

Вестник Академии

ACADEMY NEWS

«Цветочная симфония павловопосадской шали»

Российская академия художеств с 14 по 19 января 2020 года представила выставку-просмотр «Цветочная симфония павловопосадской шали», посвященную 225-летию предприятия народного художественного промысла России ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура».

Среди известных всему миру уникальных изделий, составляющих гордость и славу России, особое место занимают платки и шали из старинного города Павловский Посад. За более чем двухсотлетнюю историю на платочной мануфактуре сложилась единственная в своем роде «Павловопосадская школа авторского платочного рисунка», благодаря которой сохраняются традиции и оттачивается мастерство художников. Именно с рисунка (крока) начинается работа над каждым новым платком, и от того, насколько верно художником выбраны композиционное решение и колористическая гамма, зависит дальнейшая судьба платка. Характерной особенностью платочного народного промысла является стремление всего коллектива воплотить в жизнь изначальный замысел художника.

Экспозицию составила коллекция шалей, созданных художниками мануфактуры за период с 1870-х годов по настоящее время. Среди них – платки и шали, созданные по рисункам таких ярких художников XX века, как К.Е. Аболихин, С.В. Постигов и Н.С. Постигов; лауреатов Государственной премии РСФСР имени И.Е. Репина народного художника РФ З.А. Ольшевской, заслуженных художников РФ Е.П. Регуновой

и С.П. Рыжова; а также художников Л.С. Шаховской и Е.И. Штыхина, К.С. Зиновьевой и Н.И. Слащевой.

Художники, работающие в наши дни, изучают творчество мастеров прошлых лет и, создавая новые образцы народного искусства, развивают традицию художественного стиля павловопосадской пали. Это такие мастера, как лауреаты Государственной премии РФ в области литературы и искусства – заслуженные художники РФ И.П. Дадонова, В.Б. Фадеева, Е.В. Жукова; Г.И. Сотскова и Т.П. Сухаревская; а также художники Е.А. Фаворитова, Н.С. Белокур и Е.Н. Литвинова. Творческий коллектив Павловопосадской платочной мануфактуры возглавляет заслуженный художник РФ, лауреат Государственных премий РФ, премии Правительства РФ и Губернатора Московской области, член-корреспондент Российской академии художеств В.И. Зубрицкий.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

Выставка произведений Зураба Церетели во Дворце Наций в Женеве

Персональная выставка народного художника СССР и России, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреата премии Пикассо, посла доброй воли ЮНЕСКО, президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели состоялась с 16 по 30 января 2020 года в Женеве.

Автор монументальных композиций и памятников, установленных во многих странах мира, скульптурных и живописных циклов, дерзновенный экспериментатор Зураб Церетели смог объединить своими творческими поисками буквально все виды, жанры, техники изобразительного искусства. Живописный цикл работ, представленный на выставке во Дворце Наций, познакомил зрителей с одной из граней творчества маэстро.

В основе творческой концепции мастера – продвижение идеалов гуманизма и общечеловеческих ценностей средствами искусства. Произведения Зураба Церетели, в которых переданы любовь к человеку, представления о добре и мире, всегда находят отклик в душе зрителя, открывают новые глубины в понимании жизни, человеческой природы.

Трудно переоценить роль искусства в задаче преобразования мира к лучшему, и Зураб Константинович Церетели, несомненно, внес в это свой вклад не только как посол доброй воли ЮНЕСКО, но и как скульптор и гражданин мира. Благотворительная деятельность президента Российской академии художеств давно получила высокую оценку такой авторитетной международной организации, как ООН. Его монумент «Добро побеждает зло», созданный из фрагментов демонтированных американских и советских ракет «Першинг-2» и СС-20, был установлен у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в 1990 году и стал символом окончания «холодной войны». В 2007 г. в Женеве был открыт бронзовый бюст Верховному комиссару ООН по правам человека Серджио Виейра де Мелло, трагически погибшему в Ираке.

Новая выставка произведений З.К. Церетели в женевском Дворце Наций прошла при поддержке генерального директора отделения ООН в Женеве Татьяны Валовой и посла, постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова, а также Галереи D10 Art Space (Женева).

«Енисейский меридиан»

Выставка произведений Николая Рыбакова в Новом Иерусалиме

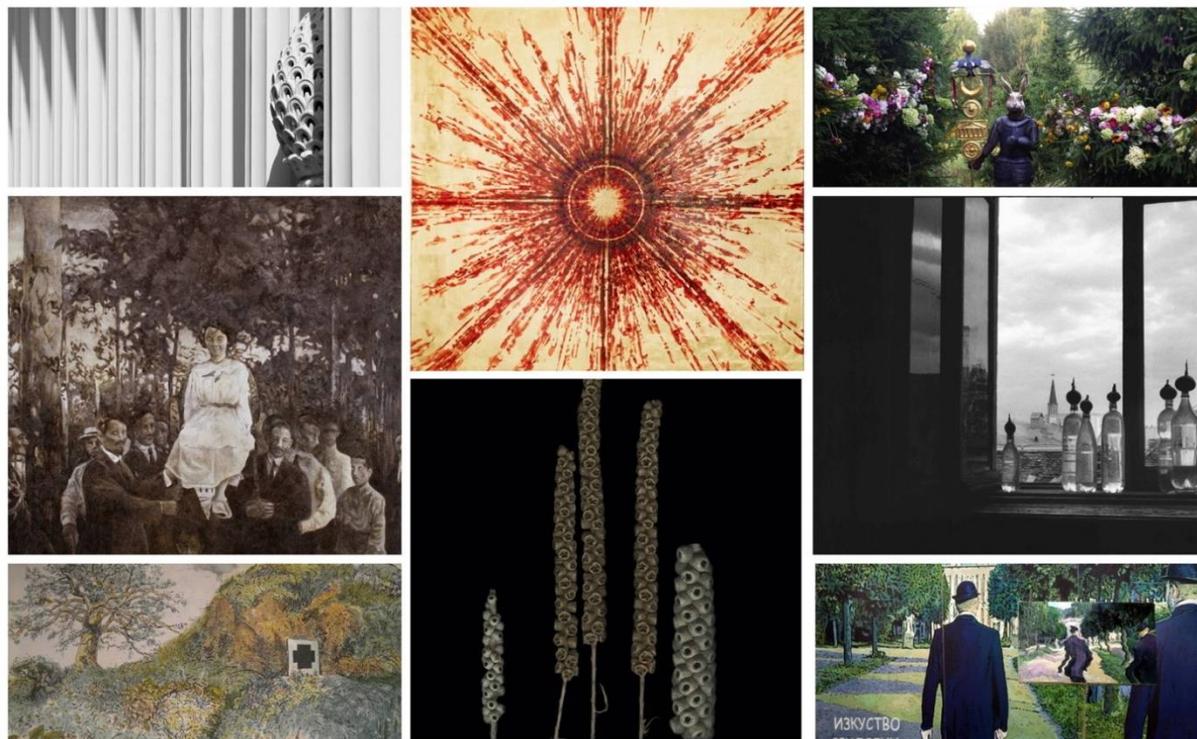
В Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» (г. Истра) с 18 января до 11 мая 2020 года открыта выставка работ заслуженного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Николая Рыбакова «Енисейский меридиан», на которой представлено около 50 картин и эмалей.

Николай Рыбаков – лауреат общесоюзного конкурса «Золотая кисть» (Москва, 1991), лауреат Балтийской биеннале графики (1995), французского Национального общества изящных искусств (Лувр, 2012), участник множества отечественных и зарубежных выставок от Австралии до Парижа. Произведения художника представлены в Третьяковской галерее, Музее Востока и в Русском музее.

