Экспозиция

Лилия Филатова

Андрей Серебряков

Женский лик эпохи

Портреты отражают социальную, политическую, историческую галерею характеров с узнаваемым временны́м имиджем

Выставки, произведения которых воспевают венец творения, – женщину, традиционно экспонируются накануне Восьмого марта. Нынешняя экспозиция «Мать, подруга, труженица, муза» (16+) также была приурочена ко времени наступления первого весеннего месяца.

В неё вошли и хорошо знакомые произведения, и работы, которые не покидали музейных запасников долгое время. Женские образы отражают социальную, политическую, историческую галерею характеров с узнаваемым временны́м имиджем.

Куратор выставки, старший научный сотрудник МКГ Лилия Филатова так представила идею экспозиции:

– Отражение в изобразительном искусстве образа женщины с детства до старости. Это творческое повествование о её роли в современном обществе, демонстрация всего спектра бытия нашей современницы. На выставке около сотни произведений из всех разделов комплектования: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Значительное место отведено живописи, 58 полотен. Если говорить о жанровом предпочтении, то большинство работ – портреты, как живописные, так и скульптурные. Встречаются единичные сюжетно-тематические картины и ню.

Выставка открывается работами двух именитых художников Бориса Семёнова и Андрея Яковлева, обратившихся к одной тематике – семья в условиях сурового быта Крайнего Севера. Членов рода оленеводов Андрей Яковлев изобразил в чёрно-белой гамме, и кольцевая композиция способствует внутреннему единству пространства, воплощая идею работы: прочность родственных уз – залог выживаемости человека на бескрайних просторах Чукотки. Центральной точкой изображения стал патефон с красной наклейкой на пластинке – единственный цветовой акцент полотна.

Иная по стилистике работа Бориса Семёнова – это образец классики соцреализма. Фотографически точно прописаны образы мужчин, детей, фактурно переданы шкуры яранги, а вот облик самой хранительницы очага едва угадывается в темноте жилища.

– Тихие сцены семейного быта разворачиваются на огромных просторах Советского Союза от Камчатки до Белоруссии и Средней Азии, среди них сюжетно-тематические композиции Сагдуллы Абдуллаева «Завтрак. Семья», Алексея Коктева «Август на Батьковщине». Но, независимо от географии, женщина становится тем семейным стержнем, вокруг которого собираются все близкие, – рассказывает Лилия Ивановна.

Самые ранние экспонаты датируются 1930-ми годами. Эпоха революционной ломки решила гендерный вопрос в пользу тружениц Страны Советов, узаконив равенство полов. В нежных образах девушек: «Дочери Уэльвилькота» кисти Игоря Рубана и работе Сергея Пена «Портрет сестры» угадывается волевой характер советских женщин.

– Красную косынку – символ времени первых пятилеток – видим на героине Фёдора Модорова. Смело, открыто смотрит на нас труженица в работе Георгия Ряжского, – продолжает Лилия Ивановна. – Тема созидательницы весьма актуальна на протяжении последующих лет. Персонажи полотен 1950–1980-х годов часто остаются безымянными, называются лишь профессии: «Телятница» Никиты Чебакова, «Доярка» Бориса Санакоева, «Девушки из магазина» Юрия Пименова, «Строительница» Виктора Антонова, «Свинарка» Алексея Сотникова.

С художницей Данакан Адашкановой, чей автопортрет представлен в экспозиции, Лилия Филатова познакомилась в 1992 году во время выставки киргизских художников, проходившей в Магнитогорске. По словам искусствоведа, её впечатлил современный облик заслуженного деятеля культуры республики. Портрет был написан буквально перед выставкой, и на открытии экспозиции Данакан была в том же наряде, с такой же ниткой бирюзы, что и на автопортрете.

Завсегдатаи галереи встретят знакомые лица современниц, известных художников и педагогов Магнитки Альбины Портновой и Светланы Рябиновой. Автопортрет Альбины Васильевны напоминает «краснокосыночных» тружениц 30-х годов. Также повязан платочек на коротких белокурых волосах, только он чёрного цвета. Типаж сильной, счастливой строительницы светлого будущего в 80-х годах трансформировался в романтический образ хрупкой женщины, и не со снопом, а с букетом колосьев в руках. Светлана Рябинова изобразила себя на фоне голубого леса и стаи белых птиц, создав утончённый облик творческой личности.

У Лилии Ивановны была счастливая возможность спросить питерскую художницу Наталью Зива, которая представлена на выставке «Портретом матери», где трудилась волевая женщина? Оказалось, была партийным руководителем. Образ психологически точно передаёт железный характер начальницы. Невольно вспоминаешь некрасовских женщин.

