

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНДРЕЯ КУГАЕВСКОГО «ЛЕТО ГОСПОДНЕ...» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 13–24 июля 2022 года представила выставку произведений члена-корреспондента РАХ Андрея Кугаевского «Лето Господне...». Экспозицию составили около трех десятков живописных произведений, созданных автором более чем за 30 лет творческой деятельности.

«Лето Господне...» — это не только теплые солнечные дни, это весна, зима, осень — год, который дарован художнику, чтобы вновь и вновь пережить и отразить на холсте красоту окружающего мира. Со слов автора, целью в изобразительном искусстве является не только умение достоверно изобразить видимый мир, и даже не столько это,

сколько необходимость найти меру соотношения визуальной достоверности изображения и художественной обобщенности. Только в результате этого дуализма может появиться Образ. В поисках созвучного замыслу, состоянию души природного мотива он вечно в дороге, с этюдником, шагает под солнцем и дождем по «меридианам и параллелям»... Колористическая сдержанность российской природы соседствует на выставке с роскошью солнечного Крыма, этюды из поездок по средней полосе России — с горными пейзажами. Он ищет и находит яркие образы и делится своими наблюдениями со зрителем. Впечатления южной природы в значительной степени помогли

синтезировать основные начала изобразительности — лежащий в основе композиции точный рисунок и каждый раз найденное свое цветовое решение, преобразующее краску в конкретную колористическую гармонию.

Андрей Александрович Кугаевский родился в 1958 году в Арзамасе Горьковской области. Получил классическое академическое образование в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где учился у прославленных мастеров российского изобразительного искусства Ю.М. Непринцева, О.А. Еремеева, В.Ф. Загонька. В своем творчестве художник отдает предпочтение жанру пейзажа. С 1986 года — постоянный участник городских, зональных и республиканских выставок, всероссийских и региональных проектов «Наш современник», «Петербург–Москва», «Художники — городу», ежегодных осенних и весенних выставок Санкт-Петербургского Союза художников.

В 1988 году Андрей Кугаевский был приглашен главным художником в издательство фонда

культуры «Петрополь». Имея большой художественный опыт, он участвовал в издании и оформил десятки альбомов по искусству, в частности альбомы «Академическая дача», «Три века Петербургского балета», альбомы-монографии академиков В.М. Орешникова, О.А. Еремеева, В.Ф. Загонька, А.Н. Блюка, выпустил книгу «Сеятель» о духовном учителе протоиерея Василии Ермакове. Работы художника находятся в музейных и частных собраниях. А. Кугаевский — член Союза художников России, почетный доктор искусств Международной академии образования, технологии и искусства, награжден дипломом Российской академии художеств, медалью «За заслуги в искусстве» Российского союза деятелей культуры и искусства.

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИГОРЯ ПЧЕЛЬНИКОВА (1931–2021) «ОБРАЗ ПРОСТРАНСТВА» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 13–31 июля 2022 года представила выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Игоря Владимировича Пчельникова (1931–2021).

Советское монументальное искусство имело беспрецедентный расцвет в послевоенное время, когда необходимость в украшении архитектуры особенно остро чувствовалась обществом. Игорь Владимирович Пчельников вошел в искусство вместе с поколением выдающихся художников, которые на волне обновления пластического языка конца 1950-х — начала 1960-х годов создавали оформление театров, общественных зданий, посольств Советского Союза в зарубежных

странах. Его коллегами по цеху и современниками были В.Б. Эльконин, Н.И. Андронов, А.В. Васнецов, Б.А. Тальберг, Л.Г. Полещук, И.И. Лаврова, Е.М. Аблин, Б.П. Милюков, А.А. Губарев, Э.А. Жарёнова, В.К. Васильцов и др.

Данная выставка представляет ретроспекцию работ Игоря Владимировича. Сам художник обычно делал персональные выставки как отчетные за определенный отрезок времени. Сегодня, спустя год после его ухода, зритель мог последовательно рассмотреть этапы его творчества, проследить развитие его излюбленных тем и мотивов, смену стилистических направлений. Начало экспозиции составили эскизы работ для

декорирования архитектурных ансамблей и станковые произведения раннего периода, когда Игорь Пчельников работал в соавторстве с Ириной Лавровой (1962–1984). Художники-монументалисты, они развивали двухмерную плоскость в объем, вводя деревянные детали и работая одновременно с прямой и обратной формой. Прием придания третьего измерения и рельефной выразительности был многократно и изобретательно использован Пчельниковым: архитектура дополнялась оригинальной цветной «скульпто-живописью» с элементами игровой театрализации.

Сюжеты его станковых работ часто автобиографичны. На 1980-е годы выпали тяжелые переживания, связанные с длительной болезнью матери, а с рождением дочери Полины появились картины с радостным настроением. В экспозиции произведения 1990-х — 2016 годов были сгруппированы по принципу выделения главного мотива, раскрывающего одну из сторон русской души: образы семьи, родной природы, религиозные сюжеты, портреты близких. В этом ряду значительное место занимают автопортреты, которые отмечены целой гаммой внутренних переживаний. Искусствовед Татьяна Нечаева заметила:

«Научившись рисовать себя с закрытыми глазами, он гиперболически обостряет характерное в силуэте, рельефе фигуры, передавая бушевавшие его чувства, отношения с миром». Параллельно мастер решает индивидуальные пространственно-пластические задачи. «Стремлюсь писать то, что вижу каждый или почти каждый день. Если пишу портреты — это те люди, которых я лучше всего знаю, — родители, жена, я сам. Самый любимый мною объект изображения — человек в интерьере. В этом сюжете четко выявляется контраст органической и геометрической формы: геометрическая форма стремится превратить изображение человека в архитектурную структуру, в колонну с капителью и каннелюрами. Борьба геометрии с живой формой меня волнует всегда, и не считаю этот вопрос формальным. Стремление художника упорядочить видимый мир — это вопрос формы и содержания одновременно».

На выставке также был выделен диаметрально противоположный стилистический метод. Это абстрактные произведения, которыми мастер увлекся в 1990-е годы. Им он отводил специальное «исследовательское» место, так как сам определял моду на свою современность. В абстракции

его интересовало именно пространство. Он писал: «*Это существенная часть моих устремлений, но я бы не назвал это абстрактным, это как поиски на ощупь пространства*». Игорь Владимирович продолжал создавать загадочные композиции, которые каждый из нас прочтет со своим «ударением», увидит свой смысл.

