

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОЛЕГА ЛОШАКОВА «ОТ ПЕТУШКОВ ДО ШИКОТАНА» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 28 декабря 2022 г.— 15 января 2023 г. представила выставку живописи заслуженного художника РСФСР, академика РАХ Олега Николаевича Лошакова «От Петушков до Шикотана». Она носила ретроспективный характер. Экспозицию составили около ста произведений разных лет из собрания автора: пейзажи, натюрморты, портреты, тематические композиции. В ее основе — работы знаменитого «Шикотанского цикла» конца 1960-х — начала 1990-х годов. Глубокое содержание, романтический пафос, экспрессия, динамика композиционных ритмов, смелые живописные обобщения, цветовые контрасты присущи искусству мастера. Экспозиция представила достаточно широкую картину творчества автора, позволяя проследить развитие его живописного стиля.

Имя Олега Лошакова, одного из ярких представителей искусства конца 60-х — начала 70-х годов, основателя так называемой шикотанской группы, широко известно как в нашей стране, так и за рубежом. Его творческое становление связано с тем временем, когда вслед за художниками-шестидесятниками пришло следующее поколение. Искания шестидесятников были близки Лошакову, но он нашел свой образно-пластический язык.

Олег Николаевич Лошаков родился в Москве в 1936 году. В 1954 г. окончил Московскую среднюю художественную школу, учился у А.П. Шорчева, Н.И. Андрияки; в 1960 г. — Московский художественный институт им. В.И. Сурикова, мастерскую народного художника СССР П.П. Соколова-Скаля. Участвовать

в художественных выставках начал еще в студенческие годы. С 1967 г. — член Союза художников СССР.

После окончания института Олег Лошаков два года преподавал во Владивостокском художественном училище. В 1966 г. он впервые приехал на остров Шикотан. Удивительная по красоте природа края покорила художника. Ежегодно на протяжении нескольких десятилетий продолжались его творческие экспедиции сюда во главе группы молодых живописцев Москвы и Приморья. Суровая природа Дальнего Востока, непростые человеческие судьбы, сложные характеры нашли отражение в их работах. Для самого Олега Николаевича эти поездки стали временем глубоких художественных исканий, возникновению которых послужило сильнейшее эмоциональное впечатление, вынесенное из знакомства с Дальним Востоком. Здесь он прочувствовал величие и мощь природы, словно становясь участником столкновения грандиозных стихийных сил. В своем творчестве он шел к обретению изобразительных средств, позволяющих ему передать свои раздумья о мире, месте человека в нем. За лаконизмом формы, суровой монументальностью его пейзажей — символический образ, стремление к глубоко философскому осмыслению бытия.

Специалисты отмечают, что *«в шикотанских работах Лошакова всегда есть ощущение глобальности мира, прежде всего, в картинах-пейзажах. Все вместе они составляют грандиозную, почти стереоскопическую панораму острова». Но, «несмотря на кажущуюся обобщенность картин Лошакова, каждая из его композиций вырастает из сугубой конкретности пейзажного мотива, момента освещения, какого-то внезапного движения души художника». По мнению исследователей, «цикл картин, созданный на Дальнем Востоке и о Дальнем Востоке... был не только замечательным творческим открытием художника, но и яркой страницей в русском искусстве XX века».*

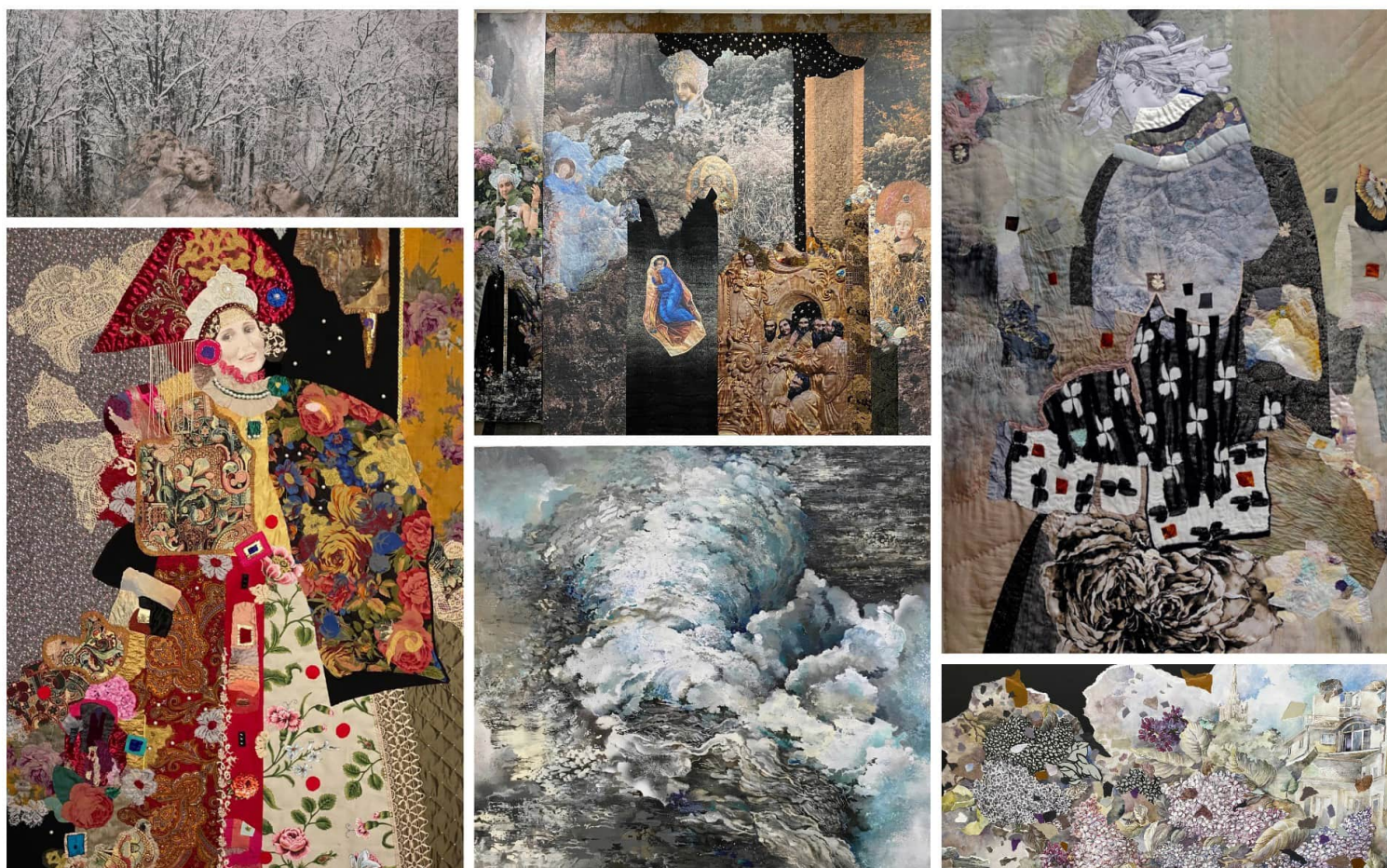
В экспозицию вошли и портретные работы автора. Рыбаки, моряки, пограничники, простые рабочие, молодые девушки — все эти образы отличаются живой непосредственностью, искренностью, ясностью характеристик. На выставке также были представлены пейзажи и натюрморты, созданные в деревне Омутини Владимирской области, недалеко от города Петушки. Живописные работы сохраняют и развивают тот художественный язык, который был выработан еще в произведениях, посвященных Дальнему Востоку. Обращают на себя внимание и масштабные композиции — «Земля и люди. Душа рыбака» (1979–1986), «Отход в 17.00» (2002). В них звучит тема острых диссонансов современной жизни. Выставка показала, что творчество Лошакова выдержало испытание временем, оно открыто реалиям сегодняшнего дня.