Еще в 1980-х годах в поисках художественной идентичности он обратился к археологическому и этнографическому материалу, много путешествовал по Сибири от Таймыра до Тувы, участвовал в экспедициях. На грани абстрактного и предметного, где слегка улавливаются архаические образы, художник сформировал собственный художественный стиль. Его пластические поиски заряжены многими впечатлениями от неолитического искусства Минусинской котловины до следов манихеев в Хакасии периода раннего Средневековья. Николай Рыбаков пришел к созданию собственного неповторимого стиля, который неизменно вызывает интерес у настоящих ценителей искусства.

Творчество Николая Рыбакова – попытка почувствовать и выразить глубину времени и «дух места». Для его работ характерна сложная фактурная организация поверхности, экспрессивные красочные мазки.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств. На основе пресс-релиза

«Зимний сад»

Художественный проект Крокин галереи

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств – Галерее искусств Зураба Церетели с 22 января до 1 марта 2020 года был представлен художественный проект Крокин галереи «Зимний сад», в который вошло более 70 произведений живописи, графики, фотографии, видео и арт-объектов.

Среди участников выставки: Юрий Аввакумов, Владимир Анзельм, Константин Батынков, Аннушка Броше, Алексей Гинтовт, Нина Котёл, Сергей и Татьяна Костриковы, Владимир Куприянов, Богдан Мамонов, Александр Мареев (Лим), Аркадий Насонов, Валерий Орлов, Алексей Политов и Марина Белова, Проект Фенсо (Антон Смирнский, Василий Смирнов, Алик Полушкин), Владимир Ситников, Елена Самородова и Сергей Сонин, Михаил Розанов, Сергей Шутов, Андрей Филиппов, Ольга Чернышева, Антон Чумак.

Зимний сад в метафорическом смысле – убежище, пребывание в особом состоянии вечно лета, в процессе выстраивания искусственной или желаемой реальности, сложно формулируемой альтернативы тому, что происходит вовне, в пространстве зимы.

Образ сада в своем вариативном символизме изначально укоренен в нашем сознании, нашей идентичности; он обращен к идеальному, утраченному, но априорно нам присущему. Весь арсенал символов и семантической нагрузки, сопутствующей этому образу, уходит к истокам человеческой цивилизации, к онтологическим принципам Бытия, в область сакрального мироустройства. При всей своей поэтике, образ сада в своих первоосновах выходит в иные планы и получает самое разное содержательное наполнение, являясь, по сути, культурным кодом цивилизации, что объясняет многообразие этого феноменального явления в истории. Сады Семирамиды, «закрытые

сады» христианских монастырей, королевские сады и парки Франции и Англии, исламские сады, сады Японии, парки императорской России – список можно продолжать и варьировать. В этом ряду «Зимний сад» – частный случай, один из оттенков этого явления, современная форма, лишенная утилитарности и отчасти обращенная к традиции средневекового вертограда, обнаруживающая свои прототипы в далекой античности.

Зимний сад как мировоззренческая рефлексия в ее нынешнем виде возникла в сознании европейцев и укоренилась на понятийном уровне сравнительно недавно. Сберегая от зимнего холода и выстраивая в своих жилищах оранжереи диковинной растительности, привезенной из раскинутых по планете колоний, стареющая метрополия открыла для себя очередную, растянутую во времени метафору.

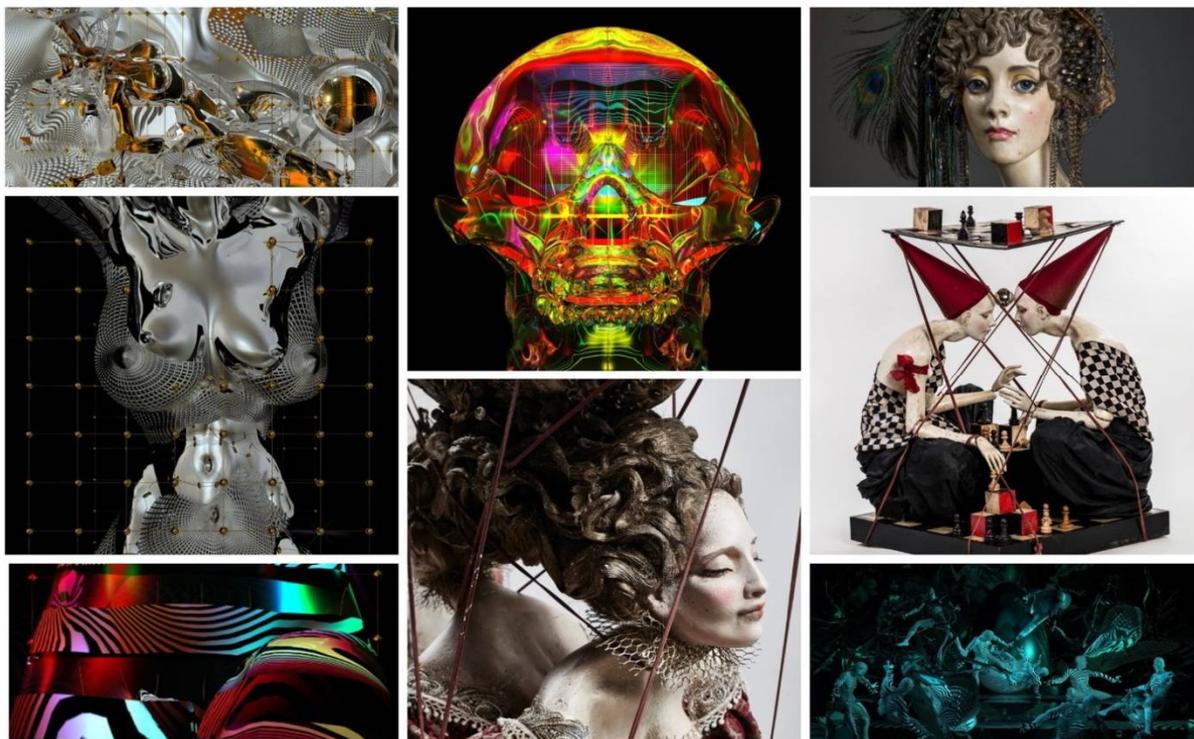
С точки зрения архитектуры зимний сад в своем функциональном назначении не содержит чего-либо принципиально нового. Лишенный самостоятельной конструктивной ценности, он становится изящным дополнением, недешевой изюминкой в общем архитектурном замысле.

И если на понятийном уровне зимний сад корреспондирует архитектуре, то она в данном случае не более чем платформа для реализации и формулировки многосложного в своих частностях мировоззрения, приоткрывающего завесы личного, частного пространства, сокровенного убежища или представления о нем.

Само понятие «зимний сад» и феноменально, и парадоксально одновременно. Оно содержит выразительную антиномию умирания и цветения, жизни и смерти, умозрительного и зримого. Если на уровне архитектурного прочтения зимний сад – форма обустройства интерьера, то в плане содержания он как явление полнее раскрывается в жанре «пейзажа состояния» – вне зависимости от изображения и деталей.

Это особая территория, ойкумена экзистенциального пограничья; обращение к памяти, к ее первоосновам, к однажды утерянному лету – вечное цветение в стуже внешней зимы.

*Александр Петровичев, Крокин галерея.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств*

Проект «Световая и фарфоровая природа женщины» Константина, Марины и Александры Худяковых

Цифровое и аналоговое искусство в Российской академии художеств

Цифровое и аналоговое искусство в рамках проекта «Световая и фарфоровая природа женщины» было представлено в едином пространстве выставочных залов Российской академии художеств с 22 января по 16 февраля 2020 года. Экспозицию составили произведения дизайнера, живописца, художника-мультимедиа, заслуженного художника России, академика Российской академии художеств, вице-президента и члена Президиума РАХ Константина Васильевича Худякова, его супруги, художника, дизайнера и архитектора Марины Леонидовны Худяковой, а также авторские художественные куклы, созданные их дочерью, членом Ассоциации художников-кукольников, академиком Российской академии художеств Александрой Константиновной Худяковой.

