

ХУДОЖНИК РОССИИ

Газета Союза художников России №10 (352) 2016

Сергей Александрович Гавриляченко — художник, имеющий за плечами длинный творческий путь, преподавательскую деятельность и интерес к теории современного реалистического искусства. 60-летний рубеж он переходит с обращением к иронии, которая при этом не отменяет глубины разработки важных творческих задач. «Неизвестный художник» — с улыбкой говорит он о себе. И это после многоярусных выставок и жарких публичных выступлений.

Конечно, этого художника все знают, многие считают его едва ли не классиком, но Гавриляченко, влюблённый в нестандартные парадоксы, говорит скорее о том, что авторство — всегда исчезновение, посвящение всего себя типологическим противоречиям, обладающим всеобщим характером. «Неизвестность» для реалистического художника — это главная задача искусства, которая стремится стать фактом действительности, отразить реальность во всех её базовых конфликтах. В этом случае «личность» художника отходит на второй план — и он становится изменением, может даже и стратегическим, положения дел в мире искусства, в мире чувственных и идеологических выборов. Быть «неизвестным» означает совпасть с контекстом, совпасть и отразить его в подлинно реалистической манере. И тогда мы уже не говорим о художнике «родился, женился, учился...», мы говорим о нём как о носителе функций изменения мира искусства — какие темы были им раскрыты, какие положения аргументированы и какие произведения можно выделить.

Гавриляченко раскрывает две главные линии в своем творчестве — это казачья тематика, методично развиваемая им на протяжении многих лет, и абсолютно противоположная этому простору и широте меланхолическая камерность, в которой художник исследует свой частный мир. Русское искусство, жизнь живописца в России по сути своей вдохновляется двумя главными, родовыми примерами — это Александр Иванов, с его «Мессией», и Павел

С.А. Гавриляченко

ЮБИЛЕЙ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

Федотов с тонкой аллегорической повседневностью. Отсюда и принципиальное значение двух живописных жанров — исторического и бытового, которые всё время дополняют друг друга. Павел Федотов, активно объясняя зрителю свои работы, акцентируя важность названия в произведении, переводит внимание с произведения на его публичное воздействие, на его возможность длить себя в полемике и диалоге. Это выявляет важнейшую методологическую установку, которой необходимо следовать, когда историк искусства берётся интерпретировать отдельные произведения. Все художественные работы соотносятся не друг с другом, а в первую очередь с понятиями «современность» и «реальность». Гавриляченко в своём творческом методе совмещает «внутреннего Иванова» и «внутреннего Федотова».

Казачество — очень показательное политическое состояние. Находясь в полной свободе, казаки очень часто остаются верны царю, но не реальному, а в первую очередь символическому, тем самым разрешая противоречие закона и абсолютной свободы. Казак — идеальный постструктуралистский субъект-номад, постоянно находящийся в просторном движении, но сохраняющий автономию этого движения благодаря символическому «пустому» центру — фигуре государства, не обладающей реальной консистенцией. Казачество всегда сохраняет для себя фигуру Большого Другого, что и позволяет отделиться вольному существованию, при этом уклоняясь от структурного распада. И если сюжеты на казачью тему действительно отмечены мессианским обещанием скитания истории, то более поздние работы всецело раскрывают художника в его отношении с повседневностью.

Многие относят работы Гавриляченко к почвеннической традиции, но это представляется очень неточным словом, потому как почва — это ссылка на осёдлость, на укоренение, которое не свойственно художнику. Быть почвенником — значит мыслить родину субстанционально, как нечто ограниченное и неизменное, что никак не может быть верно с точки зрения казачества. Осёдлость означает существование внутри границ, но казак — это сама граница, подвижная и раскрытая. Реализм Гавриляченко — это реализм номадический.

Для Гавриляченко повседневность противоположна казачьему простору. Это немобильная,

Начало. Окончание на стр. 2/

На выставке

Чествование юбиляра

На выставке

Н.С. Цой

ЮБИЛЕЙ НЕИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА

Номадический реализм Сергея Гавриляченко

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛЕКСАНДРА ЯСТРЕБЕНЕЦКОГО

4 октября 2016 года в выставочных залах Российской академии искусств состоялось открытие выставки произведений академика РАХ, заслуженного художника РФ Александра Ястребенецкого. Выставка приурочена к 60-летию мастера.