О.Н. Лошаков — признанный мастер, опытный педагог, воспитавший несколько поколений художников, неоднократно избирался в правление и секретариат Союза художников СССР, курировал вопросы работы с творческой молодежью. Его творчество получило высокую оценку, он был награжден государственными и профессиональными наградами. В настоящее время профессор Лошаков преподает в Российской государственной специализированной академии искусств. Он также является почетным профессором института Чжэнжоуского университета КНР. Произведения О.Н. Лошакова находятся в собраниях крупнейших музеев страны — Государственной Третьяковской галереи, музеев и картинных галерей России — Владивостока, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Кургана, Ижевска, Перми, Углича, Днепропетровска и Шахты (Украина), Бишкека (Киргизия), а также в частных коллекциях за рубежом.

Текст подготовлен на основе статей А.И. Морозова и М.П. Лазарева.

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

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ НАТАЛЬИ МУРАДОВОЙ «МАТЕРИЯ. ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 18 января — 5 февраля 2023 года представила выставку произведений признанного мастера текстиля, народного художника РФ и академика РАХ Натальи Владимировны Мурадовой «Материя. Земная и небесная». Авторская художественная палитра технических приемов безгранична — классическое ткачество, роспись, вышивка, объемное шитье, печать на холсте, имитация гобелена; столь же разнообразен и круг материалов — лоскутки тканей, кружево, стеклярус, фольга, фрагменты ткачества.

Большую смысловую нагрузку несут тексты — цитаты из любимых автором стихов, органично включенные в плоть материала, а также реальные предметы, использованные как знаки памяти, символы событий.

Пережив разные периоды в поисках и экспериментах, Мурадова явила свой индивидуальный стиль как художественный феномен. Это стиль со своими оригинальными идеями и декоративной системой образов, с особым поэтическим и философским мировидением, с фантазийной технической палитрой приемов — от текстильной

материи во всей красоте ее живописных и текстурных качеств до использования авторской фотографии. Об этом говорят знаковые работы: «Можно жить и в придуманном мире» (1999), «Книга не умрет. Роман будет прочитан». (2007), «Карнавал в Венеции», «Ужас и восторг великого города» (2010), «Непрочный памятник мгновенью» (2014), «Храм Вознесения» (2016), «Вариации на тему Боттичелли» (2017). В масштабных произведениях художника 2019–2022 годов «Земля — Священная гора», «Дар небес — Святая Вода», «Небеса», «Воздух» прочитываются размышления мастера о гармонии мироздания и составляющих его элементах. «Русский занавес», «Летящие лепестки» вводят в атмосферу красоты и любования, ассоциаций, любимых образов. По сути, каждая работа — это живописное текстильное полотно, картина, как правило, внушительных размеров (до нескольких метров) со сложной образно-смысловой структурой.

Декоративный дар художника раскрывается в акварелях, эскизах на картоне, которые являются самоценными художественными произведениями. Неповторимы букеты и ветки сирени, розы и хризантемы — излюбленные мотивы, в изображении которых происходит одушевление природы, видится ее живое присутствие.

Творчество Мурадовой хорошо известно в культурном пространстве России и за рубежом. Наталья Владимировна родилась 10 октября 1946 г. в Лодзи (Польша). В 1971 году окончила Московский текстильный институт. Она начинала свою деятельность в 1960-е, когда перед искусством встали задачи создания эмоционально-образной среды в интерьерах больших общественных сооружений.

В начале 1970-х — обратилась к ручной росписи ткани. В период работы в системе комбинатов Московского союза художников ею были созданы десятки театральных занавесей, гобеленов и объемно-пространственных композиций для интерьеров общественных зданий, сотни рисунков для художественного производства. Движение творческой мысли шло от плоскостной росписи к ее пластической трансформации в объемных текстильных панно.

С 1986 года начинается новый по значению и масштабу период, когда совместно с архитекторами и художниками по стеклу Т. Сажиним и Л. Фоминой Н. Мурадова участвует в оформлении пространственной среды таких крупных и общественно значимых сооружений, как Министерство иностранных дел и Государственная Третьяковская галерея. Для ГТГ в период ее реконструкции она создала гобелены «Три века русской культуры», «Парк. XVIII век», «Дворянское гнездо. XIX век», «Окно поэта. XX век».

В 1995 году Наталья Владимировна принимает участие в грандиозном по значимости и объему

проекте оформления резиденции Президента России в Московском Кремле. Для Зала Совета Безопасности ею созданы уникальный гобелен «Герб» в технике классического ткачества с золотой вышивкой и гобелен «Сияние Москвы» (40 кв. м), который выполнялся на знаменитой исторической мануфактуре в Обюссоне (Франция). Эскизы и картоны хранятся в музее фабрики наряду с рисунками знаменитых художников — А. Ватто, Ф. Буше, Ж. Люрса.

В 1999 году началось художественное оформление нового здания Верховного Суда России, успешно завершённое в 2007 году. Объем выполненных работ поистине грандиозен. Для разных помещений Н.В. Мурадова создала ряд крупномасштабных произведений — текстильные панно, гобелены, росписи с применением золотого шитья для оформления сцены актового зала площадью 150 кв. м. Декоративной доминантой пространства библиотеки стали настенные и потолочные росписи. Целую стену украшает гобелен «Время».