Константин и Марина Худяковы изучали в МАРХИ архитектуру под руководством профессоров-конструктивистов, учились живописи и графике у реалистов, сюрреалистов и футуристов, «дышали воздухом архитектурного авангарда» знаменитого общежития – Николаевского Дома Коммуны, были художниками инновационного дизайна множества экспозиций крупнейших исторических музеев, в том числе музеев Ленина в стране и за рубежом.

Стремление довести до совершенства свою работу, пристальное внимание к деталям и любование ими, очевидно, наряду со взглядом на мир архитектора и стремлением к новейшим технологиям привели художников к использованию компьютерных возможностей в искусстве. В конце 90-х они полностью перешли

в своем творчестве на цифровые технологии применительно к изобразительному искусству.

Парадокс в том, что, освоив технологический и эстетический опыт мечтателей XX века в цифровом искусстве, в том числе в виртуальной и дополненной реальности, авторы своего нового проекта «Световая природа женщины» превращают его в оружие против засилья в мультимедийном пространстве непрофессионализма, порождающего тотальную непредсказуемую вседозволенность, переходящую в вопиющую пошлость. Художники создают свои и бьют Кэрроловы зеркала, извлекая из них отрефлексированные из реалий и художнически оцифрованные персонажи, объекты и сюжеты. Это новое Цифровое Зазеркалье отражает причудливые и умудренные большим жизненным опытом понятия добра и зла, красивого и безобразного, возможного и невозможного, свободы и вседозволенности, правды и лжи в изобразительном искусстве. Художники предлагают зрелищный проект, в котором устраивают столкновение между правдой и ложью в инновационном искусстве.

Изобразительное искусство стоит на пороге возрождения в совершенно головокружительном качестве: наконец появились носители изображения высокого разрешения и достаточного размера, они теперь могут сочетаться со всеми мыслимыми и немыслимыми возможностями цифрового кино, компьютерной графики, интерактивного режима. Стремительно осваиваются VR и AR-технологии (виртуальной и дополненной реальности), интерактивные и инновационные программы, стерео и голография. Появилась возможность создания с помощью компьютера Настоящей Картины, дающей возможность бесконечного погружения в ее бездонные и непредсказуемые ресурсы. Технология виртуальной реальности, так же как и дополненной реальности, позволяет преодолевать ФОРМУ путем перехода одной формы в другую при помощи художнической авторской иллюзии. Здесь форма и ее реальность состоят в бесконечной трансформации в новую форму. Пока технические возможности трансформаций таковы, что число вариаций ограничено, но хорошо известно, в какой стремительной пропорции увеличивается мощь электронных устройств. Уже не за горами возникновение пространств, в которых начисто исчезнут прежние ограничения и привязки.

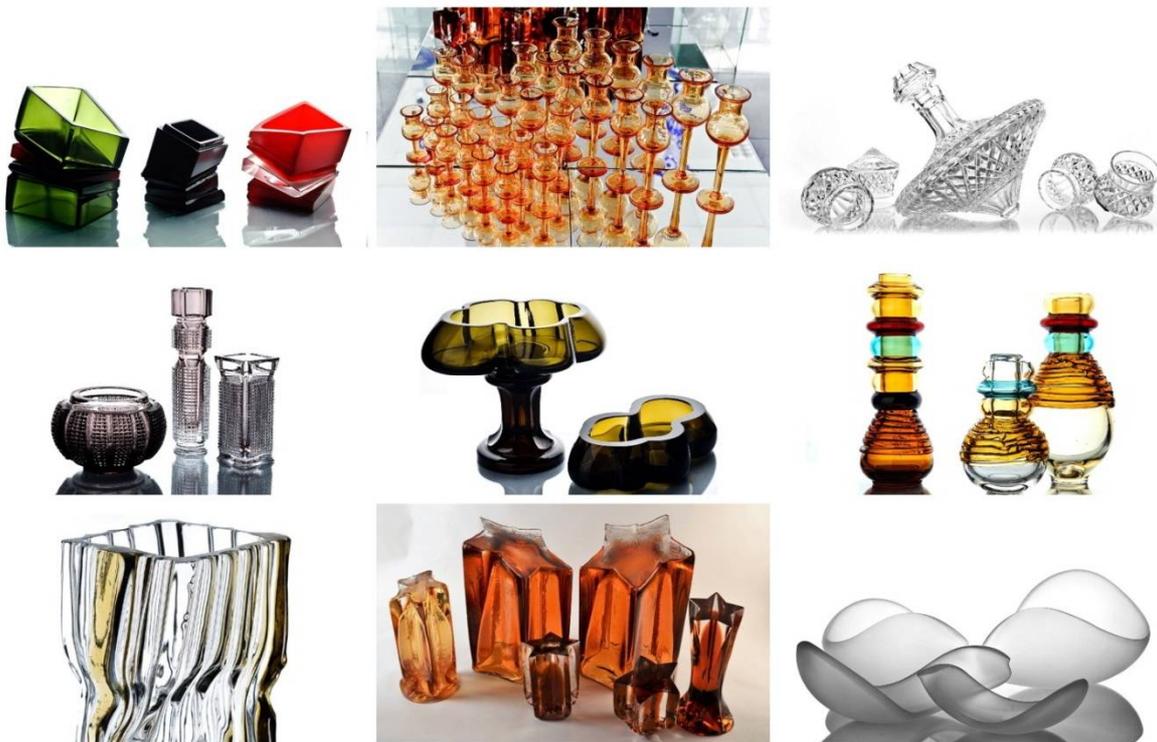
Александра Худякова изучала ремесло художника и мировое искусство во всем их многообразии и сложности прежде всего у своих родителей и, конечно же, в Краснопресненской художественной школе, а затем на факультете дизайна Московского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, которое, так же как и МАРХИ, образовалось из легендарного ВХУТЕМАСа. Авторская кукла неожиданно для всех в университете стала темой ее дипломного проекта и, как оказалось, настоящим призванием.

Искусство куклы – одно из древнейших явлений мировой культуры. Кукла-игрушка и кукла-модель – два его лица неизменно сосуществуют в пространстве истории. Игровое начало, сказочность и одновременно некое напоминание о машинной цивилизации, отчуждение, двойничество, по мнению исследователей, создали особую «мифологию кукол». В искусстве второй половины XX века, в значительной мере направленного на осознание своей собственной специфики, постижение границ своих собственных возможностей, искусство куклы как отражение антитезы живого/неживого, одухотворенного/механического открывает исключительный простор для выражения

вечно живых проблем современного искусства. А. Худякова далека от понимания куклы как манекена, служащего для демонстрации костюма. Каждое ее новое произведение – это новый образ, новый персонаж, новая история. Прежде всего художника интересует «личность», которую она создает. Замысел диктует форму, материал, внешние атрибуты, позу, костюм, прическу, аксессуары. Фарфор, кружево, бисер, стеклярус, жемчуг, стразы, блестящие цепи и лоскуты драгоценных тканей – все складывается в чеканный рисунок сродни нарядам благородных дам в портретах Северного Возрождения. Зачастую в работах очевидно обращение к знаменитой скульптурной маленькой балерине Эдгара Дега. Последнее – не случайно и является очень важным обстоятельством в художественной позиции автора. Используя в своих работах различные виды пластика (цернит, rippen-fimo, Flumo), А. Худякова отдает предпочтение фарфору, считая его «драгоценным», подобно дереву и камню, материалом. Художник находится в постоянном творческом поиске, экспериментирует, применяет новые приемы, материалы, технологии. Одной из первых в нашей стране она стала создавать шарнирные куклы. Впервые использовала в кукле металлизированный фарфор (серия «Отражения» на темы произведений К. Худякова). Эффект зеркальной металлизации приближает куклу к скульптуре, однако шарнирная подвижность возвращает ей игровую природу.

