

An impressionistic painting of a winter scene. The foreground is dominated by a snowy path or clearing, rendered with thick, expressive brushstrokes in shades of white, light blue, and pale yellow. In the middle ground, a long, low building with a dark roof and colorful, possibly festive, decorations is visible. To the right, a large, dark tree stands prominently, its branches reaching upwards. The background is filled with more trees and a sky of various blue and white tones, suggesting a bright, overcast day. The overall style is highly textured and emotional, characteristic of Impressionism.

*Красота
спасет мир*

Галина Смоленская

Как в акварели станцевать пейзаж?

*На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.*

*Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко, –*

*Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.*

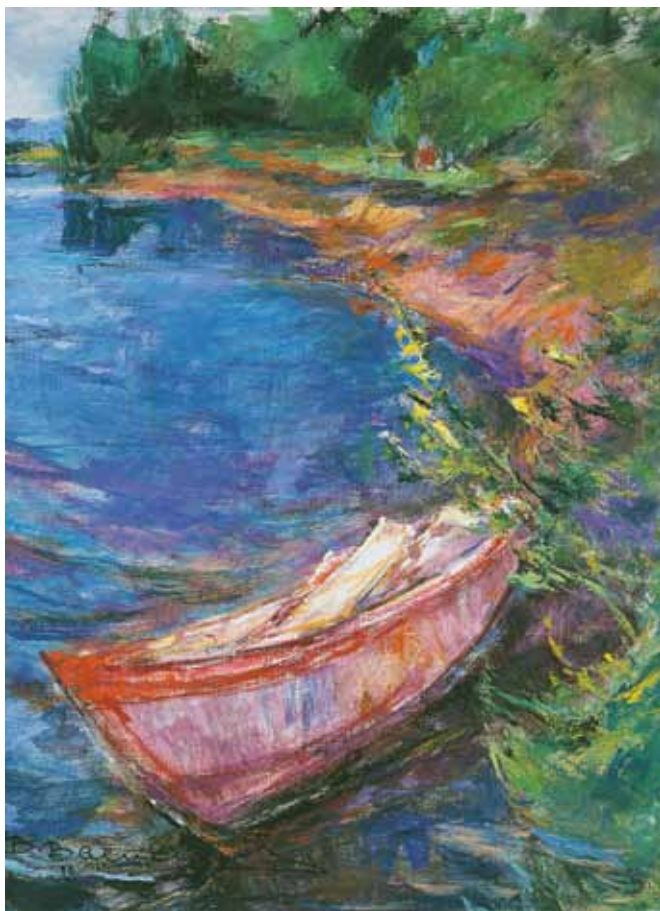
О. Мандельштам

Выставка живописных работ Владимира Васильева «Краски земли моей» прошла этой весной в Москве, в Мемориальной квартире Святослава Рихтера¹. То, что Владимир Васильев – величайший балетный исполнитель, открывший новую эру в истории мужского классического танца XX века, известно большинству его почитателей. Народный артист СССР и России, профессор Российской академии театрального искусства, почетный профессор Московского государственного университета, почетный доктор гуманитарных наук Центр Колледжа (США), академик Международной академии творчества и Академии Российского искусства, лауреат Государственных премий СССР и России; с 1995 по 2000 год – художественный руководитель-директор Большого театра...

А вот то, что обладатель титула «Лучший танцовщик мира», давно и самозабвенно занимается живописью, многие узнали лишь теперь.

На вернисаже хореограф, режиссер Владимир Викторович Васильев предстал перед своими зрителями как живописец и поэт.

¹ Отдел Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Красная лодка. Холст, масло. 2010

«Странная штука – память! – размышляет Владимир Васильев. – В самый неподходящий момент может всплыть картинка, которая не дает тебе покоя до тех пор, пока усталость не сомкнет веки или необходимость новых дел не вытеснит из головы обрывки прожитого. Начинаешь вглядываться в них, перебираешь детали. Кажется, все просмотрел, да вдруг зацепился за что-то, и всплыла новая, а из нее на смену уже появилась следующая... Не спится. Прогоняешь лезущие в голову мысли. Не получается – опять будоражит прошлое. И лезут картинки без всякой связи. Далекое затмевает прошедший день...»

*Передо мной
забытые страницы
Того, что было
много лет назад.
Я их читаю
и безумно рад,
Что оживают
милые мне лица –
Судьбы подарок,
мой бесценный клад.*

Художник Владимир Васильев

Перед вернисажем в Мемориальной квартире Святослава Рихтера суета – телевидение расставляет камеры и софиты. Священное пространство дома великого музыканта, неизменный яркий шарф мэтра танца, узнаваемые лица, именитые гости – московский Монмартр.

Организаторы волнуются. Зрители рассаживаются... А у Владимира Викторовича есть свободная минута, и он мне тихонько рассказывает: «Моей маме очень нравилось, когда я рисовал. Она переживала, что я стал заниматься физическим трудом артиста балета. Уже в последнее вре-

мя перед самой смертью говорит: “А как было бы хорошо, Вовка, ты бы сидел сейчас и рисовал, а я была бы рядом... А так все ездешь, ездешь, устаешь, тебя я и не вижу...” И вот, когда перестал танцевать, я всерьез занялся живописью, без нее теперь не могу прожить ни дня! Сегодня живопись у меня на первом плане! А самый наполненный месяц – август, это святой месяц наш был с Екатериной Сергеевной², который мы весь посвящали Щелыкову, там у нас домик небольшой на берегу Меры, на крутом обрыве, перед нами бор... И я с утра до вечера там рисую. И без этого

² Екатерина Сергеевна Максимова (1939–2009) – русская балерина и хореограф, народная артистка СССР.

Владимир Васильев и Борис Мессерер на открытии выставки

уже не могу. Это как наваждение. Такой сладостный наркотик».

С тех пор как Васильев провел первую выставку в квартире Святослава Рихтера, прошло много лет³. Сегодня у него стало больше времени, которое он может уделять своим любимым холстам и краскам. Хочу спросить у Владимира Васильева, кто были его учителя в живописи, и в это время в гостиную входит Борис Мессерер, подсаживается к нам, присоединяется к беседе. «Борис Асафович на правах старинного друга не делился с вами секретами мастерства?» – интересуюсь я. «Нет, нет!» – смеется Мессерер. «Учителем не был, но наставником – да!» – говорит Васильев. – Это человек, с которым связана моя юность, а в юности люди творцы всегда оказывают на тебя большое влияние, иногда плодотворное, а когда и разрушительное. Для меня Борис – это созидающее начало».

Васильев признается, что профессионально ремеслу художника не обучался, но с юности пропадал в мастерских у друзей-художников. «Вообще-то, учусь я во всех музеях мира, изучаю полотна величайших мастеров, среди которых любимые – Рембрандт, Ван Гог, Серов, Коровин, Врубель. Творчество во мне сидит и просится наружу. Не знаю, как нужно рисовать, но это мне дает свободу, незашоренность взгляда». Знако-

мые реставраторы о его работах как-то сказали: «Зачем ты вообще танцевал? Ты же художник!» А Михаил Шемякин, увидев акварели Васильева в Париже, был поражен «удивительным чувством цвета у человека, который действительно понимает, как обращаться с таким сложным материалом, как акварель».

«Когда я смотрю его живопись – энергичную, брутальную, очень сложную колористически, – для меня он – Спартак. Он очень интересно работает с цветом, я считаю его одним из адептов “Бубнового валета”, – говорит искусствовед Софья Черняк.

«А где же балет на ваших полотнах?» – спрашиваю у Васильева-художника. «Есть! Будет следующая выставка. Ирина Александровна Антонова как-то спросила меня: “Володя, а почему ты сам не оформляешь балеты?” И я попробовал. Начал с Бразилии, у нас там школа Большого театра. Декорации к “Дон Кихоту” написал. Сделали сначала на слайдах, для этого надо только аппаратуру хорошую! Потом сделал балет “Красный мак”»...

«Борис Асафович, у вас появился конкурент» ...

«Конечно! Так и должно быть, – всерьез соглашается Мессерер. – Я наблюдаю за Володей все годы. Мы с ним дружим. Я восхищаюсь его страстью художественной! Сколько есть художников-профессионалов, которые ничего не делают и вяло

³ Выставка состоялась в 1999 году.

Эскиз к балету «Красный мак». Бумага, акварель. 2010

*И детство,
и юность,
и молодость наша
Пронизаны дружбой,
В которой не нужно
Играть в откровенность
И мучить друг друга,
Разыгрывать нежность,
Рядиться в одежды
Чужой чьей-то жизни...
Ведь в жизни так важно
Быть искренним каждому.*

Раннее утро. Бумага, акварель. 2008

существуют, а Володя горит своим творчеством – это замечательно. Я понимаю его язык!

Вообще по жизни вышло довольно интересно – ведь мой отец Асаф Мессерер был учителем Володи. Я помню все его шаги на сцене, все выступления. Был такой вечер, юбилей Асафа Мессерера, ему исполнилось 80 лет, и он “передал” Володе балетный номер – “танец футболиста”. На сцене было два мастера: одному восемьдесят, второму, Володе, конечно, меньше (*смеется*), и он повторял, копировал движения Асафа Мессерера. Это было замечательно! Передача танца! Это был настоящий акт балетного творчества, какой редко можно увидеть в театре.

