

ГАЛЕРЕЯ

ДЕКАБРЬ 2012 № 5

ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

АВАНГАРД: ИСКУССТВО НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ

Выставка «Авангард. 30 лет спустя» познакомит костромских зрителей с «редчайшими работами, которые создавались в те времена, когда авангард официальными властями игнорировался, а самих авторов притесняли и называли, в лучшем случае, «неофициальными» художниками». Коллекция «Музея авангардов» основана на уникальном собрании отца Рафаила (Сергея Симакова), который сам был художником-авангардистом, чьи работы выставлялись на знаменитой московской выставке, организованной на Малой Грузинской в 1979 году.

Наша выставка началась, родилась от желания каким-то образом оживить жизнь города Углича.

Уже Алексей Балабанов снял свой фильм «Морфий» в нашем городе. А тут опять стало тихо.

И вот предложение – участвовать в выставке совсем неформальной и в совсем неформальном, недоделанном помещении на Московской улице. При скрипучих полах и неоштукатуренных стенах и потолках старинного дома вспоминались картинные выставки семидесятых годов.

Аппетиты росли, и нам захотелось показать Русский мир того времени, когда жили Анатолий Зверев, Владимир Высоцкий, Андрей Тарковский, Андрей Волконский. И еще сейчас живут в этом мире Сергей Шаров, Ната Конышева, Сергей Бордачев и многие, многие истинные последователи тех, кто когда-то жил в России и как художник творил, воплощая только свое видение окружающего мира и свою потребность в соединении с этим миром, который и вне нас, и который внутри нас, и который соединяет нас со всей вселенной.

Мне же дороги были те места нашей Родины, с которыми я на своем веку соприкасался. И не шедеврами, не очень хорошими картинами, а зачастую быстрыми набросками, незаконченными полотнами оказалось возможным даже сейчас показать в рисунках или на холстах ушедшее из городов, в которых создавались наши картины.

Есть ли сейчас в Воронеже тот горбатый мост, возле которого жил писатель Андрей Платонов?

На холсте мой учитель живописи по архитектурному институту Виталий Михайлович Скобелев захотел запечатлеть дом у Киевского вокзала, в нижнем этаже которого находилась разливочная, винная, а потом и пивная, в которую и мой дедушка забегал а позже и мы с Виталием захаживали. Пока он писал этот дом, дома не стало. На его месте в фильме Лунгина «Такси-блюз» разбивается и скрывает автомобиль. Такое вот кино.

Или дом страхового общества «Россия», написанный современной художницей Ириной Горностаевой. Дом-то дом, и сам по себе интересный, а вот интересен он еще и тем, что писала его художница из окна мастерской



Анатолий Зверев. Автопортрет. 1956

некогда очень известного авангардиста Евгения Лансере, который для старших поколений знаменит тем, что сочинил этикетку для пачки папирос «Казбек».

Или рисунок 1968 года, сделанный с натуры из окна аудитории архитектурного института, – вид через гаражи и прочие мелкие постройки на знаменитый по фильму «Служебный роман» дом на Кузнецком Мосту.

Горящая каланча, что напротив входа в метро «Сокольники», рядом с которым жил до своего переезда в «Олимпийскую деревню» художник Сергей Шаров.

Очень мне хотелось написать остатки дома, в котором жил Владимир Высоцкий на «Малой Мещанской в конце», – да не успел, а жил я над этими двухэтажными кусками его дома на 14 этаже выше.

Сергей Бордачев считал себя одним из, точно не помню, первых или вторых, русских абстракционистов.

Скобелев, Шаров, Худяков, Вознесенский и я, будучи выпускниками Московского архитектурного института, вовсю эксплуатировали ниву сюрреализма.

А Анатолий Зверев в это время писал так, как Бог на талантливую его душу положит, в изумление приводя американцев на их выставке в парке «Сокольники», когда раскатывал рулоны

бумаги на десятки метров по асфальту, поливал их краской из банок, показывая, как надо создавать абстракции. И все им созданные полотна и бесчисленные рисунки отмечены неземной силищей русского духа.

