

Специфика современной русской живописи

Социалистический реализм – основное направление современной русской живописи, следующее традициям реализма второй половины XIX века. Его становление как главного течения среди русских художников наметилось в 30-ые годы XX века, с началом спада авангардного искусства, властвовавшего на протяжении двадцати лет умами целого поколения. В 1932 году был основан Союз художников СССР, и с тех пор, получив государственную поддержку, на протяжении более чем полвека и до недавнего времени соцреализм развивался в рамках традиций реализма. Он удерживал главенствующие позиции в течение столь долгого времени лишь постольку, поскольку являлся продуктом идеологических мер советского правительства в области культуры. Я оставляю в стороне все плюсы и минусы поддержки государством какого-либо одного направления в искусстве, но как свидетельствует история, изобразительное искусство бурно развивается там, где у него есть могущественные спонсоры. В полной мере это относится и к современному русскому реализму.

Период моей работы в Москве ознаменовался окончанием эпохи советской власти и рождением новой России. Просуществовавший к тому моменту уже свыше полувека социалистический реализм претерпел значительные изменения. Вместе со сменой эпох ослабла его идеологическая окраска, он стал естественнее и ближе к жизни. Представленные в новой Третьяковской галерее работы, описавшие сражения времен революции и гражданской войны, пейзажи с изображением заводов тяжелой промышленности и строек, картины с военной тематикой периода Великой Отечественной войны больше не отвечали требованиям времени, и их перестали писать. По меньшей мере, судя по тому, что мне довелось увидеть в галереях и на выставках современной живописи, подобные картины исчезли так, как можно сказать совсем, и почти все выставленные работы представляли собой обычные пейзажи и натюрморты.

Как я уже говорил ранее, за время моего пребывания в Москве, благодаря странному стечению обстоятельств, в число моих увлечений вошли критика живописи и коллекционирование картин. Вряд ли можно сказать, что до приезда в Москву я особенно интересовался картинами, но не имея заранее почти никакого знания о современной живописи, я увлекся ее красотой, и после того, как я коллекционировал некоторое количество понравившихся мне работ, у меня стали появляться вопросы. Чем отличаются пейзажи и другие картины в моей коллекции от написанных в тех же жанрах картин реализма второй половины XIX века? В чем заключаются отличия в стиле письма разных художников, работающих в рамках современного реализма? И с такого точки зрения я начал сравнивать картины, выставленные в галереях и художественных музеях, между собой и с теми, что были собраны в моей коллекции, и еще ходил в поисках материалов о живописи.

Чтобы увидеть подлинники работ известных мастеров XIX века,

достаточно пойти в музей. Без особого труда можно купить и альбом с собранием картин, посвященный творчеству какого-либо известного живописца. Однако, что касается современной живописи после 1960 года, создается впечатление, что критические работы, посвященные художникам этого периода, не так активно писались, картины этих мастеров спрятаны в дальних углах музеев, и шансов увидеть их, кроме как на посвященных особым событиям выставках, практически нет. То же самое можно сказать и об альбомах. Где-то на последних страницах сводного альбома «Советское изобразительное искусство» представлено по одной работе весьма ограниченного числа современных художников. Несомненно издания же, посвященные творчеству какого-либо отдельного автора, были выпущены в прошлом, но ситуация на сегодняшний день такова, что купить их практически невозможно кроме всего лишь нескольких художников.

Результатом моих поисков по букинистическим магазинам стали несколько давно изданных персональных альбомов и тоненькие брошюры персональных выставок, которые не то, что могли дать ответы на все терзающие меня вопросы, и я не смог найти в них даже подсказки. Так что на какое-то время я должен был отложить разрешение этих вопросов. Но коллекция моя постепенно пополнялась, и немного спустя, когда в ней собралось некоторое количество работ у каждого из нескольких понравившихся мне художников, ответы на эти вопросы постепенно, словно после рассеявшегося тумана, стали всплывать у меня перед глазами. Поскольку на сегодняшний день стало известно, что художники, чьи картины собраны в моей коллекции, принадлежат к разряду выдающихся живописцев, то те разрешения, которые я почерпнул из их работ, можно принимать в качестве ответов на вопросы об особенностях современной русской живописи, и в целом ошибочных выводов здесь быть не должно. Однако нужно учесть, что стили Санкт-Петербургской и Московской школ современной живописи в некоторой степени отличаются. Говоря вкратце в доступной форме, считается, что если Московской школе присущ сильный, мужской стиль письма, то в Санкт-Петербургской больше работ, наполненных женственностью и изысканностью. Почти все картины в моей коллекции принадлежат кисти московских художников, поэтому заранее хотелось бы оговорить, что все ответы, которые я почерпнул из них, строго говоря, относятся к особенностям Московской школы современного реализма.

Выводы, к которым я пришел, заключаются в следующем. Современный реализм по поводу письма является продолжением реализма второй половины XIX века, и если мы возьмем пейзаж и натюрморт, то в них дальнейшее развитие получили реалистические приемы воспроизведения, и их важная особенность проявляется в том, чтобы как можно полнее раскрыть всю суть изображаемого. Изображаемый объект прописан детально, вплоть до того, что появляются ощущения его веса и объемности, из-за чего от картин исходит не только спокойствие и чувства, но живо передается ощущение солидной реальности и динамичности, изначально присущие объекту. В XIX веке все это было доведено реализмом до совершенства в воплощении художественного

образа занявшего центральное место человека и т. д. по исторической, жанровой и портретной живописи. Можно сказать, что то, что позволяло проникнуть во внутренний мир изображенного человека через раскрытие душевного состояния, было достигнуто и в пейзаже, и в натюрморте современного реализма. Создается даже такое впечатление, что стиль реализма именно под благоприятным условием, сформированным благодаря культурным мероприятиям государства, способствующим его развитию, передавая мастерство от поколения к поколению на протяжении более, чем полвека, достигнул в конце концов апогея в своем развитии. Необходимо отметить, что подобные приемы письма являются общими для художников, работающих в стиле современного реализма. Они стали его характерной чертой в общем. И из-за этой общей для всех характерной черты стало трудно различать и художников. Однако, отличия в стиле письма каждого художника очевидны; присмотревшись как следует к похожим на первый взгляд работам, можно заметить отличия в образах и манере письма, и еще большую разницу обнаружить в общем цветовом балансе и используемой палитре.

