

УДК 069.01

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ НА АЛТАЕ В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУР

Т. М. Степанская

Ключевые слова: Алтайский государственный университет, интеграция культур, галерейное движение, арт-галерея Щетининых, галерея факультета искусств «Universum».

Развитие образной сферы через общение с подлинными носителями общечеловеческих ценностей позволяет избежать воздействия на личность образов-стереотипов, создаваемых средствами массовой информации. В настоящее время возрастает значение и релаксационной функции выставки («релаксация» – от лат. глаголов «обновлять, восстанавливать»), выставка призвана организовывать свободное время человека, восстанавливать его энергию, его утраченные силы. Понимание новых задач, новых концепций экспозиции является одним из средств модернизации художественной выставки. Популярными остаются групповые, персональные, юбилейные, тематические вернисажи, но все чаще реализуются коммерческие проекты – выставки-ярмарки – одно из ярких и активных направлений модернизации выставочной деятельности. Новому содержанию выставок способствует расширение границ сферы художественного, тесное соприкосновение искусства и дизайна.

Галерейное движение, развивающееся в Сибири, вносит свой вклад в обновление художественной жизни региона. Галеристы выступают с новыми идеями, программами и проектами. На Алтае большим вниманием зрителей пользуется арт-галерея Щетининых, основанная в Барнауле в 2003 г. Щетинины – художественная династия, ее основатель – скульптор и живописец П. А. Щетинин (1928–2004), владелец галереи – его сын, живописец А. П. Щетинин. Автором концептуальных выставок выступает художница, мастер декоративно-прикладного искусства И. В. Щетинина. В июне 2011 г. коллективом галереи был реализован проект «Деревенька моя – колыбель души». Идея выставки так хороша и актуальна! Недаром столько художников нескольких поколений (47 авторов!) откликнулись на нее. Деревенька – теплый, милый образ, в ряду горожан всегда найдется деревенский родственник. Русские поэты выразили свои сокровенные чувства, признавшись в

любви к «дымку спаленной нивы», к «чете белеющих берез». Фольклор и русская лирическая песня рождены проселочными дорогами, ведущими к родному деревенскому дому, озеру, лесу...

Откровением на выставке явилась сочная акварель Ф. А. Филонова (1919–2007) «Поленица», увиденная зрителем впервые. Мелодии раннего деревенского утра доносит работа В. П. Марченко — гогот белых гусей, шум реки, ржание коней, свет, голубеющий в окнах. Все времена года краше и ярче, роднее и ближе человеку в деревне. Город — это иной мир, из которого человеку хочется вернуться в мир природы, детства, чтобы пополнить запас духовных сил. Выставка «Деревенька моя...» явилась событием в художественной жизни Барнаула, обилие эмоциональных записей в книге отзывов это убедительно подтверждает.

Любая выставка связана с проблемами нравственности и интеграции культур. Экспозиция «Краски страны Чжунго» в галерее Щетининых была посвящена году Китая в России (2009). Китай – страна с богатой, многовековой историей и чарующим своеобразием неповторимой утонченной культуры, издавна привлекает художников и зрителей. Барнаульские живописцы Василий Кукса и Валерий Октябрь, совершив творческие поездки по этой древней стране, представили зрителям свои картины, наполненные яркими впечатлениями и особенным колоритом Востока. Пейзажи Василия Куксы – своеобразное продолжение его путешествий по странам Европы и Азии. Алтайские зрители хорошо знакомы с его живописными полотнами, отражающими пейзажи Франции и Германии. Известен он как художник, продолжающий традиции русского реализма. В его китайской серии ощущается рука профессионала европейской школы. Однако поездка в Китай обогатила автора новыми впечатлениями. Работы «Ночная улочка», «Мостик», «Шхуна крабо-

лова», «Улочка Пекина» и другие – это новое слово, новый взгляд в творчестве В. Куксы.