К сожалению, у нас нет работ слишком многих художников Малой Грузинской, но, к счастью, многие картины все же оказались запечатленными в фотографиях и на кинопленке. Подробный же рассказ о тех художниках еще впереди.

А мы, пользуясь тем немногим, что на сегодняшний день осталось у нас в руках, дополненное произведениями нынешних последователей, вольных или невольных, тех, которые с Малой Грузинской, пытаемся показать хоть малую часть прошедшего и соединение этого, некогда бывшего, с нынешним искусством в надежде на продолжение в будущем.

Без этого нашего прошедшего, как известно, будущего нет. Но оно, будущее, все равно будет. Так вот, соединяя времена, поможем друг другу.

Игумен Рафаил (СИМАКОВ)



Сергей Симаков. Портрет жены. 1977

ЕВГЕНИЙ РУСАНОВ: АКВАРЕЛЬ - ЭТО ЖИВОПИСЬ...

Родился Евгений Николаевич Русанов в деревне Кленовая в Удмуртии 12 октября 1945 года. По воспоминаниям его мамы, Е.П.Русановой, еще будучи ребенком, он стал победителем в конкурсе на лучший рисунок и в качестве приза получил путевку в Севастополь. Позднее он поступил в город Ижевске в УДПИ на художественно-графический факультет. По совету преподавателя Р.К.Тагирова, заметившего его незаурядные способности, ушел из института и поступил в Ленинград в Институт живописи, графики, архитектуры и скульптуры им.И.Е.Репина (Академию художеств) на факультет графики. Учителями Е.Русанова были А.Ф.Пахомов и В.А.Ветрогонский. Дипломная работа (8 большеформатных листов под названием «Моя Удмуртия»), выполненная в акварели, получила оценку «отлично» и была передана в научно-исследовательский музей Академии художеств; 2 листа находятся в постоянной экспозиции музея. Листы дипломной работы Е.Русанова в числе лучших работ выпускников были на выставке, посвященной 225-летию Академии художеств в 1983 году. Работа «Вечер на Каме» напечатана в книге «Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР», вышедшей к этому юбилею в 1989 году. На выставке в галерее представлены некоторые варианты этой дипломной работы: «Рассвет на Сиве», «Гроза над Камой», «Воскресный день», «Вербочки», «Вечер на Каме». При жизни художник был участником многих выставок: Всероссийская выставка «Мое Нечерноземье» (г.Тула, 1977); Всесоюзная выставка дипломных работ (г. Вильнюс, 1977); Всесоюзная выставка лучших дипломных работ за 60 лет Советской власти (Москва, 1978); выставка «Советская Россия» (Москва, 1980); выставка дипломных и программных работ, посвященная 225-летию Академии художеств СССР (Москва - Ленинград, 1983-84); Всесоюзная выставка акварели (Москва, 1981); Всесоюзная выставка акварели (Москва, 1986).

В Костроме выставка Е.Н.Русанова прошла уже в четвертый раз. Первые две были устроены в Костромском государственном технологическом университете, в салоне «У камнина», организаторами являлась кафедра культурологии и филологии (1996, 1999). Третья была в 2002 году в муниципальной художественной галерее.