Пластическая эволюция Пчельникова была направлена к достижению напряженной живописной экспрессии. Большие возможности для этого предоставили религиозные сюжеты, к которым автор обратился с начала 1990-х годов. Он проявляет неоспоримую мощь чувства и достигает личной трактовки известных всем вечных образов и сюжетов. Его евангельская тема развивается годами, иногда картины переписываются по несколько раз, художник «договаривает» свои композиции, дополняет их новым драматическим прочтением и своей философией. Так, новое осмысление получает мотив лестницы в небо. Любовь к своей стране и русскому духу передается через «портреты» старых деревьев зимой, их сложные и трагические силуэты, эпические моменты состояния природы Тульской области, где Пчельников

подолгу жил с женой Марией Красильниковой в деревенском доме, который становился для него центром мира. Художник передает скупыми средствами вневременной характер простой русской деревни, вглядываясь в ее фрагменты и детали быта. Зарубежные путешествия, дававшие чувство свободы и желанного охвата классического наследия, задавали сравнительную интонацию для еще большего осознания собственных ценностей и достоинства. Благодаря повышенной эмоциональности художественного языка и личному культурному коду, вобравшему в себя уроки отечественной и мировой культуры, а также модернизма XX века, каждая работа Игоря Владимировича содержит внутреннюю символичность диалога и уникальную человеческую энергетику. На выставке было представлено около 100 работ, которые позволяют проследить концептуальные и пластические открытия мастера на его 70-летнем творческом пути.

Текст подготовлен куратором выставки, искусствоведом Петром Барановым.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

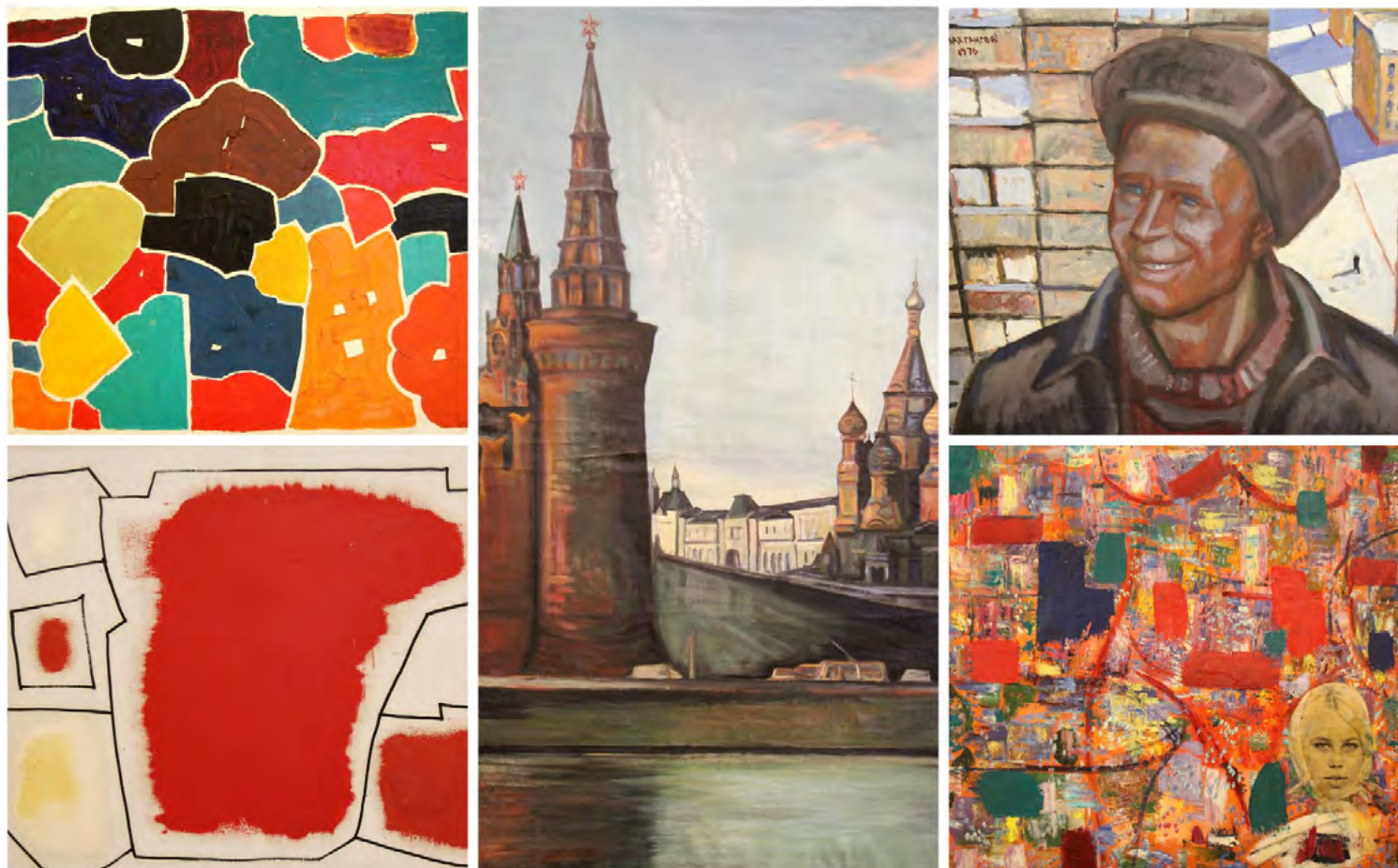
«МЫСЛЕФРАЗЫ».

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА (1942–2018) В МВК РАХ

Российская академия художеств 14 июля — 7 августа 2022 года представила выставку произведений советского и российского живописца, педагога, академика РАХ Евгения Сергеевича Вахтангова (1942–2018). Третья по счету выставка художника в Академии носила столь же органичное и игривое название — «Мыслефразы», — что и предыдущие проекты: «Контрапункты» (2012) и «Рефлексы» (2018). Подчеркивая идею ретроспективной памятной выставки, небольшая, но емкая экспозиция раскрывает главную отличительную черту творческой биографии Евгения Вахтангова — неустанный поиск нового визуального языка живописи, коллажа и графики.

