

Выставка «По городам и селам — от этюда к картине» представляет работы, созданные на протяжении 10 лет разными художниками, которых объединяет тяга к путешествиям, любовь к творчеству и взаимопонимание, уважение и преклонение перед учителями. Когда-то их связывала Взрослая вечерняя школа им. П.П. Хожателева: одни были преподавателями, а другие учились там.

Гениальность художника заключается в том, чтобы суметь вовлечь зрителя и сделать его соучастником изобразительного события, мгновения жизни, затронуть такие нотки человеческой души, которые отнесли его посредством воспоминаний в ту яркую действительность, которая запечатлелась в памяти прошлого, заставляя пережить то или иное событие, ощутив его еще раз.

Кому-то удастся это сделать с помощью определенных цветовых сочетаний нюансов, кто-то добивается этого посредством линии, а кто-то добьется такого же результата, прибегая к помощи света и тени. Разные выразительные средства при умелом претворении технических возможностей и знаний рожают разные зрительные восприятия.

Иногда достаточно бывает минимального вмешательства, легкого касания в некую материальную массу (глину, бумагу, холст и др.), чтобы одухотворить, вдохнуть жизнь и сотворить то единственное и неповторимое чудо. Все гениальное — просто. Вот в чем загадка и таинственность. И это самое удивительное в понимании причинности этого простого короткого утверждения.

Для лучшего отражения своего эмоционального состояния автор захочет выбрать масло, или пастель, или акварель, темпера. Это зависит от ощущений и видения эмоционального состояния. Все эти техники живописи дают разные возможности для художника, чтобы он мог запечатлеть увиденное так, как чувствует. Этюды, созданные во время пленэрных поездок очень ценны для него, так как в них он всегда ставит и добивается определенной цели, это рабочий материал для его будущих картин. И сами поездки на пленэр также важны для художника, именно там он находится в единении с природой, там он чувствует свой творческий подъём, вдохновение и наслаждается красочной атмосферой пленэрного бытия. Этюды доносят до зрителя первое впечатление от увиденного образа, состояние души, переживания автора в тот момент, когда он создавал их.

Этюд, как и готовое произведение, доносит самое первое впечатление, мазки кисти «помнят» взмахи руки, за ними скрываются самые определенные конкретные образы, запахи, воспоминания, Все это вряд ли попадет в готовую работу, иногда большой формат покажет все огрехи, и мелкие просчеты превратятся в крупные промахи.

На выставке представлены работы, как молодых (Т. Бобровой, С. Быковой, В. Сафронова, Локосовой А. и др.), так и более опытных художников (Берсенёва А.С., Каптикова Р.В., Зябликова-Исакова В.А., Булатовой Н.).

Основной жанр, в котором работают живописцы, — жанр пейзажа. Это может быть вид города с церковной архитектурой, или любой другой понравившийся мотив — сосна, яблоневый сад, цветы или состояние природы в разное время суток — рассвет, закат, жаркий знойный полдень. Удивительно другое, как один и тот же мотив каждый из авторов чувствует и переосмысливает по-разному, а потом воспроизводит в своих этюдах, набросках.

С 1998 г. началась у них традиция ездить по разным старинным городам в летний период — на пленэр (живопись на открытом воздухе в естественных природных условиях, вне мастерской, при активном воздействии света и воздуха). Эти поездки позволяют вжиться проникнуться духом времени и ритмом старых городов. Каждый город имеет свою историю, живёт своей особой жизнью. В одном царит тихая, размеренная, спокойная и какая-то свято-таинственная атмосфера, в другом, напротив, всё напоминает о бурлении и кипении реки, каждый день приносит что-то новое: и люди, и дома, и храмы. Пленэры получили свои названия: пленэр 2000 года был прозван «чайным», 2001 — «сенным», 2002 — «рыбным под белое вино», 2003 — «разобщенным», 2004 — «морским», 2005 — «жарким», 2006 — «холодным до промозглости», 2007 — «демидовским», 2008 — «горным».

В географию их маршрутов вошли Верхотурье (1998, 2000, 2005), Меркушино (2005), Тобольск (2001, 2002), Абалакский монастырь (2002), Ярославль, Ростов Великий, Углич (2003), Суздаль, Владимир (2004), Великий Устюг, Гledenский монастырь (2006), Сиворицы, Тайцы, Гатчина, Рождествено. (2006), река Чусовая, Кын (2008). После своих поездок они привозят много интересных работ, которые, как правило, выставляют на выставках, посвященных той или иной поездке. (2000, Верхотурье, Центральная библиотека, «Как Верхотурье в сердце нашем отзовется», 2000, Екатеринбург, библиотека «Пушкинский дом»; 2001, Екатеринбург, галерея «ОКНО», «Тобольск – сибирский столичный град»; 2003, Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, «Подкупольное золото над Турой – На диком берегу Иртыша»; 2004, Екатеринбург, Фонд поддержки молодых художников, «Волга глазами уральских художников»; 2005, Екатеринбург, галерея «ОКНО», «Путешествие с этюдником»; 2006, Екатеринбург, галерея СКБ Контура, «Души изменчивой приметы»; 2007, Екатеринбург, галерея Храма на крови, «Звон, застывший в тишине», 2008, Ревда, Демидов Центр, «По Демидовским местам»).

Состав пленэрных поездок каждый раз бывает разный. В первые годы — принимали участие 7-8 человек, впоследствии количество выросло до 12-13. Идейный вдохновитель и душа коллектива — А.С. Берсенёв, преподаватель живописи и рисунка в Уральском институте урбанистики. Практически все участники в разное время учились у него. Р.В.Каптиков, профессиональный художник, преподаватель Уральского государственного университета им. А.М. Горького, также немаловажную роль играет в формировании общего профессионального настроения группы. Для всех остальных участников живопись — это хобби, так как основной их деятельностью является другая профессиональная сфера — медицина, наука, металлургия, дизайн, полиграфия, педагогика и др.

Выставка — это своеобразный отчет за десять лет о проделанной работе участников и экспонентов, а если точнее, то осмысление и вынесение на суд зрителей своих произведений, позволяющих оказаться в самых разных уголках России: в пригородах северной столицы, в Сибири, на Урале, на Волге, и др.

Вот она — свобода, творчество — самовыражение. Сливаясь с природой, чувствуешь себя частичкой огромного мироздания. Можно ли живому человеку, иметь право прикоснуться к прекрасному, к святой-святым, которое доступно только избранным — к истине гармонии Бытия. Если в молодости хочется дерзать, быть первым, строить, ломать и снова строить, то в зрелости уже начинаешь созерцать и

испытывать истинное удовольствие от растворения с миром, окружающим пространством. И только опыт, мудрость, приобретенные с годами, становятся порукой новому созиданию и сотворению иного пространства и образов, перерождающих действия в некое особое мировосприятие, свойственное самопониманию и самовыражению, восприятию внутренних личностных качеств, претворившихся и преломившихся через призму самокритики в некое иное пространство сотворенного образа, вобравшего в себя личностные переживания, прочувствованные глазом ощущения, трансформирующиеся через зрительные образы воспоминаний детства, ученичества и наиболее запечалившихся факторов запомнившихся событий, отложившихся в сознании, которое на бессознательном уровне вызывает отклики в душе творца, заставляя его братья за кисть или карандаш, чтобы создать нечто иное на плоскости, чего никогда не существовало и не существует в действительности, пока не появится новая реальность на плоскости, но предпосылки к этому были — определенные эмоции, отложившие след в памяти художника-творца. И только через личностную призму восприятия, которое, проходя через грани возможностей и индивидуальных способностей, увиденный образ воплощается в действительность посредством рукотворного созидания произведения искусства.

Что может быть приятнее и гармоничнее слияния полученного творения с истинной его сущностью, послужившей первообразом одухотворенного и осознанного мгновения жизни создателя. Эстетическое наслаждение готового произведения предвосхищает визуальное осознание Прекрасного в Первообразе и зрительно ощущается в духовном единении зрителя с сущностью созданного произведения, постепенно наполняя его (зрителя) осмысленностью и осознанностью.

Наверно, никто точно не сможет сказать, почему художников вдохновляют те или иные виды. Душа каждого человека отзывается на всё красивое, она начинает петь, отчего всё существо само по себе тянется творить, делать что-то хорошее, доброе. Красота практически никого не оставляет равнодушным, побуждая к созданию чего-то необычного, стоящего.

Душа поет и трепещет, она изменчива и непостоянна, как мартовский ветер, поэтому наверно столь разными оказываются работы, изображающие один и тот же сюжет, запечатленный разными художниками, и произведения, выполненные одним автором. И что же получается? Необычно, неординарно, впечатляюще неожиданно. Красиво. Собственно, это и есть многогранная, интересная и познавательная жизнь.

Таким образом, пленэрные поездки изначально ориентированы на пейзажи, самые разные по своей наполненности. Это городские и сельские виды, лес, река, озера, созданные в солнечные, пасмурные и дождливые дни. Это и деревенские домики, и полуразвалившиеся церквушки, стройные величавые соборы и широкие русские просторы. Все это многие века привлекало и будет привлекать живописцев, графиков, поэтов и литераторов, режиссеров на создание своих бессмертных произведений. Но во время подобных поездок проходит та повседневная жизнь, которая уже называется словом «вчера» и отходит лишь в область воспоминаний. Именно такие частные мгновения во многом характеризуют и самих создателей.

И.В. Зябликова-Исакова, искусствовед