

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА СЕРГЕЕВИЧА УГАРОВА (1922–1991) В МВК РАХ

«Нам важно сегодня ... подумать и решить, каким должно быть искусство завтрашнего дня, надо гнать скуку с наших полотен, надо больше учиться, больше знать и не уставать удивляться».
Б.С. Угаров

Российская академия художеств 28 сентября — 30 октября 2022 года представила выставку произведений народного художника СССР, действительного члена и президента (1983–1991) Академии художеств СССР, профессора Бориса Сергеевича Угарова (1922–1991). Проект, посвященный 100-летию со дня рождения художника, продемонстрировал более восьмидесяти работ из семейного собрания.

Борис Угаров — выдающийся мастер русской реалистической живописи второй половины XX века. Его творчество принадлежит золотому фонду русского искусства, он — автор масштабных исторических полотен, портретов, пейзажей, крупный общественный деятель, замечательный педагог.

Б.С. Угаров родился в Петрограде 6 февраля 1922 года. С детства проявлял интерес к изобразительному искусству, занимался в художественных студиях Ленинграда, у живописцев М.Г. Платунова, А.А. Рылова в Доме ученых, частной студии А.Р. Эберлинга. В 1941-м, в год окончания школы, вступил в народное ополчение, участвовал

в боях на Ленинградском, Волховском фронтах, в Карелии, на Дальнем Востоке. В 1944 году в составе группы художников участвовал в оформлении Музея Победы в Лодейном Поле. Именно в тяжелые военные годы он осознал, что искусство — его призвание, что он хочет и обязательно станет художником. В 1945 году он был принят в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Его преподавателями были выдающиеся мастера: И.Э. Грабарь, В.М. Орешников, А.А. Мыльников. После окончания в 1954 году аспирантуры ему была присвоена ученая степень кандидата искусствоведения, тогда же он был принят в члены Союза художников СССР.

Вся творческая жизнь Бориса Угарова теснейшим образом была связана с Академией художеств и Институтом им. И.Е. Репина, где он продолжал преподавать до конца жизни и воспитал не одно поколение талантливых художников. С 1952 года он начинает работу в институте ассистентом кафедры рисунка, с 1971 года — профессор живописи и композиции. В 1973 году избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР, с 1975 г. — председателем Ленинградского отделения Союза художников СССР. С 1977 года Борис Угаров — ректор Института им. И.Е. Репина, с 1978 года — действительный член АХ СССР, с 1983 по 1991 год — президент Академии художеств СССР.

Деятельность Б.С. Угарова, человека широких культурных интересов, привязанностей и пристрастий, была чрезвычайно значима для академии. При Угарове-президенте вопросы живописного качества в Академии художеств обретали подлинный смысл. Именно с общей культурой художника связывал он возможность развития таланта. При Угарове стала расширяться связь академии с регионами России. Он придавал важнейшее значение искусствоведческой науке и критике, стремился к тому, чтобы академия пополнялась талантливейшими современными художниками и искусствоведами различных стилевых направлений. В сложной, зачастую полной драматизма исторической ситуации президент Угаров искренне полагал, что Академия художеств должна взять на себя сложнейшую миссию дальнейшего собирания высших творческих ценностей в области всех пластических искусств.

В своей напряженной разноплановой деятельности он оставался прежде всего художником, тонко чувствующим, глубоко ранимым. Родная природа и человек, связанный с этой землей, были главными стимулами его творчества. Переломные моменты истории страны, увиденные глазами живописца, нашли пластическое воплощение в цикле монументальных полотен: «В колхоз. Год 1929»; «На рудниках. Год 1912»; «Октябрь»; «За землю,

за волю!», «Декрет о земле»; «Июнь. 1941 год»; «Возрождение». Всенародное признание и любовь получила картина «Ленинградка. В 1941-м» — «...сквозь грозный лик войны и страданий автор смог рассмотреть и утвердить красоту образа человека как пример высокой нравственности».

Проникновенный пейзажист, Борис Угаров в самом простом сюжете открывал неисчерпаемые возможности, умел передать неброскую, но притягательную красоту исчезающей русской деревни. Обладая своим индивидуальным живописным стилем, художник создавал пейзажи, близкие по образному строю, тонкости цветовых решений работам Левитана, Коровина, Серова, Туржанского, творчество которых он знал и любил. Пейзажи Угарова — это поэтический рассказ о России, в каждом — свое настроение, удивительно точно подмеченное состояние природы, цельность образа, уравновешенная, гармоничная живопись.

«Одним из самых любимых им художников был Валентин Серов. Это не исключало более широкого круга его привязанностей. Угаров — художник русских традиций. Ограничивало ли это его безмерную любовь к великим мастерам мирового искусства, Веласкесу, Рембрандту, Веронезе, Дега, Эдуарду Мане и другим художникам? Конечно, нет. Он был одним из самых искушенных знатоков истории искусства и высокообразованным художником», — вспоминал народный художник СССР Андрей Андреевич Мыльников.

Передача внутреннего мира близких по духу людей свойственна портретам живописца: скульптор М.К. Аникушин, композитор А.П. Петров. Но чаще всего он обращался к образам своих родных. Возможность наблюдать человека часто, в разных ситуациях, рождает глубоко индивидуальный образ, совершенный в живописном решении. Мастер пишет их с большой любовью, бережно и деликатно воссоздавая на холсте потаенную жизнь души и особенности характера каждого: «Портрет жены», «Таня», «Портрет сына Андрея», «Портрет Оли», «Материнство», «Анюта», «Портрет М.О. Угаровой». «А портреты твои всё больше становятся похожи на оригиналы, хотя кое-кто подрастает, а кое-кто стареет. Эту особенность замечала не я одна, вероятно, это опять-таки происходит оттого, что ты умел схватить главное», — вспоминает жена художника.

Неоднократно Борис Угаров обращался к образу Александра Сергеевича Пушкина. «Пушкин лучше всех нарисовал себя сам», — говорил художник, но он искал «своего Пушкина». В произведениях автора это не конкретный человек, но образ поэта. Достаточно похожий, он увиден как бы в воспоминании, «когда всё лишнее стирается, остается главное — дух поэзии, красоты, единение

человека и природы, будь то пейзаж Тригорского или Михайловского, ...или набережная реки Мойки в белую ночь, или мостик Зимней канавки на фоне вздувшейся Невы...».

Представленная зрителю выставка дала возможность не только соприкоснуться с частью художественного наследия Бориса Сергеевича Угарова, раскрыть мир его образов, оценить его талант,

масштаб творческих поисков, но и вспомнить его как человека широкой души и доброго сердца.

Текст подготовлен на основе статьи Татьяны Бушминой (Угаровой) и вице-президента РАХ А.А. Золотова.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ДМИТРИЯ БЕЛЮКИНА

«МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ, ГЕРОИЧЕСКАЯ, ВЕЛИКАЯ...»

В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 5–23 октября 2022 года представила юбилейный выставочный проект одного из ведущих отечественных мастеров, члена Студии военных художников им. М.Б. Грекова, народного художника РФ и академика РАХ Дмитрия Анатольевича Белюкина. Убежденный приверженец традиций русской классической школы живописи, создавший за более чем 35-летний период своей творческой деятельности свыше 850 произведений, он с успехом работает во всех видах изобразительного искусства: портрете, пейзаже, натюрморте, станковой графике, книжной иллюстрации и, что особенно важно, в редком, может быть, самом сложном жанре историко-тематической картины. Экспозиция, названная автором «Многострадальная, героическая, великая...», продемонстрировала более 130 живописных полотен и этюдов.

Д.А. Белюкин — один из художников, кто сохранил понимание исторической картины как содержательно значимого художественного объекта, диктующего место для своего дальнейшего существования, будь то музей, общественное пространство или частное собрание. В период

потери социальных и личностных ориентиров, искушений диким арт-рынком, мастер не только не потерял свою индивидуальность, но и отстоял целое направление в отечественной культуре. Хорошо зная историю, он выбирает событие, перекликающееся с сегодняшним днем и интересное зрителю, досконально изучает характеры, судьбы, костюмы и быт той или иной эпохи и работает по зову сердца, не дожидаясь государственного или частного заказа. Так были написаны одни из лучших его произведений, сразу же принесшие известность молодому художнику, «Белая Россия. Исход» (1992–1994) и «Осколки» (1996). Историческая правда, любовь к многострадальной истории Отечества были и остаются основными ориентирами художника в решении поднять нетронутый пласт истории.

Юбилейная выставка в залах Российской академии художеств стала интересна зрителю еще и тем, что были показаны работы, в основном выполненные за последние пять лет. И если многие знают белюкинскую пушкиниану, которую автор продолжает пополнять всю свою жизнь, его прекрасные иллюстрации к роману «Евгений

Онегин», то XVII век в творчестве мастера — это совершенно новая страница. Впервые экспонировались масштабные полотна, посвященные эпохе конца Смутного времени и первых Романовых, «Венчание на царство М.Ф. Романова», «А.М. Романов и патриарх Никон за обсуждением строительства Нового Иерусалима», «Охота на медведя при А.М. Романове». Из ряда достойных коллег художника, работающих в традициях русской школы живописи, Белюкина выделяет не только богатство живописного решения и красота композиции, но и глубокие темы, порой неизвестные, забытые историей или замолчанные сознательно. К последним относится «Битва при Молодях в 1572 году» над объединенными силами Крымского хана Девлет-Гирея, османами и наемниками, юбилей которой отмечался в этом году.

Масштабный триптих «Конец Третьего рейха. Парад Победы 24 июня 1945 года», который тоже экспонировался в Москве впервые, посвящен другому веку, другой победе над другими объединенными силами. «Парад Победы...» был начат автором еще в 2015 году, был отставлен и простоял в запаснике более трех с половиной лет. По словам художника, не получалось охвата этого

грандиозного события, соборности, единения всего многонационального советского народа, состоявшего в тяжелейшей войне, победы света над тьмой. В 2020 году Дмитрий Анатольевич принял решение и почти полностью переписал картину, добавив боковые части и сделал из нее триптих. Благодаря этому, Красная площадь предстает перед зрителем от Исторического музея до храма Василия Блаженного. Воины сводной роты, бросающие штандарты рейха, идут прямо на нас. Подобный сложнейший ракурс, не встречавшийся в картинах, написанных ранее на этот сюжет, позволил художнику показать и образ врага через многочисленные уже брошенные на брусчатку или летящие знамена. Это те из 200 отобранных для Парада знамен разных частей и подразделений вермахта от дивизий СС до люфтваффе, егерских военно-морских, танковых и пехотных частей. Автор проявил себя как внимательный историк, убедительно написав и образ солдат победителей, и кисти с лентами поверженных штандартов на мокрой от дождя брусчатке.

Новыми работами порадовал Дмитрий Белюкин и почитателей его пушкинской серии. Таковы картина «Памятник», где А.С. Пушкин стоит

на Дворцовой площади у Александрийского столпа, полотно с огромным количеством подтекстов и зашифрованных мыслей; и часть большой серии работ «Дуэль А.С. Пушкина». Задача, которую ставили перед художником Государственный музей А.С. Пушкина и знаток военного костюма, автор исследований о роковой дуэли А.В. Кибовский, была в том, чтобы пошагово показать события трагического для русской культуры дня 27 января 1837 года. Характерные для Д.А. Белюкина знания исторических фактов и точность здесь стали главными, это своего рода реконструкция события. При этом автору удалось сделать изобразительный ряд от встречи Пушкина и Данзаса у кондитерской Вольфа и Беранже до толпы у дома Пушкина на Мойке невероятно живописным. Художнику удалось показать гаснущий короткий зимний солнечный день, продолжая метафору «Солнце русской поэзии закатилось...».

Как член Студии военных художников им. М.Б. Грекова Министерства обороны РФ Дмитрий Анатольевич выполнил ряд новых картин, интересных по содержанию и тематике: от «Контроля духовенства за мерами и весами в Великом

Новгороде в начале XIII века» до сюжета помощи русских моряков пострадавшей от землетрясения итальянской Мессине в 1908 году «Ангелы с моря». В наше время идеологической нестабильности Министерство является еще и меценатом, благодаря которому на свет появляются прекрасные произведения Д.А. Белюкина и его коллег по Студии Грекова.

Автор уже пятый год ведет курс композиции в Академии акварели изящных искусств Сергея Андрияки. Академией, которая приняла участие в организации выставки, специально были оформлены в рамы подготовительные этюды и эскизы к представленным на выставке картинам. Это бесценный материал для студентов художественных вузов, демонстрирующий традиции русской школы живописи от конца XIX века до советского периода, метод поэтапного создания большого полотна. Приоткрытая «кухня» художника, его сомнения, поиски наиболее выразительного решения интересны и широкому зрителю.

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

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ИРИНЫ РЫБАКОВОЙ «ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 12–23 октября 2022 года представила выставку произведений заслуженного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Ирины Владимировны Рыбаковой «Здесь Родины моей начало», приуроченную к юбилею автора. В экспозиции было представлено около пятидесяти этюдов и живописных полотен, выполненных в последние несколько лет.

