

КУЛЬТУРА и ИСКУССТВО

Оренбуржья

№ 5
2011



ДАР
ИЛЬДАРА

Точка, линия, пятно — первоэлементы изобразительного языка. Спираль, окружность, зигзаг — знаки развития, движения Вселенной. Крест, квадрат и круг — архаические культовые символы древнейших культур. Иероглифы, петроглифы, буквы — все это интеллектуальное богатство, переплавленное в сложнейшие и тончайшие живописные композиции, представляют особый текст, крайне интересный тем, что составлен не анонимным творцом седой древности, а нашим соотечественником и современником, оригинальным мыслителем и потрясающим художником — Юрием Яковлевичем Гилевым.



ТЕКСТ КАК ПОСТИЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Существует ли язык искусства? Можно ли научиться его понимать и нужно ли это вообще человеку? Осознание того, что любое произведение искусства — знаковая система, текст, пришло давно — еще на рубеже XIX и XX веков, на пересечении таких наук, как лингвистика, структурализм, герменевтика и семиотика. Несмотря на этот факт, степень насыщенности интеллектуальной информацией в различных произведениях сильно варьируется. Среди художников Оренбурга искусство повышенной семиотичности (т. е. знаковости) наиболее ярко представляют в своем творчестве А. Романюк, А. Рюмшин, С. Фазутов и Ю. Гилев, юбилейный вернисаж которого в настоящее время проходит в Центральном выставочном зале нашего города. В этом году художнику исполнилось 60 лет, и сегодня его имя хорошо известно не только в нашей стране, но и во всей культурной Европе. Его произведения выставлялись в таких центрах европейской культуры, как Париж, Брюссель, Цюрих, Берлин, Вена, Мадрид и Сеговия.

На открытии выставки заместитель министра культуры общественных и внешних связей Оренбургской области В.В. Ренев торжественно прочитал поздравительное письмо от представителя МИД России в Оренбурге А.Н. Кузнецова, где говорится о том, что творчество Ю.Я. Гилева «вносит весомый вклад в формирование положительного отношения к русской культуре, повышению авторитета и престижа отечественной живописи за рубежом». Кроме того,



В.В. Ренев вручил Юрию Яковлевичу «Благодарность» от министра культуры РФ В.А. Шорикова «за вклад в развитие изобразительного искусства и становления культурного пространства Оренбуржья», при этом справедливо заметив, что Юрий Яковлевич является одним из самых загадочных живописцев среди оренбургских художников.

В выставочном зале представлены 83 картины Гилева, раскрывающие нам его творческий путь за последние 20 лет.

И хотя в экспозиции есть одна работа 1978 года, художник считает, что всерьез начал творить только после вступления в Союз художников России в 1989 году. К началу поиска своего индивидуального творческого стиля относятся работы 1992 года — «Влюбленный», «Красная луна», «Невидимая грань», «Композиция». В них впервые автор обращается к истокам зарождения искусства изображения как первому способу передачи информации. Причем Гилев уже

тогда делает эти петроглифические композиции рельефными, то есть чело-вечки и животные объемно проступают поверх холста толстым красочным слоем. В них художник отказывается от ярких цветовых решений, но зато ценой скупой и жесткой графичности в живописи находит тот конструктивный язык композиции, который позволяет ему максимально полно выражать свои творческие идеи, замыслы и прозрения. Как началось искание новых горизонтов самовыражения? Получив высшее художественное образование в Харькове, художник разочаровывается в реалистических (и тем более соцреалистических) традициях искусства, официально одобряемых в СССР. Внутренняя неудовлетворенность, тоска по духовной свободе и протест против засилия костности, безликости и конформизма подвигли Гилева обратиться к началу времен, к самым истокам творческой мысли человечества. И здесь настоящим откровением для ищущего истину творца стало первобытное искусство, греческая архаика, культура Древнего Египта, персидская миниатюра и древнерусская иконопись. Постигая то, что настоящее, подлинное искусство уже было, но затем, начиная с эпохи Ренессанса, человечество пошло по пути не духовного, но материального развития, способствовало изучение философско-культурного наследия древности, без чего невозможно понять это искусство. Религиозно-мистическое мировоззрение Древней Индии, Греции, Тибета, Центральной Азии помогло Гилеву самостоятельно осмыслить человеческое бытие и его роль во всем мироздании Вселенной и выразить его в своих композициях. К примеру, картина с загадочным названием «Последний победоносный бой Владыки», исполненная в большом квадратном формате. Всадник в серебристой кольчуге, красном плаще, с тонким белым копьем наперевес, верхом на белом коне ведет за собой неисчислимо небесное воинство, мерцающее крошечными белесыми силуэтами в синей глубине небес. А перед ним — черное воинство супостатов, но их немного, что свидетельствует о близкой победе сил Света над силами Тьмы. Сердце Владыки прозрачной белой нитью соединено с далекой светлой Точкой в вышине, а вокруг головы — тонкий красный нимб. «Итак, соберу под знаменем духа 1000 000 000...» («Агни-йога», т. 1, «Листы сада Мории. Озарение»). Нет, это не св. Георгий Победоносец, а, по словам самого Гилева, Майтрейя — грядущий Будда, спаситель человечества, ожидаемый на

таинственном Дальнем Востоке, так же как христиане ждут второго пришествия Христа, а иудеи — своего Мессии. А небесная Точка, соединенная белой нитью с Сердцем Владыки — это точка отсчета Бытия, Первопричина Сущего — то есть Бог. На разных языках, в разных культурах говорят, по сути, об одном и том же, и Юрий выразил свое понимание этого явления языком своего искусства. В композиции «Матерь мира» автор изобразил ни много ни мало — весь человеческий род. На самой Матери мира



красная шляпа, вуаль закрывающая лицо, черные рукава. В центре картинной плоскости, рядом с Ее ладонями — белая точка, вокруг нее — белая, а затем черная окружность — центр мироздания и вновь точка отсчета бытия. На этом фоне творец заполнил всю композицию маленькими белесыми фигурками людей, среди которых пытливый зритель сможет найти значительных персоналий мировой культуры и истории человечества. Весьма оригинально художник интерпретирует вечные библейские темы: Адам и Ева, евангельские сюжеты и иконописные образы. Здесь поражает тот факт, что Гилев, взяв в основе темы, созданные прежде него в истории изобразительного искусства, сумел выразить нечто принципиально новое в столь древнем направлении и жанре. Несмотря на то, что сам автор считает эти картины светским искусством, они излучают колоссальный заряд духовности в храмовом смысле этого слова. Образ святого Пантелеимона Целителя написан в звонких насыщенных цветах — алая туника, лазурно-синяя тога, лик и ладони — темно-красная и золотистая