Валерий Октябрь – романтик, воспринимающий мир Востока через призму многовековой культуры, философии, поэзии Поднебесной. Творческий метод художника преобразуется новизной в картинах «Весна», «Спокойствие», «Сухой лист», «Бамбук». Художник донес до зрителя дыхание древних традиций, прикоснувшись к китайской живописи Го Хуа. Работы Валерия Октября энергичны и экспрессивны, живописец стремится донести мгновенное озарение, впечатление, боясь растерять его в потоке времени.

В экспозиции были представлены произведения известных современных китайских художников Фэн Да Джун, Лиин Йон Фа, Яжан Фу, Чжен Жен Чен, Шань Жень Сы Ву, работающих в традиционной манере Го Хуа. Их картины, написанные китайской тушью на рисовой бумаге, отражали весь спектр жанров Го Хуа: пейзажи Шань Шуй, цветы и птицы Хуа Няо, бытовые и мифологические сцены Жень У. В них ожили запахи ярких пионов и мерцающая свежесть виноградных листьев, шелест бамбука и мягкая поступь тигров, пение птиц и величественные дали горных пейзажей. «Прихотливо изогнутые, как взмах журавлиного крыла, черепичные крыши дворцов и пагод, загадочность буддистских монастырей, туманная дымка умытой дождем природы уносит нас в мир загадок и мифов, открывает прекрасные творения, созданные руками талантливого, трудолюбивого народа» [1, с. 138].

Этот оригинальный проект – результат сотрудничества галереи Щетининых и Петровской Академии наук и искусств. Его цель – объединить в одной экспозиции традиции китайских мастеров и творческий взгляд алтайских художников, сотрудничество, диалог культур.

Выставки галереи факультета искусств Алтайского государственного университета «Universum» иллюстрируют поиск модернизации выставочной деятельности. Одно из направлений модернизации – усиление духовно-нравственной составляющей художественной жизни региона. «Свет добрых дел» – так называлась выставка частной художественной коллекции священника М.С. Капранова (1944-2008) в галерее «Universum».

Михаил Сергеевич Капранов родился 15 июля 1944 г. в городе Горьком (Нижем Новгороде). В 1961 г. поступил в Горьковский государственный университет на исторический факультет; университетский диплом за-

щитил только в 1993 г., так как был отчислен с пятого курса. В 1969 г. арестован и осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду на семь лет лишения свободы. В 1990 г. реабилитирован Верховным судом РФ. В 1993 г. закончил Московскую духовную академию. В 1979 г. митрополитом Гедеоном рукоположен в сан священника Новосибирской епархии. В 1988 г. Святейшим Патриархом Пименом награжден орденом «Святого князя Владимира III степени», в 1991 г. возведен в сан протоиерея. В 1995 г. Святейшим Патриархом Алексием II М. С. Капранов был награжден наперсным крестом с украшениями, в 2000 г. – правом ношения св. митры. С 1988 г. М. С. Капранов служил священником Покровского собора в г. Барнауле, с 1996 г. – настоятелем Свято-Никольского храма. Указом президента России В. В. Путина от 5 января 2001 г. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

По своему происхождению и содержанию коллекция Михаила Сергеевича Капранова уникальна. Формировалась она не по научным принципам, не с задачей выстроить историко-культурную информацию о конкретном периоде XX в. Сложилась коллекция на основе встречных душевных движений, духовных откровений, добрых эмоциональных привязанностей. Многочисленные искренние дарственные надписи на подрамниках, обратной стороне работ хранят и распространяют свет надежд и сердечного единения, свет памяти. Экспозиция включала более ста произведений, примерно, двадцати авторов. Широко были представлены алтайские художники. Свообразием творческой манеры выделялись работы красноярских живописцев.