Работы Ирины Рыбаковой в лучшем смысле традиционны, каноничны. В них счастливо соединяются хорошая живописная школа и восприимчивая к красоте мира душа автора. Творчество

художника вбирает в себя лучшие традиции русского реалистического пейзажа. Основная тема полотен живописца — неброский, но одухотворенный мир среднерусской природы.

Ее живописная манера отличается лаконизмом, стремлением раскрыть красоту житейского, будничного. Творчество художника пронизано любовью к родной земле, к простому человеку-труженику. Художника привлекает человек, не утративший связей с природой, не потерявший способности взглянуть на вещи искренне и безыскусно. Наверное, поэтому с такой любовью

живописец изображает детей: они воплощают телесную и душевную чистоту, пылкий и добрый интерес к миру. Свет и сердечное тепло, которое источают эти работы, пробуждают у зрителя стремление вернуться в солнечный, гармоничный, волшебный мир детства.

Вся жизнь Ирины Владимировны есть осуществление заветной мечты детства, и уже потому она — человек счастливой судьбы. Рыбакова родилась на тверской земле, недалеко от знаменитой Академической дачи — настоящей «мекки» русского реалистического искусства. Живописные тверские луга, леса и озёра, неописуемо красивая река Мста даже не побуждают задаться вопросом, почему художники облюбовали именно это место. Когда-то здесь проходили летнюю практику студенты Императорской Академии художеств. В конце 1940-х Академическая дача была передана в ведение Академии художеств СССР и стала творческой площадкой для советских мастеров пейзажной и пейзажно-жанровой живописи. В 1970–1980 гг. здесь появились современные мастерские и вспомогательные помещения, и Академическая дача (с 1964 г. носит имя И.Е. Репина) превратилась в круглогодичный центр изобразительного искусства.

Первое и главное впечатление детства Ирины — художник, работающий на пленэре. Девочка часами могла смотреть на то, как молчаливые и странные люди в заляпанных краской беретах священнодействуют у холстов — и на холстах оживают картины родной природы. Алексей и Сергей Ткачёвы, Николай Новиков, Анатолий Левитин, Валентин Сидоров, Алексей Грицай, Юрий Кугач — каждое имя художников, работающих тут, — ярчайшая страница в истории отечественного изобразительного искусства. Деревенских девчонок и мальчишек известные мастера нередко приглашали в качестве натурщиков. Братья Ткачёвы пригласили маленькую Иру позировать для картины «Хлеб республики». Вот она, эта хрупкая босоногая девочка в платке, которая, высоко задрав голову, смотрит, как красноармеец широко надрезает краюху черного хлеба. *«Было мне тогда семь лет. Дебют, что и говорить, получился нервным. Все ребята пошли горох собирать, мне тоже хочется. А я стою с запрокинутой головой, как ошавевшая. Шея затекла. Но ничего — терплю! Пересилила себя, осталась. На десять лет. Каждое лето кто-то из художников приглашал меня “на натуру”...»*. Тогда, в пору первого прикосновения к тайнам

творчества девочка-дошкольница не могла понимать, с какими большими мастерами свела ее судьба, но пылливый взгляд ребенка схватывал главное: искусство — это и чудодейство, и труд.

«Художники казались мне волшебниками, и я сама хотела в этом волшебстве оказаться. Мы находили в траве брошенные тюбики из-под краски, пытались что-то изобразить. Вот только беда: в нашей семье художников не было. Никто со мной не занимался. Пришлось встать на путь самообразования: я выпрашивала у родителей альбомы, краски и с головой погружалась в любимое дело. А было мне пять лет. Несмышлёныш! Но, видимо, уже тогда я поняла: я не могу не стать художником!» — отмечает автор выставки. Однажды на маленькую деятельницу, которая сама ставила себе натюрморты и пыталась их писать, обратила внимание Лия Александровна Острова (1914–2009), дом которой находился неподалеку. Сложившийся мастер и известный в ту пору художник, она решила взять на себя творческое шефство над девочкой. Еще один творческий наставник юной художницы — Пётр Иванович Страхов (1921–2004).

Полгода Ирина Рыбакова находилась на Академической даче, полгода — в Костроме училась в школе и окончила ее с золотой медалью. Затем поступила на художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова. После окончания вуза Ирина Рыбакова недолгое время работала во Всероссийском художественно-научном реставрационном центре имени И.Э. Грабаря, училась мастерству реставратора масляной живописи у известного художника Льва Богомолова. Но своими главными художественными университетами Ирина Владимировна называет Академическую дачу. Она-то и стала для художника подлинной академией, точкой пересечения творческих исканий и маршрутов. Здесь Ирина Владимировна обрела своих лучших учителей.

Первым руководителем творческого потока, где она занималась, был Михаил Абакумов

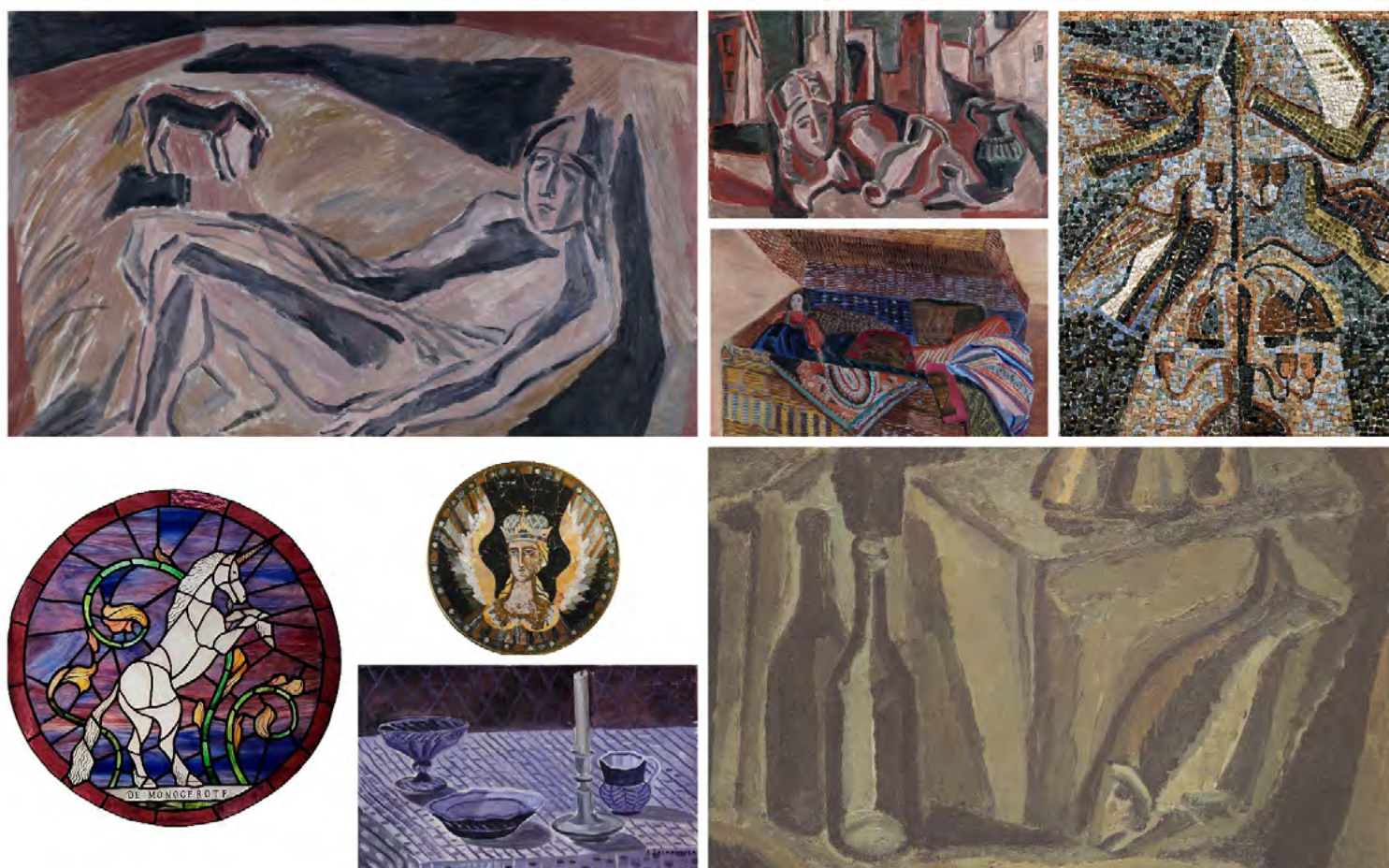
(1948–2010), выдающийся русский пейзажист. Потом были потоки под руководством академика Анатолия Левитина (р. 1922). Он и Николай Соломин в 1991 г. дали Ирине Рыбаковой рекомендации для вступления в Союз художников России. Хорошей школой для художников «Академички» были суждения и оценки Юрия Кугача (1917–2013): его критических комментариев и боялись, и ждали. Как-то Юрий Петрович подошел к стоящей за этюдником Рыбаковой, придирчиво осмотрел работу и сказал: *«Маленькая, а пишет, как мужик!»*. Главная в жизни Ирины Владимировны встреча произошла тоже на Академической даче. Однажды сюда приехал для прохождения академической стажировки ученик Гелия Коржева, художник Николай Владимирович Колупаев. В 1988 году Рыбакова и Колупаев поженились. Именно своего супруга она называет главным своим наставником в изобразительном искусстве: *«Иметь возможность видеть, как работает Николай, учиться у него, слушать его советы — для художника большое счастье. И школа серьезная, прочная...»*

Сегодня Ирина Рыбакова — широко известный мастер пейзажа и жанровой живописи. Наиболее близок ей мир русской деревни, образ простого сельского труженика. Живописные работы автора пронизаны любовью к русской природе, к малой родине, к истокам русского характера и культуры. Любимые времена года художника Рыбаковой — ранняя весна и поздняя осень. В эти дни мир становится прозрачным и безыскусным. Ее работы нашли широкое признание коллег, специалистов нашей страны и за рубежом. И.В. Рыбакова ведет педагогическую деятельность и активно пропагандирует современную реалистическую школу живописи. Имеет многочисленные награды, дипломы, премии и поощрения различных организаций, фондов, творческих союзов, министерств и ведомств.

Текст составлен на основе статьи Алексея Зябликова.

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

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДИНАСТИИ ВАСИЛЬЦОВЫХ-ЖАРЁНОВЫХ «ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ» В МВК РАХ

В залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств 19 октября — 6 ноября 2022 года состоялся выставочный проект, посвященный творчеству пяти авторов — представителей художественной династии: А.С. Жарёнова (1907–1985), Э.А. Жарёновой, В.К. Васильцова (1932–2008), А.В. Васильцовой и В. Москвитиной. Зрители увидели произведения живописи, графики и монументального искусства, демонстрирующие результаты творческой жизни семьи с 1922 по 2022 год.

Основатель династии **Александр Сергеевич Жарёнов** (1907–1985) — известный художник театра и кино. Окончил Ярославский художественно-педагогический техникум, а затем киноотделение

Художественного института при Институте живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств. С 1932 по 1980-е годы в качестве художника студии «Мосфильм» поставил такие известные фильмы, как «Новый Гулливер» (1935), «Зори Парижа» (1936), «Гаврош» (1937), «Аттестат зрелости» (1954), «Дело № 306» (1956), «Мой друг, Колька!» (1961), «Остров Ольховый» (1962), «Черный бизнес» (1965), «Таинственная стена» (1967) и другие. На выставке были представлены графические произведения мастера разных лет, в том числе эскизы к фильмам, шаржи для газеты «Мосфильм» и рисунки, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Продолжателем его дела стала дочь **Элеонора Александровна Жарёнова** — народный художник РФ, академик Российской академии художеств. После окончания в 1960 году Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова, где училась в мастерской А.А. Дейнеки, работает как монументалист, живописец и график.

Живопись Э.А. Жарёновой монументальна по своей природе благодаря твердым композиционным решениям и крепкому, обобщенному письму. Живописец не воспроизводит жизнь непосредственно с натуры, она конструирует ее по собственным представлениям и законам. Мир художника вполне узнаваем, фантазия и заключенное в нем иносказание проявляются лишь в неожиданных сопоставлениях, в построении соответствующих пространств, в сочетаниях подчас несочетаемых предметов и фигур. И именно это придает необычность, а порой загадочность произведениям автора («Воин», 2014; «Античное», 2018). Рядом с античными сюжетами представлены полотна на темы русской истории, с натюрмортами и сценами, посвященными деревне и охоте, соседствуют портреты, проникнутые нежностью, любовью к близким, друзьям и животным.

Вместе с Элеонорой Жарёновой учился ее будущий супруг, народный художник РФ **Владимир Константинович Васильцов** (1932–2008). Живопись, в особенности акварель, являлись основополагающими в его искусстве. Он всегда писал только то, что было близко и интересно лично ему: натюрморты, автопортреты, пейзажи. Одна из особенностей его станковых работ — преобладание цвета над тематикой. Колорит произведений складывается из нюансов серого и зеленоватого, иногда с добавлением золотистого или голубого, словно подражая краскам весенней и осенней природы. В серии деревенских пейзажей, написанных акварелью с натуры, благодаря найденным цветовым сочетаниям природа предстает необыкновенно живой и эмоциональной, а в натюрморте «Кувшинчики» (1982) всё изображенное — исключительно материальным и весомым.

