

Путешествия с этюдником...

Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но на них удается срывать и прекрасные цветы.

Ж.Санд

Отправляться в путешествие всегда приятно, от него ожидают невероятных сюрпризов, случайных встреч, знакомств, общения и новых приключений. Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни побывал где-нибудь. Безусловно, разные впечатления, а также смена деятельности и приятное времяпровождение играют немаловажную роль, но гораздо интереснее и ценнее, когда все это потом возвращается в приятных воспоминаниях. Заново пережить все чувства, испытать волнения, поддаться прежнему восприятию увиденного и пережитого помогают фотографии, путевые заметки или зарисовки, сделанные в ходе поездки. Столько разных мелочей, интересных ситуаций подмечается взглядом, которые потом совершенно стираются из памяти, но вот записи и этюды помогают вновь воссоздать всю атмосферу того или иного события и происшествия.

Вот сидишь себе в поезде, мысли проносятся в голове быстрее, чем стучат колёса или мелькают за окном пролетающие деревни, города, леса, поля и реки, пьёшь чай с пирогами и сладостями, взятыми в дорогу, и общаешься с собратьями по кисти. Ведётся долгая непринужденная беседа, в ходе которой узнаётся много нового и интересного, затрагиваются темы самые разные: о существовании искусства сегодня, о судьбе художника, о выдающихся личностях мастеров и т.д. Бывают и споры (а куда без этого). И, наконец, понимаешь, что этого ты ждал целый год, и уже можно ни о чём не думать, а просто расслабиться и плыть по течению, настраиваясь на творческую атмосферу среди друзей. (Ведь пленэр — это тоже отдых, о котором будешь потом вспоминать целый год). И конечно, немаловажную роль в ней играет преподаватель¹ (художественный руководитель), который умеет сплотить всех участников и создать в коллективе положительный творческий настрой и порядок. Ведь к каждому он должен найти свой подход, уметь подобрать такие слова, которые будут понятны, а скрытая истина станет очевидной и доступной, в результате чего глаза, словно распахиваются и прозревают, начиная видеть то, что ранее не могли.

Конечно, трудно выбрать среди рабочей рутины несколько дней для живописи, оставить семейные дела, хлопоты, проблемы, обыденную жизнь, для того, чтобы посвятить себя поездке в другой город и совершенно иному укладу жизни, мировоззрению, неспешному течению времени и восприятию окружающего пространства.

Безусловно, рано вставать в нерабочее время очень трудно, но это стоит того. Встаёшь с солнышком, потягиваешься, умываешься холодной водой, этюдник — на плечо, а в руки складной стульчик — и вперёд, навстречу общению с природой. Солнечные лучи светят всё сильнее и ярче. Нежно розовые, голубые и лиловые оттенки постепенно превращаются в яркие сочные цвета. Насыщенными и контрастными становятся все предметы, ещё недавно растворенные в утренней дымке². Глаз наслаждается прелестью и чистотой утра и нового дня, а руки по возможности стараются быстрее запечатлеть всю эту красоту на бумаге или на холсте. Посредством красок. Это вдохновенное состояние художник, так или иначе, вкладывает в работу и благодаря своему темпераменту привносит в неё что-то особенное, характерное только для его видения, запечатлевая свой образ утреннего солнца и природы при помощи красочных пятен-мазков и хитросплетения линий. (См. цвет. ил. Л. Козловой «Сиреневое утро» и Н. Булатовой «Рассвет в Суздале», ил.). Один и тот же вид преломляется через призму творческой индивидуальности, живописного потенциала, сиюминутного настроения и проявляется в работах совершенно по-разному. Каждый человек, тем более художник, иначе воспринимает мир, и не удивительно, что возникают совершенно разные этюды. Взгляните на сделанный в импрессионистической технике «Сказочный утренний сон» В. Малковой, на живописно-романтические «Утренние силуэты над Турой» А.Воронина (см. ил.) или на символичную в своей музыкальности и гармоничности «Тишину» В. Зябликова А ведь создавались эти работы одними красками, в одно и то же время и практически с одного места. А какие они разные...