Володя – подвижник, мне нравится, что он самоотверженно много рисует и ощущает себя как художник, вот это очень важно. Потому что вера в себя в художественном смысле – залог того, что нас ждет впереди много его замечательных свершений. У него хорошее видение импрессионистическое, которое мне близко. Художник должен развиваться как импрессионист, как человек, открывший для себя мир. У Васильева есть свой взгляд, и я рад видеть работы Володи в доме Рихтера... Вот стоят два знаменитых рояля Святослава Теофиловича... Я бывал в этой квартире при Рихтере, тогда это помещение поражало размерами, сейчас думаешь, какая крошечная квартирка, а тогда казалось – размах... В память о Святославе Теофиловиче все это делается, и вернисажи, и музыка, чтобы квартира жила и память о Рихтере тоже!»

«Как вы отбирали работы для этой выставки?» – спрашиваю Владимира Викторовича.

«К выставкам я специально не готовлюсь, очень труден для меня выбор. У меня уже наверное сотни картин... Здесь, сейчас большинство работ новых, сделанных в 2010 году».

«Среди множества есть любимые?»

«Любимые... да как вам сказать... они все разные. Вот эти маленькие эскизы, почеркушки, они как будто здесь разбросаны кругом. Мы это сделали специально. Вот, например, этот пейзаж – я его очень люблю, это все такие “пятиминуточки”. Есть особая теплота в маленьких эскизах, то, чего иногда не хватает в больших работах. В них есть жизнь, есть чувство и душа... Видите? Это зимний пейзаж, наш ручеек в Снегирях. Вот самовары, их у меня бесчисленное количество. А это заросли на Волге... Это все наша полоса».

Природа дала Васильеву особое зрение, он видит сердцем. Мир его полон – это кусты мальвы на окраине русской деревни. Танцы облаков над осенними березами в ветреный день. Зима на Клязьме, с волшебными, заколдованными деревьями, домами и церковками.

*Солнце сбросило одежды
С убегающей ночи
Растревожили лучи
В нас угасили надежды.
Снова, как когда-то прежде
Захотелось крикнуть: «Где же?!
Где волнительная свежесть
Нашей юности мятежной,
Бурной, шумной, глупой, нежной?
Где же замыслов безбрежность?
Где же спрятаны ключи
Счастья?
Где?»
– Нигде.
Молчи...*

Пока мы беседовали, закончились приготовления, и в квартире великого пианиста зазвучал его рояль. Вступила скрипка. Исполняли Брамса... Полотна оживали в звуках. Все искусства соединились в Рихтеровской гостиной – музыка, живопись, поэзия, балет... Вернисаж. Открытие.

Ирина Александровна Антонова: Я думаю, Святослав Теофилович был бы доволен, увидев эту выставку у себя здесь. Мне памятно, как он тщательно отбирал картины, репродукции, он жил в том мире, который сам создавал. Мы знаем, что на мольберте рядом с роялем он ставил ту вещь,

B. P. ...
07.08

которая в определенный период жизни была ему совершенно необходима, потом проходило время, он ее менял. Он ведь и сам был художником, мы делали выставки его работ у нас в музее. И вот то, что нам сегодня показывает Владимир Васильев, это вещи в каком-то душевном направлении близкие Святославу Теофиловичу. Это было бы им душевно понято и принято.

Что касается темы «второе призвание», наш музей открыл ее давно. Мы делали несколько больших выставок у нас в Белом зале, там были работы и Святослава Теофиловича, и Андрея Вознесенского, и Сержа Лифаря, как раз привезли тогда из Швейцарии его вещи, там были замечательные работы Эйзенштейна... Ведь действительно, существует такая неодолимая потребность для человека искусства – высказать себя не только в том виде творчества, где он признанный мэтр, по которому его узнал весь мир, но есть еще что-то недосказанное, что надо выразить, и чаще всего человек тогда обращается именно к живописи.

Я уже не первый год слежу за тем, как работает Владимир Васильев, и его эволюция очевидна, она

совершается у нас на глазах. Он огромный трудяга и каждый раз много прибавляет в своем искусстве. У него свое видение, особый художнический глаз. В его живописи, будь то акварель или масло, видна пластическая одаренность. Все время какие-то новые ракурсы, повороты... Нам очень приятно видеть его работы в этом доме, который стал теперь и нашим домом, и главное – здесь жил человек, который все это любил, мог оценить!

Владимир Васильев: У меня двойственное ощущение – мне хочется доставить вам всем удовольствие, и вместе с тем, когда я вижу ваши глаза и ваши улыбающиеся лица, понимаю, что я для вас тоже человек милый! Добрый! Хороший! Мы с вами начинаем дышать в унисон. И мне это очень приятно!

Сегодня уже вторая моя выставка здесь, в квартире Святослава Теофиловича Рихтера. Очень многое произошло за эти годы, и когда Ирина Александровна говорит, что я расту, шаг за шагом становлюсь все больше и больше профессионалом, – вы даже не представляете, как это мне приятно! Не потому, что я эти слова заслужил, а потому,

Закат в Жевнево. Бумага, акварель. 2009

что я это обожаю в других! В больших мастерах. Я часто видел в своей жизни, когда люди ярко начинают, взлетают на Олимп, и мы все поражаемся их таланту, их необыкновенному умению, а развития дальше не происходит... Я обожаю артистов, которые всю свою карьеру поднимаются, ступенечка за ступенечкой... Это великие имена. Настоящий художник, мне кажется, с годами работает все больше, и больше, и больше... Ему говорят, что он гениальный, его признают, его покупают, но не это движет его творчеством. Он просто по-другому не может! Он все глубже входит в эту ткань творчества. Вот как Галина Сергеевна Уланова – вроде бы незаметно, и вроде не обширный репертуар у нее был, но она все время поднималась, все больше становилась мастером, и делалась от этого значительнее.

Мне очень дорого, что среди моих друзей есть представители всех видов искусства – архитекторы, художники, композиторы, драматические артисты. В людях, которые мне нравятся, нет суеты! Я люблю художников, которые тихо и с огромной отдачей трудятся, не разбрасываются и не занимаются саморекламой.

Я – не Петрарка,
и – не Данте.
Я – не Вергилий,
не Боккаччо.
Еще имен с десятков ярких
Добавить можно к ним
впридачу.
Но, как они, из века в век,
Гуляли, пили и любили,
Творили глупости порой
(за что бывало их и били),
Я продолжаю жизни бег.
Я горд!
Я – тоже Человек!

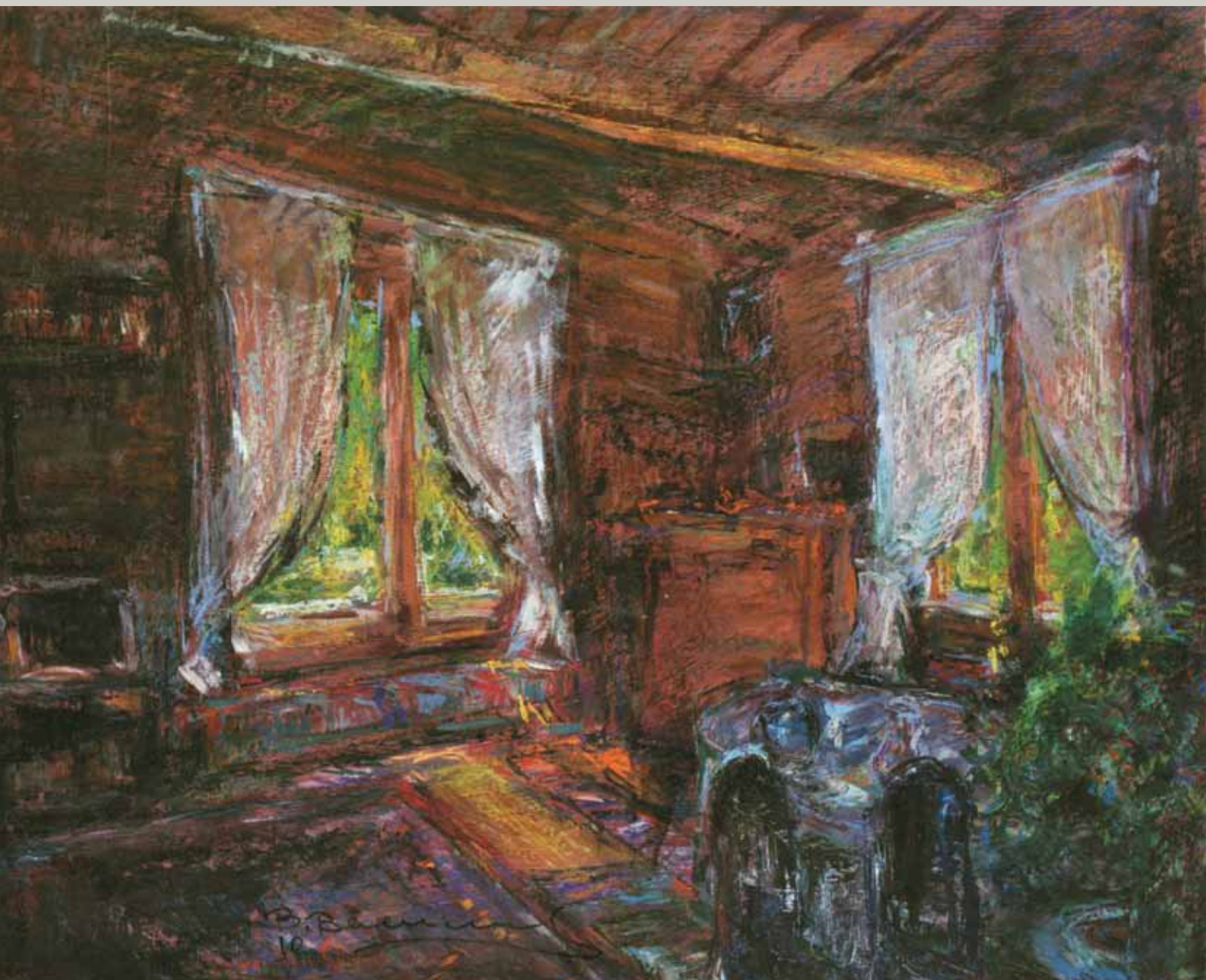
Сегодня можно раскрутить любого, если есть деньги, если найдется покровитель. Я это вижу постоянно, везде. Люди, которые, на мой взгляд, не представляют из себя ничего ценного, становятся главными объектами в эфире. И чем больше их пропагандируют, тем они становятся все менее и менее интересны. Поневоле вступаешь в какое-то противодействие с тем, что принято.