Если в станковом искусстве каждый из художников шел своим путем, то значительная часть монументально-декоративных произведений была выполнена супругами в творческом тандеме. За 50 лет совместного творчества ими было создано множество значительных работ, среди которых флорентийская мозаика «Древняя история Москвы» на станции метро «Нагатинская», горельеф с мозаикой «Лента Мёбиуса» на здании Академии наук, интерьерное решение стен в здании Науки и культуры России в городе Дели (Индия), витраж в интерьере «Времена года» в Рабате (Марокко)

и более 30 произведений в Москве и городах России. Масштабные, дерзкие, проникнутые энергией поиска рельефы и мозаики вносили в архитектуру новое содержание, придавали ей острую индивидуальность и современное звучание. Стремясь к чистоте и ясности рельефа, изобразительности и единству цветовых и объемных элементов, художники шли в своем творчестве от абстракции к изобразительности, непреходящим ценностям, найденным мастерами более ранних эпох. Картонные мозаики В.К. Васильцова и Э.А. Жарёновой позволяют зрителю заглянуть в святая святых — на профессиональную «кухню» художников. В последние годы их совместной работы были выполнены мозаики для храма Святой Татианы Московского государственного университета, мозаичные иконы для храмов в Зубцове и Ржеве (Тверская область).

Продолжателем семейной линии в искусстве стала дочь художников, заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств **Анастасия Владимировна Васильцова**. Выпускница Московского государственного промышленно-художественного института имени С.Г. Строганова, она является автором многих монументальных произведений в России, Греции и Италии, среди которых иконы для храмов Москвы и других городов, отмеченные благодарностью Патриарха Кирилла. Живописные натюрморты автора, а также крупные иконы, выполненные в технике мозаики, составили особый раздел экспозиции.

«Самой интересной частью выставочной композиции, мне кажется, являются объемные произведения с мозаикой и витражом художника **Варвары Москвитиной**, которая поддержала направление творчества семьи, окончив в 2017 году МГАХИ им. В.И. Сурикова по мастерской Е.Н. Максимова», — говорит Элеонора Александровна Жарёнова о своей внучке. Молодой художник является автором витражей, живописных и графических произведений. С 2018 по 2022 год участвовала в оформлении храма Святого Саввы в Белграде (Сербия), получив за исполнительскую работу благодарность РАХ.

Представленные на выставке произведения продемонстрировали непрерывное развитие избранной линии в искусстве, хотя каждый автор глубоко индивидуален в своем творчестве. Проект стал своеобразным творческим отчетом о деятельности пяти художников одной династии за целые 100 лет.

Текст составлен на основе статей Э.А. Жарёновой и Н.В. Воронова.

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

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ВЛАДИМИРА КОРБАКОВА

(1922–2013)

«ЛИЧНОСТЬ. ВДОХНОВЕНИЕ. МАСТЕРСТВО»

В МВК РАХ

Российская академия художеств и Вологодская картинная галерея 26 октября — 20 ноября 2022 года представили выставочный проект, посвященный творчеству народного художника России, академика РАХ Владимира Николаевича Корбакова (1922–2013). В работах автора можно проследить традиции и тенденции современного развития изобразительного искусства Вологодского края, отразившие существенные черты стилистики отечественной живописи второй половины XX века. Более 80 произведений, среди которых пейзажи, портреты, сюжетно-тематические картины, натюрморты, предстали перед зрителем

в залах выставки, приуроченной к столетию со дня рождения мастера.

Владимир Корбаков жил в унисон со своим временем. От ранних пейзажей 1950–1960-х годов, полных светлых надежд целого поколения, в 1970–1980-х он перешел к плотной, вязкой фактурной живописи, нюансированной сложнейшими переливами цвета и света, передающими напряженность и таинство жизни. А с начала 1990-х, вырвавшись из узких традиционных рамок, до конца своих дней писал ярко, декоративно, безоглядно смело.

В экспозицию были включены тематические циклы, над которыми живописец работал

на протяжении всей своей творческой деятельности. Один из них — портреты ветеранов Великой Отечественной войны, первые из которых были написаны в канун 30-летия Победы, а последнее — в 2010 году, когда отмечалось ее 65-летие. Поскольку мастер всегда живо интересовался историей своей страны и родного города, в его наследии присутствует и серия картин, посвященная основателю Вологды преподобному Герасиму и вологодским губернаторам. В этот же цикл входят многочисленные портреты современников: музыкантов, врачей, поэтов, писателей. Будучи председателем Вологодского регионального отделения Союза художников России, Владимир Николаевич всегда присутствовал на генеральных репетициях новых спектаклей — так родилась серия произведений, запечатлевших актеров вологодских театров. Интересны многочисленные автопортреты Корбакова, по которым можно проследить изменения, происходящие в личности художника с течением времени.

Большая часть его пейзажей посвящена вологодской земле — в них с любовью показано величие архитектурных ансамблей и храмовых сооружений малой родины автора. Для живописца также был важен и жанр натюрморта: любой букет, который попадал в мастерскую, художник переносил на холст, сохраняя для зрителя первозданную красоту увиденного. Неуемная фантазия порой превращала живые цветы в букеты с луны или солнца, что придавало натюрмортам таинственность и особую прелесть.

Выставка «Личность. Вдохновение. Мастерство» дала возможность ближе познакомиться

с творчеством вологодского художника Владимира Корбакова. В юбилейной экспозиции, словно в многоцветном kaleidoscope, раскрылась его многогранная личность, развернулась удивительная судьба высочайшего профессионала, полная дерзаний и радостных открытий.

Владимир Николаевич Корбаков (1922–2013) родился в деревне Казариново Сокольского района Вологодской области. В 1941–1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны I степени. В 1946–1951 гг. учился в Московской художественной студии для инвалидов Великой Отечественной войны (в 1954 г. присоединена к Московскому академическому художественному училищу), 1951–1958 гг. — в Московском государственном художественном институте имени В.И. Сурикова. Выставочную деятельность начал в 1955 году; член Союза художников СССР (1959), председатель правления Вологодской организации Союза художников РСФСР (1964–1977), член правления Союза художников РСФСР (1965–1972). Заслуженный художник РСФСР (1972), народный художник Российской Федерации (1998), член-корреспондент (2001) и академик Российской академии художеств (2007). Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2002), орденом «За служение Отечеству» (2006), орденом Почета (2012). В 2002 г. открыт Музейно-творческий центр народного художника России В.Н. Корбакова — выставочная площадка Вологодской областной картинной галереи.

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

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВАСИЛИЯ БУБНОВА (1942–2021) В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 29 октября — 16 ноября 2022 года представила выставку произведений заслуженного художника РФ, академика РАХ Василия Бубнова (1942–2021), посвященную 80-летию со дня его рождения. Экспозицию составили около тридцати работ, созданные художником за последние два года жизни и ранее нигде не выставлявшиеся. Это пастели из серии «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» и ряд композиций, выполненных в технике масляной живописи.

Василий Александрович Бубнов — один из ведущих мастеров российского изобразительного искусства, известный живописец, график, монументалист, участник многочисленных

выставок в нашей стране и за ее пределами. Его произведения представлены в собраниях многих российских и зарубежных музеев, художественных галерей, в частных коллекциях. Выразительные композиционные решения, динамичный рисунок, яркая цветовая гамма создают тот неповторимый стиль, который отличает творчество этого замечательного художника.

Василий Бубнов принадлежит к поколению, вошедшему в творческую жизнь в конце 60-х годов XX столетия. Он родился в 1942 году в семье художников (отец Александр Павлович Бубнов — автор известного полотна «Утро на Куликовом поле») и с детства впитал атмосферу

искусства. С 1954 по 1961 год учился в МСХШ. В 1967 году окончил отделение монументальной живописи Московского высшего художественно-промышленного училища (бывш. Строгановского). На разных этапах творческого пути В. Бубнов как монументалист работал в Киргизии, Узбекистане, на Украине, в Тольятти, оформил вместе с супругой В.С. Шапошниковой Одесский театр музыкальной комедии. В соавторстве с Г.Я. Смоляковым работал над декоративным оформлением (люстры, бра) станции метро «Пушкинская», Дома ветеранов кино в Матвеевском. Выполнил росписи на станции метро «Печатники» в Москве. Вместе с авторским коллективом участвовал в оформлении станции метро «Московская» в Праге. В Гётеборге (Швеция) оформил зал приемов генерального советского консульства, а также интерьеры посольства в Ноакшоте (Мавритания), санатория министерства обороны «Марфино». В соавторстве Е. Бубновой выполнил панно для станции московского метро «Петровский парк».

Значительное время Василий Александрович посвятил станковым формам искусства — живописи, графике и архитектурному дизайну, ставя перед собой в каждом конкретном случае новые образно-пластические задачи. Он — один из признанных мастеров пейзажной живописи. Его произведения — результат многочисленных поездок по стране, значительный их ряд посвящен родной Москве, в которой он прожил всю жизнь, любил

горячо и преданно. Многие работы объединены в серии: «Париж», «Франция», «Уругвай», «100 непарадных портретов Москвы», «Дача», «Афон». Почти каждая из них воспринимается как новая эпоха в творческой деятельности мастера. Василий Бубнов прекрасно владел карандашом, пастелью, писал маслом, считая, что для художника не столь важно, в какой технике или жанре он работает: *«Всё зависит от того, какие творческие задачи он перед собой ставит».*

Василий Александрович Бубнов был одним из лидеров московского искусства. На протяжении многих лет он возглавлял Московский союз художников, был председателем правления секции художников монументально-декоративного искусства МСХ, председателем Московского отделения Художественного фонда, одновременно занимаясь организационными и творческими вопросами, уделяя большое внимание выставочной деятельности.

Представленные на выставке работы 2021 года из коллекции семьи художника созданы им специально к 80-летию. Они воплотили его излюбленные темы, мотивы и сюжеты, позволили проследить авторские пластические открытия. Сегодня, спустя год после его ухода, они дали возможность вспомнить прекрасного человека и художника, вновь встретиться с творчеством интереснейшего современного мастера.

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

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ ВЛАДИМИРА КОЛЕСНИКОВА «ПРОСТРАНСТВО НЕСКУЧНОЙ ЖИЗНИ» В РАХ

Российская академия художеств 2–20 ноября 2022 года представила выставку произведений известного московского скульптора, академика РАХ Владимира Юрьевича Колесникова «Пространство нескучной жизни». Ретроспективная экспозиция продемонстрировала основные работы автора,

созданные на протяжении 40 лет творческой деятельности.

Получить неожиданное наследство — большая человеческая радость, а вот получить в наследство профессию — это счастье всей жизни. Такое призвание досталось Владимиру Колесникову

от отца — скульптора Юрия Петровича Колесникова. Для своего творческого формирования, становления собственного пластического языка уже в прошлом столетии Владимир успел много сделать и за два десятка лет стал полноценным художником именно XXI века. Автор работает, экспериментирует, генерирует идеи и образы в двух мастерских — в студии в самом центре столицы и в природной зоне Подмосковья, где действительно можно делать большие вещи, главное, сверять их с масштабом открытого пространства.

В.Ю. Колесников родился в 1954 году в Москве. Первые уроки мастерства художник получил у своего отца, затем окончил МСХШ при Суриковском институте и отделение скульптуры Московского технологического института, где преподавали талантливые педагоги — А.Н. Постол и Х.Б. Геворкян. Большую роль в профессиональном становлении мастера сыграл скульптор-монументалист Никита Лавинский, возглавлявший в творческом союзе комиссию по работе с молодежью.

В 1980-е годы Владимир Колесников проявляет интерес к малым формам станковой скульптуры. Пребывая внутри насыщенной культурной

среды, в мировом контексте искусства, он создает свою античную серию («Пенелопа», «Даная», «Торс Амазонки»), изображает классические архетипы: «Жрица», «Кора», «Нирвана», «Медитация», «Берегиня», «Утренняя звезда»... Чувственную полноту, откровенную соблазнительность женских образов Колесникова вводит в спокойное «музейное» русло его излюбленный материал — мрамор. Владая им в совершенстве, автор переносит нагрузку эротизма с телесных форм на изобретательные ракурсы, выразительную «мимику рук», наконец — на природную красоту самого мрамора. Вот его пристально вглядывающаяся в даль, пышнотелая и вальяжная «Европа», вот «Азия», стыдливо прикрывающая нижнюю часть тела, вот «Египет» в виде замысловатой и горделивой фигуры на каком-то подобии фараонского трона, «Япония» — это женский сфинкс, прячущий от нескромного взгляда всё самое сокровенное, «Венеция» — вечно юная «серениссима».

«Понтий Пилат» (1989) ознаменовал новый этап в творчестве Колесникова. На смену классически совершенным женским образам приходит другой герой. Его поза, страдальческое выражение глаз, вырубленный из мрамора приземистый торс,

нарочито грубая фактура камня придают особую выразительность образу. В нем есть и острая декоративность, и тонкий психологизм, и глубоко индивидуальный взгляд автора на известную историческую личность.