охра с оттенками меда либо воска церковных свеч. Его окружение — в необыкновенно светлой и теплой гамме, образующей крест. Крест подчеркивают архангелы, расположенные по четырем углам картины. А справа и слева, в четырех вертикальных столбиках, внутри 40 прямоугольных частей — люди, пораженные различными недугами и жаждущие исцеления, но в двух последних — фигурки, лежащие ногами вверх, это, по словам художника, ушедшие из жизни. Кстати, писал эту картину ху-

дожник, сам страдая от тяжелой болезни, и, возможно, поэтому облик святого так близок иконописному канону.

Другие композиции Ю.Я. Гилева — «Снятие с креста», «Оплакивание», «Георгий» — выдержанны в прохладной сизо-сиреневой гамме, с серебристо-белыми переливами, в сочетании с особым «гилевским каноном» изображения человека (широкое массивное туловище, маленькая голова на вытянутой шее, длинные и тонкие руки и ноги) погружают зрителя в особое состояние. В этих трех произведениях состояние неоправимой трагедии мира, во многом напоминающий лейтмотив фильмов Тенгиза Абуладзе «Мольба», «Древо желания», «Покаяние». Художник признался, что, создавая эти полотна, он мысленно молился о том, чтобы они несли в себе позитивный, благой настрой. Его картины «Богородица на престоле» и «Георгий» (другая композиция, выполненная по мотиву знаменитого образа новгородской школы иконописи «Чудо Георгия о змие») представляют нам новое умозрение традиционных иконописных образов, не менее серьезных

и убедительных, чем древние списки. Одним из выразительных приемов, характеризующих живопись Ю.Я. Гилева, являются геометрически точные тонкие линии, исполненные с помощью линейки либо циркуля. Однако они не только не выглядят как элементы черчения, но, напротив, являют собой тонкий и небывало изысканный художественный почерк авторской живописи.

Интерес к сельской жизни народа с их нехитрыми заботами и трудами виден во многих картинах Гилева. Художник черпает свежие душевные силы, новые идеи и вдохновение в селе Пречистенка, куда часто выезжает отдыхать. Красота простой незатейливой жизни и гармонии человека с природой можно увидеть в таких работах, как «Зеленая река», «Цветные сны пастуха в жаркий полдень», «Пречистенские хроники», «Сельский блюз» и в некоторых других. Захватывающе увлекательно мастер рассказывает о менталитете простых людей в композициях «Казацкий эпос», «Деревенский мифы», «Древний символ», «Мифы Древней Греции» и «Крест». Кого в них только нет — здесь и простые люди, и герои, а еще мифические животные, оборотни, нечистая сила, ангелы и т. д.

Многие творения этого самобытного мастера состоят из множества маленьких картин, выполненных красочными выпуклыми точками наподобие мозаики. Их число иногда превышает сотню! Однако если посмотреть на эти части лагаемых мини-композиций, существенно увеличив их, то мы увидим уже не мозаику, а мощные витражи потрясающей силы воздействия на зрителя, подобные витражам готических соборов. И здесь наверняка отразилось его образование художника-монументалиста. Кстати, Гилев был первым, кто привез витраж в Оренбург и создал множество витражных произведений в нашем городе. Показательно то, что во всех своих многофигурных построениях Гилев изображает силуэты безликих обнаженных людей, взаимодействующих друг с другом и природой. «Здесь важна не нагота как таковая, а их духовная незащищенность, неприкрытость одеждой фальши, отсутствие всего ложного и показного. В итоге у людей остается душа, какая есть, а не та, какой хочет казаться», — считает Юрий Яковлевич.

Пути развития человека и человечества: какой из них истинный, а какой ложный? Еще одна загадочная работа Гилева, мимо которой невозможно пройти, — «Спираль» ставит этот проблемный вопрос бытия своему зрителю. Она



тоже построена по сложному принципу вертикальной и диагональной симметрии. В ней изображен наполненный людьми лабиринт, внутри которого три пути, два — тупиковых и один — самый сложный и длинный — ведет к выходу. Все пути тесно переплетены между собой и в то же время нигде не пересекаются и не переходят друг в друга. Эта работа, как и предыдущая, построена по принципу контраста теплых и холодных цветов.

Новую творческую линию своего развития Гилев нашел в создании композиции «Без названия» и «Композиции-33». Примечательно, что вторая из них в сущности композиция, состоящая из серии эскизов (числом 33) будущих работ, среди которых и есть уже реализованная — первая. Суть новой, в настоящее время интересующей автора идеи — в соединении скульптурного объема (не в буквальном смысле, но изображенного на плоскости) и живописи. В композиции «Без названия» — белый, точно высеченный из мрамора, древний, как само человечество, образ матери и младенца. Здесь только три цвета: белый — скульптурный образ,

темно-синий ультрамарин — земля и бирюзовый — небо. Скорее графика, чем живопись. По словам Юрия Гилева, он намерен развивать тему этой работы и дальше. Не удивлюсь, если художник решится проявить свой незаурядный дар в скульптуре.

Некогда Гилев поделился мыслью о том, что в создании картины есть тайна. Личность и творения художника глубоки и необъятны как мировой океан и космос. Тайна создания присутствует во всех его произведениях, которые почти всегда нужно созерцать, при десятикратном увеличении, открывая все новые и новые миры и варианты смыслов прочтения этих культурных шифров. Ведь, по сути, их создатель — монументалист, реализующийся в миниатюре! Ценность этих творений в том, что они призывают зрителя прочесть даже не столько его композиции, но саму жизнь как цепь закономерных событий, знаковую систему бытия, одним словом — текст, чтобы жить осмысленно и плодотворно, как и подобает человеку.