Слепой дом. Холст, масло. 2010

*Луне предпочитаю
Солнце,
День – Ночи,
Шум – молчанию,
И сладость – горечи,
И радости – отчаянью.*

*А впрочем...
Минет час, и вот –
Пишу и думаю совсем
Наоборот.*

А дома прохладно! Картон, масло. 2010

Мост над Фонтанкой. Бумага, акварель. 2005

То, что вы сегодня здесь видите, – последние мои работы. При таком освещении я вижу весь ужас. А чего вы смеетесь? Поначалу мне казалось – это хорошо, а сейчас вижу – ужасно! А какие-то вещи хорошие. Вот эту я люблю – моя комната в доме на Рыжевке. Мне однажды сказали: «Ну что за название “Комната”, назови как-нибудь по-другому», и я назвал – «Прохлада»! Потому что летом у меня в доме хорошо, прохладно. На улице жара, а тут прохлада... Мне нравится...

В общем-то все эти работы спонтанные! Я иногда чувствую – работаешь долго, начинаешь править, чем дальше, тем хуже, и хуже, и хуже! Поэтому маленькие и быстрые эскизы всегда приятны своей непосредственностью, они живые!

Я очень благодарен Ирине Александровне за то, что она посоветовала показать сегодня мои маленькие работы. Еще в прошлый раз, когда здесь была выставка, она говорила: «А почему ты маленькие работы не показываешь?» Я тогда ответил, что художник должен быть представлен масштабно! Широко! А теперь понял – в доме

Рихтера самое время их показать. В квартире должно быть много маленьких предметов. Они создают вот эту удивительную атмосферу. Те, кто был у меня в доме, знают, что он перегружен огромным количеством маленьких вещей, самых разных, памятных для нас с Катюшей... мы неразделимы, потому что все, что я говорю и делаю, это все – она, это – моя жизнь! Так же и у Бори, который вот здесь сидит, они с Беллой тоже одно целое. Сейчас такое время, мы разделены, но все равно они живут в нас.

У меня дома много картин, художники самые разные, и у каждой из этих работ, которые привлекают внимание своими именами, есть своя история... У каждого большого артиста накапливается огромное количество подарков, которые ему в разное время приносили зрители, поклонники, желая отблагодарить... Если бы я не был таким ленивым, я бы взял и написал об этих вещах, и это был бы замечательный роман,

Заросший берег Истры. Бумага, акварель. 2007

Новоиерусалимский монастырь. Бумага, акварель. 2008

потому что мы связаны с предметами, которые нас окружают.

В квартире, где мы с вами находимся, – я не был, к сожалению, при жизни Святослава Теофиловича... Я представляю, с каким трепетом приходят сюда музыканты, потому что Рихтер – гениальный исполнитель, он для меня всегда был человеком совершенно точного, абсолютного поглощения своей профессией! Все было подчинено ей. Для меня это очень ценно, это облик человека. Когда художник занимается только своим творчеством и ничем другим, у него не хватает времени и внимания на эти бесчисленные маленькие безделушки, которые покупаются или дарятся... У меня все наоборот, поэтому, наверное, я такой разбросанный: стихи писал, акварелью занимался, тысячу раз начинал писать рассказы, романы – меня хватало на несколько страниц. Единственное, на что у меня всегда хватало терпения, – на мою профессию! Но это профессия молчаливых артистов,

которые говорят всем своим телом. Вот там я был постоянен, начиная с детских лет и до сегодняшнего дня.

Вам, моим зрителям, сегодня я желаю хорошо видеть, хорошо слышать, получать радость от того, что вы делаете, но еще большую радость – от окружающих вас талантливых людей!

С балетом Владимир Васильев объездил, кажется, весь мир. Картины художника Васильева увидели Москва и Петербург, Пермь и Вильнюс, Париж, Псков, Воронеж, Углич. На одном из вернисажей организаторы представили видеоряд – «нарезку» из его ролей: от фрагментов фильма-балета «Спартак» до редко показываемых кадров его сценических выступлений. «В какой-то момент Васильев попытался остановить просмотр: “Опять я там буду вертеться до потери сознания!” Пришедшие на вернисаж друзья и поклонники хором ответили: “Вертись, Володя! Нам не надоест!”»⁴

⁴ М. Крылова. Охра и кадмий в руках танцовщика. Независимая газета. 2005.05.27.

ЕДИНСТВО ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою.

Библия, Бытие, 2, 8

Около шести тысячелетий назад в Шумере (Двуречье) возникла легенда о сотворении первого человека из глины. Мол, боги не желали трудиться и обратились к дремлющему на своем ложе Энки (его величали Великим Премудрым Разумом), чтобы он создал для них помощников-рабов.

*Энки все силы свои собрал,
разум свой всемерно расширил.
Энки образ себе подобный в сердце своем
разумением создал.*

По его совету боги замесили глину и принялись творить род человеческий. Завершив дело, устроили пир. Одна из богинь, Нинмах, подвыпив, стала лепить из глины уродцев. Так появились люди с физическими недостатками (Энки каждому из них определил свое место в жизни). С тех пор у людей рождаются невинные жертвы пьянчужки Нинмах.

Почему в мифе первых людей сотворили из глины? Так шумеры воспели мастерство скульпторов, обладавших божественным умением придавать глине образ и подобие человека. Но были и немехи, из рук которых выходили образы-уродцы.

В бурном XX веке изобразительное искусство заметно преобразилось. Возможно, скульпторы, утомленные подражанием классическим образцам или не способные приблизиться к ним, стали изощряться, создавая образы самого причудливого облика, преимущественно уродцев. Свобода творчества! Если разум порождает монстров, то почему бы не отразить их в искусстве? Это проще, чем соревноваться с классиками Античности, Возрождения, модернизма и неоклассицизма. Поклонники «авангарда», комментируя подобные творения, стараются приписывать им нечто оригинальное и парадоксальное. Увы, эти объяснения рассчитаны на непритязательную публику.

И все-таки находятся смельчаки, готовые создавать изваяния в классической манере, без причуд. Они невольно соревнуются с Праксителем, Микеланджело, Роденом, Антокольским, Майодем, Коненковым, Эрзей, Голубкиной, Мухиной... Тут не сошлешься на заумные замыслы абстракций. Происходит приобщение к философским идеям и религиозным учениям. Автор побуждает задуматься о смысле жизни человека и общества.

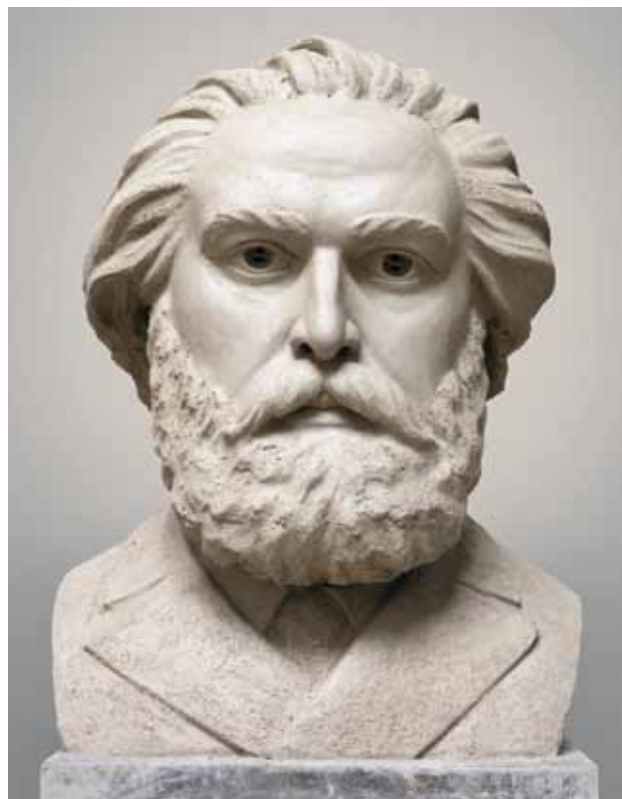

Первые шаги. 2010

Работы молодого мастера Алексея Леонова, выполненные из глины по классическим канонам, именно таковы. В его творчестве удивляет необычайное разнообразие образов и тем. Вот названия некоторых крупных циклов его скульптур: «Русь священная», «Духовные учителя», «Мыслители Античности», «Образы христианства», «Образы Востока», «Семья Рерихов», «Дети», «Животные», «Апокалипсис».

При встрече я спросил его, почему его так привлекают образы детей, мыслителей, религиозных учителей.