Храмы, цветы, озера, лес, горные хребты, времена года, утро и вечер, солнце, старинный Барнаул, древние символы добра и жизни – вот образы экспозиции. Природа предстала в гармонии с человеком. Такое единение выражали произведения Ф. Филонова, В. Конькова, Г. Борунова, М. Ковешниковой, Е. Югаткина, В. Баранова, Ю. Кабанова, В. Кудринского, С. Дыкова и других авторов. Созерцание экспозиции было сопряжено с духовным утешением и эстетическим наслаждением. М. С. Капранов убежденно, с любовью нес ношу национальной православной культуры, широко распространяя ее свет среди современников.

На выставке были представлены мемориальные материалы о семье, друзьях, единомышленниках Михаила Сергеевича. Ключ-

чевое место занимали портреты русских писателей, среди которых Астафьев и Солженицын. М.С. Капранов умел не зависеть от контекста обстоятельств, умел всегда оставаться тождественным своему внутреннему миру. Он вдохновенно трудился, просветляя национальную память.

В галерее факультета искусств «Universum» в феврале 2008 г. состоялась выставка произведений самодеятельных художников, объединенных в свой творческий клуб «Дорогие наши старики». Экспозицию выстроили студенты-искусствоведы Алтайского государственного университета. 2008 г. был объявлен годом семьи; выставка «Дорогие наши старики» посвящена этому российскому проекту. Уникальное товарищество приверженцев изобразительного искусства самодеятельный клуб «Художник» существует без малого четверть века.

Под руководством члена Союза художников, живописца и педагога В. А. Зотеева, отдавшего деятельности клуба более двадцати лет, затем заслуженного художника России Ф. С. Торхова, а сейчас – Е. А. Югаткина, в клубе регулярно происходят творческие встречи: обсуждение произведений живописи, графики, скульптуры самодеятельных художников. В обсуждении могут участвовать, кроме членов клуба, преподаватели, учителя, все желающие. Незауряден состав членов клуба. Едиными интересами объединены люди разных профессий: от рабочего и инженера до учителя и ученого, представлены поколения молодых и пожилых авторов. Само общение с этими личностями во время заседаний клуба, и особенно на вернисажах, дает в нравственном отношении многое. Члены клуба ведут активную выставочную деятельность. Они были участниками Всесоюзных, Республиканских и Краевых выставок самодеятельного творчества. Среди них есть лауреаты этих выставок. На выставке «Дорогие наши старики» преобладали пейзажи: «Патриотизм немислим без чувства родной природы, без любви к ней. Прекрасный ландшафт, воспетый художником, плодотворен, он облагораживает человека, вызывает у него подъем душевных сил. Выясняется, что искусство несет в себе тоску по идеалу, оно вселяет в человека веру, надежду, даже если социальная действительность не оставляет места для упований», – говорил на открытии выставки ее участник, самодеятельный художник Б. Н. Трухин [2, с. 136]. Становится очевидным, что в творчестве люди ищут преодоления противоречивости мира, пытаются

обрести гармонию. Академик Д. С. Лихачев неоднократно отмечал антихаотическую направленность искусства: «Человек нейтрализовал окружающий его мир в том, что несло ему опасность. Отсюда родилось искусство. Русская равнина пугала. Церкви населили обширный мир. Это подавляло страх одиночества. Протяжная песня покоряла пространство. Звон... колоколов наполнял мир» [3, с. 15-20]. Выставка вызвала большой интерес студентов, преподавателей Алтайского государственного университета и граждан г. Барнаула; в этом событии ясно звучал камертон преемственности поколений.

Юбилейные выставки при всей их традиционности могут быть новаторскими. В апреле 2008 г. в Государственном художественном музее Алтайского края открылась персональная выставка заслуженного художника России Леопольда Романовича Цесюлевича «Корабль счастья», посвященная 70-летию со дня рождения художника. В чем ее новаторство? Она напомнила зрителям и художникам о том, что в современном искусстве не умолкала нота символизма, что поиск идеала всегда присущ человеку.

