

ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ЧЕЛЮСКИНСКАЯ»: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И ОПЫТ РАБОТЫ

Н. М. Широков

Ключевые слова: Дом творчества "Челюсцинская", российское искусство, печатная графика, эстамп.

Современное состояние печатной графики справедливо вызывает опасения. Ее проблемы хорошо видны на фоне яркого расцвета этого вида искусства с середины 20 до начала 21 в. Во многом это объясняется резким снижением возможности художников реализовать свои творческий потенциал, в чем большую помощь им оказывал ДТ Челюсцинская. В настоящий момент этот уникальный центр графического искусства переживает не лучшие времена, но накопленный здесь за 60 лет опыт может и должен быть востребован. История и современное состояние Дома творчества "Челюсцинская" уже получило освещение в ряде статей [1]. Однако в них недостаточно раскрыт весьма плодотворный опыт работы в этом художественном центре.

Необходимо, в первую очередь, реконструировать некоторые принципиальные моменты той творческой среды, что помогала художникам создавать уникальные произведения и графические серии.

В первые годы Дом творчества представлял собой ничем не примечательный комплекс деревянных построек, служивший местом проживания приезжавших в Москву художников. Здесь дописывались картины к выставкам, дорабатывались скульптурные работы, но с 1953 г. "Челюсцинская" стала принимать только графиков.

Ежедневное общение между художниками, разговоры, споры об искусстве и напряженная творческая работа, неутомимо влияя на то, что через некоторое время начинает сказываться усталость. Необходима разрядка – этой разрядкой становится поездки в старые русские города: Владимир и Суздаль, Переяславль-Залесский и Загорск, Ростов Великий. Отправляются в больших удобных автобусах, доверху груженных этюдниками, офортными досками, провизией – «сухим пайком». Эти поездки всегда очень продуктивные, художники не только привозят много материала для будущих работ, но и готовые, выполненные по свежим и непосредственным впечатлениям рисунки и офорты. Такой

«разрядкой» является также посещение гравюрного кабинета Музея имени А. С. Пушкина, подробное и внимательное знакомство с его коллекциями, посещение мастерских московских художников, художественных выставок. Практиковались поездки в "Северную" столицу.

ДТ "Челюсцинская" недаром стал экспериментальным Домом творчества графиков. И на других творческих дачах есть офортные станки. На Сенеже даже своя литографская мастерская. Но Челюсцинская единственная в своем роде сосредоточение новейшего графического оборудования.

В период своего расцвета она выглядела прекрасно. Большие, светлые помещения. Стена – сплошное окно. В мастерских несколько офортных, литографских и линогравюрных станков. Здесь вытяжные шкафы для травления кислотой, оборудование по последнему слову техники, электрические нагревательные плиты для приготовления офортных досок и подготовки их к печати, сушильные аппараты, специальные ванны для замочки бумаги и смывания досок после травления, удобные столы, стеллажи и шкафы для досок, бумаги, красок. Но в начале своей истории Челюсцинская была совсем другая. Мастерская представляла собой небольшую пристройку из двух комнат. Тесно, неудобно, зимой холодно, все в валенках и телогрейках печатали и травили. В виду тесноты в жилых комнатах многие работали или заканчивали свои работы в этих же тесных производственных мастерских. В новом помещении, построенном в 1960 г., у каждого художника была отдельная комната со всеми удобствами и большой лоджией. Все это давало возможность спокойно подумать и порисовать, награвировать или вырезать печатную форму и уже потом спуститься в мастерские и без суеты и толкотни произвести травление и отпечатать пробный оттиск. Ведь процесс печати очень важный момент в создании гравюры. Одна и та же печатная форма (особенно в офорте) может быть совершенно по-разному напечатана, здесь на

помощь приходил печатник и руководитель группы.

Несмотря на спад творческой активности художников в последние два десятилетия, в стенах "Челюсцинской" удалось сохранить уникальные мастерские. Благодаря ответственному, заинтересованному отношению персонала, удалось сохранить не только богатейшую базу Челюсцинской, но и уникальное печатное оборудование из других домов творчества, в частности, ведутся переговоры о перевозе печатных станков из Дома творчества Сенеж.

К сожалению, ряд факторов, в том числе и экономических, неблагоприятно влияет на состояние Дома творчества "Челюсцинская". Администрация Дома творчества была вынуждена максимально сократить персонал, включая печатника. Практически вся нагрузка ложиться теперь на плечи художников, приезжающих сюда на месяц, две недели, неделю – у кого как получается. Пусть тяжело, но художники и сейчас стремятся в эту обитель творчества.

