

ЛАГУТЕНКОВА

Вера Анатольевна

Кандидат искусствоведения

Член-корреспондент
Российской академии
художествДоцент кафедры академической
живописи Московской
государственной художественно-
промышленной академии
им. С. Г. СтрогановаРоссийская Федерация
125080, Москва
Волоколамское шоссе, д. 9Адрес электронной почты:
veralagutenkova@yandex.ru

«НЕ О ВОЙНЕ»

НОВЫЙ КУРАТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.

Е. Евтушенко, «Хотят ли русские войны?..», 1961.

Пожалуй, точнее Евгения Евтушенко трудно выразить основную идею выставки «Не о войне» (открылась в сентябре 2020 года в залах музейно-выставочного комплекса Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, задумана как посвящение 75-летию Великой Победы).

«Гимн жизни» — именно так можно было бы сказать о каждом произведении выставки. Масштабная экспозиция живописи, разместившаяся на двух этажах и включающая 130 музейных полотен и картин современных авторов, повествует о ценности и счастье мирных дней. Залы наполнены произведениями, демонстрирующими все проявления жизни — домашний уют, рождение детей, новостройки, молодые улыбающиеся лица, зарождающаяся любовь, восхищение матерью-природой... Темы, актуальные и для мастеров — участников и очевидцев войны, и для художников, работающих сегодня.

Куратор выставки Борис Шаров признается, что собрать воедино выставочное пространство из живописных полотен, пронизанных неочевидной, на первый взгляд,

сюжетно-тематической общностью и при этом мажорных без ложного пафоса, было нелегко. Экспозиция повествует о том, что наши отцы и деды защищали тогда, в 1941–1945 годах, и за что мы благодарны и сегодня — за возможность жить, трудиться, любить.

Именно этим во многом объясняется смелое экспозиционное соседство произведений музейной классики и работ современных художников.

Издавна устоявшаяся искусствоведческая практика предпочитает разносить разновременных авторов по отдельным залам или тематическим зонам, традиционно отдавая дань уважения мэтрам, а также, по возможности, соблюдая периодизацию работ и вводя совсем «свежие» картины современников как обособленный сегмент выставки. Показ произведений «классического искусства»¹, как правило, сохраняет приверженность консервативному экспонированию с соблюдением ряда негласных правил.

В свою очередь, «конTEMPоральное искусство»² порождает новые типы экспонирования, выводя на авансцену не только

¹ Под «классическим» подразумевается, в первую очередь, фигуративная линия изобразительности, для которой характерно стремление к реалистическому отображению окружающего мира. Термин «реалистический» употребляется в статье в широком смысле, как метод, максимально соотносящийся с объективно-видимой реальностью.

² «КонTEMPоральное искусство» (англ. *contemporary art*; в 1990-е перевод звучал как «актуальное искусство») — рабочий термин, используемый для обозначения совокупности художественных практик, сложившихся во второй половине XX века и успешно функционирующих по сегодняшний день. Как наследник модернистских традиций термин «конTEMPоральное искусство» употребляется с целью очерчивания круга этих традиций от иных форм и видов искусства, в частности от так называемого «современного классического искусства».

В. М. Сидоров. Вечерняя тишина.
1989 г. Холст, масло. 67 x 116 см.
РОСИЗО

ФОТО: ЮРИЙ СМЕРНОВ

Ю. П. Кугач. К весне. 1972 г. Холст, масло. 110 x 148 см. Сальский музей имени народного художника В. К. Нечитайло

и не столько предмет искусства, сколько его кураторское прочтение, интеллектуальную игру с контекстом и со зрителем, когда в зависимости от концепции меняется восприятие произведения. XXI век, наследуя «авангардные» (в широком понимании) эксперименты XX века, практикует принципиально новые подходы к презентации предметов искусства как в музейном пространстве, так и в не предназначенных для выставок локациях. Согласно замыслу выстраивается режиссирование экспозиции и ее последующее воздействие на зрителя. Важным элементом становится формирование «атмосферы» выставочного пространства, складывающейся в единый, порой не артикулированный, месседж из разрозненных, а нередко и противоположных друг другу медиа³.

