

Крест, Лестница и Колесо

Вечные символы Игоря Пчельникова

Кудрявцева - 2001 -
21-27 июля - с. 10

В выставочном зале Союза художников России представлена живопись Игоря Пчельникова, отметившего свой семидесятый юбилей. Тема живописи Игоря Пчельникова – одиночество людей, их стремление к контакту и невозможность понять друг друга.

Соединение реального и ирреального, возведение жизненной конкретики на уровень символа, понимание общего через частное, стремление поместить обычные события в экстраординарные обстоятельства – все это создает неожиданный, волнующий эффект, все позволяет по-новому взглянуть на то, что издавна известно, увидеть тайный смысл простых вещей.

Пчельников говорит: "Я преклоняюсь перед видимым богатством форм жизни. Но художник, на мой взгляд, каждый художник повторяет сотворение мира Саваофом. Художник принимает на себя решение, что главное и что второстепенное в видимых формах мира. Отбор может быть сознательным, интуитивным, чувственным – каким угодно, – но он обязательно существует. От того, что мы знаем историю искусства за многие века и тысячелетия, выбор не упрощается – может быть, усложняется. С собой, в свой творческий багаж ты можешь взять только необходимое, что можешь унести в руках. Ограничение средств, видов, форм –

на мой взгляд, самая важная основа творчества".

В его картинах смешивается мир предметов и теней, подлинное и мнимое. В качающемся свете фонаря плывут, скользят тени деревьев, не менее объемные, чем призрачные объемы темных стволов. И неподвижная статуя в фантастическом пространстве как будто шагает среди теней. Фон картин замкнут, нет прорыва в глубину, предметы выстраиваются в четкий рельеф.

Вот уже несколько десятилетий, с 80-х годов и по сегодняшний день, Пчельников в основном разрабатывает библейско-евангельскую тематику. Это – логическое продолжение его занятий монументальным искусством, которое испокон веков было посвящено Богу. Его главная тема – "Несение креста"; но он считает, что не только персонажи Евангелия несли свой крест и приняли страдание. Он уверен: каждый несет свой крест, несет, как может. Прогибаясь под тяжестью обрушившихся на него бедствий, или тяжких раздумий, или чувства вины.

Поэтому среди распятых или несущих крест есть и автопортреты, и портрет отца. Он пишет: "В течение сотен лет художники создавали произведения на библейские темы. Индивидуальность художника в работе над одними и теми же сюжетами, на мой

взгляд, проявляется резче, четче. Евангельские сюжеты никогда не уходят в историю – их переживает каждый как свою жизнь. Обращение к библейской тематике для меня – желание по-своему нарисовать то, что до меня рисовали тысячи художников. Я хочу встать в конец длинной очереди".

С переходом на библейскую те-

Вверху: И.Пчельников.

