

Новый человек

А. С. Разводовская

Глазами детей

*Как часто взрослые запрещают
всякую импровизацию, забывая,
что это есть песнь духа. Если техника
и не совершенна, то все же сколько
зерен прекрасных запечатляется
в этих зовах сердца.
М.О. II, 267.*

С большой радостью мы продолжаем разговор о детском творчестве, начатый в предыдущем номере журнала¹. Прошел целый год со времени нашей совместной работы с ребятами, и этот год позволил понять и почувствовать, чем стали для нас эти дети: прошло столько времени *без них!* И не раз в самых трудных ситуациях вспоминались их горящие глаза, неожиданные слова и яркий, красочный мир, подаренный ими нашему дому...

«Земля и Космос» — это не просто название удивительной выставки детских картин, которая проходила в Международном Центре Рерихов в октябре 2000 года в рамках общественно-научной конференции «Новая Эпоха — Новый Человек», это те понятия, явления, к которым постоянно устремлены мысли людей, то сталкивающие их друг с другом, то строящие хрупкую гармонию. И только в жизни детей, особенно маленьких, этого противоречия не существует: для них эти понятия — просто раз-

¹ *Культура и время. 2001, № 1—2.*

ные имена их родного дома. И они с легкостью запечатлевают этот мир в его разных состояниях, разных формах — в красках, музыкальных звуках, поэтических строфах.

Шестилетний Гриша Мисюра никогда не учился рисовать, и в роду его не было художников. Но однажды колокольный звон на площади его родного Петербурга внезапно поразил мальчика и пробудил в нем страстный интерес к архитектуре, способность рисовать по памяти десятки зданий и целых архитектурных комплексов со всеми декоративными деталями, стилистическими особенностями, с соблюдением пропорций и перспективы! Больше всего интересуют Гришу храмы и соборы, хотя воспитывался он в светской семье.

Поразительна быстрота, с которой мальчик создает свои композиции, — три-пять минут, и работа готова. При этом он очень усидчив и может не вставать из-за стола пять — шесть часов подряд, создавая до шестидесяти рисунков. Гриша не очень общителен, скорее замкнут в себе, но если он раскрывается, то очень быстро и до конца, и этот стремительный творческий поток остановить практически невозможно.

Интересно изображение собора Смольного монастыря: четыре небольших главы окружают центральную, прорисованы грани большого купола, закомары нижних пределов. Голубой карандаш намечает общую цветовую гамму. Рядом обозначены без детальной прорисовки еще два храма монастыря.

Рисунок Казанского собора менее совершен по форме, но очень интересен неожиданным верхним планом: высоко в небе над ажурным крес-

том собора появилось нечто похожее на созвездия, некоторые звезды соединены между собой сплошными линиями, а одно «созвездие» имеет лицо и руки. Чуть ниже — небольшой самолет, летящий к земле; он соединен с собором отрывистыми штрихами и линиями, и непонятно, причастен ли он к взрыву перед собором, волны от которого взлетают в небо. А на площади перед левым фасадом собора лежит созвездие Большой Медведицы.

Рисунок «Город мечты» не похож на большинство работ Гриши. Здесь нет перспективы и не везде соблюдены пропорции. Город мечты напоминает корабль из детских сказок, вместивший целую страну. Все дома этого города — это храмы и башни, увенчанные куполами и шпилями, некоторые из них раскрашены в желтый, красный и зеленый цвета, что создает интересное ритмическое сочетание. Самые высокие шпили почти касаются неба, и создается впечатление, что город тянется ввысь и молится чему-то незримому. А у основания этого корабля плывет ему навстречу не-

Гриша Мисюра. 6 лет. Москва. У Кремлевской стены. Бум., шар. ручка, цв. кар., 19,5 x 27,5

большая лодка, везущая трехглавый храм.

Такова мечта маленького художника — Город Храмов.

А на картине одиннадцатилетней *Бэлы Густовой* мечта воплотилась в образе природы. Творчество этой девочки, приехавшей из Пушкиногорья, — яркий пример синтетического восприятия мира. Она не только создает прекрасные картины, но и пишет сказки, а также запоминает и рассказывает необычные сны.