В художественной культуре Алтая живописец Леопольд Романович Цесюлевич – личность яркая, многомерная. «Его творческий метод тяготеет к сближению различных художественных направлений, его художественный язык – синтез латвийской и русской художественных школ. В картинах художника «Руки творящие», «Снега России», «Встреча в пустыне» воссозданы символические образы, возвышающие зрителя. Среди полотен, созданных на Алтае, портрет дирижера Е. И. Борисова принадлежит к тем произведениям, в которых живописец выступает ценителем духа и идей, человеческой индивидуальности. Для каждого мотива Леопольд Романович умеет найти свою интонацию. Ему доступны не только сложные аллегории, отвлеченные поиски гармонии, но и внимательное изучение природы» [4, с. 92]. Эти свойства убедительно сочетаются в картине «Алтайские розы». Леопольд Романович всегда продумывает детали, они оказываются точными и верными. Ассоциативность и выразительность достоверной детали присутствуют в цикле «Память моего детства. Рига, 1941-1944». Творчески осваивая природное и культурное пространство Алтая, Л. Р. Цесюлевич хранит в душе и выражает в произведениях особую красоту своей родины – Латвии, посвящая ей серии полотен, среди которых цикл «Янтарный край». Л. Р. Цесюлевичу

присуще чувство современности, соединенное с обращением к традициям, фольклорным истокам, историчности, к разным жанрам живописи. При всем этом главной проблемой творчества художника остается человек и его духовность. Проявление в творчестве Л. Р. Цесюлевича традиций и новаций, символов Востока и Запада привлекает зрителей, в том числе особенно молодежь.

Современные философы, искусствоведы и культурологи выражают тревогу: «Все отчетливее становится понятно, что недооценка духовно-нравственной составляющей человеческого развития оборачивается глубоким социальным, морально-нравственным кризисом культуры, ведущим развитие человечества в никуда» [5, с. 231]. Идеал подвергается символизации. Важно, чтобы при новом витке символизации человеческого идеала не происходило эмоционального обеднения, душевного оскудения личности. Именно на это направлены функции выставочной деятельности. В настоящее время существует необходимость возрождения в художественной критике истинных эстетических ценностей, основанных в первую очередь на гуманистических идеалах. Именно сегодня, как никогда, наиболее важной для критика оказывается не блестящая, но безликая информационность, не холодная постмодернистская ироничность, но приверженность служению истинному искусству и нравственным идеалам. Этот тезис особенно важен сегодня, когда государство в образовании молодежи отдает приоритет коммерциализации, разрывая единый процесс образования и воспитания. Художественная жизнь призвана быть наполненной теми событиями, которые гуманизируют жизненную среду. Новые творческие поколения стремятся найти выходы в иные пространства творческого видения. В этом пространстве все ярче проявляются близкие дали этнических истоков искусства, раскрыть которые предстоит региональным выставочным проектам.

Территориальные масштабы и просторы убеждают в том, что Россия – страна регионов, поэтому подлинным лицом культуры была и остается не столько столичная, сколько региональная культура, менее подверженная влиянию моды, менее модернизированная. Академик Д. С. Лихачев углубляет это мнение, неоднократно отмечая, что именно провинция держала уровень не только численности населения, но и уровень культуры России, подчеркивая при этом: столичные города собирали все лучшее, объединяли, способст-

вовали процветанию культуры, но гениев рождала именно провинция.

Региональные музеи – хранители этнокультурных традиций. «Все хорошее – на нашей земле! Берегите ее», – такой эпитафийный к альбому о своем творчестве взял М. А. Аникушин, народный художник СССР, автор памятника А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге. В этих словах большой смысл, который можно понимать как духовное завещание мастера грядущим поколениям. Отечественное культурное наследие, не только столичное, но и региональное, является фундаментом развития культуры города, края, области, региона.