Марат Алеев



Гафиятуллин Ильдар Назипович (1976 – 2011). Родился в г. Ленинабаде (ныне Худжанд) Республики Таджикистан. В 1996 году окончил Оренбургское художественное училище. Член Союза художников России с 2002 года. Принимал участие в выставках в Париже (Франция), Цюрихе (Швейцария), Мадриде (Испания), Брюсселе (Бельгия). Работы хранятся в Оренбургском областном музее изобразительных искусств, в частных коллекциях России, Венгрии, Франции, Швейцарии.

ДАР ИЛЬДАРА

Опоздание

Мне рано братья за мемуары, но жизнь диктует свои правила игры. Вернее, смерть. Она приходит без приглашения, переправляя в мир иной тех, кого посчитает нужным. Нужные кому, почему, где — это остается неизвестным нам, еще живущим.

Мы появляемся и уходим из этого мира почти одинаково. 10 октября, в понедельник, ближе к обеду мой сотовый разразился звонком: «Ильдара больше нет... Прощание в 13.00 на Ленинской». Слез не было, бежала быстро как могла, но опоздала. Пронеслась мысль: «В памяти он останется всегда живым». Художники рассказали, что все случилось из-за острой сердечной недостаточности. Творец остался образным до последнего. Ему не хватило «сердечной достаточности», как большинству из нас.

Первая выставка

Впервые Ильдар продемонстрировал свои картины на молодежной выставке. Его «Пустынник» из племени птицеловов так необычно и зрело смотрелся среди прочих учебных работ! Тот насыщенный желтый фон позже появится во многих его произведениях, а картинные герои «не от мира сего» заселят целые планеты. То, что он изображал, было не для пиара. Ильдар искренне выражал свои мысли всегда и во всем.

«Солнечная Ташла Ильдара Гафиятуллина»

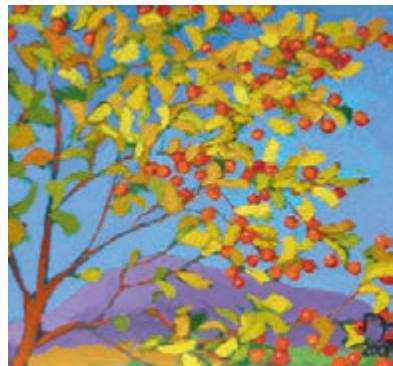
Так называлась моя статья, написанная лет десять тому назад. Только сейчас ее перечитала: «Осень — это такая пора, когда птицы улетают на юг, а художники с пленэра возвращаются на зимние квартиры. Последним приехал Ильдар. Нынешним летом он писал в Ташле. Многолика эта художественная Мекка на полотнах

художников. Но такой, до краев наполненной летним зноем, еще не представляла. В каждой картине — солнце. Или все, что с ним связано, — роскошные подсолнухи, спелые дыни, наливные яблоки. В этом весь Гафиятуллин. Единственное, на что он не способен, — писать скучно и серо. Вы бы слышали, как он восторгается цветущими садами Таджикистана, откуда он родом. Видимо, вся экзотика и яркость родных мест сплелись в его живописи. Она создает ощущение, что этот парень прожил не одну жизнь и что прежняя была где-то в жарких экваториальных странах. Художник одарен щедро той чувственностью, которая позволяет увидеть все богатство и многообразие природных красок. Запомните это имя — Ильдар Гафиятуллин. Через несколько лет вы сможете сказать, что вы знакомы с ранним ташлинским периодом этого знаменитого мастера. Молодой художник постепенно привыкает к похвалам. Не надо этого бояться. Время, когда творец в России оставался непонятым и страдающим, прошло».

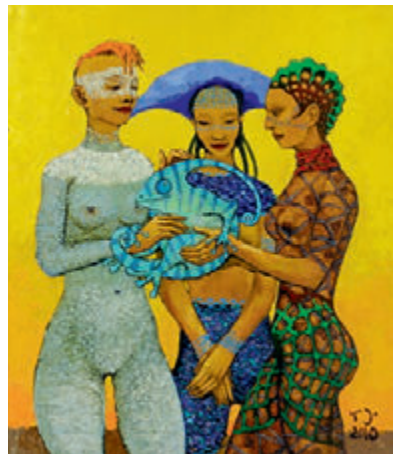
Какая наивность! Время, когда будет востребовано настоящее искусство и люди, его несущие, у нас наступит очень нескоро. Сам Ильдар печально говорил, что его картины оценят лет через сто. Даже вынашивал план об объявлении своей мнимой смерти, для того чтобы привлечь внимание к своему творчеству и наконец продать работы. Общеизвестно, что, когда заканчивается жизнь, начинается распродажа.

Последняя выставка

Я взялась ее организовывать по инициативе Александра Владимировича Митаревского, известного в нашем городе коллекционера живописи. Именно при его поддержке Ильдар в первый раз увидел море. В основном экспозиция и состояла из этих ялтинских картин.



Ранетки. 2007



Ласковый зверек. 2010



Золотой натюрморт. 2011

Его любовь к теплым странам и сочной живописи воплотилась в них сполна. Писал он не на картоне, как это обычно принято на пленэре, а сразу на холстах. Потом Ильдар рассказывал, как вез свои работы в общественном транспорте, стараясь не перепачкать испуганных пассажиров. Были на этой прощальной выставке картины, которые мне особенно нравятся. Если расставлять их на искусствоведческие полочки, то эти полотна можно отнести к стилю фэнтези. Хотя казалось, что Ильдар ничего не придумывает, а живет в каком-то параллельном мире. В нем царят прекрасные обнаженные девушки с замысловатыми



Встреча всадниц. 2005



Натюрморт с арбузами. 2007



Фризлайт. 2011

прическами, все тела которых исписаны загадочными символами. Передвигаются они на громадных летающих спорах или на причудливых животных, похожих на динозавров. Общаются в этой неведомой стране телепатически и дарят друг другу энергетические импульсы в виде светящихся шаров.

Надо было ехать в Голливуд

Создавая своих инопланетян, Ильдар, наверное, провидел недавнее открытие шестого спутника Сатурна, где возможна биологическая жизнь, или представил родственную Земле планету, находящуюся от нас на расстоянии 600 световых

лет. Из Таджикистана ему надо было ехать не в Оренбург, а в Голливуд. Тогда он точно бы стал и соавтором, и главным художником самых кассовых фильмов Америки.