И не случайно: по сути дела, это для многих единственная возможность выполнять работы в технике офорта, линогравюры, сухой иглы, мягкий лак, прямой перевод и резерваж, акватинта, офорт на картоне, монотипия, цветная и черная гравюра, словом, все богатейшие возможности эстампной техники.

По воспоминаниям художников и искусствоведов, можно описать живую творческую среду, царившую в Доме творчества.

Итак, в мастерской созданы все условия для полноценной работы: чисто вымытые столы с камнями, шлифовальная, офортная студия, травильный зал, сушка. Через 3 – 4 дня после заезда группы – общее собрание: обсуждение плана работы, и вот уже жизнь закипела: голоса в офортной и литографской, озабоченные лица, склонённые к столам фигуры людей. Комнаты первого этажа напоминают заводской цех: шумит вентиляция, поскрипывает колесо печатного станка, плещут струи воды, гудит включенный шлифовальный мотор, а наверху – тишина. Там работают над эскизами, отдыхают. Вечерами долго горят огни в огромных окнах Дома творчества. Многим хорошо работается и в ночные часы.

Для тех, кто только начинает свой самостоятельный творческий путь, работа в группах – это, прежде всего, школа мастерства. Многие, впервые после окончания учебного заведения, получают на "творческой даче"

возможность самостоятельно заняться активными поисками и экспериментами. Именно здесь многие молодые графики пробуют силы в разных жанрах, определяют свои индивидуальные склонности. Чувство причастности к большому делу рождает уверенность в силах, формирует художественную индивидуальность, укрепляет общественную позицию молодого художника. Без преувеличения можно сказать – Дом творчества "Челюсцинская" вырастил целую плеяду молодых мастеров.

В Доме творчества и по сей день осуществляется плодотворная, живая связь поколений. Опыт и мастерство старших, их доброжелательное и, вместе с тем, требовательное отношение к молодым – важное условие рабочей атмосферы в группах. В свою очередь, молодежь с ее дерзанием, романтикой, творческой неуспокоенностью и открытостью заставляет старших строже и ответственнее относиться к своему делу, острее и зорче видеть и понимать проблемы современности.

Особую роль играют творческие группы в судьбе тех художников, которые жили и работали вдали от культурных центров. Обычно в группы включались мастера разных национальных школ, многих творческих направлений. Возникающие творческие дискуссии, обмен мнениями давал обширный материал для собственных размышлений и выводов, создавал благоприятную атмосферу, позволяя яснее видеть проблемы, стоящие перед каждым художником и перед графическим искусством в целом.

Практика показала, что соединение в одном потоке двух или трёх групп художников разных профилей даёт интересные результаты. Так, например, удачной была параллельная работа плакатистов и прикладников. Это выводит художников из цеховой замкнутости и обогащает их творчество. Но, конечно, это не исключает групп узкоцелевых, с определёнными задачами, своим кругом вопросов и проблем.

Не раз уже поднимался вопрос о необходимости привлечения поэтов к работе, о важности консультативных занятий художников по искусству шрифта.

Казалось бы, что "насыщенная" производственная практика "Челюсцинской" могла тормозить свободный полёт творческого развития, что коллективное изучение новых эстампных техник приведёт к нивелировке художественных индивидуальностей. Такая опасность, конечно, была, но стоит огово-

рится: в "Челюскинской" методика работы творческих групп построена так, чтобы этого не случилось. Авторы приезжали сюда уже с подготовленными эскизами, продумав, в какой технике они могут быть выполнены. Только после консультации с художественным руководителем группы, художник сам приступал к воплощению замысла, т. е. начинал работать на литографском камне, офортном станке и т. д. С каждым автором проводились систематические беседы и консультации, на примерах наглядно демонстрировались возможности и специфика той или иной техники. Для этого служило богатейшее собрание эстампов в библиотеке Дома.

К слову сказать, основные трудности поджидали автора не в освоении новой техники. Осуществление замысла, воплощение пластической идеи чаще всего вступало в мучительный конфликт с творческими возможностями самого художника. И если вне товарищеской среды, у себя дома, этот процесс мог бы растянуться на долгие годы и месяцы, то здесь, за своё двухмесячное пребывание, художник большей частью выходил победителем. Время, проведённое в Доме, становилось не только творческой зарядкой, но и высшей школой, формирующей вкусы, методы, теоретические и практические знания. И часто у художника, если он увлечён работой, был замечен качественный скачок в творчестве. Работа в группе порой могла сравниться с целыми годами развития.

Анализируя практику творческих групп в тех условиях, необходимо отметить, что эстафета передачи мастерства, наиболее эффективна при проведении современных групп под девизом "Отцы и дети", в которых успешно сотрудничал мудрый опыт с дерзанием молодости. Присутствие мастеров дисциплинировало, заряжало и охраняло от соблазна легкомысленного поверхностного отношения к творческому процессу. Особая атмосфера Дома – общение с известными мастерами и их произведениями, передача опыта непосредственно в процессе работы, рядом с ними, овладение всеми приемами графической техники, консультативные просмотры и дискуссии – все это делало "Челюскинскую" мастер-классом, помогающим начинающим художникам проникнуть в тайны профессионального творчества.

