

Путь к идеалу – путь к себе

Выставка «Искусство за мир в Европе и других частях Света»

Одной из важных составляющих большого гуманистического проекта, посвященного святой Анастасии, стали художественные выставки. Сначала в сербском городе Сремска Митровица, затем в русском городе Ярославле и в хорватском Задаре. В выставках приняли участие более 200 авторов разных национальностей, возрастов, опыта и творческих взглядов - живописцы, графики, скульпторы, мастера прикладного искусства. Профессионалы и любители. В равном соотношении мужчины и женщины. Художники, которых волнуют проблемы мира, единения, милосердия. Критерий отбора работ не был жестким, что сделало экспозиции представительными, интересными по многообразию предложенных авторами решений. Масштаб работ варьировался от иконы до миниатюры. Стилистика: от канонических средневековых изображений до самых современных форм. Основными темами, привлечшими художников, стали иконография и житие св. Анастасии, памятники ей посвященные, а также идеи свободы и миротворчества.

Нужно сказать, что выставки – это завершающий этап проекта. Залогом его успеха стала почти двадцатилетняя исследовательская и подвижническая работа, проведенная инициативной группой во главе с автором проекта П.С. Чахотиным. Группа энтузиастов, движимая желанием улучшить мир, выявляла европейские святыни и памятники, посвященные св. Анастасии Узорешительнице, восстанавливала почти исчезнувшие росписи, строила новые храмы. Образ святой Анастасии стал объединяющей идеей. В единении, активности, созидании, видится особая ценность настоящей акции. Как учит подвижническая жизнь святой Анастасии – добро должно быть активным и действенным.

В пантеоне христианских святых великомученица Анастасия занимает достойное место покровительницы узников, страждущих и обездоленных. Святая всегда была любима и почитаема, о чем свидетельствуют количество и широкая география существующих храмов, святых и памятных мест. История сохранила несколько уникальных памятников 5-19 веков с образами святой. Как изображали ее древние художники? Как правило, молодой женщиной. В католической Европе – с пальмовой ветвью – символом мученичества и евангелием - символом верности идеалам христианства. Византийская и православная традиции представляет св. Анастасию с крестом, олицетворяющим идею следования за Христом до мученического конца, и сосудом с миррой на покровенной руке, что символизирует благоговейное отношение к сосуду живительной влаги. Не следует забывать, что этимология имени Анастасии – «Воскресение».

Настоящий проект дал множество образцов современной иконографии. Пионерами в этом направлении стали два русских художника Николай Гавердовский и Надежда Лаврова. Их работы сыграли важную роль в процессе развертывания проекта, они участвовали в миротворческой и просветительской кампании, совершив продолжительные паломничества в разных странах Европы, даже семимесячное космическое путешествие на орбитальной станции "Мир".

Икона живописца из города Углича Николая Гавердовского "Св. Анастасия Узорешительница" 1995 года выполнена в традициях православного письма. Образ святой в среднике написан торжественно, ее красный мафорий звонко сияет на золотом фоне, орнаменты на деталях придают изображению праздничность. Композиция развернута и дополнена изображением на полях: святой Троицы (символа веры, которому служила Анастасия), святых Хрисогона и Феодотии (ее учителя и сподвижницы), Ангела-хранителя, и царевича Димитрия. Последний святой, вероятно, введен как дань памяти местному углическому преданию. На нижнем поле размещена молитва св. Великомученице Анастасии.

Перед нами именно икона, объект поклонения и общения, включающая разные уровни исторической и религиозной информации.

Иконописание – искусство строгое. Художник должен быть чист душой и в помыслах, следовать в работе установленному канону, первоисточнику. И в то же время, он живой творческий человек со своими мыслями и представлениями об истине и красоте. Поэтому, каждое его творение неповторимо, расширяет и дополняет наше знание. Подчас божественное провидение само ведет художника. Так, для Надежды Лавровой св. Анастасия стала путеводным образом в духовной и творческой жизни. Художница открыла для себя новое художественное поприще. Она написала несколько икон, посвященных св. Анастасии, проделав большую духовную работу: от простодушного и искреннего повторения итальянской фрески в технике лицевого шитья до серьезного знания в последующих иконах. Автор не копирует образ, предлагает его развитие, разные ипостаси Анастасии: женщины – заступницы – святой. Иконы Надежды Лавровой чистые, тонкие, радостные по своему звучанию. Их рисунок изящен, колорит легок и прозрачен, а сам образ выглядит по-женски привлекательным.