Так, например, в своей картине «Жертвоприношение» (2000 г.) Ильдар в точности воспроизводит сцену из фильма Мела Гибсона «Апокалипсис» (2006 г.), в котором действие происходит в Юкатане в начале XVI века, на закате доколумбовой эпохи. Помните, когда на пирамиде, вокруг которой собрались толпы городских жителей, жрецы приносят пленников в жертву богу Кукулькану. Жертвам распарывают грудь, вынимая еще бьющееся сердце, затем отрубают голову и сбрасывают брызжащее кровью тело по ступеням пирамиды. Но оренбургская картина, написанная намного раньше американской, не бьет по нервам, а приносит эстетическое переживание.

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009 г.), как и фэнтези Ильдара, уносит в необычайный красивый мир далекой неземной цивилизации. Сюжет развивается на загадочной планете, которая используется для добывания очень дорогого ископаемого. На ней обитает племя аватаров. Они стоят на пути безжалостных магнатов добычи драгоценного металла. У Джека Салли есть шанс спасти удивительную расу от гибели. Для этого благодаря супертехнологиям он становится одним из аватаров. Но произошло необъяснимое: перевоплощенный человек не захотел возвращаться к землянам. Ильдар тоже открыл нам свою планету, а потому должен был защитить ее.

Р. С. Когда падают звезды

Поставив последнюю точку, решила позвонить Алексею Кирилову, другу Ильдара. Он мне поведал историю его ухода, достойную отдельного романа. Привожу ее кратко.

В ночь с 7 на 8 октября три друга — два Леши и Ильдар решили наблюдать редкое природное явление — осенний звездопад. Они взяли телескоп, самовар и направились на гору Боевую, что в Соль-Илецком районе. Это место особенное — именно там находится ударный кратер метеорита, диаметром 700 метров. Древние считали такие места переходом в мир иной. Сейчас многие называют их временными порталами, благодаря которым можно путешествовать во времени.

Последняя для Ильдара земная ночь была сказочной. Почти космический пейзаж растянулся перед ним. Друзья, сидя у костра, смотрели на падающие звезды, отражающиеся в круглом ма-

леньком озере, пекли картошку. А потом Ильдар танцевал в ночи с зажженным факелом, а Алексей Кирилов, делая снимки максимальной выдержки, запечатлел эту огненную мистерию. В результате неистовства Ильдара и мастерства Алексея получились светокартинки, где на темном небе горят арабески, напоминающие мусульманские молитвы, и слово «мама». Так Ильдар, сам того не ведая, попрощался с миром и родными.

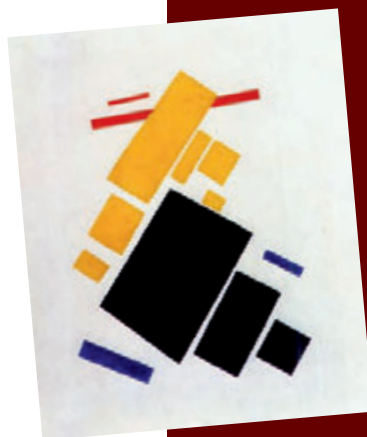
Его последним подарком стало световое граффити, называемое в современном искусстве «фризлайт». Это красивое слово в переводе с английского означает «замороженный свет». Фризлайт — не что иное, как фотографирование на длинной выдержке осмысленно нарисованных светом объектов и абстракций. Никто долгое время не задумывался о том, что эффект ночной съемки можно применить в творческих целях. С 2002 года фризлайт начал активно развиваться как искусство в Германии. Самым первым светохудожником был Пабло Пикассо. Ему помог придумать новый жанр известный в то время фотограф журнала «LIFE» Гийон Мили, который в 1949 году рассказал художнику о своих экспериментах в области фотографии, когда он прикреплял фонарики на ботинки конькобежцев. В результате получались световые следы в воздухе. Увидев эти фото, Пикассо решил попробовать себя в этой области фотографии, которая на то время называлась «Space Drawing». Первый рисунок Пикассо создал в своей мастерской. Это был «Кентавр». Затем было сделано еще несколько фотографий, которые опубликовал журнал «LIFE».

Знал ли об этом Ильдар, уже неважно. В песочных часах его жизни оставалось всего лишь несколько песчинок. Утро выдалось тоже волшебным, с выпавшей росой и инеем одновременно. Ильдар успел нарезать камыш для будущих перьев — он давно мечтал заняться графикой. Начали собираться. По дороге останавливались то в грибном перелеске, то в арбузных полях. Ильдар, как это может делать только он, восхищался красотой спелых плодов и собирался написать натюрморт. Неожиданно ему стало плохо. «Пожар в груди!» — только и успел сказать. Через пять минут его не стало.

Ученые утверждают, что звездопад — это всего лишь метеориты, сгорающие от трения в атмосфере Земли. Лучше, чтобы они были светом, а не камнями. Когда падают звезды, можно загадывать желания. Вот еще одна звезда погасла. До встречи в следующей жизни!

Фаина Хаялина

НЕКРАСИВЫЕ САМОЛЕТЫ НЕ ЛЕТАЮТ



В начале было...

В семье самыми творческими являются юные. В большой семье искусств все так же. Именно их самый младшенький «Дизайн», которому от роду всего лет сто, — наиболее креативный из всех традиционных видов искусств. Инновации — главный жизнеобразующий принцип. Перед ним, как его главный человеком, стоит проблема самоопределения. Дизайн — продукт молодого художественного духа, сумевшего оторвать себя от обаяния культурной традиции, увидевший красоту инженерного расчета, воплощенного в металле корабельного винта, недекорированного бетона хлебного элеватора, отвлеченной геометрии архитектора Малевича, открытой конструкции радиоантенны, тиражируемых электроламп, грампластинок, бумажных стаканов и так далее, и так далее.

Российский дизайн родился намного позже своих европейских и американских братьев и сестер. Понятие designo существовало в Италии еще в эпоху Ренессанса. Молодой рыночной России проектная деятельность была остро необходима. Конечно же, она возникла не на пустом месте, так как наша страна, как бы она ни называлась в разные исторические эпохи, сделала не-

мало для всемирного прогресса. «Некрасивые самолеты не летают», — говорил в свое время А.Н. Туполев. Одна из первых крупных дизайнерских школ — ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) 1920-х годов возникла именно в России. В СССР в 1962 году был организован ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики). На предприятиях создавались художественные лаборатории, открывались кафедры художественного конструирования в вузах. 1970-е годы — время создания концептуальных проектов, решающих проблему синтеза предметной среды и архитектуры. Для отечественного дизайна это важно.