– Дети – средоточие мира. В них особенно ярко светит то, что называется искрой Божией. А учителя мудрости, жизни, добра, красоты стремятся сделать так, чтобы эта искра не погасла. Эти люди позволяют мне искать себя – в других, во всем. И еще помогают мне во всем увидеть свое... В православном храме я часто испытываю сильные духовные переживания. Но дело не только в религии. Ми-

А.И. Куинджи. 2011

стическое состояние возникает в разное время: при чтении, стремлении что-то создать, во время работы. Возникает особое внутреннее восприятие. Как будто переходишь в иное пространство.

Психологи называют это переходом в иное состояние сознания. Его нередко вызывают искусственными способами или медитацией. Для одних это способ ухода от повседневности, суеты и забот. Другие таким путем стремятся приблизиться к высшим истинам или, во всяком случае, убедить себя в этом. Творческая личность, переживая вдохновение и озарение, не замыкается в себе, а обращается к людям с посланием правды, добра, красоты.

Такие послания создает в скульптуре Алексей Леонов. По его словам, «под внешней, видимой, оболочкой живет главное – человеческая душа». Вспомним «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». Самое главное способно выразить только высокое искусство.

Изваяния бессловесны. Эти образы призваны пробуждать прежде всего эмоции зрителя. Но чувство без мысли слепо и эфемерно: проходит, как волна. Чтобы стать частью мировоззрения, остаться в душе человека, чувству требуется помощь разума.

Вот Будда направляет младенца на путь истинный. Вспоминается поучение Будды – за полтысячелетия до Иисуса Христа: «Ибо никогда в этом

Руми. 2010

мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она». И еще одна дхамма могла бы стать девизом Алексея Леонова: «Если что-либо должно быть сделано, – делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли».

Помимо духовных учителей, он изобразил и своего наставника в искусстве, украинского скульптора, народного художника СССР В.З. Бородай: красивое лицо, напряженная мысль, пронзительный взгляд.

Вообще творческие личности в изображении Алексея Леонова обретают нечто общее: Василий Захарович Бородай, Архип Иванович Куинджи, Микеланджело Буонаротти...

У меня возник вопрос: почему мастер избрал именно Куинджи? Да, красивое, выразительное, одухотворенное лицо, гениальный пейзажист. Пришлось обратиться к биографии этого художника. М.П. Неведомский писал о нем: «Анахорет-демократ, расходующий гроши на личную жизнь, – и щедрый жертвователь на дело искусства... Непримируемый там, где дело коснется его художественных убеждений, исполненный бурной энергии, властный, ни на вершок не сворачивающий с намеченного пути, – и мягко-сердобольный, снисходительный, нежный к людям и животным, особенно к страдающим, вечно готовый прийти на помощь чужому горю».

Неожиданным в исполнении Леонова предстал образ Микеланджело, который, по словам искусствоведа М.В. Алпатова, «обладал страстным темпераментом, был неуживчив, горяч, но искренен и прямодушен». Леонов показал великого скульптора мыслителем и гуманистом, который понимал искусство как сотворчество с Божественным началом:

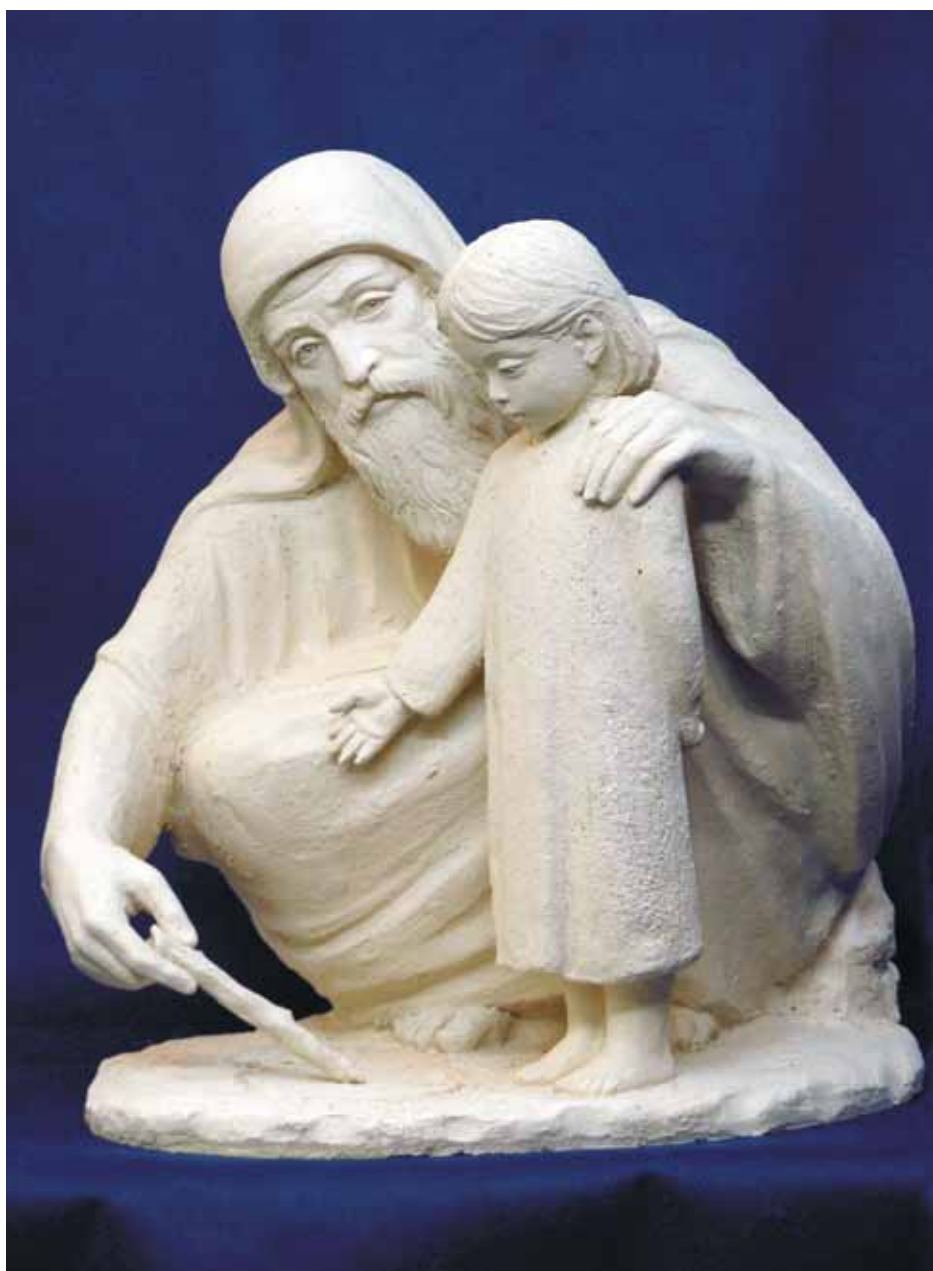
*Душа моя желает избавленья
От рабства, лжи, пороков и тоски.
Свершаю я, всем бедам вопреки,
Божественное таинство творенья.*

Одно из наиболее известных произведений Микеланджело – изображение Творца перед касанием безвольной пока еще руки Адама. Свершилось телесное воплощение человека. Но творение не завершено: без творческой энергии, без стремления к высшему

оно останется лишь внешним подобием божества. Такую одухотворенность стремится пробудить в людях своими творениями и Леонов.

Христианский теолог и философ III века Ориген, «по уму и учености знаменитейший учитель церкви», как писал о нем архиепископ Филарет (Гумилевский), был сторонником свободы воли, предоставленной человеку возможности выбирать между добром и злом, мудростью и невежеством, правдой и ложью. У Алексея Леонова Ориген, обучающий маленькую девочку, вглядывается в глаза зрителя, как бы спрашивая: а какой выбор сделал ты?

В глубокое раздумье погружен арабский поэт и мыслитель XIII века Руми. Его фигура олицетворяет напряженное самопознание. Четки в ру-

Ориген с девочкой. 2009

Чингисхан. 2008

ках сложились в цифру 8, считающуюся в мистике гармоничным сочетанием миров телесного и духовного. В горизонтальном положении она переходит в символ бесконечности. Руми был пантеистом, учил любить человека, не взирая на его веру:

*Вы, взыскующие бога среди небесной синевы,
Поиски оставьте эти, вы – есть он,
а он – есть вы.*

Но вот перед нами лицо человека надменно-го и грозного. Это – Чингисхан Темучин, великий полководец и завоеватель, создатель величайшей империи XIII века. В отличие от Руми, он устремляет суровый взгляд вдаль, словно там, где-то за горизонтом, – цель, к которой он стремится. Но там открываются новые горизонты, а устремленность к земным целям не дает удовлетворения душе сильного человека, ибо при этом он теряет бесценные богатства духовного мира, ибо «царство Божие внутри вас».

А вот Перикл и Аспазия, олицетворяющие золотой век Древней Греции (V в. н. э.) – эпохи Фидия, Анаксагора, Эмпедокла, Софокла, Еврипида, Геродота, Сократа... В руках у них модель Акрополя. Великий правитель – великая страна – великий народ – великие свершения. Такое гармоничное единство – залог величия.

В современном изобразительном искусстве, где преобладают формалистичные изыски, все острее ощущается дефицит содержания: интеллектуальности, духовности, способности мастера передавать серьезные идеи. Пластические образы Алексея Леонова, исполненные в классическом стиле, выглядят авангардными для нашего времени. Пора провозгласить: вперед – к великому прошлому, к постижению человека не в уродстве и ущербности, а в красоте и гармонии!

