

Неслышанный диалог времен

В графике
Виталия Воловича –
реальность
и вымысел

НА ЭТУ ВЫСТАВКУ нельзя заглянуть «мимоходом». Работы на ней требуют неспешной прогулки по залам картинной галереи и вдумчивого, слышного только тебе самому, диалога с художником – мудрым и философски глубоким, всю свою жизнь посвятившим поиску сущности, имя которой – истина.

Об экспозиции екатеринбургского художника-графика Виталия Воловича в Магнитогорской картинной галерее мечтали давно. В фондах музея хранят около сотни его работ, представляющих все основные графические серии автора – от иллюстраций к произведениям западноевропейской литературы до станковых циклов, в которых художник пытается осмыслить историю человечества... Лет пять назад, знакомя меня с сокровищами музейных запасников, искусствовед Марина Абрамова с нескрываемой гордостью демонстрировала листы с иллюстрациями к «Тристану и Изольде», «Ричарду III», «Слову о полку Игореве» и говорила о том, что очень хотела бы однажды представить магнитогорцам творчество этого мастера.

И вот свершилось: «Мистерии Виталия Воловича» сегодня в Магнитке, куда прибыла юбилейная экспозиция автора. В нее вошли произведения из фондов Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, обладающего самым крупным и наиболее полным собранием работ художника. Рассказывают, что, начав свое триумфальное шествие с Ирбита в июне прошлого года, выставка успела побывать в Екатеринбурге и Челябинске. Именно оттуда, из областного центра, графику Воловича удалось «заманить» в Магнитогорск, хотя в планы организаторов остановка в нашем городе не входила...

Экспозиция, правда, оказалась настолько масштабной, что разместить все 300 с лишним работ в двух просторных залах второго этажа галереи не получилось. Однако даже тех 285 офортов, литографий, а также листов, выполненных в технике мягкого лака, гуаши и темперы, что уместились на стенах и музейных стендах, вполне хватит, чтобы проследить творческий путь мастера, начинавшего как художник-иллюстратор Средне-Уральского (Свердловского)

книжного издательства. Те первые работы, выполненные в технике рисунка пером, очень напоминают графику Ивана Шишкина с ее тщательной прорисовкой каждой травинки, веточки, линии...

Гравюры на картоне, иллюстрирующие горьковские «Песню о соколе» и «Песню о буревестнике», сказы Бажова, сказки народов мира, демонстрируют зрителю графическую выразительность рисунка при лаконизме стилистики и условности образов. В них уже явно проглядывает авторский поиск собственного творческого пути, своей неповторимой манеры в искусстве.

Волович так однажды объяснил особую любовь к языку графики: «Она ближе к искусству – это чистый образ. В искусстве действует закон: чем экономнее средства, тем выразительнее результат. Графика не отвлекает на второстепенные вещи, а безотложно выделяет суть...» Именно эти его слова приходят на память, когда любуешься иллюстрациями, сделанными им к произведениям западноевропейской литературы – начиная с разворотов к шотландской балладе Роберта Стивенсона «Вересковый мед», за которую автор был награжден серебряной медалью международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, заканчивая серией «Орестея», навеянной трилогией Эсхила и удостоенной в 2005-м золотой медали Российской академии художеств. Последняя из его наград является в нашей стране высшим признанием мастерства. В свое время ее присуждали титанам русского искусства – Илье Репину, Архипу Куинджи, Михаилу Врубелю...

На выставке не пытайтесь искать в образах, созданных Воловичем, банальную конкретику. Литературное произведение для мастера, выросшего в семье литераторов и с детства впитавшего в себя любовь к многообразию мировой художе-

ственной культуры, лишь повод представить зрителю собственные размышления о несовершенстве мира, о вечном противостоянии добра и зла на этой земле и месте человека в хаосе жизненной суеты. Таковы серии иллюстраций к трагедиям Шекспира «Отелло» и «Ричард III», средневековому «Роману о Тристане и Изольде», трилогии «Орестея», трагедии Гете «Эгмонт». Триптих «Культ. Сожжение книг. Война», созданный по мотивам стихотворных вступлений и зонгов к пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи», вообще подобен фолианту, «читать» который можно бесконечно. Опираясь на литературную основу, художник, по сути, обличает здесь проблемы современности прошлого столетия: ограничение свободы творчества, чрезмерную идеологизацию жизни, тоталитарный вождизм, попытки уничтожить личность, слишком явно противостоящую существующему укладу жизни...