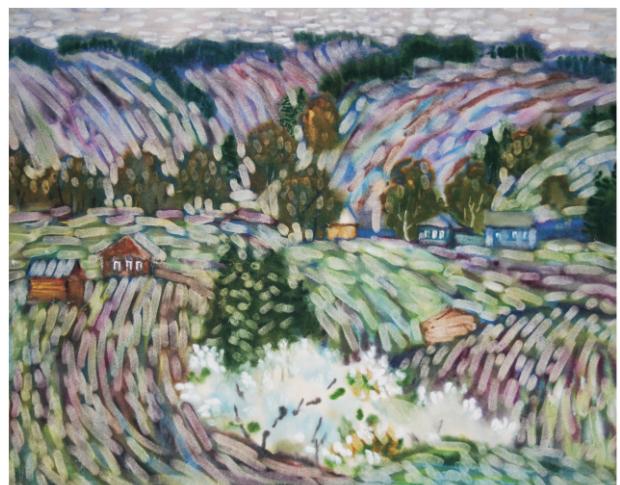
Автопортрет. 1975

Художника Е.Русанова при жизни знали на его родине – в Удмуртии, там он был членом Союза художников, регулярно выставлялся, его работы находятся в экспозиции музея г. Ижевска УРМИ. После его смерти наша семья переехала в Кострому, где его знали очень немногие. Первая его выставка в Муниципальной художественной галерее получила много положительных откликов, так началось знакомство костромичей с талантливым художником. Этой весной мы решили устроить еще одну его выставку.

Выставка открылась 12 октября 2012 года в день рождения Е.Н.Русанова в муниципальной художественной галерее. Это совпадение явилось случайностью. Выставка была поставлена в план, но точная дата открытия была не определена. Совсем неожиданно она стала возможной именно в это время, как будто сам художник участвовал в ее организации. Это тем более удивительно, что 11 октября его выставка открылась в родном городе Воткинске. Обстоятельства сложились почти мистически: одновременно ко дню рождения о нем вспомнили в двух дорогих для него местах: Воткинске и Костроме. С Воткинском связано

детство, школьные воспоминания, с Костромой – студенческие годы, летняя пленэрная практика от Академии художеств, знакомство с будущей женой, и последующие приезды в Кострому на летние каникулы с нами – детьми и женой.

Чем продиктовано название данной выставки: «Акварель – это живопись...»? Мне вспомнилось высказывание отца о том, что акварель – это не графика, как принято считать, а живопись. И именно эта цитата стала названием его выставки. Живописные свойства акварели Е.Русанов подчеркивал, прежде всего, выбором больших форматов для своих работ. Большие форматы давали больше световоздушного пространства, расширяли горизон-



Черемуха цветет. Весенняя сказка. 1979

ты, дали, показывали больше неба. Если в ранних работах акварель выглядит еще графичной: просвечивающий карандаш, тонкие акварельные лессировки («Рассвет на Сиве», «Воскресный день»), то в более зрелых работах художник вырабатывает свою особую технику акварельного письма по-сырому. Он прописывал один слой на сыром листе, когда бумага высыхала, снова ее намачивал, смывал первый слой и накладывал новый. Над одной работой Евгений Русанов трудился неделями и останавливался только тогда, когда результат его удовлетворял. Благодаря такому письму, акварель приобретала живописные свойства.



Староладожская крепость. 1977

Нижний слой краски просвечивал сквозь верхние слои, в некоторых полотнах он остался даже не записанным до конца, что придавало особую пульсацию света, цвета, формы, подчеркивая водянистую структуру акварели. Акварель становилась прозрачной, мерцающей, изменяющейся: («Золотая осень», «Вечность», «Староладожская крепость», «Светлая грусть», портреты детей художника).

Вопреки общепринятому мнению, что при длительном письме акварель жухнет, делается матовой и теряет свои качества, акварели Е. Русанова, создававшиеся им долго, кажутся написанными на одном дыхании. В этом и состоял гений художника. Его работы невозможно скопировать, их нельзя повторить. Создание работ в подобной технике – это таинство, которое было доступно только мастеру. Не случайно манера письма художника является уникальной.

Творчество Евгения Русанова включено в мировую культуру. Будучи выпускником Академии художеств,



Красные деревья. 1977

постоянно посещая выставки, проходившие в Ленинграде, художник сформировал определённый круг творческих интересов, состоящий из любимых им мастеров живописи: Ромадин, Фонвизин, Куинджи, Левитан, Ван Гог, Врубель, Шарден, П. Брейгель, Куприн. Куинджи – это лунные ночи, тема, занимавшая большое место в творчестве Русанова.

