

Александр Берсенёв. Живой мир пастельного мелка

Я вижу край небес в дали безбрежной
и ясную зарю.
С моей душой, безумной и мятежной,
с душою говорю.
З. Гунтуус

Екатеринбургский художник Александр Берсенёв - мастер пастельной живописи. Портретист, пейзажист, монументалист, дизайнер, преподаватель (Институт урбанистики УГАХА, Взрослая вечерняя художественная школа им. П.П. Хожателева, художественная изостудия для взрослых «Гений»). Член Союза дизайнеров России.

Родился Александр Самойлович Берсенёв 17 июля 1949 г. в совхозе «Пионер» Талицкого района Свердловской области. В 1966 г. окончил художественное профессионально-техническое училище №42 по специальности «Художественная обработка камня», в 1975 г. - Свердловский архитектурный институт по специальности «Промышленный дизайн».

Он много работал как художник – монументалист. Им были созданы мозаики в Лысьве, витражи в ТЮЗе, росписи в детских садах, банках, больницах и др. Эта профессиональная сфера получила своё воплощение, где он применил свой талант дизайнера и монументалиста, куда вложил свои знания, опыт, реализацию амбиций. Станковая живопись – духовная, камерная сторона его творчества, была, что называется, - занятием «для души».

Творческий путь этого человека был разнообразным и многогранным. Главные ценности – Вера в Бога, Любовь к людям, патриархальность, религиозность – сопровождали его по жизни, обусловили особый взгляд на творчество, сформировали его жизненную позицию и мироощущение.

Большую роль в реализации его как художника-станковиста сыграла именно педагогическая деятельность. «Знать и уметь больше!», «Делать лучше!» обязывало чувство собственного осознания и стремления к совершенству - быть интересным для своих учеников и зрителей. Человек никогда не сможет передать то, что сам не умеет. Поэтому он был неутомимым тружеником, экспериментировал, думал и воплощал в действительность задуманное, а потом этот накопленный опыт и знания, свою мудрость передавал своим ученикам.

А.С. Берсенёв был идейным вдохновителем и художественным руководителем группы художников «Хожателевцы». Идея творческих пленэрных поездок в старинные города России смогла реализоваться благодаря его Личности как руководителя. К одному поколению выпускников добавилось второе, а потом и третье, - и сложился большой, разный по психологическому и эмоциональному настрою, творческий коллектив художников.

«Очарованный странник» - так можно охарактеризовать жизненное кредо этого художника и человека. Странник (путник) много путешествует, видит мир, и может поведать людям о своих путешествиях и мыслях. Посещая разные места, он восторгается их уникальностью и разнообразием, красотой и величием русской земли, богатой духовностью русской культуры. Он видит и размышляет, для него каждый город уникален и своеобразен, живёт своей особой жизнью.

Взгляд художника на мир самокритичен, но он, с присущей ему предвзятостью достоверно схватывает все нюансы композиции и остроту колорита, но это не просто сухая безапелляционная передача образа, как это присуще фотоаппарату или видеокамере, а привнесение в него собственной теплоты души. Каждая его работа — это живая картинка из действительности, ибо в ней присутствует динамика жизни и гармония («На службу. Великий Устюг», «Прогулка. Таицкий мост», «Малахитовое ожерелье» и др.).

Наиболее ярко и выразительно его творчество раскрывается в пастельной живописи. Пастель — это необычайно красивая техника, где краски - цветные мелки, дающие живописному произведению бархатистость и воздушность. Кроме того, она позволяет экспериментировать с цветом, добиваться нужного свечения, контрастного освещения, использовать те или иные цветовые подкладочные слои, цветной грунт и фиксаж. Это дает большие возможности для реализации замысла и проявление разных граней таланта этого художника.

Александр Берсенёв — один из таких мастеров, кто обладал особым даром видеть проникновенные и одухотворённые образы природы. Однообразные, на первый взгляд, сюжеты вновь и вновь обращают на себя взор художника, и превращаются в совершенно различные по эмоциональной насыщенности и колористическим нюансам произведения («Розовый закат в Верхотурье», «Верхотурье. Вечерняя тишина»).