Со всей полнотой раскрылся индивидуальный стиль Мурадовой в десятках произведений, созданных ею за прошедшее двадцатилетие и представленных в собраниях ведущих музеев России, музее «Arts and Design» в Нью-Йорке, частных коллекциях. Любовь к слову, владение им раскрылось в автобиографических книгах автора «Лепестки» (2016), «Лоскуты разорванного времени и живописные заплатки чувств» (2021), где со свойственным автору темпераментом так искрометно, ярко и с исповедальной откровенностью раскрывается цельность «художественности» ее натуры в самых разных формах ее проявления.

Автор постоянно участвует в отечественных и международных выставках, крупнейших творческих акциях, таких как Российская триеннале современного гобелена в «Царицыно», Международная триеннале текстиля в Лодзи. Выставки последних лет, состоявшиеся на самых разных площадках — в музеях, галереях, театрах, во всей полноте раскрыли творческие ориентиры, когда реалии пережитого, увиденного переходят на уровень чистой красоты и гармонии.

«Счастье — уметь и мочь, и быть узанным, приглашенным... Прекрасное чувство востребованности и опоры, правды происходящего», — написала Наталья Владимировна в одной книге о своем творчестве. Зритель видит, чувствует и разделяет устремленность автора к общению на ноте эмоциональной взволнованности.

Текст подготовлен на основе статьи доктора искусствоведения, академика РАХ Л.В. Казаковой. Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ВЯЧЕСЛАВА СТЕКОЛЬЩИКОВА
«СОЗЕРЦАНИЕ НАСТОЯЩЕГО»
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 25 января — 12 февраля 2023 года представила выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Вячеслава Константиновича Стекольщикова «Созерцание настоящего». В основе экспозиции было более 100 живописных и графических произведений разных лет, среди которых пейзажи, портреты и натюрморты.

Вячеслав Стекольщикова — признанный мастер лирического пейзажа, продолжатель традиций отечественной реалистической школы живописи. По словам художника, пейзажный жанр для него — «возможность вместе с природой

размышлять о времени. ... Иногда время замедляет свой ход, словно передавая нам что-то главное — то, что я стремился разглядеть и рассказать в своих работах». Много путешествуя по миру, он воплощал свои впечатления в многочисленных графических сериях и этюдах, обогативших собрания крупнейших музеев страны.

Со временем на полотнах мастера сложился образ Родины, в котором закрепились традиции русской живописи и впечатления последующих лет. Питательной средой для творчества В.К. Стекольщикова стал русский городок Борисоглеб, расположенный неподалеку от Ростова Великого.

Это место, каким его увидел художник во второй половине XX века, сохраняло историческую патину прошлых столетий. Сменив кочевой образ жизни на оседлый и поселившись там, он обнаружил в себе стремление вернуться к истокам, окунуться в атмосферу старины. Отсюда в произведениях автора возник мотив созерцания, спокойного течения мысли. В.К. Стекольщиков пишет обобщающий образ русской земли, запечатлевая обширные дали, леса и поля с мирно пасущимся стадом («Древний Борисоглеб», 1989; «Последний луч», 2011). Его увлекает быт людей, будто сохранивших в нашей современной жизни старинный уклад («Пруд у монастыря», 1986; «Бабье лето», 1986, 2010; «Изумрудные купола», 1988; «Борисоглебские огороды», 1988; «Полдень», 1990; «День Пресвятой Троицы», 2022). Автор так рассказывает о своих работах: *«Мой Борисоглеб был наполнен ароматом полениц свеженаколотых дров, от него пахло душистым сеном, картофельной ботвой и ржаным хлебом. В его утреннем воздухе торжествовала боевая перекличка петухов, слышалось цоканье лошадиных подков о булыжник возле монастыря и вечернее мычание возвращающихся домой коров. Все окна посада в неповторяющихся по рисунку кружевных наличниках с надеждой глядели на седые стены монастыря и сияющие в тревожном небе XX века кресты».*

Время пронесется, меняя окружающий мир до неузнаваемости, и XXI век стремительно

врывается в размеренную жизнь Борисоглеба. Выбрав нелегкий путь продолжателя традиций отечественной реалистической школы, художник считает важным сохранить в своих картинах то, что делает узнаваемой русскую живопись. Данная выставка стала попыткой замедлить ход времени, обратиться к вечным истинам, к истокам, к спокойному созерцанию жизни.

Вячеслав Константинович Стекольщиков родился в 1938 году в Москве. В 1957 г. окончил Московскую среднюю художественную школу, затем учился в Суриковском институте у профессора Ю.П. Рейнера. С 1964 г. член Союза художников СССР. В конце 80-х В. Стекольщиков возглавлял творческое объединение «Русская живопись» МОСХа. Автор графической серии «Москва в солдатской шинели», циклов живописных работ «Любить Родину», «Борисоглебская летопись». Вместе с сыном А.В. Стекольщиковым принимал активное участие в росписи храма Христа Спасителя. Произведения автора представлены в собрании Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Института Русского реалистического искусства (ИРРИ), во многих музеях России и зарубежных коллекциях.

Текст составлен на основе статей В.К. Стекольщикова и В.С. Манина.

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ
К 30-ЛЕТИЮ МАСТЕРСКОЙ
НИКОЛАЯ АНДРОНОВА, ПАВЛА НИКОНОВА
И ЮРИЯ ШИШКОВА МГАХИ
ИМ. В.И. СУРИКОВА «ОТ НАЧАЛА» В МВК РАХ

Российская академия художеств и Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова при РАХ 1–26 февраля 2023 года представили выставочный проект к 30-летию мастерской Николая Андропова, Павла Никонова и Юрия Шишкова «От начала». Экспозиция включала около 80 произведений авторов, идущих от начала истории мастерской, то есть тех, кто учился в первое десятилетие от ее образования. Это Рустам Ахмедов, Алексей Ланцев, Татьяна Малюкова, Сергей Шеховцов, Тамара Мамонтова, Наталья Хохлова-Ланцева,

Екатерина Лебедева, Виктор Звягинцев, Наталья Зинченко, Фёдор Усачёв, Мария Бровкина, Ольга Подисова, Мария Суворова, Максим Глухов, Александр Глухов, Наталья Ситникова, Дмитрий Самодин, Максим Смиренномудренский и другие.