Если говорить о современном русском реализме в целом, в глаза бросается то, что русские художники почти не используют непосредственно основные цвета, а чуть примешивают к ним другие краски, создавая необходимые для своих картин оттенки. Конечно, делают они это вовсе не для того, чтобы обозначить собственные, характерные отличия в цвете. При помощи гармоничного сочетания красок появляется возможность расширить палитру тонов и полутонов, и, в зависимости от опытного смешивания красок, можно придать им силу, добиться более эффектного изображения.

Считается, что такие колористические приемы относятся отнюдь не только к современной русской живописи, но и в целом к предметно-изобразительному искусству маслом в западной живописи. Поскольку важнейшую роль для внешнего вида картины играет именно подбор цветов, художники, научив через многократный опыт найденное ими соотношение пропорций, при необходимости в любой момент могут воссоздать один и тот же оттенок. В то же время они пытаются найти новые цвета, чтобы придать большую выразительность своей работе. У каждого художника эти оттенки имеют еле уловимые отличия, и в подборе палитры всей картины ярко проявляется специфика каждого. Они – своего рода отпечатки пальцев художника (это и в Японии называется отпечатками цветового узора), и даже если вы увидели картину, написанную знакомым вам почерком, впервые, лишь взглянув на нее издали, по ним вы сможете угадать ее автора.

Вот такие ответы я смог дать себе на волнующие меня вопросы о современном реализме. Из тех картин моей коллекции, что помогли мне в этом, для книги я выбрал шесть художников, и хочу вам представить по две работы каждого из них.

«Летний вечер» (иллюстрация 13) – работа, на заднем плане которой

Иллюстрация 13

Рубинский И.П. 1919 – 1996 г.г.

Член Союза Художников России, Заслуженный художник

«Летний вечер» 1991 г. Х. м. 60 x 120 см

можно усмотреть обычай живущих в России людей неспешно проводить лето на природе, на загородной даче, занимаясь огородом и загорая. На картине изображены дети, ушедшие одни, без родителей, рыбачить на протекающую неподалеку от дачного поселка реку.

Начиналась вторая половина – третий год – моей командировки, когда глава одной из фирм-клиентов нашей компании рассказал о неизвестной мне художественной галерее. Расположена она на улице, идущей от Белорусского вокзала право наискосок, в сторону области, и отделенной от параллельно пролегающего Ленинградского проспекта почти шестиметровой зеленой буферной зоной. Картину «Летний вечер» я увидел в первое мое посещение галереи и сразу же понял, что это именно той работой, которую я так долго искал.

Именно это из-за того, что поэтически была изображена в насыщенном, тщательно подобранном цветовом балансе красота спокойного, тихого летнего пейзажа, и безупречно воспроизведена водная гладь реки, у которой рыбачат двое подростков. У реки глиняное русло – точь-в-точь как в деревне. Неторопливое течение ее можно узнавать из того, что лишь в центре расходятся круги по воде, а вся остальная поверхность выглядит почти ровной. Словно в зеркале отражаются в ней облака, голубое небо и растущие вдоль берегов деревья. Их образы на воде так реальны, что кажется, – перед нами настоящая река.

Смотря на эту картину, я вдруг вспомнил один из летних дней моего детства, когда я увлекся игрой. В выражение тихого течения воды, освещающего деревьев никогда незаходящего солнца, и плывущих в небе облако вы охватываете ощущение медленного хода времени испытывавшего в

детстве. Размышляя о выражении, в которое вложил художник свою душу, и о том, что залитый, точно в полдень, солнечным светом пейзаж, словно подчеркивая продолжительность дня, он назвал «Летний вечер», я постоянно думаю о том, что, наверное, точка зрения художника перемешивалась одна за другой с теплым воспоминанием о его далеком детстве. Не случайно в моей памяти всплыло детское время, и как в моем детстве, возможным кажется такое мгновение, когда, очнувшись от увлечения, двое мальчишек вдруг обнаружили, что у них еще полно времени на забавы, и они погружались в состояние счастья. Еще и поэтому что-то необычайно близкое и знакомое исходит от этой картины.