И все же в конце XX века нам, как всегда, пришлось обгонять догоняя и делать за годы то, над чем весь остальной мир трудился десятилетиями. В мгновение ока вся страна превратилась в огромный рекламный щит чужих товаров. Социалистические художники-оформители переквалифицировались в стилистов и декораторов. А художественное конструирование и техническая эстетика преобразились в модный дизайн. И это ничего, что новый виток в развитии промышленного искусства начался на развалинах этой самой промышленности. К историческим курьезам нам не привыкать.



На переломе эпох, в декабре 1991 года, возник Союз дизайнеров России, один из самых молодых творческих союзов страны. Он стал поддерживать все сферы дизайнерской активности от промышленного производства до жилой и общественной среды, от дизайна мебели, одежды и текстиля до графического дизайна и бурно развивающегося рынка рекламы. Наиболее заметными событиями в жизни Союза стали большие выставки российского дизайна в Москве и других крупных городах страны, сопровождаемые семинарами и конференциями, а также присуждаемые общественные и государственные премии, поднимающие престиж профессии. Они создали уверенность в том, что активно формируется неповторимый российский стиль. Дизайн очень часто основывается на национальных традициях: английский технизм, итальянский артистизм, скандинавский функционализм, немецкий рационализм, американский прагматизм, японский символизм. Вот теперь и российский архаизм.

С 2003 года Союзом дизайнеров России организован ежегодный фестиваль «Столица российского дизайна», проводимый на конкурсной основе в городах Российской Федерации. Инициатором фестиваля стал Вячеслав Леонидович Глазачев — президент Национальной академии дизайна, доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института. Начатое им благое дело плодотворно развивается. Титул столицы российского дизайна город получает по итогам конкурса. Участвовать в фестивале может любой город на территории Российской Федерации, где имеется объединение дизайнеров. Из заявок городов, поданных всеми желающими, выбирается тот, который назначают столицей дизайна на следующий год.

В победившем городе в течение года проводятся выставки, конкурсы, конференции, мастер-классы, семинары с участием опытных дизайнеров, приглашенных со всей России. Цель этого мероприятия — содействие внедрению методов дизайна в организацию предметно-пространственной среды российских городов, поддержка местных и региональных инициатив в сфере дизайна, повышение творческого потенциала и культурного статуса городов. Кроме того, фестиваль предоставляет возможность молодым специалистам заявить о себе и привлечь внимание к своим проектам. Фестиваль, таким образом, участвует в формировании единого культурного пространства России.

Подобная система возрождает традиции подзабытых ныне российских художественно-промышленных выставок конца XIX — начала XX веков, вызванных к жизни бурным ростом экономики и потребностью во взаимодействии техники и искусства. В свое время там были представлены первый российский автомобиль Яковлева и Фрезе, гиперболоидная башня В.Г. Шухова и многое другое. Основная идея тех выставок заключалась в объединении — и не только людей и идей, но и огромной территории Российской империи. Только так можно было совершить прорыв тогда. Так его можно совершить и сейчас. Экономические реалии очень похожи, а история, как известно, развивается по спирали.

Фестиваль стал одной из любимых профессиональных площадок, на которых отрабатываются тактика и стратегия Союза дизайнеров. Столицами дизайна уже

были в 2003 году Чебоксары, в 2004-м — Ижевск, в 2005-м — Санкт-Петербург, в 2006-м — Омск, в 2007-м — Ростов-на-Дону, в 2008-м — Тюмень, в 2009-м — Калининград, в 2010-м — Курск. В 2011 году столицей, девятой по счету, выбран наш город. И закружился калейдоскоп событий, объединяя людей творческих профессий, и не только.

Город к этому долгожданному событию готовился со всей



ответственностью. Организаторами мероприятий выступили правительство Оренбургской области, администрация города Оренбурга, министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области, Союз дизайнеров России (Оренбургское региональное отделение), Оренбургский государственный университет. Для участия во Всероссийской выставке-конкурсе подано более 200 заявок от дизайнеров и архитекторов, преподавателей, студентов и дипломников профильных учебных заведений, проектных фирм и предприятий из 21 города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Курск, Нижний Новгород, Тула, Белгород, Тольятти, Набережные Челны, Чебоксары, Ульяновск, Уфа, Екатеринбург, Самара, Оренбург, Благовещенск, Пермь, Барнаул, Обнинск, Казань, Махачкала. Единственным условием этого дизайнерского демократизма было то, что тематика и качество работ должны соответствовать определенному уровню творческого развития, содержать новые, перспективные решения.

«Золотая блоха»

■ Первое мероприятие фестиваля — выставка «Дизайн глазами молодых» представила работы учащихся детского дизайн-центра и художественного колледжа. В это же время в выставочном зале Оренбургского государственного университета экспонировались выставки Виктора Сумарокова: «Ретроспектива всероссийской выставки товарных знаков «Золотая блоха», «500 карикатур Сумарокова». Сумароков, полномочный представитель Союза дизайнеров России в Центральном округе Российской Федерации, председатель Тульской региональной организации «Союз дизайнеров России», два дня проводил мастер-классы по проблемам современной проектной культуры, проектированию товарных знаков, защите интеллектуальной собственности и типографике. Наш почетный гость является автором и руководителем Всероссийской выставки-конкурса товарных знаков и логотипов «Золотая блоха», которая с 2000 года экспонирует лучшие



работы в области знаковой графики, созданные ведущими российскими дизайнерами, составляя ежегодный рейтинг специалистов. Тульский проект перемещается с «гастролями» по России и за рубежом, втягивая в свою орбиту все новых и новых участников. «Золотая блоха» в 2004 и 2009 годах была удостоена Национальной премии в области дизайна «Виктория», присуждаемой Министерством культуры РФ и Министерством экономического развития РФ, как лучший и самый динамично развивающийся выставочный проект России. В связи с этим оренбургскому графическому дизайну он был предельно полезен и интересен. Товарный знак востребован в современной жизни как никогда. Его роль — служить передаче наглядной информации о товаре, услуге, производителе, осуществляя свое предназначение как средства массовой визуальной коммуникации. Он имеет много общего с именами собственными: их также тщательно выбирают, а позже лелеют и опекают. Формула разработки товарного знака проста: креатив, помноженный на профессионализм.