К особой форме «малых» региональных музеев принадлежат вузовские музеи. В России они появились в XVIII в., когда в Петербурге возводилось здание для Российской Академии художеств. В архитектурном проекте этого учебного заведения, следуя европейской традиции, были предусмотрены помещения (залы) для музея античных слепков, для музея архитектурных моделей, для выпускных программ (дипломов) по живописи и скульптуре. Они существуют в Академии художеств и в настоящее время, к ним добавился научно-исследовательский музей Академии художеств. Эта традиция российского образования нашла некоторое отражение в сибирских вузах. Распространение получили вузовские музеи: археологические, исторические, этнографические, истории вуза, истории образования. Эти музеи имеют постоянные фонды, которые пополняются в ходе научных экспедиций и студенческих практик; однако, они мало доступны населению и слабо включены в региональную музейную деятельность. Редко встречаются вузовские художественные галереи. Таким редким примером может служить галерея факультета искусств Алтайского государственного университета «Universum». Среди многих функций этой галереи преобладают учебная и просветительская: здесь выставляются творческие работы студентов, обучающихся по направлениям «Искусствоведение», «Художественное проектирование костюма», «Дизайн», «Культурология». Присутствие галереи и необходимость повышения качества искусствоведческого и прочего образования на факультете стимулировало введение в учебный план обучения специального практикума «Основы копийного дела». Начиная с 2006 г., в галерее проходят ежегодные отчетные выставки студентов по этому практикуму, и подобные экспозиции пользуются большим вниманием зрителей и студентов, повышая мотивацию

молодежи к творческой самореализации. Откликается галерея на культурные инициативы и программы регионального и межрегионального масштаба. В подобных мероприятиях (выставка-ярмарка, выставка-конкурс, юбилей художника и т. п.) участвуют студенты факультета искусств, приобретая профессиональные навыки и компетенции. Вузовская галерея не имеет постоянного фонда произведений, экспонатов, но определяется ясная перспектива их создания на основе методических фондов, дарений и даже приобретений на заработанные факультетом средства. Ежегодно в галерее зрителям представляется 15-40 экспозиций, разрабатываемых и осуществляемых студентами факультета искусств под научным руководством куратора галереи — автора статьи. Таким образом, вузовская галерея органично включается в просветительскую, художественно-эстетическую, образовательную, экскурсионную деятельность, являясь в то же время духовно-эстетическим туристским ресурсом региона.

Музейная и выставочная деятельность — это система взаимодействий. Многие ученые (Д. Камерон, Д. Портер, З. Странский, В. Ю. Дукельский, Т. П. Калугина, О. Н. Труевцева и др.) разрабатывают теорию музейной коммуникации, рассматривая культуру и выставку как диалогическое явление. Важен семиотический подход в исследовании некоторых сторон деятельности музея, например, знаковой природы выставочной коммуникации, исходящей из знаковой природы пред-

мета, экспозиции как текста и проблем восприятия и понимания (В. Глузинский, З. Странский, Э. Хупер-Гринхилл). Музей — важный духовно-эстетический туристский ресурс региона, ибо туризм — это общение, диалог и интеграция культур.

Культурное наследие региона — основа его уникальности. Музейные экспозиции, художественные выставки призваны не только популяризировать историко-культурное наследие, но и транслировать его традиции, знания и память о нем в современную повседневность. Возрастающее в наши дни значение и многообразие форм «малых» региональных музеев и выставочных площадок очевидно, как и очевидно значение этнокультурных традиций для сохранения уникального культурного пространства региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конькова, Т. А. Краски страны Чжунго / Культурное наследие Сибири. Вып. 9. — Барнаул, 2009.
2. Трухин, Б. Н. / Культурное наследие Сибири. Вып. 9. — Барнаул, 2009.
3. Лихачев, Д. С. Заметки об истоках искусства // Контекст. — М., 1985.
4. Степанская, Т. М. Очерки истории искусства Алтая / Т. М. Степанская ; АлтГУ. — Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014.
5. Коневских, Л. А. Духовность в картине мира XXI в. Формирование научной картины мира / Л. А. Коневских // Материалы международной научно-практической конференции. 12-16 августа 2007 г. Бийск, Горно-Алтайск. Ред. А. В. Петров. — Горно-Алтайск, 20.