

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО

НЕСВЯЗНЫЕ МЫСЛИ, ВЛУЖДАЩИЕ МЕЖДУ ИСТИНОЮ И ЗАБЛУЖДЕНИЕМ.

1.

Истина одна. Заблуждений много.

2.

Свет — вот истинное мое изображение. Все остальное — человек с мыслью обо мне.

3.

Если бы лет десять назад кто-нибудь сказал, что работы неофициальных художников будут экспонироваться одновременно на двух официальных выставках (ныне во Дворце молодежи, в ДК им. Кирова, а у Владимира Шагина даже в трех местах — в манеже на зональной), то кто бы этому поверил? Что же будет еще через десять лет?

4.

В известных воспоминаниях Валерия Брюсова о Врубеле зафиксировано, как больной художник слышит голоса, говорящие ему о том, что все сделанное им сделано при участии демона, потому что он брался изображать Божью мать, не будучи готовым для этого. Врубель тут же говорил Брюсову, что это галлюцинация, но был уверен в том, что — не галлюцинация. И поразительно то, что Врубель был прав: понятие галлюцинации — одно из заблуждений для сокрытия реальности.

Демонизм демона в том и состоит, что он уведет в сторону, возбуждая низкие чувства человека (гордыню, самуверенность, стремление к славе, к величию и т.п.), заставит несвидетельствовать о реальности, воспевая мрак, а в благодарность зверхнет в безумие, в раннюю смерть и перед смертью откроет, глумясь, обман свой и после смерти прапачет без жалости.

5.

Бог не наказывает.

6.

По-демоноски Демон расплатился и с другим певцом-Лермонтовым. Демон пользуется талантом людей, не в силах сам создать что-либо и наделить талантом кого-либо. Он может только "заморачить" создавших и разрушить их руками создаваемое не им. И никто не подозревает, что могли бы создать Лермонтов и Врубель, не заблудись они во Тьме.

7.

Не был ведь и Хлебников. Пророк он был. Ваш пророк, славянский... Не услышали бы вы его.

8.

Реализм— это свидетельство о присутствии Света в окружающем мире. А для этого одинаковы по пригодности и фигуративное искусство, и беспредметное. Остальное— дело рук мастера.

9.

Мы настолько отвыкли смотреть на отражение реальности в картинах и настолько привыкли к любованию "делом рук мастера", что не замечаем реальности вокруг и в картинах, которые смотрим.

У Бориса Козлова в портрете Александра Морева изображен живой, но умерший человек, которого ничто уже не может оживить. Портрет был написан еще при жизни Морева, но словно Козлов побывал в той шахте, где Морев нашел свое успокоение, и дал предупреждение о предстоящем. Такого трагического портрета нет ни у Веласкеса, ни у Рембрандта, а разве что у Ван Гога.

Лев Борисович Кацнельсон на обсуждении выставки в ДК им. Кирова, смущаясь и извиняя Козлова, говорил о том, что он недавно стал заниматься живописью, словно он художник неполноценный. Но Козлов начал заниматься живописью не позже Ван Гога и раньше Анри Руссе. Вот пример

смотрения на то как сделано, а не на то, что сделано. А в смысле искренности и реализма Козлов идет впереди многих.

10.

Тот же Л.В.Каценельсон, говоря об Ии Кирилловой, нашел влияния лубка, пряника, русской иконы, т.е. свалил в одну кучу то, что несопоставимо. Заблуждения породили двусмысленные слова, двусмысленные мысли, двусмысленные представления о декоративных задачах, тогда как декоративность — это одно из следствий решения совершенно других задач. Работы Кирилловой по-своему свободны и виртуозны; она пользуется различными материалами. И Глазунову может только присниться, внешние признаки стиля тоже кажутся естественными по сравнению с тем же Глазуновым. Но Свет не оживляет картин Кирилловой в той же степени, как и картины Глазунова. Фигуры ее — марионетки, делающие искусственные движения в театральном действе, которое не есть реальность, но декорация.

11.