Чем не девиз для начинающих дизайнеров! Надеемся, что пока наши студенты учатся, стремление к высокому качеству дизайна станет неотъемлемой частью бизнеса.

Под знаком «Черного квадрата»

■ Все, что происходит в жизни, закономерно. В этом убедилась еще раз, раскрыв недавно вышедший альбом «УНОВИС в Оренбурге», автором которого стал художник, кандидат искусствоведения Игорь Смекалов (УНОВИС — Утвердители нового искусства — объединение учеников Казимира Малевича).

Документы, обнаруженные им в архивах Оренбурга и Москвы, доказали изумленным оренбуржцам, что наш степной город не в первый раз становится столицей дизайна. Последующая выставка в областном музее изобразительных искусств под названием «Реконструкция проекта супрематической росписи первого советского театра в Оренбурге



(1919 — 1921) оживила времена русского авангарда, эхо которого донеслось и до нашего города. Да еще как донеслось! Такая грандиозная, знаковая фигура для всего искусства и дизайна XX века, как Казимир Малевич, не только неоднократно был в Оренбурге с лекциями, но и открыл отделение УНОВИСа, символом которого стал черный квадрат. В своих письмах революционер искусства говорил об оренбургском филиале как о семье.

Удивительно! В то время, когда Поволжье голодало, красный Оренбург оборонялся от Дутова и Колчака, провинциальные художники мечтали о будущем космическом искусстве и готовились решать грандиозные задачи. Это была эпоха, когда человек стал сознавать себя не только сыном Земли, но и ощутил свою сопричастность к Вселенной. УНОВИС должен был стать основой Всемирного единого союза творческих строителей новых форм жизни. Его цель — жизнестроительство, преобразование жизни человечества средствами искусства. Подобная проектность супрематиз-

ма заложила основы современного дизайна. Весь мир чтит наследие Малевича именно за это.

Беспредметность — и в этом ее главная заслуга — раскрыла перед художниками не только новую картину мира, но и обнажила первоэлементы художественной формы, очистила и обострила выразительные возможности не только живописи, но и конструктивных искусств. Это точно сформулировал Виктор Шкловский, говоря о Малевиче и его последователях: «Супрематисты сделали в искусстве то, что сделано в медицине химиком. Они выделили действующую часть средств». Именно этими освобожденными средствами и стали оперировать художники-практики.

Самая известная и значительная работа членов Оренбургского отделения УНОВИСа — проект росписи первого советского театра в Оренбурге, который разработал Иван Кудряшов. Эта монументальная живопись так и не воплотилась. Но для истории это уже не важно. Как известно, рукописи не горят. Почти через сто лет студенты-дизайне-

старе фестиваля подчеркивал, что Оренбург выбран по причине наличия хорошей школы дизайна.

15 лет назад в степном Оренбургском крае слово «дизайн» было известно узкому кругу лиц. Специалистов приглашали из других регионов страны. Приезд в Оренбуржье членов Союза дизайнеров России способствовал внедрению в культурное пространство области нового стиля мышления и нового типа проектности. Все началось с появления в городе детского дизайн-центра. Дизайн-центр — это путь от маленькой школы-студии, работающей по авторской программе Сергея Таланкина, привезенной из Санкт-Петербурга в нашу область дизайнерами-энтузиастами, до государственного образовательного учреждения высшей категории, где занятия ведутся по 12 авторским экспериментальным программам. Оренбургский дизайн-центр внесен в энциклопедию «Постсоветский дизайн». Президент Союза дизайнеров России считает, что такие учебные заведения совершили переворот в детской художе-



ры не только скопировали все сохранившиеся компоненты проекта — фрагменты росписи фойе, проекта зрительного зала, настенные фрески, но и провели компьютерную реконструкцию произведений, известных лишь по фотографиям и описаниям. Возрожденные из небытия, они явили собой настоящий революционный авангардный театр, организованный в целостной, динамичной пространственной среде.

Творчество начинается с эксперимента

■ Эстафету фестиваля подхватили семинар и выставка «Творческие эксперименты в непрерывном дизайн-образовании». Знаком и одновременно значком этого события стали острые ножницы, смело разрезающие по горизонтали поле, из-под которого приоткрывается что-то новое. В поиске инновационного, как модно сейчас говорить, и состоит суть любого эксперимента. А если он еще и творческий! Юрий Назаров, президент Союза дизайнеров России, на самом

ственной педагогике, добились изумительных творческих результатов, превратив обучение молодых россиян дизайну, архитектуре и изобразительному искусству в интересный цикл упражнений, не уступающий по профессиональному уровню достижениям взрослых.

Сотрудничество детского дизайн-центра, художественного колледжа, кафедры дизайна Оренбургского государственного университета — такую преемственность в обучении от начального до высшего образования можно встретить всего лишь в нескольких городах России. За 14 лет существования этой системы удалось подготовить девять выпусков профессиональных дизайнеров, которые быстро влились в армию практикующих коллег и стимулировали появление здоровой конкуренции на рынке дизайнерских услуг. В скором будущем региональное отделение Союза дизайнеров России планирует сформировать Молодежную лигу, в которую войдут студенты и выпускники творческих специальностей.

Но вернемся к семинару. К открытости, прозрачности информации, авторских методик и программ российское образование только начинает поворачиваться. У дизайнеров же это давно узаконенные отношения. На семинаре участники познакомились с авторской образовательной программой детской школы архитектуры и дизайна «Да-Да» (г. Набережные Челны). Прошли мастер-классы руководителя школы Т.А. Хайман по теме «Школа «Да-Да» — полигон альтернативных технологий творческого развития личности», доцента кафедры дизайна Набережночелнинского государственного педагогического института Е.С. Понамарева по теме «Архитектура городского пространства». Наш дизайн-центр и преподаватели кафедры дизайна Оренбургского госуниверситета в свою очередь познакомили со своими авторскими образовательными программами.