Владимир Колесников умело сочетает в своих работах несколько материалов: камень, металл, дерево, керамику, алюминий. Его монументально-декоративные композиции «Самый слепой среди глухих», «Возвращение», «Железная купчиха» эффектно смотрятся в природном пространстве, требуют активного восприятия зрителем, которому есть что додумать, дорисовать в воображении. Мастер постоянно экспериментирует с выразительными средствами. Так, в работе «Леонардо» (2012) он сочетает с традиционной формой античного горельефа новые материалы, в частности фольгу, обработанную под фактуру и тактильную жесткость металла. Необычной трактовкой образа выделяется своеобразный памятник Андрею Рублёву (2012). Древнерусский художник изображен скульптором почти в иконописном ключе: над головой его даже обозначен своего рода нимб особой круглой линией металлического капюшона. Эта работа, по словам автора, посвящена отцу, который в свое время создал удивительный образ — руки гениального живописца. Скульптор сделал весьма мастеровито, изобретательно, не без тонкости и изящества силуэта и детализировки, традиционные памятники-бюсты для Москвы, посвященные историческим фигурам нашего прошлого и настоящего времени: генералу А. Кутайсову, маршалу И. Коневу, генералу В. Маргелову. Есть у Колесникова и более камерные монументальные работы, например мемориальная доска Юрию Визбору

в Кабардино-Балкарии, удачно объединившая рельефный портрет с поэтическим пейзажем. Мраморный бюст Пушкина (2013) — вещь совершенная, цельная, философски углубленная, изысканно и мощно проработанная.

Мрамор, дерево, керамика, металлопластика, алюминий, бронза — всё надежно подчинено универсальному ремеслу скульптора, его собственным опытным рукам, личному инструментарию. Владимир Юрьевич не раз отмечал, что не делает предварительных рисунков и эскизов, не работает с моделью, а долго вынашивает замысел в голове, дает ему созреть и обрести видимые очертания, подсказать необходимые детали и ракурсы. И только потом начинает работать в материале, ища у него нужной подсказки, правильного хода, совместного осуществления композиционной идеи. Автор, безусловно, вооружен историческими знаниями, но большую роль в процессе создания образа играют его творческая интуиция, фантазийная энергетика, чуткость и доверие к сотрудничеству и сопротивлению материала.

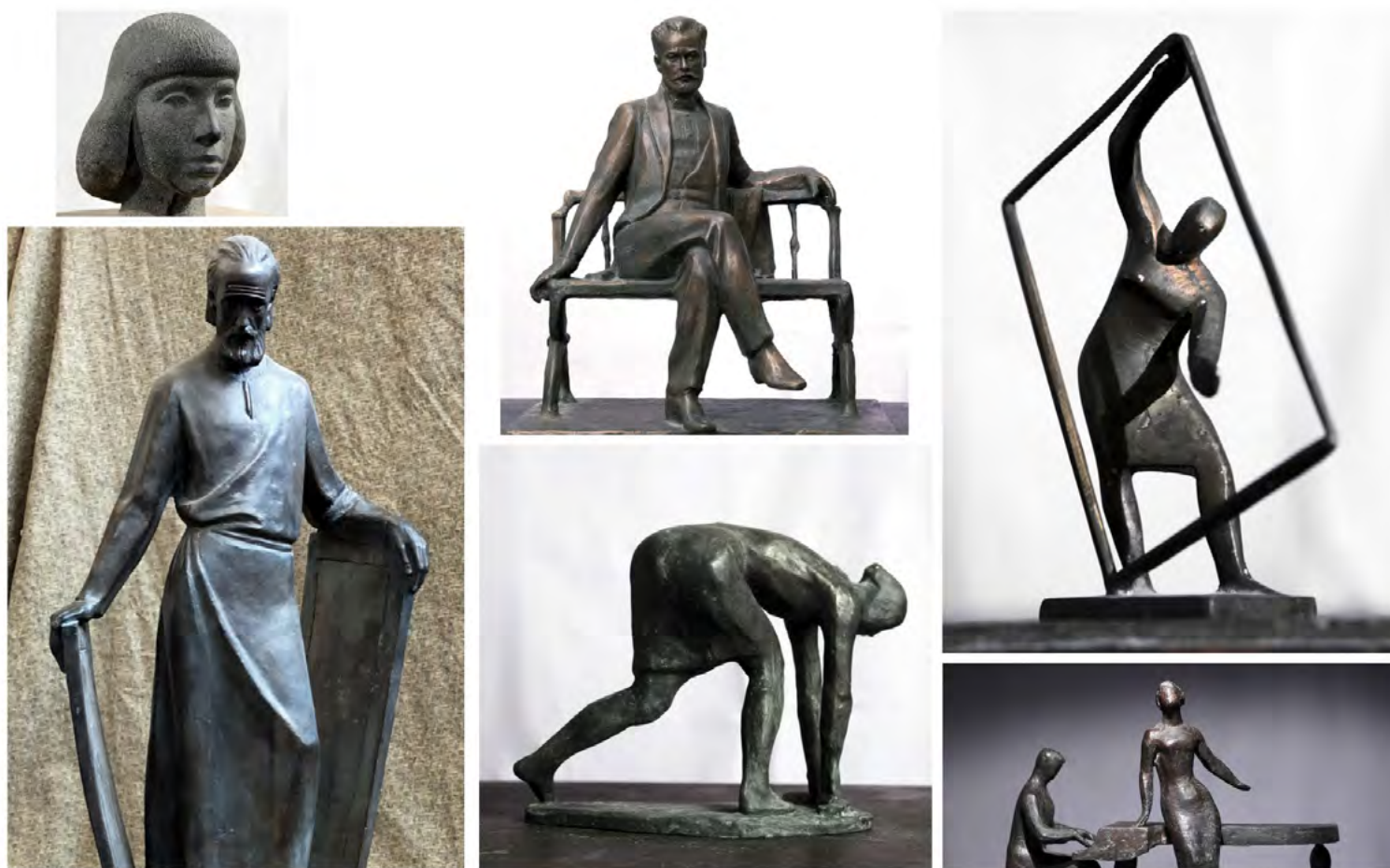
Один из залов экспозиции был посвящен творчеству скульптора Юрия Колесникова (1923–1992), другой — демонстрировал работы воспитанников художественной школы, учеников Владимира Юрьевича. Выставка в Российской академии художеств позволила познакомиться с искусством ярких представителей современной отечественной скульптуры.

Материал подготовлен на основе статьи Никиты Иванова.

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

ВЫСТАВКА К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СКУЛЬПТОРА ОЛЕГА КОМОВА (1932–1994)

В МВК РАХ

В МВК РАХ 11–20 ноября 2022 года состоялся выставочный проект, посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося скульптора второй половины XX века, народного художника СССР и действительного члена Российской академии художеств Олега Константиновича Комова (1932–1994), а также его жене и соратнице, архитектору Нине Ивановне Комовой (1938–2022). Представленные в экспозиции работы составляют лишь небольшую часть собрания семьи художника и созданы в период с 1958 по 1994 год. Многие из произведений зрители увидели впервые.

Олег Константинович Комов, выпускник Московского художественного училища памяти

1905 года и Суриковского института, стремительно вошел в искусство в конце 1950-х годов, в разгар эпохи оттепели, став автором одного из ее ключевых скульптурных символов — композиции «Стекло» 1958 года, давно находящейся в коллекции Государственной Третьяковской галереи. Уже в этой работе он заявил о себе как о смелом новаторе пластического станковизма, обозначив свою органичную причастность к укреплявшейся в то время тенденции по созданию композиций с так называемым включенным пространством. К подобным выразительным пространственным метаморфозам молодого автора, получившего классическое академическое образование

в мастерской профессора, действительного члена Академии художеств СССР Николая Томского, видимо, подтолкнули уроки его любимого преподавателя — скульптора Андрея Древи́на, обладавшего оригинальным образным мышлением.

На протяжении 1960-х годов мастер, лишь в отдельных работах соприкасаясь с эстетикой «сурового стиля», всецело погружается в создание лирического образа человека средствами станковой скульптуры. Так рождаются овеянные тонкой романтикой повседневности и опирающиеся на изящные «текущие» силуэты, немногословные, обобщенно изваянные жанровые сцены, посвященные телефонному разговору, музицированию, мытью полов... Одновременно возникает целый ряд проникновенных портретных изображений современников, в основном собратьев по художественному цеху, а также литераторов, музыкантов, архитекторов. Почти все они, начиная с портрета жены 1960 года, отличаются глубокой эмоциональной сопричастностью выбранной модели, меткой фиксацией характерных особенностей ее пластики и мимики, но при этом свободной от излишних подробностей и детализации.

С 1970-х годов и до конца жизни скульптор активно выполняет монументальные заказы, которые реализует в тандеме со своей супругой, осуществившей архитектурное сопровождение более тридцати его памятников деятелям истории, литературы и искусства. При этом мастер серьезно задается вопросом о природе монументализма и рассуждает так: *«Чтобы стать монументалистом, необходимо много заниматься станковой скульптурой. Через нее скульптор учится видеть композицию, в ней ищет разнообразие форм, оттачивает остроту движения... она дает много материала для размышлений скульптора, для стилистических поисков»*. Неудивительно поэтому, что подчас станковые вещи становились у автора прообразом известных памятников, как, например, композиция «Белые ночи» 1972 года, которая обусловила появление памятника А.С. Пушкину в Твери, установленного в 1974 году. Наряду с Пушкиным, важное место в творческой практике скульптора занимает и образ М.Ю. Лермонтова, поскольку поэт был тесно связан с дворянским родом Солнцевых, из которого происходила мать Олега Комова.

В целом, исполненные мастером монументальные исторические образы, среди которых

стоит отметить памятники И.Е. Репину в Академической даче под Вышним Волочком (1973), М.Е. Салтыкову-Щедрину в Твери (1976), А.Г. Венецианову в Вышнем Волочке (1980), Андрею Рублёву в Москве (1985), Ярославу Мудрому в Ярославле (1993), С.В. Рахманинову (1994, установлен в 1999 г.) и многие другие, — выделяются неразрывным и отчасти парадоксальным соединением станковости и монументализма, особой интонацией мягкой романтики и поэтически лирического образного звучания, убедительной цельностью и согласованностью в распределении массы и пространства, естественным и ненавязчиво переданным движением. Кроме того, несмотря на необходимую меру обобщения физиономических характеристик, герои произведений художника — это отнюдь не произвольно сочиненные собирательные образы, а внимательно изученные портреты реальных людей. В этом смысле на творчество скульптора положительно повлиял опыт совместной работы в юности со знаменитым советским антропологом Михаилом Герасимовым, успешно применявшим метод воссоздания портретных черт по археологическим останкам.

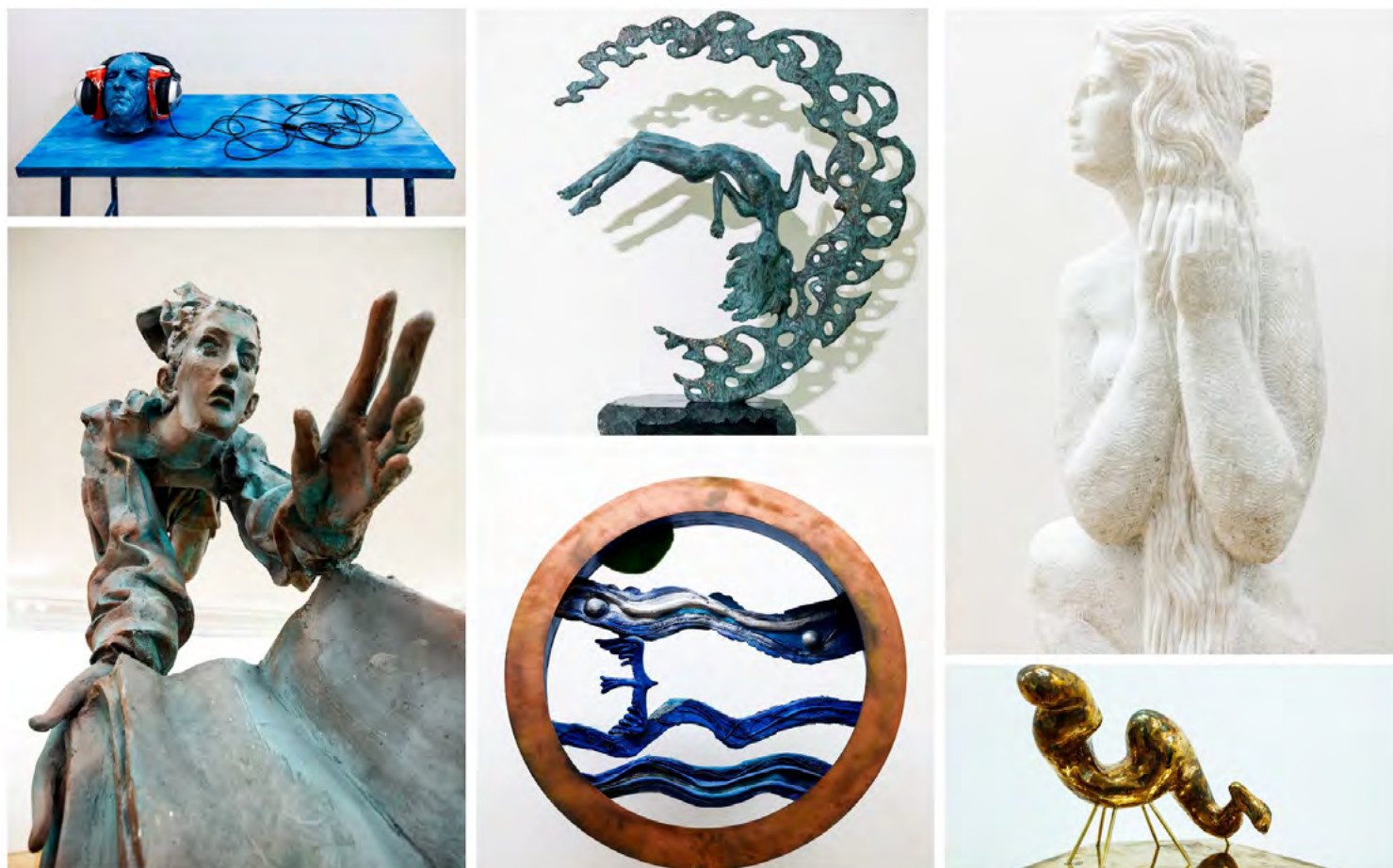
Представленную на выставке богатую панораму скульптурных работ органично дополнили избранные графические произведения, удачно названные в кругу мастера *«скульптуры простым карандашом»*. Среди них образы знаменитого советского певца, композитора Вадима Козина, писателя Василия Аксёнова и поэта Кайсына Кулиева. В этих отточенных и поразительно монументальных рисунках (несмотря на их внешнюю камерность) их автор предстает наследником традиций графического творчества скульптора первой половины XX века Николая Андреева, сумевшего осуществить один из лучших вариантов синтеза реалистической фигуративности, модерна и неоклассики. По-видимому, именно эти стилевые истоки плодотворно питали искусство Олега Константиновича Комова, сочетаясь всегда в различных, но неизменно верных пропорциях на каждом из этапов его не слишком долгого, но яркого творческого пути.