Александр Ястребенецкий – личность незаурядная и яркая, мастер, обладающий неповторимым индивидуальным творческим почерком. Его гравюры, офорты и шелкографии стали воплощением высокой профессиональной культуры, авторской трансформации традиций и открытий русской и мировой графики.

Универсальное дарование художника ярко проявилось как в станковых графических произведениях и в иллюстрировании книг, так и в сфере живописи.

Александр Ястребенецкий родился в 1956 г. в Ленинграде в семье замечательного художника Григория Даниловича Ястребенецкого. Окончил Ленинградскую среднюю художественную школу, в 1980 г. – Институт живописи, скульптуры и архитектуры им И.Е. Репина. Романтическое очарование Петербурга, «раскат берегов и улиц» родного города оказали плодотворное воздействие на эстетические предпочтения и вкус будущего мастера.

А. Ястребенецкий – участник более 300 городских, всесоюзных и международных выставок. Состоялось около 20 персональных выставок художника в России и за рубежом – в Германии, Великобритании, Испании. В 1979 г. был стипендиатом шотландского Совета по искусству и проходил стажировку в Glasgow Print Studio (Глазго, Великобритания).

Широта кругозора, стремление к полноценному авторскому самовыражению заставляли А. Ястребенецкого пробовать себя в разных сложных сферах профессиональной деятельности. Увлечение дизайном и архитектурным проектированием никогда не уводило его в сторону от занятия графикой, напротив, вошли в творчество мастера как новые формальные и образно-пластические качества.

Живописные и графические работы А. Ястребенецкого, изысканные по цвету, отмеченные безупречным вкусом, огромной эмоциональной силой и философской глубиной, дают возможность зрителю в полной мере оценить многогранное творчество художника.

Продолжение. Начало на стр. 1/

замкнутая среда, маленький ящик жизни, каморка, в которой складываются человеческие фантазмы, амбиции, желания. Если казак ушёл, чтобы изменить историю, то лирический герой поздних работ художника завис на диване или кухне, чтобы об истории фантазировать.

В жизни Сергей Александрович – очень энергичный и боевой полемист, всегда готовый к сражениям и дискуссиям. Он буквально излучает удачу и неиссякаемую жажду жизни. Однако его лирическое «Я», представленное в поздних работах, совсем другое – это герой, буд-то бы неуверенный в собственном месте, в череде бытовых ритуалов и ритуальчиков, его плечи никогда не расправлены, взгляд как-то боязливо направлен прямо перед собой, а жесты всегда замкнуты. Для Гавриляченко живопись – нечто более медитативное и одинокое, чем публичные роли успешного преподавателя и секретаря Союза художников. Это то занятие, которое может погрузить тебя в сосредоточенность, чтобы лучше рассмотреть самого себя и свою жизнь. Художественные средства, как нельзя лучше подходящие для подобной интроспекции, на самом деле лучше всего совпадают с современным состоянием общества, когда привычные связи оказались утрачены.

Гавриляченко использует аллегории, цитаты, умную сатиру, показывает публичность современного одиночества. В современном мире публичное и частное слились воедино, уравнивая интимное и выставочное. Художник указывает на это, но всё время с очень тонкой лирической дистанцией.

Пространство города нагружено культурной памятью, в маленьких комнатках разворачивается история искусства (Тысяча и одна ночь всеобщей истории искусств), но сам характер этих работ бытового жанра скорее скептически к громадным модернистским историческим нарративам.