Педагогический, а точнее человеческий принцип, который был заложен Андроновым, продолжен Никоновым и до конца поддерживаем Шишковым — отношение к студенту как к коллеге, уважение и интерес к человеку, решившемуся на путь художника. Всем троим были свойственны постоянная

неуспокоенность, бескомпромиссность и неуёмная энергия — этим они щедро делились с учениками. Изменяясь с поколениями студентов, мастерская при всех руководителях сохраняла свою цельность и традиции. Она существовала как блок единомышленников и по сути в 1990–2000 годах была активным творческим объединением. Студенты и выпускники были на виду, участвовали в молодежных выставках МСХ, выставлялись во многих залах и музеях, создавали большие проекты самостоятельно и вместе с учителями.

Мастерскую всегда окружала борьба мнений и критика. Звучали упреки в злоупотреблении заученными приемами, свойственными «суровому стилю» и механически, без осмысления перенятыми у профессоров; только формальных пластических ходах, для которых сюжет не имеет значения, в излишнем, в конце концов, сходстве с учителями.

Однако путь и нынешний творческий облик выпускников мастерской показывает верность того педагогического подхода. В их современных произведениях очевидны как серьезные пластические и мировоззренческие различия, так и подобие. Это разные художники, но общие для них особое отношение к натуре и отсутствие иллюзорности, выбор «непарадных» тем, своя трактовка пространства, стремление к усиленным композиционным конструкциям демонстрируют верность одним базовым принципам, усвоенным в годы учебы.

В 1992 г. в МГАХИ им. В.И. Сурикова открылась новая мастерская станковой живописи под руководством художника-шестидесятника, одного из основоположников «сурового стиля», народного художника РФ, лауреата Государственной премии СССР, действительного члена Российской академии художеств, профессора **Николая Ивановича Андропова**. Ассистентом стал его единомышленник Юрий Алексеевич Шишков. Первыми студентами мастерской в том же году стали Татьяна Малюкова, Рустам Ахмедов и Сергей Шеховцов.

Глубоко убежденные в первоочередной важности композиции и ее изучения, Андронов и Шишков весь процесс строили как погружение в композиционно-традиционную среду. Неустанная каждодневная практическая работа, «ремесло» сочетались с освоением колоссального пласта теоретических знаний и традиций, идущих через всю историю искусства. Так же, как и «дисциплине ремесла», Андронов придавал самое большое значение неразрывности связи поколений художников.

Понимая быстротечность времени и объем знаний, которым предстоит овладеть его ученикам, он добился того, чтобы набор студентов в мастерскую происходил сразу с первого курса, вопреки сложившейся в институте системе. Так в 1994 году пришла большая группа первокурсников, в 1995 г. — вторая.

Воздействие силы личности Андропова на студентов и не только на них было огромно. Принципиальность и твердость его художественной позиции ошеломляли. Появление Андропова в институте привело к созданию кафедры композиции. Возобновился интерес к теории, сам Николай Иванович — истинный мастер, теоретик композиции — читал лекции. В мастерской постоянно кипела мощная, активная творческая жизнь, шли споры, готовились выставки, смотрелось море книг, изрисовывались кипы бумаги и холстов. Но в ноябре 1998 года Андропова не стало.

Мастерскую возглавил народный художник РФ, дважды лауреат Государственной премии, академик Российской академии художеств, профессор **Павел Фёдорович Никонов**. Энергичный и неутомимый, он заполнил пространство новыми задачами, в то же время развивая прежнюю идейную и пластическую линию. Его энергия вдохновляла на поиски иных ходов и решений, новых вариантов работы с образом и плоскостью. Как и прежде, во главу угла ставилась композиция. Слияние композиционных систем Андропова и цветопространства Никонова значительно разнообразило, обогатило художественный язык студентов. Влияние Павла Фёдоровича трудно переоценить, то был стремительный поток и яростный бой за свободу в живописи. В течение восьми лет работы он воспитал ряд интересных, ярких художников, да и поныне участвует в делах института, активно помогает всем и еще будоражит новыми идеями и выставками.

С 2006 по 2010 год руководство мастерской взяла на себя монументалист, живописец и график, народный художник РФ, академик Российской академии художеств **Альбина Георгиевна Акритас**, ассистентом которой оставался Юрий Шишков.

Заслуженный художник РФ и академик Российской академии **Юрий Алексеевич Шишков** был настоящим хранителем традиций мастерской. Прекрасный живописец и композитор, принципиальный и внимательный педагог, он работал здесь с первого дня, а с 2010 года, последние десять лет — был руководителем. Он был любим всеми поколениями студентов и кропотливо разбирал их ошибки не только в искусстве, делился опытом и художественным, и жизненным. Обучая монументальным техникам, вместе со студентами работая над росписями храма в Бежецке и часовни близ Калязина, читая лекции по монументальной и станковой композиции, Юрий Алексеевич, казалось, хотел дать ученикам всё то, что не успел Андронов. Он ушел из жизни в апреле 2020 года. Это были двадцать восемь лет непрерывной работы со студентами, двадцать восемь лет служения искусству и идеям, которым он был горячо предан.

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

ВЫСТАВКА ГРАФИКИ АЛЁНЫ ДЕРГИЛЁВОЙ «НАРИСОВАННАЯ МОСКВА» В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 15 февраля — 5 марта 2023 года представила выставку произведений члена-корреспондента РАХ Алёны Дергилёвой «Нарисованная Москва». Экспозицию составили около сорока акварелей признанного московского графика, успешно работающего в техниках рисунка, акварели, офорта и литографии, в книжной иллюстрации и станковой форме.

Центральное место в творчестве художника занимает образ родного города. На протяжении десятилетий она рисует и пишет его, путешествуя по улицам, площадям, переулкам, находя всё новые поводы для вдохновения. Пречистенка и Остоженка, Кузнецкий мост и проспект Мира, Таганка и Сивцев Вражек открывают ей свои тайны. Столица многолюдная, живая, «теплая», включающая

человека в свою историческую и повседневную круговерть, запечатлена автором с необыкновенной любовью и выразительностью. Старинные храмы и особняки, доходные дома и станции метро, изображенные ею — это и памятники архитектуры, воплощенная красота, связь времен, и неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Они, словно камертон, «выстраивают» наше сознание в исторической перспективе и одновременно «живут» в городе, под ветром, снегом, дождем, неся печать времени. Работы мастера отличаются одухотворенностью, особым чувством города, свойственным художнику. Ее высокий профессионализм, талант делают каждую из них сравнимой с лирической новеллой.

