

Отечественная живопись 80-х гг. XX в.

(из коллекции Плесского музея-заповедника)

Художественная жизнь второй половины XX в. охарактеризовалась активной выставочной деятельностью: в начале 80-х годов началось соревнование, кто привлечет на свои выставки больше зрителей, вдруг оказалось, что выставка может стать центром общественного интереса. Обстановка гласности вывела на выставочные стены многое из того, что при иных условиях осталось бы стоять в мастерских живописцев. Тематика, смысловое наполнение, образные системы искусства 80-х обратились к проблеме духовного начала в современном мире. Классическое искусство, архаика и античность, икона, Возрождение, барокко, классицизм, реализм XIX века опять стали актуальными.

Несмотря на критические отзывы историков искусства (А. Кантор, Г. Литичевский) [1], достижения отечественного изобразительного искусства 80-х вполне очевидны - достаточно даже мысленно вспомнить созданные в эти годы лучшие полотна, графику – и перед нами откроется целый пласт художественной культуры, обладающей огромным эстетическим потенциалом и ярким своеобразием. В 80-е годы возросла полифункциональность искусства, его самосознание как самостоятельной ценности, утвердилось значение искусства как искусства, как творческой деятельности, предназначенной не для служебно-прикладных целей, а способной и призванной по своим законам, в присущих искусству образно-пластических формах, осуществлять социально-эстетическую миссию.

Плесский музей-заповедник обладает небольшой по объему, но разнообразной по стилю и жанрам коллекцией живописи 80-х гг. XX века: 67 имен художников, чье творчество получило признание не только в Ивановском крае, но и в искусстве России, более 100 полотен, написанных в жанре пейзажа, портрета, натюрморта, сюжетно-тематической картины.

Закономерно преобладание пейзажных работ в процентном соотношении 70/30 относительно других жанров живописи. Это объясняется сложившейся в Плесе еще со времен И. Левитана особой «культуры Пейзажа»: с 1888 г. городок стал меккой для русских художников-пейзажистов, а с появлением пленэра «Зеленый шум» [2], и для иностранных мастеров кисти. В 1997 г. в Плесе был открыт единственный в своем роде Музей пейзажа [3], один из разделов постоянной экспозиции которого должен был образовать блок из работ живописцев советского периода, в чьем творчестве фигурировали Плес, Волга, традиции «левитановского лирического пейзажа». Таким образом, при кажущейся разнохарактерности, коллекция советской живописи формировалась с соблюдением жанрового и стилевого единства.

Пейзажная живопись 80-х гг. XX столетия представлена в собрании Плесского музея-заповедника хрестоматийными именами Л. Бродской, С. Ивенского, Е. Востокова, Н. Козодьяна, В. Федорова, М. Малютина, Б. Лукина, М. Агеева, А. Кротова, А. Яковлева. Лирический пейзаж этих мастеров воспринимает и подчиняет себе различные живописные традиции и манеры: сказывается влияние реалистической живописи, восходящей ко второй половине XIX в., проявляется опыт импрессионистической живописи, претворяются некоторые декоративные приемы стиля модерн.

Характерный облик природы или города, то состояние, в котором она запечатлевается пейзажистом, зачастую включает в себя представления о поэтическом своеобразии родной земли, которые складываются в эстетической сфере национального самосознания. Здесь вырисовывается вполне отчетливая линия живописи, ставящая своей целью создание обобщающего образа родины, который раскрывается автором в лирических мотивах, например, в одухотворенных строгой просветленной красотой образах русской природы в пейзажах А. Кротова [4] и С.Г. Ивенского [5], но чаще всего получает эпически-мажорное, романтическое воплощение. В этом

духе создаются произведения, концентрирующие в себе идеи национального пейзажа: величественные своим размахом картины *М.С. Агеева* [6], темпераментные, бурные пейзажи *В.А. Федорова* [7].

Реалистический метод изображения - один из самых трудных для художника. Он заставляет думать о максимальной эффективности каждого формального приема в образном раскрытии жизненного содержания, обладающего многообразием черт и характеристик, которые приходится переводить на язык искусства. Традиции русской реалистической школы последовательно развивали советские художники «старшего» и «младшего» поколений: *Г. Максимов, Г. Ниткин, Б. Орлов, В. Пахров, А. Семенов, К. Фролов, В. Чернов и др* [8].

Визуальный образ современника за период, отправной точкой которого можно считать XX съезд компартии и полет человека в космос в 1961 году, до 80-90-х годов – времени новых кардинальных преобразований в обществе, претерпел в живописном искусстве существенные изменения. Акценты в трактовке образа современника смещались от романтически настроенного, бескорыстного патриота своей Родины, будь то первооткрыватель новых земель, новых месторождений полезных ископаемых или доблестный защитник её рубежей, до человека, разочаровавшегося в старых идеологических принципах, ищущего выход из сложившейся ситуации и желающего обрести личную свободу от обязанностей, навязываемых общественным устройством, несущего персональную ответственность именно за себя. Во второй половине XX в. в трактовке портретного образа художники, как правило, отдают предпочтение длительным состояниям модели: раздумьям и переживаниям. В образах портретируемых нет ничего мимолетного, преходящего; внимание сосредоточивается на ведущих чертах личности.

