

В Галерее искусств (ул. Пречистенка, д. 19), входящей в комплекс зданий Российской академии художеств (РАХ), первого ноября открылась персональная выставка произведений крупнейшего скульптора-монументалиста и живописца современности, президента РАХ Зураба Константиновича ЦЕРЕТЕЛИ. Когда я спросил у великого мастера: «Неужели на нынешней выставке в Галерее искусств собрана целая тысяча ваших работ?», он, мягко улыбаясь, ответил: «Тысяча, но не единственная»

Да, в пятнадцати залах Галереи искусств на общей экспозиционной площади в 10 тысяч квадратных метров, выставлена именно тысяча произведений мастера, многие из которых - впервые. Здесь представлены станковая скульптура и портрет, натюрморт и графика, эмалевые панно и миниатюры, мозаика и дизайнерские работы. Все, что сделано, - за горизонтом человеческого понимания. О неиссякаемой работоспособности Церетели ходят легенды: спит он максимум четыре-пять часов, рисует даже на заседаниях президиума РАХ. А из недавней десятидневной поездки по русскому Северу привез более тридцати графических листов, созданных им в промежутках между встречами, переговорами, беседами и... застольями.

Кстати, 2002 год - это год пятидесятилетия творчества Зураба Церетели. В далеком 1952 году известный художник Георгий Нихарадзе прямо в мастерской устроил первую выставку своего ученика, которому предстояло поступать в Академию художеств. Письменные отзывы о том событии не сохранились. Зато в архиве хранятся великолепные отзывы, которые дали работам Церетели Давид Сикейрос, Пабло Пикассо, Марк Шагал, Сальвадор Дали, Роберт Раушенберг.

И вот теперь - новая персональная выставка. Без лишней патетики скажу, что, когда проходишь по залам, кажется, будто попадаешь в глубинный мир эмоций и страстей, со страдания и раздумий великого человека и сам становишься невольным участником окружающих тебя событий, отраженных мастером в великолепных работах. Мир произведений Церетели - это поднятые до уровня простого человека глубинные пласты исторической и культурной памяти человечества. Стилистика произведений органично соединила в себе традиции культуры Древнего Востока и современного Запада.

Открывается экспозиция живописными полотнами, представляющими все этапы творчества, начиная с 70-х годов и кончая новыми, созданными в 2002-м, чуть ли не накануне выставки. Здесь многочисленные жанровые и тематические циклы живописных полотен. Среди них - серия работ, посвященных художникам, творчество которых, по словам Зураба Константиновича, сыграло важную роль в его судьбе. Это портреты Ван Гога, Пикассо, Дали. Мастер с какой-то изысканной дотошностью доходит до самой сути натуры человека, которого он изображает на полотне. Он воплощает ее посредством колорита, особой пластики, композиции.

Особой теплотой, неизбежной грустью и даже нежностью проникнуты образы близких ему людей: друзей, родных и жены художника Инессы («Инесса и ее дети», «Смотрящая Инесса» и др.), покинувший этот мир четыре года назад. Не все знали, но, оказывается, Церетели

Высоким проводила в такой, без улыбки. Ни в одном фильме, ни на одном самом удачном снимке она не была так обворожительно, как неотразимо победно красива! Я видел Марину, когда она утором выходила из спальни и ее, словно сияние, окружала любовь. Когда-нибудь

гадочной. И я написал ее такой, без улыбки. Я писал многих не просто красивых, но великих женщин, таких, как Маргарет Тэтчер, королева Швеции. Почти в каждом лице, даже в самом светлом, есть затаенная печаль. Женщинам вообще трудно в этом мире, а красивым

На выставке впервые показаны работы из французской серии. Это живописные работы, созданные мастером в его парижской мастерской в 2002 году: «Сон», «Жизнь прошла, как жавый медный пятак». Их отличает усложненная композиция, звучный колорит.

Из досье

Зураб Константинович Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси в семье инженера, представителя княжеского рода. В 1958 году окончил факультет живописи Тбилисской академии художеств. С конца 60-х годов начал активно работать в области монументального искусства. Ныне монументы З. К. Церетели, как будто фигуры на шахматном поле, расставлены по всему земному шару - в четырнадцати странах мира: России, Грузии, на Украине, в США, Великобритании, Франции, Турции, Уругвае и др. Его персональные выставки состоялись в России, США, Франции, Турции.

В 1999 году З. К. Церетели организовал первый в стране Московский музей современного искусства и передал ему собственную коллекцию, содержащую несколько тысяч произведений современного искусства.

З. К. Церетели - народный художник СССР, России и Грузии, посол доброй воли ЮНЕСКО, лауреат Ленинской, Государственных премий СССР и России, лауреат премии Пикассо, член-корреспондент Академии художеств СССР, действительный член Рос-

сийской академии художеств, член-корреспондент Французской академии изящных искусств, член-корреспондент Испанской королевской академии изящных искусств. Мэр - Герой Социалистического Труда, награжден орденами «Дружбы народов» и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Среди наиболее выдающихся работ З. К. Церетели, расположенных в Москве, - монументы «Дружба на веки» (на Тишинской площади), посвященный 200-летию Георгиевского трактата и Петр Великий, воздвигнутый в честь 300-летнего юбилея российского флота, Мемориал Великой Отечественной войны на Поклонной горе. З. К. Церетели создал центральный монумент «Победа» высотой 141,8 метра, скульптурную композицию «Трагедия народов», две величественные конные статуи для здания Военного музея, олицетворяющих богинь Славы и Победы, дизайн внешнего и внутреннего убранства храма Георгия Победоносца, а также дизайн залов Военного музея.

