

«Из цветной палитры художника...»

Мы - разные, как цвета радуги, как звуки музыки...

Наш зрительный мир многообразен красочными оттенками. Мы с детства знаем семь цветов радуги, а детская считалочка позволяет идентифицировать их и вспомнить последовательность расположения каждого цвета в спектре благодаря начальным буквам слов: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». Любой цвет — самобытен и уникален, и про каждый из них написано много томов литературы, проведены исследования о влиянии его на психику человека, его мысли, душевное состояние, физическое здоровье.

Про цвет писали трактаты еще в средневековье. Существовал так называемый «цветовой канон» в живописи. Иконописцы должны были знать не только иконографические каноны в написании библейских сюжетов, но и особенности воздействия цвета на верующего. И не случайно создавались такие величественные соборы в Византии, Европе и Древней Руси. Величественны они не только своими размерами и скульптурным убранством, но и чудесными витражами и мозаиками. Мерцание свечей, попадая на икону или мозаику, создавало живую игру света и цвета, а дневной свет, проникая через цветные стекла витражей во внутреннее пространство собора, производил неизгладимое впечатление неземного бытия. А в целом, все «воспевало» Божественное Величие.

В творчестве художников-авангардистов цвет становится первостепенной задачей. В.Кандинский написал целый труд о цветах в живописи. Вспомним знаменитые полотна Казимира Малевича «Чёрный квадрат» и «Красный квадрат», или такие направления в искусстве конца XIX — начала XX века, как экспрессионизм, кубизм, лучизм, фовизм и др., где цвет играет далеко не последнюю роль.

Цвета окружают нас в жизни с самого рождения. Цветной мир – ярче и разнообразнее, в отличие от черно-белого. Богатство красок — неиссякаемый источник вдохновения художников, что позволяет раскрыть внутренний мир человека и передать многообразие жизни, тем самым давая огромные возможности для творчества.

В палитре художника цвет находится во взаимодействии с соседними цветами, в результате чего рождается нечто новое, чего не было ранее. Вспомним волшебное свойство красного, синего и желтого цветов: когда при смешивании их друг с другом получается зеленый, оранжевый, либо фиолетовый.

Палитра для художника – это как сцена для артиста – место, где происходит главное действие – волшебным образом рождается искусство (*Art*) посредством творческой индивидуальности артиста. Вспомним, что в ряде европейских языков существует такое слово, как *Artist*, которое переводится на наш, русский язык, как артист, художник.

На цветной палитре художника рождается всё многообразие и богатство мира – от натюрмортов и портрета, до сложной исторической картины. И каждый художник индивидуален: своей палитрой выразительных средств, образов и живописным колоритом.

Последние слова относятся и к участникам выставки. Каждый из них – самостоятельная творческая личность со своим внутренним миром и багажом знаний, опытом и талантом.

«Мы все такие разные – и всё-таки мы вместе!» - таково общее кредо этих художников. Объединяющая составляющая для них – взрослая вечерняя художественная школа им. П.П. Хожателева, которую большинство из них закончило, а некоторые преподавали в ней и продолжают преподавать. Павел Петрович Хожателев – деятельный человек, будучи не просто талантливым художником, но и организатором, сумел создать вечернюю художественную школу для взрослой молодежи, пригласив работать лучших преподавателей, художников, оборудовав её всем необходимым, так что уровень образования не уступал художественному училищу, в котором на дневном отделении учились выпускники общеобразовательных школ. Взрослая вечерняя художественная школа была альтернативой, давая шанс взрослым людям, желающим рисовать, но не имеющих возможности получить художественное образование по причине возраста, времени и недостаточной художественной подготовленности.

Ещё одним объединяющим началом для группы служит личность Александра Самойловича Берсенёва, бессменного руководителя и талантливого педагога, безвременно ушедшего из жизни в 2011 г. Он объединил вокруг себя несколько поколений своих выпускников, продолжающих заниматься творчеством, для них он был поддержкой, мудрым учителем, способным найти нужные слова для каждого.

Вот почему появилось такое название группы «Хожателевцы - Берсенёвцы».

А.С. Берсенёв всегда говорил, что выставка – это не просто повод для встречи и беседы, но и стимул для творчества, возможность проявить себя в новых работах, а также иначе посмотреть на свои картины со стороны взглядом стороннего наблюдателя или зрителя. Так что выставка позволяет и себя показать, и на других посмотреть. Выставочное пространство позволяет вырваться из рутинной жизненной повседневности, аккумулировать свой потенциал, чтобы в конкретные сроки создать новую работу и расти

в творческом плане. Это всегда поиск – поиск самого себя, своих возможностей, сюжетов, колорита, манеры исполнения и пр.

