

Экспозиция

Открывая экспозицию, директор галереи Юлия Кривошапко подчеркнула, что выставка, приуроченная к юбилею Магнитки, объединяет произведения декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры и замечательна тем, что многие работы ранее не выставлялись.

– В зале более 140 экспонатов, так или иначе связанных с деревом, – уточняет куратор выставки старший научный сотрудник картинной галереи Ольга Шадрина. – Объёмная скульптура и рельефы, выполненные из дерева, различные виды традиционной художественной обработки дерева – резьба и народная роспись. Объёмная пластика из бересты мастера традиционных ремесел из Архангельска Юрия Ходия. Кроме того, на выставке представлена гравюра на дереве – ксилография. Экспонируются работы известных советских художников, виртуозных мастеров гравюры на дереве: Владимира Фаворского, Анны Остроумовой-Лебедевой, Михаила Маторина, других авторов. Различные направления творчества позволяют почувствовать удивительную магию дерева, поразиться огромному спектру его применения в изобразительном искусстве.

Заметное место в экспозиции занимают произведения художников из Магнитогорска Юрия Осовитного и Игоря Павлова. Юрий Григорьевич преподавал в МаГУ, воспитав не одно поколение профессионалов. Его декоративные парусники любители искусства могли видеть на недавнем межрегиональном триеннале современного изобразительного искусства Урала «Лабиринт». Миниатюрные шхуны, каравеллы, бриги – дань юношеской мечте. На создание парусного флота мастер использовал восемь пород деревьев: бук, грецкий орех, граб, яблоня, эбеновое дерево.

– Серьёзнейшим образом готовил себя к флоту, можно сказать, бредил мореходкой, но глаза «подвели», – вздыхает Юрий Григорьевич. – А работа с деревом – давнишнее увлечение. Мальчишками играли в войнушку, кинжалчики, сабельки, пистолеты сами вырезали из досок. В Нижнетагильское Уральское училище прикладного искусства поехал целенаправленно – поступать на отделение, где готовят специалистов по работе с деревом. Но в справочник учебных заведений СССР закралась ошибка: в Нижнем Тагиле такого профиля не было. Директор посмотрел мои работы и заявил, мол, берём на второй курс, на отделение технологии художественной обработки металла. Не жалею, поскольку во время учёбы хорошо освоил гравировку. В Союз художников вступил как график торцевой ксилографии. Искусство, востребованное ещё со времён Дюрера: тогда тексты печатали с деревянных досок.

На выставке, кроме парусников, Юрий Осовитный представил малую скульптуру «Олень», декоративные ложки и лопаточки, изготовленные из можжевельника, лиственницы, ивы.

В экспозиции найдём знакомые по «Лабиринту» работы Игоря Павлова «Распятие» и «Возвращение блудного сына».

Древнюю историю мастер воплотил в кедре, ильме. Древесина последнего отличается особой твёрдостью

Сюжет притчи, известной ещё с I века нашей эры, не авторский. По словам резчика, иллюстрацию он увидел на обложке церковной брошюры. Проработка лика героев, складок одежды, богатого декора говорит о профессионализме мастера, умении выявить красоту различных пород деревьев.

Несколько лет назад Игорь Лео-

Русь деревянная

В картинной галерее на выставке «Магия дерева» (6+) демонстрируются редкие экспонаты из запасников музея

Юрий Осовитный

Игорь Павлов

Евгений Ружмалёв

нидович, впервые представив работы на выставку самодеятельных мастеров, поразили искусствоведов и художников высокой техникой резьбы по дереву. Юрий Осовитный назвал его великолепным, изумительным мастером. Его слова подтверждает афиша выставки, на которой изображено декоративное панно Игоря Павлова «Сирин и Алконост».

– Родился в Магнитогорске, в Томске учился на геолога, – отвечает Игорь Леонидович на вопрос о том, где постигал секреты профессионализма. – В старших классах занимался чеканкой, даже в институте выкраивал время для любимого дела. Когда в перестроечные годы по буровым прокатилась волна со-

кращений, остался без работы. Другая пригласили работать резчиком на производственный комбинат, который занимался оформлением интерьеров общественных зданий. На Севере очень богатые традиции резьбы по дереву. Мне повезло, наставником был известный томский резчик Александр Шадрин, у которого и постигал тонкости профессии.