В немом диалоге с творениями Алексея Леонова у каждого возникают свои чувства и мысли. Но мне кажется, что это непременно будут чувства добрые и мысли светлые.

Столетие назад русский философ Е.Н. Трубецкой издал свою лекцию: «Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи». Он писал: «Древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу, – видение иной жизненной правды и иного смысла мира». И тут же оговорился: «Пытаясь выразить в словах сущность их ответа, я, конечно, сознаю, что никакие слова не в состоянии передать красоты и мощи этого несравненного языка религиозных символов».

Алексей Леонов если и пользуется языком религиозных символов, то в философском смысле. Подобные попытки мастеров изобразительного искусства вторгнуться в область идей, где необходим язык слов и понятий, чрезвычайно трудны. Часто такое «умничанье» вызывает разочарование. В искусстве на нас прежде всего воздействует не логика, а красота – не только телесная, но и духовная. Именно последнюю передать особенно трудно.

Евгений Трубецкой имел это в виду, когда сравнивал иконописные образы старых мастеров с более поздними, в которых преобладает телесное, а не духовное. «Икона, – писал он, – не портрет, а прообраз грядущего храмового человечества. И так как этого человечества мы пока не видим в нынешних грешных людях, а *только угадываем*, икона может служить лишь символическим его изображением. Что означает в этом изображении истонченная телесность? Это – резко выраженное отрицание того самого биологизма, который возводит насыщение плоти в высшую и безусловную заповедь... <...> Пусть видят народы, что мир управляется не одним животным эгоизмом и не одной техникой. Пусть явится в человеческих делах, и в особенности в делах России, и высшая духовная сила, которая борется за смысл мира».

Пожалуй, все сказанное относится и к воплощенным в глине образам Алексея Леонова.

Аспазия и Перикл. 2010 ▶

С.В. Колодиева

Объединенные Космосом

*Шестая
всероссийская
детская
художественная
выставка в МЦР*

*Александр Мелиоранский, 13 лет.
Ю.А. Гагарин*

Когда стоишь, высоко подняв голову, под горящим мириадами звезд небесным куполом, купаясь в его безбрежной глубине, понимаешь, как громаден и необъятен Космос, как таинственна и непостижима Беспредельность. Что значит наша жизнь и жизнь всего человечества в сравнении с этой Безмерностью, какое место занимают наша маленькая уютная Земля, Солнечная система, Млечный путь среди бесконечного множества планет, звезд, галактик? Какую роль отвел им создатель, когда творил Космос согласно единому великому замыслу? Стоит об этом задуматься, как сердце наполняет священный трепет и одновременно жгучее желание узнать, что такое Космос на самом деле – что находится за пределами нашей Галактики, как выглядят, живут, мыслят наши братья по разуму, достигнем ли мы когда-нибудь отдаленных уголков Вселенной, чтобы наладить с ними контакт.

Когда-то найти ответы на эти вопросы казалось совершенно невозмож-

*Анна Лосева, 12 лет. Первый выход
человека в открытый космос*

Кристина Прялина, 13 лет. Полет в космос собак Белка и Стрелка

ным, теперь из области фантастики они постепенно переходят в сферу реального и достижимого. Начало эры практического освоения и изучения Космоса было положено 12 апреля 1961 года, когда первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин совершил полет в открытое космическое пространство. С тех пор минуло полвека, и 5 апреля в Музее имени Н.К. Рериха открылась приуроченная к празднованию 50-летия полета Ю.А. Гагарина и Дня космонавтики шестая Всероссийская детская художественная выставка «Объединенные космосом». Ее организовали Общественный благотворительный фонд содействия творчеству детей «Взгляд Ребенка» и Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина при поддержке Мемориального музея космонавтики и Международного центра Рерихов. На выставке было представлено 130 живописных и графических работ детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Все они – участники ежегодного Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Объединенные Космосом».

Выполненные в самых разных техниках – гуашь, акварель, графитный карандаш, уголь, гелевая ручка, аппликация, батик, изделия из пластилина и даже из слоеного теста, – работы

юных художников были присланы со всех концов России. Ребята посвятили их не только Космосу, открываемому и покоряемому человеком, не только первопроходцам и героям космонавтики, исследователям космического пространства, но и нерукотворному тонкому Космосу – мудрому совершенному организму, в котором царят законы Доброты, Любви, Разума, Красоты, Справедливости. Представленные в экспозиции работы дышали чистотой, искренностью в выражении чувств, заботой о будущем планеты Земля, судьба которой напрямую связана с судьбой всего универсума, всех существующих во Вселенной рас и народов. Такова духовная доминанта работ. Не менее ценна и их художественная составляющая – смелые композиционные решения, необычные ракурсы, причудливые формы, свежесть и яркость колорита.

Детские произведения удивляют глубиной знаний и одновременно оригинальностью и неожиданностью художественного решения. Темы рисунков – запуск первого искусственного спутника Земли, старт космической ракеты, первый полет во внеземное пространство живых существ – собак Белки и Стрелки. И, конечно, – портреты Гагарина и известных космонавтов, высадка человека на

Луну, обзор орбитальных станций и солнечных батарей и т. д. Юные художники не всегда знают анатомию, законы перспективы и пропорции, но главное не изобразительное мастерство, а духовная составляющая работ, голос поющей и ликующей души.

Дети есть дети, и, конечно, в экспозиции была представлена целая галерея их любимцев – братьев наших меньших, которые первыми полетели в Космос. На мордах летящих в Космос на борту ракеты дворняг Белки и Стрелки, выглядывающих из окна иллюминатора, написаны воистину человеческие добродушие, любопытство, восторг (Яся Басалаева, «Белка и Стрелка перед стартом»; Полина Лукьянова, «Белка и Стрелка»; Кристина Прялина «Полет в Космос собак Белки и Стрелки»). Профессионально выполнена графическая работа Екатерины Борисовой, «Полету Белка и Стрелка – 50 лет». Черное небо с загадочно мерцающими звездными скоплениями, туманностями, планетами и отчетливо выделяющимся на их фоне земным «шариком» резко пересекает по диагонали корпус ракеты с прозрачным иллюминатором, откуда выглядывают изумленные неожиданно открывшейся кра-

сотой Белка и Стрелка, – в этой работе восхищает и тонкая, почти филигранная техника, и яркая эмоциональность, которую она излучает.

Сама доброта и жизнерадостность – картина Кристины Прялиной на ту же тему. Белка и Стрелка похожи на смешных медвежат, одна из собак сидит в маленькой красивой ракете и наблюдает за своей вышедшей в скафандре в открытый Космос напарницей... Внизу, под кораблем, крутится земной шар, а вокруг – бездонное космическое пространство с двумя важными акцентами – голубой планетой и оранжево-красным солнечным диском.

Маленьких творцов вдохновляет личность первого космонавта Планеты. Юрий Алексеевич Гагарин на детских рисунках очень разный, но чувствуется, что это один и тот же человек – открытый, мужественный, веселый, озаряющий мир своей знаменитой ослепительной улыбкой. Нарядный цветной скафандр обрамляет золотисто-бронзовое лицо искрящегося положительной энергией Гагарина Алины Прямовой; грустен и задумчив погруженный в себя Гагарин Александра Мелиоранского; поднял руку в жесте приветствия вернувшийся из Космоса, источающий силу первый космонавт

Анна Тимошук, 18 лет. И снится нам не фокот космодрома...

Дмитрия Зеленского; внимательно и серьезно смотрит одетый в строгую военную форму с многочисленными орденами Гагарин Дарьи Мельниковой; в военной форме изобразила Гагарина и Екатерина Кочанова: подняв лицо навстречу теплым солнечным лучам, он бережно держит в руках символ мира – белоснежного голубя, другая белоснежная птица сидит у космонавта на плече, еще две легко и красиво кружатся рядом...

Космос – это стартующая с поверхности Земли или летящая в небе ракета. Кто-то старается нарисовать ее как можно более похожей на настоящую, кто-то, наоборот, создает фантазийный образ космического корабля. Под ослепительным светом прожекторов в звездное небо устремляется тонкая стройная ракета Александра Денисова («Старт!»). Старт космического корабля заинтересовал Александра Альбовского, Ольгу Медведеву, Михаила Козлова. Выполненная в технике гризайли работа Елены Серых «Освоение космических дорог» и написанные гуашью картины Фариды Насир и Артема Палагута «Космическая симфония» и «Великий Космос» – это настоящий гимн Космосу: в необозримом пространстве движутся галактики, планеты, звезды, кометы, а также творения человеческих рук – ракеты, спутники, орбитальные станции.