Он писал луны и маленького формата и большого, добиваясь подлинного свечения в своих полотнах. Луны, как и все свои пейзажные композиции, он писал по памяти. Долго-долго наблюдал, затем закрывал глаза и пытался все воспроизвести по памяти, как бы сфотографировать. На первом этапе творческого пути ему помогали этюды, эскизы, зарисовки, позднее он мог обходиться только собственными зрительными образами. Левитан – это осенняя тема, композиционные построения, золото, ощущение грусти, тоски, лиричность. Врубель – ощущение

мира как вечной загадки, тайны, которую необходимо подглядеть, приоткрыть, не срывая до конца завесу. Любимой картиной был «Пан» Врубеля, в которой художника привлекала луна, сирень и сам таинственный образ пана. Брейгель – графичность, отточенность линий, раскрытие пространства, под влиянием этого мастера написан лист дипломной работы «Воскресный день». Ромадин – переходные состояния природы: весна, осень, сумерки. Куприн – цвет, живописность. Фонвизин – любовь к акварели, ее влажной водянистой структуре. Ван Гог – любовь к природе до «потери сознания».

Так, в письме к жене он пишет: «Как же природа разнообразна и богато одарена Божьей милости, фантазией. Художнику остается только завидовать и делать копии с нее, пропустив все через свои чувства. Как просто: видишь, чувствуешь, остается только перенести на бумагу, холст. Надо когда-то завладеть магическим «просто». Каждый художник стремится к этому, но далеко не всем это, увы, удается» (из письма к жене, 20.11. 1971). Ему это удалось и он ни в ком случае не копировал реальность, а именно переносил ее через свои чувства, переживания и на бумаге воплощал свой особенный музыкально-поэтический взгляд на мир.

Он любил работать под музыку И.С.Баха, Рахманинова, П.И.Чайковского. Отсюда музыкальность, певучесть его полотен. Искусствоведы еще при жизни художника отмечали особый



Окно в детство. 1982

тонкий настрой его работ, может быть, этим продиктован выбор переходных состояний природы: весна, осень, причем в осени – это пасмурный день, либо сумерки. Именно в этих переходных состояниях художник находил особую поэтичность, лиричность мира и ее пытался воплотить в своих полотнах. В определенные времена года у художника были свои любимые состояния, если весна – это вербочки, сирень, черемуха, осень – золотая осень. Каждую весну он ждал, чтобы иметь возможность писать и не оказаться в больнице. Здоровья ему не хватило для завершения будущих творческих замыслов и летом 1989 года художника не стало. Ему было всего 44 года, для многих это только рассвет творческой карьеры, но Е.Н.Русанов уже смог воплотить свои замыслы и создать поистине замечательные полотна.

Анастасия ГРОМОВА

ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ МАКАРЕНКОВОЙ

Выставка Людмилы Макаренковой «Действие цвета» (14 декабря 2012 – 20 января 2013) знакомит с произведениями из коллекции муниципальной художественной галереи города Костромы и частных собраний. Небольшая ретроспекция позволяет проследить творческий путь автора, скрупулезно и целенаправленно решавшего проблемы взаимодействия цвета и формы, стремившегося к максимальной выразительности своего языка. Без сомнения выставка станет для многих открытием нового имени из числа талантливых костромских живописцев, кто по-настоящему серьезно занимался творчеством и сумел сказать свое слово в искусстве.

В конце августа 2011 года ушла из жизни Людмила Николаевна Макаренкова. Ее смерть стала полной неожиданностью для тех, кто ее знал, сложно было поверить, что эта оптимистичная, активная, молодо выглядящая женщина покинет мир так внезапно. Я знал ее много лет, и хотя Людмила Николаевна формально не являлась моим преподавателем, я отношу себя к числу ее учеников. Она охотно шла навстречу во всем, безвозмездно помогая всем, кто просил у нее профессионального совета.

ЛН.Макаренкова росла в семье, связанной с искусством. Ее мать некогда училась у Н.П. Шлеина, а старшая сестра, Надежда Николаевна Макаренкова, на протяжении многих лет преподавала на ХГФ Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова. Время учебы Л. Макаренковой на худграфе пришлось на период расцвета факультета: пожалуй, среди его студентов и выпускников 1970-х годов самый большой процент тех, кто стал впоследствии художниками, известными не только в нашем городе.