«У Дергилёвой Москва, как правило, густо заселена и пронизана лучами солнца и доброй

человеческой энергией. Москва Дергилёвой огромна, таинственна и колдовски притягательна. Художник честно говорит нам, что город интересен ему не бетонной строгостью зданий, а разнообразием художественных ощущений, которые не приедаются даже при их избыточности. Акварели серии «Нарисованная Москва» хочется внимательно рассматривать. Они возрождают уже почти забытое отношение к картине, как к дорогому и давнишнему другу, спутнику жизни», — отмечал доктор искусствоведения, профессор Н.П. Бесчастнов (1951–2021).

Выставка в залах Российской академии художеств — это новая встреча с творчеством тонкого и глубокого автора, возможность вновь обратиться к истории российской столицы и нашей страны, ее культуре, повод многое переосмыслить.

Елена Ивановна Дергилёва родилась в Москве в 1952 году в семье художников. В 1975 году окончила Московский текстильный институт. С 1976 года — член молодежной секции МОСХа, в 1982–1984 годы являлась стипендиатом СХ СССР. В 1984–1987 годы стажировалась в Творческой мастерской графики Академии художеств СССР под руководством О.Г. Верейского. Е.И. Дергилёва — член Союза художников СССР (1983) и Московского союза художников (1983). Она автор нескольких крупных графических серий, выполненных в техниках офорта и литографии: «По Нечерноземью», «Русская провинция», «Портреты исторических деятелей», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Друзья-художники».

Художник много работает в книжной графике, проиллюстрировала произведения Ф.М. Достоевского, И.А. Бунина, Э. Ростана, ряд этих книг отмечен дипломами ежегодного Всероссийского конкурса издателей.

Е.И. Дергилёва участник многих московских, российских и международных художественных выставок, с 1984 года ею проведено более 20 персональных выставок в России и за рубежом. Она — лауреат конкурса имени Виктора Попкова (2004), Премии города Москвы 2012 года в области литературы и искусства в номинации «Изобразительное искусство» за создание книги графических и живописных композиций «Москва: домашний альбом», награждена дипломом и медалью «Достоинству» Российской академии художеств. Произведения автора находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, музеев Московского Кремля, Российской академии художеств, Музея истории Москвы, Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока РАХ, музея Л.Н. Толстого (Москва), Министерства культуры Российской Федерации, Музея современного искусства П. Людвига (Кёльн, Германия), Картинной галереи Дортмунда (Германия), Венгерского национального музея, других музеев, в российских и зарубежных частных коллекциях.

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

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛАРИСЫ ФЕДОТЬЕВОЙ (1935–2021) «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» В МВК РАХ

Российская академия художеств 18 февраля — 19 марта 2023 года представила выставку памяти советской и российской художницы Ларисы Викторовны Федотьевой (1935–2021) «Птица счастья». Основу экспозиции составили более

130 живописных и графических произведений разных лет, среди которых пейзажи, портреты и натюрморты, где автор демонстрирует широкий диапазон возможностей, самые разные материалы, интонацию и манеру подачи. Работы

выполнены в технике гравюры, пастели, литографии и акварели.

Начало формирования творческого пути и становление Ларисы Федотьевой как талантливого и самобытного художника пришлось на благодатное время — шестидесятые годы двадцатого века. В этот исторический период на первый план выходит гуманистическая составляющая и ее огромное влияние на общественное мнение, благодаря чему развитие отечественного искусства получает качественно новый импульс. Художники настойчиво ищут современные формы, но не отказываются и от традиционных, что позволяет создавать удивительные по своему воздействию на аудиторию произведения, «работая» на особую выразительность образа. Это время выдвинуло замечательных мастеров, среди которых имя Ларисы Федотьевой занимает особое место.

Критики обращают внимание на характерную черту творчества художницы: для нее создание картины «равноценно доброму деянию». Они отмечают особую человечность ее произведений, будь то «натюрморт, жанровая сцена или парадный портрет знаменитого человека». Искусству мастера присущи эстетическая чуткость и верность классическим ценностям.

В произведениях Федотьевой невозможно вычленить периоды того или иного направления.

Отказываясь от стилевого подхода к темам, художница создает один и тот же сюжет как в рисунке, так и в цветной автолитографии и в линогравюре. При этом она работает одновременно в разных материалах и техниках.

Лариса Федотьева стала создателем галереи портретов композиторов Бурятии, основоположников бурятской классической, академической и профессиональной музыки. Ее полотна выполнены по заказу Союза композиторов СССР в конце 70-х годов прошлого века. Художницу восхищает их виртуозность, она достигает наибольшей выразительности, акцентируя взгляд на передаче каждого неповторимого жеста, повадки, даже чудачества отдельных музыкантов.

Еще одной отличительной чертой творчества Ларисы Федотьевой является цельность каждой композиции, достигнутая духовным наполнением графических образов. Стремление к гармоничному постижению и воплощению мира, артистизм исполнения, великолепная свобода и разнообразие приемов не оставляют равнодушными. Произведения Ларисы Федотьевой дают возможность увидеть неисчерпаемые возможности графики.

Лариса Викторовна Федотьева (Кулагина-Федотьева) — художник-график и педагог. Родилась 23 июля 1935 года в Москве. В 1956 году

окончила Московскую среднюю художественную школу. С 1956 по 1962 год обучалась в Московском государственном художественном институте им. В.И. Сурикова (мастерская станковой графики академика Е.А. Кибрика). Участница художественных выставок с 1958 года. Член Московского отделения Союза художников с 1963 года.

Работы хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного

Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, в Национальном художественном музее Беларуси, а также в частных галереях и коллекциях России, Сербии, Германии, Франции, США, Италии.