Обсуждения выставок показали, что художники так же беспомощны перед необходимостью говорить об искусстве, как и зритель, лишенный к тому же даже узкого профессионального общения с материалом, составляющего преимущественно художника. Зритель кажет слов, открывающих его глаза на живопись. А художник алет от зрителя слова сочувствия и понимания.

Женщина, торопливо произносившая хрестоматийные истины, в конце обсуждения в ДК. им. Кирова, была так же безжизненна, как хрестоматии ее, уже очевидно мертвые сейчас и зрителю, и художнику. Она говорила о смерти и слова о смерти не могут родить жизнь.

12.

Неофициальное искусство в большей части своей искренне и потому говорит о реальности, свидетельствует о жизни. Официальное искусство большей частью говорит о

смерти и потому жесвицетельствует о жизни.

13.

Владимир Васильевич Стерлигов что-то знал об Истине, но что? Она присутствует в его картинах определенно, но несочевидно.

14.

Стерлиговы восприняли от своего учителя часть его знания, но каждый из них пользуется им по-своему. Каждый по-своему реален и каждый похож и непохож на другого в той же мере, как похож и непохож один человек на другого, одна искренность на другую.

Увидев его впервые на выставке в ДК Газа, я ничего не запомнил, словно и не видел, как не запомнил многое другое там тогда же. Во второй раз в "Невском" они запомнились больше остальных, как, может быть, лучшее, что там было. И сейчас они, может быть, лучшее, что есть в Ленинграде.

15.

Более других изумляет меня Геиннадий Зубков. Я не хочу сказать, что остальные хуже — я говорю, что он изумляет меня более других. В картине его "Формы деревьев" я вижу ангелов и чувство, возникающее при этом, словно не от созерцания живописи, но от созерцания на ангелов. И что-то похожее (сходное, не аналогичное, но близкое) есть в каждой картине Зубкова. Даже в его аскетичности по сравнению с другими участниками группы есть некий воинствующий смысл.

16.

Было бы безусловно нужным устройство отдельной выставки художников группы Стерлигова с участием всех участников ее, живущих, как в пределах города, так и вне. Может быть, что-то прочистилось бы в глазах наших.

17.

У Стерлигова в работах есть что-то от живописи Матюшина, от его школы. И в меньшей степени, в малой степени — от ларионовского лучтема. Див русский авангард,

есть в нем жизненная сила. Не рожден он только для гибели искусства.

18.

У Церуша, Гобанова, Кожина— Земля, а может быть другая планета в процессе создания: формы и краски еще не получили окончательности нашей привычки, зато есть первоизданность, которую мы уже не увидим. У Церуша— другие планеты, у Кожина— земная поверхность, у Гобанова— растительный мир на Земле. Я определил достаточно условно, приближенно точно.

19.

Ленина с набором хрестоматийных истин на обсуждении потрясая в воздухе перед картинами Гобанова циклом деревьев Мондриана, хотя Мондриан очень далек; разве что во внешности есть какое-то сходство: цвет волос, форма носа. Как часто видимость заслоняет суть! Как часто мы цепляемся за внешность и не хотим сути!

20.

Свободный артистизм владения материалом довлеет над всеми в равной степени в желаниях не опростоволоситься, блеснуть умением, поразить виртуозностью, предстать в ореоле гения. Нет боязни насилия над материалом, нет любви к каждому изгибу линии, к каждому прикосновению краски к поверхности. А потому нет хорошего душевного тепла и сочувствия к зрителю, есть трезвый реализм.

21.

Реализм Михаила Иванова показывает разные степени связи человека со Светом, почти вытесненным тьмой из пространства, от отсутствия этой связи до устойчивости ее. Иванов упрямо идет к тому, что ему видится, но идет напролом, не обращая внимания на что наступил, что задел, толкнул или опрокинул. Между тем он более других в ДК им. Кирова способен к чуткости и к тонкости, к душевности. И, может быть, более других пригоден для наиболее полного отображения реальности.