М. Вязевич

Е. Погорелов. «Забывшая мелодия»

Творческие мастерские Российской академии искусств – уникальное, не имеющее аналогов явление в художественном образовании. Современные мастерские имеют более чем полувековую историю – это особая страница в становлении отечественного искусства, ценность российской и мировой культуры. При воссоздании Академии искусств в 1947 году, когда

«Река времён». 2003

«Послеобеденный отдых с Кантом». 2012

Колорит поздних работ довольно мрачный, вечерний и комнатный, либо по-зимнему холодный. Фактура и детализация тщательна, что даёт ощущение какой-то особой сконцентрированности на мелочах, которые то тут, то там выдают собственную аллегоричность или раскрывают пышную нелепую быта. Складки на диване, книги, стихийные натюрморты кухонного стола, за которым ведутся диалоги, – всё это формирует довольно замедленный и очень рефлексивный мир художника-юбиляра, решающего заниматься отныне только главными, неспешными темами, будь то память и забвение, позиция художника во «всеобщей истории искусства» или же отношения с друзьями и товарищами. В московских двориках и квартирах казаку тесно, не хватает далёкого горизонта. Именно поэтому художник учится «путешествовать, не вставая с места» и превращает собственную комнату в главное поле разворачивания наблюдательности и кругозора.

«Старик и Сусанна». 2015

Учителя и ученики Выставка произведений академиков РАХ и художников-стажёров Творческих мастерских РАХ

К. Воронова. Серия «В тени»

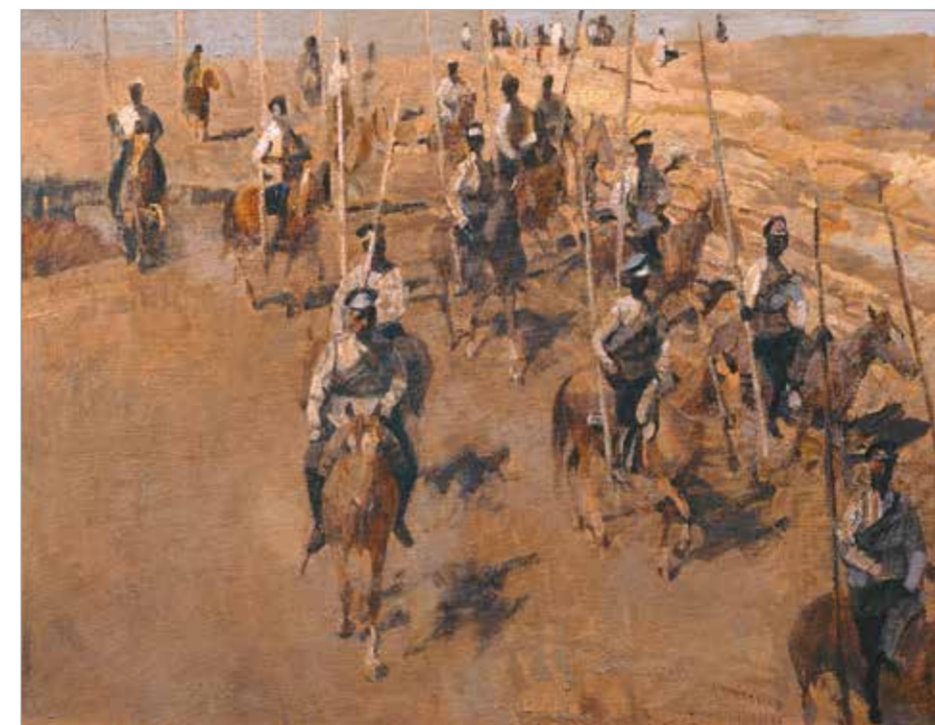

М. Малощенко. «Натали с вишенками»

качеству художественного образования придавалось особое значение, для наиболее успешных выпускников институтов была предусмотрена возможность продолжить образование под руководством выдающегося мастера-академика.

На протяжении многих десятилетий Российская академия искусств как государственная академия являлась центром, формирующим и координирующим направления культурной политики в сфере изобразительного искусства и архитектуры. Объединяя лучшие профессиональные творческие силы и представляя собой трёхступенчатую систему образования по системе «школа-вуз-академия (творческая мастерская)», Академия искусств на государственном уровне определяла и успешно решала задачи образовательно-воспитательного значения.

Сегодня Российская академия искусств стремится не только сохранить, но и развить многолетний положительный опыт взаимодействия

«В поход». 2000

«Урок пения». 2014

«Старосветские помещики». 2013

«Стремная. Казачьи проводы». 1999

общества и творца, в том числе и посредством сохранения такой формы, как «творческая мастерская». В нестабильной социальной обстановке, когда обстоятельства порой вынуждают художника, окончившего вуз, работать не по специальности, возможность заниматься любимым искусством в стенах Академии становится настоящим спасением.