Художественное руководство группой – деликатная роль. Не мешая, не навязывая своего мнения, своего вкуса, нужно вовремя подсказать, помочь советом, или самому продемонстрировать технические приемы,

направить на самостоятельное пластическое решение, порекомендовать технику и материал. В последние годы, в художественном руководстве Домом творчества активно и целеустремленно участвовали известные графики России: Н. Воронков, Г. Ефимочкин, С. Харламов, С. Миклашевич, А. Суворов (Москва); Н. Ковалев (С.-Петербург); М. Ахунов (Воронеж); В. Куприянов (Ростов-на-Дону); Г. Паштов (Красноярск); В. Басманов (Владимир); А. Шубин (Калуга) и художники более молодого поколения: В. Власов, Н. Комаров, О. Тучина, Е. Смирнова (Москва).

Достойно совмещает свои обязанности директора Дома творчества с должностью художественного руководителя заслуженный художник России Андрей Ростиславович Лопатин. Будучи профессиональным графиком, выросшим в творческих потоках "Челюскинской", участником многих выставок, литографом, знатоком графических техник, А. Лопатин обладает всеми необходимыми качествами художественного руководителя, умеющего настроить художников на работу, помочь освоить те или иные технологии графики, разобраться в композиционном и художественном решении замыслов. Попадая в среду дома, молодые художники составляют некое братство, объединенное творчеством. Умение Лопатина найти контакт с каждым в отдельности и целым коллективом чрезвычайно важен для работы молодого потока.

Работа в Доме творчества дает возможность выйти из рамок узкой специализации, пробовать свои силы в других жанрах, раскрывать новые стороны своего дарования. Так "чистый" украинский сатирик В. Решетов создал выразительные листы героического плана, посвященные международной солидарности трудящихся. Москвич Е. Каждан, ранее активно выступающий в основном в сатирическом и рекламном плакате, работая в группе, начал создавать листы на остросоциальные темы, получившие впоследствии широкое признание. Многие прибалтийские художники промышленной графики именно в Домах творчества обратились к политическому плакату, сделали интересные листы. Художники приезжают с подготовленными набросками, эскизами. За время пребывания они осуществляют свои замыслы, воплощают их в материале. Многие создают монументальные серии, которые не редко мы видим затем на всероссийских и региональных выставках. Надо учесть, что добрая половина приезжающих в Дом творчества в материале никогда не работала или имеет в этом деле

весьма ограниченный опыт. А художнику необходимо смотреть на материал как на средство достижения своего замысла. Поэтому весьма важно для него свободно владеть материалом. Здесь художники сами печатают с досок оттиски, что очень полезно, хотя и требует значительных временных затрат.

До сегодняшнего дня на "Челюснинской" осталось неизменным требовательное отношение к серьезной профессиональной подготовке, сохранился и пополняется уникальный коллекционный фонд оттисков графических работ, которые стали классическими образцами для начинающих художников. Сохранилась традиция делать в конце потока отчетную выставку как результат совместной работы и просмотр ее членами графической комиссии. И сегодня каждый приехавший в Дом творчества имеет возможность получения профессиональной консультации у художественного руководителя потока.

Годы перестройки внесли свой отпечаток на традицию обсуждения работ. Казалось, неловко и не деликатно подвергать разбору работы художников, с таким трудом приехавших на свои деньги в Дом творчества. А ведь это та самая школа познания, самопознания и становления художника, без которой теряются подлинные критерии художественности.

Остановимся подробнее на коллекции графики ДТ "Челюснинская". С января 1970 г. начал складываться фонд эстампов Дома творчества: каждый художник оставлял по одному оттиску с выполненной здесь работы. К 1978 г. сложилась коллекция в 4500 листов, что позволило уже в 1974 г. провести в Москве первую выставку произведений, созданных на "Челюснинской". Она вызвала большой интерес у московских художников.

На обсуждении подчеркивалось, что в ее экспозиции, как в фокусе, отразились главные черты современной графики, которые труднее проследить на больших "смешанных" выставках. Очень заметен интерес к духовному миру человека, отказ от парадных "заданных" композиций, стремление к цельности пластического языка, поиск ассоциативных и метафорических решений. Но одновременно и стал проявляться некий штамп, под которые, вольно и невольно, подстраивались графики.