Юрий Осовитный и Игорь Павлов показали работу, которая восхитила мастеров ювелирностью исполнения, – «Декоративная тарелка».

– Очень тонкая, как кружево, резьба, интересная композиция, мастерски выполненный узор, – отметил Игорь Леонидович.

Выставка – это панорама раз-

личных техник работы с деревом. В стеклянной витрине «порхают» «Декоративные птицы» Николая Сидорова. В своё время имела счастье наблюдать традиционные для северного порубежья России ремёсла. В руках умельцев буквально на глазах рождалась такая же птица счастья. Резцом мастер виртуозно снимал с дерева тонкую, как бумага, щепу, прилаживал к тельцу и через несколько минут протягивал «оперённую» птаху туристам.

Земляк Николая Сидорова Юрий Ходий освоил тонкости работы с берестой, творчески переосмыслив стилистику народного промысла. Кроме утилитарных вещей, корзины и пестеры – короба, мастер сплёл из лыка игрушечного коня. А Вера

Таушканова «рассыпала» на блюде ромашки. Художница выполнила комплект в плоскорельефной технике, сохранив редкую кудринскую манеру резьбы по дереву.

Яркие, чистые краски на деревянной посуде, плошках, шкатулке, копилке в виде грибков, кошек вырезаны и расписаны самодеятельными авторами и профессионалами. «Путь Христа» – назвала работу московская художница Ольга Сулова, выполнив её в стилистике палехской миниатюры. Правда, несколько необычно видеть живописную библейскую историю, воссозданную на семи матрёшках.

Причудливые травы и цветы золотом сияют на чёрном фоне деревянных тарелок, сахарниц и блюдец. Узнаваемый мотив выполнен по эскизам заслуженного художника РФ Анны Метельковой – известного мастера хохломского промысла.

Мастерство скульптора, портретиста, тонкого психолога продемонстрировал питерский художник Василий Безруков, вырезав серию литературных героев из «Мёртвых душ»: Собакевича, Плюшкина, Чичикова. Высочайшее владение техникой позволило мастеру точно «схватить» порочные черты гоголевских персонажей.

В экспозиции представлены различные направления искусства, связанные с работой по дереву, среди которых листы ксилографии. Для иллюстрации технологии, требующей от мастера ювелирной точности и профессионализма, Юрий Осовитный по просьбе организаторов выставки представил рабочие инструменты для торцевой ксилографии: штихели – резцы разной формы.

– Линии на дереве очень тонкие. Если у мастера дрогнет рука, работу начинают заново, – объясняет Ольга Шадрина. – Чтобы получить прямой оттиск, мастер вырезает рисунок на дереве в зеркальном отражении. На твёрдой поверхности торцевой доски легче, чем на продольном дереве, получать тончайшие линии и передавать штриховкой сложные тональные и цветовые решения.

Здесь же можно увидеть переходные этапы работы: покрытая краской доска для оттиска и готовое произведение Юрия Осовитного «Гнездо». В этой технике работал и народный художник РСФСР Аркадий Колчанов. Его промышленные пейзажи близки магнитогорцам романтикой и пафосом, с которыми мастер воспевае силу огня и металла в работах «Строили потомки русских зодчих», «Поэма об огне». В технике ксилографии питерский художник Александр Дурандин выполнил портреты собратьев по мастерскому цеху: одного из лучших гравёров России Николая Калиты и художника Дмитрия Цупы. Тончайшие переходы тонов позволяют передать пластичность, фактурность изображения, приблизившись к формату трёхмерного объёма.

Экспозиция в галерее – своеобразный гимн природному материалу, который в своё время воспел Леонид Леонов: «Лес встречал русского человека при появлении на свет и безотлучно провожал его через все возрастные этапы: зыбка младенца и первая обувка, орех и земляника, кубарь, банный веник и балалайка, лучина на девичьих посиделках и расписная свадебная дуга, даровые пасеки и бобровые гоны, рыбацкая шляпка или воинский штурм, гриб и ладан, посох странника, долблёная колода мертвеца и, наконец, крест на усталой ельничной могиле». Выставка «Магия дерева» раскрывает иную ипостась дерева – его творческое применение в изделиях народных промыслов, плетении из бересты, резьбе и гравировке на дереве, объёмной скульптуре и ещё множестве произведений искусства, воспевающих Русь деревянную.

Ирина Коротких