

портрет

РОЖДЕННЫМ ЖИТЬ...

В Москве, в выставочном зале Союза художников СССР на Кузнецком мосту, открыта выставка произведений советского художника, лауреата премии московского комсомола Ю. М. Ракши, уроженца города Уфы.

Рассказ о жизни и творчестве Юрия Михайловича Ракши логично будет начать с его картины «Воскресенье», написанной в 1968 году и ставшей программной для художника. Описать ее сюжет — просто. На поляне, окруженной деревянными домами, могучими деревьями с россыпями золотой листвы, молодежь играет в волейбол. Но сюжет трактован не повествовательно, и даже не в нем суть. Главное для автора — не конкретное действие или герой, а передача того чувства, ощущения, которые жили в нем. Полотно не списано с натуры, а рождено творческим воображением автора. Оно передает его мысли о непреходящей красоте природы, жизни, гармонии мира. Истинно творческий подход к работе, эмоционально-лирическое восприятие жизни, ее философское осмысление — вот основные моменты той программы, к которой художник пришел здесь и развил ее далее в своих произведениях.

Юрий Михайлович родился в Уфе в 1937 году. Здесь прошли его детство и юность, здесь он впервые познал законы искусства, занимаясь в изостудии Г. В. Огородова. По настоятельному совету своего первого наставника и учителя пятнадцатилетний юноша поехал в Москву поступать в художественную школу при институте им. Сурикова. Серебряная медаль венчала его годы учебы здесь. В 1957 году он поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии, который с отличием заканчивает в 1963 году и получает направление на «Мосфильм». Институт дал художнику

хорошую культурную и профессиональную подготовку.

Начались годы работы в кино. Ю. Ракша много ездит, знакомится с людьми, различными историческими материалами. Эти годы стали для него временем духовного формирования, творческого становления. Наряду с работой в кино, он искал себя в живописи. И только в 1968 году картина «Волейбол» открыла дальнейший целенаправленный путь художника, увенчанный многими достижениями. Одно из них — картина «Моя мама» (1969 г.). Живописец писал всегда то, что хорошо знал и чувствовал. Работая с режиссером М. Швейцером над фильмом «Время, вперед!», Юрий Михайлович детально изучил эпоху 30-х годов. Она вошла в душу художника во всей своей романтике и красоте человеческих судеб. Зрел замысел картины. Окончательное решение пришло, когда он узнал от своей мамы, что она в молодые годы строила Магнитку. «Пришло и другое», — писал художник. — Ранняя смерть мамы, оборвавшая ее жизнь, отданную Родине, стала для меня последним обращением ко мне: вспомни, кто ты, где ты родился, чей сын, кому предназначаешь свои дела. Думаю, это было решающим часом моего становления. И я уже не мог не написать этой картины».

Полотно «Моя мама» принесло автору признание и известность. Пронизанный золотым светом холст чарует красотой композиции, совершенством линий, форм. Четыре женские фигуры, объединенные единым настроением — приподнятым и светлым, воспринимаются

как поэтическая метафора того времени, осмысленного нашим современником. В картине выражены гражданственная и творческая позиция автора, воплощающего в глубоко лирических, поэтических образах тему Человека, молодости, устремленной в будущее.

Эта тема — одна из главных в творчестве художника Ю. М. Ракши. Ее новые грани раскрыты в полотнах «Современники» (1970 г.), «Наша буровая» (1972—1975 гг.), «Разговор о будущем» (1979 г.). Как и в предыдущих работах, не действие здесь определяет содержание, а как бы предстояние перед ним, момент средоточия, напряжения духовных качеств человека. Композиции картин строятся так, что зритель как бы входит в пространство холста, вживаясь в его мир. Момент нравственного предстояния героев, наделенных внутренней красотой, определяет тот необходимый диалог, который они ведут со зрителем, обращаясь к нему со своими мыслями, чувствами. Это диалог о большом, о главном — о месте человека на земле, его красоте, нравственной силе.

«Мои сорок два года кажутся мне необычайно длинными», — говорил Ю. Ракша. — В них — эпоха нашей страны». Война... С ее лишений и трудностей берет начало память художника. В 1970 году он пишет картину «Ты», отдавая в ней дань памяти своей матери, своему суровому детству, создавая пронизывающий образ русской женщины, вышедшей на своих плечах тяготы войны. «Рожденным жить» — так назвал автор картину 1971 года о мужественном вьетнамском народе, которая воспринимается как торжественный режиссер его стойкости, красоте жизни. В ней звучит протест художника против войны.

Военная тема продолжена в картине «Поет мне в землянке гармонь» (1973 г.). Здесь нарочито используется композиция, найденная в картине «Современники», — группа людей, собравшихся у стола. Тем самым автор стремится вызвать в зрителе ассоциации, сравнения. Люди военного поколения обращаются к нынешним молодым своей памятью, пережитым. Устами своих героев художник говорит о себе, о своих мыслях. Его картины, представая перед нами, рисуют личность художника-гражданина, патриота, гуманиста, наделенного чистой и благородной душой.

