

В. М. СТЕПАНЕНКОВА

Степаненкова Валентина
МихайловнаКандидат политических наук
ДоцентСпециалист научно-
методического отдела
Академии акварели
и изящных искусств
Сергея АндриякиРоссийская Федерация
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15Адрес электронной почты:
vastepanenкова@gmail.comStepanenкова Valentina
MihajlovnaCandidate in Political Science
Associate ProfessorSpecialist in the Scientific and
Methodological Department,
Sergey Andriaka Academy
of Watercolor and Fine Arts15 Ul. Akademika Vargi,
Moscow 117133
Russian Federatione-mail:
vastepanenкова@gmail.com

ВЫСТАВКА «ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО АРКАДИЯ ПЛАСТОВА» И НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АРКАДИЯ ПЛАСТОВА»

Аркадий Александрович Пластов – один из выдающихся художников XX века. Посетителям выставки «Великое искусство Аркадия Пластова», прошедшей 12 декабря 2019 года – 1 марта 2020 года в Музейно-выставочном комплексе Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, творчество этого прославленного мастера станковой картины, портрета, натюрморта, графика и рисовальщика раскрылось в своем жанровом и стилистическом многообразии, иногда с малоизвестных и неожиданных сторон.

Это уже вторая за последние два года монографическая выставка А. А. Пластова в стенах Академии. Первая – «Страна и мир Аркадия Пластова» – демонстрировалась в залах МВК с 6 декабря 2018 года по 14 апреля 2019 года и включала около 50 экспонатов – живописных, графических работ и личных вещей художника из коллекции семьи Пластовых. В ее рамках 6 декабря 2018 года Академией и Московским государственным академическим институтом им. В. И. Сурикова была проведена научно-теоретическая конфе-

ренция «Страна и мир Аркадия Пластова», состоялась презентация книги Т. Ю. Пластовой «Аркадий Пластов. От этюда к картине».

Новый выставочный проект, организованный Академией совместно с Николаем Николаевичем и Татьяной Юрьевной Пластовыми (куратор – ведущий специалист по экспозиционно-выставочной работе МВК Борис Александрович Шаров), позволил сформировать масштабную экспозицию из 560 живописных и графических работ А. А. Пластова. В нее вошли 6 живописных и 12 графических произведений из фондов Государственной Третьяковской галереи. В их числе – и доступные для посетителей ГТГ признанные вершины творчества мастера: «Автопортрет», «Мама», «Солнышко»; и хранящиеся в запасниках работы в технике акварели и гуаши: «Передача скота бедноте», «Встреча Л. Н. Толстого со слепцами», иллюстрации к рассказу Л. Н. Толстого «Холстомер». Произведения для выставки предоставили также Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Государственный Ростово-Ярославский архитектурно-художественный музей-заповедник, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова, Калужский музей изобразительных искусств, Смоленский государственный музей-заповедник, Ульяновский областной художественный музей, Московский музей современного искусства.

Выставку открывали сохранившиеся ранние работы художника, выполненные им в 1910-х – начале 1930-х годов: «Автопортрет в юношеском возрасте», «Портрет крестьянина», «Летний праздник в Прислонихе» и другие, свидетельствующие о стилистических поисках и процессе формирования живописного языка Пластова.

Центром экспозиции стали широко известные полотна: «Фашист пролетел» (последнее авторское повторение картины из собрания семьи художника), «В деревне», «Из прошлого», «Портрет внука (У окна)», «Трактористки», «Урок ботаники».

Пластов был великолепным иллюстратором произведений классиков русской литературы. Посетители выставки имели возможность познакомиться с циклом его графических листов к поэме Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос», произведениям А. С. Пушкина – поэме «Руслан и Людмила», повести «Капитанская дочка» и трагедии «Борис Годунов». Впервые за многие десятилетия зрители увидели подлинники иллюстраций мастера к повести Л. Н. Толстого «Холстомер» из собрания ГТГ.

Особый интерес вызывали редко экспонируемые работы художника с изображением православных праздников и церковных служб: «Храм Богоявления в Прислонихе», «Свадьба в старой Прислонихе», «У Николы», «Рождество», «Служба на Страстной», «Моле-

А. А. Пластов. Урок ботаники. 1940 г.
Холст, масло. 190 x 136 см.

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

ние о дожде» и другие. Несколько залов было посвящено графическому наследию Пластова – рисовальщика, акварелиста, мастера станковых графических композиций.

В рамках выставки 14 февраля 2020 года прошла научно-теоретическая конференция «Творческое наследие Аркадия Пластова» (соорганизаторы – МГАХИ имени В. И. Сурикова и Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки). С приветственными словами к участникам обратились народный художник РФ, академик Российской академии художеств, ректор Академии С. Н. Андрияка и кандидат искусствоведения, проректор по научной работе МГАХИ им. В. И. Сурикова Н. Е. Третьякова.

С. Н. Андрияка отметил высокий уровень портретных работ А. А. Пластова, их точно найденный живописный язык. Созданную русским мастером портретную галерею уместно сравнить с шедеврами Франса Хальса, при этом работы Пластова в чем-то артистичнее и проникновеннее.

Первое же, что воздействует на посетителей выставки, – ощущение праздника жизни, где нет тьмы, но все светло, где художник радуется тому, что он живет, видит землю, небо, людей... Пластов пишет предельно искренне, что сближает его с теми старыми мастерами, которые не конструировали свои работы, но творили эмоционально.