После окончания института она связала судьбу с педагогикой. Преподавателям известно, как сложно совмещать педагогическую деятельность с творчеством, поэтому число работ, созданных художницей относительно не велико. В ее ранних полотнах ощущается влияние популярного в 1970-х и начале 1980-х годов сезаннизма. С течением времени краски в ее картинах становятся все более яркими и светлыми, пространство «уплощается», от сезаннизма художница приходит к своеобразному фовизму. Конец 1980-х годов стал наверное, самым плодотворным периодом творчества. То было время избавления от рутинности и казенности в искусстве, когда для того, чтобы творить независимо от официальной



Образ матери. 1996

идеологии, совсем не обязательно было уходить в андеграунд. В Костроме проходят выставки, которые можно с полным правом назвать первыми выставками современного искусства в нашем городе – молодежная выставка 1988 г. и «Синтез» (1989). На арену выходят плеяды молодых художников, искающих новые пути в искусстве: А.Аханов, А.Бекасов, П.Беляев, Н.Касаткин. К их числу с полным правом можно отнести Людмилу Макаренкову и ее близкую подругу Татьяну Виноградову. Обе они запечатлены на картине художницы, хранящейся ныне в собрании галереи: несмотря на условность изображения, героини полотна вполне узнаваемы.

Творчество художника не ограничивается одной лишь живописью, она проявила себя и как скульптор и как график. Иллюстрации к различным художественным произведениям, созданные ею, в частности, к «Мастеру» и

«Маргарите» отличаются своеобразным изобразительным языком, совсем не похожим на язык ее живописных полотен. Скульптурные работы также очень разнообразны: от статуэток из дерева, размером всего в несколько сантиметров, до фигур в человеческий рост. В последнем случае речь идет о персонажах произведений Ильфа и Петрова и фильма «Белое солнце пустыни» - антураже кафе и ресторана в центре города. Кафе «Рога и копыта» стало едва ли не такой же достопримечательностью Костромы, как пожарная каланча и Ипатьевский монастырь, о чем приходилось слышать от туристов, посетивших. Это к вопросу о вкладе ЛН.Макаренковой в культуру родного города: фигуры Остапа Бендера и других персонажей создавала она, совместно с Т.Виноградовой. Художница продолжала заниматься и живописью: одно из последних ее произведений - букет роз в вазе – отличается тонким, изысканным колоритом и свидетельствует о том, что его автор полон творческих сил.

Несмотря на активную жизнь в искусстве Людмила Николаевна не часто выставляла работы и на групповых выставках, а первая (и фактически последняя) «персоналка» состоялась всего лишь за год до смерти в стенах галереи. Тогда казалось, что впереди еще много лет плодотворной творческой работы и не одна персональная выставка, но судьба распорядилась иначе...

К сожалению, истинное признание часто приходит к художнику лишь после смерти. Так произошло со скульптором Владимиром Смирновым, и вот история повторяется и в случае с Людмилой Макаренковой. Хочется надеяться, что ее искусство не будет предано забвению и станет известно широкому кругу зрителей.

Тихон ТОКАРЕВ

ГАЛЕРЕЯ АФИША

7 декабря - 13 января

АВАНГАРД. 30 ЛЕТ СТУСТЯ

УГЛИЧ

14 декабря - 20 января

ЛЮДМИЛА МАКАРЕНКОВА
(1954-2011)

ДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА
живопись

18 января - 10 февраля

ВЛАДИМИР ШИРОКОВ

“ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ”

фотография

24 января - 17 февраля

АСЯ СУКМАНОВА

“ТЕНИ НАД СВЕТОМ”

фотография, объект, видео

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПОСТОЯННОМУ СПОНСОРУ
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ИД “ЛИНИЯ • ГРАФИК •
КОСТРОМА”

ГАЛЕРЕЯ

Адрес галереи Пл. Мира,2 Тел. 51-64-45
E-mail: kosgallery@yandex.ru
Электронный вариант газеты на сайте www.kosgallery.ru

Номер подготовили: В.Пряников,
Е.Громова
Тираж 500 экз.

Газета отпечатана
в ИД “Линия График Кострома”
тел.54-75-81