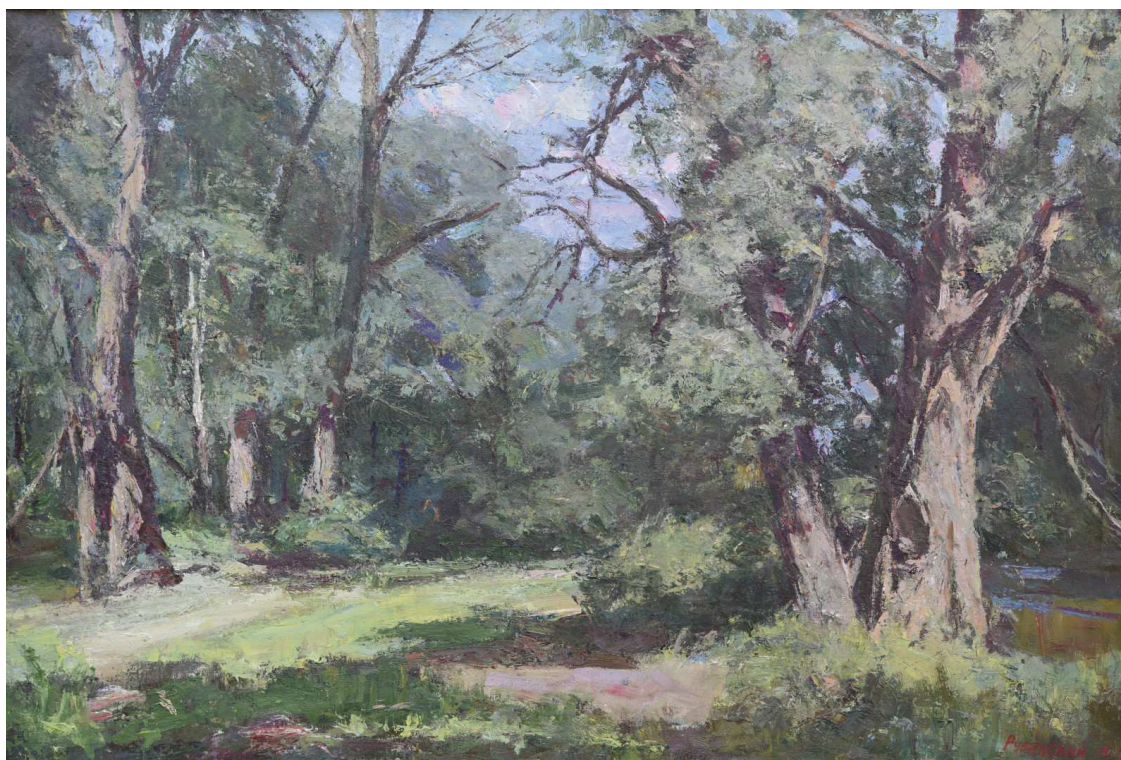

Иллюстрация 14

Рубинский И.П.

«Старые ивы» 1992 г. Х. м. 80 x 120 см

Еще одна работа И.П. Рубинского «Старые ивы» (иллюстрация 14). С этой картиной ассоциируются работы известнейшего пейзажиста XIX века Шишкина, поскольку темой ее также является лес. Однако, вполне естественно, что стиль написавшего ее художника совершенно иной. У Шишкина он настолько скрупулезен и подробен, словно принадлежит руке ботаника. Характерное же отличие Рубинского заключается в необычайно широких мазках, что полностью проявляется и в этой картине. Нажим на кисть столь силен, что где-то и местами остались бы царапины, впрочем, совсем незначительные. Но при этом можно обнаружить, с какой тщательностью и

заботой написывал художник каждый миллиметр полотна.

Ивы эти, которые отрицаются от вида тех, растущих в Японии, выглядят настоящим, и чувствуется, с какой силой выросли они своими корнями в землю. Если отойти от картины на некотором расстоянии и взглянуть на нее при естественном свете, то краски, которыми написаны освещенные стволы деревьев и лесная дорога, становятся насыщеннее, и возникает ощущение, что пейзаж и в самом деле залит солнечными лучами. Но, что ни говори, самым притягательным в этой работе является то, насколько великолепно воссоздана атмосфера свежего утра в залитом летним солнцем ивовом лесу. Взгляните на идущую через него широкую дорогу и представьте, как велик этот лес.

