

Московский художник в левитановском Плесе (О Владимире Серебровском)

О.В. Чурюканова

ведущий научный сотрудник Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, кандидат исторических наук

В Музее пейзажа города Плеса открылась персональная выставка народного художника России, главного художника МХАТ им. М. Горького Владимира Серебровского «Очарование русского пейзажа». На выставке представлены картины из циклов «Калуга», «Кузьминки», «Абрамцево», «Воробьевы горы», «Нескучный сад», «Московская область», «Подмосковье». Всего 45 графических работ (гуашь, картон), выполненных в период с 1997 по 2013 гг., чья изящная декоративность отсылает к живописи Серебряного века, к театральным работам Леона Бакста и Александра Бенуа.

В Плесе картины Владимира Серебровского зрители увидели впервые, и организаторы выставки уверены, что посетителей будет чрезвычайно много: город Плес расположен на популярном туристическом маршруте «Золотое кольцо России» и в летние месяцы, в дни работы выставки, Музей пейзажа посещают сотни туристов. Кроме того, выставка начала свою работу в преддверии IX Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало». Алла Чайнова, директор Плесского музея-заповедника говорит: «Благодаря этому еще больше людей сможет познакомиться с творчеством художника, тем более что живописные работы Владимира Глебовича очень оригинальны, уникальны и известны всему миру». Место для устройства выставки пейзажей Серебровского было выбрано на редкость удачно: сам Плес, отмеченный гением Левитана, и уникальный Музей пейзажа. В 1982 году «в целях обеспечения комплексной охраны памятников истории и культуры, природного ландшафта города Плеса...» был создан Плесский музей-заповедник, в это же время началось целенаправленное комплектование его художественного собрания. Многие работы известных русских художников, полученные музеем-заповедником в дар

или приобретенные, легли в основу постоянных экспозиций Дома-музея И. Левитана и Музей пейзажа. Один из самых молодых российских музеев, Плесский музей-заповедник сейчас располагает значительной по объему и художественным достоинствам коллекцией русской живописи XIX — XX вв. Но творчество Левитана, в чьей жизни Плес сыграл немаловажную роль, являлось определяющим в комплектовании коллекции музея. Единственный в России Музей пейзажа, несмотря на свои неполные 18 лет, уже обзавелся мировой известностью и собственной, богатой на события, историей. Музей был открыт 14 ноября 1997 года, в старинном особняке, принадлежавшем ранее купцам К.М. Грошеву и П.П. Подгорнову. Этот трехэтажный, под красной крышей дом был построен в конце XVIII в. в стиле провинциального классицизма, сейчас он является памятником архитектуры и имеет огромную историко-мемориальную ценность. Именно этот особняк в 1889 году увековечил И. Левитан в картине «Вечер. Золотой плёс» (ГТГ). Левитан однажды сказал своим друзьям: «Когда-нибудь я скоплю денег... выкуплю свою мастерскую и, когда стану старой калошей или умру, вы устроите в ней Дом пейзажа», и вот, спустя сто с лишним лет мечта художника была воплощена в жизнь. Теперь счастливая возможность побывать в Музее пейзажа предоставлена всем любителям русской пейзажной живописи, приезжающих в Плес на теплоходах, автобусах, в качестве туристов или дачников.