Выставки этой группы художников всегда разные. За 12 лет изменился состав участников – увеличился в три раза. И каждый из них «вырос» в творческом плане, совершенствуя свою технику живописи, композицию и красочную палитру. Объединяющим фактором для художников, является творчество и общение друг с другом.

Данная выставка является неким собирательным образом творческих возможностей группы, представленными в пейзажах и натюрмортах.

Здесь и впечатления от групповых поездок на пленэр в разные места России (А. Локосова, О.Доценникова, В. Малкова — Ярославль, А. Воронин, Т. Целищева — Чусовая, А. Берсенёв — Тобольск) и самостоятельных путешествий (И.Исакова — Греция, Башкирия, Т.Боброва — Чехия, И.Малец — Франция). Также на выставке можно увидеть и уголки Екатеринбурга — Р. Каптиков «Царский мост», А. Локосова «Зимний пейзаж», С.Воробьёва «Ночной город» и «Радужный город», В.Сафронов «Утро на верх-исетском пруду» и др.

Результатом творческого поиска некоторых авторов являются декоративные композиции — Т. Боброва «Пражская Венеция», Н. Бабыкиной «Африка», В. Зябликов «Двое» и др.

Натюрморты гармонично вписываются в концепт выставки и логически продолжают пейзажную линию — И.Исакова «Натюрморт с арбузом», Н. Чехович «Пионы», Т.Целищева «Мальвы», Р. Каптиков «Натюрморт с розами», Л. Козлова «Буйство сирени» и др. «Автопортрет» О. Доценниковой также нашел себе здесь место. Он, словно отголосок предыдущей выставки, которая была посвящена жанру автопортрета и проходила на выставочной площадке СКБ Контур в 2006 г.

В целом, жизнь так богата и многогранна... Без грусти и сомнений не бывает радости, без падений – взлётов, без отчаяния — уверенности в себе. Каждый день приносит что-то своё, новое, разное... в копилку знаний, опыта. Размышляя над этим, художники, словно делятся со зрителем своими мыслями в картинах. И у каждого есть своя радость, грусть, мечта ...

- задумчивость – А. Локосова «Уголок парка»;
- чувственность – Л.Козлова «Ноктюрн»;
- чудесное преображение - Р. Каптиков «Новогодняя ночь в лесу»;
- духовное преломление – В. Зябликов «Серия «Сновидения»;
- грустное созерцание – О. Доценникова «Автопортрет в мастерской»;
- детский задор – Т.Боброва «Пражская Венеция»;
- этнические мотивы – Н. Бабыкина «Восточный мотив», «Африка»;
- красочность – Т. Целищева «Мальвы», «Подсолнухи»;
- таинственность – В. Малкова «Байкал»;
- сказочность – А. Берсенёв «Малахитовое ожерелье»;
- эпическая повествовательность – А. Воронин «Рассвет на Чусовой»;
- изысканность – И.Исакова «Восточный натюрморт с арбузом»;
- философские размышления – С. Воробьёва «Три цвета времени»;
- романтическая идиллия – В. Сафронов «Кроет уж лист золотой...»;
- нежность – П. Вайсблат «Нежность цветов»;
- утонченная возвышенность – И. Малец «Голубая рапсодия»;
- радость - Н. Чехович «Июль. Ромашки», «Пионы» и др.

Вот такие они разные... как краски на палитре, талантливые и самобытные, уникальные и неповторимые. Красочная палитра показывает их творческую индивидуальность. Из красочных смесей рождаются художественные образы, которые воплощаются посредством смешивания цветов и сочетания красочных мазков на палитре и в готовой картине.

Магия цвета воздействует на сетчатку глаза, преломляясь через мировоззрение человека, пережитые чувства, и вызывает определенные переживания и эмоции при взаимодействии зрителя с картиной.

Любая эмоция и чувство имеют право быть, они делают нашу жизнь насыщенной и красочной, являясь проявлением нас самих в этом мире. Именно эмоции и чувства лежат в основе того или иного сюжета, вдохновляют на образы, заставляют братья за кисти и краски, дают нужный потенциал на реализацию творческого замысла живописца. И всё это есть в цветной палитре художника!

Ирина Зябликова-Исакова,

искусствовед, художник, член Международной
Ассоциации искусствоведов, государственный эксперт
по сохранению культурных ценностей Министерства культуры РФ