

«КОМПОЗИЦИИ И НАТЮРМОРТЫ»

Выставка произведений народного художника РФ, лауреата Государственных премий РФ, академика Российской академии художеств Бориса Асафовича Мессерера работала с 17 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в залах Российской академии художеств.

В состав ретроспективной выставки вошло около 100 живописных и графических произведений мастера, созданных за последние десятилетия. Это – портреты, пейзажи, натюрморты, абстрактные композиции и др.

Имя знаменитого сценографа Б. Мессерера хорошо известно далеко за пределами нашей страны. Он является автором художественного решения более 150 оперных, балетных и драматических спектаклей, большинство из которых стали классикой отечественного искусства. Б. Мессерер с одинаковым успехом оформляет оперы и балеты, драмы и комедии. Художник изобретателен и новаторски смел в своих сценографических решениях, что особенно проявилось в его работе над балетными спектаклями, которые принесли мастеру широкое признание. Многие из них были показаны в Европе, Америке, Японии. Он работал в крупнейших театрах нашей страны, сотрудничал с известными режиссерами нашего времени.

Подлинная театральность, чувство стиля, богатство выразительных средств, высокая культура и эрудиция являются характерными чертами личности художника. Талант Б. Мессерера всегда был направлен на усиление экспрессивности образов, на отрицание бытовизма и иллюстративности. Мастер каждый раз создавал свой особый пластический образ спектакля, выступая одновременно как архитектор, как инсталлятор и как график.

Уникальный талант Б. Мессерера, человека мощного творческого темперамента, и его стремление к универсальности проявились в разных областях изобразительного искусства:

как в театрально-декорационном искусстве, так и в живописи, графике, дизайне, монументальном искусстве, скульптуре и архитектуре.

Б. Мессерер наделен редким даром преобразования вещей в театральном спектакле. Он использует самые разнообразные средства образной выразительности – от подлинных вещей до различных форм станкового искусства. По мнению автора, использование в сценографии выразительных возможностей станкового искусства придает новое звучание, новый смысл театральному зрелищу. Зачастую самые обыденные прозаические вещи обретают в декорациях автора символическую выразительность.

Живопись и графика Мессерера сродни театру. Художник привносит черты театрального мышления – конструктивизм, особые пространственные решения – в станковое искусство. Экспозиция необычайно разнообразна по своему составу. Несомненный интерес представляют как острохарактерные, разнообразные по пластике и колористическому решению живописные композиции из серии «Балерины» и цветные офорты из серии «Танцы в стиле ретро», так и городские пейзажи из серий «Прибалтика», «Сванетия», «Бухара». Живописным композициям с декоративными и театрализованными предметами окружающего мира – граммофонами, самоварами, бутылками, утюгами, старинными керосиновыми лампами, креслами и другими объектами – присущ острый ритмический строй, художник дает их «крупным планом», подчеркивая основательность, прочность, конструктивность и красоту предмета.

Б. Мессерер увлеченно занимается станковой графикой, в частности, офортом. Он сконструировал не имеющий аналогов станок, который дает возможность создания крупноформатных листов, способствующих усилению декоративного начала графических произведений. Художник также разработал уникальную технику печати многослойных цветных офортов с тонкой цветовой палитрой и своеобразной архитектоникой. В этих работах мастер стремится к раскрытию глубинной сути и природы вещей, их гармонии, придавая привычным и обыденным предметам определенную одухотворенность и утонченную выразительность. Художник демонстрирует прекрасное владение различными графическими техниками: среди них – цветные офорты из серий «Композиции с пирами», абстрактных композиций и др. Рисунки углем «Белые ночи» посвящены Санкт-Петербургу. В технике акварели выполнены городские пейзажи с видами Рима, Ялты, Тарусы, Вологды, а также натюрморты с цветочными композициями.

Инсталляции Б. Мессерера являются еще одним шагом в развитии пространственных искусств. Созданию этих сложных, разномасштабных конструкций способствовало стремление художника реализовать свои творческие планы в области архитектуры, дизайна и монументального искусства. Многие годы он увлеченно работал над реальным воплощением идеи синтеза искусств.

Не менее значимой областью творческой деятельности Б. Мессерера является выставочный дизайн. Он являлся автором концепций и художественно-пространственных решений более 30 престижных выставок в ГМИИ им. А.С. Пушкина, ЦВЗ «Манеж», Государственном историческом музее и др.

Выставка позволила оценить масштаб таланта Б. Мессерера, его артистической художественной природы, почувствовать дух новаторского поиска, смелого эксперимента, который всегда отличал творчество этого яркого и самобытного мастера.

Источник <http://www.rah.ru/news/detail.php?ID=33383>