

«Знаки бытия»

Ирина Старженецкая и Анатолий Комелин

В залах Российской академии художеств с 27 ноября до 16 декабря 2018 года работала выставка произведений академика Российской академии художеств, лауреата Государственной премии Ирины Старженецкой и почетного члена РАХ Анатолия Комелина «Знаки бытия».

Зрителям была представлена живопись и скульптура знаменитого художественного дуэта. В самом названии выставки заключены не только ее концепция, но и своего рода характеристика природы творчества известных российских авторов. Исследователи отмечают способность мастеров отрешиться от всего земного и видеть мир как бы сверху, улавливая ту гармонию всего сущего, которая в повседневной жизни обычного человека распадается на множество малозначимых эпизодов. Неразгаданность, тайна, сочетание глубоко национального видения мира с общечеловеческой общностью проблематики, близости к заветам древних мастеров – с отзывчивостью на любовь и боль современности – все это в равной мере можно отнести к живописным работам И. Старженецкой и скульптуре А. Комелина. «Выразить хотя бы малую часть того, что больше тебя». В этом видят они предназначение искусства, которое рождается в бесконечном пространстве между Творцом и Творением, в котором живет художник и его произведение. Экспозиция выставки, представляя работы последних лет, расставляет главные смысловые акценты их многолетнего творчества.

Ирина Старженецкая принадлежит плеяде художников рубежа 1960-х – 1970-х годов, внесших в отечественное искусство новое мироощущение, новую стилистику. В 1968 году она окончила Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, где училась у таких крупных мастеров, как А. Грицай, Д. Жилинский, С. Шильников. В течение многих лет оформляла спектакли в музыкальных театрах страны, но всегда оставалась верна живописи, стремясь ее средствами выразить свои чувства, «сказать о том, о чем словами не скажешь», что с годами сформировало ее неповторимый стиль. Поражающий пластической свободой,

мощью живописной стихии, он явился результатом не только врожденного художнического дара, но и следствием ее незаурядного интеллекта.

«Ее живопись изначально метафорична, и оценивать ее следовало бы исключительно категориями поэтики», – отмечает искусствовед М. Лазарев. Цвет всегда являлся для Старженецкой основой ее изобразительной речи. Его тайны она постигала во все периоды своего творчества. Будучи по природе человеком музыкально одаренным, она и цвет воспринимает как зримую музыку, как взаимосвязи и взаимодействия жизни, пытаясь перевести слуховые ощущения в зрительные, используя, прежде всего, не столько изобразительные, сколько выразительные возможности цвета, от радужных сочетаний до откровенно черного, в зависимости от замысла.

Отдавая в разное время дань определенным жанрам – портрету в 1970-80-е годы, изображению цветов – в 2000-е, пейзажу, И. Старженецкая не предпочитает ни один из них, следуя, в первую очередь, стремлению передать состояние, чувство – боль, страдание, любовь, радость... Предельно укрупняя план, она создает на холсте композиции, достигая в них подлинного напряжения и драматизма, а все, что изображено в ее работах – человеческая фигура, птица, дерево, река, облако приобретают характер знака, вечного элемента жизни.

На выставке представлены работы, объединенные автором в обширные серии, определяющие географию ее путешествий, духовные и художественные приоритеты: «Греция», «Сирия», Евангельский цикл, «Таруса» и др. Воплощая в красках реальные впечатления, образы, созданные ее воображением, Старженецкая создает свою уникальную художественную историю мира, вовлекая и зрителя в занимательное странствие.

Анатолий Комелин (род. 1953) – один из наиболее ярких и самобытных современных скульпторов. Любимый материал скульптора – дерево. Он работает также с камнем, металлом, другими твердыми материалами. Избегая детализации, мастер демонстрирует силу и выразительность пластического минимализма.

Родом из Марийского края, Комелин с детства проявлял способность мастерить своими руками. В 1976 г. окончил Пензенское художественном училище имени К.А. Савицкого, получив глубокое профессиональное образование. С 1981 года живет в Москве. На протяжении нескольких десятилетий А. Комелин работает как в станковом искусстве, экспериментируя в произведениях деревянной пластики и вольных композициях-конструкциях, так и в искусстве монументальном, создавая для православных храмов каменные рельефы, иконостасы, поклонные кресты. Движение от предметных форм к условно-абстрактным, все более простым и лаконичным, позволяет ему выразить емкие, вечные смыслы и сюжеты. Дерево, камень, другие материалы и случайные предметы в руках мастера превращаются в уникальные произведения искусства. В своей работе Комелин не столько трансформирует натуру, сколько обнажает ее сущностные свойства.

В таких крупноформатных объектах, как «Воскрешение Лазаря», или станковых «Бесогом», «Театр военных действий» скульптор решает проблемы пространства, работая в условной манере, с известной долей иронии и веселой изобретательности. Создавая церковные произведения, он чрезвычайно строг к детали, тщательности исполнения, архитектонике пространственных построений, гармонии части и целого.

На выставке представлены композиции из камня на библейские сюжеты: «Преображение», «Благовещение», «Сретение», «Крещение» и др.

Большинство работ художников создано в Тарусе, где они подолгу живут в своем доме, ставшем их второй мастерской. С 1989 года Ирина Старженецкая и ее муж, Анатолий Комелин, участвовали в создании внутреннего убранства церкви Воскресения Христова в Тарусе, завершеном в 1998 году. Старженецкая выполнила живописную часть иконостаса, роспись стен и мозаики, Комелин — работы по дереву и камню. Они также принимали участие в украшении храма Малого Вознесения на Б. Никитской улице в Москве. Эта работа стала важнейшим этапом в творчестве художников и была связана, прежде всего, с изучением исторического опыта церковной живописи, познанием сложнейшей проблематики православных канонов. Полученное знание позволило им расширить диапазон своих творческих поисков за границы видимого, в сферу чисто духовного бытия. Поэтому произведения последних лет, независимо от сюжета и жанра, воспринимаются как многомерный символ какой-то части мироздания.

Произведения художников находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства и других крупнейших музеев нашей страны и за рубежом, а также во многих частных коллекциях.

И. Старженецкая и А. Комелин награждены медалью Русской Православной церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени, удостоены золотых медалей Российской академии художеств.

Источник: <https://www.rah.ru/news/detail.php?ID=34480>