Обучение в творческой мастерской сегодня не только обеспечивает бесценную возможность непосредственного живого общения с мастером, но и задаёт безграничный диапазон эксперимента по исследованию и внедрению в современный художественный и образовательный процесс инновационных техник и технологий. Каждая из мастерских имеет свою историю, традиции и неповторимое лицо, ведь руководителем мастерской становится тот, кто, счастливо обладая сочетанием талантов творца и педагога.

Выставочный проект «Учителя и ученики» сложился из ряда представляющих выставок с участием академиков Российской академии искусств и их учеников – художников-стажёров творческих мастерских Российской академии искусств города Москвы. Педагогов, воспитавших и выпустивших в свет несколько поколений молодых

А. Дмитриев. Серия «Наездницы». «По кругу»

творцов, представляли: Президент Российской академии искусств Зураб Константинович Церетели, академики РАХ Владимир Ефимович Цигаль, Алексей Дементьевич Шмаринов, Александр Владимирович Цигаль, Евгений Николаевич Максимов, Дмитрий Никитович Тугаринов, Андрей Владимирович Балашов.

В данной экспозиции представлены произведения живописи, скульптуры, графики, монументальной и станковой живописи.

Скульптура, выполненная в стенах творческой мастерской, руково-

димой ярким представителем замечательной творческой династии, академиком РАХ, народным художником РФ Александром Владимировичем Цигалём, свидетельствует о высокопрофессиональном владении пластическим языком и свободой творческого мышления. Обращаясь к различным жанрам, будь то портрет или философская композиция, художники стремятся к выразительности и глубине передачи образа.

Мастерскую графического искусства под руководством тончайшего пейзажиста, мастера графического

станкового искусства и книжной графики академика РАХ, народного художника РФ Алексея Дементьевича Шмаринова отличает благородство форм и глубина содержательности творческих поисков. Работы его учеников – это наглядный пример преемственности традиций академической школы, которые не скованы строгими учебными канонами, а развивают свои творческие возможности в разных направлениях, взяв академическую школу за основу.

Относительно недавно число мастерских «жемчужин» пополнилось новой – мастерской монументальной живописи. Её руководителем стал академик РАХ, народный художник РФ Евгений Николаевич Максимов – крупнейший мастер монументального искусства, выдающийся педагог, автор росписей православных храмов по всему миру, в числе которых сложнейшая купольная композиция Храма Христа Спасителя в Москве.

Экспозиция прежде всего поражает широчайшим диапазоном и свободой творческих поисков, в очередной раз доказывая, что истинная академическая школа не сковывает, а раскрепощает возможности художника, делая их поистине безграничными.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ШУРПИНЫХ

В начале октября в Выставочном зале Товарищества живописцев МСХ состоялось открытие выставки живописи творческой династии Шурпиных. На выставке представлены работы отца – Фёдора Саввича Шурпина (1904–1972), сына – Саввы Фёдоровича Шурпина (1937–2014) и внучки, Лидии Саввичны Шурпиной.

Ф.С. Шурпин. «Мать». 1947

С.Ф. Шурпин. «В родном краю». 1990–е

Л.С. Шурпина. «На кубок Мельбурна». 2011

На таких семейных выставках особенно интересно смотреть на творческий путь семьи художников в целом. Когда разные поколения ищут свою тему, когда виден поиск творческой манеры и взаимное влияние, когда нашедший свой «голос» художник отдаёт мастерство.

На этой выставке для нас открывается весь откровенный живописный мир династии Шурпиных. Фёдор Саввич Шурпин по праву считается классиком русской живописи. Этюды и картины, написанные залихватскими мазками и как будто на одном дыхании, очень точно передают первое впечатление живописца. Главными в творчестве художника была крестьянская тема и тема материнства.

Савве Фёдоровичу Шурпину, безусловно, досталось сложное испытание – родиться в семье именитого художника. При этом, мягкий и скромный человек, но безавантно преданный искусству художник, Савва сумел обрести своё, отличное от отца, лицо, найти свою тему в живописи – московские пейзажи, разные состояния русской природы, мимолётные изменения которой передаёт точно найденный колорит.

