

ЛИЧНОСТЬ И ЖИВОПИСЬ | Вениамин Захаров-Холмский создал свою пластическую и цветовую вселенную, в которой он свободно работал во всех жанрах

Искусство, преисполненное силы

МАРИНА АБРАМОВА,
искусствовед, член СХ России,
главный хранитель МКГ

19 марта исполнилось бы 83 года магнитогорскому художнику Вениамину Захарову-Холмскому. Он был противником цехового разделения художников на живописцев и графиков. «Если ты профессионал, художник с большой буквы, то обязан владеть любой техникой изображения, как это было свойственно старым мастерам – Боттичелли, Рубенсу, Рембрандту, Леонардо, Дюреру, Босху», – утверждал мастер.

Выпускник Академии художеств 1962 года, член Союза художников России, активный участник городских, областных, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставок, Вениамин Иванович более 30 лет жил и работал в городе металлургов. На магнитогорской почве его мощный талант рисовальщика и графика развернулся в полную силу. Им создано более 150 работ – портретов магнитогорских рабочих, производственных и городских пейзажей, видов окрестностей города и озера Банное. В 70–80-е годы художник организовал для работников комбината более 20 персональных выставок.

Серьезно работал Вениамин Иванович и в области книжной графики, плодотворно сотрудничал с книжными издательствами Элисты, Крыма, Перми, Челябинска, Краснодара. Дипломом первой степени I Международной выставки книги в Москве отмечена его серия иллюстраций к калмыцкому эпосу «Джангар». Получили поощрительный диплом на Всероссийском конкурсе книги и иллюстрации к коми-пермяцкому эпосу «Сказание о Кудым-Оше и Пере-охотнике». Венцом же работы стал цикл линогравюр к «Слову о полку Игореве», который вошел в мировую антологию «Слова». В 1986 году с этими линогравюрами художник принял участие в Венецианской

биеннале, хотя уникальное издание увидело свет лишь в 2005 году, благодаря усилиям энтузиастов и друзей мастера.

Настоящей же страстью Вениамин Иванович всегда была королева изобразительного искусства – живопись. Он был художником постоянно развивающимся, упорно ищущим свой путь в искусстве. Стремление соответствовать времени, современному ритму жизни привело его к смелым экспериментам в

области изобразительного языка. В результате ему удалось создать свою автономную пластическую и цветовую вселенную, в которой он легко и свободно работал во всех жанрах:

пейзаж, натюрморт, портрет, тематическая картина. Он нашел некий органический сплав, преобразованный им в новую живописную систему, ставшую его творческим стилем. Единственной формой выражения его художественной сущности стало торжество формы, движения и

Притягательность его работ заключалась в удивительной способности передать свое восхищение красотой

цвета, а сюжетной основой работ – культ природы, солнца и любви, что отвечало оптимистическому мировосприятию мастера.

Захаров-Холмский легко осваивал пространство большого зала Магнитогорской картинной галереи. Его персональные выставки конца 90-х и первого десятилетия XXI века стали серьезными событиями в культурной жизни города. Выставка живописи и графики – 1994 год. Выставка рисунка – 1998 год. Выставка одной картины «Когда Солнце было Богом» – 2000 год. Выставка живописи и рисунка – 2005 год. Программная выставка живописи «От супрематизма до Леонардо» – 2009 год, ставшая последней. Живописные работы художника, сложные для восприятия зрителя, воспитанного на реалистическом искусстве, тем не менее, никого не могли оставить равнодушным. Во время работы экспозиций по просьбе автора отсутствовало музыкальное сопровождение. Он считал, что его картины звучат, и настоящий ценитель сможет почувствовать «скрытую музыку его души», музыку чувственной экспрессии, цветовой роскоши и мощно выраженного движения! И такой зритель у него был. Вот несколько записей из книги отзывов последней выставки.