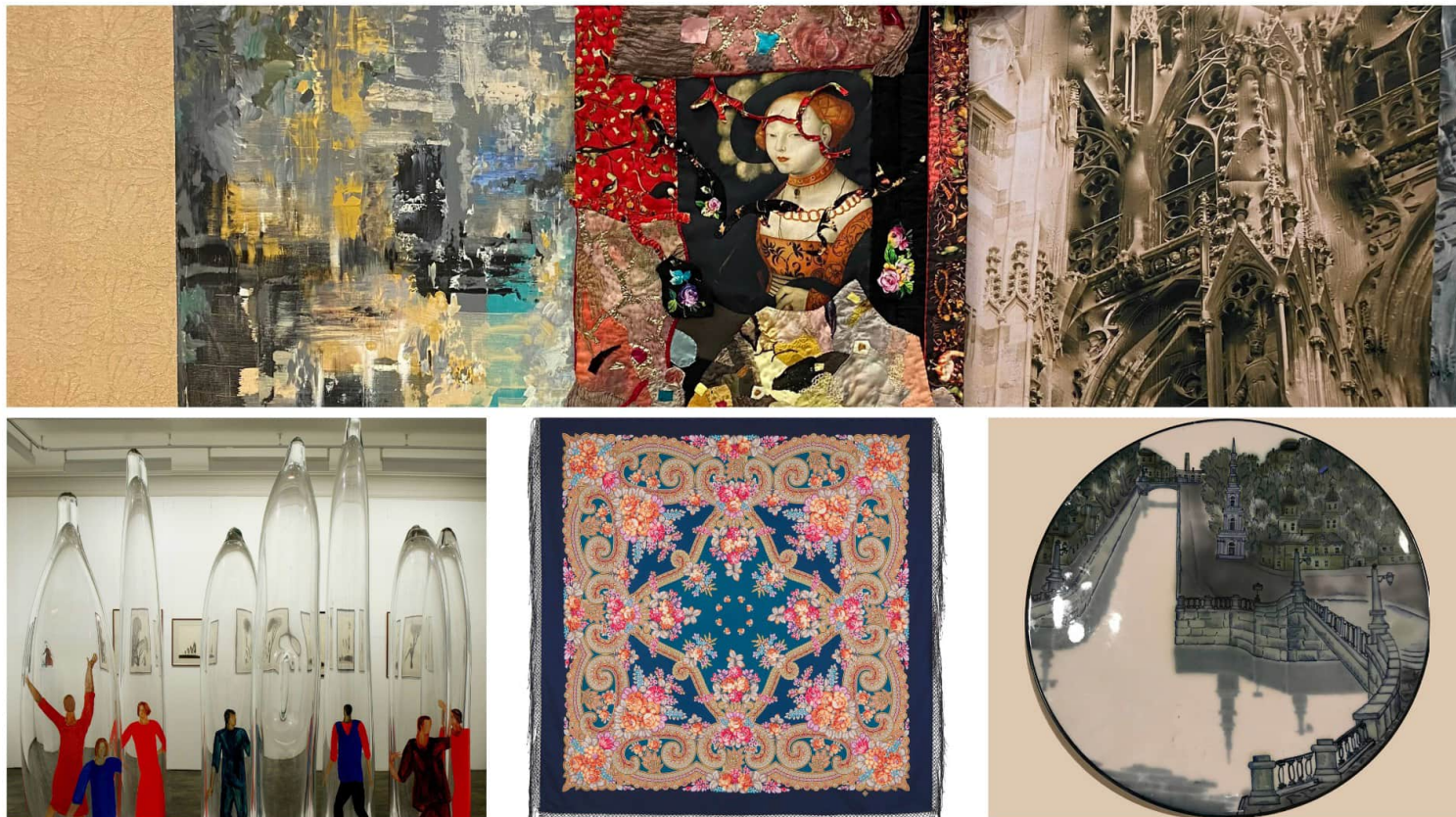
*Управление информации (пресс-служба)
Российской академии художеств*

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ В МВК РАХ

Российская академия художеств 8 марта — 7 мая 2023 года представила творчество мастеров декоративного искусства во всём многообразии видов и жанров, материалов и технических приемов. Это художественное стекло и керамика, гобелен и текстиль, металл, эмали, авторская кукла, изделия народных промыслов. Экспозицию составили произведения членов Отделения декоративных искусств Российской академии художеств, таких известных авторов, как академики РАХ: С.В. Гавин, В.Н. Галкин, А.С. Гораздин, В.Н. Гориславцев, Н.А. Гуцин, Ф.А. Ибрагимов (1938–2020), В.А. Малолетков, Ю.Н. Мерзликина, Н.В. Мурадова, Л.И. Савельева, Т.П. Сажин, Т.С. Шихирева, А.А. Шмакова, Д.Н. Шушканов (1923–2002), Л.Н. Шушканова (1926–2008), Б.В. Фёдоров (1948–2014), А.К. Худякова, Е.З. Церетели (Отделение искусствоведения и художественной критики); члены-корреспонденты РАХ: А.С. Беляев, Н.С. Будённая А.В. Греков, В.И. Зубрицкий, В.И. Касаткин, Г.А. Корзина, В.Г. Кузнецова, Е.В. Лаврищева, В.К. Маковецкий, Е.Е. Матько, В.И. Павлов (1934–2014, Отделение графики), О.А. Победова, И.В. Трофимова, М.В. Фаворская-Шаховская, А.И. Фокин, Е.Д. Хейкер, В.А. Цивин.

Декоративное искусство в эмоционально-чувственной форме доступным образом отражает характерные черты своего времени. Искусство ведущих мастеров привлекает наше внимание разнообразием тем и сюжетов, оригинальностью, игрой воображения в создании выразительных одушевленных образов. Свобода авторского приема, импровизационная игра с материалом при полном владении техническими средствами раскрывается в ярких индивидуальных высказываниях. Каждый художник ведет свою сольную партию, извлекая из материала и своей индивидуальной техники всё новые краски и тембры ее звучания.

Основной «побудительный» стимул к созданию в искусстве последнего тридцатилетия — интерес к пластическим свойствам материала, открытие новой выразительности его природной сущности и силе эмоционального звучания в пространстве, в окружающей среде. Новый взгляд на традиционный материал меняет отношение к пониманию его истинной природы, выявляет его разную субстанциональную выразительность, в корне меняя принципы формообразования, образы и смыслы. В современном эксперименте просматривается, угадывается связь с искусством

прошлого, ориентация на образцы мирового искусства, признанные эталоном совершенства. Заметно меняется статус современного художника декоративного искусства, расширяется диапазон его творчества, круг задач и интересов, происходит универсализация творческой деятельности. Наряду с основной профессиональной специализацией художник обращается к другим материалам, видам и жанрам, что весьма органично и закономерно, так как декоративное искусство в своей сущности синтетично и использует средства художественной выразительности живописи, графики, скульптуры.