Причудливая абстракция – декоративное панно из пластилина Юлии Барановой

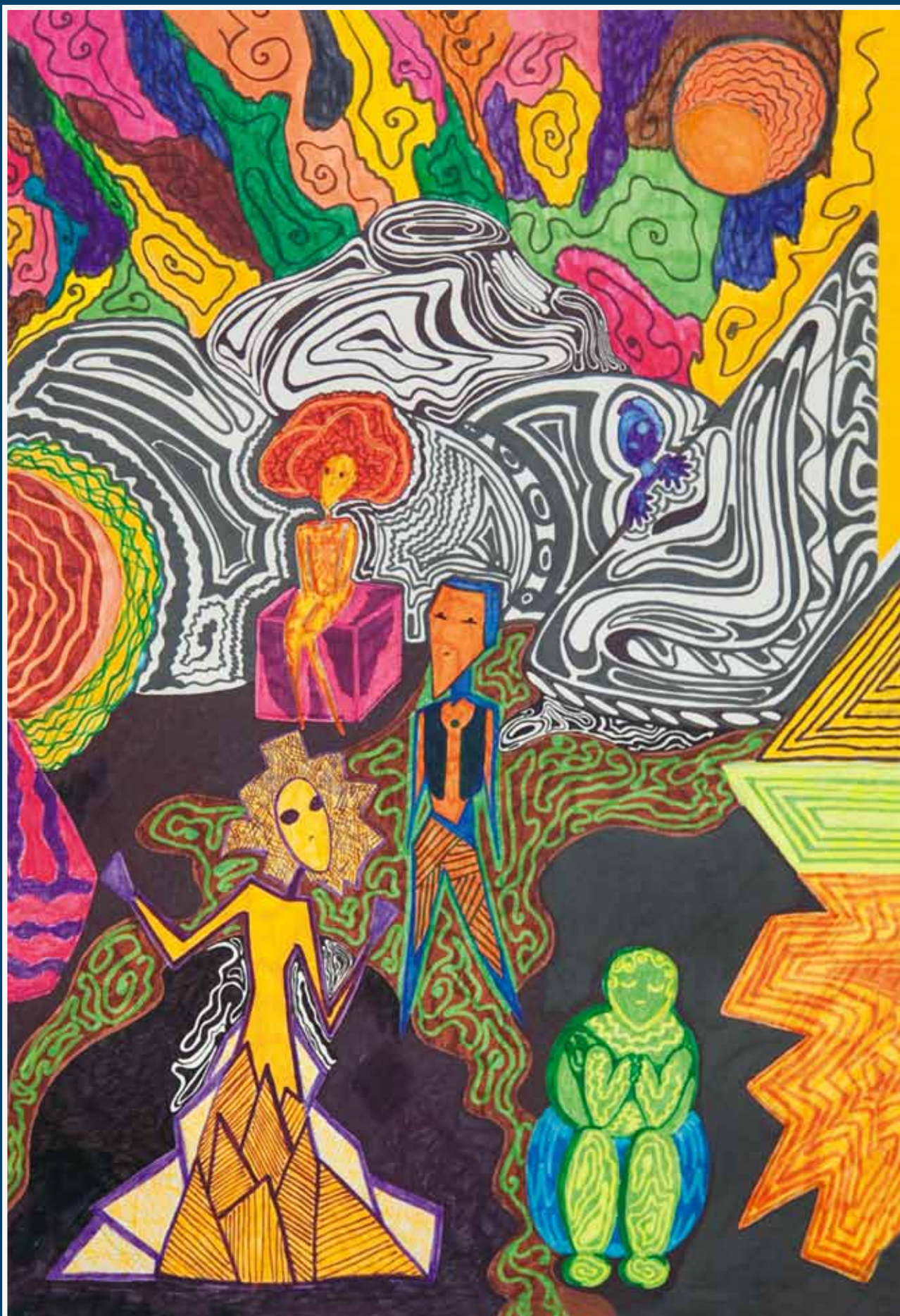
«Ракета». «Вылепленная» из пластилиновых жгутиков и шариков невероятно красивая ракета-амфибия, с рыбьим хвостом и плавниками, летит в разноцветном, нарядном Космосе.

Обширный раздел выставки посвящен работе космонавтов в повседневных и экстремальных, аварийных условиях. Это рисунки Елены Окуловой «Человек в открытом Космосе»; Екатерины Десятичковой «Над голубой планетой»; Алены Юхимчук «Осмотр орбитальной станции»; Александра Матвейчука «Осмотр солнечных батарей»; Матвея Тимофеева «Осмотр космического корабля». Детально прорисованные космические аппараты и занятые их обслуживанием люди объединены в сложные широкоформатные композиции.

Вместе с главными героями рисунков и живописных картин Полины Ребровой «Космонавты на Марсе», Марии Козловой «Прогулка по Марсу», Анастасии Гейн «На Красной планете», Олега Тверского «Космические исследователи», Эли Мамедовой «Космические геологи», Матина Абдуллаева «Лунные первооткрыватели» зритель может прогуляться по иным планетам, увидеть их атмосферу, грунт, растительность и т.п. Где-то поверхность сиреневая, а небо оранжево-красно-бордовое, где-то зелено-желтая почва, синие камни и дымчато-серые тревожные облака, на других картинах – строгие геометрические фигуры холмов и гор или рельеф, напоминающий сложный лабиринт...

Александр Матвейчук, 13 лет. Осмотр солнечных батарей

Марія Видович, 13 лет. Планета звуків

Все планеты уникальны; одни необитаемы, другие населены фантастическими существами, которые гуляют среди чудесных деревьев и цветов, живут в странных, непривычных земному глазу домах, ходят в непохожие на земные школы и детские сады, совершают диковинные ритуалы, по-особенному танцуют, поют и общаются с себе подобными.

Создание иных обитаемых миров – наиболее интересная для ребенка тема, здесь в полной мере можно проявить неистощимую фантазию. Увитые лианами грибообразные деревья с изогнутыми стволами, пирамидальные горы на краю океана созданы воображением Кристины Константиновой («На этой планете есть жизнь!»). Тонкой паутиной накрыта планета Валерии Сокуровой («На другой планете»). Здесь на вибрирующей, расходящейся волнами поверхности стоят сферообразные, призматические, зигзагообразные дома и гуляет похуже на осьминога зеленое существо с ножками-присосками, крючкообразными ручками, треугольными ушками и радарами-антеннами на макушке.

Затейливая арабеска – картина Марии Видович «Планета звуков», воплощенная в линиях и цвете музыка, которую самозабвенно слушают населяющие планету гуманоиды. Хрустальные шары – субстанция, из которой состоит кристаллический, населенный плоскими, похожими на тени суще-

Вероника Будченко, 8 лет. Альфа Центавра

ствами мир Глеба Гаришина («Галактические гости»). Напоминает пестрый мексиканский орнамент работа девятилетнего Александра Зиновьева «Звезда». Еще одна талантливая, запоминающаяся работа – рисунок восьмилетней Вероники Будченко «Альфа Центавра»: цветные тропинки, нежно-салатовое небо, куполообразные и расширяющиеся книзу и кверху жилища, задумчивый сиреневый

Владимир Маркин, 14 лет. Планета желаний

Анастасия Кожевникова, 10 лет. Среди планет

кот, изумрудные божьи коровки, полосатые бабочки и жуки с узорчатыми крыльями...

Созданные ребятами миры настолько гармоничны, совершенны и красивы, что их можно рассматривать часами. Мелодичная ночная соната – работа Анастасии Кудиновой «Цветущие сады других планет». Музыкальна и «Планета желаний» Владимира Маркина. Поёт лазорево-фиолетовый океан, поют берега из черной россыпи точек, поют устремленные в небо верхушки алых зигзагообразных деревьев и васильковых, увенчанных маленькими желтыми «солнышками» гор.

Инопланетяне на детских рисунках приветливы, открыты миру. Игриво-кокетливая «Марсианка» Дарьи Харитоновой с огромными, обрамленными пушистыми ресницами глазами и стянутыми в хвостики волосами; толстый рыжий красавец-кот Надежды Колозиной («Привет с Планеты Котов»); смешной желто-красный «человечек»-головастик самой маленькой участницы выставки пятилетней Вероники Грязновой («Портрет инопланетянина») с задорными антенками на голове, улыбкой до ушей и тремя любопытными глазками. Совсем как земляне веселятся на алом «снегу», под лучами дневного светила и звезд инопланетяне Александра Гончаренко; на розовой полоске песка, обрамленной зарослями высоких цветов, нежатся голубокожие гуманоиды Анны Серяпкиной («Космический курорт»). А работа Алины Мелешкиной «Детский космосад» – удивительно добрая сценка общения воспитательницы-осьминога с непослушными хулиганами-дракончиками и робко улыбающейся «девочкой» с длинным змеевидным хвостом и зубчатым оранжевым гребнем на спине.

В отличие от вечно опасаящихся и ждущих подвоха взрослых, дети не видят в жителях других миров потенциальных врагов, они выступают за мир и дружбу всех разумных существ во Вселенной! Созданные ими персонажи любят людей, дружат и общаются с ними. Одетые в скафандры земляне вступают в контакт с друзьями из Космоса, поднимают ладони в жесте приветствия (Диана Курмаева, «Счастье быть вместе»; Михаил Тимерин, «Место встречи – космос»; Эмиль Абдуллаев, «Космические друзья»; Александр Гредзенс, «В доб-

рый путь!»; Валерия Алисова, «Инопланетный друг»).

В экспозиции представлены и «астрономические» картины – отличающиеся грандиозным охватом виды Космоса, туманности, кометы, астероиды, квазары, планеты, галактики... Эти многофигурные композиции напоминают сделанные с помощью спутников

Елизавета Форфонтова, 6 лет. Рождение галактики ▶

и современных телескопов космические фотоснимки. Анастасия Молоканова, Степан Дворец, Анастасия Аберези, Ольга Тюрина и другие ребята рисуют «Солнечную систему», «Далекую Галактику», «Галактику», «Парад планет» и т.д. На взрыв конфетти, красочный фейерверк, а, быть может, на горящие на елке украшения похож Космос Дианы Муллаговой («Представление о Космосе»). Вокруг покрытого затейливым орнаментом лунного серпа, как телята на водопой, собираются гроздьи похожих на цветные конфетные обертки звезд и планет.