Художник так умело работает «своим» материалом, что ему удается передать ощущения колыхания воздуха и палящего зноя, утренней дымки над водой («Серебристые ивы». «Водоем»). Смелые попытки экспериментирования с цветом, дополнительными отношениями проявляются в мелодичном созвучии красок, рождающих поэтичные образы природы («Малахитовое ожерелье», «Серое утро на Чусовой», «Весна» и др.), предают ту проникновенную светлоту и пространственную глубину, в результате чего надолго остаются в памяти яркие и выразительные образы архитектуры старинных городов («Гледенский монастырь в Великом Устюге», «Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле», «Суздаль. Прохладное утро», «Золотые сны о Верхотурье» и др.).

Удивителен мир, рожденный этим художником. Его особое видение и мастерство претворяет обычную серую действительность в яркий, красочный, звучный, необычный по своему глубинному наполнению и философскому осмыслению, мир... Каждое его произведение – особенное, требует индивидуального «глубокого» всматривания и созерцательности - диалога с автором, в результате чего рождается внутренняя гармония и спокойствие, наполненные теплотой и искренностью души автора.

Другой жанр, в котором нашла воплощение творческая составляющая натуры А.С. Берсенева, - портрет. Пейзажи он писал на основе пленэрных этюдов и зарисовок, а натюрморт и портрет - непосредственно с натуры, при необходимости дорабатывая позже. Портреты, выполненные им, отличаются теплотой и уважением к человеку, интерес к богатому внутреннему миру. Будучи философом, художник акцентирует внимание на мировоззрении персонажа, его интересах и увлечениях, раскрывая душу. Эти качества подкупают и притягивают в других людях. Каждый портретный образ – это не просто физиологическое сходство, но и авторская интерпретация личности и души человека. Поэтому ни один из них не оставляет зрителя равнодушным («Портрет молодого человека в красной шляпе», «Портрет художника В.И. Брыжко», «Портрет художника и переводчика О.В. Земцова»).

В «Автопортрете с иконой» художник представил себя с необычного ракурса – вид снизу, тем самым сделав фигуру более монументальной. Точно передавая анатомические особенности строения головы и фигуры, он добивается поразительного сходства и выразительности образа.

Творческий путь художника был многогранен, он оставил после себя монументальные работы – росписи, мозаики, которые выполнялись по специальным заказам, и настоящую кладезь – станковые произведения, в которых он по-настоящему раскрывается как истинный художник, философ и поэт. Его произведения просты, искренни, правдивы, они несут тишину и отраду сердца. Их звучность и полнота образов подкупают верой в доброту и чистоту духовных помыслов.

Александр Самойлович Берсенёв - талантливый живописец, был чутким и заботливым учителем, умным и скромным человеком. Творения художников во много раз переживают своих создателей. Жизнь так мимолетна и быстротечна, что уловить момент и остановить мгновение под силу только художнику. Мысленно «погружаясь» в картины этого автора, забываешь о времени, словно оно исчезает и растворяется, а перед глазами возникает первозданная красота природы и древнерусской архитектуры...

Итак, с помощью разного набора цветных мелков создаётся тёплый и живой мир, притягивающий своей безыскусственностью, искренностью и простотой исполнения.

* * * * *

Выставка «Александр Берсенёв. Живой мир настельного мелка» приурочена к пятой годовщине кончины Берсенёва Александра Самойловича, который трагически ушел из жизни 3 июля 2011 г. Экспозицию работ (пейзаж, портрет) можно увидеть с **14 июля по 8 августа 2016 г.** в выставочном зале Союза художников России по адресу: ул. Куйбышева, 97.

Ирина Зябликова-Исакова, искусствовед,
член Международной Ассоциации искусствоведов АИСА,
государственный эксперт Министерства культуры России
по художественным ценностям