Ее работа «Райская птичка» выполнена в технике батика, что наполняет краски особой легкостью, а прозрачность создает ощущение воздуха. Райская птичка с изящной сияющей короной на голове опустилась на ветку цветущего дерева райского сада. Большие белые цветы, окружающие ее, утопают в волнах розового, желтого и малинового света. Оперение птички переливается полупрозрачным цветом морской волны, ее серебристо-зеленое крыло — лист какого-то большого дерева, упавший с неба; между ветвями дерева светятся голубые звезды или небольшие небесные тела, а голубые искры в короне птички нежно мерцают на фоне глубокой синевы неба.

Сочетание красок на этой картине необыкновенно! Небольшой кусочек неба несет в себе глубину космического пространства, приславшего земле своего вестника — райскую птичку.

Такими же вестниками красоты являются для нас сами дети, в чьих глазах угадываются

Гриша Мисюра, 6 лет Смольный монастырь. Бум., шар. ручка, цв. кар., 14 x 16

беспредельные пространства дальних миров.

Особого упоминания заслуживают работы ребят из Магнитогорска — *Саши Угольцева* и *Маши Ступак*.

Две картины Саши, привезенные на выставку, имеют символические названия: «Начало» и «Жемчужина Вселенной». Обе работы написаны акварелью в необычайно светлых, радужных тонах и будто излучают переливающийся свет.

Три овала, или огромных зерна, возникшие из космического вихря, несут в себе искры будущей жизни. Возможно, из них рождаются новые Вселенные — это «Начало», творение мира. Подобным представлялось оно древ-

ним индийцам, считавшим, что мир возник из космического яйца. А в христианской культуре в основании мира находится Живоначальная Троица — начало жизни. Саша написал эту работу в семь лет.

Мальчик обладает природным чувством цвета и сравнительно мало внимания уделяет деталям. Рисуя левой рукой, он работает быстро, создавая за одно занятие три-

Бэла Густова. 12 лет. Райская птичка. Шелк, масло, 16 x 11

четыре картины. Раннее детство Саши было не совсем обычным: воспитанием мальчика из-за занятости матери занимался старший брат, а потом подросшая сестра. С пяти лет Саша стал посещать детскую художественную студию.

Рассматривая детские работы, невольно проникаешься мыслью, что многое, конечно, зависит от воспитания, но не все, что интуитивное чутье ребенка способно уловить тонкие проявления окружающего мира, пространство детей не ограничено Землей, они органически сопричастны Тонкому Миру.

Это подтверждает и другая картина Саши, написанная в восемь лет, которая произвела на всех особое впечатление. Из глубоких космических недр родилась «Жемчужина Вселенной», ее сияние заполняет все пространство картины. Больше всего она напоминает звезду, лучи которой раскрыли прекрасную раковину, возрадившую ее, и разлетелись по бескрайнему простору. Вокруг каждого луча кружатся птицы, они то ли летят, как мотыльки на огонь, то ли, напротив, разносят этот свет, разлившийся в виде спиральных колец.

Картины Саши — это рассказ о начале творения, о зарождении жизни. А картина другой магнитогорской художницы, девятилетней Маши Ступак, посвящена спасению этой жизни.

Однажды Маша увидела во сне, как в Кремле разрушался Корабль Жизни, а она с ребятами строила новый. Позднее этот Корабль появился на ее картине. Но ему уже не грозило разрушение, он плыл по морю, ведомый своими строителями. Он превратился в огромный город, сердцем которого было дерево, похожее на древний символ Древа Жизни. Корабль, спасший своих мастеров, стал для них домом и теперь нес их по волнам навстречу новому светлomu миру.

Маша начала рисовать очень рано, и первые ее карандашные

Саша Угольцев. 7 лет. Жемчужина Вселенной. Бум., акв., 52 x 37,5

работы напоминали о безмерности космических просторов, наполненных шарообразными формами и линейными траекториями. Потом появились и узнаваемые земные формы. Так пришло к ней первое познание окружающего мира, живой Вселенной.

Маша рассказывает, что ее окружают сияющие прозрачные цветные рыбы, которые заполняют все пространство комнаты. Но иногда приходят и некрасивые черные гости с красными глазами; она их боится, но не поддается им.