А. Худякова не берется охарактеризовать стиль, в котором она работает. «Искусство авторской куклы – это синтетическое искусство, – отмечает она, – причем не только в плане соединения различных материалов, техник, ремесел, но и в своеобразной игре со стилями. Все, что способно реализовать тот самый, задуманный художником образ, используется без оглядки на общепринятые рамки и правила». Ренессанс, Восток, ар-деко – причудливая смесь ассоциаций, авторское воображение рождает сказочные образы работ. На выставке было представлено несколько десятков произведений разных лет – настоящий праздник фантазии и красоты.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

«Лед и пламень»

Выставка произведений художников Гусевского хрустального завода

Произведения художников Гусевского хрустального завода были представлены на выставке «Лед и пламень» с 28 января до 2 февраля 2020 года в Российской академии художеств.

Экспозицию составили около 40 уникальных произведений, демонстрирующих неповторимый авторский почерк мастеров, неисчерпаемость творческой фантазии профессионалов и образное богатство стекла.

История Гусевского хрустального завода насчитывает несколько веков. Основанное в 1756 году знаменитым промышленником Акимом Мальцовым, получившее широкую известность и признание предприятие продолжает сохранять и развивать лучшие традиции русского стеклоделия. Секреты талантливых умельцев были бережно пронесены сквозь столетия и приумножены потомками. Завод производит хрусталь с содержанием свинца 24%, что придает изделиям определенную тяжесть, особую прозрачность и сияние. Применение окислов редкоземельных металлов обеспечивает широчайшее многообразие оттенков цветовой гаммы. Оригинальные дизайнерские идеи в сочетании с высоким качеством ручной работы, использование традиционных приемов и возможностей современного производства, разнообразие произведений позволяют легендарному предприятию неизменно находиться на пике актуальных художественных тенденций.

Произведения гусевских мастеров давно завоевали признание специалистов и ценителей декоративно-прикладного искусства во всем мире. Лучшие работы, представленные на международных выставках, неоднократно получали высшие награды за оригинальность и самобытность художественных решений, уникальность

и виртуозность исполнения, разнообразие форм, цветовой гаммы и декора. Образцы изделий из Гусь-Хрустального находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственном Русском музее, Государственном Эрмитаже, Государственном историческом музее, музее-заповеднике «Царицыно», Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Музее художественного стекла Елагиноостровского дворца-музея декоративно-прикладного искусства и интерьера XVIII–XX вв., Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, в музеях стекла в Корнинге (США) и Осаке (Япония), отечественных и зарубежных галереях и частных коллекциях. В числе заказчиков предприятия – Администрация Президента, Государственная Дума, Совет Федерации, мэрия Москвы, «Газпром», «Лукойл», «Аэрофлот», «Красный Октябрь» и многие другие. Завод удостоен знака Почетного члена Гильдии поставщиков Кремля.

Самобытные авторские работы, эксклюзивные произведения, образцы для серийного производства создает **творческий коллектив завода – главный художник Владимир Иванович Касаткин, его молодые коллеги Александр Грызунов, Светлана Березина и Наталья Любимова, гравер Максим Морозов, талантливые мастера – выдувальщики и алмазчики.**

Работы этих авторов составили экспозицию выставки. В ее основе – произведения заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств, почетного гражданина города Гусь-Хрустального Владимира Ивановича Касаткина – одного из тех талантливых мастеров, произведения которых называют мерилем эстетического и технического уровня Гусевского хрустального завода. Его творчество опирается на богатый производственный опыт и глубокое знание технологических процессов, специфики материала и тонкостей его обработки.

В.И. Касаткин родился 4 сентября 1945 года в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области, в 1971-м окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухомовой. В самом начале творческого пути, в конце 1960-х, Владимир Касаткин вошел в уже сложившийся коллектив профессиональных художников – представителей «гусевской школы». Найти свое место в нем помогли стремление раскрыть секреты ремесла, поиск и освоение различных подходов к работе со стеклом.

Гусевскому хрустальному заводу В.И. Касаткин посвятил более полувека. Трудно переоценить его вклад в развитие гусевской школы художественного стекла. Он обогатил ее оригинальностью форм, изысканностью цветовых решений, эмоциональностью, глубиной образов, высоким мастерством. Стекло для Касаткина – не только любимый материал, которому он посвятил жизнь, но и основа для создания собственного, особого мира. Красота его стекла – творческое отражение этого мира, отражение его личности.

Десятки спроектированных им образцов сувенирной и массовой продукции вошли в заводской ассортимент. Наряду с дизайнерскими проектами Владимир Касаткин создает уникальные авторские произведения. Источники его вдохновения – богатые традиции русской культуры, история страны, классическое искусство Востока, поэзия природы, загадки мироздания, психология человеческих взаимоотношений.

В авторских работах проявляется творческая индивидуальность художника. Их отличают лаконичность, конструктивная ясность и ярко выраженная идея, сильные,

уверенные линии форм в сочетании с отточенностью декоративных приемов. Касаткин – художник широкого творческого диапазона. Он умело использует все известные техники, владея приемами гутного формообразования, широкоплоскостной и алмазной гранью, применяет оригинальную авторскую технику, сочетающую пескоструйную обработку и гравировку, что создает богатую фактуру произведения.

На выставке в Российской академии художеств были представлены созданные мастером в 2017–2019 годах работы, демонстрирующие многогранность его дарования. Во многих его произведениях выразительно решена национальная тема. Среди них – хорошо известные композиции «Русь», «Сапожки», ваза «Традиция», ставшая символом Гусевского хрустального завода, а также представленные на выставке композиция «Кокошники», которая поражает тончайшим рисунком и филигранной резьбой, и ладья «Садко» с ее выверенностью формы и глубиной цвета.

Оригинальностью замысла, мастерским владением цветом, фактурой отличаются работы, посвященные теме Великой Отечественной войны. При минимализме декора художнику удается создавать эмоционально сильные скульптурные композиции. В работе «Звезды Победы» стекло выглядит живым, хранящим движение горячей массы, наполненной цветом, а само произведение – олицетворением устойчивости, силы. Несмотря на характерную для его работ строгость колористических решений, художнику удается воплощать удивительно глубокие образы. В композиции «Дни боевые» лаконичная форма, мягкие плавные линии силуэтов, колорит, обработка поверхности создают образ, наполненный человеческим теплом, словно хранящим прикосновение рук. Эмоциональны и содержательны работы «Бухара», «Архипелаг», особой музыкальностью линий отличается композиция «Белый цвет».

В начале XXI века, когда Гусевской хрустальный завод был сориентирован на выпуск эксклюзивной премиальной продукции, В. Касаткин разработал новые коллекции изделий, которые стали не только декоративными акцентами современных интерьеров, но и объектами коллекционирования. Творчество В. Касаткина благодаря многообразию образных решений, технических приемов подобно энциклопедии стеклоделия.

Обращаясь к воплощению нового замысла, В. Касаткин никогда не ограничивается созданием эскиза. Как подлинный универсальный Художник он может продумать и создать свою работу с момента горячего набора стекла до последнего алмазного штриха. Он работает с мастерами у раскаленной печи, участвует в создании формы – основы произведения, отмечает нюансы огранки в цехе шлифовки, руководит процессом пескоструйной обработки.

Произведения мастера вошли в сокровищницу мирового искусства. Стекло Владимира Касаткина представлено в коллекциях крупнейших музеев, российских и зарубежных частных собраниях. Он – автор призов многих престижных спортивных соревнований, конкурсов и фестивалей, в числе которых «Новая волна» и «Россиянин года». В Музее хрусталя имени Мальцовых (Гусь-Хрустальный, филиал Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника) собрано более 60 авторских работ Касаткина. Его творчество отмечено высокими профессиональными наградами.