Текст составлен на основе статьи Е.В. Грибосовой-Гребневой.

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

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ «РАБОТА ГОДА. 2022»

В МВК РАХ

Российская академия художеств представила 15 ноября — 27 ноября 2022 года выставку скульптуры «Работа года. 2022».

Ежегодный проект «Работа года», организуемый отделением скульптуры РАХ, знакомит зрителя с творчеством ведущих мастеров России, определяющих сегодня высокий уровень мировой художественной пластики. Экспозицию составили более 40 станковых работ, созданных академиками и членами-корреспондентами отделения в течение 2022 года.

Художники не ограничены жанровыми рамками: на выставке станковая круглая скульптура соседствовала с рельефами и пространственными объектами. Невероятно и разнообразие материалов: бронза и мрамор, дерево и камень, металл, композитные и другие инновационные

материалы. Острота композиционных и пространственных решений, разнообразие пластического языка, оригинальные образы и формы придали высокую художественную ценность как представленным произведениям, так и выставке в целом.

Культурное «многоголосие» творчества — одна из главных особенностей нашего времени. Эти произведения позволяют выявить основные направления развития современной скульптуры, особенности формообразования, композиционного построения, демонстрируют разнообразие образно-стилистических решений произведений станковой пластики. Выставка раскрыла многообразие тенденций искусства нашего времени и стала прекрасной возможностью увидеть произведения крупнейших мастеров скульптуры.

В выставке приняли участие: Президент Российской академии художеств З.К. Церетели; академики А.В. Балашов, А.Н. Бурганов, М.А. Бурганова, М.В. Дронов, В.А. Евдокимов, А. Зейналов, Н.А. Иванов, И.П. Казанский, А.Н. Ковальчук, В.Ю. Колесников, В.И. Кошелев, С.Г. Мильченко, Р.Х. Мурадян, Д.Б. Намдаков, Е.В. Пасхина, Г.И. Правоторов, А.А. Рожников, А.И. Рукавишников, Ф.А. Рукавишников, А.П. Смоленков, В.Б. Соскиев, Г.В. Степанов, В.А. Суровцев, А.М. Таратынов, Д.Н. Тугаринов, П.Н. Тураев, А.В. Тыртышников, Г.В. Франгулян, В.З. Церетели,

А.В. Цигаль, А.Л. Шенгелия, С.А. Щербаков; члены-корреспонденты Ю.Д. Астапченко, А.А. Благовестнов, В.П. Буйначёв, И.А. Бурганов, Н.Н. Вяткина, К.И. Гарапач, О.Г. Закоморный, А.А. Иванов, С.С. Казанцев, Д.Д. Каминкер, Л.А. Караева, В.И. Корнеев, И.Б. Корнеев, Т.Ю. Ломакина, Л.Н. Матюшин, А.П. Молчановский, А.В. Морозов, И.Н. Новиков, Н.Н. Опиок, Б.К. Орлов, А.Н. Провоторов, С.В. Серёжин, Е.М. Суровцева.

*Отделение скульптуры РАХ
Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

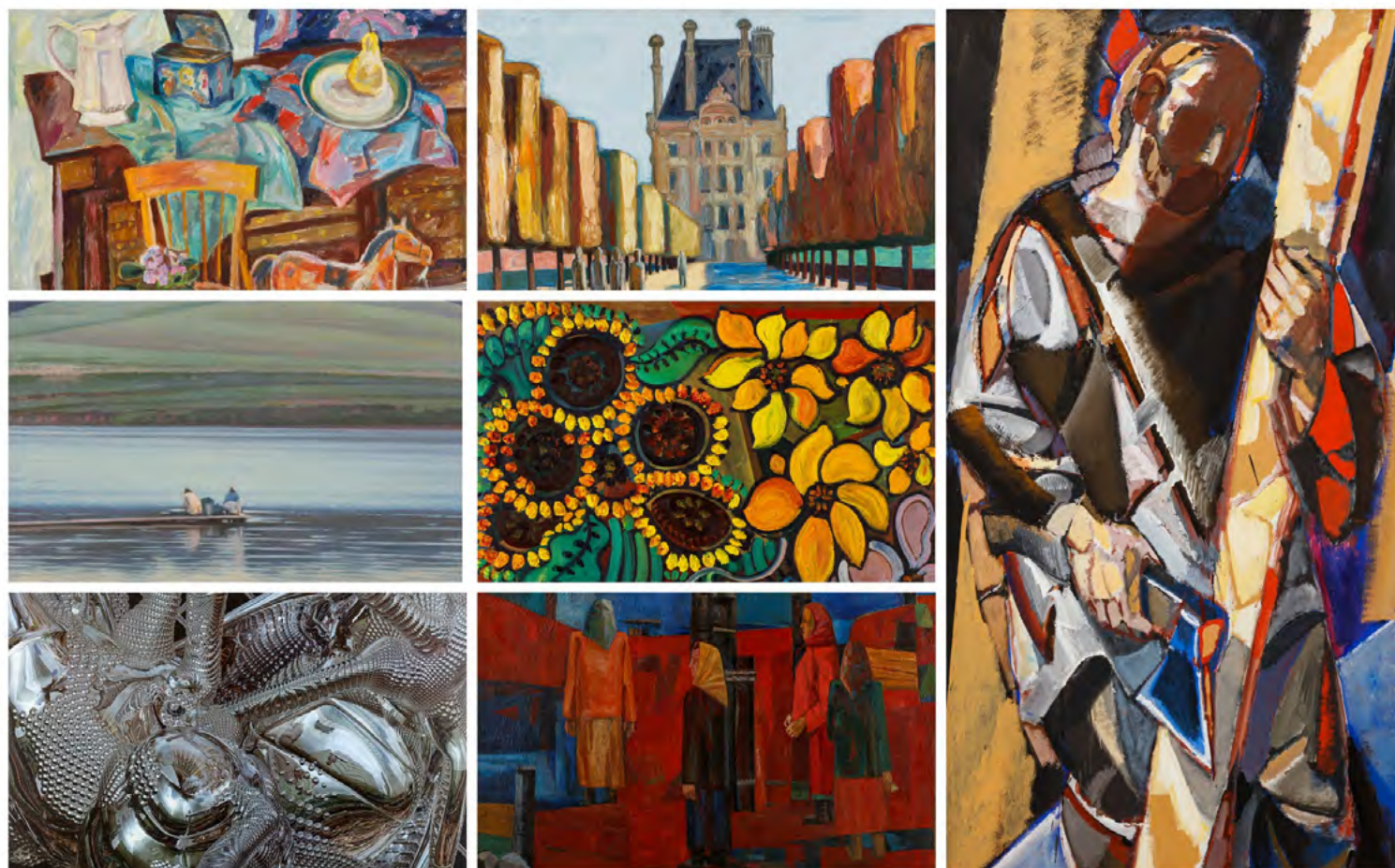
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ИЗ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ» В МВК РАХ

«Из Музейного фонда Российской академии художеств» — тематический выставочный проект, подготовленный к 265-летию, который 17 ноября 2022–29 января 2023 года познакомил зрителя с собранием академии. Музейное собрание Российской академии художеств сегодня насчитывает более трех тысяч произведений выдающихся мастеров второй половины XX века. Проект продемонстрировал живописные, скульптурные, графические работы и декоративно-прикладное искусство, переданные в качестве дара президентами, академиками и членами-корреспондентами РАХ в целях создания коллекции. В юбилейную экспозицию вошли произведения, которые дают представление о составе и разнообразии структурных подразделений академии, широкого круга ее мастеров нескольких поколений.

Коллекция живописи в фондах академии — самая многочисленная и включает в себя работы крупнейших отечественных живописцев — З.К. Церетели, В.Г. Калинина, П.Ф. Никонова, Т.Г. Назаренко, В.А. Глухова, И.А. Старженецкой, О.В. Булгаковой, А.М. Бирштейн, Б.С. Угарова (1922–1991), О.А. Еремеева (1922–2016), Д.Д. Жилинского (1927–2015), И.П. Обросова (1930–2010),

В.И. Переяславца (1918–2018), А.А. Мыльникова (1919–2012), Е.И. Зверькова (1921–2012), Д.Т. Тутунджан (1931–2011), Г.С. Мызникова (1933–2018), Н.И. Нестеровой (1944–2022), А.Н. Ротко (1944–2021) и многих других. Изобразительный ряд дополнили оригинальные цифровые полотна, выполненные мультимедиа-художником К.В. Худяковым. Экспозиция исследовала специфику станковой картины, анализировала широкий спектр подходов, которые используют современные художники разных поколений, расширяя привычные границы видов, жанров, техник и технологий.

Работы Н.А. Пономарёва (1918–1997), Л.В. Шепелева (1937–2013) и А.Д. Шмаринова представили жанровое разнообразие направлений и техник графического искусства. Скульптуры авторства В.А. Евдокимова, М.В. Дронова, Н.В. Томского (1900–1984) и Л.Е. Кербеля (1917–2003) продемонстрировали оригинальные образы и формы, многообразие стилистических решений в произведениях станковой пластики. Включены были в экспозицию и тонкие по настроению, часто неожиданные по пластике, цвету и масштабности смысловой содержательности произведения декоративного искусства В.Н. Гориславцева, В.А. Малолеткова

и Ф.А. Ибрагимова (1938–2020). В выставочных залах различные виды искусства вступали в диалог друг с другом: работы из стекла Л.И. Савельевой соседствовали с произведениями в сложных графических техниках Л.В. Шепелева (1937–2013), а мраморный бюст «Француженки» А.А. Бичукова (1934–2020) дополнял живописное полотно, написанное В.А. Бубновым (1942–2021) по впечатлению от поездки в Париж.

Многие выставочные проекты, которые проходят в Российской академии художеств, представляют собой масштабное научное исследование. Они призваны освещать актуальные проблемы наук об искусстве, вопросы этики и эстетики, эволюции жанров и стилей, разных направлений

от классических академических до исследования новых художественных течений, особенности развития академической художественной школы на современном этапе. Неизменной исследовательской проблемой становится и поиск художником собственного стиля, стремление сформировать собственный визуальный язык. Музейная коллекция Российской академии художеств позволит в дальнейшем организовать целый ряд выставочных проектов, которые планируется представить в крупнейших музеях столицы и регионов России.

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

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
СЕРГЕЯ ГУЛЕВСКОГО И ОЛЬГИ ДМИТРИЕНКО
«ЦВЕТ И ЛИНИЯ»
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 23 ноября — 4 декабря 2022 года представила авторский проект известных воронежских художников — академика РАХ Сергея Гулевского и почетного члена РАХ Ольги Дмитриенко. Экспозицию составили около 60 произведений графики разных лет. Акварели одного художника и рисунки другого дополнили друг друга, обретая особое «звучание» в едином выставочном контексте. Пейзажи, натюрморты, портретные, тематические серии отличает не только высочайшее профессиональное

мастерство, но и глубокое содержание, неповторимый авторский стиль.

Пейзажные акварели Сергея Гулевского преисполнены трепетного отношения к красоте родного края. Мягкие, воздушные, выполненные с большим вкусом, они пробуждают в человеке возвышенные чувства. Работы мастера ничего «не навязывают» зрителю: они естественны и органичны. Написанные широко, без лишних деталей, они обладают качествами поэтического образа. Именно поэтому академик РАХ Олег Савостюк

отмечал в них «чеховскую грусть с удивительной правдой и откровением». Цветы в работах автора созвучны пейзажной лирике, в них есть общий привлекающий художника мотив красоты бытия как части природного мироздания.