Стоит жаркий солнечный день. Солнце палит во всю. Горячие лучи всё растапливают вокруг. Ни единого ветерка. Единственное спасение — в тени. После обеда нет ни малейшего желания работать. В лучшем случае хочется сидеть в воде и не вылезать из неё, пока не спадет полуденный зной. Ближе к вечеру, после того, как понежишься на солнце, поплещешься в воде, опять берёшь этюдник, папку и идешь рисовать. Впечатляет всё: и храмы, и скалы и сосна на берегу реки (См. илл.). А сколько всего ещё хочется запечатлеть...

«24 июля 2002 г. Тобольск. ... Я решила далеко не ходить и пристроилась на берегу. Писала болотце с видом на деревянный двухэтажный домик и мостик через заросшую речушку — ну прямо ни дать, ни взять

¹ Александр Самойлович Берсенёв в 1999 выпустил одну группу своих студентов. В 1998, 2000 была осуществлена пленэрная поездка в красивый старинный уральский город Верхотурье. Следующая поездка была лишь через 5 лет — в 2005 году. За это время выпустилась ещё одна группа студентов (в 2004). Рояльд Валерьевич Каптиков первоначально был лишь одним из участников пленэрных поездок, но впоследствии он также становится и преподавателем «второго поколения» студентов.

² Все это вполне может служить зрительным рядом, иллюстрирующим увертюру к опере «Хованщина» М.П. Мусоргского — «Рассвет на Москве-реке».

пасторальный вид, добавить только пастуха с пастушкой и коровку, пару овец — и всё в ажуре! Всё бы хорошо, а нет, — не получилась картинка!»³

В Тобольске многих привлекали высокие холмы, возвышающиеся над нижним городом. В моём дневнике за 2002 год есть об этом упоминание: «Возвращаясь, наткнулись на наших. Они сидели у подножия горы и изображали на своих бумажках Кремль. Мы прозвали этот вид «Кит из сказки П.П. Ершова «Конёк-горбунок». Гора на самом деле кажется большой рыбой-китом, а Кремль — городком, который вырос на нём. А если представить эту картину весной, когда половодье..., то рыба-кит поплывёт! Вот так детское воображение отразилось на творческом таланте русского писателя, родившемся и выросшем в Тобольске»⁴ (см. илл.)

Ужин у нас всегда бывает простой, не замысловатый — салат, суп или каша. К чаю подаётся что-нибудь этакое — конфеты, печенье, сладости. «Чаепития у нас бывают всё чаще и чаще. Вечером пили красный чай каркаде — напиток фараонов. Ольга Ивановна сказала, что чаепитие нужно запечатлеть обязательно, так как оно занимает половину нашего времяпровождения в Верхотурье. Пили мы самые разные чаи. Чай с сахан-дайляем и чай с лабазником вошли у нас в привычку, и именно они придавали нашей поездке «верхотурский аромат»⁵ Как приятно посидеть за чашечкой чая и «потравить» разные байки, поделиться своими впечатлениями и размышлениями о городе, о его жителях, которые, как правило, бывают добродушными и приветливыми; а может рассказать или послушать забавные истории, которые случаются с кем-нибудь из участников пленэра.

Перед ужином часто бывают портретные зарисовки. «Тобольск. 2002 г. Пока дежурные моют посуду, мы решили поделаться портретные наброски с каждого из нас, и в качестве жертвы выбрали дежурных, вменив им это в обязанность (правда, на сегодняшних дежурных эта обязанность и закончилась, как показали дальнейшие события) Рольд Валерьевич покорно согласился, правда, позировал он не очень послушно, но старался. Потом нам позировал соседский мальчик Саша 13 лет».⁶ Благодаря таким зарисовкам можно увидеть одновременно и процесс их создания и результат (Илл.). Иногда наше внимание обращается к натюрморту, будь то рыба, или арбуз, раки или цветы (Илл.). Это случается, когда вдруг испортится погода, польёт дождь, или же возникнет желание порисовать в то время, пока другие отдыхают после обеда.

Вечером, где-нибудь часов в десять начинается красивый закат. «Закат чудесно изменил всё вокруг. Небо озарялось алыми, сиреневыми и фиолетовыми всплесками, перистые облака лишь дополняли общее впечатление гармонии и красоты... Через час я пошла посмотреть закат на реке, и он настолько заморозил меня, что запечатлеть его хотелось быстро и сразу. Очнувшись, побежала за остальными. Все замороженные, смотрели на яркий диск заходящего солнца. Небо и вода преобразились невероятно! Всплески алого солнечного света на глади воды чередовались с тёмно-бурыми, вишнёвыми, фиолетовыми волнами...».⁷ (Илл.)

Возвращаясь домой уставший, но удовлетворённый работой, просматриваешь и приводишь в порядок этюды, сделанные за день, и ложишься спать. Завтра будет новый день, полный свежих впечатлений.

В целом вот так и проходят наши пленэрные будни. По истечении нескольких дней, как правило, бывают общие просмотры всех работ.

Выставка — это также отчет о проделанной работе участников и экспонентов, а если точнее, то подведение итогов, и вынесение на суд зрителей своих произведений, позволяющих оказаться в самых разных уголках России: в Сибири, на Урале, на Волге и т.д.

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 (См. цвет. Илл.). Удивительно другое, как один и тот же мотив каждый из авторов чувствует и переосмысливает по-разному, а потом воспроизводит в своих этюдах, набросках (Вайсблат П. «Суздаль в розовом», Булатова Н. «На рассвете. Суздаль», Невмывако Н. «Пятницкая церковь в Суздале»). Для лучшего отражения своего эмоционального состояния один выберет масло, другой — пастель, третий — акварель или темпера. 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 автора, так как в них он всегда ставит и добивается определенной цели, это рабочий материал для его будущих картин. И сами поездки на пленэр очень важны для каждого художника, именно там он находится в единении с природой, там он чувствует свой творческий подъём, вдохновение и наслаждается красочной атмосферой пленэрного бытия. Этюды вот как раз и доносят до зрителя первое впечатление от увиденного образа, состояние души, переживания художника в тот момент, когда он создавал их.

На выставке представлены работы, как молодых (Т. Бобровой, С. Быковой, Н., Бабыкиной, В. Сафронова и др.), так и более опытных художников (Берсенёва А.С., Каптикова Р.В., Зябликова-Исакова В.А.). Всех авторов объединяет одно — это преподаватели и выпускники вечерней художественной школы им П.П. Хожателева. И с 1998 года у них длится традиция ездить по разным старинным городам в летний период — на пленэр.⁸ Эти поездки позволяют вжиться проникнуться духом времени и ритмом старых городов. Каждый город имеет свою историю,

³ «Подкупольное злато над Турой. На диком берегу Иртыша»: Каталог выставки /Авт-сост. И.В. Зябликова-Исакова. — Екатеринбург, 2003. С. 35.

⁴ Там же. С. 37.

⁵ Там же. С. 18. 2000. Верхотурье. Ольга Ивановна — хозяйка квартиры, снятой нами в Верхотурье.

⁶ Там же. С. 35.

⁷ Там же. С. 36.

⁸ Пленэр — живопись на открытом воздухе в естественных природных условиях, вне мастерской, при активном воздействии света и воздуха.

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—всё меняется... Приезжаешь в такое место и, словно в другое измерение попадаешь, где всё отличается от привычного и обыденного мира, к которому привык наш взгляд, и в результате даже мыслить и воспринимать мир начинаешь иначе. Неоднократно художники были в Верхотурье (1998, 2000, 2005), Тобольске (2001, 2002), кроме того, они осваивают новые маршруты — Ярославль, Суздаль, Углич, Ростов Великий, Феодосия (2003,2004) и т.д.⁹ Пленэры даже получили свои названия в моих путевых дневниках : пленэр 2000 года был прозван «чайным», 2001 — «сенным», 2002 — «рыбным под белое вино», 2003 — «разобщенным», 2004 — «морским», 2005 — «жарким».

За эти семь лет немало было наработано материала, и выставка – своеобразное поведение итогов и, одновременно, возможность для зрителя посмотреть и «побывать» в этих городах вместе с авторами. Именно в такое путешествие... по выставке приглашают художники, представляя свои работы-впечатления от поездок по разным знаменательным местам.

Зябликова-Исакова И.В.,
искусствовед, научный сотрудник
отдела русского искусства ЕМИИ

⁹ Жанр путешествия, путевых заметок был очень популярен в русской литературе, вспомнить хотя бы «Хождение за три моря Афанасия Никитина», Путешествие из Петербурга в Москву» А.Радищева, «Мертвые души « Н. Гоголя и др.