Технические новации стали неотъемлемой частью созидательного процесса, обрели характер художественного феномена в поисках авторского почерка. Абсолютно индивидуальны работы Любви Савельевой с открытой ею в стекле темой пространственных метаморфоз в соединении с характерной свободной росписью. Совершенно оригинальна роспись стекла с использованием акриловых маркеров в работах Лики Церетели. Мозаичный по характеру узор, плотно покрывающий поверхность предметов, возникает легко и непринужденно, воспринимается как экспромт, как свободная импровизация, как естественный жест автора. Насыщенность цвета достигает

максимального декоративного эффекта. Оптическое стекло представлено конструктивными объектами Ольги Победовой с их посылом к искусству авангарда, стекло Юлии Мерзликиной — новаторское в своей конструктивно-декоративной основе и силе образно-пластической выразительности. Скульптурные рельефы Тимура Сажина из матового моллированного стекла представляют особую линию в общей картине развития отечественного стекла. Произведения Фидаиля Ибрагимова, Владимира Маковецкого, Елены Лаврищевой и Александра Фокина в технике гравировки, в виртуозном исполнении, в самом совершенном виде дают представление о специфике ее художественной выразительности. О работах художника Гусевского хрустального завода Владимира Касаткина следует сказать особо. В условиях производства он создает образцы, поднимающие уровень тиражного предмета до высокого искусства.

В экспозиции отдана дань памяти Дмитрию Шушканову (1923–2002), столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. Он работал совместно с женой Людмилой Шушкановой (1926–2008), привнес в стекло живописные образы природы, утвердив авторский технический прием как средство поиска и открытий. Непревзойденными по остроте творческих идей

и оригинальности их воплощения остаются в истории уникальные арт-объекты Бориса Фёдорова (1948–2014). Фидаиль Ибрагимов (1938–2020) стоял у истоков развития в стекле современной скульптуры, равно как и пластической линии в гравированном стекле.

Керамика «московской школы» с характерной для нее традицией живой свободной росписи представлена вазами Марии Фаворской-Шаховской, блюдами Галины Корзиной, скульптурная линия — работами Валерия Малолеткова с их особыми авторскими приметам пластических, живописных и технических приемов, композициями Валентины Кузнецовой с узнаваемыми типажам и их эмоциональной выразительностью жеста. Керамика Санкт-Петербурга представлена блюдами Владимира Гориславцева с видами любимого города с их поэтичной интонацией, скульптурой Владимира Цивина, вобравшей все отличительные черты пластического почерка мастеров ленинградской школы.

Искусство художественного текстиля представлено в широкой палитре разных техник, цвета, стиливых проявлений. Ведущие мастера гобелена Сергей Гавин, Александр Гораздин, Алла Шмакова демонстрируют неизменную основательность традиционного ткачества, присущую искусству классической шпалеры. Вместе с тем в контексте широкого эксперимента авторы находят новые выразительные средства, соотнесенные с современным архитектурным пространством, будь то монументальные сюжетные произведения Аллы Шмаковой в соавторстве с Вячеславом Павловым (1934–2014), декоративные образно-ассоциативные полотна Александра Гораздина с их подчеркнута цвето-фактурной выразительностью или масштабные по замыслу пространственные композиции и инсталляции Сергея Гавина.

Панно с росписью в технике батик отождествляется с произведениями Ирины Трофимовой, ставшими знаковыми, своего рода монументальными текстильными фресками. Уникален почерк Татьяны Шихиревой. Ее декоративные панно с изящной и виртуозной росписью сравнимы с миниатюрами редких манускриптов. В соединении с фигурной расписной деревянной скульптурой (авторства Николая Конончука) они приобретают завершенность и пространственное дыхание. Графическая по характеру, монохромная по цвету

роспись Елены Хейкер и Александра Беляева отмечена особой лирической интонацией. Уникален текстиль Натальи Мурадовой с его многослойной рельефно-живописной структурой поверхности, исполненный в авторской сложной технике с применением живописи, шитья, печати. Нина Будённая «сочиняет» декоративные панно в духе народного лубка со множеством оригинальных технических придумок. Александра Худякова создает куклы с разными характерами, с ярко выраженным ощущением театрально-пространственной среды, выполненные искусно и артистично.

Виктор Зубрицкий — главный художник производства знаменитых платков из Павловского Посада, создает новые вариации цветочных узоров, обращаясь к историческому наследию традиционной орнаментальной системы. Николай Гуцин развивает традиции Хохломского промысла во всей красоте традиционных посудных форм и растительного узорочья на золотом фоне.

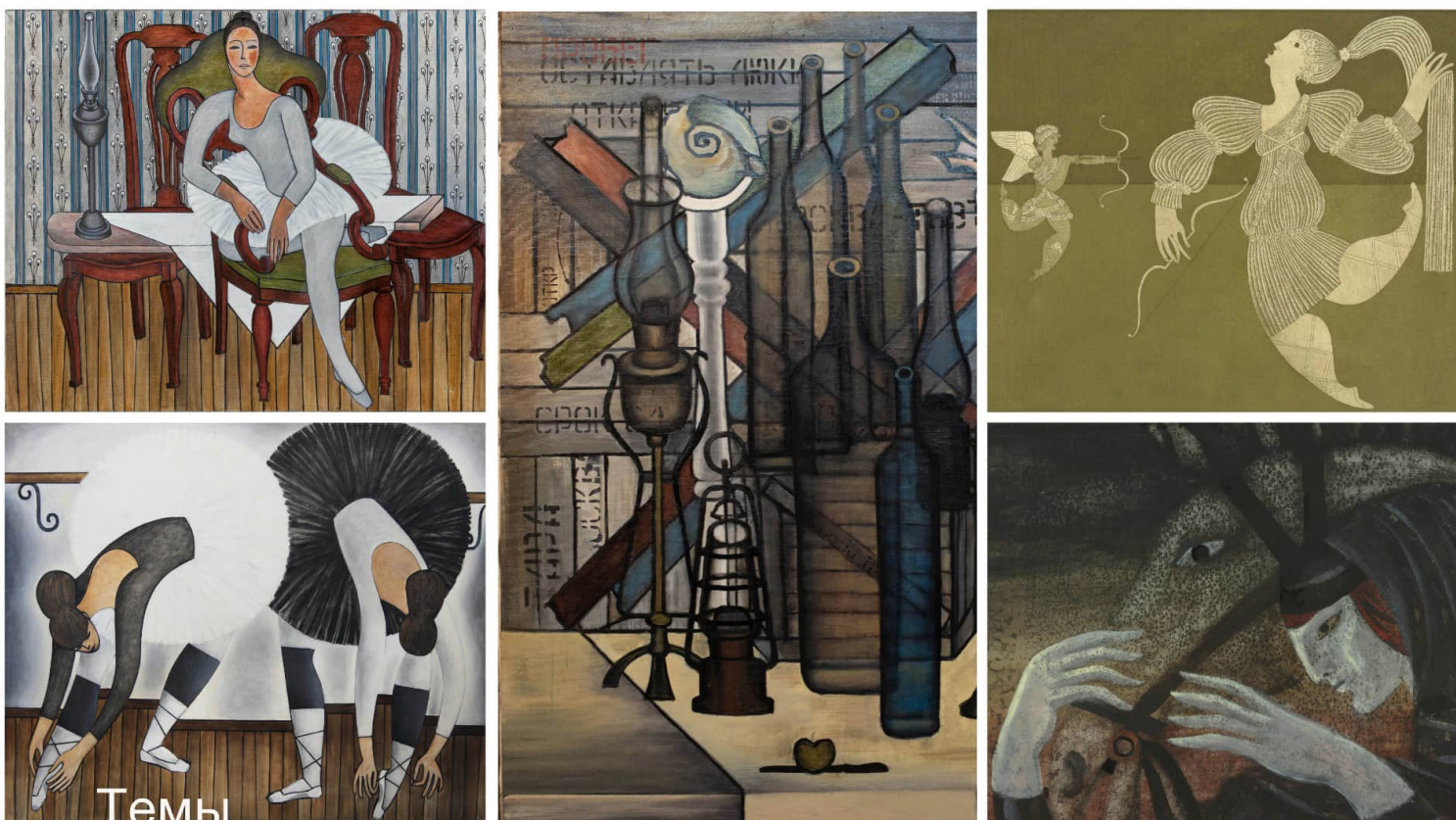
Художественный металл представлен работами известного петербургского мастера Валерия Галкина, благодаря творчеству которого этот вид искусства стал заметным явлением в архитектурном пространстве и городской среде. Эмалевые картины крупных размеров в соединении со стальными пластинами Евгения Матько отличаются «драматургией» замысла, разнообразием сюжетов и мотивов — от античности до «необычных фигур» с их метафизикой геометрических форм.