Музей пейзажа обладает уникальной коллекцией русской пейзажной живописи, работами русских художников, которые хронологически охватывают период второй половины XIX – начала XX вв. Экспозиция музея демонстрирует основные направления развития русского пейзажного искусства, основные черты которого получили наиболее яркое отражение в творчестве таких мастеров, как И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов и др. Отдельные экспозиционные залы музея посвящены искусству художников-передвижников: А.А. Киселев, Н.А. Ярошенко, Н.Н. Дубовской, И.Н. Творожников, В.Д. Поленов, А.Е. Маковская; «Союзу русских художников» рубежа XIX-XX вв.: Н.А. Сергеев, Г.М. Бобровский, С.И. Светославский, Н.А. Клодт, В.В. Переплетчиков; окружению И. Левитана, его друзьям и ученикам, работавшим в Плесе: М.Х. Аладжалов, С.Ю. Жуковский, П.И. Петровичев, В.Н. Бакшеев, А.М. Корин, С.А. Виноградов; искусству пейзажной живописи советского периода: Л.И. Бродская, В.А. Федоров, Н.П. Крымов, С.А. Чуйков, М.В. Куприянов, К.Н. Бритов, К.М. Максимов. Таким образом, в составе коллекции Музея пейзажа представлены работы художников круга Левитана и тех мастеров, в чьем творчестве получили свое наибольшее отражение и развитие левитановские традиции. Смелая и неординарная экспозиция музея не имеет аналогов в России и привлекает любителей и профессионалов со всего мира. В выставочных залах музея постоянно проходят выставки лучших пейзажистов России. С 1999 г. здесь проводится крупный международный проект «Зеленый шум», посвященный современной пейзажной живописи, призванный поддерживать художественные силы и открывать новые перспективы развития современного пейзажа. Детско-юношеский пленэр «Волжский художник» много лет подряд собирает юные дарования: учащиеся и студенты художественных школ и училищ Ивановской области имеют возможность соприкоснуться с уникальными плесскими пейзажами и получить мощный творческий заряд от знакомства с подлинным искусством пейзажа русских живописцев прошлых веков. Проекты, проводимые в Музее пейзажа — это не просто выставки, но, скорее, творческие встречи для знаменитых и еще неизвестных художников, искусствоведов и музейных сотрудников, гостей города и друзей музея.

Персональная выставка Владимира Серебровского «Очарование русского пейзажа» стала логическим продолжением основной экспозиции музея — пейзажей, созданных великими мастерами прошлого. Ведь именно в них черпал свое вдохновение Серебровский, создавая «портреты» цветущего дерева, веселого цветущего луга, японской сакуры или просто куска асфальта, покрытого мокрыми листьями клена» (Т. Доронина). Его называют «романтическим реалистом», художником, который резко выбивается из ряда новомодных авангардистов. В Плесе работы такого тонкого мастера-пейзажиста, как Серебровский, очень гармонично вписались в атмосферу классического, традиционного искусства, которым буквально пропитан каждый уголок

города. Здесь, на берегу Волги, во время работы выставки Серебровского, будут звучать оперные голоса — в первых числах июня будет проходить Первый дачный фестиваль имени Шаляпина. А особенную «музыкальность» картин Владимира Глебовича отмечает каждый, соприкоснувшийся с творчеством мастера.

У Серебровского много почетных званий и наград: заслуженный деятель искусств России (1998), золотая медаль на выставке «Пражская Квадриенале» (в группе с другими художниками) за оформление чеховских спектаклей (1985), Диплом Российской Академии Художеств (1996), лауреат премий правительства Москвы за заслуги в области литературы и искусства (2004), премия имени М. Ломоносова за заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства с вручением золотой медали (2007). И это радует, оставляет надежду, что в наше сложное время, когда слишком часто премируют и чествуют неоднозначные, циничные и далекие от традиционных ценностей «произведения от современного искусства», общество все же в состоянии отделить зерна от плевел.

Произведения В. Серебровского приобретены Государственной Третьяковской галереей, Театральным музеем им. А.А. Бахрушина, музеем музыкальной культуры им. М. Глинки, Музеем детских театров, Саратовской картинной галереей, музеем МХАТа, Таджикским городским музеем, частными коллекционерами России, Германии, Англии, Франции, Японии.

Владимир Серебровский не нуждается в представлении как ведущий театральный художник России — все лучшие спектакли МХАТ им. М. Горького («Вишнёвый сад», «Лес», «Доходное место», «Дама-невидимка», «Без вины виноватые», «Васса Железнова» и множество других) — принадлежат гению этого уникального художника, здесь он выступает прямым продолжателем великой русской традиции, заложенной А.Я. Головиным, И.Я. Билибиным, М.В. Добужинским, А.Н. Бенуа. А вот как живописца Владимира Серебровского знают немногие. Живопись для него — занятие сокровенное, которое он раньше доверял далеко не всем: «Я отношу себя к плеяде русских художников, которые, по словам Коровина, писали русскую природу как русский рай». Как эти слова перекликаются с видением природы самого Левитана, однажды признавшегося: «Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовал я это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник».