В четыре года девочка отказалась от карандашей, предпочтя им краски, и самозабвенно погружилась в мир цвета. В семь лет у нее возник интерес к акварели.

Стали появляться все новые и новые образы в работах. Картина, которую Маша привезла с собой на выставку, была написана в девять лет — в девять лет девочка построила свой Корабль Жизни.

Много образов пробуждает эта работа. Вспоминается и Ноев Ковчег, и символ Города Мира, собравший в своих стенах все лучшее, что есть на Земле. И наша человеческая жизнь представляется бесконечным путешествием, долгим плаванием на корабле, чьи паруса легко превращаются в крылья. А главное, вновь и вновь возникает и крепнет убеждение в том, что Ноев Ковчег для людей XXI века под силу построить только детям.

Когда небо приходит на землю

Современное искусство — это фантастическая мозаика разнообразнейших форм и стилей, семантических принципов и жанров. Однако в этом невероятном многообразии достаточно ясно определились две несовпадающих тенденции. Первая — это огромный слой массовой культуры, самый активный, наиболее насыщенный стереотипами и клише, часто агрессивный и грубый, который несет в себе явные признаки деградации. И другая тенденция — это сохранение традиции высокого искусства, культурно-исторической преемственности, гармоничная организация культурного пространства, включающая всю совокупность мирового творческого опыта.

Владимир Спиваков и Сергей Елецкий

Нина Куприянова

Благодаря усилиям тех, кто сохраняет духовное основание искусства, поддерживает и формирует культурное поле — главную несущую конструкцию общества, — человек эволюционирует, духовно взрослеет, обогащается внутренне. А что может быть важнее этого?

Дореволюционная Россия славилась своими меценатами — купцами и промышленниками, тонко понимавшими искусство и вкладывавшими немалые средства в русскую культуру. Современная Россия снова вспомнила славное слово «меценат». Правда, вкладывать деньги в высокую культуру сейчас не модно, зато чрезвычайно престижно спонсировать всевозможные шоу и игры, пробуждающие самые низменные свойства человеческой души. Однако традиции меценатства все же оказались сильнее губительных ветров времени. Доказательство тому — удивительная жемчужина в ряду блистательной, но немно-

гочисленной плеяды лиц и организаций, поддерживающих русскую культуру, — **Международный Благотворительный Фонд Владимира Спивакова**.

Фонд оказывает всестороннюю помощь одаренным детям — прежде всего профессиональную, моральную и, конечно, материальную, — поддерживает юные таланты, так часто ощущающие свою ненужность в современном распадающемся мире. Фонд уникален тем, что в роли мецената и президента в нем выступает всемирно известный музыкант, хорошо знакомый с проблемами становления яркой творческой индивидуальности.

Материальную и гуманитарную помощь Фонда уже получили более двух тысяч детей. Его стипендиатами стали 800 человек, 350 из них — лауреаты международных конкурсов и фестивалей.

Спектр помощи юным музыкантам, художникам, литераторам, танцорам чрезвычайно широк — от покупки необходимых для творчества инструментов (фонд подарил уже более 200 музыкальных инструментов) и оформления художественных работ до организации концертов, выставок и мастер-классов самого высокого уровня. В числе преподавателей мастер-классов такие звезды современного искусства, как Дмитрий Башкиров, Захар Брон, Ирина Бочкова, Марина Мдивани, Леонид Блок, Сергей Кравченко, Игорь Гаврыш, попечители Фонда — дирижер Семен Бычков, Сергей Лейферкус, певица Маквала Касрашвили, балетмейстеры Игорь Моисеев и Владимир Васильев.

Как становятся стипендиатами Фонда? В Фонд обращаются родители одаренных детей, иногда доведенные до отчаяния нищетой и безразличием местных структур Министерства образования; они присылают видеозаписи и фотографии выступлений и художественных работ, телефонные

звонки идут со всех городов и весей нашей страны — от Калининграда до Сахалина и Камчатки. Сам Фонд в рамках программы «Созвездие юных» также ведет гигантскую работу, разыскивая таланты и просто детей, нуждающихся в помощи. Сейчас Фонд поддерживает несколько детских домов и интернатов, в том числе специализированных — для детей-инвалидов, оказывает им материальную, творческую и педагогическую помощь. Дети-инвалиды учатся рисовать и

понимать искусство, создают великолепные произведения, иконы, не только совершенные по форме и канону, но свидетельствующие о глубоком интуитивном осознании основ бытия. Фонд оплачивает детям-инвалидам операции, отдых в санаториях и пансионатах.