Совсем неожиданными прозвучали для присутствующих слова Сергея Шеффа о "Троице" Андрея Рублева. Ему, достигшему очевидного своеобразия и говорившему так же своеобразно о своих работах во Дворце Молодежи, вдруг оказались ведомы тоска и жажда совершенства, которое, по его понятию, сконцентрировано у Рублева. Возможно, это не так уж неожиданно, если в его работах чистота словно преглядывает и словно сквозь завесу. Он пробирается к свету, но находит только след его и неостывшую тень. Но и это — реальность.

Менщина, нафаршированная хрестоматийными истинами, говорила об анонимности иконописи (Рублев, мол, исключение), а все современное искусство — это самоутверждения художников, желающих выставить себя. Отчасти оно так, но отчасти.

Принципиальная разница между картиной и иконой — это то, что любая картина не есть окончательный результат художественности и любую картину старого или новейшего времени можно совершенствовать до бесконечности, на сколько хватит сил и усердия. Это нескончаемая дорога, ведущая туда — не знаю куда, где находится то — не знаю что. Иконопись — это дорога, ведущая известно куда, где находится то, что именуется Все. Любая икона — это окончательный результат, не подлежащий переделке и бесспорный в своем совершенстве зрительного отражения невидимого мира. Но лучше иконы — чудотворные, действительно творящие чудеса. Картин чудотворных нет. Можно на пути искусства картину уподобить чуду, но не более того; чудо творить может лишь икона.

Любое искусство относительно, любая икона абсолютна.

Все, что от Истины — совершенно. Все, что от человека — сомнительно.

26.

Каждый шаг - есть путь и его надо видеть.

27.

Путь искусства бесконечен и многообразен потому, как постоянно изменяется в окружающем мире соотношение Света и тьмы.

28.

Идея Стерлигова о чаше-купольном пространстве приближает понимание Кетины, но воплощение его, может быть, впереди. Хорошо, когда человек не один и есть последователи, продолжающие недоделанное.

29.

Ни одно направление в искусстве не исчерпано, но нет смысла всякое продолжать. Впрочем - кто знает?

30.

Временно забытое - забыто не совсем. Неизвестно, что заставит его вспомнить.

31.

Александр Манусов такой же реалист, как Иванов, Шефф, стерлиговцы. Изображаемая им реальность близка к реальности, изображаемой Ивановым, только не столь разнообразна. У него Свет находится вертикально над человеком и связь между ними вертикальная.

32.

Женщина - магнитофон хрестоматийных истин почему-то вспомнила о Сезанне /ко всеобщему недоумению/. Общее между Манусовым и Сезанном - только названия материалов. Не более.

33.

Чтобы говорить о реализме словами или свидетельствовать о реальности красками, надо знать, что представляет собой реальность.

Реальность же представляет собой два мира: мир тварный и мир Невидимый (или: мир дольний и мир горний; или: мир профанический и мир сакральный).

34.

Любой честный реалист показывает в тварном мире присутствие сакрального. Отрицающий невидимый мир — отрицает реальность.

35.

Честность Владимира Шагина не подлежит сомнению и в его картинах Свет и тьма перемешаны так же, как перемешаны они в действительности. Но инстинкт честного человека или искреннего художника заставляет изображать и то и другое, и природу, и людей, которые живут, не обращая внимания на окружающее смещение. Лишь в одной акварели, где люди катаются на лодке, люди вдруг почувствовали свет,, словно звук раздавшийся непонятно откуда, они прислушались, но так ничего и не поняли.

36.

Мастерство Шагина не знает ограничений в индивидуализации или избранных им пределах общения с реальностью. Он может положить любое пятно, провести любую линию — и они скажутся вдруг облаком, заревом, эффектом освещения. Он может взять любое рискованное красочное тесто и размазать его небрежно, по-русски, как горчицу на хлеб, но рядом он вкладывает еще не менее варварских красок и все вместе оказывается головокружительной изысканностью.

У Шагина раскованность фовиста. Что заставляет разных людей говорить о фовизме не по существу. А по существу Шагин — современный русский художник.

37.

Казалось бы, Дмитрий Шагин имеет большое сходство с Шагиным-старшим, даже родство, но есть между ними и принципиальная разница. Мир, увиденный Шагиным-младшим меньше замутнен мраком, он праздничней, больше открыт Свету, словно душа человека, вступающего в жизнь и не ведающего многих житейских тягот.