Образ св. Анастасии, а именно он закономерно преобладает на выставках, чаще всего воплощается художниками в жанре, который условно можно назвать религиозным портретом. Первоисточниками служат древние изображения, житийные тексты, собственное духовное зрение и творческая фантазия авторов. Каждый предлагает свое видение образа святой. Одни берут за основу условные средневековые изображения: Андрей Козлов (Россия), Мария Луиза Каваджиони (Италия) интерпретируют старинные фрески, Ирина Радосевич и Иван Вещич (Сербия) делают вольные копии икон. Иногда икона используется как прямая цитата – портрет молящейся женщины в церкви Елены Березиной (Россия), натюрморт Людмилы Антонян (Россия). Другая тенденция – использование традиций и стилистики искусства нового времени. Здесь художники, уходя от условности, наделяют Анастасию чертами земной женщины: Марианна Стирзинска (Польша), Валентино Радман (Хорватия), Фиоренца ди Лео (Италия). Роза Эльвира Кааманьо (Испания) доминантой портрета делает прекрасные цветы, которые являются символом чистоты и красоты Анастасии, и одновременно знаком благоговейного уважения. Лаура Лонгитано Руфилли (Италия) почтительно скрывает лицо Анастасии, показав только фигуру святой, идущей к собственному храму. Художников из Польши, Дании, Финляндии еще больше привлекает мистический потенциал материала. Характерный пример – пастель Ани Луоляян-Миккола (Финляндия).

Ряд участников проекта пошел по пути создания сложной жанровой картины – перипетии жизни св. Анастасии дают для этого благодатную почву. Работы художников Павла Хлебникова, Адама Шмидта (Россия), Паолы Мейнери Гаццола (Италия) предлагают зрителю погрузиться в чтение поучительных и драматических сюжетов. В этом жанре выделяются работы учащихся Ярославского художественного училища (Россия). В традициях обучения академической школы молодые художники получили конкретную программу-задание по композиции на тему жития св. Анастасии. Каждый прекрасно справился с задачей, проиллюстрировав акварелью или маслом отдельные сюжеты: "В темницах Рима", "Чудесное спасение", "Помощь узникам-христианам", "Утешение" и др. Их руководитель и педагог Борис Бухта представил на выставку собственную работу "Милосердие", которая не может не привлечь внимание зрителя мастерством, композиционными и живописными достоинствами. Артистизм, фантазия, свобода отличают серию Валерия Федорова (Россия) «Жизнь св. Анастасии», выполненную в технике аэрографии. Сочетание реальной и условной фигуративности, кинематографический эффект освещения придают его композициям характер чудесных видений, ирреальности происходящего.

Пейзаж, напротив, конкретный и натуральный жанр, имеет опосредованное отношение к теме. На выставках отдельный комплекс составляют работы с изображением храмов св. Анастасии. Они позволили создать гармоничные паузы в сюжетно насыщенной экспозиции. Одни участники стремились документально точно донести до зрителя облик архитектурного памятника, восхищаясь его пропорциями и декором. Эта черта отличает работы художников из Хорватии, а также серию офортов Юрия Галдина (Россия). Другие, и таковых большинство, предпочли показать храмы в окружающей их пространственной и эмоциональной среде, наделив собственными переживаниями и темпераментом. Пейзажи ярославцев Валерия и Лидии Тепловых, а также Петра Чахотина (россиянина, проживающего в Италии) – это энергия и экспрессия, в них храм является естественной доминантой. Сергей Коровин, поклонник изящных искусств, пишет деликатно и осторожно, с уважением к объекту. Мишель Коссен-Беллон (Франция) скорее передает общее впечатление от залитого солнцем городка, среди домов, которого расположилась церковь. Луиджи Карбоне (Италия) восхищается почти космической красотой родных мест, неотъемлемой частью которых является часовня св. Анастасии. Валентин Растворов (Россия) просто и искренне посвящает святой один из своих лирических пейзажей с безымянной церковкой.