Сотрудники Фонда не забывают своих подопечных и после того, как они вступают во взрослую жизнь, помогают им поступить в учебные заведения, наиболее соответствующие особенностям их таланта и профессиональным наклонностям. Но пока судьба многих студентов и выпускников связана преимущественно с зарубежьем. Бывший стипендиат фонда Алексей Огринчук стал солистом Роттердамского симфонического оркестра, Юлия Сахарова, Лика Гурджия, Михаил Симонян учатся и работают в США, флейтистка Полина Пескина, Дмитрий Демяшин — в Швейцарии, пианистка Елена Воротко, художники Иван Журавлев, Михаил Левин, Наталья Кудрявцева — в Англии. Будем надеяться, что это явление временное и вскоре у нас на Родине научатся создавать условия для профессионального роста молодых исполнителей, художников, литераторов.

Особую роль в становлении творческой личности играют конкурсы, концерты, выставки. Для талантливого ребенка очень важно с самых юных лет избежать нездорового соперничества, побуждающего идти к победе любой ценой. Фонд и здесь приходит на помощь юным талантам: его сотрудники сумели создать атмосферу общности, которая исключает конкуренцию и звездную болезнь. Дети учатся ценить гениальность своих «соперников», гордятся успехами друг друга, дорожат общением со своими сверстниками и взрослыми братьями по цеху.

Фонд был создан Владимиром Спиваковым в 1994 году и за семь лет своего существования превратился в крупную и многофункциональную организацию. В развитии и расширении деятельности Фонда особую роль сыграла его исполнительный директор Екатерина Ширман, которая тридцать лет до этого проработала в крупнейшей империи государственной культуры — Росконцерте, а теперь воссоздает российскую культуру поверх чиновных и ведомственных границ. Руководит специальными программами Петр Гулько, он чутко и внимательно следит за ростом своих питомцев, представляет их публике и раскрывает путь каждого из них в искусстве.

С каждым днем у Фонда становится все больше подопечных, поэтому он ценит любую помощь. Недавно

Данил Довгоборец, 12 лет. Битва новгородцев с крестоносцами. Смеш. техника, 60 x 40

Филатов Андрей, 13 лет. Александр Невский. Бум., гуашь, 70.0 x 70.0

компания «Данон Индустриз» в сотрудничестве с Фондом наладила обеспечение йогуртами интерната Центральной музыкальной школы. Увидев, в каком бедственном положении находится интернат, в каких условиях живут юные музыканты со всей страны, сотрудники компании решили сделать ремонт. Помогают Фонду и другие меценаты — например, В.Строяковский, А. Шишкин, — их вклады сотрудники Фонда вспоминают с благодарностью. Внесли свою лепту «Олма Пресс» и авторская школа «Любакс», Центральный телеграф. «ЗС Технолоджи» создал и поддерживает сайт Фонда (<http://www.spivakov.com>).

Фонд приглашает к сотрудничеству всех, кому дорого будущее российской культуры. Это не абстрактный призыв — они существуют здесь и сейчас, наши талантливые дети и их творчество, то, что вместе с ними приходит в наш мир, делая его более просветленным, более чистым, более одухотворенным...

Наверное, мы не погрешим против истины, сказав, что вместе с талантливыми и одаренными детьми Небо приходит на нашу Землю, неся с собой надежду на будущий, новый, удивительный и не похожий на сегодняшний Мир, где царят гармония, взаимопонимание и великая красота, эти отличительные признаки истинного искусства.

Редакция журнала «Культура и время» желает Фонду дальнейших успехов в его подвижнической деятельности. Надеемся, что энергия красоты и вдохновения будет неизменно сопутствовать Фонду Владимира Спивакова в дальнейшем творческом поиске, направленном на раскрытие и поддержку новых талантов.