«Главные качества – смелость и свободная кисть. Вместе с тем чувствуются сильная школа, правильное понимание смысла творчества, смысла искусства. Каждая работа отсылает к художественным аллюзиям: то это Модильяни, то Сезанн, Веласкес или Пикассо... Вместе с любовным отношением к традиции есть мощное индивидуальное начало. Такая выставка – праздник в культурной жизни Магнитогорска». (Галиахметов, Жирохов, Челябинск).

«Великолепная выставка, изумительная атмосфера творческого полета! Очень понравилась картина «Магнитогорская мадонна» – неожиданный сюжет, удивительная цветовая гамма. Спасибо Вам за Ваши картины, они рождают желание созидать!» (Д. Кориненко, студентка).

Притягательная сила его работ заключалась в удивительной способности передать свое восхищение кра-

сотой, захватить этим переживанием зрителя и сделать его сопричастным творческому открытию мира.

Никогда не отличавшийся крепким здоровьем, он и в последние годы, будучи уже тяжело больным человеком, продолжал много работать, спеша воплотить свои замыслы. Но цветовая палитра последних работ выдавала предчувствие скорого ухода...

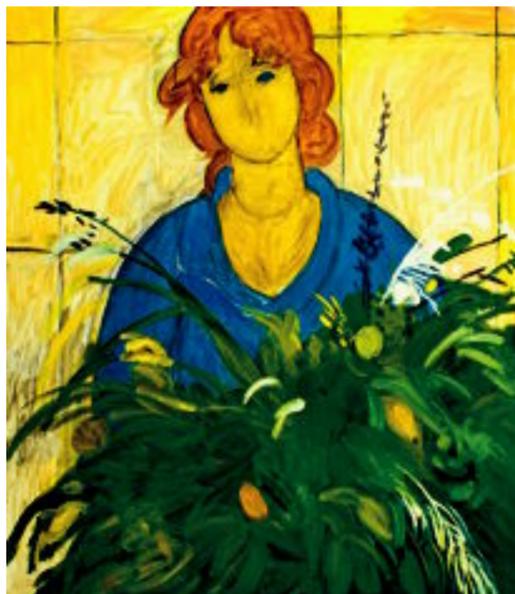
Вениамин Иванович никогда не боялся откровенного черного цвета – смело использовал его во многих своих полотнах. Этот цвет у мастера всегда был сложным, и чернота его приобретала глубину и философское звучание. Именно из нее рождались многочисленные художественные образы. На черном фоне цветовые контрасты становились более торжественными и усиливающими мысль автора. Благодаря такому приему его живопись загоралась многообразными оттенками чувств, создавая настроение, соответствующее выбранной теме. Цвет, преобразенный присутствием черного, удивлял своим новым и неожиданным сиянием. Такое ощущение вызывают его работы, созданные в 2011 году: «Сбор фруктов», «Магдалина в Гефсиманском саду», где ярко-красный цвет и его градации в контрасте с бархатисто-черным светятся и ликут, переполненные ощущением радости жизни!

А вот некоторые работы последнего года жизни мастера поражают возможностями «скрытого» цвета. Первое, что бросается в глаза, – мрачный колорит, будто все погружается во тьму, в состоянии ступора. Но при внимательном рассмотрении «черные» холсты горят внутренними красными, оранжевыми или серебристо-голубыми отблесками, которые удивляют силой своего напряжения и трагического звучания. Они сравнимы только с отсветами угасающего солнечного света. Мрачный, на первый взгляд, колорит отличается тонкими тональными градациями серого, коричневого, черного. То есть его искусство по-прежнему эмоционально наполнено, а движение кисти смело и энергично...

Художник очень хотел увидеть монографию о своем творчестве, взять ее в руки. Но, к сожалению, увидел только электронную версию книги, когда вносил последние правки. Он умер 2 декабря 2011 года. А презентация монографии состоялась в день его рождения, 19 марта 2012 года...

И все-таки Вениамин Иванович был счастливейшим человеком: ему удалось осуществить свои творческие устремления. «Это великое счастье – быть художником!» – так утверждал сам мастер.

Художника уже нет, но он продолжает жить в своих работах.

Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно. Александр Блок