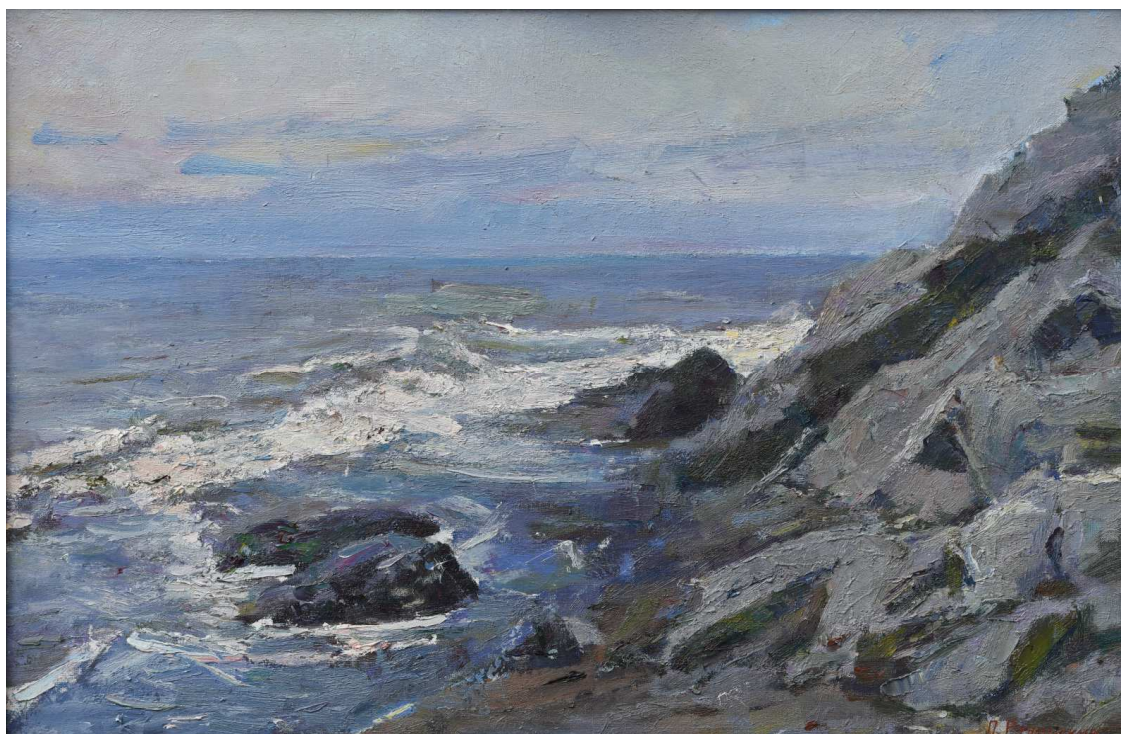

Иллюстрация 15

Рубинский П.И. 1950 г.

Член Союза Художников России.

«Тихий океан» 1992 г. Х. м. 60 x 90 см

На иллюстрации 15 представлена картина под названием «Тихий океан». Вид на Тихий океан открывается россиянам лишь с полуострова Камчатский и островов Курильской гряды, на одном из которых, видимо, и была написана эта работа.

Картина производит совершенно разное впечатление в зависимости от того расстояния, с которого вы на нее смотрите. Вблизи океан выглядит мутным, и вряд ли скажешь, что работа эта обладает особой притягательностью. Но стоит только отойти от нее и взглянуть при естественном свете, как океан

начинает трепетать, словно оживая. Бьющиеся о берег волны становятся более рельефными, в их белых гребнях чувствуется сила стремительно перевертывающейся воды, и в смешении волн у берега слышится ритмичный шум прибоя. Водная поверхность моря недалеко от берегов выглядит не однообразной, а выразительной, от чего там угадывается сильное морское течение, а линия горизонта подчеркивает синеву и чистоту воды. Скалы изображены так реалистично, что зритель будет даже чувствовать, что он сам стоит на скалистом берегу, и смотрит с него на волнующийся океан.

Эту картину я приобрел в недавно узнавшей галерее недалеко от Белорусского вокзала, о которой упоминал выше. Эта галерея называется Центром Изобразительных Искусств, и директор ее – человек средних лет, с характерным для многих русских крепким телосложением, хорошим румянцем на лице, слегка покрасневшими, словно уставшими, голубыми глазами и пухлыми губами. В галерее все обращались к нему уважительно, по имени-отчеству – Валерий Дмитриевич. Он был необычайно привержен своей работе. Но то, что он в то же время очень простой и радушный человек, стало ясно, когда при каждой нашей встрече мы обменивались приветствиями, и я пожимал его большую широкую руку.

Узнав, что мне нравятся работы Рубинского, Валерий Дмитриевич начал припрятывать их, чтобы сначала показать мне. «Тихий океан» – первая картина, которую я купил таким способом. Судя по стилю письма художника, я чуть не подумал, что это работа Игоря Рубинского, однако в подписи на картине стояло другое имя – его сына Павла. Возможно, схожесть с почерком отца и ставит под сомнение самобытность Павла Рубинского как художника, однако меня это совершенно не беспокоит. В самом деле, стили их очень похожи, но если хорошенько присмотреться, то можно заметить разницу в подборе цветов и способе балансировки нанесения красок. Если у отца краски на холсте сливаются в насыщенную цветовую палитру, то в достаточно сдержанной цветовой гамме сына можно почувствовать его переполненную юной поэзией восприимчивость, благодаря которой Павел Рубинский и вошел в число моих любимейших художников.

И в картине «Последний снег» (иллюстрация 16) поэтическая чувственность Павла Рубинского произвела на меня огромное впечатление. Березовый лес, подобный тому, что изображен на картине, можно увидеть в расположенных у кольцевой автодороги на расстоянии приблизительно 20-25 км от центра города спальных районах Москвы, застроенных жилыми многоэтажками, но сохранивших обширные зеленые зоны. Есть такой лес и недалеко от станции метро «Юго-Западная», в районе, где находился мой дом. Как часто летом я отправлялся туда на прогулки!

Необычайно живо передал на картине художник атмосферу ранней весны в березовой роще, использовав все богатство приглушенных тонов. Снег у корней деревьев почти уже растаял, белея лишь на утопанной

Иллюстрация 16

Рубинский П.И.

«Последний снег» 1992 г. Х. м. 60 x 100 см

прохожими дорожке, а между ветвями проглядывает окрашенное светом заходящего солнца небо. Во всем лесу воцарилось предчувствие весны. Может, поэтому художник сделал акцент на лежащий «последний снег», с грустью и тоской провожая уходящую из безлюдного, наполненного печальной тишиной вечернего леса зиму.