Мы, конечно, не Эйнштейны, но...

■ Зрелищно и масштабно завершился Всероссийский фестиваль «Оренбург — столица российского дизайна-2011». Дизайнеры со всей России прибыли в Оренбург на финальные мероприятия, которые проходили с 4 по 7 октября. Спортивное поле комплекса «Оренбуржье» превратилось в экспозиционное, составленное из многих разделов: «Дизайн городской среды», «Дизайн интерьера», «Графический дизайн», «Дизайн костюма (эскизы)», «Дизайн текстиля», «Предметный дизайн», «Дизайн-педагогика». Кроме того, в рамках экспозиции выставки участвуют финалисты Всероссийского интернет-конкурса социальной рекламы и Международного интернет-конкурса фотографии «Глубинка — ЭКСПО».

Иза-за фестивальной суматохи город испытал настоящий арт-шок. «ART&ШОК» — это совместная экспозиция творческих работ, дипломных и курсовых проектов учащихся, студентов начального, среднего и высшего дизайн-образования. Здесь можно увидеть работы различных направлений от академического рисунка и живописи до разработок ди-

зайна архитектурной среды. Открывая выставку, Ю.В. Назаров сказал: «Меня порадовало, что большинство работ посвящено решению социально значимых проблем — культурных, образовательных, а ведь еще десять лет назад преобладали коммерческие проекты. По-прежнему огорчает, что сектор промышленного дизайна отстает», — посетовал Юрий Владимирович.

Но светлое будущее не за горами. Проектная группа кафедры дизайна Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета верит, что в скором времени обычные автомобили заменят летающие. Более десяти лет в университете занимаются проектированием летательных аппаратов — аэромобилей. Благодаря встроенным специальным магнитам они с легкостью отрываются от земли, при этом наличие взлетно-посадочной полосы необязательно. Заведующий кафедрой дизайна А.В. Шаповал уверен, что когда-нибудь такие машины станут обычным явлением нашей жизни.

Дизайнеры позаботились и о нашем внешнем виде, разработав и представив на выставке смелые коллекции одежды. Будущие кутюрье из ОГУ продемонстрировали эскизы в готическом стиле («В старом замке») и морском («На бордаж»). Студенты Национального института дизайна (г. Москва) предложили коллекцию молодежной многофункциональной одежды, где плащ легко трансформируется в куртку, а юбка — в плащ. Жюри покорила коллекция одежды «Господа» Татьяны Супрун из Амурского государственного университета. Увлеченная молодежными субкультурами и Англией, она объединила в своей дипломной работе эти два, казалось бы, несовместимых образа. Зрители увидели, что получится, если классический английский пиджак скрестить с одеждой неформалов.

Самым знаковым для меня стал плакат, на котором человек, прорываясь через листы газет, показывал язык. Мы, конечно, не Эйнштейны, но частичка гениальности есть у каждого.





Национальное достояние

■ Выставка «Платочная Россия», открывшаяся в залах музея изобразительных искусств, была закономерной и естественной в рамках дизайнерского фестиваля. В этой связи законно вспомнить, что бабушкой дизайна было декоративно-прикладное искусство. Русские платки, как и русские иконы, — это национальное достояние и гордость России, которое признано во всем мире. Эту экспозицию можно назвать концептуальной, так как впервые вместе будут представлены платки степных вязальщиц и шали подмосковных мастеров по ткацкому и красильному делу. Встретившись на выставке, такие разные, как зима и лето, оренбургские и павловопосадские платки рисуют картину неповторимости, оригинальности и многообразия современного национального искусства.

Музейное дефиле показало, насколько интересно могут смотреться на молодых людях вещи, созданные в народном стиле, и как традиция адаптировалась в современный костюм. Геометрические снежные узоры оренбургской паутинки, буйство пышных букетов и полевых цветов павловопосадских платков стали составляющими эксклюзивной одежды. Это важно, потому что те страны, где особенно сильны исторические традиции материальной культуры, где поддерживается широкий культурный контекст народного быта, имеют самобытную проектную культуру. Это не только музеефицированные произведения народного ремесленного творчества, но и постоянно внедряемые в быт образцы традиционной мебели, посуды, одежды. В Италии и Японии традиции ремесленного производства практически не прерывались. Теоретики японского дизайна вообще не различают дизайн и традиционное ремесло, для них это почти синонимы. Производство предметов потребления в сознании японского дизайнера неразрывно связано с традиционной культурой, с обычаями, верованиями, стилем жизни японской семьи, с ландшафтными и погодными условиями. Что же касается Финляндии, то здесь они вводятся в культурный оборот целенаправленно и всячески культивируются. Таким образом, в едином жизненном пространстве органично сосуществуют старые (или воспроизведенные по старым образцам) и новые вещи, образуя своеобразную духовную среду, питающую поиски дизайна и влияющую на реальную жизнь людей.

Самобытность российского дизайна также может складываться из данности, что все-таки Россия — традиционная страна и разрыв между промыслом и промышленностью у нас был минимальным. Наш «консерватизм» может стать основой в поисках этнокультурной идентичности в дизайне, явиться возрождением традиционного отношения к природе и материалу. Справедливость этих слов подтвердила прошедшая в ОГУ Международная научно-практическая конференция «Дизайн в пространстве национальной культуры: инновации и традиции».

«Работать для Жизни»

■ Центральное место выставочной экспозиции комплекса «Оренбуржье» заняли итоги Всероссийского интернет-конкурса на лучший рекламный плакат фестиваля «Оренбург — столица российского дизайна-2011». Он проводился в течение всего фестивального года на территории РФ среди всех желающих дизайнеров. Вот уж поистине цеховое братство! Призыв Александра Родченко, прозвучавший в мае 1921 года, еще в силе: «Работать для Жизни, а не для дворцов, храмов и музеев. Работать среди всех, для всех и со всеми!» По-новому взглянуть на родной город через плакат о нем было интересно. Каждый регион имеет свой исторически сложившийся образ, отличительную особенность или своего рода талисман, которым гордятся его жители и возводят в разряд бренда местные рекламисты. Для Оренбурга такими символами являются пуховый платок, Гагарин, граница Европы и Азии. Поэтому особенно оригинальной стала «Схема линий Оренбургского метрополитена», где конечными станциями были обозначены многие сферы современного дизайна: теория дизайна, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, световой дизайн, экспо-дизайн, арт-дизайн и даже теледизайн и дизайн-журналистика.