Экспозицию выставки дополняют произведения молодых талантливых художников. Работы из прозрачного и цветного хрусталя представила **Светлана Березина** (р. 1986)

– выпускница челябинской художественной школы, Челябинского художественного училища, Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штигица. Ее дипломная работа, выполненная на Дятьковском хрустальном заводе, была запущена в серийное производство и вошла в новый каталог изделий предприятия. С 2014 года она – художник Гусевского хрустального завода им. А. Мальцова, постоянный участник выставок и симпозиумов. Авторские работы Светланы Березиной удостоены высоких наград. Произведения находятся в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Музее художественного стекла (Санкт-Петербург), а также в частных собраниях российских и зарубежных коллекционеров.

Наталья Любимова (р. 1988) – выпускница факультета промышленного дизайна Владимирского государственного гуманитарного университета. В 2010 году она стала победителем конкурса молодых художников, организованного Гусевским хрустальным заводом, и была приглашена на работу. Н. Любимова – участница областных и всероссийских выставок, стипендиат Всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования – 2019», делегат IV Международного ремесленного конгресса в Санкт-Петербурге, организатор творческих классов в городском детском клубе, автор хрустальных символов Всероссийского Дня семьи, любви и верности, конкурса «Мисс Россия World», «Варваринных дней в Гусь-Хрустальном», специальных призов для выдающихся спортсменов. На выставке демонстрировались ее композиции «Марокко», «Фламинго», «Ход мысли».

Декоративным произведением, художественное оформление которого выполнено в технике ручной гравировки, представлено творчество **Максима Морозова** (р. 1982) – выпускника школы искусств им. М.А. Балакирева. Он – участник выставок и творческих конкурсов. Обладатель третьей премии конкурсной программы XI фестиваля народных мастеров и художников России «Жар-птица – 2016», стипендиат Всероссийского смотра-конкурса в области декоративно-прикладного и народного искусства «Молодые дарования – 2017», лауреат смотра-конкурса «Молодые дарования – 2018». В 2019 году распоряжением губернатора Владимирской области был удостоен звания «Мастер земли Владимирской».

Наборы для вина «Карусель», «Кватро», «Петроградский» демонстрировал на выставке в РАХ **Александр Грызунов** (р. 1969) – выпускник художественно-графического факультета Владимирского государственного педагогического института, разработчик более 170 новых изделий для ОАО «Стеклохолдинг» (г. Гусь-Хрустальный). С 2010 года – художник Гусевского хрустального завода, занимается разработкой новых изделий и выполнением специальных заказов высокой сложности, участник международных выставок и симпозиумов, обладатель премий Всероссийского конкурса «Молодые дарования» (2013, 2015). В 2014 году Александру Грызунову присвоено почетное звание «Мастер земли Владимирской». В 2016 году его портрет был помещен в Галерею славы Владимирской области.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

«Времена года»

Выставка произведений Ларисы Ушаковой

Российская академия художеств с 12 до 23 февраля 2020 года представила выставку произведений заслуженного работника культуры Российской Федерации, профессора кафедры живописи, графики и скульптуры Южного федерального университета, члена-корреспондента Российской академии художеств Ларисы Георгиевны Ушаковой. В экспозицию вошло около 50 живописных произведений разных лет в жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, монументально-декоративной живописи.

Азы художественной грамоты и любви к изобразительному искусству Ушакова освоила в городе Грозном, где родилась 4 марта 1960 года и посещала в школьные годы изостудию художника Н.Ф. Ломтюгина. В активную творческую работу автор включается после окончания в 1982 году художественно-графического факультета Ростовского педагогического института, где училась у известного донского живописца В.А. Трунина. В это же время начинается педагогическая деятельность Л.Г. Ушаковой – на кафедре изобразительного искусства.

В 1991 году Лариса Георгиевна завершает обучение в аспирантуре Московского педагогического государственного университета имени В.И. Ленина, где успешно защищает кандидатскую диссертацию под руководством профессора А.Е. Терентьева, который сумел увидеть в молодой художнице «тонкого колориста и хорошего рисовальщика». А с 1997 года начинает свою педагогическую деятельность в стенах Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова, которую продолжает и в настоящее время.

Л.Г. Ушакова – разносторонний мастер, успешно работающий как в станковом, так и в монументальном искусстве. Художником выполнен ряд росписей в интерьерах общественных зданий России и за рубежом. Например, по ее эскизам оформлена

экспозиция Музея истории национально-освободительной борьбы на Кипре. Лариса Ушакова регулярно участвует в отечественных и зарубежных выставках, а ее творчество представлено в музейных и частных коллекциях России и других стран.

По мнению исследователей, она является продолжателем такого направления искусства, как «южнорусский импрессионизм». Реалистическая основа, крепкий рисунок, классическая композиция – характерные черты произведений Л.Г. Ушаковой. В созданных живописных образах, где предпочтение отдается сюжетам ландшафта Юга России, живое движение мазка моделирует ритмику цветовой пластики всей поверхности холста. Особый интерес к предмету, вынесенному на открытое пространство, и его преобразению под воздействием световоздушной среды у Ларисы Ушаковой в сущности есть исследование, затрагивающее ряд сложных профессиональных проблем. Но это далеко не просто рациональное распределение света и тени на объемах в масштабе пространства. Световоздушная среда – это необходимая образная составляющая в полноценном построении художественного произведения, а иногда и его главное выразительное средство, несущее в себе значительной силы эмоциональный заряд, или подтекст, определяющий звучание конкретной высказанной автором мысли.

*Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств
на основе статьи искусствоведа Валерия Рязанова*

Презентация скульптуры «Петр Великий» работы З.К. Церетели

В зале «Яблоко» Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств 20 февраля 2020 года состоялась презентация скульптурной композиции «Петр Великий» работы лауреата премии Пикассо, посла доброй воли ЮНЕСКО, президента РАХ Зураба Константиновича Церетели. Величественная 6-метровая скульптура, выполненная в бронзе, будет установлена на улице Юннатов в Савеловском районе города Москвы.

В 2022 году наша страна будет праздновать 350-летие со дня рождения первого Императора – Петра I, реформатора и просветителя, кардинально изменившего облик государства. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина эта дата будет отмечена рядом торжественных мероприятий. Самозабвенно преданный России, Петр Великий до сих пор остается для потомков ярким примером служения своему Отечеству.

В презентации приняли участие: автор скульптуры, президент Российской академии художеств, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Пикассо, посол доброй воли ЮНЕСКО Зураб Церетели; вице-президент Российской академии художеств, народный архитектор РФ, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов Николай Шумаков; главный редактор журнала «Московское наследие», заместитель председателя комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты города Москвы Филипп Смирнов; генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова. Модератором выступила обозреватель «Business FM» Валерия Мозганова.

Гостями мероприятия стали: первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин; главный ученый секретарь Президиума, академик-секретарь отделения архитектуры Российской академии художеств Олег Кошкин; вице-президенты РАХ Андрей Золотов, Андрей Бобыкин, Татьяна Кочемасова;

исполнительный директор Московского музея современного искусства, академик РАХ Манана Попова; сотрудники аппарата Президиума РАХ; российские художники и архитекторы; видные деятели культуры и искусства.

Образ царя-реформатора воплощен в многочисленных произведениях изобразительного искусства, литературе, кинематографе. Памятники российскому императору установлены во многих российских городах и за рубежом. Президентом Российской академии художеств З.К. Церетели созданы величественные монументальные скульптурные композиции: «300 лет российского флота» в Москве, памятник Петру I в Санкт-Петербурге.