38.

Но и тягота не тяжка тому, кто не умер для Света.

39.

Искусство - не есть реальность.

40.

Искусство неотделимо от реальности.

41.

Искусство есть изобразительная параллель реальности, расположенная как угодно близко или как угодно далеко с какой угодно стороны. Местонахождение параллели относительно реальности ничто не определяет и столь же относительно, как и всякое другое. Поэтому претензия любого направления на истинность - всего только претензия, ничем не отличающаяся от всякой другой претензии. Лишь сумма направлений может дать некоторое разностороннее представление о реальности.

42.

Три работы Александра Малтабарова оставляют ощущение некоторой загадочности, недоказанности. Изображение, основанное на конструировании форм и пространства из цветных плоскостей, должно быть безукоризненным, в нем любая приблизительность вопиет и потому достичь в конструктивистических вещах положительного результата почти невозможно. Хитрый Шефф усложнил отношения плоскостей отношениями пространств, отношения пятен цвета - отношениями эволюций цвета (отношениями порядков цветowych), что усложнило 2-3 отношения до ощущения многих отношений и стало трудно разобрать насколько они точны или приблизительно. Точно также Архипенко строил свои вещи на отношениях приблизительностей - на отношениях нескольких элементов композиции, каждый из которых имеет некоторую случайность или импровизационность в очертании, в объеме или в цвете.

43.

Есть люди, физически страдающие от приблизительности.

44.

Точность неточностей всегда относительна. Неточность точностей всегда абсолютна.

45.

Простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, ромб, прямоугольник) всегда привлекали людей, жаждущих абсолюта. Более других они восхищали Малевича.

46.

Малевич был не с демоном.

47.

У Малтабарова ни в одной из трех картин нет нужной точности. Есть куски удивительные по жизненности (например, расходящийся ствол дерева с небом внутри и вокруг) и есть — неточные.

48.

Точность в искусстве подобна живому существу в добром здравьи. Неточность подобна недугу до полного омертвления.

49.

У Козлова своя точность и свое свидетельство о мире, не менее реальное и достойное внимания, чем свидетельства остальных участников выставки.

50.

Мне кажется неслучайным участие Бориса Алексеевича Козлова на выставке, так как без его картин картины любого другого участника выставки были бы чем-то односторонними. И мне представляется участие его более необходимым, чем любого другого участника.

51.

Кажется случайным соединение в одном зале, на одной афише пятнадцати участников в ДК им. Кирова с их 168 работами. Действительно: почему такая комбинация имен и фамилий, а не любая другая? Почему отсеялись другие неучастники, желавшие участвовать в данной выставке? Как разгадать неслучайность этой случайности?

52.

Почему три картины Геннадия Устюгова более несомненны, чем три картины Малтабарова? Только ли потому, что Устюгов более опытный художник?

53.

Хрупкой предстала реальность у Устюгова: кажется-душь и она разрушится. Кажется: поведет сычком скрипочка по струнам и родившийся звук все обратит во прах. Люди словно выдумали только-что игры и не знают, что от них сейчас произойдет.

54.

Противоположна реальность у Валентина Левитина: она словно из Византии и еще в Византии, словно в забвении или между памятью и забвением. Свет в некоторых работах касается предметов и словно извлекает их к жизни во внимании. Мозаика, бесспорно, живет активнее всего.

55.

В наше время принято полагаться на интуицию и видеть в ней некую гарантию правильности и даже истинности художественного результата. Создается ситуация, когда художник уверен, что все, что он делает — непогрешимо, но что именно он делает и в чем же его непогрешимость он объяснить не в состоянии. Он сам жаждет услышать от кого-нибудь слово, способное осветить его разум прозрением на собственные вещи, на их смысл и назначение.

56.

Когда Рублев писал "Троицу", он знал с самого начала, что пишет он "Троицу", а не "Рождество", не "Крещение" или "Преображение".

57.