Многое из перечисленного было воплощено в реалиях нашего фестиваля. Стилиевые решения для известных автомобильных брендов (г. Нижний Новгород), мобильная мебель для коммуникации и виртуального общения, уличный вакуумный пылесос (г. Екатеринбург), фирменный стиль авиакомпании «Волга-Днепр» (г. Ульяновск), дизайн частных и общественных интерьеров, эскизы традиционной и инновационной одежды, реконструкция исторического центра города Оренбурга (г. Москва) стали достоянием оренбургских зрителей. Самое главное — запроектировать, осталось сделать время.

Из всех девяти столиц оренбургская стала самой масштабной и зрелищной — констатировали известные дизайнеры. До конца года Оренбург будет носить звание столицы российского дизайна. Уже известен следующий обладатель этого титула. В 2012 году столица дизайна переместится в Екатеринбург. Отечественный дизайн много и плодотворно работает, размышляет, продвигается вперед, стараясь приблизиться к европейскому уровню. Нужно только не забывать, что он служит обществу и человеку и связан не только с процессом производства вещей, но и мудрым, творческим решением человеческих проблем.

В Оренбургском областном театре музыкальной комедии с успехом прошла премьера лирической музыкальной комедии с преувеличениями «Все начинается с любви». Автор музыки — известный советский композитор О. Фельцман. В основе произведения — пьеса Г. Голубенко, А. Суценко и В. Хаита «Старые дома».

ЛЮБОВЬ РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ

• Все начинается...

Как и положено, в спектаклях музыкального театра все начинается с увертюры. Под музыку легендарного классика советской песни Оскара Фельцмана открывается занавес. И первое, что поражает зрительское воображение, — отличная сценография. Так называемая мягкая декорация — искусно нарисованные на ткани второго занавеса с профессиональным названием «супер» клумба, ротонда и морская гладь вдалеке. Затем «супер» поднимается и... Автор, художник театра Светлана Ныч, сумела передать весь колорит одесского дворика образца 70-х. Декорации «в два этажа» светлые, уютные. Отличное место действия!

• Что скрывают «Старые дома»?

Молодой, подающий надежды библиотекар Андрей воспитан не только мамой, но и соседями. Он настоящий сын двора. Все важные события в судьбе парня решались коллективно. И вдруг — любовь! Сильная, по-взрослому. Его избранница — целеустремленная, не знающая сомнений студентка-практикантка строительного института Галина. Она приехала в Одессу из Москвы защищать дипломный проект и... тоже влюбилась! Галя хочет поскорее познакомиться с мамой Андрея, но тот, смущаясь, говорит ей, что понравиться маме — это еще не все. Девушка не привыкла откладывать дело в долгий ящик. Она решила сразу понравиться всем жильцам дома по адресу: ул. Садовая, 16. Но вот способ для этого выбрала весьма сомнительный. Чем завершилась эта история, лучше увидеть своими глазами.

• Характеры

«Все начинается с любви» — произведение больше драматическое, нежели комедийное. Слишком серьезно его сквозное действие. Это почти мелодрама. В пьесе много характеров, выписан



ных ярко и глубоко. Артисты театра «схватили» их и передали зрителям.

Ирина Низамова, недавняя выпускница Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, настолько органично, естественно вжилась в образ своей героини, что зритель искренне верил ее Галине. Молодая красивая актриса сделала то, что порой не по силам и долгожителям сцены: она переложила судьбу студентки-практикантки на себя.

Андрея сыграл Денис Радченко. Было так интересно наблюдать за метаморфозами в его поведении — то он пылкий влюбленный, готовый сражаться за свое счастье и отстаивать свое право на самостоятельность, то наивный большой ребенок, мамочкин сынок. Две противоположности в одном персонаже — задача для артиста непростая. Но Денис отлично с ней справился.

Есть в спектакле моменты, трогательные до слез. В финале второго акта звучит песня об актерской судьбе. Заслуженный артист РФ Владимир Левашов

не просто спел ее — он ее прожил. Он рассказал зрителю не только о перипетиях жизни своего персонажа, бывшего актера, художественного руководителя самодеятельности Эрнеста Борисовича, но и о самом себе. С надрывом, трогательно и правдиво. Владимир Семенович был самим собой и влюбил зрителей в своего персонажа. В благодарность за талант — длительная овация.

Ловила каждый оттенок настроения своего партнера Нина Радченко, исполнившая роль преданной и верной жены Эрнеста Борисовича, Елизаветы Семеновны. Большую долю комизма привнес в спектакль Сергей Фурсов. Он играл бульдозериста Ивана Сухорукова, которому было дано задание снести злополучный дом. Но жильцы не дремлют! Они напоили Сухорукова и сдали его бульдозер в металлолом. Иван оскорблен и жаждет мести! Но... он оказался страстным болельщиком, а в одной из квартир на улице Садовой, 16, живет его кумир, футболист Сеня Остапчук. Куда девалась вся свирепость работяги! Несмотря на некоторый отрицательный оттенок роли, персонаж получился очень симпатичным.

Как всегда блистателен заслуженный артист РФ Александр Лазутин. Его старый моряк Захар Алексеевич, постоянно подливающий масла в огонь конфликта, полюбился с первых секунд появления на сцене.

Трогательна в роли Марии Ивановны, мамы Андрея, Наталья Чепенкова.

Колоритна Елена Клименко в образе «очень впечатлительной женщины» (так ее характеризуют в программке) Лены Остапчук.

И наконец — дебют на большой сцене! Большой шаг в трудный мир легкого жанра сделала студентка Оренбургского института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Екатерина Севрюгина. Ее Стасик Остапчук, сын футболиста Сени и впечатлительной Лены, получился таким милым! Настоящий одесский пионер советской эпохи! Эдакий шалопай со скрипкой. Катя по праву заслужила свое первое «Браво!».

Безусловная творческая удача в спектакле — хореография. Балетные номера поставлены новым главным балетмейстером театра Юрием Боровиковым.

Судя по реакции покидающих зал зрителей, режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Добровольский сумел донести свою сверхзадачу до каждого.

Маргарита Васильева