«На Волге» (иллюстрация 17) – картина, рисующая оживленное движение судов на реке, имеющей большое значение для хозяйственно-экономической деятельности России. На заднем плане изображены невысокие холмы и небо, где солнечные лучи играют с облаками, и в этот прекрасный пейзаж гармонично вписываются виднеющиеся вдали портовые краны, мост, городские здания и т. д. Фокус этой картины заключается в выражении поверхности реки, по которой мчится катер на огромной скорости, оставляя за спиной свой след, разрезающий водную гладь на обе стороны, налево и направо, который вместе с идущим навстречу ему кораблем, придает картине динамизм. Художник прекрасно воссоздал не только свечение зыби волн на поверхности реки, но с помощью насыщенных тонов передал тяжесть воды и глубину водной толщи. Отражающая лучи вечернего солнца, волнующая поверхность реки богата непостоянством, и энергичное движение Волги безупречно отображено в большой композиции

Эту работу я купил в художественной галерее на улице Петровка, что позади Большого театра, и в тот же день, в другой галерее, сам того не

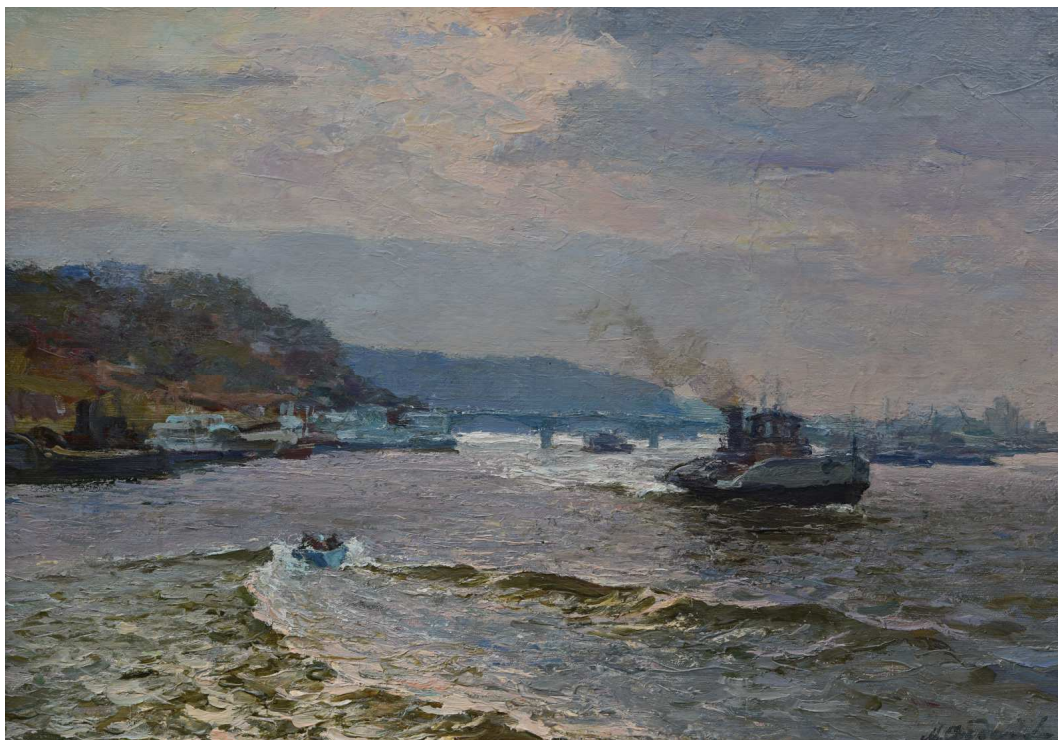

Иллюстрация 17

Суздальцев М.А. 1917 – 1998 г.г.
Член Союза Художников России, Заслуженный художник
Лауреат Государственной премии
«На Волге» 1992 г. Х. м. 50 x 70 см

подозревая, совершенно случайно приобрел еще одну картину Суздальцева. Купил я ее, пожертвовав финансовый предел, потому что эта картина тоже была столь хорошая, что у меня осталось бы большое раскаяние, если бы был упущен случай купить ее, и как выяснилось позже, не зря, отчего испытал двойную радость. Не один и тот же ли это художник, промелькнула в голове спустя какое-то время мысль, уж очень похож стиль письма у этих картин и удивился, подтвердив угадывание. Именно тогда, впервые с момента моего приезда в Москву, я, с мельканием, открыл альбом «Выставки современной русской живописи», купленный в букинистическом магазине в Токио перед самым моим отъездом в Россию. В нем были помещены несколько репродукций картин этого художника. Несколько раз я рассматривал этот альбом в Токио, и именно его работы понравились мне больше всего. Неужели, собирая картины, я наконец-то дождался того момента, когда и в моей коллекции появятся произведения лучших российских художников? Помню, словно это было вчера, как меня охватило чувство беспредельной радости.

Начиная с картины «На Волге», за время моей работы в Москве я сумел собрать в своей коллекции всего семь работ Суздальцева, и еще одну, особо любимую мной, я вам сейчас и представлю.

Иллюстрация 18

Суздальцев М.А.

«Волжские берега» 1992 г. Х. м. 50 х 70 см

На картине под названием «Волжские берега» (иллюстрация 18), как вы видите, изображены Река Волга верхнего или среднего течения и стоящий на возвышающемся берегу реки монастырь. Необычайной красотой одаривает работа зрителя, и в то же время в ней ощущается грусть. Умиротворенный облик окруженного рощей монастыря рождает в воображении образы того, как на протяжении многих веков вереницей текли за этими стенами тихие, отрешенные от мирской суеты, дни его обитателей, а привязанные к берегу реки лодки позволяют составить представление о простой, как и в старые времена, жизни поселившихся по соседству людей.

Очарование этой картины заключается прежде всего в освещенном сзади, своеобразном по подбору цветовой палитры выражении реки, в облик которой художник вложил всю свою душу. Светлый фон величественно и безмятежно текущей, словно излучающей свет, глади воды местами затенен, и сколько я ни пытался передать этот образ Волги на фотографии, у меня так ничего и не вышло. Я все еще не могу найти ответ на вопрос, почему художник прибегнул к таким световым приемам в палитре реки, поверхность которой кажется даже светлее неба, но есть в этой картине какая-то сила, убеждающая в том, что должно быть именно так. В центре на переднем плане поставлены на якорь две лодки. В одной из них сидит человек. Кажется, он приводит в порядок сети, а может, занят чем-то другим. Именно эти лодки придают картине повышенное по качеству и более плотное содержание. Размер холста составляет всего 50 х 70

см, однако это превосходное произведение не уступит ни в чем и большим полотнам.