В работах Ольги Дмитриенко чувствуется серьезная школа, основанная на петербургской графической традиции. Ее рисунку присущи точность, выразительность, изысканная сдержанность, отточенная пластичность линий, мягкая тоновая градация. Художница влюблена в рисунок, в серебро графита и бархатистость пастели, что эмоционально передается зрителю. Основные темы ее творчества неразрывно связаны с историей России, образами ярких, выдающихся личностей. В графических листах мастера «оживают» события прошлого, где современный зритель находит для себя сокровенное и неповторимое, что делает ее искусство источником образного познания действительности.

Произведения Сергея Гулевского и Ольги Дмитриенко, представленные на выставке, создают особую образную, пластическую полифонию, раскрывая широчайший диапазон возможностей и актуальность искусства графики.

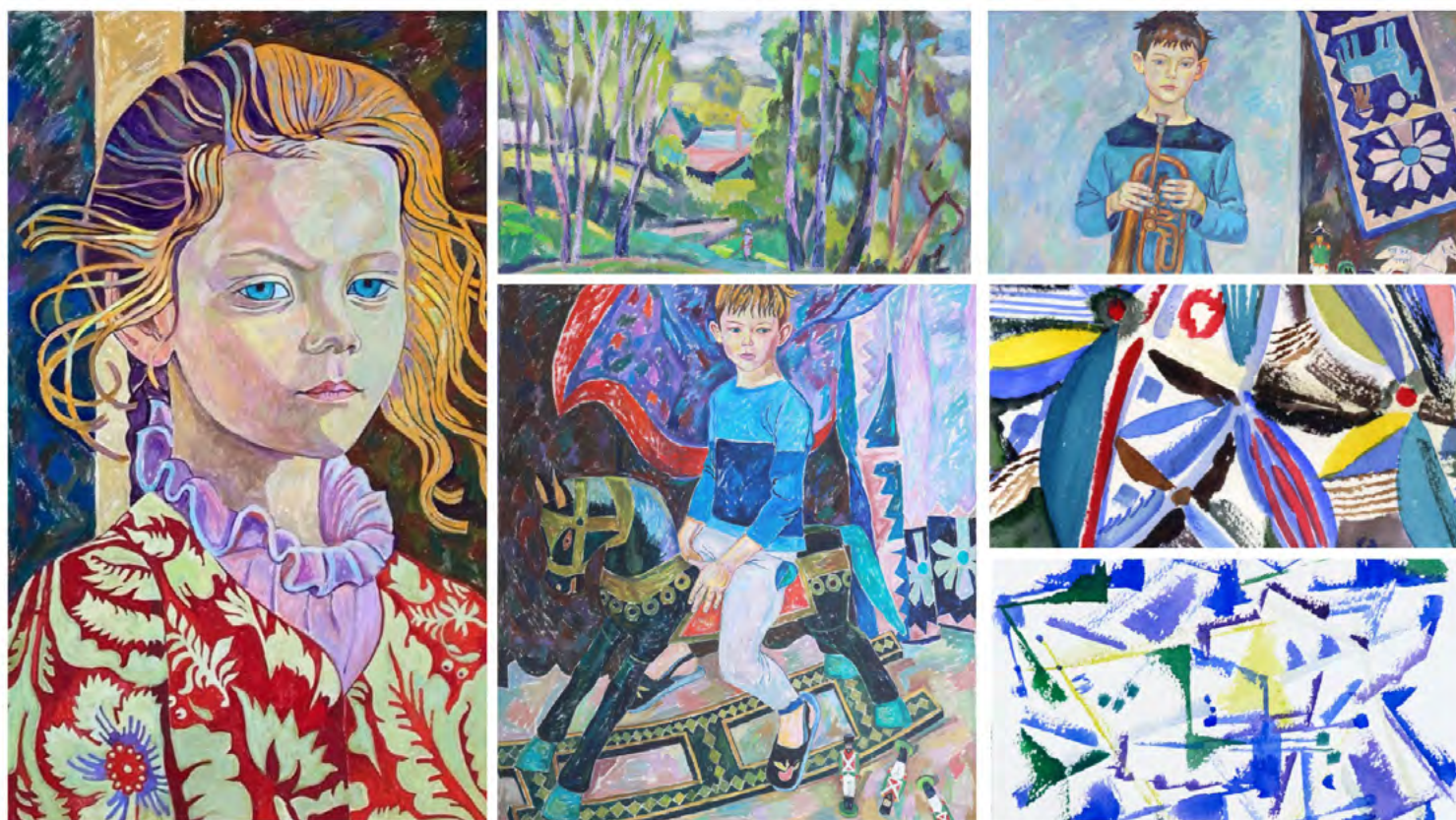
Сергей Петрович Гулевский — академик Российской академии художеств (2021), заслуженный работник культуры РФ (1998). Родился в 1954 году в Воронеже. Окончил Бутурлиновское художественно-графическое педагогическое училище, отделение декоративно-прикладного искусства Харьковского художественно-промышленного института. Среди его наставников — выдающийся мастер, крупнейший сценограф 1920–1940-х гг.

Б.В. Косарев. Получив фундаментальное художественное образование, С.П. Гулевский вернулся в родной город. С 1984 года — участник областных, зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных, международных выставок. Работал директором Воронежской детской художественной школы. С 1990 года С.П. Гулевский — директор Воронежского художественного училища, с 1994 года — декан факультета живописи Воронежской государственной академии искусств. Художник — один из организаторов, активных участников, наставников многочисленных пленэров для педагогов и студентов: «На родине И.Н. Крамского», «Есенинского пленэра» в селе Константиново, Крымского, Третьяковского и многих других. Возглавляя художественное училище на протяжении 29 лет, он добился того, что ВХУ сегодня входит в число сильнейших художественных училищ страны.

Ольга Васильевна Дмитриенко — почетный член Российской академии художеств (2021), заслуженный деятель искусств Воронежской области (2016). Родилась в 1964 году в Воронеже в семье известного художника Василия Дмитриенко. Окончила Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, мастерскую В. Ветрогонского. Член Союза художников России (1998). С 1988 года — участник областных, республиканских и международных выставок. Преподаватель Воронежского художественного училища. Работы художницы находятся в частных коллекциях в России и за ее пределами.

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

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИРИНЫ И ВИКТОРА ГЛУХОВЫХ
«В ПОИСКАХ ЦВЕТА И ФОРМЫ»
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 30 ноября — 18 декабря 2022 года представила выставку произведений творческого тандема — академиков РАХ, народного художника РФ Виктора Александровича Глухова и заслуженного художника РФ Ирины Максимовны Глуховой. Проект продолжил череду выставок художественных династий в залах академии на Пречистенке и продемонстрировал живописные полотна и графические листы, многие из которых были созданы авторами за последнее время и представлены публике впервые.

Виктор Глухов — выпускник художественно-графического факультета Московского государствен-

ного педагогического института им. В.И. Ленина, где его преподавателями в разные годы были В.П. Ефанов, Ю.Е. Виноградов, К.М. Максимов, В.А. Дрезнина, А.П. Суровцев, внесшие заметный вклад в советское изобразительное искусство. В живописи мастера, в его этюдах, набросках, рисунках одухотворенно-лирическое восприятие окружающего мира окрашено чувством романтической веры в добро и преобразующую силу искусства. Художник всегда искренен в своих поступках и мечтах. Он пишет произведения, которые связаны с его жизнеощущением, философским мировосприятием. Будучи далеким от конъюнктуры и новомодных веяний, Глухов остается верным

последователем традиций русской реалистической художественной школы, ее уникальности и цветовой неповторимости.

Художник обладает широтой творческого кругозора. Для В. Глухова живопись — это постижение гармонии мироздания. Мастер с равным интересом и увлеченностью пишет пейзажи и натюрморты, портреты и крупноформатные сюжетные композиции, в которых его внутренний мир открыт для диалога со зрителем. Несмотря на скромность сюжетно-содержательных мотивов, простоту и ясность его картин, в них остро чувствуется драматургическая фабула произведений. Краски палитры мастера далеки от бравурной звонкости и пестроты, они скорее протяжны, требуют вдумчивого, осмысленного восприятия, словно вторят биению пульса художника, его сомнениям, рассуждениям о добре и зле, красоте и пользе. В его полотнах колористическая партитура определяет и глубину пространства, и смысловые планы, отражая чувственный диапазон его натуры.

Особой частью многогранного творчества В. Глухова является тема детства, отголоски его собственных ранних воспоминаний и сегодняшние реалии жизни его внуков и их сверстников. В этих картинах каждая деталь имеет свое предназначение, игрушки из бумаги и ваты, деревянные из постиндустриальной эпохи, которые как бы обозначают вехи истории. Эти детали, фрагменты, включенные в контекст композиции с играющим ребенком, создают особую среду, когда неожиданно прошлое входит в настоящее и отражается в будущем. В каждой своей работе художник словно вопрошает себя и, вместе с тем, обращается к нам с вопросом, желая почувствовать непосредственный отклик в умах и сердцах своих зрителей. Для него правда жизни и правда искусства — далеко не одно и то же. И в этом также проявляется его романтизм и идеализм. У автора немало единомышленников, и каждая персональная выставка мастера прибавляет к их числу новых и верных соратников.

Выставка Виктора Алексеевича и его музы и жены Ирины Максимовны вносит в творческий образ этих художников новые интонации. Судьба распорядилась так, что Виктор Александрович встретил будущую супругу, будучи ее

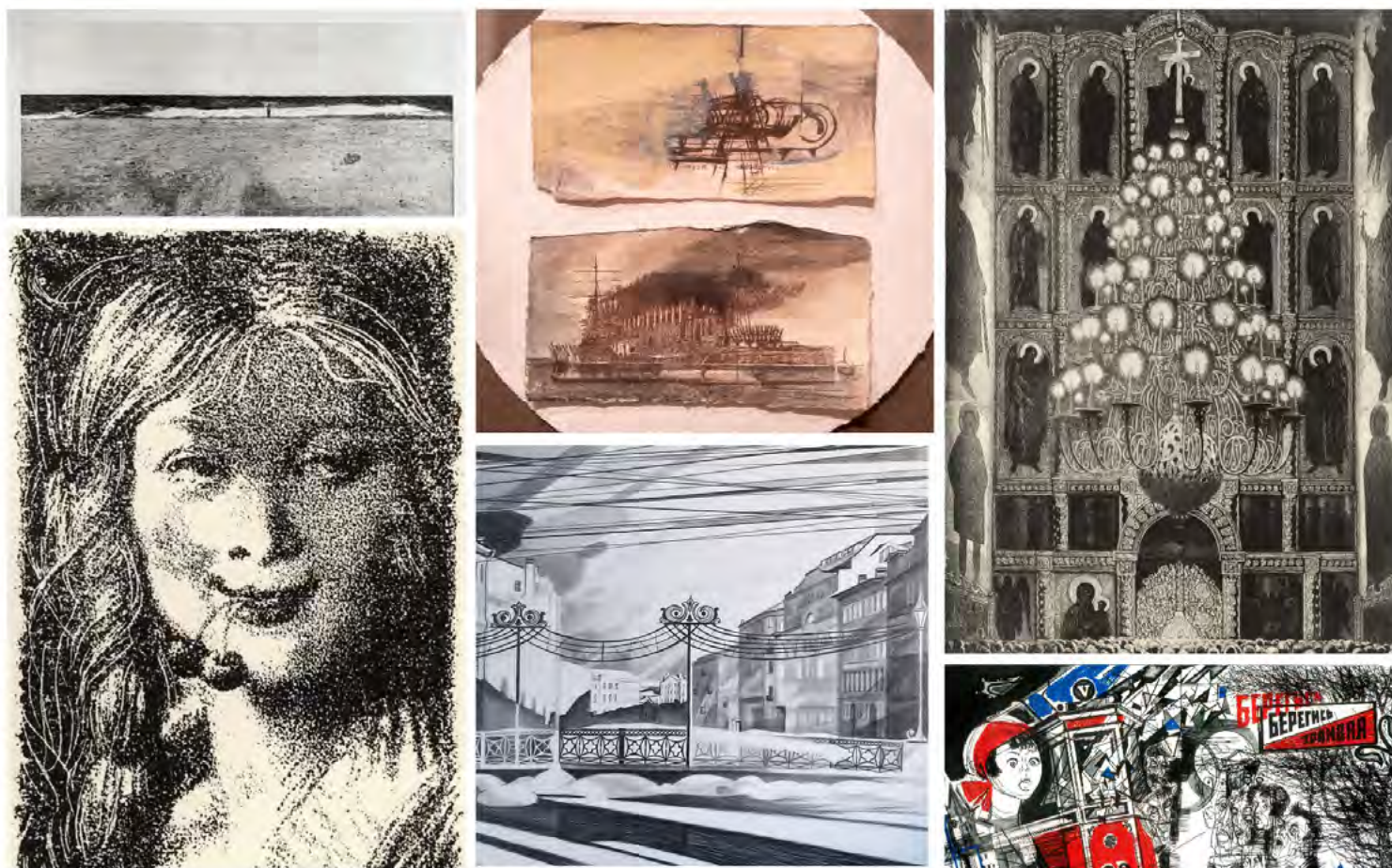
преподавателем на Худграффе. Так зародилась новая династия — их сыновья Максим и Александр тоже посвятили себя искусству. **Ирина Глухова** всегда жаждала творческого раскрепощения, что стало ее путеводной звездой. Постепенно преодоление притяжения природы стало особым смыслом поисков своего места в искусстве. От натуральных реалистических работ она переходит к углубленному изучению теории цвета и формы, видит в живописи как таковой формы визуализации материи, самоценность красочной и музыкальной драматургии. Художница постигает и раскрывает для себя сложную симфоническую выразительность красок, структуру цвета, построенную на градациях тональных отношений, это дает ей большую свободу эмоционального самовыражения. Музыка цвета простирается от белого к черному, между которыми художница видит полнозвучную колористическую палитру. И в этом автор находит освобождение от предметной реальности, путь в мир фантазий и воображения. Мастер создает серии графических и живописных работ, которые группируются в экспозиции по принципу звучания цветовых сочетаний или контрастов. Для нее характерна возвышенная, абстрагированная одухотворенность, И. Глухова конструирует свой особый мир, отличный от того, к которому мы привыкли. В творчестве Ирины главенствует созданный ею контрапункт эстетики беспредметного. В настоящее время художник много работает в технике акварели. Графические листы были так размещены в экспозиции залов, что напоминали авторские инсталляции, так расположение придавало ее работам вариативность, внутреннюю подвижность.

Совместная выставка двух разных по характеру мастеров подтвердила смысл закона о единстве противоположностей. Виктор и Ирина Глуховы дополняют друг друга, импульсивно влияя один на другого. Подобная романтическая утопия сблизает супругов, более того, роднит их синкретическим, необъяснимым образом. Они открывают для нас разные стороны действительности, являют ее многогранную противоречивость и загадочность.

Текст подготовлен на основе статьи Александра Рожина.

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

ВЫСТАВОЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ «ИСКУССТВО ГРАФИЧЕСКОЙ СЕРИИ» В МОСКВЕ

Российская академия художеств совместно с Московской центральной художественной школой 30 ноября 2022 г.— 17 января 2023 г. представили выставочно-образовательный проект «Искусство графической серии», демонстрировавший творчество академиков РАХ и художников-стажеров Творческих мастерских графики РАХ в Москве и Санкт-Петербурге. Экспозиция была составлена из серийных произведений станковой и печатной графики, а также книжной иллюстрации. В рамках проекта состоялся ряд творческих

встреч и мастер-классов для учащихся МСХШ, которые провели выпускники и стажеры мастерских.

Академические мастерские — уникальное явление в художественном образовании. Это высшая ступень подготовки художников, своего рода творческая аспирантура, где у известных мастеров проходят трехгодичную стажировку выпускники профильных вузов, выдержавшие конкурсный отбор. Творческие мастерские РАХ были основаны в 1947 году. Тогда Постановлением Совета Министров СССР № 2782 в единую академическую

структуру были включены художественные вузы, художественные школы и ряд других учебных и научных учреждений в Москве и Ленинграде. Это стало основой так называемой трехступенчатой системы академического художественного образования «школа — вуз — академия», которую Российская академия художеств стремится сохранить по сей день.

Выставочный проект помог взглянуть на эту систему, проследить на конкретных произведениях преемственность принципов академической школы, опыт, передаваемый от ученика к учителю, сложный процесс формирования мастерства: от ученических работ — до произведений зрелых художников. Поэтому в первую очередь среди авторов-участников экспозиции были руководители Творческих мастерских — академик РАХ Алексей Дементьевич Шмаринов (Москва) и член-корреспондент Андрей Александрович Харшак (Санкт-Петербург). Также в числе экспонентов были уже сложившиеся художники, удостоенные званий и наград, которые прошли полный курс академической художественной подготовки. Например, в Московском академическом художественном лицее (ныне Московской центральной художественной школе) учились Алексей Попов, Борис Бельский, Милеуша Гатауллина, Тимофей Смирнов, Мария Смольянинова, Евгения Воронова.

Отдельный раздел выставки был посвящен искусству оформления книги. На мастер-классе

по иллюстрации демонстрировались книги, оформленные академиками Академии художеств СССР и Российской академии художеств — теми, кто возглавлял Творческие мастерские графики в разные годы. Д.А. Шмаринов, Е.А. Кибрик, О.Г. Верейский, Н.А. Пономарёв, А.Д. Шмаринов сегодня являются признанными классиками отечественной иллюстрации. В экспозиции также были показаны работы их учеников и последователей, молодых, но уже зарекомендовавших себя авторов — Дамира Аптикаева, Анны Гошко, Павла Блохина, Евгении Павленко, Ксении Аврамовой, Марьям Садердиновой, Ирины Дедковой, Василия Крушельницкого.

Одной из важнейших задач проекта стал показ графических серий целиком, что позволило в полной мере раскрыть авторскую задумку. Как пример первого серийного опыта в экспозицию были включены произведения учащейся 10 класса МЦХШ Софьи Орловской.

На протяжении 265 лет Российская академия художеств заботится о сохранении накопленного опыта — фундамента для создания как традиционных, так и новых форм. Популяризации профессиональной художественной культуры и был посвящен этот проект.

Текст составлен на основе статьи заведующего Творческими мастерскими РАХ, академика А.А. Трошина.

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

ВЫСТАВКА К 35-ЛЕТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНОГО
ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
В МВК РАХ

Российская академия художеств 7 декабря 2022 г.— 15 января 2023 г. представила выставку, приуроченную к 35-летию Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока. В экспозицию вошли произведения из Музейного фонда РАХ, собрания ВТОО «Союз художников России» и личных коллекций авторов. Около 100 живописных полотен и графических листов, а также скульптура малых форм и декоративно-прикладное искусство отражали различные художественные направления и жанры. Работы современных

академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств соседствовали в экспозиции с произведениями мастеров Академии художеств СССР, творчество которых представлено в коллекциях крупнейших музеев страны.

Региональное отделение Российской академии художеств в г. Красноярске основано в марте 1987 года (согласно Постановлению ЦК КПСС, Совмина СССР «О мерах по дальнейшему развитию искусства» было создано Сибирско-Дальневосточное отделение Академии художеств

СССР и открыты академические Творческие мастерские). Сегодня Отделение УСДВ РАХ является научно-творческим и организационным центром, играющим важную роль в художественной жизни регионов, составляющих три четверти территории России. С первых дней своего существования отделение ведет масштабную работу: осуществляет фундаментальные исследования, издает научную, справочную, методическую литературу и альбомы-каталоги, организует конференции, творческие встречи и выставки, предоставляет стажировки в Творческих мастерских РАХ, всячески поддерживает молодых художников. В настоящее время в состав отделения входят более 30 академиков и членов-корреспондентов из Красноярска, Екатеринбурга, Томска, Омска, Иркутска, Улан-Удэ, Уфы, Ханты-Мансийска, Хабаровска, Новосибирска, Барнаула, Владивостока, Якутска, Благовещенска, Челябинска, Новокузнецка, Магадана, Нижнего Тагила, Горно-Алтайска.

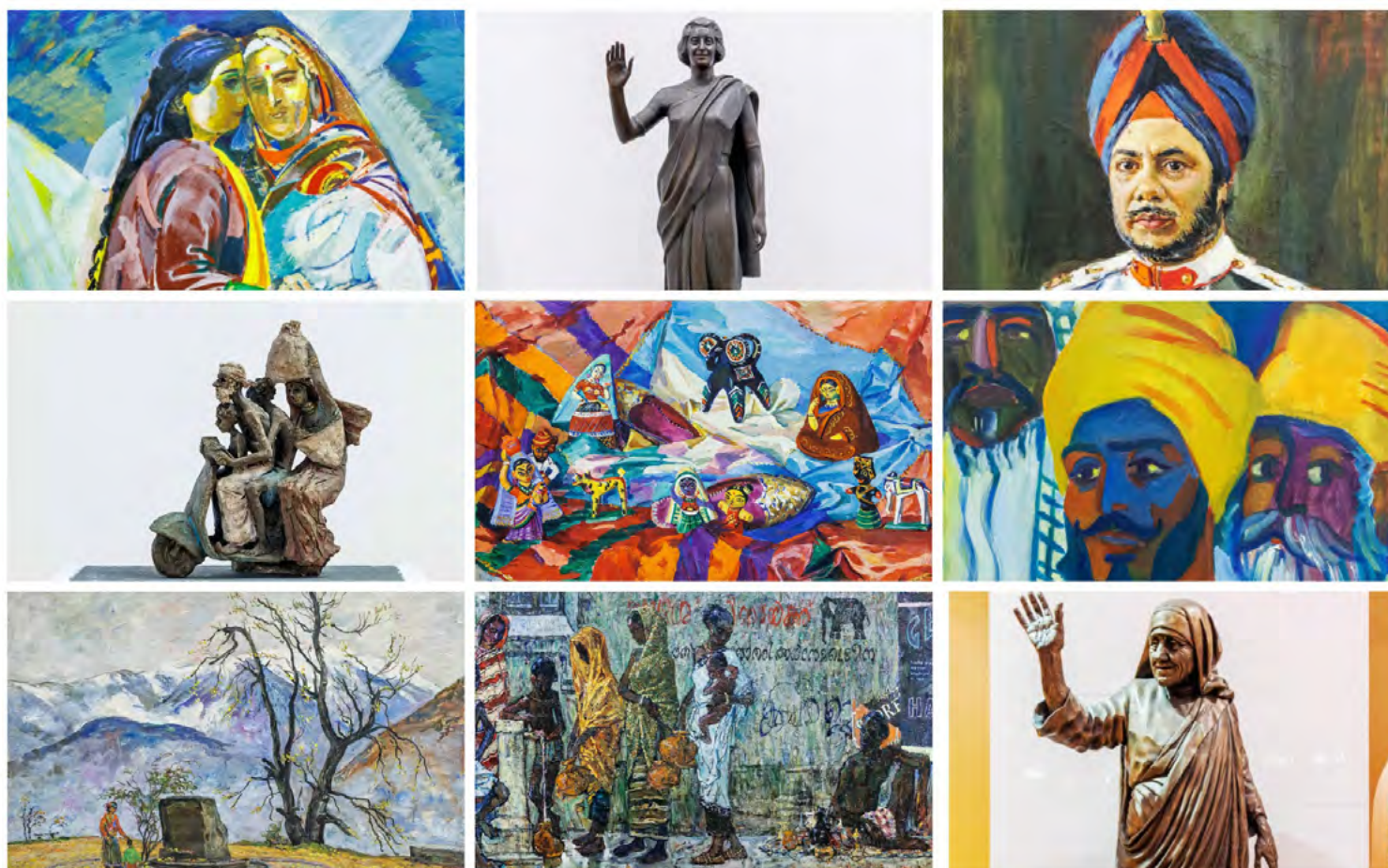
За 35 лет отделение возглавляли такие известные художники, как А.И. Алексеев (1929–2019), Л.Н. Головницкий (1929–1994), Ю.П. Ишханов (1929–2009), А.П. Левитин (1922–2018), С.Е. Ануфриев (1960–2022) — некоторые их работы можно было увидеть на выставке. В экспозиции также были представлены произведения С.С. Айнутдинова, В.П. Афанасьева, Б.Т. Бычкова (1928–2005), А.Д. Васильева, Г.М. Визель, К.С. Войнова, В.М. Воловича (1928–2018), С.В. Гурьева, З.Д. Дидишвили, В.П. Дроздова, В.В. Зуева, В.В. Иванкина, Ю.П. Ишханова (1929–2009), Г.П. Кичигина, А.А. Ключева, К.Б. Кузьминых, А.Н. Машанова, М.С. Омбыш-Кузнецова, А.Н. Осипова (1928–2017), Г.С. Паштова, Н.И. Рыбакова, В.А. Сергина, В.П. Теплова, М.В. Шебеко (Холмогоровой), Р.И. Яушева (1937–2017) и других.

Многие художники стараются передать в своем творчестве своеобразие культуры и быта коренных народов Севера и Дальнего Востока — героями их картин становятся оленеводы, рыбаки, охотники, живущие в полной гармонии с природой. Пейзажи отличаются то яркостью и красочностью, словно воспевается гимн красоте мира, то — простотой колористического и композиционного решения, подчеркивая суровость северного края. В работах скульпторов и мастеров декоративного искусства раскрываются не только мифологические и эстетические воззрения народов Сибири, но и различные пластические свойства материалов — керамики, бронзы, стекла, дерева. Сдержанность и стремление к лаконизму, простоте содержательного образа часто являются характерными для творческого почерка этих авторов. Выставка продемонстрировала удивительное сочетание глубоко народных традиций и эстетики профессионального искусства.

Мастера обладают яркой индивидуальностью и неповторимым художественным языком, у каждого есть свои собственные темы и образы, но при этом творческий путь художников показывает, насколько ценны высокие традиции искусства, основанные на настоящем профессионализме. Деятельность членов отделения в полной мере подтверждает, что в постоянно меняющейся современности академическая школа по-прежнему актуальна и плодотворна. Художественная жизнь Урала, Сибири и Дальнего Востока с каждым годом становится всё более масштабной — юбилейная выставка в Российской академии художеств дала возможность ближе с ней познакомиться.