Язык символов больше использовали графики: школа Лауры Стор (Рим, Италия), Хесбест Домигали (Германия), художники из Аргентины. Первое место занял экслибрис, что кажется неожиданным только на первый взгляд. Экслибрис давно утратил свою прикладную функцию владельческого книжного знака, превратившись во вполне самостоятельную малую форму графики, имеющую право и возможность откликаться на самые разные темы, проблемы, начинания. И в этом смысле он универсален. Условность, присущая графическому искусству, позволила найти художникам убедительные решения. Небольшие гравюры с фигуркой св. Анастасии и обязательными ее атрибутами привлекают многообразием композиций и настроений, передавая трогательность, изящество, иронию, чистоту, силу, драматизм. Пожалуй, только это искусство способно показать святую обнаженной, не оскорбляя наших чувств.

Художники декоративно-прикладного искусства представили несколько традиционных по форме и камерных по размеру и функциям форм с образами св. Анастасии. Роспись по эмали, дополненная ювелирными техниками, часто используется для маленьких иконок и декоративных вставок. В этом направлении работают русские художники Лариса Смирнова, Александр Серов, Светлана Рябова, а также хорватская монахиня Катарина Тескера, изготовившая триптих с изображением св. Анастасии, её собора в Задаре и базилики св. Доната IX века, в котором проходила выставка. Елена Гребенникова показала дарохранительницу с лаковой росписью в палехской традиции, Евгения Смирнова пасхальное яйцо и короб с надписью-призывом "Люди живите в мире!", Елена Зотова - иконку с росписью на перламутре. Все эти предметы привлекательны своей тонкой миниатюрной живописью, которая достигается долгим, кропотливым и усердным трудом.

Скульптура дополнила экспозицию разными по стилю и материалам двух- и трехмерными объектами. Художники использовали традиции барочной европейской скульптуры (хорват Драган Квятковски); народной резьбы (босниец Душан Стефанович и серб Войслав Йованович, болгарин из Хорватии Константин Костас); папье-маше (сербка Ядранка Димитрийевич); стиль первобытных языческих образов (итальянец из Сардинии Джузеппе Анджиони); манеру грубоватой и гротесковой архаики (россиянин Валерий Куртмулаев), формы современного искусства (Михаил Селищев из России).

Все работы на выставке затрагивают наши эмоции, разум, этические и эстетические чувства. Тем больше, чем в большей степени они обращены не только в прошлое, но в настоящее и будущее. Ряд художников именно так поняли свою задачу. Тема связи времен звучит в акварели Александра Ахлестина (Россия) «День ангела», которая является

портретом нашей современницы и ее ангела-хранителя св. Анастасии. Мария Анджела Фиораззи (Италия), повествуя о вечных человеческих распрях, в своем бронзовом барельефе вводит в изображение жестокие реалии современной войны. Нетривиальное решение предложил Александр Пилипенко (Россия). Его сюжет "Продавец клеток" – инскапательная притча о победе света над тьмой, свободы над узами. Градзина Колтоновска (Великобритания), отступая от канона, соединяет изображение Анастасии и символ мира: голубя с веткой в клюве - "Больше не будет мучений». У каждого времени, каждого поколения свои герои. Отрадно, что в наш жестокий век по-прежнему остаются актуальными идеалы свободы, милосердия, добра, мира и единения. Путь, который прошли участники настоящего проекта, по которому вела их святая Анастасия, явился серьезной работой души, размышлением и разговором на языке искусства о нашем месте и роли в существующем мире. И это внушает надежду и оптимизм.

Татьяна Лебедева, искусствовед

*Ярославский Художественный Музей
Руководитель Отдела Современной Графики*