Собрание 80-х гг. XX в. представлено немногочисленными, но разнообразными по замыслу и стилистическому решению портретными

работами: *А. Федорова «Портрет отца» (1984), «Екатерина Михайловна» (1983), А. Антохина «Королев А.М.» (1982), Л.А. Мороховой «Портрет» (1987), Б.В. Орлова «Освещенный солнцем» (1988) [9].*

В последние годы XX столетия получил свое дальнейшее развитие жанр натюрморта. Многокрасочная мелодия природы звучит в работах *Б. Мутовкина «Букет русских полей»(1982), «Золотой полдень» (1987), «Новые заботы» (1981), «Кузня дяди Вани» (1980); В. Поюрова «Букет» (1982), «Три тыквы» (1980-е), А. Мудрецова «Осенний букет» (1988), Е. Николаевой «Полевые цветы» (1986) [10].*

Еще реже художники обращались к сюжетно-тематической картине. Развитие этого жанра, судя по представленным в собрании работам, приостановилось в 60-е гг. Образы, созданные *Н. Афанасьевым и Л. Богомольцем*, отсылают нас ко времени активного строительства молодой страны, времени пятилеток и трудовых побед: *«Московский речной порт» (1980) и «Онежское озеро» (1980) – пейзажи, выполненные в духе соцреализма. Т. Гижевская, А. Яковлев и А. Снегирев [11] обратились к теме трудовых будней советского человека: женщины в овощехранилище, перебирающие картошку, полуденная заводская смена, узбек, пасущий стадо овец – вот такие незатейливые сюжеты разрабатывают авторы довольно больших по своему масштабу полотен. Темой, к которой обращаются художники всех поколений, была и остается Великая Отечественная война. Своеобразно, смело и широко трактуют образы войны талантливые ивановские живописцы: В. Жемерикин «Военные годы» (1981), В. и Н. Родионовы «Память» (1984) [12].*

Любая значительная живописная работа, рассмотренная нами - это вопросы, вопросы, вопросы: куда мы идем? кто мы? в чем наша цель, наша перспектива? В 70-е и 80-е люди словно устали от концептуального искусства и понемногу вернулись к изобразительности, цвету и фигуративности. В 80-е наряду с реалистической установкой и ее антиподом,

конформистским ремесленничеством, перед художниками как бы возник «третий путь»: перспектива искусства, заявляющего о своей независимости от прочих областей социальной практики, от общепринятой, традиционной иерархии материальных и духовных ценностей жизни. Сейчас много спорят о традициях отечественного искусства. Есть духовная традиция, которую искусство советское, искусство новейшее унаследовало от больших художников дореволюционной России. Это ум, сердце, творческое воображение, открытые насущным тревогам сограждан, человеческим борениям современности. Это потребность создавать искусство, соразмерное жизни — ее всеохватным запросам.

Литература.

1. А. Кантор. Ст. «Проблемы современного искусства», Прокофьев В. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего времени: К проблеме примитива в изобразительных искусствах [сб.]. М.: Наука, 1983. С. 6-28.
2. «Зеленый шум». Каталог выставки. Плес, 2009. – С. 1.
3. <http://www.facebook.com/Plesmusey?fref=ts>
4. А. Кротов. Каталог выставки. – Иваново, 1973. – 21 с., илл.; ж-447, ж-ж-469, ж-627.
5. С. Ивенский. Пейзажи настроения. – Ярославль, 1990. – 21 с.; ж-1107, ж-1108.
6. М.С. Агеев. Май-июнь 1987. – Плес.; ж-1235, ж-628, ж-1176, ж-714, ж-160, ж-154.
7. В. Федоров. Выставка произведений. Каталог. – Иваново, 1961. – 11 с.; ж-442, ж-1214, ж-1103, ж-1201, ж-1229, ж-1182, ж-1196, ж-161, ж-551, ж-48, ж-1215, ж-1104, ж-1098, ж-1206, ж-1052, ж-1092, ж-1095, ж-1093, ж-1208.
8. Художники города Иваново. Буклет выставки. Вс. ст. Б. Лукин; К. Фролов. Каталог выставки. – Иваново, 1987. – 31 с.; ж-464, ж-635, ж-537, ж-548, ж-776, ж-1030, ж-798, ж-162, ж-89, ж-1041, ж-1042, ж-1037, ж-1263, ж-74, ж-1210, ж-660, ж-31, ж-1265, ж-27.
9. ж-1207, ж-1231, ж-706, ж-1003, ж-1031.
10. ж-14, ж-739, ж-538, ж-224, ж-102, ж-198, ж-658, ж-1027, ж-706.
11. ж-41, ж-729, ж-126.
12. ж-214, ж-441.

К.и.н., в.н.с. О.В. Чурюканова,
Плесский музей-заповедник