«Кардинально изменивший облик государства, самозабвенно преданный России, Петр Великий до сих пор остается для потомков ярким примером служения Отечеству. Для меня большая честь и творческая радость снова обратиться к образу Петра Великого. Его яркая, сложная личность вдохновляет каждого из художников, указывает путь поиска и эксперимента. Я верю, что этот памятник станет еще одной главой в истории увековечивания памяти императора и его славных дел», – рассказал автор произведения Зураб Церетели.

«Нам всем повезло, что мы живем в эпоху Зураба Константиновича, потому что это, бесспорно, человек возрожденческого плана. Вспомните Микеланджело, Леонардо да Винчи, Донателло – Церетели смело можно поставить в один ряд с этими великими творцами. По поводу проекта “Петровского парка” можно сказать одно: качество жизни возрастает и переходит в несколько иную категорию – все говорит о том, что квартал станет комфортным местом для жизни. А скульптура Зураба Церетели, которая расположится в центре комплекса, грамотно поддержит его структуру. Будем надеяться, что когда-нибудь все произведения Зураба Константиновича, включая знаменитое “Яблоко”, наконец-то “выкатятся” из его мастерской в город, и не только мы, москвичи, порадуемся, что есть такие великие мастера, но и гости столицы в этом убедятся», – отметил это событие Николай Шумаков, народный архитектор РФ, президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.

«Скульптуру установят летом, скорее всего в июле, в рамках реализации проекта благоустройства комплекса. Он станет нашим первым “жильцом”, который будет символом и хранителем комплекса. Историческое окружение жилого комплекса “Петровский парк” нашло свое отражение в колористических решениях фасадов и дизайне входных групп этого жилого комплекса. На благоустроенной дворовой территории будет воссоздана атмосфера садов петровского времени и размещена скульптурная композиция, посвященная Петру I работы Зураба Церетели. Мы гордимся, что он доверил нам свое творение и это произведение искусства», – прокомментировала Татьяна Тихонова, генеральный директор компании «РГ-Девелопмент».

*Текст: Е. Клембо. Фото: И. Новиков-Двинский.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств*

«Отечество. История. География»

Выставка произведений Салавата Щербакова в Российской академии художеств

Российская академия художеств представила 26 февраля – 15 марта 2020 года выставку произведений известного российского скульптора, народного художника России, академика и члена Президиума Российской академии художеств, профессора Салавата Александровича Щербакова «Отечество. История. География».

Творчество одного из ведущих современных скульпторов, потомственного художника С.А. Щербакова масштабно и многогранно. Салават Щербаков родился в 1955 году в Москве и прошел прекрасную профессиональную школу. В 1978 году окончил Московскую художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова, где его наставниками были такие выдающиеся мастера, как В.И. Дерунов, А.Н. Бурганов, Г.А. Шульц, Б.К. Орлов, Ю.П. Поммер и другие. С 1990-х годов Салават Щербаков активно участвует и побеждает в целом ряде конкурсов по монументальному искусству. Большой талант, невероятное трудолюбие, обширные знания позволили скульптору уверенно войти в художественную жизнь страны.

В профессиональном багаже скульптора – памятники и архитектурно-скульптурные ансамбли, декоративные скульптурные композиции, мемориальные памятники и доски. Им разработано более десяти уникальных интерьеров музейных и общественных зданий. Лучшие станковые произведения представлены в Государственной Третьяковской галерее, Оружейной палате Московского Кремля, Московском музее современного искусства, Государственном Русском музее, во многих музеях России и зарубежных стран: в Лондонской галерее искусств и других музеях. Ряд работ приобрели частные галереи Швеции, Франции, Бельгии, Голландии, США, Австралии.

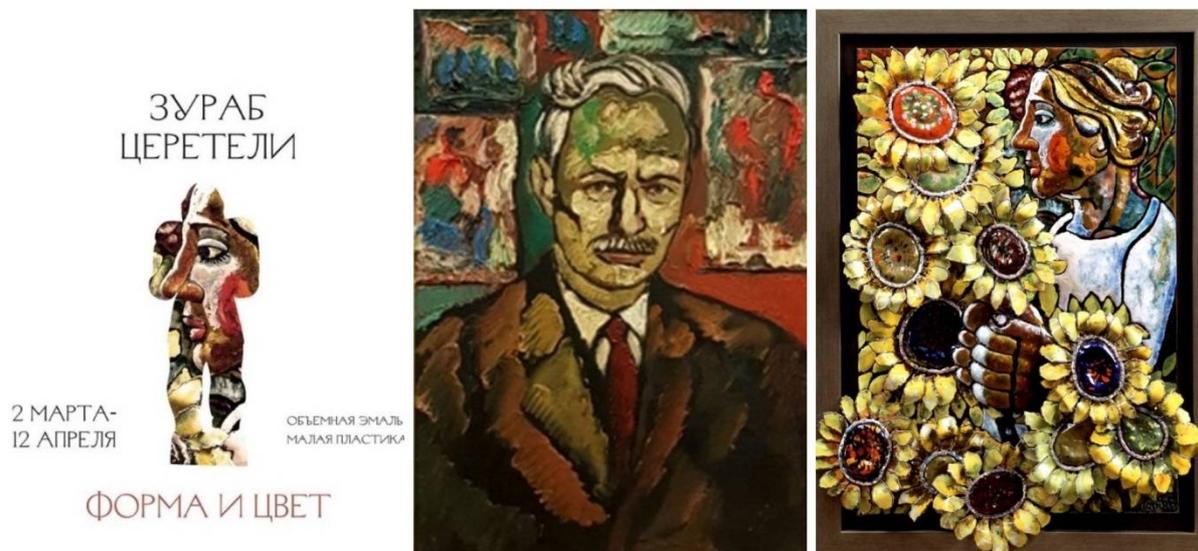
С.А. Щербаков – автор множества скульптурных композиций, посвященных ключевым событиям отечественной истории, памятников российским государственным деятелям, ученым, космонавтам, историческим фигурам, деятелям культуры и искусства. На выставке были представлены портреты архитектора К.А. Тона (Москва, музей Храма Христа Спасителя), скульптора А.Г. Сотникова (Москва, «Музейон»), художника И.С. Глазунова (Москва, частное собрание), маршала А.М. Василевского и государственного деятеля П.А. Столыпина, авиаконструкторов С.П. Королева и А.Н. Туполева, инженера В.Г. Шухова, географа Б.Б. Родомана, Президента РФ Б.Н. Ельцина и другие.

Зрителям представилась уникальная возможность проследить за процессом работы над произведением и воплощением идеи автора на примере памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе» на Поклонной горе (г. Москва) и мемориала Победы Красной Армии над фашизмом в Израиле (г. Нетания), модели которых были представлены на выставке.

С.А. Щербаков создает произведения, которые входят в историю и культурный облик многих российских городов и регионов – от Хабаровска до Калининграда, от Мурманска до Крыма. Большинство монументальных произведений мастера установлены в его родном городе – Москве. В экспозицию вошли эскизы и фрагменты одного из главных монументальных сооружений столицы – Памятника князю Владимиру на Боровицкой площади, скульптуры Александра I и Патриарха Гермогена (Москва, Александровский сад), образы святителей, созданных для Храма Христа Спасителя «К 100-летию восстановления патриаршества в России». Впервые представлен рельеф для фасада Главного храма Вооруженных сил РФ, возводящегося в парке «Патриот».

Экспозиция была построена по тематическому принципу и раскрывала ключевые сюжеты, мотивы и образы, которые Салават Щербаков разрабатывает с начала 1990-х годов. Помимо ретроспективного характера, выставка «Отечество. История. География» исследует условия присутствия скульптуры в городском пространстве. Художественные фотографии, дополняющие скульптурные произведения, создают эффект погружения в архитектурно-пространственную среду города и позволяют увидеть знакомые всем москвичам монументы под другим углом зрения. Дополнили экспозицию видеохроники, представляющие технологический процесс работы над известными скульптурами, этапы монтажа монументов и церемонии их открытия.

Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств

«Форма и цвет. Объемная эмаль. Малая пластика»

Выставка произведений Зураба Церетели в Ростове-на-Дону

Выставка произведений народного художника России, президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели «Форма и цвет. Объемная эмаль. Малая пластика» представлена 2 марта – 12 апреля 2020 года в «Шолохов-Центре» Ростова-на-Дону.

Зураб Церетели родился в Тбилиси в 1934 году. В начале 50-х годов поступил в Тбилисскую государственную академию художеств, отделение живописи. В конце 60-х побывал в Париже. Знакомство с современным искусством, посещение мастерской Пабло Пикассо, дружба с Марком Шагалом определили круг творческих интересов и приоритетов в искусстве молодого художника. С 1970-х годов активно работает как художник-монументалист и скульптор в Грузии, России и за рубежом. С 1997 года – президент Российской академии художеств. В 1999 году основал Московский музей современного искусства (ММОМА). Основой коллекции музея стало личное собрание произведений искусства XX века. Народный художник СССР и РФ, посол доброй воли ЮНЕСКО (с 1996), действительный член Европейской академии наук и искусств, член Академии Де Боз Ар (Франция) и Академии Сан Фернандо (Испания), кавалер Ордена Почетного легиона Франции. Живет и работает в Москве.

По окончании Академии художеств Зураб Церетели работал в институте этнографии Грузии. Изучение древних памятников, потрясение от композиционного строя и колористики мозаик и росписей Гелатского монастыря, церкви Св. Николая определили интерес художника к этому виду искусства на всю жизнь.

После многолетних поисков и работы в эмальерной технике (с 1970-х годов), художник смог создать эмалевые панно больших и даже огромных размеров. Стандартная ограниченная палитра пигментов для эмали обрела бесконечное множество цветов и оттенков. Благодаря мастеру древняя камерная техника перешла в разряд монументального искусства. Также она стала синтезировать различные жанры

и техники: эмали-рельефы, эмалевые панно в технике объемной живописи, трехмерный объект в эмали.

Интерес Зураба Церетели к объему в живописи в первую очередь обусловлен вниманием к цвету. Подобно древним, которые огромное значение придавали символическому языку цвета, художник без устали очаровывается всевозможными оттенками эмали, отзывающимися на каждое «прикосновение» света: выпуклые поверхности становятся еще более рельефными, а отражение света на любой неровности оживляет изображение. К тому же даже при небольшом изменении угла зрения эмаль меняет свой цвет.

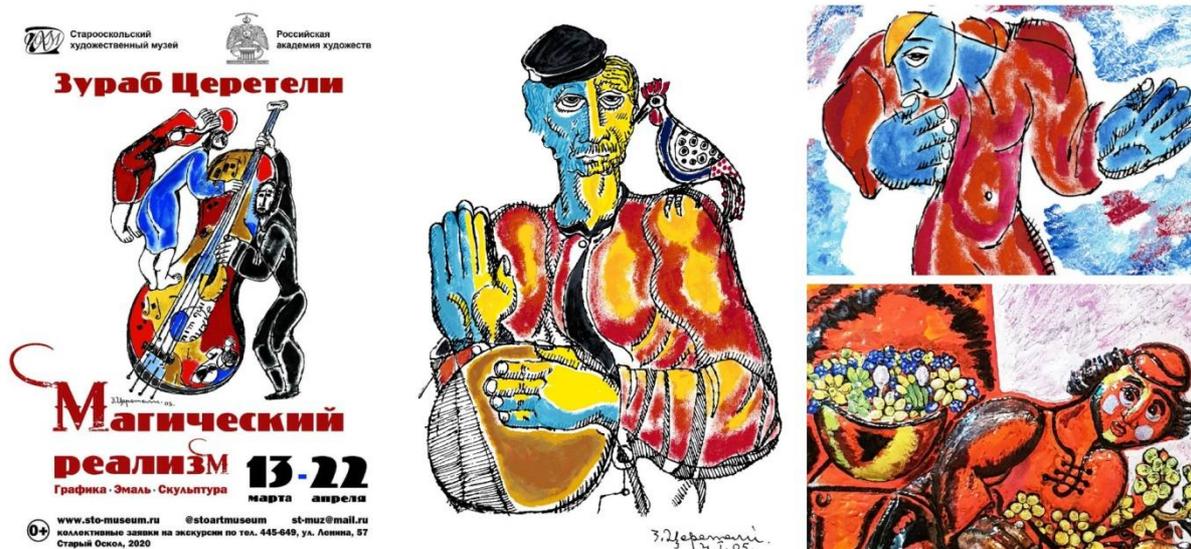
Эмальерные панно З. Церетели невероятно насыщены по колориту, радостны и гармоничны. Это бесконечный мир образов. Помимо натюрмортов и пейзажей мастер создает жанровые картины, которые населяют его любимые персонажи и воспоминания детства – деревенские и городские жители, уличные музыканты и футбольные болельщики, шарманщики и рыбаки, сыровары и дворники, башмачники и пилигримы. Сложные переливы цвета и света, игра форм и объемов создают впечатление особенной глубины и насыщенности пространства, погружают зрителя в реальный и фантастический мир.

В сюжетах – праздники и будни, пейзажи и жанровые сценки, созданные по впечатлениям от зарубежных поездок и воспоминаниям о Грузии, портреты друзей и близких. Беспспорным украшением выставки являются многочисленные натюрморты, на которых чаще всего можно увидеть любимые цветы Церетели – подсолнухи. Для художника эти цветы не просто повод взбодрить портретную или жанровую композицию – через них раскрывается его философия жизни и живописи, здесь торжествуют цвет, свет, добро, любовь и изобилие.

На выставке представлено 40 работ мастера. Помимо эмалей – персонажи из скульптурной серии «Горожане». Это своеобразная сага о жителях родного города художника, Тбилиси, воспоминания его детства и юности.

Специально для выставки в Ростове впервые покинул стены мастерской маэстро портрет М.А. Шолохова, созданный в 1983 году.

*На основе пресс-релиза музея.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств*

«Магический реализм»

Выставка произведений Зураба Церетели в Старом Осколе

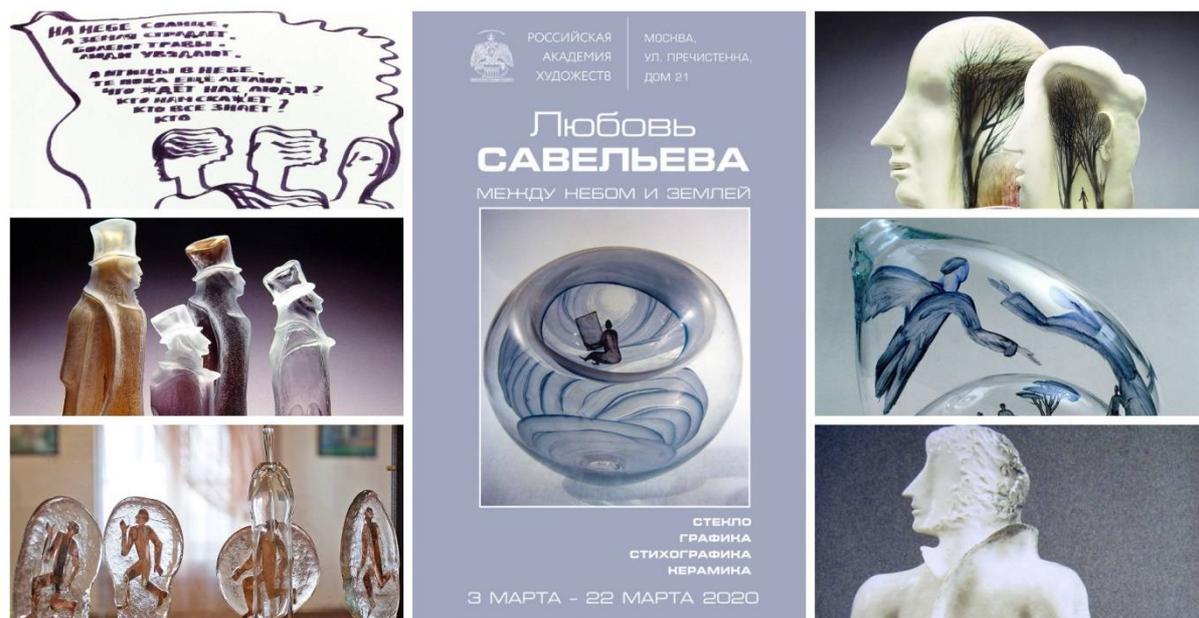
В Старооскольском художественном музее с 13 марта по 22 апреля 2020 года состоялась выставка произведений президента Российской академии художеств, народного художника СССР, посла доброй воли ЮНЕСКО Зураба Константиновича Церетели. Экспозицию составили более 70 произведений знаменитого мастера, выполненных в технике объемной эмали, а также графические листы и станковая скульптура.