Новаторство порождает ряд теоретических, практических и этических вопросов. С одной стороны, с течением времени интеграция современных арт-объектов в постоянную музейную экспозицию «храма искусства» лишается своей шокирующей

революционности. С другой – заметно снижается уровень художественности подобных «интервенций», все более сводя задачи выставок исключительно к функции аттракциона. Тем не менее влияние подобного типа экспонирования крайне велико для теории, истории и практики искусства. Оно актуализируется в научно-исследовательском аспекте искусствоведческой работы. В настоящее время тип кураторской выставки, подбором визуального ряда и сопровождающими экспликациями обосновывающий заявленную на афише тему, в раскрытии которой важны способы ее интерпретации, а не временные рамки, становится одним из ведущих подходов в музейно-выставочной практике всего мира.

Принцип отхода от «иерархического» экспонирования музейных предметов прошлого отдельно от произведений современников разрушает миф о недоступности и недостижимости попадания в государственную коллекцию. Оказывается возможным делить одно пространство – стену, подиум или витрину – с признанными мэтрами искусства,

ФОТО: ЮРИЙ СМIRНОВ

и это во многом обогащает язык традиционных выставок живописи. Благодаря широкому профессиональному культурному обмену и общедоступности информации в нашей стране в последнее десятилетие экспозиционеры нередко выстраивают выставки на диалоге старого и нового, на эффекте «палимпсеста» при трактовке произведений, а также на уравнивании в правах новаторского языка искусства как одного из способов интерпретации действительности и «классического» пластического языка.

Выставка «Не о войне» – яркое событие в столичной выставочной жизни. Сотрудникам молодого музея Академии С. Андрияки удалось придать известным, хрестоматийным произведениям новое звучание. Многие не согласятся с необходимостью подобного подхода в отношении и без того признанных полотен. Тем не менее именно в экспозиционном соседстве могут открыться их ранее не замеченные грани. Та или иная работа, передовая для своего исторического периода, рассмотренная в контексте начала XXI века, воспринимается как драгоценный документ эпохи. Бытовые детали, подмеченные живописцем, становятся своего рода архивом памяти, напоминанием об ином жизненном укладе. Картины переносят зрителя в счастливые дни без войны – и в довоенные годы, и в суровый, но оптимистичный период послевоенного строительства, и в наше время. В то же время внимательный взгляд обнаружит, что творчеству многих современных авторов свойственна романтизация прошлого. В экспозиционном соприсутствии разновременных полотен рождается общее сюжетно-

▲ Ю. П. Кугач.
В полдень. 1975 г.
Холст, масло. 170 x 200 см.
Союз художников России

▼ Д. К. Мочальский.
Ужажеры. 1956 г.
Картон, масло. 31 x 61 см.
Союз художников России

тематическое движение. Житель мегаполиса и любого современного крупного города может увидеть лошадь, запряженную в сани, только на картине; сегодня работа Ю. Кугача «К весне» (1972)⁴ – это искрящийся февральским снегом «привет» из недавней истории. В свою очередь, И. Рыбакова, современный автор из Костромы, любит укладом деревенской жизни, которой больше нет, поэтизирует впечатления от подростковой рыбалки («На озере», 2002), солнечных бликов на весенней воде («Голубой апрель», 2013).

ФОТО (2): ЮРИЙ СМIRНОВ

³ Под *медиа* понимаются различные формы и виды искусства как «носители» транслируемой информации, а также элементы проектно-оформительского решения (конструктивные, декоративные и информационные части архитектурной застройки зала, освещение и иные составляющие экспозиционного пространства). Их совокупность призвана концептуально и пластически объединить выставку.

⁴ Из коллекции Сальского музея имени народного художника В. К. Нечитайло.

▲ А. А. Дейнека.
Дальний рейс. 1948 г.
Холст, масло. 90 x 148 см.
Союз художников России

▼ В. А. Лагутенкова.
Кофе брейк. 2017 г.
Холст, масло. 120 x 150 см.
Собственность автора

ФОТО (2): ЮРИЙ СМІРНОВ

Мир ее героев созвучен эпохе «писателей-деревенщиков» 1960х–1980-х гг. и «почвеннической линии»⁵ 1970–1980-х. «Обеденный перерыв» И. Попова (1961)⁶ переключается с современными деловыми «кофе-брейками» (В. Лагутенкова «Кофе-брейк», 2017). Сегодняшние скоростные авиапутешествия (А. Селенин «В аэропорту», 2014) продолжают традиционную тему пути, дороги, «светлого будущего», создающегося руками обыкновенного человека – строителя, водителя, инженера (Г. Нисский «Сенежское шоссе», 1959⁷, Н. Морозов «На Кольской земле», 1964⁸, Р. Нурмухаметов «На судоремонтном заводе», 1964⁹, А. Еремин «Северная пристань», 1967¹⁰.) Вместо читателей прессы в переполненном метро И. Попова («День начался», 1967)¹¹ приходят новые реалии – пассажиры, погруженные в смартфоны...

