

ИВАНОВО

БОРИС СЕРГЕЕВИЧ ПАВЛОВ: ЧЕЛОВЕК И ХУДОЖНИК

Творчество художника говорит о его человеческой сущности неизмеримо больше и точнее, чем любые слова. Доминанта творчества члена Союза художников России Бориса Сергеевича Павлова — человечность. В искусстве его, искреннем, иногда чуть прямолинейном, отражаются присущие художнику доброта, способность к сопереживанию и соучастию.

Б.С. Павлову не занимать таланта, мастерства, опыта. Он получил фундаментальное профессиональное образование сначала в Ивановском художественном училище, а затем на живописном отделении института им. В.И. Сурикова в Москве. Он успешно работает как живописец и график, показывает свои произведения на выставках разного уровня — персональных, областных, республиканских... В успехе Бориса Сергеевича не менее значимы и такие составляющие, как увлеченность искусством, одержимость своим произведением, стремление раздвинуть собственное художественное пространство, решить новые живописные, пластические, смысловые задачи. Нет в искусстве его монотонности и однообразия. Оно живет и развивается, ибо мир необъятен и столь же безграничны возможности творческого самовыражения.

Трудно, почти невозможно раздвинуть Павлова-художника и Павлова-педагога, хотя педагогическое поприще оставил он более двадцати лет тому назад. Просто его человеческие качества связывают разные сферы творчества в единое целое. Многие из учеников Бориса Сергеевича сегодня признаны и популярны: С. Кузьмичева и А. Каверин, В. Кротов и А. Климохин, А. Федоров и В. Нуждин... Думаю, в том, что каждый из них — отчетливо выраженная индивидуальность, есть и заслуга их наставника. Он никому не навязывал своего восприятия жизни и искусства, но помогал раскрываться заложенному природой своеобразие, неповторимой самобытности каждого таланта.

Б.С. Павлов и сам — благодарный ученик. Важной вехой в творчестве его стал большой групповой портрет преподавателей-ветеранов Ивановского художественного училища, хранящийся ныне в музее г. Плеса. Жанр группового портрета очень труден и достаточно редок сегодня, однако, он оказался бесспорной удачей художника. Ясная, уравновешенная композиция, теплота колорита, выразительные декоративные находки позволили высветить главное — общность талантливых людей, посвятивших себя служению искусству, вплоть до самоотречения, до саморастворения в творческих судьбах своих учеников.

В творчестве Б.С. Павлова явственно ощутимо интуитивное начало, некое наитие, особенно в приоритетной для него портретной

живописи. За внешним сходством, а порой и за кажущимся несходством оригинала и изображения неизменно проступает глубинная сущность человека, пережитое и оставившее след в судьбе, характере, внешности. Многие портреты вначале притягивают взгляд броскостью декоративных решений, но, задержавшись у произведений, увидит зритель и скрытую боль, и рвущуюся наружу радость, и юную распахнутость души, и сложность, противоречивость переживаний... Художник в каждой из своих моделей находит красоту и обаяние, женское достоинство и человеческую состоятельность. Об этом «говорят» глаза, улыбка, осанка, руки... И, конечно, самое действенное средство выражения у Павлова — цвет.

Женские образы в произведениях художника, как живописных, так и графических, наиболее выразительны и многолики. Спокойным изяществом и цельностью натуры подкупает «Вероника», слиянием мечтательности, ощущения радости жизни, очарования женственности — «Ирина». У «Нели» за легкой небрежностью позы и одежды, усталой расслабленностью рук угадывается первый, возможно горький опыт, за таившийся в непроницаемой темной бездонности глаз. В облике «Люды» — чуть наивное, но, вместе с тем нетерпеливое ожидание чего-то желанного, но слегка пугающего неизвестностью.

Б. Павлов. Портрет актрисы молодежного театра Тани Ким. 1984

Ряд портретов являет удивительную полифонию красного, выполняющего различные пластические и психологические задачи. Глубокий и напряженный красный, доминирующий в колорите портрета Аллы Шаховой, подчеркивает красоту зрелую, яркую, неотразимую. Его звучание усиливается золотисто-желтым фоном, всплесками лилового, неяркой зеленью спинки дивана. В портрет Ольги Мочаловой загадочно-тревожный красный вносит интонации востока, дополненные миндалевидным разрезом глаз, экзотической красотой смуглого лица,

оливковыми тенями, фронтальной статичностью фигуры. Теплее, мягче, лиричнее красный в лепке образа поэтессы Вероники Алеевой-Матяж, в портрете же Наташи Беккер красный цвет сарафана в соседстве с чернотой блузки становится активнее, даже агрессивнее, прорываясь размытыми бликами в светлую палитру фона. Есть в этом образе театральность, ноты самолюбования, уверенной самодостаточности модели.

