

Красотой очарован: Александр Берсенёв

Я вижу край небес в дали безбрежной
и ясную зарю.
С моей душой, безумной и мятной,
с душой говорливой
Э. Гиппиус

Выставка екатеринбургского художника Александра Берсенёва «Красотой очарован» знакомит зрителей с произведениями пастельной живописи, выполненными в разные годы (1980-2010). Завораживают нежной грустью пейзажи окрестностей Санкт-Петербурга, Великого Устюга, Тобольска, Верхотурья, Суздаля, особо выделены натюрморты и женские портреты, олицетворяющие поэзию женской души, лирическое настроение и отрешенную задумчивость.

Александр Самойлович 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 17 июля 1949 г. в совхозе «Пионер» Талицкого района Свердловской области в простой крестьянской семье, где почитательное отношение к труду воспитывалось с детства. Александр был пятым ребенком в семье, всегда рисовал, пробовал делать дружеские шаржи и мечтал стать художником. Родители поощряли его увлечение и отпустили учиться в Свердловск. В 1966 г. окончил художественное профессионально-техническое училище №42 по специальности «Художественная обработка камня». С 1966 по 1967 гг. работал гранитщиком поделочных камней на Свердловской гранитной фабрике. С любовью и интересом относился к уральскому камню, резал и обрабатывал его.

Другая страница жизни, которая и предопределила творческий путь А. Берсенёва - учеба в Свердловском архитектурном институте (1969-1975), который он закончил 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 в Екатеринбурге и области. 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».

Большую роль в реализации его как художника-станковиста сыграла педагогическая деятельность. «Знать и уметь больше», «делать лучше» обывало чувство собственного достоинства, желание быть интересным для своих учеников и зрителей двигало его к внутреннему росту и самосовершенствованию. Он был неутомимым тружеником, экспериментировал, думал и воплощал в действительность задуманное, впоследствии передавая этот накопленный опыт и знания, свою мудрость 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 и добиравшись второе, а потом и третье, - сложился большой, разный по психологическому и эмоциональному настрою, творческий коллектив художников. Александр Самойлович Берсенёв - талантливый живописец, был чутким и заботливым учителем, умным и скромным человеком.

«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. Каждый город для него уникален и живёт своей жизнью. Посещая разные места, он восторгается их уникальностью и разнообразием, красотой и величием русской земли, богатой духовностью русской культуры.

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 действительности, в ней присутствует с одной стороны динамика жизни, с другой — застывшая созерцательность («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. Экспериментирование с цветом, желание добиться нужного свечения, контрастного освещения, использование цветowych подкладочных слоев, цветного грунта и фиксажа дает большие возможности для реализации замысла и проявление разных граней таланта 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 («Суздальский дворик» и «Проходное утро в Суздале», «Утренняя прелюдия» и «Первые лучи солнца. Тобольск» и др.).

Художник так умело работает «своим» материалом, что ему удается передать колыхание воздуха и палящий зной, утреннюю дымку над водой («Серебристые ивы». «Водоём»). Смелые попытки экспериментирования с цветом, дополнительными отношениями проявляются в мелодичном созвучии красок, рождающих поэтические образы природы («Малахитовое ожерелье», «Серое утро на Чусовой», «Водоём» и др.), передают ту проникновенную светлоту и пространственную глубину, в результате чего надолго остаются в памяти яркие и выразительные образы архитектуры старинных городов - Тобольска, Верхотурья, Великого Устюга, Суздаля и т.д.

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

Другой жанр, в котором нашел воплощение творческая составляющая природы А.С. Берсенёва, - 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 человека. Поэтому ни один из них не оставляет зрителя равнодушным. Особо стоит выделить серию портретов «Женщины Екатеринбург», созданную в 2010 г. («Портрет искусствоведа Светланы Долгановой»), «Портрет модельера Светланы Фетисовой», «Портрет музыканта Татьяны Трушниковой»), в которой он представляет красивых дам мира искусства, возмечает и любуется ими, акцентируя внимание на женских аксессуарах — веере, мундштуке, украшениях. Портреты удивительно похожи и передают внешнее сходство и, что немаловажно, - внутренний мир и характер героинь.

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. Главные ценности — Вера в Бога, Любовь к людям, патриархальность, религиозность сопровождали его по жизни, обусловили особый художественный взгляд, сформировали его жизненную позицию и мироощущение. Восхищение прекрасным не оставляло его до последних дней жизни (он трагически ушел из жизни в 2011 г.). Любование красотой линии цветка, освещением листвы деревьев, солнечными бликами на воде, изящными вещдками или женскими прелестями — внешними физическими проявлениями не уступает вниманию к духовной чистоте, гармонии и свету души, воплощенными в особом свечении церквей и соборов, в лучистых глазах людей и возвышенной таинственной атмосфере, царящей в каждом произведении автора.

Творения художников во много раз переживают своих создателей, так жизнь мимолетна и быстротечна. Мысленно «погружаясь» в картины Александра Берсенёва забываешь о времени, оно исчезает и растворяется, а в памяти остаются очертания причудливых форм русской архитектуры, мудрость и нежность женских глаз, свежесть зелени парков и солнцем залитые луга — образы, запечатленные в работах мастера, очарованного красотой жизни.

Ирина Зябликова-Исакова, искусствовед

БЕРСЕНЁВ
Александр Самойлович
(1949-2011)

Портретист, пейзажист, художник-монументалист, дизайнер, педагог. Член Союза дизайнеров России.

Родился в 1949 в пос. Пионер Талицкого района Свердловской области. Рисовать начал с 7 лет. 1964 - 1966 — учеба в художественном профессионально-техническом училище по специальности «Художественная обработка камня». С 1966 по 1967 гг. работал гранитщиком поделочных камней на Свердловской гранитной фабрике. 1967-1969 — работал на Уралмашзаводе в художественно-формальной мастерской. 1969-1974 — учеба в Свердловском архитектурном институте по специальности «Промышленный дизайн». Учился у И.В. Щепкина, Г.С. Метелёва и др. 1975-1978 — преподаватель кафедры рисунка Свердловского архитектурного института. 1978-1983 — дизайнер в Росбытрекламе. 1983-1987 — дизайнер и художник в Росмонументальном искусстве. Занимался разработкой дизайна интерьеров и общественных зданий, а также разработкой эскизов и исполнением витражей, мозаик, настенных росписей. 1988-2003 — преподаватель рисунка и живописи во взрослой вечерней художественной школе им.П.П. Хожателева. 1990-1995 — дизайнер архитектурно-строительной фирмы «Ди-Арт». 2003-2011 преподавал рисунок и живопись в Институте урбанистики (Уральская архитектурно-художественная академия), 2009-2011 преподаватель в художественной изостудии для взрослых «Гений». Идейный вдохновитель и фактический руководитель пленэрных поездок выпускников взрослой вечерней художественной школы им.П.П.Хожателева.

Участие в выставках - с 1975 г., региональные, зональные. 1993, г. Карстат, Международная выставка живописи в Германии; Персональные выставки: 2003, Екатеринбург, ЕМИИ «Живой мир пастельного мелка»; 2006, Екатеринбург, ЕМИИ, «И что за мир в отрадной тишине»; 2011, Екатеринбург, БИЦ «Эльмашевский», «Очарованный странник»; 2011, Екатеринбург, ККТ «Космос», посмертная выставка; 2012, Екатеринбург, Патриаршее подворье; 2013, Екатеринбург, библиотека А.И. Герцена; 2014, Екатеринбург, Объединенный музей писателей Урала (XX век); 2016, Екатеринбург, выставочный зал Союза художников России; 2017, Екатеринбург, Резиденция Губернатора Свердловской области.

Работы находятся в фондах музеев, частных коллекциях России и за рубежом.