Космическая рапсодия в розово-сиренево-голубых тонах – работа Алины Кошель «Таинственный космос». Причудливой формы диковинный цветок – одна из планет Анастасии Кожевниковой («Среди планет»). Изгибаясь, она протягивает упругие усики по направлению к окружающим ее соседкам.

Мощную нерукотворную силу излучает «Космическая фантазия» – пульсирующая субстанция Елизаветы Оводовой. Интересна по цвету и композиции работа Тимура Алиева «Чудеса Вселенной». Это сложная система красавиц-планет, вра-

Екатерина Григорьева, 10 лет. На Земле и в небесах

щающихся вокруг сияющего в нижнем правом углу солнца. На поверхности самой большой радужной планеты установлены радарные установки, другая похожа на венчик цветка, третья, будто составленная из цветных стеклышек, излучает волны-точки и имеет на орбите крошечный спутник, четвертая окружена сеткой параллельных друг другу линий, пятая представляет собой прозрачный розово-оранжевый шар, внутри которого виден иноземный космодром...

А шестилетняя Елизавета Форафонтова изобразила «Рождение галактики» – процесс возникновения спиральной звездной системы. Поразительно, что эта красивейшая, нежно переливающаяся множеством тонких оттенков работа, поражающая своими величием и высокой торжественностью, создана маленьким ребенком.

Нашлось на выставке место и для самой любимой, родной планеты – Земли. Все, что на ней происходит, самым непосредственным образом связано с жизнью огромного Космоса. Поэтому на плечах человечества лежит высочайшая ответственность за сохранение ее чистоты и первоначальной красоты. Об этом задумались Наталия Горбунова, Елена Тиц, Екатерина Григорьева. Выполненные в технике батика, гуаши и аппликации произведения детей – ликующий гимн Красоте.

Вечерняя симфония, силуэт засыпающего города – работа Наталии Горбуновой «Планета Земля». Елена Тиц, соединив реальность и фантазию, создала чудесный, незабываемый образ: в гулком космическом пространстве вращается написанная солнечными красками планета, где цветут нежным розовым цветом сакуры. На темном ночном небе блестит освещающая землю неверным светом Луна, а между Луной и Землей кружатся словно вспорхнувшие со страниц волшебных сказок жар-птицы.

Профессионально сделан батик Екатерины Григорьевой «На Земле и в небесах»: розово-малиновые цветы на фоне высоких, касающихся вершинами сиренево-фиолетового неба гор – проводников космических энергий, передаточного звена между Небом и Землей. В другой работе, «Млечный Путь», Екатерина рисует Космос тонкий, невидимый глазом, но прозреваемый и ощущаемый сердцем. Символ духовности, посредник между миром тварным и горним – бело-снежные православные храмы, где человек приближается к Высокому и Вечному. Центральная часть композиции вписана в круг. Он обрамляет высокий красивый собор, запечатленный на фоне неба цвета индиго, где горит алое солнце и закручивается в спираль наша Галактика – Млечный Путь.

Космос насыщен вибрациями Высшего. Алина Ушакова нарисовала две тянущиеся к маленькой

Анастасия Азарх, 13 лет. Благословение небес

бежевой звездочке длани – кончики пальцев едва касаются острых краев звезды («Есть контакт»). В божественную творящую силу Провидения верит и Анастасия Азарх («Благословение Небес»). Она свято убеждена – каждый человек важен и значителен для Творца. Мы – Его частица, Его отражение. Изображенная Настей хрупкая золотоволосая девушка в белых прозрачных одеждах бесстрашно ступает по бездонному, усыпанному точками серебряных звезд космическому пространству, держа в руках Землю. Путеводная звезда – самая крупная и яркая на ночном небосклоне – освещает ей дорогу и указывает направление.

Все до одного юные участники выставки – точно такие же, как эта девушка, путники на звездном пути. Они верят в Свет, Радость, Красоту и Любовь, они придут нам на смену, чтобы понять, принять, познать и постичь наполняющий душу священным трепетом Космос. Сделать то, что мы так хотели, но пока не успели и не смогли!

Елена Еремеева

Космос близкий и далекий

Выставка молодых художников в Звездном городке

*Сообщение сердца,
Сообщение неба,
Сообщение ТАСС.
Сейчас Вселенная выступит
С краткой пятиминутной речью.
И Вселенная с нами заговорит.
И язык у нее окажется
Человечий.*

Константин Кедров

С тихотворение «Слово о языке» поэт Константин Кедров написал полвека назад, в тот день, когда ракета с человеком на борту пересекла космическое пространство и вернулась на Землю. Это была победа науки, человеческого гения. И все-таки освоение космоса началось не 50 лет назад, а гораздо раньше, в начале XX века, когда выдающиеся русские ученые, философы, мыслители, космисты Александр Чижевский, Константин Циолковский, Владимир Вернадский впервые устремили свой взор к неведомой реальности, которая называется Вселенной. Тогда это была сфера, недоступная для проникновения человека.

Безусловно, полвека российской космонавтики – важная дата в истории не только нашей страны, но и всего человечества, а ее достижения в Космосе – предмет нашей гордости.

Проект, посвященный этой дате, получил название «Время молодых». Оргкомитет возглавили культурологи Наталья Костецкая и Ольга Адрова. Идею выставки-конкурса под патронатом Международного Центра Рерихов «Космос близкий и далекий» горячо поддержала его вице-президент Марина Лаврентьевна Попович. В конкурсе приняли участие студенты средних и высших учебных заведений, учащиеся художественных школ из разных уголков России и ближнего зарубежья.

В состав жюри вошли главный редактор «Журнала Поэтов» (литературного приложения к журналу «Эхо планеты»), обладатель медали имени Грибоедова поэт Константин Кедров; главный редактор журнала «Художественный Совет» Владимир Ларионов; президент культурного фонда «Моя Москва» художник Вера Болдычева; художники Вячеслав Егоров и Михаил Раскат; фотограф, дипломат Владимир Йохансон.

Символично, что выставка работ молодых художников прошла именно в Доме космонавтов подмосковного Звездного городка – в легендарном месте, где продолжают жить и работать космонавты, инженеры, летчики-испытатели, консультанты-психологи, обеспечивающие различные системы жизнеобеспечения в космической отрасли. Конечно, залы Дома космонавтов Звездного городка за долгий срок видели много выставок. Но уникальность проекта «Время молодых» в том, что творения молодых художников оценивали именно те люди, которые на самом деле покоряли космос и видели его воочию, а не на картинках. Профессионалы оценивали профессионалов.

Т. Капр. Рассвет над Волгой. 2010 ▶

По замыслу организаторов, выставка «Космос далекий и близкий» – это социально значимый общественный проект для молодежи всероссийского масштаба. Дети от 5 лет и совсем юные художники тоже прислали на конкурс свои «космические» работы, им помогали педагоги, поддерживая их смелые идеи и неожиданные начинания. Но в основе проекта были все-таки работы будущих профессионалов, учащихся художественных вузов и училищ, а также молодых художников (до 30 лет), окончивших учебные заведения: МГХПА им. Строганова, МГАХИ им. Сурикова, МГИП (институт печати), Российской академии живописи, ваяния и зодчества Глазунова, Московского филиала ЛГУ им. Пушкина (Ленинградский университет), КГХИ (Красноярский институт), МГАХУ памяти 1905 года, молодежной секции Творческого союза профессиональных художников (ТСПХ), Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко.

За полгода члены жюри просмотрели более пятисот работ. На выставке в Звездном городке

было представлено 100 лучших. Среди них – живопись маслом, станковая графика, ювелирные изделия, работы по дереву, в бронзе, инсталляции, которые по своему исполнению не уступают работам маститых художников, прежде украшавших холл Дома космонавтов. Особая гордость выставки – плакатная графика, жанр, незаслуженно забытый в сегодняшнем изобразительном искусстве. На выставке были представлены также оригинальные текстильные панно ручной работы с космическими сюжетами.

На вернисаже выяснился любопытный факт. Дедушка одной из участниц, Татьяны Карп – студентки IV курса Московского государственного института печати, раньше работал в Звездном городке, был специалистом по психологической адаптации в условиях невесомости. Татьяна привезла не только свою работу «Рассвет над Волгой», но и уникальные и редкие фотографии, на которых ее дед Юрий Серафимович Наживин снят вместе с космонавтом Георгием Береговым.

В картине «Рассвет над Волгой» Татьяна запечатлела вид с холма, на котором стоит мемориал, посвященный космической теме. Небольшой городок Зубцов находится на Волге между Москвой и Ржевом. Раннее утро наполнено романтической дымкой, и об этом – стихи автора картины: «Цветет рассвет. Секунда – нету, И каждый миг на смену предыдущему Молочный сумрак заменяет светом...»

Центральное место в экспозиции занимает картина студента третьего курса МГАХИ им. Сурикова Романа Неводника «Гагарин», представленная молодежной галереей «Арт-Каша». Эту картину Роман написал в девятнадцать лет. «Гагарин был в СССР человек-бренд, его образ для

меня, в первую очередь, – образ самого процветающего человека, самого яркого символа советского времени», – говорит Роман Неводник. Художник изобразил Гагарина в спускаемом аппарате «Восток-1», заключив его в неровный круг, одновременно символизирующий оболочку эмбриона. В картине заложен двойной смысл – это и первый полет в космос, и рождение космической эры человечества. Сегодня всем хорошо известно, что при спуске на землю человек испытывает колоссальные перегрузки, но в своей работе Роман изображает Гагарина с лучезарной улыбкой.