Портреты жены художника Риты — это, в сущности, портреты развития личности от юношеской чистоты, свежести, открытости к красивой и гордой зрелости, не растерявшей доброты, женского обаяния, человеческой притягательности.

Люди творческие интересны любому художнику. В поистине внушительной портретной галерее Павлова запоминаются образы актрисы Молодежного театра в Иванове Татьяны Ким и талантливой пианистки Жанны Ярославцевой. Первый показывает героиню в спектакле по мотивам произведений Б. Брехта. Отсюда угловатая, брехтовская пластика, динамичность и пружинящая энергия позы и жеста в сочетании с одухотворенностью выразительного лица. Внешняя хрупкость оттеняют внутреннюю силу личности. Черный цвет одежды на фоне солнечной желтизны занавеса, во взаимодействии с голубоватыми и желтыми деталями декораций, рождает ощущение спянности театральной условности с теплыми красками реальной жизни. Второй портрет выполнен в лучших традициях русской живописи, являя образ счастливо состоявшейся личности, образ неустойчивости и достоинства, покоряющей женской привлекательности. В композиции и колорите произведения торжествуют спокойствие и сдержанность.

Незаурядное мастерство художника обнаруживает себя и в точности рисунка, и в разнообразии композиционных находок, и в богатстве красочных отношений, впечатляющем диапазоне художественных приемов и выразительных средств. Павлов отлично владеет секретами использования светотени, умеет соединять мягкую пластику форм с графически заостренной определенностью силуэта, иллюзорную подвижность нюансов цвета с открытой декоративностью статичного пятна.

В обнаженной натуре Павлова привлекает красота естества, ощущение полноты жизни и ценности каждого мгновения. Он не конструирует идеальные формы и пропорции, но идет от природы, от бесконечного многообразия прекрасного. Все модели в живописных и графических работах художника осязаемо живые. Их тела дышат, позы органичны, движения естественны. Нет ни грани вульгарности. Модели от-

Б. Павлов. Розы и папоротник. 1994.

кровенны и целомудренны одновременно.

Немало у Павлова и жанровых полотен. Самое заметное — «Приезд О. Генкиной в Иваново-Вознесенск». Выбор историко-революционной темы в 1976 году в городе Первого совета вполне понятен, но вот трактовка сюжета, и в этом ощутимое достоинство автора, далека от безусловной традиционной иллюстративности. Изображение как бы проступает сквозь пласты памяти, высвечивая отдельные моменты событий, предстоящих в желто-охристой гамме жарких настроений 1905 года.

Пишет Борис Сергеевич и замечательные пейзажи и натюрморты. Именно его работы навеяли автору статьи такие стихотворные строки:

Янтарное чудо шумит за окном,
Янтарным ковром выстлала дорога.
Волшебница — осень врывается в дом,
Минувшего лета подводит итоги.
Янтарная сказка, постой, задержись
Кленовым листом на раскрытой ладони...

Краски поют, ликуют, звенят золотом листьев, умиротворяют синевой вечернего света, заражают и заряжают зрителя чувством прекрасного.

В натюрмортах Павлов «немногословен», но точная компоновка пространства, оптимальные цветовые решения делают изображения изысканно красноречивыми.

Борис Сергеевич никогда не работает «на результат», он всегда «в процессе», в поиске, ибо искусство не терпит застоя, эксплуатации раз и навсегда найденных приемов. Человек и художник в бытии и творчестве Павлова неразсторжимы.

Г. СОРОКИНА

Б. Павлов. Дунилово. Монастырь. 2002

Б. Павлов. Девушка с чашкой кофе. 1988.

Б. Павлов. Неля. 1977.

Б. Павлов. Портрет преподавателя музыкального училища Е.В. Бакотиной. 1979.

Павлов Борис Сергеевич

(17)0709 (1976)