Связующими линиями выставки становятся женская тема и сюжеты о детстве. С полотна В. Сидорова еще немного – и зазвучит заразительный смех девочки-подростка,

▲ И. А. Попов. День начался.
1967 г. Холст, масло.
135 x 135 см. Брянский
областной художественный
музейно-выставочный центр

▼ Г. Г. Нисский.
Сенежское шоссе. 1959 г.
Холст, масло. 65 x 98 см.
Таганрогский художественный
музей художников России

ФОТО (2): ЮРИЙ СМІРНОВ

радующейся весенней капели («Солнышко», 1958)¹². На картинах братьев Ткачевых часто предстает молодая мать («Ветреный день», 1960¹³, «Морозное утро», 1984¹⁴, «Первенец», 1981¹⁵.) В работе И. Искринской и А. Талалаева «Дождь» (1958)¹⁶ звучит трепетное чувство, связывающее молодую пару, насквозь промокшую под дождем. Соединяя небо и землю торжественной и монументальной вертикалью, предстает образ героини работы «Радуга» (1995)¹⁷ А. Папикяна – тип «мадонны с младенцем». Ассоциируются с вечной весной лучезарные жизнерадостные малярши Л. Миронова («Городская весна», 1964)¹⁸. Их девичью красоту и природную хрупкость не скроет даже испачканный красками ватник, как и прекрасную в своих дворничих «достехах» героиню Г. Львовой («Хозяйка Москвы», 1964)¹⁹.

Детская тема существует словно вне времени – встретившись в реальной жизни, наверняка подружались бы персонажи В. Токарева «Друзья» (1964)²⁰ и герои картины «Цветет сирень» (1981)²¹ М. Копытцевой. Вместе они бы наверняка махнули наперегонки

⁵ С. А. Гавриляченко в статье «Почва и судьба» выделяет три этапа «почвеннической» линии изобразительного искусства советского периода: первый, довоенный, представленный творчеством А. А. Пластова, второй – «дооттепельные» 40–50-е годы (в эту группу входят имена художников разных поколений), третий – поколение «почвенников-сыновей», начиная с «группы двенадцати» и ее первой выставки в 1973 году, а также знаковой «Родная земля» (1982) и до творческих объединений «Москворечье» и «Русская живопись». См.: Гавриляченко С. А. Почва и судьба // Живописная Россия – Пятая передвижная выставка [коллективная монография]. М., 2020. С. 50–53.
⁶ Из коллекции Ростовского областного музея изобразительных искусств.
⁷ Из коллекции Таганрогского художественного музея.
⁸ Из коллекции Союза художников России.
⁹ Из коллекции Брянского областного художественного музейно-выставочного центра.
¹⁰ Из коллекции Союза художников России.
¹¹ Из коллекции Брянского областного художественного музейно-выставочного центра.

¹² Из собрания семьи художника.
¹³ Из коллекции Брянского областного художественного музейно-выставочного центра.
¹⁴ Из коллекции Белгородского государственного художественного музея.
¹⁵ Из коллекции Белгородского государственного художественного музея.
¹⁶ Из коллекции Симферопольского художественного музея.
¹⁷ Из коллекции Московского музея современного искусства.
¹⁸ Из коллекции Союза художников России.
¹⁹ Из коллекции Союза художников России.
²⁰ Из коллекции Союза художников России.
²¹ Из коллекции Белгородского государственного художественного музея.

Т. Н. Яблонская. Мать. 1960 г. Холст, масло. 124 x 200 см. Симферопольский художественный музей

Г. М. Львова. Хозяйка Москвы. 1964 г. Холст, масло. 200 x 140 см. Союз художников России

соревноваться с загорелыми «Керченскими мальчишками» (2018) А. Селенина или с энтузиазмом расписали домашние обои с будущими художниками А. Косничева («Увлелись», 2007).

Залитые солнцем пейзажи, изобилие земных плодов и трогательные цветочные натюрморты также дополняют основную идею выставки – жизнь без войны прекрасна. А умение ценить дары мирных дней свойственно всем художникам-созидателям и в 1930-е (П. Кончаловский «Яблоки», 1934)²², и в 2010-е (В. Муллин «Пельмени», 2018, Н. Антохина-Куракса «Дельфиниум», 2019).