«Я далёк от пафоса возвеличивания пейзажных далей, размаха волжских просторов, хотя и родился и долго жил на Волге. Я ищу отклик в душах тех духовно наполненных людей, для которых важно углубиться в таинство природы, чтобы познать себя, природы неброской, но озарённой совершенством творения — отдельного цветка, листка, даже травинки. Это таинство общения вызывает в человеке те затаённые глубины, которые дают нам ощущение высокой ценности жизни. Я художник, который в противовес социальной напряжённости творчества, например, передвижников — предтечей современных нам демократов (чего стоит только «Тройка» Перова, а отсюда и серый и мрачный фон их полотен), стараюсь обратить внимание на то в природе, что способно взывать к радости в человеке, возвышать его над серостью и мерзостью жизни», — говорит Серебровский.

Радость — вот то главное, что несет нам природа и ее воплощение в полотнах мастера. Ее чувствуют и посетители выставки, оставляющие теплые слова благодарности: «Получила истинное наслаждение, умиротворение. Глядя на эти картины, ощущаешь спокойствие, поднимается настроение...», «У меня поднялось настроение...» (из книги отзывов выставки). Картины Серебровского погружают зрителей в мир природы целиком и полностью, она со всех сторон захватывает, окружает своими зелеными, рыжими, голубоватыми листьями и ветвями. Прозрачный воздух, прохладный и ароматный, дрожа и переливаясь на поверхности озер, прудов и речушек,

уносит в бесконечную даль. И, вновь цитируя классика вслед за художником, оказывается, что ты не один ликуешь и радуешься природой, «когда сочные листья травы, ... делают зелень бесконечных лугов, когда те самые листья, которые, шевелясь от ветра, двигают тень по моему лицу, составляют синеву далекого леса, когда тот самый воздух, которым вы дышите, делает глубокую голубизну бесконечного неба, ...когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись ползают коровки, везде кругом заливаются птицы» (Л. Толстой). Народная артистка СССР Т.В. Доронина сказала: «Каким же внутренним богатством и силой таланта нужно обладать, чтобы в нашу глухую, мерзкую, грязную и грубую пору с такой пронзительной силой и ясностью не только видеть прекрасное в мире, но уметь воплотить его в изумительных полотнах. Так мужественно и достойно противостоять разрушительным силам зла может только человек огромного таланта и великой нравственной силы».

Возможно ли говорить о задачах пейзажной живописи? Ведь пейзаж является самым свободным от каких бы то ни было общественных, политических влияний жанром, а пейзажист по сути самый свободный в плане выбора мотивов и средств выразительности художник. Но опыт нескольких поколений живописцев, начиная с А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И. Левитана и вплоть до таких мастеров, как Серебровский, показал, что русская пейзажная школа не только чтит выработанные ею традиции, но и с успехом решает самые разнообразные задачи. Движимые верой в неисчерпаемые возможности России, они воспевают силу, богатство и красоту русской природы. Оттачивая композиции, продумывая манеру исполнения, авторы пейзажных полотен невольно подводят своих зрителей к пониманию природы вообще. «Идеал пейзажиста — изодрать свою психику до того, чтобы слышать «трав прозябанье» (И. Левитан), а идеалом для любого человека должна стать искренняя любовь и бережное отношение к каждому проявлению природы, будь то бабочка, или дрожащий солнечный зайчик на водной глади, или благоухающая колючая ветка акации, или звонкая березовая роща. Современный человек часто видит природу лишь из окна своей машины, он забыл, как пахнет свежескошенная трава, как звенят кузнечики на закате. Живописные работы художников-пейзажистов помогают сделать шаг навстречу к природе, подготавливают ее восприятие, развивая в душах людей чуткость и способность иначе воспринимать себя, наконец, почувствовать себя не центром вселенной, а лишь частичкой божественно прекрасного мира.