«Гагарин для меня был и есть недостижимый герой», – сказала студентка третьего курса Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко Вия

Р. Неводник. Гагарин

В. Барabanов. Метеорит

Мурагина. Она занимается постановочной фотографией и успела сделать целую серию снимков, посвященных ее личному диалогу с известными людьми. Среди них Юрий Гагарин занимает особое место. Фотографию, посвященную первому космонавту Земли, Вия сделала нынешней зимой и назвала «Берегите космонавта». «Мое детское впечатление неизменно. Если Гагарин – герой, то почему его не уберегли? Такого человека нужно было окружить теплом, заботой и уютом». Поэтому ее героиня на фотографии изображена в домашнем халате, в руках – пуховый платок, которым она заботливо укутывает фигурку космонавта. Пуховый платок – это очень русский символ. Обобщающий смысл работе придает отблеск лампы, по форме напоминающий летающую тарелку.

У Виталия Барабанова, студента VI курса МГХПА им. Строганова, свое видение космоса. В скульптуре «Метеорит», представленной на выставке, он попытался отобразить стремительность полета: летящее космическое тело с огромной скоростью рассекает бескрайнее пространство Вселенной, при этом силуэт падающего метеорита как бы растягивается, передавая тем самым и движение, и одномоментную статику. Виталий использовал в этой работе приемы модернистской пластики прошлого века, а материалом для композиции стало красное дерево, оно прекрасно передает замысел автора благодаря своей фактуре и текстуре.

Обращает на себя внимание еще одно творение этого художника – крупная работа «Черная дыра», где мастерски отражен образ чего-то неизведанного и мистического. Резкие линии и четко очерченный силуэт, фактура дерева и черный фон делают

это произведение динамичным и экспрессивным. Третья его работа – «Марс», самая загадочная планета солнечной системы. Тайны Красной планеты будоражат воображение людей уже не одно столетие. Есть ли жизнь на Марсе? Этот вопрос, наверное, задавал себе каждый из живущих на Земле. Композиция работы проста, но весьма выразительна: рельеф выложен из хаотично расположенных щепок, передавая тем самым представление о поверхности изображаемой планеты.

В работе «Стремление» Антона Костецкого, студента третьего курса МГХПА им. Строганова, отражено движение души – вперед и вверх, к истине, к познанию, в Космос. В пересекающихся линиях – многомерность пространства. Четкое, конструктивное «строгановское» изображение фигуры человека на картине символизирует чистоту души, ее открытость миру. Автор специально изобразил в руке человека весы – символ уравновешенности, спокойствия, мудрости, подчеркивая тем самым, что куда бы ни стремилась душа, рядом с ней обязательно должны быть весы умиротворенности и мудрости.

«Космос начинается с мечты! Детской мечты!», – уверена молодая художница, основательница галереи «Март» Мария Тихонова. Только дети умеют летать во сне. Первый опыт полета мы получаем в детстве – это захватывающие ощущения взлета на качелях. Именно тогда появляется мысль: «Вырасту – буду космонавтом!». И восторг, даруемый полетом, мы мечтаем испытывать вновь и вновь! А потом неизведанные космические дали, неподкупный энтузиазм и жгучий интерес заставляют людей преодолевать земное притяжение,

и вот – мы в космосе уже 50 лет! Именно об этом размышляешь, когда рассматриваешь работу молодой художницы из серии «В полете».

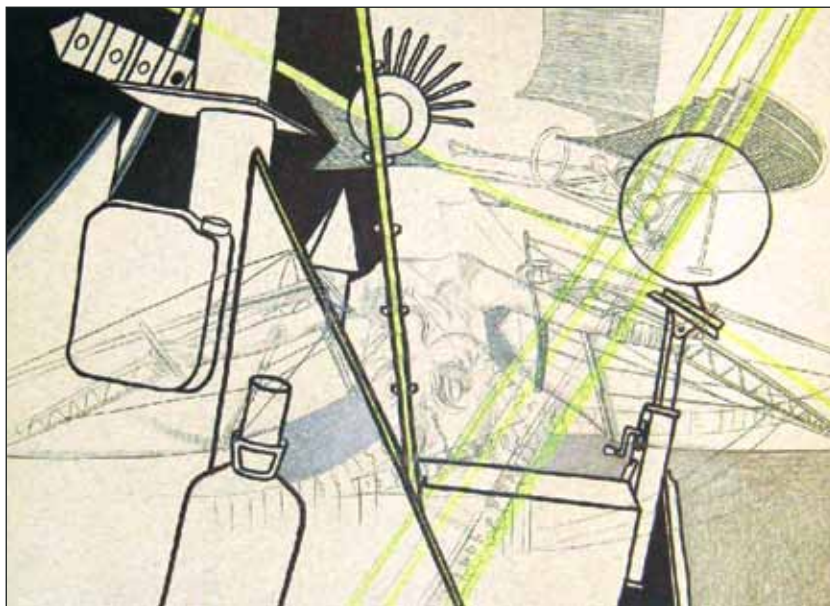
Основой для работы над ювелирным гарнитуром «Галактики» студенту пятого курса МГХПА им. Строганова Михаилу Назарову послужили фотоснимки близких и далеких звездных скоплений и туманностей, взрывов звезд. Ювелирный комплект состоит из подвески, серег, браслета и кольца. Автор решил поэкспериментировать и использовал бронзу – при ее обработке можно получить уникальные формы, повторить которые невозможно. Изделие получилось эксклюзивное. А фактурная поверхность металла, украшенная полудрагоценными камнями, позволила автору сохранить в работе космическую тему.

На высоком профессиональном уровне выполнена и другая работа Михаила Назарова – медальон «Коперник». Изображений великого польского астронома, математика Николая Коперника существует множество, но единого канона нет, каждый художник предлагает свою трактовку образа. Михаил тщательно изучил живописные, скульптурные и рельефные изображения Коперника, обобщил свои впечатления и создал медальон, в котором отразил собственное видение фигуры этого ученого, совершившего переворот в естествознании.

Весьма оригинальными выглядят абстрактные работы из серии «Профилактика» – это исследования космического пространства силами станковой графики. Рисунки студента третьего курса МГАХИ им. Сурикова Антона Порфирьева «Ввод», «Профилактика», «Генератор» невелики по размеру и выполнены тушью и гелевой ручкой. Но разве не прекрасно, что, рассматривая их, зритель ощущает волнение сродни детскому переживанию, когда ты держишь былинку цветка или, вдруг услышав неясный далекий звук, чувствуешь, как хороводом вместе с тобой идет Вселенная.

Тема Елены Лабановой, выпускницы Академии живописи, ваяния и зодчества Глазунова, казалось бы, не нова. «Сумерки» любят изображать многие художники, тема символизирует загадочность, неопределенность. А Луна служит символом бессмертия и вечности, постоянного обновления. Идея картины – попытка остановить это завораживающее, быстротечное состояние природы, в запечатленном мгновении показать красоту вечную.

Как известно, дизайнер – это профессионал, умеющий творчески реагировать на все самое современное, актуальное. В этом году для студентов V курса Красноярского художественного института такой актуальной темой стал Космос. Каждый студент интерпретировал ее по-своему. Приме-

Е.А. Глушкова. Серия «Покорение космоса». Взгляд из будущего. 700 г. до н.э.

няя метод коллажа, Ольга Попова «изобрела» новые формы космических кораблей, а Мария Кардашова создала образ космических рукописей, используя чертежи и рукописные заметки Константина Циолковского. Евгения Подлесная в своих «Космических лабиринтах» увидела странное, загадочное пространство неизвестной планеты. А фантазии Екатерины Глушковой связаны с понятием единого пространства-времени. Она попыталась сотворить некий новый миф о покорении человеком космоса, взглянуть на земную историю глазами человека, живущего в неизвестном для нас будущем. На фотографиях Марины Кара-Оол «Звездная пыль» и «Огни космоса» изображены знакомые нам городские огни и ставшие для нас уже привычными праздничные фейерверки. Ее как зрителя и начинающего фотографа привлекла возможность с помощью простых, казалось бы, вещей – вечерних огней – показать сияние Космоса, передать неотразимую красоту и величие манящего и загадочного мира.

«Композиционно работы молодых художников, представленных на выставке, выстроены правильно, а композиция – одна из основных составляющих в работе профессионального художника», – дал свою оценку выставке летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, Президент АМКОС Владимир Джанибеков. «Пре-

красно, что молодые художники видят все по-другому и в ином ракурсе, чем когда-то видели мы. А это значит, что есть хорошие перспективы и в развитии космонавтики», – отметил в книге отзывов выставки глава городского округа Звездный городок Николай Рыбкин.

«Видно, что у молодого поколения художников свое видение космоса, молодежь по-иному мыслит, осознает. Выставка получилась гармоничная», – подвел итог увиденному губернатор Московской области Борис Громов.

Организаторы проекта единогласно проголосовали за работы, выполненные в художественных традициях Серебряного века.

Е.А. Глушкова. Серия «Покорение космоса». Взгляд из будущего. 3000 г. н.э.

Эти направления в живописи долгие годы были под запретом, но сейчас, к счастью, возрождаются. В этом процессе немаловажную роль играют разнообразные эстетические поиски нашей талантливой молодежи. Выставка «Космос близкий и далекий» стала продолжением классических художественных традиций в живописи, многие работы ее участников смелостью своих замыслов придали теме Космоса новое звучание. Ведь сколько бы ученые ни исследовали необъятные просторы Вселенной, все равно она останется огромной загадкой и неизведанным волшебным миром.