Творчество Лидии Саввичны Шурпиной пронизано фантазиями и символами. Её увлекает создание поэтически – метафорических образов языком живописи. Лидия Саввична – художник в поиске. Её философские размышления, причудливые образы и необычные сюжеты создают на холсте настоящую сказку.

К. Стекольщикова

Хроника художественной жизни

ВАДИМ СОЛОВЬЁВ ЖИВОПИСЬ

С 26 сентября 2016 года в Выставочном зале Товарищества живописцев Московского Союза художников будет открыта персональная выставка Вадима Соловьёва.

«Горицкий Успенский монастырь. Весна». 2016

Выставка задумана как особый этап, после которого автор планирует наметить для себя новые творческие ориентиры. Лёгкие пленэрные наброски, этюды-впечатления, живые красочные зарисовки ждут дальнейшего воплощения в более длительных произведениях. По словам самого художника, посмотреть на самого себя в экспозиции выставочного зала – это ни с чем не сравнимый и волнующий опыт, необходимый каждому творцу, чтобы оценить свой труд в совокупности.

Обладая от природы жизнерадостным темпераментом, Вадим Соловьёв экспериментирует с различными цветовыми замесами, стараясь раскрыть своеобразие

и характер каждой части видимого мира. Так появляются залихватски, словно баян, раскинувшиеся в стороны заборы, весёлые весенние дома или робкий, застенчивый снег, словно извиняющийся перед прохожими за их промокшие сапоги. В работах чувствуется движение и особая жизнь, они раскрывают Вадима Соловьёва зрителю как тонкого и лиричного художника.

«Беседка». 2016

Активный участник проекта «Русская провинция», член МСХ, участник областных, всероссийских и международных выставок, он плодотворно трудится не только как художник, но и как преподаватель: в настоящее время он заведует кафедрой художественных дисциплин в МХПИ. По всегда доброжелательной, лучистой улыбке Вадима можно предположить, что студенты наверняка его очень любят. Это настроение передаётся и зрителю, пришедшему посмотреть творчество московского живописца.

Вера Лагутенкова

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ТРАДИЦИЙ

Проект из цикла «Традиции и современность» и «Современность и традиции» Российской академии художеств призван вдохновить дизайнеров на творчество, связанное с национальными традициями.

Мероприятия в рамках проекта: Выставка «Современность и традиции», 18–28 октября. Научно-исследовательская конференция «Древнерусское искусство в современном дизайне», 21 октября.

В последние годы элементы русского стиля всё чаще появляются в современном дизайне по всему миру – от модных показов известных модельеров до проектирования и строительства деревянных домов в национальном стиле.

Древнерусские традиции в современном дизайне – это часть научно-практического проекта Российской академии художеств, который реализуется с 2014 года на площадке крупнейшего в России уникального археологического памятника «Городище Старая Рязань».

Основная задача проекта – помочь современным дизайнерам погрузиться в мир древней Руси, изучить мастерство и знания наших предков, которые передавались из века в век, и по-прежнему на подсознательном уровне близки и легко воспринимаются сегодняшним поколением. Возрождая национальные традиции и транслируя образы посредством современного дизайна, у нового поколения появляется возможность получить утраченные знания и восстановить связь времён.

Домонгольский период называют «золотым веком» русского искусства. И сейчас во многом единственной возможностью изучения русской культуры до татаро-монгольского нашествия является исследование археологических работ периода 10-13 веков. Детальное изучение предметов, методов их производства позволяет выявить новые важные элементы и технологии, которые могут быть применимы в развитии современного дизайна.

Проект Российской академии художеств позволяет комплексно исследовать традиции древнерусского искусства, представить современное творчество и вдохновить на новые проекты, опирающиеся на национальные традиции.

Отделение дизайна РАХ

ОТ ТИХОГО ДОНА К КРЫМСКИМ БЕРЕГАМ

22 августа, в День празднования Российского флага, в выставочном зале Крымского республиканского отделения ВТОО «Союз художников России» открылась выставка трёх донских художников: заслуженного художника России О.Игнатова (живопись), заслуженного художника России А.Курманаевского (живопись) и члена СХР России А.Резниченко (керамика). В экспозиции представлено 50 живописных работ и более 30 произведений керамики.