В поступательном движении искусства к новому большую роль играют отечественные и международные выставки, симпозиумы, конкурсы, мастер-классы. Важным стимулом в становлении творческого пути и событием в биографии каждого художника являются персональные выставки членов Отделения, прошедшие в залах Российской академии художеств. Выставка произведений академиков и членов-корреспондентов Отделения декоративного искусства РАХ в 2023 году дает представление о творческом процессе во всём многообразии индивидуального видения общих проблем современного искусства XXI века.

Текст подготовлен на основе статьи академика РАХ, доктора искусствоведения Л.В. Казаковой.

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

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
И ГРАФИКИ БОРИСА МЕССЕРЕРА
«ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ»
В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Российская академия художеств 22 марта — 9 апреля 2023 года представила юбилейный выставочный проект выдающегося мастера изобразительного искусства, патриарха отечественной сценографии, народного художника РФ и академика РАХ Бориса Асафовича Мессерера «Темы и вариации». В состав ретроспективной экспозиции вошло около 100 живописных и графических произведений автора, среди которых портреты, пейзажи и натюрморты, ранее не представленные широкой публике.

Борис Мессерер, именитый обладатель титулов и званий, на выставках каждый раз предстает

в неожиданных образах. Сегодня мы имеем возможность всмотреться в мир живописи художника, многие десятилетия отдающего себя театру, сложному делу сценографии, которое порой заставляло надолго отказываться от собственного творчества.

Строгий, предельно жесткий отбор произведений, сделанный автором для очередной выставки, позволил понять непростой характер взаимодействия разных видов и жанров изобразительного искусства, его нерушимые законы. Живопись Мессерера, рожденная его привязанностью к пространству и многоголосию сцены, создана

в мастерской и диктует свои правила экспонирования. Важно отметить, что большой формат, необходимый для решения сценических задач, в обычных залах лишь подчеркивает собственные достоинства, — присущая этим холстам мощная энергетика сохраняется, хотя и имеет тенденцию к изменению акцентов.

Длительное время Борис Асафович работал в музыкальном театре, прежде всего, в Большом. Естественное погружение художника в особый мир образного звучания, понимание замысла композитора, умение слушать дирижера, — все эти необходимые качества, присущие настоящему профессионалу театра, получили развитие в его творчестве. И отразились в живописной структуре станковых произведений, так или иначе связанных с театральными впечатлениями. Речь идет не только о сюжетах, воспринятых в закулисы или в репетиционных залах. Мессерера больше интересовала не воздушность и трепетность классического танца, а отточенность и завершенность позы, жеста, то есть ритмический рисунок сценического образа. Так возникли композиции, построенные на сопоставлении различных состояний балерины — расслабленности, покоя, внутренней собранности и одновременно готовности к динамике, к стремительному движению.

Борис Мессерер известен своими сложно-сочиненными натюрмортами. Его знаменитые граммофоны стали героями многих произведений. Столь же выразительны интерьеры с изображением кресел и стульев, обладающих изогнутыми формами. К числу излюбленных предметов принадлежат удлиненные бутылки прозрачного стекла, сквозь которые можно видеть фрагменты фона, а также необычные металлические детали, наложенные друг на друга или совмещенные с иными фактурами — бумагой, тканью и прочими.

Подобное соединение противоположностей также напоминает о театральной природе мышления художника. В беспредметных натюрмортах, плотно скомпонованных в листах небывало большого формата, какого не знают обычные офорты, драматические коллизии прослеживаются с особой отчетливостью.

Выставка живописи Бориса Мессерера дала возможность представить хотя бы пунктирно путь художника. Впервые экспонировалась его ранняя живопись. В далекие 1960-е годы возникли натюрморты с кувшинами, с 1970-х ведут начало балетные серии и натюрморты с граммофонами, в 2015–2018 годах были созданы натюрморты с балясинами. В этом временном отрезке находятся многочисленные беспредметные композиции, офорты и, конечно, акварели.

Художественное мышление Мессерера позволяет ему одинаково свободно обращаться со всей системой пространственных искусств. Театр, живопись, станковая и книжная графика, объемная пластика и инсталляция — таков перечень интересов автора и сфер приложения сил на протяжении всей его активной творческой жизни. В ранние годы своей деятельности он нередко обращался к занятиям книжной иллюстрацией, что тоже нашло отражение на юбилейной выставке в Российской академии художеств.

Масштаб сделанного вызывает неподдельное восхищение творческой энергией мастера и благодарность за возможность прикоснуться к миру, им созданному. Этот мир по-прежнему обогащает и радует нас, его современников и зрителей.

Материал подготовлен на основе статьи Натальи Козыревой.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств