

Ксения Карпова

Дневник академических выставок

В первой половине нынешнего года в залах Российской академии художеств на Пречистенке прошла серия блестящих выставок известных мастеров современного отечественно-го изобразительного искусства.

В.А.ВЕТРОГОНСКИЙ
Тишина. 1995
Бумага, акварель

Vladimir
VETROGONSKY
Silence. 1995
Watercolour on paper

В конце 2008 – начале 2009 года состоялся показ работ народного художника СССР Николаевича Жукова (1908–1973), приуроченный к 100-летию со дня рождения этого замечательного рисовальщика, иллюстратора, плакатиста. Его знаменитое произведение «Отстойм Москву!», выполненное в 1941 году, признано классикой советского плаката. Участник Великой Отечественной войны Жуков присутствовал на Нюрнбергском процессе, где родился замысел уникальной графической серии из 250 листов, ставшей бесценным историческим документом. Наряду с бле-

стящими натурными рисунками, иллюстрациями и плакатами на выставке были представлены удивительные по живости цвета, свежести ощущения пейзажи мастера.

Следующей стала экспозиция произведений двух петербургских авторов – народного художника РСФСР, действительного члена Российской академии художеств Владимира Александровича Ветрогонского (1923–2002) и его сына – живописца и графика Андрея Владимировича Ветрогонского.

Владимир Ветрогонский – удивительный виртуозный мастер гравюры, акварели, рисунка. Выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, дипломник мастерской известного художника и педагога А.Ф.Пахомова, он усвоил лучшие традиции питерской школы графики, обогатил их собственными творческими открытиями, новым содержанием. В произведениях художника нашли неповторимое образное воплощение события послевоенной жизни страны. Это относится и к сериям известных линогравюр и литографий «Заводские будни», «Северная Магнитка», «Комсомольские новостройки».

Владимир Александрович всегда работал с натуры, поэтому его произведения отмечены остротой видения окружающей действительности, правдой жизни, особой поэтической интонацией в изображении жанровых сцен и пейзажей. Наиболее ярко проявился незаурядный талант мастера в акварели. Работы художника в этой технике обладают удивительной живописной выразительностью, прозрачностью и глубиной, широтой и многогранностью эмоциональных состояний. Более полувека Ветрогонский преподавал в институте, который окончил в 1951 году: он был профессором, руководителем мастерской и деканом факультета. Один из лидеров поколения шестиде-

сятников, романтик по натуре, человек одержимый искусством, Владимир Александрович передал сыну верность высоким творческим идеалам, бережное отношение к традициям, бескорыстие и трудолюбие, о чем свидетельствовали работы Андрея Ветрогонского, представленные в залах РАХ рядом с произведениями его отца.

В марте нынешнего года, к 75-летию со дня рождения народного художника России, действительного члена Российской академии художеств Юрия Васильевича Копейко открылась выставка «Из истории пилотируемой космонавтики». В 1959 году он окончил Московский полиграфический институт, где учился у выдающегося русского художника и педагога А.Д.Гончарова, у блестящих графиков П.Г.Захарова и Г.Т.Горошенко.

До 1970-х годов Юрий Копейко много и плодотворно работал в книжной графике. Он оформил и проиллюстрировал более 100 произведений отечественной и мировой литературы. Художника увлекали темы и сюжеты, связанные с извечным стремлением человечества к звездам, ко всему новому, фантастическому, что движет научно-техническим прогрессом. Его произведения пронизаны духом «реальной романтики». В этом они перекликаются с творчеством В.А.Ветрогонского и многих других представителей целой плеяды мастеров советского искусства 1960-х – 1970-х годов.

Отменный рисовальщик и акварелист, с 1970-х Копейко переключился на живопись. В последнее время художник создал цикл из 25 полотен, в которых ярко и убедительно воплотил основные вехи в истории освоения космоса. Неоднократно бывая на Байконуре, присутствуя на запусках ракет-носителей, он сделал множество зарисовок и этюдов, которые в дальнейшем легли в основу картин «Поехали», «Полет окончен», «До встречи», «Буря»... Об этих и более ранних произведениях художника московский искусствовед Михаил Лазарев писал: «Его живопись, по сути, это дневник, в котором преобладают лирические и философские интонации». Оценка известного критика в полной мере соответствует профессиональной культуре, содержанию работ Юрия Копейко и их восприятию зрителем. Диапазон творчества мастера простирается от иллюстраций к детским книгам, лирических пейзажей русской природы до тематических станковых полотен.

Событием в выставочной жизни Москвы стала ретроспективная экспозиция произведений народного художника России, лауреата Государственных премий СССР и Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии художеств и действительного члена Российской академии образования профессора Бориса

В.А.ВЕТРОГОНСКИЙ
Смена идет. 1961
Цветная линогравюра

Vladimir
VETROGONSKY
Night Shift is Coming. 1961
Coloured linocut

Б.М.НЕМЕНСКИЙ
Тишина. 1967
Холст, масло

Boris NEMENSKY
Quiet. 1967
Oil on canvas

Михайловича Неменского. В ее состав вошло более 100 живописных и графических работ из собрания Третьяковской галереи, частных коллекций, из мастерской живописца. Неменский родился в Москве в 1922 году, в 1942-м окончил Саратовское художественное училище, а в 1951-м – Московский художественный институт имени В.И.Сурикова. В творчестве мастера всегда сочетаются драматическое и лирическое начала, взаимодополняющие друг друга и обогащающие образную палитру живописца. Широко известны его картины «Машенька», «Дыхание весны», «Безмянная высо-

та», «Земля опаленная». В них запечатлены боль потерь, страдания, героизм и мужество народа-победителя, судьбы простых людей, прошедших через все испытания и сохранивших в себе духовную чистоту, великодушие и нравственную красоту.

Борис Михайлович Неменский был призван в Красную армию в 1942 году и прикомандирован к студии военных художников имени Б.М.Грекова, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в боях на Одере и в штурме Берлина. Об этом времени свидетельствовали натурные зарисовки и этюды, сделанные

Ksenia Karpova

A Chronicle of Exhibitions at the Russian Academy of Arts

The first six months of the year saw a most impressive array of exhibitions of acclaimed contemporary Russian artists at the Russian Academy of Arts venue on Prechistenka Street in Moscow.

А.В.ВЕТРОГОНСКИЙ
Река и рыбак. 2004
Оргалит, масло

Андрей
VETROGONSKY
The River and
the Fisherman. 2004
Oil on hardboard

In late 2008-early 2009 the Academy hosted a show of the People's Artist of the USSR Nikolai Zhukov, dedicated to the centenary of this superb graphic artist and illustrator. A veteran of World War II, he attended the Nuremberg trial, where he conceived an idea for his unique series of 250 drawings, which was to become a priceless historical art work. His "Defend Moscow!" poster, produced in 1941, is recognized as a classic piece of Soviet poster art. Alongside brilliant sketches from nature, illustrations and posters, the show also featured Zhukov's landscapes, astonishing in the vividness of their colours and freshness of approach.

Next followed a show of two artists from St. Petersburg – Vladimir Vetrogon-

sky (1923-2002), a People's Artist of Russia and full member of the Russian Academy of Arts, and his son, Andrei Vetrogonsky, a painter and graphic artist.

Vladimir Vetrogonsky was a wonderful, superbly skilled engraver, water-colourist and graphic artist. A graduate of the Repin Institute of Painting, Sculpture and Architecture in Leningrad, where he studied under the famous artist and art educator Alexei Pakhomov, Vetrogonsky learned the best traditions of the Leningrad school of drawing and enriched them with his own creative discoveries and a new content. He portrayed with unmatched skillfulness life in the post-WW II USSR. This body of work includes several series of linocuts and lithographs such as "Weekdays at the Plant", "Cherepovets Steelworks (Magnitka of the North)", and "Komsomol (Young Communist League) Construction Site".

Vladimir Vetrogonsky always worked from nature, so his pieces are marked by sharp insights into reality, a truthful attitude to life, special poetic overtones of the imagery in the genre scenes and landscapes. The master's water-colours reveal his outstanding talent and are marked by astonishing visual qualities, lucidity and depth, and versatility of emotion. For more than 50 years Vetrogonsky taught at the institute from which he graduated in 1951; he was a distinguished professor, headed a workshop, and chaired a faculty. One of the leaders of the generation of the 1960s, a romantic mind, a person obsessed with art, Vladimir Vetrogonsky passed to his son a loyalty to the sublime ideals of art, respect for traditions, unselfishness and love for work, all of which is clearly seen in the works of Andrei Vetrogonsky, showcased at the Academy side by side with his father's masterpieces.

In March, the Academy opened "From the History of Manned Space Flight" – an exhibition by the full member of the Russian Academy of Arts Yuri Kopeiko, dedicated to his 75th anniversary. In 1959 Kopeiko graduated from the Moscow Printing College, where he was mentored by the outstanding Russian artist and art teacher Andrei Goncharov and the excellent graphic artists Pavel Zakharov and Gleb Goroshchenko. Prior to the 1970s Kopeiko worked productively as a book illustrator, designing more than 100 Russian and international literary works. The artist was keen on themes and subjects relating to mankind's perpetual interest in the Universe, and in the innovation and fantasy that fuel the progress of science and technology. His works are full of "real-life romanticism", a quality that they share with the pictures of Vladimir Vetrogonsky and many other Soviet artists of the 1960s and 1970s. A superb graphic artist and water-colourist, Kopeiko took on oil painting in the 1970s. In recent years, he created a series of 25 paintings vividly and convincingly imaging the main events in the history of space exploration. Kopeiko, who many times visited the Baikonur Cosmodrome and witnessed the launch of rocket vehicles, made numerous sketches and croquis which he later developed into major paintings, such as "Ahead!", "Flight is Finished", "See You Later", "Snowstorm" and others... The Moscow art critic Mikhail Lazarev wrote about these and earlier works of the artist: "His paintings are in fact a diary suffused with lyrical and philosophical overtones". The famous critic's remark fully corresponds to Kopeiko's professional culture and the context of his pieces, as well as the way they are perceived by viewers. The artist's creative activities range from illustrations to children's books, from lyrical landscapes of Russian nature to genre paintings.

Another landmark Moscow exhibition was a retrospective of Boris Nemensky, a People's Artist of Russia, winner of the state prizes of the USSR and Russian Federation, associate member of the Russian Academy of Arts and full member of the Russian Academy of Education, and a distinguished professor. The show featured more than 100 paintings and drawings from the Tretyakov Gallery and private collections, as well as works belonging to the artist himself. Nemensky was born in Moscow in 1922; in 1942 he graduated from the Saratov Art College, and in 1952 from the Surikov Art Institute. His art has always combined two elements – the dramatic and the lyrical, which mutually complement each other and enrich the artist's range of images. Nemensky's war-themed pieces such as "Mashenka", "The Breath of Spring", "Unnamed Hill", and "Scorched Earth" are very well known. They convey the pain of losses and suffering, the valour and courage of the victor nation, the life stories of ordinary people

Б.М.НЕМЕНСКИЙ
Отцы-солдаты. 1971
Холст, масло

Boris NEMENSKY
Fathers-soldiers. 1971
Oil on canvas

who have gone through many trials but preserved a spiritual nobility and moral beauty.

Conscripted into the Red Army in 1942, Boris Nemensky was attached to Mitrofan Grekov's military artists' unit; he fought in the battles of the war, took part in the Oder offensive and the assault on Berlin. The artist depicted the events of the times in sketches from nature and croquis accomplished during brief respites between battles – these pictures became priceless historical documents, and the paintings became a content-rich, vivid chronicle of struggle and victories, of war and peace. About one of his most significant paintings Boris Nemensky would say: "I wanted viewers of 'Scorched Earth' to see the soldiers amidst this hell, at the bot-

tom of the trench. And seeing them, to fully feel the fatigue and the fortitude of these people, who have been scorched like the earth itself." And indeed the artist succeeds in condensing separate facts and events into sublime imagery. The patriotic artwork of Boris Nemensky is marked by a fine professional culture, distinct style, and the philosophical depths of his worldview.

A different artistic environment shaped the art of Vadim Kulakov, a People's Artist of Russia and full member of the Russian Academy of Arts. His personal show at the Academy, for the first time, features his statues alongside his paintings and drawings.

A graduate of the Surikov Art Institute, he studied under such prominent

Б.М.НЕМЕНСКИЙ
Память Смоленской
земли. 1984
Холст, масло

Boris NEMENSKY
Memory of Smolensk
Land. 1984
Oil on canvas

Ю.В.КОПЕЙКО
Иерусалим. 2007
Холст, масло

Yury КОРЕЙКО
Jerusalem. 2007
Oil on canvas

Ю.В.КОПЕЙКО
Русский пейзаж. 2007
Холст, масло

Yury КОРЕЙКО
Russian Landscape. 2007
Oil on canvas

Russian artists as Mikhail Kurilko, Pavel Sokolov-Skalya, Alexander Deineka, and Mikhail Kurilko-Rumin. Soon after he finished the Institute, Kulakov made a name for himself as an outstanding muralist. Even the first mural, titled "Theatre", designed by the young artist for a Soviet stand at a world fair in Montreal, demonstrated these qualities in a vivid, impressive pictorial and spatial form. Since then he has accomplished more than 20 décor design projects, including a comprehensive design of the décor for the Tomsk university academic library, mosaics at the Ryazan puppet theatre, murals, reliefs and Florentine mosaics for the President Hotel in Moscow, mosaics for the Maloe Voznesenie Church on Bolshaya Nikitskaya Street in Moscow, and murals for the Saratov opera and ballet theatre. In recent years the artist has created an impressive body of work including paintings, drawings and statues. His artwork is marked by the variety of its colour schemes, ornamental brightness, and a seamless combination of real-life experiences, fantasy and grotesque. His pictures are a kaleidoscope of colours as well as a holistic, harmonious imagined world full of associations.

Alongside this brief review of exhibitions, special mention should be made about the shows of the painter and poster artist Oleg Mikhailovich Savostuk and the sculptor Anatoly Bichukov – both People's Artists, academicians, winners of national and international prizes and distinguished professors; essays on their art were published in the previous issue of this magazine.

And finally mention of the exhibition which took place in June and July 2009 of a magnificent painter, Oleg Vukolov, well known both in Russia and internationally, is much deserved. A People's Artist of Russia and full member of the Russian Academy of Arts, his metaphorical pictures have won a cult status among modern art lovers. A fine colourist and excellent graphic artist, he demonstrated once again his consummate professional culture and complex vision of the world as seen through seemingly simple objects of everyday life. According to the critic Vitaly Pat-sukov, "the great circular flow of history and culture is acted out in the structure of Oleg Vukolov's art itself, in the organization of his sculptural musings, in their determined simplification".

The regular academic shows demonstrate the continuity of the great traditions and artistic characters whose works have become milestones of our multi-ethnic art, and are a good example for Russian young artists to look up to.

мастером во время коротких передышек между боями, и его картины – содержательная, образная летопись борьбы и побед, войны и мира. Об одной из самых значительных своих работ Неменский говорит: «Мне хотелось, чтобы в картине "Земля опаленная" зритель увидел среди этого ада на дне окопа солдат. А увидев, почувствовал бы всю меру усталости и всю меру стойкости этих обожженных, как сама земля, людей». И действительно, ему удалось поднять звучание отдельного факта, конкретного события до уровня высокого художественного обобщения. Патриотическое творчество Бориса Михайловича Неменского отмечено подлинной профессиональной культурой, индивидуальностью и философской глубиной мировосприятия.

В иной художественно-пластической системе формировалось и развивалось искусство народного художника России, действительного члена Российской академии художеств Вадима Алексеевича Кулакова. В персональную экспозицию его работ в академических залах наряду с живописью и графикой впервые была включена и скульптура.

В Московском художественном институте имени В.И.Сурикова учителями Вадима Алексеевича были прославленные мастера отечественного изобразительного искусства: М.И.Курилко, П.П.Соколов-Скаля, А.А.Дейнека, М.М.Курилко-Рюмин. Вскоре после окончания института Кулаков заявил о себе как о незаурядном монументалисте. Уже в первой настенной росписи «Театр» для павильона СССР на Всемирной выставке в Монреале молодой автор продемонстрировал эти качества в яркой, выразительной образно-пространственной форме. С тех пор художник создал около 20 крупных произведений монументально-декоративного искусства, в числе которых – мозаики в Рязанском театре кукол, росписи, рельефы и флорентийские мозаики московской гостиницы «Президент-отель», мозаики церкви Вознесения Господня («Малого Вознесения») на Большой Никитской в Москве, росписи в Саратовском театре оперы и балета. В последнее время художник много трудится в станковой живописи, графике и скульптуре. Для его работ характерны полифония колористических решений, декоративная яркость, органичное сочетание жизненных реалий, фантазии и гротеска; это калейдоскоп красок и в то же время целостный, гармоничный художественный мир, полный ассоциаций. Наряду с выставками, упомянутыми в данном кратком обзоре, хотелось бы особо отметить экспозиции произведений народных художников, академиков, лауреатов национальных и международных премий профессоров Олега Михайловича Савостюка и

В.А.КУЛАКОВ
Старая фабрика в Переславле-Залесском. 2008
Холст, масло

Vadim KULAKOV
An Old Factory in Pereslavl-Zalessky. 2008
Oil on canvas

В.А.КУЛАКОВ
Обнаженная с птицей. 2009
Холст, масло

Vadim KULAKOV
A Nude with a Bird. 2009
Oil on canvas

О.М.САВОСТИЮК
*Дама с собачкой
 в праздничный день*
 2009
 Холст, масло

Oleg SAVOSTIUK
*Lady with a Lap-dog
 on a Festival Day.* 2009
 Oil on canvas

О.А.ВУКОЛОВ
 Из цикла
 "Сочинения". Опус 3
 1987–1989
 Холст, уголь, акрил

Oleg VUKOLOV
 "Compositions" Cycle.
 Opus 3. 1987–1989
 Acrylic and charcoal
 on canvas

О.А.ВУКОЛОВ
 Композиция 28. 1995
 Картон, акрил, лак

Oleg VUKOLOV
 Composition 28. 1995
 Acrylic and varnish
 on cardboard

Анатолия Андреевича Бичукова (материалы об их творчестве опубликованы в предыдущем номере журнала), а также выставку работ народного художника РСФСР, действительного члена РАХ Олега Александровича Вуколова, чья метафорическая живопись стала знаковым явлением современного изобразительного искусства. На выставке, открывшейся в июне 2009 года, он заявил о себе как тонкий колорист и блестящий рисовальщик, вновь продемонстрировал высокую профессиональную культуру, сложное философское видение мира в простых на первый взгляд объектах окружающего бытия. По словам критика Виталия Пацокова, «в самой структуре творчества Олега Вуколова, в драматургии его пластических размышлений, в настойчивом опрошении реализуется великий круговорот истории и культуры».

Регулярные академические выставки демонстрируют преемственность великих традиций и многообразие индивидуальностей авторов, чьи произведения представляют достижения многонационального искусства нашей страны и являются достойным примером для новых поколений художников России.