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

ВЫСТАВКА К 75-ЛЕТИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ «РОССИЯ-ИНДИЯ: САД ДРУЖБЫ» В МВК РАХ

Российская академия художеств в год своего 265-летия и 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией 9 декабря 2022 г. — 15 января 2023 г. представила выставочный проект, посвященный этой удивительной стране. В экспозицию, охватывающую почти семь десятилетий российского искусства, вошли свыше 150 произведений, архивных материалов и личных вещей художников разных поколений. Среди авторов — и давно ушедшие мастера, действительные члены Академии художеств СССР А. Герасимов, Е. Вучетич, и знаменитые мастера второй половины XX века, бывшие членами Российской академии художеств, И. Глазунов, Д. Налбандян,

В. Переяславец, О. Комов, В. Сидоров, А. Белашов, С. Никиреев, Д. Жилинский, а также крупнейшие современные авторы — З. Церетели, В. Калинин, А. Шмаинов, Д. Тугаринов, Д. Санджиев, В. Малолетков, Э. Булатов и многие другие. На выставке также были показаны работы молодых авторов — стажеров Творческих мастерских Российской академии художеств и выпускников Московского государственного академического художественного института при РАХ.

Проект рассказал об уникальном вкладе в сферу двусторонних связей в изобразительном искусстве, который внесла Академия художеств СССР (сейчас Российская академия художеств)

после установления дипломатических отношений с Индией в 1947 году. Академики оказались в авангарде этих культурных связей, самым тесным образом вплетенных в межгосударственное сотрудничество. Именно в тот период наше партнерство с Индией в области искусства обрело систематический характер.

Зрители увидели портреты легендарных индийских политических деятелей, повлиявших на ход истории XX века, созданные Е. Вучетичем, О. Комовым и другими советскими мастерами в непростые для страны 1950–1960-е годы; портреты представителей индийского изобразительного искусства, театра и кино, выполненные А. Герасимовым и К. Финогеновым; жанровые композиции из жизни простых индийцев, рассказывающие об их быте, радостях и горестях, — эти произведения впоследствии составили целые тематические циклы в творчестве таких авторов, как В. Климашин и Д. Налбандян. Во второй половине XX века первый, туристический взгляд российских художников на Индию трансформировался в более глубокое, осмысленное погружение в жизнь, культуру и религии далекой, иной и очень загадочной страны. Регулярные выставки советского искусства, проходившие в эти годы во многих

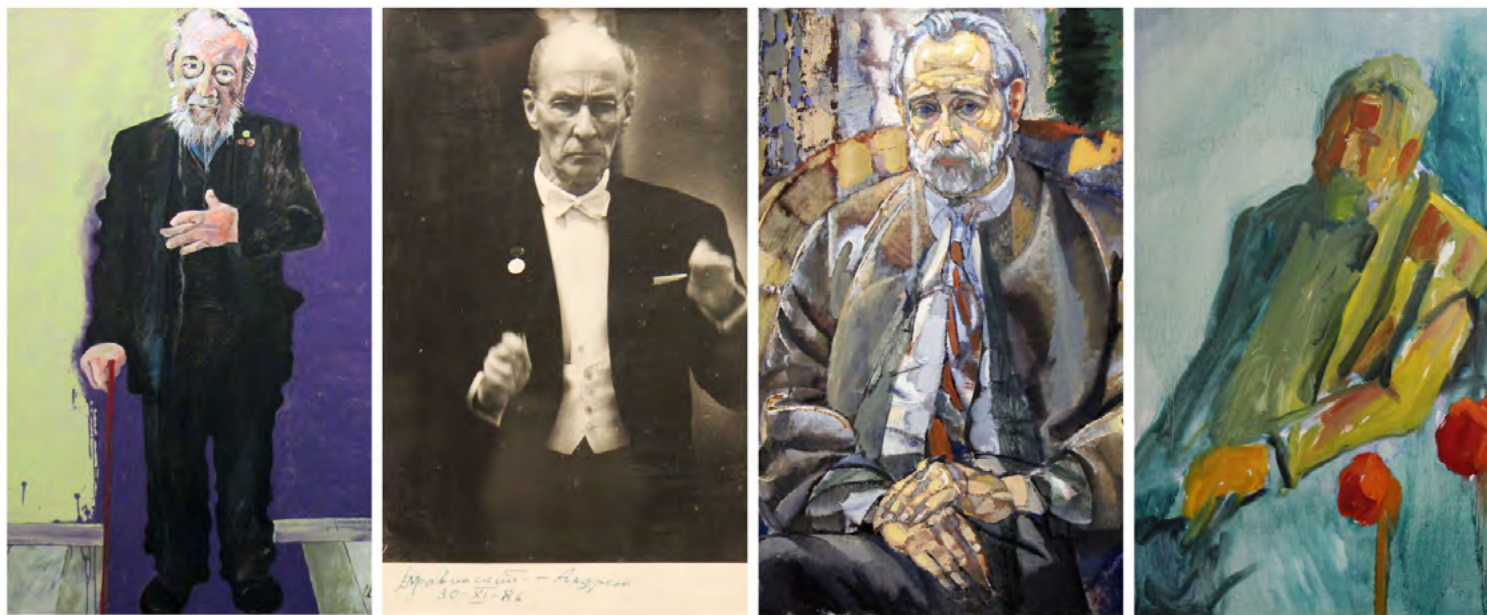
городах Индии, возможность поработать с членами Академии художеств Лалит Кала в Дели и с мастерами народного искусства в отдаленных регионах страны — всё это одновременно дало новые творческие импульсы российским художникам. Из творческих поездок в Индию С. Чуйков, В. Ефанов, Н. Пономарёв, В. Малолетков, Н. Ромдин, Д. Митлянский и многие другие авторы привозили работы столь замечательного качества и силы образа, что некоторые из них сразу же входили в собрание Государственной Третьяковской галереи. Индийские впечатления М. Митурича стали частью классики российской книжной иллюстрации. Пришедший XXI век обозначил существенное взаимопонимание и сближение двух культур. Сложнейшие напластования индийской жизни и культуры в наши дни воспринимаются художниками намного легче, но глубже и образнее, что позволяет мастерам в своем творчестве делать отступления от традиционного для российской изобразительной школы реализма в пользу более абстрактных и чувственных образов, столь близких современному искусству Индии.

*Куратор проекта: Ксения Сопова
Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

ВЫСТАВКА К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА ЗОЛотоВА «К ХУДОЖНИКАМ... ВСТРЕЧИ В ИСКУССТВЕ» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 10–13 декабря 2022 г. представила выставку, приуроченную к 85-летию искусствоведа, художественного критика, общественного и государственного деятеля, заслуженного деятеля искусств РСФСР, вице-президента Российской академии художеств, профессора Андрея Андреевича Золотова.

Лауреат Государственной премии РСФСР, премии Правительства РФ, премии Москвы, заместитель министра культуры СССР (1990–1992) Андрей Золотов — человек, чей творческий путь отмечен деятельностью в различных областях искусства, в документальном кино, в печати, на телевидении и радио. Он стал первым комментатором

по вопросам искусства и культуры Информационной программы «Время» ЦТ СССР, возглавлял редакцию Студии фильмов об искусстве Творческого объединения «Экран», был политическим обозревателем по вопросам культуры Агентства печати «Новости» (АПН), многие годы является членом Президиума Российской академии художеств. Его жизнь наполнена яркими событиями и встречами с крупнейшими представителями культуры и искусства XX–XXI веков. Экспонаты (их около пятидесяти) — знаки памятных встреч. Это произведения живописи, графики из коллекции юбиляра: работы выдающихся мастеров изобразительного искусства З. Церетели, В. Иванова, Д. Жилинского, И. Голицына, Л. Шепелева, В. Горяева, галерея портретов Андрея Золотова кисти Н. Никогосяна, В. Калинина, Н. Шумакова и других авторов. Интереснейшей частью экспозиции стали фотографии, книги с дарственными надписями Г. Улановой, Е. Мравинского, Г. Свиридова, Ч. Айтматова, А. Солженицына. Экспозиция охватывала разные пласты культуры, целую эпоху российского искусства.

Сам юбиляр так говорит о выставке:

«Встречи в искусстве таинственны. В их непредсказуемости магия открытия — людей и необъявленного содержания самой жизни — художественности самой жизни, ее прекрасной “случайности”, а на поверку — внутреннего закона, являющего нам свое изначальное властное

расположение и внушающего до высокой тонкости обостренное интуицией “чувство истины” в живом пространстве сопутствующего и сочувствующего времени. Встречи в искусстве не растворяются в воздухе повременных переживаний. Они обретают напечатление Знака — знака памяти, знака животворящего дыхания и, наконец, знака Искусства. Знака — в образах полотен, рисунков, фотографий из собрания совсем личного, но при этом не “присвоенного”.

Дорого было воссоединить здесь полотна и рисунки больших мастеров из дней близко недавних, еще не ставших “окончательно прошлым”, и сегодняшних. Как и фотографии. Все они стали Знаками пути в искусстве, некими личнопамятными “верстовыми столбами”.

Здесь дары самих художников и их родных. Здесь благодарно драгоценные для меня полотна-портреты, коим послужил поводом “портретируемый”. Всё здесь “картины-воспоминания”...

Однажды открытое и воспринятое хранимо истаивающим личным временем. У жизни “открытый финал”. Каждый — “непрочитанная книга” и “неоконченная симфония”, как Восьмая симфония Шуберта — всего в двух частях! От уже свершившегося мы отдаляемся вместе со всем свершившимся. “Неоконченность” и есть Бесконечность. Низкий поклон художникам из Бесконечности искусства».

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

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
АЛЕКСАНДРА ТОЛСТИКОВА
«ФОРМУЛА НАТУРЫ»
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 16 декабря 2022 г.— 8 января 2023 г. представила выставку произведений академика РАХ Александра Генриховича Толстикова «Формула природы», в состав которой вошло 16 живописных полотен разных лет. В работах автора по-своему преломляются традиции русского и мирового реалистического опыта. Портреты современников, образы природы, фантазийные композиции — с каждым произведением связана предыстория. Художник непредсказуем в своих планах и творческих

обретениях — угадать, куда приведут его новые поиски, практически невозможно.

Один из самых необычных московских живописцев является членом двух государственных академий — академиком Российской академии художеств и членом-корреспондентом Российской академии наук — и совмещает активную деятельность в сферах искусства и науки. Для художника и ученого натура — не только источник бесконечного вдохновения, но и объект внимательного изучения, анализа, исследования, эксперимента.

Поэтому экспозиция, приуроченная к 65-летию автора, получила название «Формула природы».

Среди характерных черт творчества Александра Толстикова — определенная четкость манеры письма, строгость в отборе деталей, стремление привести множественность реалистического мира к тщательно отобранному единству конкретного образа. Взгляду художника свойственна увлеченность. Задачи, которые он ставит перед собой, работая в любом избранном жанре, во многом обнаруживают перед зрителем систему художественных ценностей, отчетливо сложившуюся в представлении мастера. Его композиции узнаваемы, благодаря характерной манере автора полотен, создающего своего рода методу для наиболее полного раскрытия формируемого им на холсте образа.

В творческом арсенале художника — натюрморты, многосложные тематические композиции, классические портреты современников, выдающихся российских ученых и деятелей культуры. В стремлении реагировать на проявления мимолетной красоты он неминуемо обращается и к женским образам как первоосновам всего самого прекрасного, таинственного и противоречивого. Они постоянно претерпевают эволюцию, меняясь в зависимости от поставленных автором творческих задач. На сегодняшний день мастеру принадлежит целая галерея различных по характеру и манере исполнения женских портретов и композиций. Александр Толстикова не диктует портретируемому свое видение будущего произведения, а отваживается на предоставление модели полной свободы, занимая место нейтрального наблюдателя. Интригующая, во многом театральная игра смыслов и высказываний наполняет подчас

вымышленный образ содержанием, в котором могут причудливо соединяться исторические аллюзии и современность. Мастер предпочитает неформальный подход к созданию изображения, находясь в состоянии выбора различных возможностей для наиболее яркого проявления замысла. Так, от сдержанных по колориту более ранних портретов он переходит к работе с открытым форсированным цветом. Значительные поиски ведутся им и в области композиционных построений — от строго классических к экспериментальным, порой на грани эпатажа.

Портретное искусство Толстикова — не только воплощение живописных исканий художника, это авторская философия, размышление о природе человека и ее различных гранях. Всё чаще в ряду произведений появляются и автопортреты как попытка переосмыслить свою роль в стремительно меняющемся контексте окружающего мира. Один из недавних автопортретов «Аутодафе» — выход на предельно открытый диалог со зрителем.

Особое место в экспозиции принадлежало также натюрмортам, написанным в течение последних нескольких лет. Это классически выверенные, предельно рациональные композиции, в которых мастер экспериментирует с ритмом, силуэтом и архитектурной пространством. Представленные на выставке произведения свидетельствуют о том, что художник движется однажды избранным путем, но вместе с тем продолжает поиск новых возможностей в безграничном постижении природы.

Текст подготовлен на основе статьи академика РАХ Марии Вяжечич.

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