Есть на выставке и офорты, выполненные Виталием Воловичем «на темы» текста «Слова о полку Игореве» для подарочного издания, вышедшего к 800-летию памятника древнерусской литературы. Произведения эти не столько иллюстрировали текст, сколько

побуждали читателя к размышлениям о прошлом и настоящем российской истории. Здесь нет слепого следования поэтике «Слова». Здесь развивается свое повествование о верности и предательстве, чести и бесчестии, о любви к Родине и боли за ее страдания...

Еще в начале 1970-х, осознавая, что при всей обобщенности подхода к сюжету вместить в иллюстрацию к конкретным произведениям художественной литературы всю полноту собственного восприятия окружающей действительности невозможно, Волович обратился к созданию серий «Средневековые мистерии» и «Женщины и монстры».

Впрочем, куда понятней и доступней для широкого зрителя по образной выразительности оказалась родившийся несколько позже цикл офортов «Цирк», главным персонажем которого является беззащитный белый клоун – наивный романтик, заброшенный в мир, где волки жонглируют зайцами, ослы дрессируют львов, а от хищников за неимением более серьезного оружия приходится подчас отбиваться обычным зонтиком.

Работу над этой серией художник продолжает и сегодня. Как и над циклом «Мастерская», в котором жизнь реальная переплетается с вымыслом. Главным ее герой – Художник – преобразуется то в мыслителя, то в ужасного великана, то в сказочного гнома. Он бьется над поиском образов будущего произведения и ведет разговор о богатстве и бедности, впадает в отчаяние, потерпев творческую неудачу, и... рисует белого клоуна, который вдруг отделяется от полотна и начинает жить своей собственной, не зависящей от замысла автора жизнью. Самый трагичным и мистическим по духу является здесь лист под названием «Художник, покидающий мастерскую». История о мастере, уходящем в никуда по шатким мосткам и увозящем с собой на тележке все нереализованные замыслы, неудавшиеся образы и сломанный мольберт, обретает вдруг значение притчи о пожизненной обреченности человека на вечный поиск и неудовлетворенность достигнутым...

80-летний художник Виталий Волович свою мастерскую пока покидать не намерен. И если, оказавшись на выставке, вы с головой погрузитесь в причудливый мир его графики, к которому нельзя прикоснуться «мимоходом», жизнь вновь превратится для вас в увлекательную книгу, которую стоит время от времени снимать с полки, чтобы перечитать в ней подзабытые страницы... ☺

ВЕРА СЕРГИЕНКО
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

> УСПЕХ

«Шанс»

дарит шанс

У ВСЕРОССИЙСКОГО открытого детского эстрадного телевизионного конкурса «Золотой петушок», ежегодно проходящего в Нижнем Тагиле, недавно появился «младший брат».

Внеконкурсная номинация «Шанс», созданная несколько лет назад специально для тех участников «Золотого петушка», чей возраст уже не назовешь «детским», в нынешнем году обрела статус всероссийского конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Финал его состоялся в начале мая во Дворце металлургов Нижнего Тагила.

Среди участников и победителей этого представительного состязания молодых талантов оказались второкурсница Магнитогорской государственной консерватории Юлия Каримова и первокурсница музыкального колледжа МаГК Дарья Катасонова. Они успешно выступили в номинации «Стилизованное концертно-камерное пение», завоевав первое и второе места. Обе победительницы учатся на кафедре сольного пения в классе заслуженного артиста России, доцента МаГК Ираклия Гвенцадзе. В рамках конкурсной программы обе участницы исполнили не только камерную классику, но и произведения своего педагога – оригинальную композицию «Аве Мария» и романс на стихи Александра Вертинского «Прощальный ужин».

ВЕРА СЕРГИЕНКО

> РОМАНТИКАМ

Встречайте барда

13 МАЯ В 19 ЧАСОВ в большом актовом зале Магнитогорского государственного технического университета состоится творческий вечер с выпускником Ленинградского горного института, легендарным бардом, главным научным сотрудником Института океанологии РАН Александром Городницким.

Полтора десятка лет знаменитый бард провел в экспедициях в Заполярье и тридцать лет проплавал в океане, принимал участие в поисках Атлантиды и уверяет, что нашел ее. Его песни пели геологи и летчики, альпинисты и моряки, туристы и просто романтики. И продолжают петь все, для кого они стали частью их жизни. «Атланты» Александра Городницкого стали гимном многих поколений. Его концерты приносят радость от встречи с интересным, добрым и мудрым человеком.

Дополнительную информацию о визите Александра Городницкого в Магнитку и о возможности попасть на его творческий вечер можно узнать по телефону: (3519) 23-57-63.