И.А.Флоренский в "Иконостасе" пишет, что живопись происходит от зрения — от света, а скульптура — от осязания, от темноты. Тем самым Флоренский отдавал предпочтение живописи, как искусству, имеющему в происхождении своем или более высокую ступень совершенства.

Ланне Бровина в своих скульптурах последовательно движется по пути расскульптуривания, вводя в объем все ^и больше и больше пространства, так что в "Композиции органической структуры №2" пространства, воздуха уже больше, чем объемных, гипсовых частей. И если в композициях, идущих от человеческой головы к архитектурному произведению (в этом смысле лучшие по результатам скульптур, находившиеся на выставке во Дворце молодежи), происходит как бы разрушение одной реальности во имя создания другой, то в гипсовых композициях возникает новая живая плоть, растущая и обретающая почти физическую жизнь.

В эпоху желуточной озабоченности Фрейд становится ключом к разгадке человеческого бытия, а искусство — банковской ценностью, неподсудной девальвациям, кризисам и конфронтациям. Или же искусство не нужно вообще никому.

Технический прогресс наступает себе на пятки и вчерашнее откровение ныне становится курьезом. А художник пишет картины и делает скульптуры, не зная, что делает ценности неподсудные скоротечности, с каждым днем и с каждым годом увеличивающиеся в денежной стоимости.

Все-таки прекрасно, что есть люди, напоминающие в суете о реальности, о ценностях, возвышающихся над суетой.

Выставка в ДК Кирова была открыта 15 сентября 1980 года. Обсуждение было 4 октября. Выставка закрылась 5 октября.

Издан — так и каталог выставки во Дворце молодежи. Напечатан на обратной стороне афиши, причем каталог называется "Выставка произведений ленинградских художников", а на афише значится: "Выставка произведений

молодых ленинградских художников". Если учесть, что на выставке участвует К. Клементьева, которой 84 года, то название выставки на афише точнее.

64.

Может быть, работы Леонида Борисова во Дворце молодежи чище всех от муты заблуждений.

65.

В ДК Кирова представлены:

1. Ия Кириллова - 9 работ (живопись).
2. Михаил Иванов - 7 работ (5 - масло и темпера, 2 - мелки и акварель).
3. Сергей Шефф - 6 работ (живопись).
4. Александр Манусов - 19 работ (8 - живопись, 11 - графика).
5. Владимир Шагин - 24 работы (9 - живопись, 15 - графика).
6. Александр Малтабаров - 3 работы (живопись).
7. Борис Казлов - 9 работ (живопись).
8. Дмитрий Шагин - 20 работ (10 - живопись, 10 - по сути, тоже живопись).
9. Геннадий Устюгов - 3 работы (живопись).
10. Валентин Левитин - 9 работ (8 - живопись, 1 - мозаика).
11. Геннадий Зубков - 13 работ (8 - живопись, 5 - тоже, по сути, живопись).
12. Александр Кокин - 18 работ (7 - живопись, 11 - рисунок).
13. Михаил Церуш - 13 работ (6 - живопись, 13 - рисунок).
14. Юрий Гобанов - 9 работ (живопись).
15. Анна Врожина - 6 работ (скульптура).

66.

Каждому времени свойственны свои заблуждения.

67.

Когда не хватает признания собственных заблуждений, то цитируются чужие вроде суриковского: "Колорист - художник, не колорист - не художник".

А колорит каждому свой.

68.

Глаз и душа видят один и тот же цвет в одно и то же время разными.

Нас всю жизнь учат смотреть глазами, а надо смотреть душой.

69.

Не мне дано возвестить слова истины. Но я счастлив тем, что свое заблуждение могу назвать заблуждением, что в заблуждении своем вижу заблуждение.

70.

Да простят меня все, склонные к обиде, за то, что сказал не то, что они хотели бы услышать, что увидел не то, что они хотели показать, что понял не так, как они объясняли.

Да увидит каждый неисчислимость заблуждений, обволакивающих каждый предмет вокруг душевной слепоты.

Да откроются глаза к Свету в бессветии.

Да отомкнутся уши к тишине в шуме.

Да согреются слова теплом душ оживших.

XXXXXXXXXX