ФОТО: АРХИВ МВК АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

А. А. Пластов. В деревне (Кружка молока). 1961–1962 гг.
Холст, масло. 154 x 228 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Н. Е. Третьякова отметила важность сотрудничества между МГАХИ им. В. И. Сурикова и Академией в образовательной сфере и проведении выставок. Выставку А. А. Пластова можно считать одним из наиболее ярких событий в культурной жизни столицы, поскольку на ней впервые за многие десятилетия его творчество представлено особенно полно: картинами из собрания Третьяковской галереи, Ульяновского художественного музея и еще из семи российских музеев. В экспозицию вошли более 500 картин из собрания семьи художника, многие из которых впервые представлены широкому зрителю. Густав Малер говорил, что «традиция – это передача огня из поколения в поколение, а не поклонение пеплу». В картинах Пластова есть тот самый «огонь», та самая традиция, которая продолжится в творчестве мастеров следующих поколений.

В докладе «Творчество А. А. Пластова и проблема живописной традиции» Т. Ю. Пластова, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных наук МГАХИ им. В. И. Сурикова, отметила, что помимо репрезентативной задачи – показать как можно более полно и ярко все периоды работы и всю область творческих интересов мастера – данная выставка, безусловно, имеет научный смысл (который не сводится, конечно, к задаче напоминания зрителю «картин, знакомых с детства»). Это важно еще и потому, что соединение про-

изведений из разных собраний предоставляло возможность выстраивания новых смысловых и визуальных локальных экспозиций, объединенных главной мыслью – связать творчество мастера с мировой художественной традицией. Именно поэтому научное название выставки звучало так: «Аркадий Пластов – живописец и рисовальщик».

Совместное экспонирование сохранившихся работ раннего периода творчества А. А. Пластова визуально подтверждало важность самых разных стилистических традиций, актуальных в эпоху становления мастера. Так, представленные ранние произведения свидетельствуют о влиянии живописи Сезанна и Матисса, немецких примитивистов, импрессионистов. Важно, что многие экспонаты из музейных собраний впервые обретают стилевой и смысловой контекст. Самая яркая импрессионистическая работа Пластова второй половины 1930-х годов «Урок ботаники» («РОСИЗО»), помещенная в визуальный ряд произведений этого периода, знаменует плодотворность приемов импрессионизма в развитии собственного оригинального живописного языка художника. Движение экспозиции раскрывало движение и эволюцию этого языка во времени, вплоть до широко известных «канонических» картин из собрания ГТГ – «Из прошлого», «Солнышко», «Мама».

Экспозиция доказывала и значимость традиций старых мастеров для творче-

ства Пластова. Освоение опыта Гольбейна, Дюрера, Рубенса, Йорданса, Рембрандта (в том числе копирование и анализ формы) ясно видно в его графических работах. Тщательность рисунка, изучение пластики на многих портретах – тому свидетельство. В своих живописных полотнах Пластов, тем не менее, вслед за импрессионистами преодолевал жесткость контура, использовал и обогащал технику рисования кистью, решая задачи формы, цвета, экспрессии рисунка.

Формирование экспозиции позволило сделать ряд очень важных выводов для работы с наследием художника. Например, очевидная четкая дифференциация стилей и манер мастера по периодам его творчества (от композиционных и колористических особенностей до структуры мазка) практически исключает научную плодотворность «простых» экспозиций, формируемых исключительно по сюжетной тематике или принципу «цветового пятна». С другой стороны, выставка доказывает возможность вариативности экспозиционных проектов. Хочется надеяться, что она была полезной для широкого круга профессионалов и любителей искусства.

Один из организаторов выставки и автор экспозиции Н. Н. Пластов, заслуженный художник РФ, внук А. А. Пластова, поделился воспоминаниями о своем деде, методах и принципах его работы. Он отметил особое внимание мастера к технологии живописи, проблемам живописной формы.

О. В. Волокитина, заслуженный художник РФ, член-корреспондент РАХ, доцент Академии, в докладе «Живая кисть Аркадия Пластова» на примере экспонируемых работ проанализировала композиционные приемы мастера. Картина «В деревне» уникальна «всеобразным» движением персонажей, направленным к единственному белому пятну – молоку. Композиция интересна общим движением людей и животных (теленка, кошка) вокруг смыслового центра и «накладыванием» их силуэтов друг на друга. Подобный образ поймут и оценят те зрители, кто знаком с сельской жизнью, его нельзя придумать. Это тот уровень профессионализма, когда композиция создается «на едином дыхании». У Пластова, как и всех крупных мастеров живописи, присутствует гармоничное сочетание работы с натуры и усвоенной академической традиции. Разнообразные, мощные образы создают-

А. А. Пластов. Мама. 1954 г.
Холст, масло. 156 x 117 см.
Государственная Третьяковская галерея, Москва

ся с помощью интуитивной символики цвета, точно найденных жестов и движений, живого мазка «по форме».

Из уст выступающих прозвучало немало советов молодым художникам. В завершение конференции начальник выставочного отдела Академии Ю. В. Смирнов посоветовал студентам воспользоваться возможностью учиться у А. А. Пластова: например, проанализировать живопись «Трактористок», прежде чем изображать обнаженную модель.

Конференция состоялась непосредственно в выставочном зале, в окружении работ художника, которые иллюстрировали и подтверждали тезисы докладчиков. Трудно переоценить значение выставки и конференции для студентов Академии, которые получили уникальную возможность глубоко и всесторонне ознакомиться с творчеством А. А. Пластова.