Иллюстрация 19

Беляев Н.Я. 1916 – 2000 г.г.

Член Союза Художников России, Заслуженный художник
«Белый шиповник» 1990 г. Х. м. 51 x 65 см

«Белый шиповник» (иллюстрация 19). Мне очень хотелось иметь в своей коллекции натюрморт с цветами, и после долгих поисков, я остановил свой выбор именно на этой картине. Совсем не просто собрать воедино три основных условия реального воспроизведения: общую перспективу букета, бъемность, и что более важно, образ живых, свежесрезанных цветов. В большинстве работ мне не хватало какого-то из этих элементов, и я никак не мог найти картину, которая бы понравилась мне. Но «Белый шиповник» отвечал без труда всем моим пожеланиям, самому высокому уровню требований. Это был первый натюрморт, от приобретения которого я испытал необычайное удовлетворение. Прежде всего, хотелось бы отметить великолепную композицию всего произведения, в которой цветы умело распределены по всему пространству полотна, естественные пропорции букета и вазы, и исходящее от картины ощущение реальности живых цветов. И вдобавок к этому, коврик в теплые красные тона под вазой искусно дополняет цветовой баланс,

подчеркивая роскошную красоту белого шиповника.

Когда я покупал эту работу в галерее, расположенной позади моего офиса на Кутузовском проспекте, продавщица рассказала довольно старую историю о создавшем ее художнике, хорошо известном и признанном в России. Вторая мировая война лишила его правой руки, но не желая мириться с потерей, он начал учиться писать левой рукой, и вернулся к своему делу. После того, как я узнал, что столь прекрасная картина была написана художником, сумевшим справиться с обрушившимся на него несчастьем, ценность ее для меня возросла в несколько крат. Именно тогда, когда человек сталкивается с бедой, понимаешь, кто он на самом деле. Этот художник, преодолев несчастье, проявил настоящую волю к жизни, и в исходящих от его полотна гибкой силе и душевной теплоте отражается вся его человеческая сущность.

Иллюстрация 20

Беляев Н.Я.

«Осень в Сергиевом Посаде» 1975 г. Х. м. 73 x 98 см

Следующая работа «Осень в Сергиевом Посаде» (иллюстрация 20) – одна из моих любимых картин. Город Сергиев Посад расположен в ста километрах к северо-востоку от Москвы. До распада СССР он именовался Загорском, однако, как и некоторым другим населенным пунктам, ему было возвращено его историческое название. На заднем плане картины изображен

Троице-Сергиевский Монастырь, являвшийся главной церковью русского Православия приблизительно до 1988 г. непосредственно перед распадом Советского Союза. Издали им любуются мужчина и женщина средних лет, укрывшиеся от моросящего дождя под одним зонтиком. Быть может здесь пристанище их душ? Или им просто захотелось насладиться умиротворенной красотой средневековой церковной архитектуры? Может быть, и то, и другое. Все вокруг промокло от дождя, и в окрашенном в глубокие тона прекрасном пейзаже чувствуется дыхание вступающей в свои права осенней поры. Даже глядя на силуэты прильнувших друг к другу под зонтом спутников со спины, с нежностью думаешь о том, как идут они по жизни, поддерживая друг друга, деля все радости и невзгоды. Мысли эти наполняют картину теплотой и заставляют глубже почувствовать романтику углубляющейся осени. В «Сергиевской осени» безупречно проявилось тончайшее чувство цвета художника, необычайно ярко передавшего нам при помощи гармонии многоцветной палитры красоту осеннего сергиевского пейзажа.

Иллюстрация 21

Пасько Г.И. 1940 г.

Член Союза Художников России

«Ярославль. Рождественская улица» 1991 г. Х. м. 70 x 100 см

Картину «Ярославль. Рождественская улица» (иллюстрация 21) я увидел в галерее Центра Изобразительных Искусств не так давно со времени,

когда я начал посещать галерею по субботам, и, не желая упускать ее, сразу же купил. Старинный Ярославль расположен на берегах Волги в 250 километрах к северо-востоку от Москвы. В последние годы он является одним из самых процветающих городов промышленно-развитого района в волжском бассейне. В подтверждение этому на картине вы увидите полный спокойствия благоустроенный город. Солидные, словно пустившие корни, красивые здания и широкая улица, над которыми простирается голубое небо с плывущими бледными облаками, создают в широкой композиции единый гармоничный образ.

Я повесил эту картину на стене в спальне моей московской квартиры, и в выходные, после тяжелой рабочей недели, проснувшись поздним утром и не вставая с постели, подолгу любовался ею. Производимое на меня этой картиной впечатление было точно таким, каким бывало яркое осеннее воскресное утро и почти безлюдная улица лишь усиливала это ощущение. Иногда мне казалось, что не было ничего лучше этой картины, чтобы наслаждаться чувством облегчения безмятежного утра выходного дня.

Как-то я попросил одного дружащего русского художника с густыми бакенбардами и бородой сделать для нее раму. Тогда он расхвалил эту картину, а заодно похвалил и меня за то, что сумел оценить и отобрать ее из других. Думаю, его так же, как и меня, покорила гармония формы и цвета, выдвигающая эту работу в разряд незаурядный. Деревья темно-зеленого и телесного цветов, размытые очертания домов в красно-коричневых тонах в глубине полотна написаны в немножко деформированном форме, что больше всего производит свежие впечатления, и еще подчеркивает выражение ряда домов, выглядящих рельефно и объемно. Образ в меру затененной улицы, носящей столь чудесное название «*Рождественская», и пестрая палитра одежд прохожих несомненно повысят привлекательность этой картины, и еще эта работа располагает к себе тем, что во всем, что изобразил художник, нет ничего лишнего.