Живопись

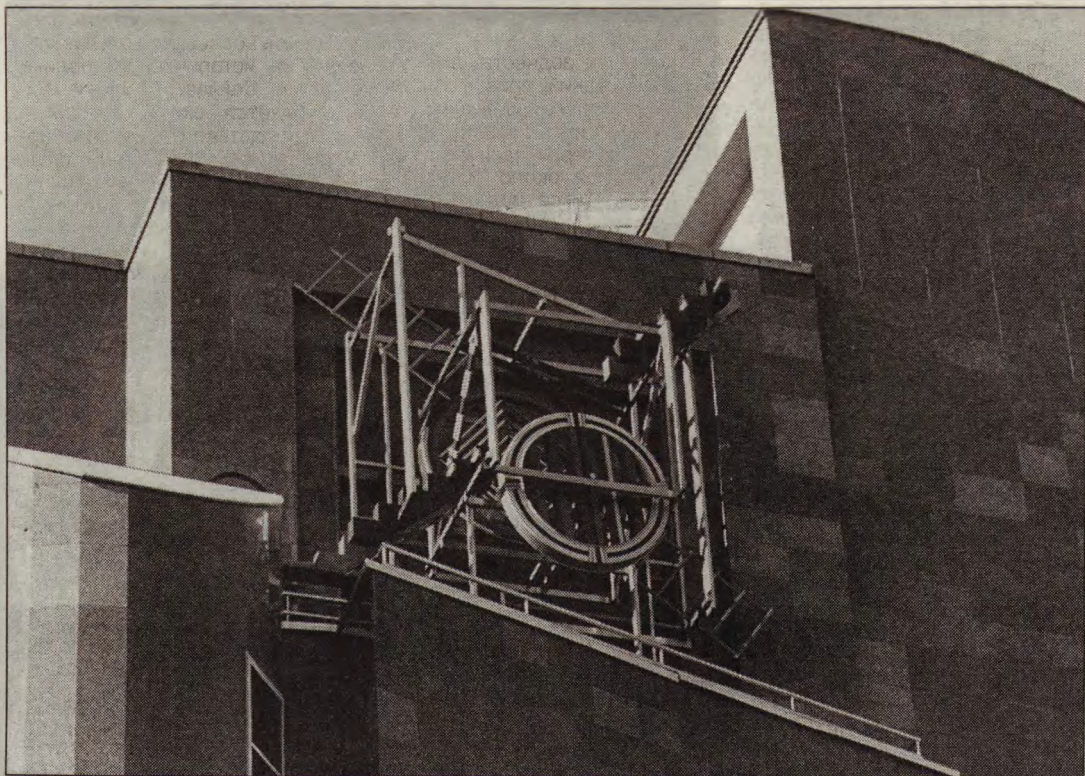
на библейский сюжет.

Внизу: И.Пчельников,

И.Лаврова.

Скульптура фасада

Центра Мейерхольда

матику живописная манера Пчельникова становится экспрессивной. В его картинах – сшибка горячих густых охр или темного красного с холодными серыми или густыми черными тонами. Мощные человеческие фигуры несут свой крест – велика тяжесть, но велика и сила несущих, они не сломлены, они равновелики своей ноше ("Несение креста", 1999). В другой работе черный силуэт креста разрывает воспаленное, кроваво-красное пространство неба, и тело распятого Христа медленно опускается в протянутые к нему руки ("Снятие с креста"). В картине "Апостол Андрей" напряжение создается оттенками красных охр и вспышками белли.

Современный период – самый плодотворный в творчестве Пчельникова. Наряду с созданием множества живописных произведений он работает как монументалист. На фасаде Центра Мейерхольда Пчельников установил недавно кинетическую скульптуру. В основе этой композиции – тема, предложенная Любовью Поповой для спектакля Мейерхольда "Великодушный рогоносец". Соединенные вращающееся колесо и желоб, которые были основой конструкции Поповой, здесь раскрашены в яркие – синий и красный – цвета. Кто помнит сценографию мейерхольдовских спектаклей, узнает эту конструкцию. Для других же это просто красивая абстракция на высоком стеклянном фасаде. Работы Пчельникова в архитектуре – это преобразованные пространства, создание зрелищного спектакля внутри подчас заурядных сооружений. Вместе со своим соавтором Ириной Лавровой он умеет расширить стены интерьеров, заставить зрителя поверить в несуществующие прорывы в глубину, включить скульптурные или рисованные куклы в общение со зрителем. Человек, пришедший в интерьер, где работали художники, попадает в сказочное, полуреальное окружение, он не только создает общение таинственных персонажей, но и сам становится участником игры.

Лаврова и Пчельников создали уникальное искусство театра в архитектуре, искусство, не имеющее прецедентов во всей мировой практике. Здесь все меняется местами, здесь персонажи, взятые из жизни, напоминают кукол, а антики с обломанными руками смотрят на зрителя проникновенно и печально, будто ждут ответа, отклика...

Виктория ЛЕБЕДЕВА