На открытие выставки «От Тихого Дона к Крымским берегам» приехали представители из Ялты, Керчи, Феодосии. Открывал выставку председатель Крымского республиканского отделения СХР Н.С.Моргун, заслуженный художник Украины, заслуженный деятель искусств АР Крым. Он высоко оценил художественный уровень представленных работ и саму идею подобных выставок. Также выступали заслуженные художники Республики Крым и Украины А.С.Шуринов, Н.Я.Дудченко и А.С.Спольский. Все выступавшие отмечали, что выставка является первым шагом в дальнейших творческих связях художников Республики Крым и Ростовского отделения СХР.

После Симферополя выставка «От Тихого Дона к Крымским берегам» переехала в Керчь, где 8 сентября состоялось её открытие. Экспозиция продолжит свою работу до 27 сентября. В двух крымских газетах «Крымские известия» и «Крымская правда» были опубликованы статьи, посвящённые выставкам донских художников. Авторы наградили Почётными грамотами Министерства культуры Республики Крым за значительный вклад в развитие культурных и творческих связей по обмену художественными выставками между Крымом и Ростовом, способствующими дружбе и дальнейшему взаимообогащению творческих союзов Крыма и Ростовской области, а также грамотами Крымского отделения ВТОО «СХР».

Нас глубоко тронуло то душевное тепло, доброжелательность и гостеприимство, с которыми нас встретили крымчане. Верим, что это только начало большого совместного творческого пути.

Алексей Курманаевский

МАРИНА ТУКАЧЁВА «СОСТОЯНИЯ»

С 24 октября по 5 ноября 2016 года в Выставочном зале Товарищества живописцев МСХ прошла выставка живописного наследия Марины Леонидовны Тукачёвой.

Марина родилась в семье художников в третьем поколении. Дед, отец, мать, брат матери предпочли графику, художница пошла дорогой живописи. Окончила театральное отделение МГАХИ им. В.И.Сурикова, мастерскую М.М.Курилко, но в театре никогда не работала: целиком занималась станковой живописью.

Начало её творческой деятельности тесно связано с активным развитием молодёжного движения в художественной жизни страны. Многие работы написаны в ходе поездок на творческие дачи Союза художников, путешествий, находившихся в ведении Художественного Фонда СХ – по городам Средней полосы, в Крым, Прибалтику, Узбекистан, Сибирь. В первых работах ясно прослеживается «карнавальное» и «московско-сезанновское» – влияние лидеров-семидесятников. Это можно проследить в натюрмортах Тукачёвой, пейзажах ярославского зодчества, в сюжетных композициях, напрашивающихся на сопоставление с холстами К.Нечитайло, Т. Назаренко, Л.Решетниковой. В более поздний период своего творчества она отходит от общих веяний и разрабатывает преимущественно колористические темы. Она поглощена работой углубленного самопознания, освобождается от наносных состояний и чувств, стремится к адекватности пластического выявления собственной индивидуальности. Марина уходит от предметно-пространственных мотивов в сторону разработки ритмических взаимодействий ярких красок и пятен. В холстах видно стремление к открытому цвету во всей полноте спектра.

Искусствовед Александр Морозов выделяет её творчество, начиная со второй половины 80-х, как новый этап творческой биографии. Как фазу зрелости, крупных замыслов, возможностей художественной реализации, противоборств, сомнений и трудных исканий. Это порождает контрастные друг другу циклы «светлых» и «тёмных» произведений.

Работы зрелого периода творчества Тукачёвой можно рассматривать как интеллектуально-творческое философствование в образах, изучение состояний человеческого сознания и самосознания.

Творчество Марины Тукачёвой высоко оценено такими мастерами, как М.Курилко, В.Кулаков, П.Никонов, Э.Браговский, И.Голицын.

Алла Полковниченко

ГОЗНАК

Бумага эстампная марок В и Г
Бумага рисовальная
Бумага карточная тиснёная
Бумага чертёжная

190103, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.144
тел. (812) 305-22-73, (812) 305-22-43, (812) 305-22-04
E-mail: marketing_spbf@goznak.ru