Память вызвала к жизни и

его лирико-поэтические пейзажи, посвященные родной уральской природе. Он любил ее с детства, знал по многочисленным поездкам. Природа Башкирии предстает в его работах «Домой» (1970 г.), «Талыны» (1974 г.) щедрой и величественной, осененной золотым сиянием осени или первым дыханием зимы. Но всегда она гармонична, одухотворена, очеловечена. В одной из последних своих статей Ю. Ракша писал: «Где-то далеко теперь нестеровские дали за рекой Белой, и, наверное, я до конца жизни так и останусь должником перед ними, не смогу написать все желанное, дорогое сердцу. Но моя малая родина станет и уже стала частью всего большого, открывшегося мне в моей жизни, частью всего мною сделанного, частью меня самого». Сейчас, когда художника нет в живых, — он умер 1 сентября этого года от тяжелой болезни, эти слова звучат как завет. Большое открылось ему в жизни и творчестве.

Составной частью этого большого была работа Юрия Михайловича в кино. Оно во многом питало и его творчество, как живописца и графика. Постановка пятнадцати кинофильмов была осуществлена им на «Мосфильме», и здесь были такие, как «Главный свидетель», «Нежданный гость», «Вернишь — не веришь», «Дерсу Узала», «Восхождение».

Среди представленных на выставке выделяются своей живописностью, образностью эскизы к кинофильму «Дерсу Узала» (режиссер А. Курасава). Натура, выбранная самим художником в Уссурийской тайге, давала богатый материал для творческой работы. Им было создано более тридцати эскизов. По этим впечатлениям Ю. Ракша исполнил и серию станковых работ. Это великолепные по своей декоративной выразительности пейзажи; графический «Автопортрет». Воспоминание о Приморье» (1976 г.), ставший лучшим его автопортретом по силе духовного взлета, поэтического обобщения, мастерству; небольшая, но тонкая по мысли, исполненная картина «Добрый зверь, добрый человек» (1978 г.).

Значительной стала работа Ю. М. Ракши над фильмом «Восхождение» (режиссер Л. Шепитько) по повести В. Быкова, поднимающей вечные темы человеческого долга, патриотизма, благородства. Она отвечала душевным устремлениям художника, вдохновением которого был создан портрет Сотникова, ставший основой для поиска актера. Портрет вместе с другими эскизами определил структуру фильма — строго графическую, емкую, лаконичную. Портрет Сотникова сконцентрировал в себе идею фильма, обращенного к человеческой совести, сознанию. Работа над фильмом «Восхождение» принесла художнику большое

творческое удовлетворение. «Наша работа шла на такой высоте, что мне захотелось и в живописи как бы повторить все это. Меня привлек духовный подъем творца, его вдохновение, трудный путь от замысла к его претворению». Так родились картины «Поиск», «Работа», «Премьера», объединенные в триптих «Кино».

Лебединой песней художника стал живописный триптих «Поле Куликово». Долго вынашивал Юрий Михайлович его замысел, собирал материал, прежде чем на холстах ожили время, люди, события. Автор пришел к трехчастной форме произведения, желая показать в содержании каждой из них развитие действия во времени. Все мастерство художника-живописца, графика, драматурга, режиссера воплотил он в этом триптихе. Каждая часть его заключает свою драматургию. Левая «Благословение на битву» — изображает Сергея Радонежского, благословляющего Дмитрия Донского на подвиг. Правая — «Проводы ополчения» с фигурой Евдокии (жены Дмитрия) в центре посвящена русским женщинам, провожающим на битву своих близких. Обе эти части внутренне построены так, что постепенно подводят зрителя к центру, наиболее напряженному по драматическому звучанию. Эта часть названа «Предстояние» и продолжает излюбленный автором прием показа нравственного предстояния героя перед решительной битвой. Первые лучи солнца осветили поле, выстроившиеся русские полки, фигуру, лицо Дмитрия,

надевшего козырьку простого ратника, его сподвижников. Момент предстояния позволил автору проследить состояние каждого героя, которого он мыслил не как сказочного или былинного, а как живого человека. История ожила под его кистью. Темы подвига, Родины, величия и красоты русского человека слиты в одно цельное, яркое звучание. «Для меня это не просто очередное произведение. Это разговор о главном, мой долг по отношению к прошлому, во славу будущего Отчизны» — говорил художник. Работа над триптихом стала для Юрия Михайловича подвигом. Будучи уже тяжело больным, он день ото дня вставал к мольберту, стремясь завершить свой замысел. В день, когда художника не стало, его «Поле Куликово» было отправлено на выставку в Третьяковскую галерею. Глядя на это его последнее творение, проникаешься высоким духом, тем внутренним сиянием чистоты и света, которые жили в душе художника.

Открывая выставку произведений Ю. М. Ракши, народный художник СССР Т. Т. Саахон сказал, что произведения художника всеяют уверенность и спокойствие за советское реалистическое искусство.

В. СОРОКИНА,
искусствовед.

НА СНИМКАХ: Ю. М. Ракша; фотопроизведения с картины «Предстояние». Центральная часть триптиха «Поле Куликово» (1980 г.).