«Магический реализм» – одна из серий экспозиций, показанных в 2019 году к 85-летию художника. Многочисленные выставки, посвященные его юбилею, с успехом прошли в России и за рубежом: «Зураб Церетели: больше, чем жизнь» в лондонской галерее «Саатчи», «Возможные миры» в Баку, «Познание Добра» в Санкт-Петербурге, выставки в Лихтенштейне, Тбилиси, Саратове, Самаре, Томске, Подольске, Кирове, Вологде, Ярославле. Экспозиции 2020-го продолжают знакомить зрителя с многогранным творчеством крупнейшего современного скульптора, живописца, монументалиста.

Основа искусства Зураба Церетели – интерес к Человеку. Нет незначительных, неинтересных моделей и персонажей, ситуаций и происшествий. Всюду он видит характер, эмоцию, особые энергетические импульсы, магию события. У термина «магический реализм» есть коннотация: «притягательный». Человек, его внутренний мир и сложная духовная жизнь, индивидуальность – эти понятия занимают центральное место в творчестве мастера.

Помимо эмалей, на выставке были представлены персонажи из скульптурной серии «Горожане». Это своеобразная сага о жителях родного города художника, Тбилиси, воспоминания его детства и юности.

*На основе пресс-релиза.
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств*

«Между небом и землей»

Выставка произведений Любви Савельевой

Российская академия художеств 3–22 марта 2020 года представила юбилейную выставку произведений народного художника России, академика Российской академии художеств, признанного мастера декоративного искусства Любви Ивановны Савельевой «Между небом и землей».

Творчество Любви Савельевой – особая страница в истории современного искусства. С первых ее работ ярко проявилась неординарность творческой личности, обозначился индивидуальный самобытный путь в искусстве, всегда созвучный времени или опережающий его. Юбилейная выставка включает произведения разных лет. Удивляет универсальное дарование автора. Она работает со стеклом, керамикой, не менее успешно в графике, занимается живописью, пишет стихи, создала особую форму авторского высказывания – стихографику.

Л.И. Савельева родилась в Москве. В 1966 году окончила Московское высшее художественно-промышленное училище (МГХПА им. Строганова) по специальности художественное стекло. Ее педагогами были известные художники Г.А. Антонова, Б.А. Смирнов, В.П. Статун. Сразу после окончания МВХПУ Савельева становится постоянным участником художественных выставок. Первые работы она выполняла на Дятьковском заводе художественного стекла. В 1974–1978 работала на стекольном заводе «Красный май».

Особый глубоко личный склад мышления Л. Савельевой, эмоциональность и безошибочное видение свойств материала и технических приемов в каждом конкретном замысле приводят к открытию. Понятие «авторский стиль» в полной мере применимо к ее творениям. «Взлететь – переступить себя», полет в пространство, прорыв, окрыленность – в этих словах заключен истинный смысл творческого порыва автора в реализации своих идей. Мир ее произведений многогранен и богат, светел и драматичен.

В 1975 году Савельева создала уникальную пластическую композицию «Сокольники», ставшую знаковой в творчестве автора, равно как и в обновлении линии развития в отечественном стеклоделии. Полые прозрачные объемы стали поэтической метафорой стекольного пространства, пейзажа, населенного людьми, птицами, расписанными силикатными красками. Вслед появились «Земля», «Автопортрет в пространстве», «Бассейн», «Бухта Посьет», «Двое» и десятки других работ, в которых автор развивает свою версию стекольного микромира.

Живописная свободная манера росписи Савельевой, всегда узнаваемой, развивалась параллельно с видоизменением пластической формы декоративного предмета из цветного стекла: авторские циклы «Кресла», «Мои современники», «Мои соседи», «Вместе», «Здравствуй племя младое, незнакомое».

Савельевой удалось развить и продолжить уникальную традицию пластики из стекла, начатую В. И. Мухиной. Одна из ее лучших работ – серия «Скорбящие» с изображением группы женщин, словно застывших в скорбной позе, жестах. Л. Савельева одна из первых обратилась к работе с плоским листовым стеклом, к технике спекания (фьюзинг) этого необычного материала, создав серию портретов поэтов: «А. Пушкин», «Н. Гоголь», «Ф. Тютчев», «А. Ахматова», а также жанровые сцены.

Особый творческий и смысловой ход заключается в изобретенной авторской технике, соединившей стекло и металл. В 2010–2014 годы Савельева создает пластические рельефы, в которых фигуры, вырезанные вручную из медных пластин, вплавлены внутрь стеклянного пласта («Ангел», «Кто мы», «Люди», «Матери», «Бегущие»).

Именно в таких авторских придумках проявляется индивидуальный стиль, неповторимый почерк мастера. Мудрая простота, высокий смысл и духовное начало представляются самыми сильными и значительными чертами художественных творений Любви Савельевой. «Застывшее стекло – как форма мысли, как форма чувства, форма бытия... В нем воздух и безмерное пространство!». Эти слова автора объясняют суть ее художественных творений.

К фаянсовой пластике Савельева обратилась в начале 1980-х годов. Непрозрачный белый материал диктует иной образ пространства. «Двое», «Дар», «Облако», «Поэзия и философия», «Мысль о жизни», «Мысли о мире» являют нам мир образов и людей со всеми их жизненными коллизиями. Несомненной удачей автора являются скульптуры «Ангел», «Серафим Саровский», серия портретов Пушкина, Гоголя, «Лицейств». Дальнейшее развитие пластической формы происходит в 2015–2019 годы в таких работах, как «Разговор», «Шахматист», оригинальной композиции с двусторонним изображением «Двойные портреты». Сочетание белой поверхности и черной графической росписи создает особый декоративный эффект.

Графическое искусство мастера составляет значительную часть творчества. Особый почерк рисунка, сочетающий энергичные по ритму линии, штрих, пятно, геометрические элементы и растительные мотивы, изображение фигур в движении, в сложных ракурсах создают картину многообразного микромира.

Своеобразным художественным открытием Савельевой стала ее «стихографика». Авторские стихи являются частью композиции графического оформления книги, со страниц которой словно звучит слово изображенных персонажей.

Выставка дает представление о творчестве незаурядного художника, силой своего искусства призывающего к размышлениям о смысле бытия.

Творчество Л.И. Савельевой отмечено престижными наградами и премиями различных отечественных и международных организаций, работы экспонировались на многочисленных российских и международных выставках, конкурсах, симпозиумах по стеклу. Произведения художника представлены в собраниях крупнейших музеев России, стран СНГ, в коллекциях галерей США, Бельгии, Дании, Великобритании, Швеции и других стран Европы, в частных коллекциях.

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