Выпускник МГАХИ им. В.И. Сурикова, Евгений Сергеевич начинал работать в реалистической манере, во многом продиктованной влиянием московской школы живописи. В 1970-е годы он — мастер городского пейзажа, создающий образы города в дымчатой, серебристо-жемчужной гамме. Помимо пейзажей, художник обращается к жанру натюрморта, в котором, словно следуя по стопам Джорджо Моранди, находит свой объект наблюдения — фарфоровый или керамический чайник, теряющий утилитарную функцию в фигуративной интимности переданного объема и гармонии найденного окружения. В начале 1980-х годов,

оставив разработку пейзажного жанра и натюрморта, художник увлекся красочными абстракциями. Спустя несколько лет, в 1983 году, Вахтангов, продолжая свой поиск и заостряя внимание на экспрессии и переживании, приходит к эстетическому минимализму, в котором ограничивается несколькими яркими мазками на контрастном однотонном фоне.

В 1990-е годы художник становится основателем направления «спонтансюр» (термин, придуманный художником) — спонтанного сюрреализма. Для мастера чрезвычайно важно глубинное переосмысление реальности, преломление ее всевозможных аспектов в случайных ракурсах. Изображение крупных пятен, объемных форм, внешняя непохожесть и необычность, оригинальность его живописных работ зарождает в зрителе собственный ассоциативный ряд.

Нелинейность художественного поиска, разрозненность стилей Е.С. Вахтангова обуславливаются его «жизнью семидесятника». Искусство конца XX — первых лет XXI века — это большой пласт сложной и противоречивой культуры со всевозможными разновидностями постмодернизма. Он, в свою очередь, предполагает не новаторское

видение, а скорее игру с уже известными стилями и прошлым как таковым. Иными словами, пошатнулся фундамент, возник кризис гуманистических идей, и художники перешли от создания нового к переосмыслению старого. Пожалуй, единственная базовая ценность, декларируемая приверженцами постмодернизма, — бесконечная свобода самовыражения.

На выставке также были представлены коллажи и предметы декоративно-прикладного искусства, созданные Вахтанговым в двухтысячные: работы с использованием самоклеящихся блестящих пленок, цветных бумажных ценников, пенопластовых шариков и фотографий, а также расписанные тарелки. Однако уже в 2006 году художник отказался от этих попыток и перешел к созданию артефактов, в которых использовал «коллаж-монтаж» из подручных средств — газет и журналов. Так, поймав волну затухания ироничного постмодернизма и наблюдая становление новой культуры метамодернизма, Вахтангов предложил собственный язык описания и анализа мироустройства — «Мыслефразы». Где-то между этими «измами» в, казалось бы, жестких экономических и социокультурных условиях находится искусство

Вахтангова, раскрывающееся тем не менее как фазовое пространство. Это искусство воздействует развитием и становлением естественного языка живописи, графики, коллажа, монтажа как метода. Образы произведений художника — в сущности, блуждающие точки окружности индивидуальной визуальной культуры, которые обладают «окрестностью» изобретенных направлений и временных периодов, но не сводятся к их устоявшимся определениям.

Последний период творчества, связанный с работой над абстрактными и полуабстрактными композициями в духе пуантилизма, наилучшим образом характеризует «мыслепфраза» самого

художника, которую зритель и будущий читатель обязательно найдет в недавно изданной книге афоризмов художника «Скоро буду, Е.В.»: «А дальше что? Что дальше? Какое продолжение? Как какое? Дальнейшее — многоточие, много-много точек! Так что же, мне так и источать точки? Так и источай, пока не источишься, таково твоё предназначение! Обесточенность!»

Материал подготовлен на основе статьи искусствоведа Александры Илюниной.

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ МИХАИЛА КУДРЕВАТОГО «ПРОСТРАНСТВО ПАМЯТИ» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 3–21 августа 2022 года представила выставку произведений члена-корреспондента РАХ Михаила Георгиевича Кудреватого «Пространство памяти». Экспозицию составили около 30 живописных полотен разных лет, в том числе недавно созданные работы, которые зрители увидели впервые.

Михаил Кудреватый — известный петербургский живописец, монументалист, исследователь искусства. В своем творчестве он использует как проверенный веками опыт старых мастеров, так и формальные находки новаторского искусства XX века. Отличительные черты его авторского стиля — необычные острые ракурсы, сочетание разных видов ритма, выразительность силуэта и цветового пятна.

На мировоззрение художника и выбор тем в творчестве, безусловно, повлияла непростая судьба его семьи, в особенности — судьба его деда, капитана первого ранга, участника

Русско-японской войны, инженера-судостроителя Михаила Матвеевича Кудреватого, разрабатывавшего передовые на то время технологии применения двигателя Нобеля для первых русских подводных лодок. Революция прервала труды и жизнь Михаила Матвеевича, но его духовным преемником стал внук. Может быть, поэтому в его городских пейзажах подчеркнута вневременная красота Петербурга, еще хранящего свое имперское величие. Изваяния античных героев и православных святых, являющиеся неотъемлемой частью города, воспринимаются живописцем как бессмертные Хранители и Покровители бывшей столицы, благословляющие ее с высоты крыш дворцов и храмов («Хранитель города», «Исаакиевская площадь», 2002). Постигание характера Петербурга — одна из постоянных творческих задач живописца.

Важнейшее место в его искусстве занимает историческая картина в самом широком тематическом диапазоне — от античной эпохи

до современности. Исторические коллизии, судьбы людей, вовлеченных в их круговорот, — темы, ставящие перед зрителями вечные вопросы бытия, волнуют автора со времени его учебы в институте. Ярким примером служит его дипломная работа — мозаичное панно «Народовольцы» (1981), а также драматичное по звучанию полотно «Разин и княжна» (1989). События переломного революционного времени, рвущие семейные узы, разъединяющие родных людей, отражены в картинах «Сестры» и «Братья» (2006). Острота конфликта, которая зачастую подчеркнута декоративным строем композиции, контрастами и звучностью красок, стала одним из главных выразительных средств художника. Иные лирические интонации заключены в картине «Черемуха» (1994), где хрупкая девушка, которой скоро предстоит идти в бой, радуется свежести и аромату цветов. Одна из самых трагических страниц в истории — ленинградская блокада стала темой многих полотен автора, в том числе — работы «Ленинградка» (2019), представленной на выставке.

Портрет в творчестве художника часто синтетичен, включаем в другие жанры, но играет не последнюю роль. Безусловно, художника привлекают модели, близкие по духу, по устремлениям, профессионально. Поражают самобытностью, остротой и необыкновенной психологической

достоверностью образы певца Виктора Хары («Певец Свободы», 1984), искусствоведа В.А. Леняшина (2020) и другие. Художник изображает задумчивые лица современников в переполненном троллейбусе в час пик («Осенний мотив», 1986) или переносит в современный мир героев культового советского фильма, которые остаются незамеченными в городской суете («Владимир Высоцкий», 2022).

Картины Михаила Кудреватого насыщены самыми разнообразными метафорами, дающими вдумчивому зрителю возможность наслаждаться полнотой и разнообразием заключенных в них смыслов. Сегодня автор продолжает работать с натуры, свежо и непосредственно передавая красоту видимого мира, реализуя новые, сложные композиционные замыслы, что требует синтеза всех навыков, концентрации всех душевных и творческих сил художника.

Михаил Георгиевич Кудреватый родился в 1957 году в Ленинграде. В 1981 году окончил монументальную мастерскую Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина под руководством народного художника СССР, академика РАХ А.А. Мильникова. В 1982–1986 годах проходил стажировку в Творческих мастерских РАХ. С 1988 года преподает в родном институте, воспитывая новые поколения художников.

Является автором росписей Покровского собора в Великом Новгороде, храма Рождества Христова и часовни во имя Святых царственных мучеников на Средней Рогатке в Санкт-Петербурге, а также живописных триптихов «Ленинградский трамвай», «Графская пристань», «Ренессанс», «Микеланджело» и др. В течение нескольких лет участвовал в проекте «Путешествие во имя мира», проводимого оргкомитетом Китая в рамках саммитов глав государств — членов Шанхайской организации

сотрудничества. За активную деятельность был удостоен звания «Художник мира во всем мире» (2013) и награды «Золотая кисть» (2015) на международной выставке в Брюсселе, посвященной 70-летию победы во Второй мировой войне.

Текст составлен на основе статей Алексея Мудрова и Татьяны Кудреватой.

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

«В ТИШИ ПРИРОДЫ ПРОВИНЦИИ РОССИЙСКОЙ». ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ РЕВЕЛЯ ФЁДОРОВА, АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВА И ВЛАДИМИРА КОЖЕВНИКОВА В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 10–28 августа 2022 года представила выставку произведений трех художников-единомышленников, объединенных традицией русского пленэризма и тревогой об «уходящей природе». На выставке представлены работы академика РАХ Ревеля Фёдорова, члена-корреспондента РАХ Александра Фёдорова и почетного члена РАХ Владимира Кожевникова, созданные под впечатлением от путешествий по древнерусским городам или непосредственно на пленэре. Приверженность ценностям отечественной культуры и работе с природы накрепко связала этот неформальный союз трех живописцев разных поколений. Более 10 лет они совершают совместные поездки по историческим местам, в дальние уголки Поволжья и Центральной России, пишут ландшафты старинных городов и их окрестностей.

Ревель Фёдорович Фёдоров — монументалист, живописец и график, чуткий к вызовам современности, на рубеже XX–XXI веков он предстал художником-гражданином и мыслителем. Выставка в залах Академии на Пречистенке отразила одну из сокровенных тем творчества художника: в неброских мотивах тихой российской провинции, неспешности ритмов, тихой жизни предметов он умеет увидеть огромный мир, целую Вселенную, передавая замысел через гармонию цвета и размышляя о непреходящих ценностях бытия. Мастер тонко чувствует природный колорит и почитает работу на пленэре величайшим таинством, поэтому его произведения пронизаны чувством симфонического единства человека и природы, наслаждением красотой окружающего мира.

Одна из особенностей творческой манеры художника — смешение жанров: элементы портрета, пейзажа или натюрморта объединяются в одном произведении. Этот стилистический прием дает наглядное представление о гармонии всего мироздания, художник изобразительными средствами показывает симфоническое единство человека с окружающим миром.

Работа на пленэре, непосредственный контакт с натурой принципиально важны для Владимира Евгеньевича Кожевникова — в своих поисках живописец устремлен к пластической выразительности и решению сложных колористических задач. По мнению искусствоведа Ирины Евреиновой, «за широкой и даже лихой манерой письма чувствуется огромная работа и профессионализм, позволяющий двумя-тремя точными мазками схватить характерный абрис церквушки, наметить освещенные солнцем улочки, выверенными движениями обозначить согбенные очертания спин пасущегося скота. В то же время художник не пытается точно отобразить натуру, дает волю воображению зрителя, тем самым позволяя ему стать полноправным участником произведения. Мастер стремится усилить особенность

выбранного мотива, заостряя характер линий, играя цветовыми контрастами, что позволяет создавать свою, новую реальность, которая тем не менее очень достоверна и убедительна в своем воплощении».

Поэтическое слияние с природой присуще картинам и третьего автора, участвовавшего в академической выставке, — Александра Ревельевича Фёдорова. Индивидуальность художника заключается в отсутствии намека на литературное прочтение холста. Радость жизни, полнота бытия трактуются им исключительно средствами живописной пластики, композиция словно рождается из острого чувства счастья бытия, некоего рода изумления перед видимым миром. Мастер любит жизнь, окружающую его, и старается средствами живописи донести до зрителя всё обаяние окружающего нас мира.

Работы, представленные на выставке, насыщены радостью и любовью к жизни, мажорной интонацией и в то же время стремлением к глубокому философскому осмыслению бытия.

Ревель Фёдорович Фёдоров родился в 1929 году в деревне Большие Чаки Урмарского района Чувашской Республики. В 1955 г.

окончил Чебоксарское художественное училище, в 1963 г. — факультет станковой графики Харьковского художественного института. В 1963–1964 гг. работал старшим художественным редактором Чувашского книжного издательства. В 1964–2009 гг. преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте имени Яковлева (с 1994 г. — профессор). С 1967 года — член Союза художников СССР. Академик Российской академии художеств (2009).

Александр Ревельевич Фёдоров родился в 1965 году в Чебоксарах. В 1984 г. окончил Чебоксарское художественное училище, в 1992 г. — Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева. Постоянный участник художественных выставок с 1991 года.

Член-корреспондент Российской академии художеств (2018).

Владимир Евгеньевич Кожевников родился в 1950 году в Ленинграде. С 1975 г. занимался в студии художника П.П. Уткина. С 1993 года участник многочисленных всероссийских и международных выставок. С 2010 года ведет всероссийский пленэр в Академии художеств им. И.Е. Репина, в котором участвуют студенты из высших и средних художественных заведений. Член Союза художников России с 1999 года. Почетный член Российской академии художеств (2021).

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

«ЛЮДИ И ГЕРОИ».

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕРГЕЯ БАРХИНА

(1938–2020) В МВК РАХ

Российская академия художеств 17 августа — 4 сентября 2022 года представила выставочный проект «Люди и Герои», демонстрирующий творчество художника театра, графика и архитектора, заслуженного деятеля искусств РФ и народного художника России, академика РАХ Сергея Михайловича Бархина (1938–2020). Экспозицию составили более 20 живописных произведений, созданных мастером в последние годы.

Куратор выставки, искусствовед Александр Саленков:

— В абсолютном большинстве мемориальные выставки, формирующие представление о наследии недавно ушедшего из жизни художника, строятся на важной по своей сути, но всё-таки отвлеченной репрезентативной выборке вещей и свидетельств. Воплощенная в экспозиционной схеме произведений, их сюжетов, воспоминаний и ярких вех биографии, эта выборка, конечно, не лишена искажений и обертонов сложившейся точки зрения. Здесь я бы мог рассказать зрителю, каким запомнил Сергея Михайловича Бархина,

как вслед за друзьями и родными, студентами, знакомыми и любителями театра, книжной графики и архитектуры, подпал под его обаяние, острый ум и импозантность, которые суммируются не нашей эпохой, а всем XX столетием и длящимся XXI веком. Вместе с тем, Сергей Михайлович невероятно ценил станковую живопись за ее относительную независимость и свободу, но, по целому ряду причин, редко к ней обращался. Поэтому так важно показать его живописные работы, эту галерею образов, написанную в последние годы и впервые представленную широкой аудитории.

Название живописного цикла — «Люди и Герои» придумала и предложила сестра Сергея Михайловича — архитектор, художник по театральному костюму и издатель — Татьяна Михайловна Бархина. Стоит отметить, что название обладает ощутимой двойственностью. С одной стороны, есть очевидное, тривиальное различие: люди — это родные, друзья, учителя, все те, с кем Бархин так или иначе прожил жизнь одновременно, а герои — персонажи и исторические личности

прошлого, притягивающие и интересующие художника. С другой стороны, и современники, и персонажи личной художественной мысли сосуществуют как будто в объединенном пространстве воображаемой архитектуры сцены, словно актеры спектакля, сумевшие преодолеть «четвертую стену». Действующей силой этого пространства, конечно, выступает цвет живописи: яростный, открытый, почти сводящий силуэт фигуры к декоративному изяществу контрастов, но вместе с тем суггестивный, вибрирующий в атмосфере постимпрессионистических экспериментов над собственной памятью.

Если попытаться разместить этот состав по мизансценам исключительно ради удобства, то выходит несколько групп. Первыми заступают поэты, писатели и музыканты, олицетворяющие собственную образность через некогда найденное слово и тональность. Николай Гумилев, словно сам Бархин, в красной феске, круглых очках, читает томик Лермонтова и обнаруживает себя в магическом мире ландшафтов колониальных марок, которые в детстве получил в подарок художник. Или Евгений Харитонов в жесте пантомимы оказывается в драматической ситуации постоянно смещающейся границы миров, построенных то на вынужденной мимикрии и конспирации, то на обмороке и головокружении, нарушающем целостность

ощущения телесного естества. Надо сказать, что оторванность, инаковость, избираемые поэтами и музыкантами способы ускользания от нормализованных форм существования в обществе чрезвычайно интересуют Бархина. Так, Артю Рембо находит убежище в смертоносных озарениях «poésies», заключенных в африканском черном тотеме — провозвестнике Танатоса. Сергей Чудаков и Леонид Губанов испытывают драматургию слова собственной кожей, но если у одного — оболочка интеллектуальной дистанции и белоснежной улыбки, то у другого — тактильность оголенного нерва и невероятная грусть глаз. Андрей Тавмасын, будто «преследователь» Хулио Кортасара, охотится за временем и темпоральностью джаза, жаждет вырваться за пределы познаваемого музыкального звучания. В подобном поиске ответов, но уже в сфере политического действия, возникает фигура Эдуарда Лимонова, чье имя и фамилия игриво оплетены семантикой советской государственной символики и гранатами «лимонками».

Следом идет компания авантюристов: Дон Жуан, граф Калиостро и граф Сен-Жермен. Их антураж продиктован предлагаемыми обстоятельствами жизни, наполненной загадкой, тайной, слухами и домыслами. В этой недосказанности берет начало лирический субъект, которого Бархин ловит через высказывания, цитации

и интертекстуальность литературного канона.

Совершенно иначе, в интимном повествовательном ритме проступают образы родных, близких и учителей: дедушка Г.Б. Бархин в облике царя Соломона, созидающий величественную многовековую архитектуру, отец М.Г. Бархин, только-только вернувшийся с работы в Военно-инженерной академии, няня Агриппина Михайловна Кузнецова — бабушка Груша, помещенная художником в уютную среду домашнего интерьера, и учитель — архитектор Г.Я. Мовчан, окруженный треугольными шкалами, линейками и зависшим в воздухе великолепным томом с репродукциями Фернана Леже швейцарского издательства «Skira». Будто по завету Райнера Мариа Рильке, Сергей Михайлович «бережно оберегает одиночество» любимых людей, помещая их в «инсайтную» композицию, где самобытность персонажей и вещей оказывается важнее общего строя изображения.

Разбавляют эту галерею портретов и живописных посвящений сюжетные картины, преломляющие воспоминания детства и юности художника, а также плоскостные, лишённые глубины натюрморты, выступающие творческим оммажем работам Давида Штеренберга. В этих работах предметы становятся образами мира сменяющихся эпох.

Каким бы мы ни запомнили Сергея Михайловича Бархина, сколько бы мы ни ценили личные воспоминания, ни лелеяли палитру наших чувств и представлений, живопись художника, будучи наилучшим свидетельством и источником, расскажет и покажет куда больше.

Александр Саленков, искусствовед, куратор выставки

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЛАДИМИРА ШТЕЙНА В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 31 августа — 11 сентября 2022 года представила выставку произведений члена-корреспондента РАХ Владимира Альбертовича Штейна. Экспозицию составили более 30 живописных полотен, многие из которых создавались в течение последних лет и еще не были представлены широкому кругу зрителей.

«Для меня выставка в здании Академии художеств — это, прежде всего, огромная ответственность. Или, вернее сказать, даже маленький аванс. Ведь если вспомнить историю особняка на Пречистенке, то дрожь пробегает по спине. Какие люди жили здесь! Это и граф Сергей Потёмкин, и, конечно, блистательный коллекционер и ценитель искусства Иван Морозов», — говорит автор выставки.

В своей профессиональной деятельности художник опирается на традиции русской реалистической школы. Он неустанно ищет новые средства выразительности в области колористических решений и пластической ясности образа, чтобы обрести художественный язык, понятный зрителю и в то же время отражающий его личные идеалы и устремления. Владимир Штейн развивает «серовскую» линию, пытаясь расширить спектр возможностей реализма за счет достижений импрессионизма и усиления роли графики в живописи, прежде имевшей подчиненный характер. Именно поэтому особое внимание он неизменно уделяет рисунку, считая его первоосновой искусства.

Творчество автора многогранно: с одинаковым мастерством он создает станковые работы, графические и монументальные произведения. Большой

интерес у художника вызывают его современники, что находит яркое отражение в создаваемых им портретах. Всё внимание живописца сфокусировано на личности модели, ее характере, настроении и внутреннем мире. Нельзя не отметить мастерски написанный портрет Альберта Александровича («Плотник», 2003), в котором заключено столько внутренней силы и убедительности, что он перешагивает рамки простого натурального портрета. Изображенный на нем человек перестает быть конкретной личностью, он становится обобщающим образом «русского мастерового». Близок по настроению и образ коллеги, художника Павла Рыженко. Благодаря колоритной внешности персонажа и мастерству автора перед нами раскрывается как бы одна из ипостасей Ильи Муромца — состояние нераспрявленной пружины, что делает этот мужской образ своеобразным олицетворением всей Руси. Зритель оказывается лицом к лицу с представленным на портрете человеком благодаря укрупненному формату. Вглядываясь в лица, автор пытается прочесть и показать не просто эмоции портретируемого, но и его душевные переживания. Особенно лиричны образы друзей и близких художника, а также

жены и дочерей, которые часто служат ему моделями («Марина», 2014–2019; «Дарья», 2020–2021; «Елизавета», 2020–2021).

Другой важный жанр в творчестве мастера — пейзаж. Неравнодушный к истории своей страны, В.А. Штейн постоянно путешествует по живописным уголкам России и запечатлевает их. Многие произведения посвящены Москве, ставшей одним из главных источников вдохновения художника, — она предстает городом с богатой историей, пережившим многое, но не утратившим своего обаяния. Среди работ последних лет — «Улица Школьная в зимний день» (2020), «Московская улица» (2021) и другие.

Особая любовь Владимира Штейна к природе видна в южных пейзажах, ставших результатом творческих поездок на родину в Крым и в солнечную Италию, которую посещали все великие русские художники. Колоритные ландшафты, напоминающие и своеобразные путевые заметки, и законченные полотна-впечатления, полны незатухающего интереса к жизни. На выставке представлены «Античные руины» (2000), «Весной в Балаклаве. Крепость Чембало» (2008), «Фонтан в Ливадийском дворце» (2014), «Римский форум»

(2019). Часто художник изображает современников на тихих средневековых улочках («Старая Генуя», 2019) или у бескрайнего морского горизонта («Скоро в школу», 2018), где также гармонично могли бы смотреться люди, жившие в давно ушедшие времена. Это придает искусству автора вневременной отпечаток.

Владимир Альбертович Штейн родился в 1967 году в Симферополе. В 1987 году окончил Крымское художественное училище имени Н.С. Самокиша, где учился в мастерской под руководством Л.В. Балкинда. В том же году поступил в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, в мастерскую портрета народного художника СССР, академика

РАХ И.С. Глазунова. После окончания института художник начал педагогическую деятельность в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, где является заведующим кафедрой живописи. На протяжении многих лет в составе творческих групп участвовал в создании интерьеров Большого Кремлевского дворца (корпус «Б»), в росписи храмов на Урале, в Москве и Подмосковье, дворца Алексея Михайловича в Коломенском и т.д.

Текст составлен на основе статьи Татьяны Троицкой.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

ВЫСТАВКА

«АНДРЕЙ ДЮКОВ @DUKOV_MUSEUM/2022»

В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 7–25 сентября 2022 года представила выставку произведений московского живописца, члена-корреспондента РАХ Андрея Дюкова, посвященную 80-летию художника. Обширная экспозиция включала произведения, отразившие основные периоды творчества мастера, весь спектр художественных исканий, созвучных основным современным ему тенденциям развития изобразительного искусства.

Яркий представитель плеяды шестидесятников, Андрей Дюков — автор выразительных, динамичных произведений живописи широкого тематического диапазона, ассамбляжей и коллажей, вдохновленных работами Швиттерса, Пикассо, Матисса, Кандинского и Малевича. Его путь в искусстве можно назвать дорогой поисков и новаций в стремлении полнее выразить себя, свой богатый внутренний мир.

Андрей Владимирович Дюков родился 27 августа 1942 года. Окончил Московскую среднюю художественную школу, в 1966 году — МГАХИ им. В.И. Сурикова. 1961 год стал временем

творческого старта А.В. Дюкова. Еще студентом он начал активно работать с предметами, фактура которых, их изначальная выразительность как самостоятельных абстрактных объемов давала художнику возможность, объединяя их, создавать композиции, придававшие новый смысл, новую жизнь предмету. Основным импульсом к созданию работ в подобной технике стало творчество Курта Швиттерса, которое поразило Дюкова, благодаря знакомству с монографией немецкого художника. Переход в Суриковском институте из мастерской станковой живописи в мастерскую театрально-декорационного искусства позволил ему продолжить поиски новых для себя путей воплощения художественного замысла. Период 1960-х годов был связан с созданием ассамбляжей, объектов и коллажей, экспериментами с различными материалами, технологиями, что было подобно творчеству представителей современных художественных течений, таких, например, как французские «Новые реалисты», американский поп-арт, хотя и развивалось параллельно и автономно от них. Увлеченный

своими экспериментами Андрей Дюков создает большие серии ассамбляжей, разбитые на группы по темам — «Город», «Деревня», «Натюрморт», «Космос» и т.д.