*Кажется, наименование этой улицы исходит, по точному смыслу, от фамилии революционера или поэта и т. д., имеющего какую-нибудь связь с этой улицей, но, при этом, кто он – это здесь не так важно, поэтому я смело выбрал еще другое значение того же слова, более подходящего для атмосферы этой картины.

«Осеннее солнце» (иллюстрация 22) также является одной из моих любимейших картин. Очень часто темой работ этого художника является природа европейской части России с изображением дико поросшей деревьями равнины, в центре которой расположена река. В моей коллекции несколько его картин такого плана, и каждая имеет собственную ценность, оставляющая свое, неповторимое впечатление.

Эта работа – одна из вариаций на тему, но действительно естественным выглядит на ней свет тусклого осеннего солнца, который, пробившись сквозь толщу мрачных туч, изливается на подернутые туманом поля. Еле заметное

Иллюстрация 22

Пасько Г.И.

«Осеннее солнце» 1991 г. Х. м. 70 х 100 см

угасание красок к глубине картины порождает необычайное ощущение воздуха, а отражающая бледные солнечные лучи речная гладь излучает слабый свет. Весь такой облик, вкупе с гармоничной расцветкой зеленого поля и начавшей окрашиваться в осенние тона листвой, богато представляет атмосферу осенней поры. Если рассматривать «Осеннее солнце» издали при естественном освещении, то кажется, что солнце с окружившими его тучами концентрируют на себе лучи, из-за чего количество света увеличивается, реалистично передавая нам объемность туч и образ пробивающихся к земле сквозь туман солнечных лучей. Это произведение позволяет нас чувствовать выдающееся мастерство художника в том, как точно и достоверно он воспроизвел сложное выражение туманного пейзажа, и его художественный уровень кажется достаточно высоким. Перед возвращением в Японию пригласил к себе домой двух экспертов по живописи из Министерства культуры, чтобы получить разрешение на вывоз картин. Тогда именно эта картина оказалась в ряду работ, получивших у них наиболее высокую оценку, что согласовалось с моими ожиданиями, и успокоило меня.

Картина «Пейзаж с рекой» (иллюстрация 23) написана художником, учившемся под руководством известнейшего импрессиониста С.В. Герасимова (1885-1964 г.г.). Значит, это произведение принадлежит стилю русского

Иллюстрация 23

Гомзиков И.С. 1917 – 1988 г.г.
Член Союза Художников России
«Пейзаж с рекой» 1950 г. Х. м. 69 х 93 см

импрессионизма. Он настолько отличается от французского, что некоторые из читателей, привыкших к последнему, вполне резонно мне возразят – «Ну какой же это импрессионизм?»

Основоположниками русского направления стали И.Е. Репин и В.Д. Поленов, на которых во время их стажировки в Париже французский импрессионизм произвел огромное впечатление. Вернувшись в Москву, они вместе с молодыми художниками следующего за ними поколения стали развивать это направление главным образом в рамках так называемого абрамцевского художественного кружка, экспериментируя с новыми приемами художественного выражения. Конечно, с точки зрения использования насыщенной светом палитры, в которой мало что заимствовано от естественных цветов изображаемого объекта, у русской и французской школ импрессионизма есть общие черты. Однако, если в работах французской школы бурный танец света поглощает в себе изображение объектов, оставляя лишь намек на него, то в работах же русских импрессионистов в целом сохранились развивавшиеся с эпохи Ренессанса традиции западноевропейской живописи, и четко прослеживается тенденция реалистичного отображения объекта, хотя, разумеется, есть и картины, в значительной мере перенявшие французский стиль.

Если рассматривать «Пейзаж с рекой» с позиций русского реализма,

ставящего во главу угла естественность, то изображенная на картине река имеет мало общего с рекой реальной, и на общем фоне светлого пейзажа она выглядит темно-синим очагом свечения, из чего становится ясно, что это – работа в стиле импрессионизма. Картина была написана в 1950 году. Лишь по этой причине, в отличие от русского импрессионизма нового времени, она наполнена таким количеством света, и столь полно передана на ней необычайная реалистичность изображаемых объектов. От подобного стиля письма станет ясно, что эта работа уже имеет характерную черту современной русской живописи, развившейся из живописи нового времени.

Летом я часто выезжал на машине в верховье Москва-реки, находящееся в чуть меньше часа езды к западу от города, и с моста любовался видом, похожим на тот, что изображен на картине. По собственному опыту могу сказать, что эта работа безупречно воспроизводит подобный пейзаж. Великолепно подобраны краски, передавшие нам реалистичный облик освещенных ослепительным солнечным светом берегов. Только кажется, что водная гладь редко бывает столь чемно-синей, и судя по количеству воды, предположенному от цвета, сама река, в отличие от действительности, выглядит чересчур глубокой. Но именно благодаря великолепному мастерству художника, как раз эти, наполненные силой, цвета заставляют нас поверить в то, что перед нами на самом деле протекает река, и усиливают жизнерадостную атмосферу картины. Великодушное, ясное выражение этой написанной сильной мужской рукой работы непременно приведет зрителя в радостное, веселое настроение.