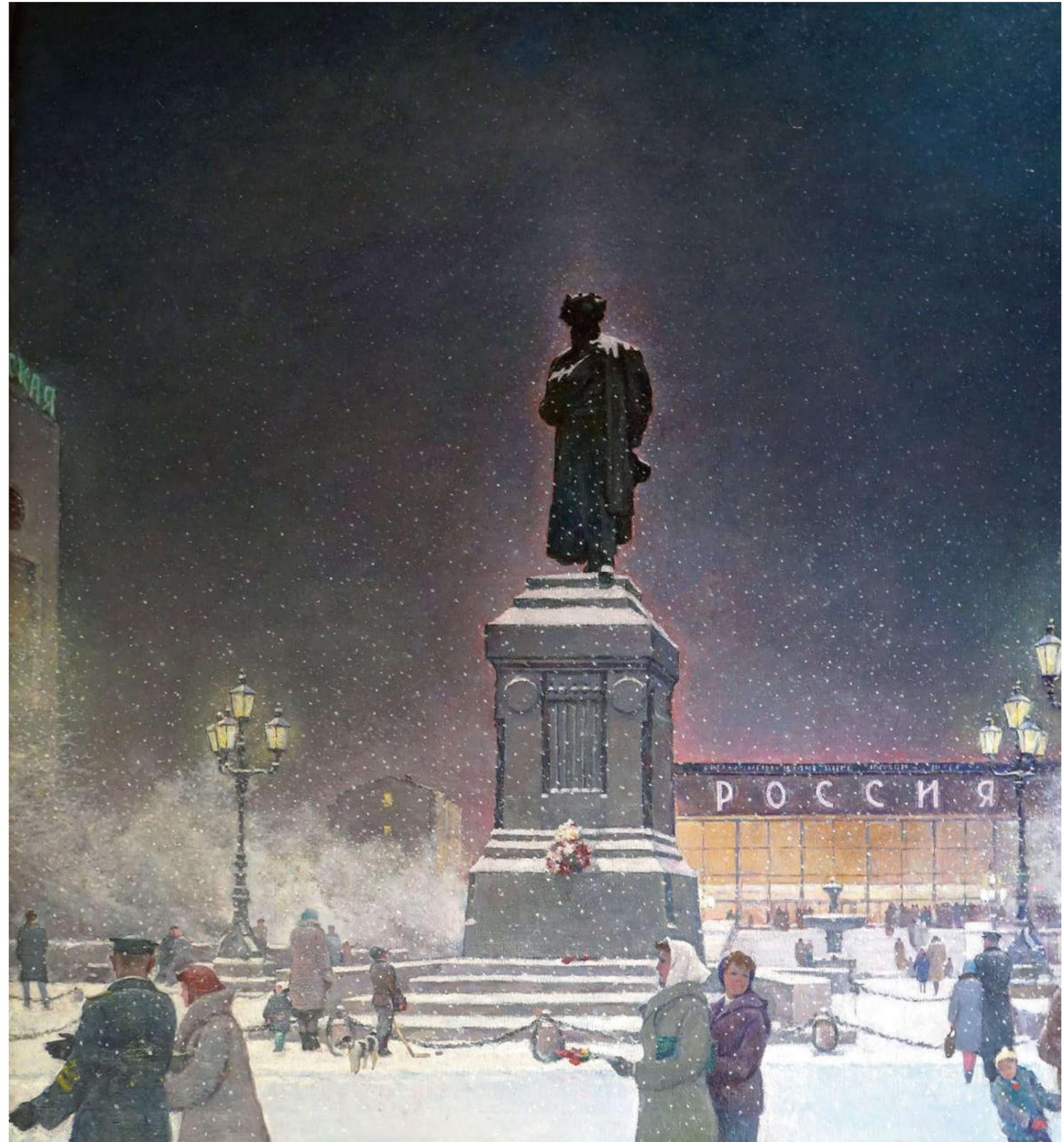
Тонкой лирической нотой звучит тема безмятежного сна, воплощающая безопасность и покой. В основных залах экспозиции этот сюжет раскрывается в образе мирного неба над головой – «Тихий час» Г. Андреевой (1959)²³, где малыши спят в ажурной тени меж молодых летних берез. Погружена в хрустальную негу героиня известной работы «Сон» А. Мильникова (1975)²⁴. Пространство полуденной дремы на холсте «Лето. Светлые дни» (2008) Е. Прудниковой (автопортрет художницы с дочерью), моделируясь мягкими касаниями «сфумато», наполнено символами домашнего уюта: фасадом деревенского дома, плетеными лоскутными

²² Из коллекции Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого.