В произведениях Дюкова тех лет всегда присутствовали элементы живописи, которую в дальнейшем он всё активнее включает в структуру работ и создает серии самостоятельных живописных произведений. В 1968 году художник совершает поездку в Ферапонтов монастырь, где знакомится с фресками Дионисия. Это событие в будущем станет определяющим для творчества художника. Начиная с конца 60-х он постоянно путешествует по русским городам и центрам древнерусского искусства. Стихия цвета захватывает его. Будучи наделенным от природы тонким чувством колорита, он мастерски выстраивает цветовые отношения в своих произведениях. А опыт создания ассамбляжа дает автору простор для работы с фактурами. Многие работы тех лет, среди которых «Поздняя осень» (1978), «Керосиновая лампа» (1977), «Автопортрет» (1975), включены в собрания крупнейших российских музеев — Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и в зарубежные коллекции, в частности — «Музея Людвиг» в Аахене.

В 1990-е годы художник обращается к христианской теме. Большой цикл акварелей «Свет Вифлеемской звезды» был представлен в московской галерее «Юнион» в 1999 году; в 2000-м последовала экспозиция больших живописных полотен в галерее «Марс» в Москве, затем выставка работ этой серии «Времен связующая нить» была показана в Милане, проходила под покровительством Папы Римского Иоанна Павла II и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Недавно открывшийся тогда Московский музей современного искусства показал эту выставку в своих стенах. За эту серию картин мастер был удостоен серебряной медали Академии художеств. В изложении художником библейских сюжетов обращают на себя внимание непосредственность и простота, свободная, энергичная живопись. Работы серии свидетельствуют о стремлении постичь проблему духовного преображения человека и являются выражением непрерывности художественных традиций, их продолжением во времени. Персональные выставки художника этих лет с успехом прошли в Москве, Берлине, Штутгарте, Кельне, Брюсселе.

В начале XXI века Андрей Дюков начал цикл произведений, посвященный Парижу, безмерно

им любимому. Он часто бывал там, наблюдал жизнь французской столицы, много рисовал с натуры, создал серии работ об этом прекрасном городе. Многие из них были представлены в экспозиции. Выставка также познакомила с произведениями, созданными художником в 2020–2022 годах, в период самоизоляции, когда автором было написано более 3000 работ.

Экспозицию составила лишь часть значительного художественного наследия художника.

В более полном объеме, включающем обширные авторские графические циклы, с творчеством художника можно ознакомиться в онлайн-формате в рамках проекта DUKOV Museum, на платформах социальных сетей. Этот онлайн-проект создан пять лет назад специально для показа творчества Андрея Дюкова.

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ФЁДОРА ЛЬВОВСКОГО «ТОРЖЕСТВО СУЩЕГО» В МВК РАХ

Российская академия художеств 14 сентября — 9 октября 2022 года представила выставку художника декоративного искусства, профессора и почетного члена РАХ Фёдора Александровича Львовского, приуроченную к его 80-летию. Основное направление в деятельности мастера — создание гобеленов, панно, объемно-пространственных объектов и занавесов. Его произведения украшают многочисленные интерьеры общественных сооружений, среди которых Дом правительства РФ, мэрия Москвы, Политехнический музей, зал Ученого совета РГГУ. Название выставки «Торжество Сущего» отражает мировоззренческие и творческие позиции ее автора: *«Понимание сущего как синтеза и гармонии всех элементов, составляющих мироздание, является бесконечным источником творческих озарений и вдохновений».*

Фёдор Александрович Львовский — выпускник МВХПУ им. С.Г. Строганова. Многогранное образование, полученное у известных архитекторов и художников (Л.М. Полякова, В.Г. Гельфрейха, Г.А. Захарова, Н.Х. Максимова, В.А. Ватагина), искусствоведов (Н.Н. Соболева, И.Е. Даниловой, П.А. Тельтевского), позволило четко определить свой собственный путь в искусстве.

Молодой художник начинал с проектирования архитектурных и дизайнерских объектов, что привело к осознанию им гобелена как искусства большой формы, органичной части любого интерьера. Интерес к пространству, соизмерение его масштаба с арт-объектом, взаимосвязь между ними являются отправной точкой творческого процесса.

Диапазон тематики гобеленов достаточно широк, а способы их реализации весьма разнообразны. Авторские техники всегда разрабатываются для того или иного объекта. Например, панно «Парад планет» и «Лучистый феномен» выполнены на шелковом полотне с включением текстур из различных пластических материалов. Главное значение для художника имеет идея — ему важна философия и ее выражение в каком-то материале.

По своей сути творчество мастера глубоко гуманно, ибо утверждает гармонию мира в ее земном и вселенском масштабе («Ноосфера», «Вокруг миров вращаются миры», «Аккорды мироздания», «Торжество сущего»). Работы, ставшие ключевыми в искусстве художника, определили вехи развития современного гобелена на разных временных этапах — от плоского настенного («Начало», «Лето, которое всегда с тобой»)

до объемно-пространственного арт-объекта («Приземление объекта», «Заветный оазис», «Нескончаемый полет») и инсталляции («Время собирать камни»). Иногда масштабность замысла диктует обращение автора к форме триптиха, в котором каждое полотно несет свой смысл, раскрывая содержание общей темы («Предвидение», «Предчувствие»).

Образно-ассоциативное искусство Ф.А. Львовского с его смыслами, символами-знаками, монументальными образами, динамичными композициями, контрастами ритмов, выразительным звучанием фактуры в любом материале обладает мощной силой воздействия, особой энергетикой. Свободная игровая импровизация придает работам автора ощущение стихии, преобразования, полета. Темы рождаются из философского восприятия мира, могучих сил природы,

непредсказуемой стихии земли, тайны космоса. По признанию художника, его «*благоговейная любовь к природе, радость ее созерцания*» — один из главных источников вдохновения и творческого импульса.

На юбилейной экспозиции в Российской академии художеств были представлены гобелены, панно и пространственные объекты. Это не только итог многогранной деятельности автора, но и начало нового, стимул к созданию еще не сказанного, необходимого. Искусство не умеет ждать, творческий процесс непрерывен в стремлении к прекрасному.

Материал подготовлен на основе статьи доктора искусствоведения Л.В. Казаковой.

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

«ПРЕДМЕТНОЕ/БЕСПРЕДМЕТНОЕ».
ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ В МВК РАХ

Российская академия художеств и Нижнетагильский музей изобразительных искусств 21 сентября — 16 октября 2022 года представили выставочный проект «Предметное/беспредметное. Живопись, графика тагильских художников

второй половины XX века из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств», демонстрирующий особенности регионального искусства за более чем полувековую историю. Экспозицию составили 108 произведений

живописи и графики, из которых 92 находятся в коллекции музея, а 16 хранятся в собственных собраниях художников.

Выставка состоялась в рамках празднования 300-летия Нижнего Тагила, где во время Великой Отечественной войны зародилась особая культурная среда, ставшая в 1990-е годы, по замечанию известного искусствоведа А.М. Кантора, одним из ведущих художественных центров Урала и Сибири. В своем развитии тагильское искусство не имело острой социальной или политической конфронтации, оно развивалось циклично и поступательно, тождественно основным постулатам, этапам и требованиям времени.

Диапазон влияний на творчество тагильских мастеров был весьма широк: официальное отечественное искусство, деятельность художников второй волны авангарда, мировое искусство, знакомое по московским международным выставкам 1950–1960-х. Особенно важны были творческие поездки тагильских художников в 1980-е годы за рубеж и на творческие дачи, не прошло бесследно и участие в международных выставках печатной графики.

Всё это дало толчок к формированию в искусстве Нижнего Тагила особого художественно-пластического языка, знаково-символических и ассоциативных высказываний, проявляющихся в диапазоне «предметное/беспредметное». В тагильском искусстве появились объединяющие особенности: использование опыта мирового искусства, повышенное внимание к собственным профессиональным проблемам, стремление

к изображению в знаковых формах надсобытийных явлений, многомерность творческого мышления.

Тагильское искусство разнообразно с точки зрения тематики и художественно-пластического языка. На выставке эстампы Владимира Зуева, в которых сложная комбинация печатных техник сочетается с интеллектуально-философской глубиной, были расположены по соседству с работами Алексея Константинова, прошедшего путь от «гогеновского» приема отражения действительности 1960-х до абстрактного экспрессионизма 1980–1990-х. Игра в формирование абстрактного графического пространства в живописи Владимира Наседкина была представлена рядом с глубоко личным размышлением о вечных человеческих сюжетах и истинах Татьяны Баданиной. Микрокосм макрокосмического восприятия мира Николая Грачкова вступал в диалог с абстрактными художественными предчувствованиями, «прочитанными» через ассоциации Сергеем Брюхановым.

Проявляя и переживая в себе особенности развития отечественной культуры, история тагильского искусства продолжается и сейчас. Здесь предметно-беспредметное высказывание, как и ранее, вплетается в ткань художественного произведения и создает высокое напряжение смысла, усиленное индивидуальной манерой каждого из художников-тагильчан.

Материал подготовлен на основе статьи Н.А. Гундыревой.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИГОРЯ НОВИКОВА В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 21 сентября — 2 октября 2022 года представила выставку произведений заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Игоря Новикова. Экспозицию составили более шестидесяти станковых работ разных лет, фотографии монументальных произведений. Игорь Новиков — яркий представитель отечественной скульптуры, мастер широкого профессионального диапазона. Любовь к метафоре, способность к художественному обобщению, свойственное его творчеству своеобразие стиля ставят его в ряд самых интересных современных авторов.

Игорь Николаевич Новиков родился в 1951 году в Москве. Окончил Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, где получил фундаментальную подготовку у выдающихся мастеров изобразительного искусства Николая Томского и Михаила Бабурина. Художник владеет богатым арсеналом средств классической и современной скульптуры, уверенно чувствуя себя в разных жанрах и материалах. В равной мере свободно он воплощает пластическую идею в портрете, тематической композиции, анималистике. Игорь Новиков демонстрирует широчайшие интересы и возможности как профессионал.

Ему одинаково близки и подвластны скульптура малых форм, полная внутренней экспрессии, тонкой поэзии, лиричности, и монументальная пластика, в которой он проявляет себя как мастер большого стиля и выразитель значительной общественной идеи.

Творчество художника охватывает историческую тематику, он работает над созданием образов российских государственных деятелей, деятелей культуры и искусства. Среди наиболее известных работ — памятники Александру Невскому во Владимире (соавтор И.А. Черноглазов), погибшим сотрудникам ФСБ в Нижнем Новгороде (2009, соавтор И.А. Черноглазов), поэту Расулу Гамзатову в Москве (2013, соавтор Ш. Канайгаджиев). Значителен его вклад в формирование городской исторической художественной среды, он — автор мемориальных досок выдающимся общественным деятелям, писателям, ученым, поэтам, военачальникам. Среди них — памятный знак А.С. Пушкину на здании МГУ на Моховой, мемориальные доски министру связи СССР Н.Д. Псурцеву, математику Н.Н. Боголюбову (2010), разведчику Киму Филби (2010), селекционеру-генетику Н.В. Турбину (2013), писателю А.Б. Чаковскому (2012), народным

артистам СССР М.И. Прудкину, О.Н. Ефремову, поэту Ф.И. Тютчеву в Мюнхене. В портретах скульптор не только добивается максимального сходства с внешним обликом модели, но и насыщает образ психологизмом, выявляя многогранность человеческой природы, ее духовную сущность.

Игорь Новиков — участник московских, всесоюзных, всероссийских, зарубежных и международных выставок, всероссийских и международных симпозиумов по скульптуре. Универсальность дарования и творческих интересов, высочайшее мастерство принесли художнику заслуженное признание в России. Он удостоен высоких профессиональных и ведомственных наград. Работы мастера находятся в собраниях крупнейших музеев страны, таких как Государственная Третьяковская галерея, за рубежом в Музее современного искусства в Софии (Болгария), а также в частных коллекциях России, Германии, США, Польши, Чехии. Выставка представила многогранное творчество мастера, которое отражает сложную современную жизнь и многовековой опыт духовной культуры человечества.

*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*