Уникальный коллекционный фонд оттисков графических работ сохранился и пополняется, даже в не простое сегодняшнее время. Сейчас сложно подсчитать, сколько работ в архиве, к сожалению, полноценного

каталога и по сей день не существует. Но директор Дома А. Р. Лопатин с уверенностью утверждает: "За десять тысяч уже давно перевалило".

Коллекция представляет большой интерес и очень востребована у начинающих художников.

Нельзя обойти стороной и то, что по окончании заезда художники обменивались работами. Тем самым со временем у каждого накапливался уже свой архив графических листов, созданный на "Челюснинской". Это позволило провести художнику В. А. Раменскому в 2013 г. в г. Новоалтайске и г. Барнауле, интересные выставки под названием "В. А. Раменский и художники Челюснинской Дачи" и "Художник книги". Коллекция Владимира Александровича насчитывает более 60 работ, собранных за многие годы работы на творческой Даче. Интерес к выставке был колоссальный, зрители смогли увидеть потрясающие работы, выполненные в различных графических техниках, таких как акватинта, литография, гуашь, монотипия. Выставка напомнила о замечательной эпохе развития отечественной графики второй половины двадцатого века.

Перспективной формой работы были творческие вечера. Опишем этот опыт, опираясь на воспоминания художника А. Болашенко. Он несколько раз был художественным руководителем в "Челюснинской". В основу своей работы им был положен принцип наглядного сопоставления. Удачи и неудачи авторов обсуждались в присутствии всей группы. Это были своеобразные товарищеские беседы. Много спорили. Каждый высказывал свое мнение. Это дополнялось регулярными встречами с московскими художниками.

Например, на одну из встреч приехал Гурий Захаров. Многие участники были знакомы с ним по его работам на выставках. Трудно переоценить значение знакомства молодого художника с признанным мастером, возможностью в неформальной обстановке узнать у самого художника об основных принципах его искусства. Вместе с Захаровым выставлялась молодая брянская художница Альбина Акритас. Литографии Акритас не проигрывали от соседства с работами признанного мастера. Ее работы, сухие и строгие, не обладали виртуозностью исполнения, как работы Г. Захарова, но они мгновенно отображали эпическую красоту жизни.

На одном из творческих вечеров показывал свои работы Вадим Фролов. Небольшие

работы Фролова подкупают искренностью, любовью к материалу, отсутствием хлесткости и внешних эффектов. Нет погони за размерами, которыми иногда художники пытаются поразить зрителя.

Встречи с гостями: художниками, поэтами, искусствоведами – обогащали художников, расширяли их кругозор.

Безусловно, существует необходимость возрождения Дома творчества "Челюсцинская", и первый шаг в этом – сделать каталог имеющихся работ и провести выставку из коллекции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тимашевич, Н. Новое Дыхание "Челюсцинской" / Н. Тимашевич // Художник. – 2002. – № 1. – 64 с.
2. Комаров, С. Мастерская оформителя / С. Комаров // Московский комсомолец. – 2010. – 2 марта. – № 25292.
3. Дом творчества "Челюсцинская". Воспоминания Леонида Рабичева // Москва. – 26 декабря 2008 года.
4. Воронцов, Н. Дом творчества "Челюсцинская" // [Электронный ресурс] / Российский Живой журнал, февраль 2010.
5. Дом творчества "Челюсцинская" // официальный сайт Союза художников России, 2009.
6. Дом творчества "Челюсцинская", специальный заезд художников, посвященный 850-летию г. Москвы, май 1997 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: GuramdolartGallery.
7. Харшак, А. На «Челюсцинской» / А. Харшак, О. Рыднина // Художник. – 1962. – № 11. – 64 с.
8. Соловьева-Волынская, И. Каталог выставки графики из собрания Дома творчества "Челюсцинская" / И. Соловьева-Волынская. – М. : Советский художник, 1978. – 51 с.
9. Гончаров, А. Творчество и Дома творчества / А. Гончаров // Творчество. – 1968. – № 7. – 24 с.
10. Рудаков Л. В Доме творчества плакатисты // Творчество. – 1973. – № 11. – 24 с.
11. Волынская, И. Дома творчества «Челюсцинская» / И. Волынская // Творчество. – 1976. – № 1. – 24 с.
12. Абрамов, А. Каталог Дом творчества "Челюсцинская" / А. Абрамов, М. Фейгин // Творчество. – 1974. – № 7. – 76 с.
13. Волынская, И. Школа Мастерства / И. Волынская // Художник. – 1978. – № 7. – 56 с.
14. "Челюсцинская" [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.SenejArt>.
15. Афиша.amic.ru [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.afisha.amic>.
16. Алтайские новости [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.ap.altaregion>.
17. Художник книги [Электронный ресурс] / Режим доступа: [http://www. News22](http://www.News22).