Помню, как сначала я удивился, узнав, что «Пейзаж с рекой» был создан в конце сталинской эпохи. Но если вспомнить, то именно в те годы, после Великой Отечественной войны, страна только-только оправилась от разрухи и поразительными темпами восстанавливала экономику. Видимо, в этой картине отразилась самая светлая сторона того времени – возвращение мирной жизни и вера людей в свою страну, победившую в войне. С точки зрения истории изобразительного искусства пятидесятые годы XX века были периодом расцвета импрессионизма в России, превратившегося потом со временем лишь в одно из непрерывно текущих, разнообразных направлений современной русской живописи. Глядя на эту картину, я каждый раз живо ощущаю, насколько глубок тот смысл, что несет в себе изобразительное искусство.

«Пастбище. Стадо» (иллюстрация 24). Центральное место в композиции занимает стадо коров, пасущихся на деревенском поле в один из солнечных дней бабьего лета. На заднем плане в мягких спокойных тонах изображены пруд, лес, плывущие по небу белые облака. По всему полотну разливается мягкий солнечный свет, и можно было бы подумать, что это самый разгар лета, но все же в нем нет того летнего тепла, словно исходит он от ламп дневного света, а не от солнца. Вот почему коровы не ищут тени, а безмятежно греются в его лучах.

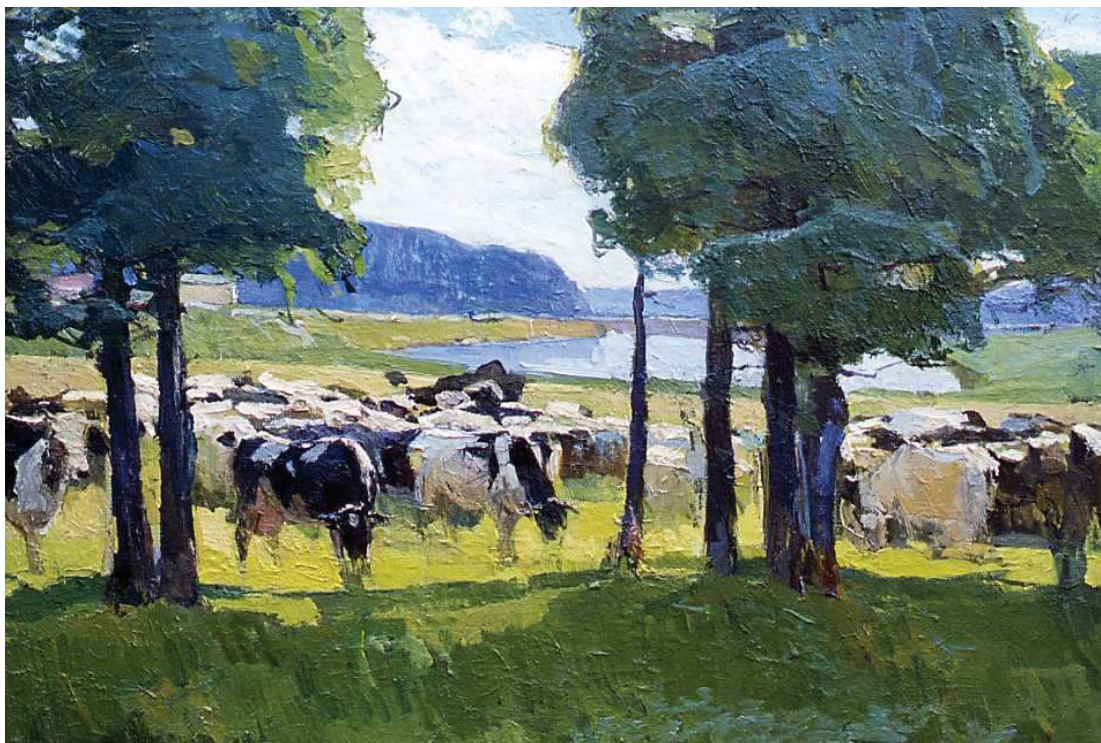

Иллюстрация 24

Гомзиков И.С.

«Пастбище. Стадо» 1960 г. Х. м. 70 x 100 см

Среди картин современной русской живописи эта работа является редким образцом контраста светотени. Из-за заградившей солнечный свет густой листвы деревьев и падающей от нее на траву тени, пейзаж на переднем плане выглядит сумеречным, и с промежутка между деревьями виднеются залитые светом поле с пасущимся на нем стадом и вид вдаль. Подобный художественный замысел, который часто можно обнаружить в работах А.И. Куинджи, был использован художником для того, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на свете. Видимо, по этой причине, образованной на траве тени от деревьев, вопреки законам реализма, отведено гораздо больше места, чем на самом деле. Композиция работы составлена так, чтобы лучи, освещающие коров, выглядели как можно ярче, в ней можно почувствовать ту заботу и внимание, что уделяют свету художники-импрессионисты. Самая же примечательная особенность этой картины, пожалуй, в том, насколько реалистично выглядит стадо в лучах этого света. Если мы присмотримся к стаду, то заметим, что очертания каждой коровы, кроме тех трех, что изображены на переднем плане, всего лишь намечены, словно на холст нанесли несколько густых отрывистых мазков. От них на земле даже нет тени. Но стоит отойти от картины подальше, как начинают проступать четкие контуры животных, появляется ощущение объемности и веса, и даже исходящего, словно от настоящих коров, тепла. С необычайной силой притягивает к себе внимание мирно пасущееся посреди залитого светом деревенского поля стадо, и сколько

бы вы ни смотрели на этот великолепный пейзаж, вряд ли он сможет наскучить вам.