Да, типажи разделяет столетие, но и в советское время, чего греха таить, и кони скакали, и избы горели

В скоротечном беге времени искусство останавливает миг, живописуя события, образы, характеры. Под звуки гитары будет вечно грустить супруга Фёдора Разина, холст Николая Тихонова сохранит облик жены и малютки-сына, девчушка в работе Павла Ходаева так и не завершит игру в кубики, и не увянет красота юной невесты в работе Николая Пластова. Грядущие поколения будут восторгаться очарованием женского образа, созданного Юрием Шумовым в «Песнях моря», а красавица Андрея Крючкова, стоя перед зеркалом, с таким же тщанием будет красить губки.

В «женском» вернисаже несколько работ живописуют известных современниц.

– За каждым именем – личность, оставившая заметный след в истории и культуре страны, – продолжает экскурсию Лилия Филатова. – Среди них портреты воздушной гимнастки Риммы Джумагазиевой Виктора Куделькина, мастера спорта Татьяны Лариной авторства Марины Талашенко, образ Майи Плисецкой работы Елены Шегаль, киноактрисы Анны Поповой в живописи Анатолия Яр-Кравченко, первой женщины-космонавта и общественного деятеля Валентины Терешковой в полотне Александры Билль.

Сюжетная работа белорусского художника Василия Сумарева «Скоро 8 Марта» выполнена в карнавальном стиле, характерном для конца 70-х–начала 80-х годов. Художники, утомившись воспевать трудовые подвиги советских граждан, обратились к бытописанию, замаскировав изображение жизненных сценок под идеологически выдержанными названиями. «Многолюдное» полотно Сумарева полно экспрессии, на улицах царит предпраздничное возбуждение. Настроение создаёт яркая палитра, но красные цвета сбивают с толку. Симметрично расположенные «кумачовые» ворота поначалу воспринимаются как лозунги. Даже сообщение «Спасибо за покупку!» художник ухитрился закамуфлировать под транспарант.

Авторы экспозиции обращаются и к женским образам, возраст которых сейчас корректно именуют серебряным. Работа живописца из Казани Ильнура Сиразиева, изобразившего Бибимяйсанур апа за разгадыванием кроссвордов, вызывает добрую улыбку. Улетели вдаль беспокойные годы, дети выросли и покинули отчий дом, и у бабушки, образ которой дышит умиротворённостью, появилось время для интеллектуальных занятий. Иная задумка у Назира Гайфуллина: его певицы декоративны, скорее, это женские типажи. Художник сосредоточен на детализации народных костюмов: прорисовке украшений и цветовой гамме нарядов.

Среди разнообразия полотен есть несколько «выпадающих» из времени работ

Невозможно пройти мимо женского портрета, выполненного заслуженным художником РСФСР Геннадием Мосиным. Ранее холст не раз экспонировался, вызывая зрительский интерес. В своё время художник и педагог Олег Базылев отметил портрет среди лучших работ из собраний галереи. Лилия Ивановна обратила внимание, что в этом живописном полотне, как и во всём творчестве свердловского живописца, прослеживается влияние иконописи. Классически правильные черты лица, вселенская печаль в огромных глазах неизвестной выдаёт высокодуховную личность. Такие лица смотрят с икон, с картин мастеров эпохи Возрождения. К сожалению, Геннадий Мосин рано ушёл из жизни, как и Виктор Ни. Его «Девушка у моря» – златовласый идеал женской красоты эпохи барокко. Полотно оренбургского художника аполитично. Ни пейзаж, ни внешность красавицы не дают возможность идентифицировать «живописное» время, хотя в 1973-й, год создания работы, страна жила при развитом социализме. Временно́е нивелирование характерно и для работы Владимира Телина «Бусы рассыпались». Такая неприятность, как разорвавшаяся нитка жемчуга, может случиться и с дворянкой, и с советской гражданкой. По тональности, «сумеречной» палитре с преобладанием оливково-коричневой цветовой гаммы, полотно воскрешает в памяти стилистику позднего Рембрандта. По словам искусствоведа, московский художник намеренно избегал примет современности. В годы своего творческого расцвета он почти не участвовал в официальных выставках, не добивался ни чинов, ни наград, но в конце жизни слава всё же нашла его. Владимиру Телину присвоили звание народного художника России, приняли в члены-корреспонденты академии художеств, он стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Ильи Репина.

Вглядываясь в женские лица – портреты работниц и селянок, художниц и доярок, спортсменок и хозяек, – понимаю: все они прекрасны в своём главном предназначении – роли матери, дочери, жены, подруги.

Ирина Коротких

Фоторепортаж смотрите на сайте magmetall.ru (16+)