²³ Из коллекции Тверской областной картинной галереи.

²⁴ Из коллекции Московского музея современного искусства.

ФОТО (2): ЮРИЙ СМІРНОВ

Г. Г. Нисский. Площадь Пушкина. 1966–1967 гг. Холст, масло, темпера. 200 x 180 см. Союз художников России

ковриками-«дорожками», скирдами сена, ветками яблонь.

Основной смысловой аккорд выстраивается вокруг центрального произведения, вынесенного на афишу выставки, – картины А. Бубнова «Колхозный дом» («Мирные дни», 1961)²⁵. При кажущейся легкости письма

и естественности композиционного замысла каждый из элементов полотна как бы говорит о жизни, какой она должна быть. Молодая семья и малыш, делающий свои первые шаги на плотницком верстаке... его поддерживает отец – строитель их будущего дома. Наблюдающая эту идиллическую картину мать

²⁵ Из коллекции Тверской областной картинной галереи.

ФОТО: ЮРИЙ СМІРНОВ

Г. А. Андреева. Тихий час. 1959 г. Холст, масло. 135 x 170 см. Тверская областная картинная галерея

опирается на свежий бревенчатый сруб... аллегорически она сама – часть этой нерушимой стены, за которой простирается чистая, по-весеннему яркая зелень. Как и вся выставка, работа пронизана ощущением того, что изображенное на холсте не миф и не сказка, в архетипичности ее героев – надежда на то, что крепко построенный дом простоит века, встретит поколения новых людей, чьи дети также будут совершать шаги в будущее. Они построят новые кварталы, к которым приведут проложенные в прошлом дороги, за светлыми окнами их будут ждать родные и близкие, а на дворе всегда будет весна...

Простота и интимность живописных сюжетов, предполагающая, казалось бы, камерность экспонирования, выдерживает и крупномасштабный выставочный размах. Тот или иной по-разному варьируемый мотив выстраивает драматургию зала, вплетаясь в общее пространственное решение, и формирует у зрителя впечатление тематической цельности выставки. Современные работы, созвучные шедеврам советского периода, – подтверждение неразрывной исторической связи времен и поколений, показатель преемствен-

ности отечественной школы изобразительного искусства. Выставке свойственно философское видение, стремление воспеть славу Бытию. Это благодарная память тем воинам, которые своим подвигом сделали возможным наше настоящее и будущее. Низкий им поклон.

Е. С. Прудникова. Лето. Светлые дни. 2008 г. Холст, масло. 90 x 110 см. Собственность автора

ФОТО (2): ЮРИЙ СМІРНОВ

“NOT ABOUT WAR”: A NEW CURATOR’S LOOK

Lagutenkova Vera Anatolievna

Ph.D. in History of Arts; Corresponding Member, Russian Academy of Arts; Associate Professor, Department of Academic Painting Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts (Stroganov Academy)
9 Volokolamskoe highway, Moscow 125080, Russian Federation
e-mail: veralagutenkova@yandex.ru

С 3 СЕНТЯБРЯ 2020 ПО 5 МАРТА 2021 ГОДА В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ (МВК) АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ ПРОШЛА ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ВЫСТАВКА «НЕ О ВОЙНЕ». К СОЖАЛЕНИЮ, ЗАЛЫ МВК БЫЛИ ЗАКРЫТЫ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ В СВЯЗИ С МЕРАМИ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА. РЕДАКЦИЯ SA РЕШИЛА ОПУБЛИКОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СТАТЬЮ ОБ ЭТОМ ПРОЕКТЕ МВК АКАДЕМИИ. АВТОР СТАТЬИ – ХУДОЖНИК, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАХ, КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ ВЕРА ЛАГУТЕНКОВА. МЫ СОЧЛИ ЭТУ ПУБЛИКАЦИЮ УМЕСТНОЙ В ПЕРВОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА 2021 ГОДА И В СВЯЗИ С ГРЯДУЩИМИ 76-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ И 80-ЛЕТИЕМ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

▲
А. П. Бубнов.
Колхозный дом (Мирные дни). 1961 г.
Холст, масло. 115 x 200 см.
Тверская областная картинная галерея

►
П. П. Кончаловский.
Яблоки. 1934 г.
Холст, масло. 53 x 80 см.
Севастопольский художественный музей им. М. Крошицкого