З. К. Церетели был главным руководителем всех художественных и декоративных работ по воссозданию храма Христа Спасителя.

шинели, а ноги его слегка косяпают. Зураб Константинович говорит:

- Это изображение я сделал буквально после одной-единственной встречи с ним. И оно - правдивое. Но всем - и французам, и нашим - больше нравится его официальный образ, где де Голль в строгой военной форме.

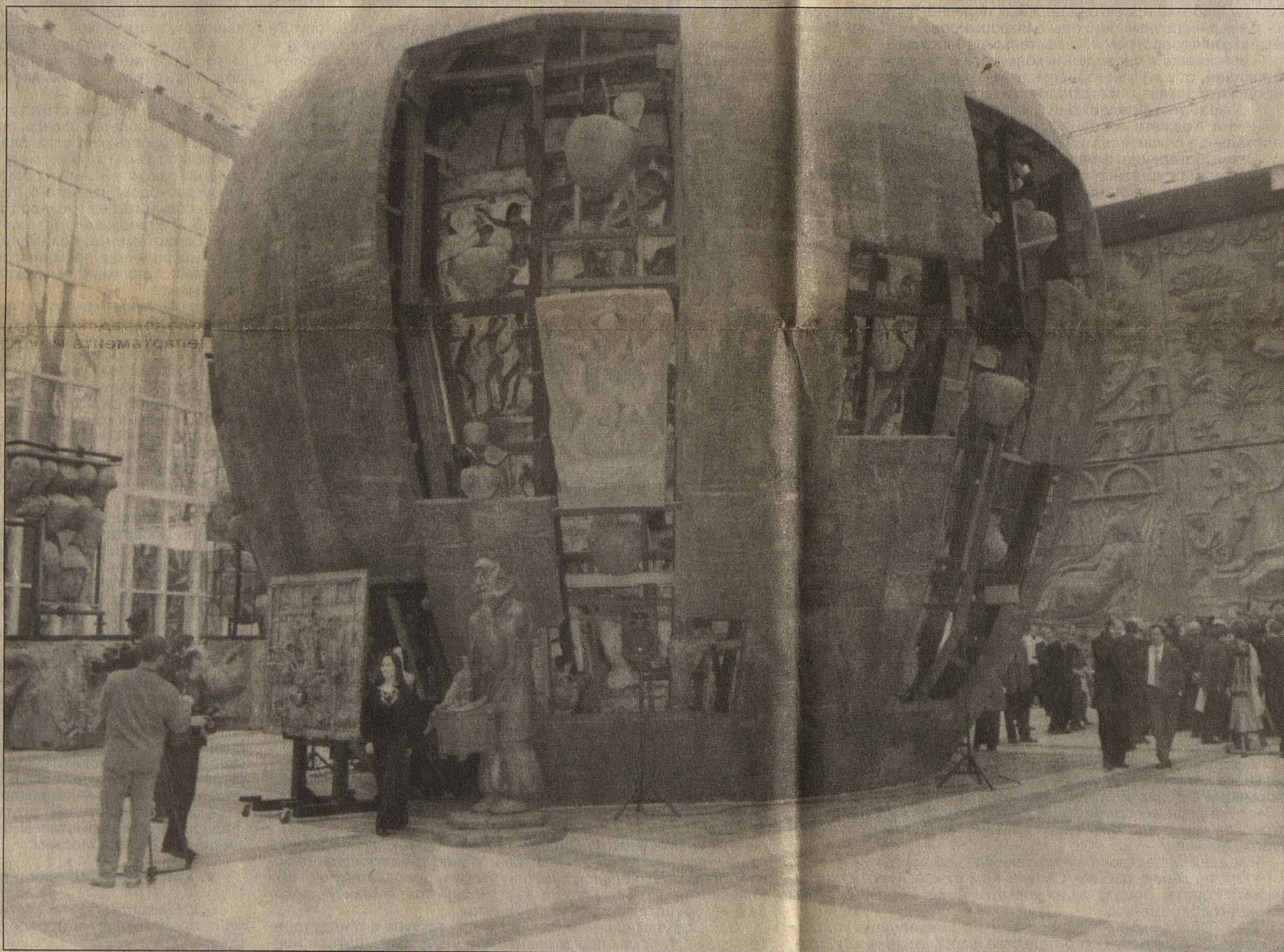
Весьма выразителен цикл горельефов «Мои современники», посвященный видным деятелям различных видов искусства: Александру Блоку и Марине Цветаевой, Иосифу Бродскому и Булату Окуджаве, Владимиру Спивакову и Юрию Башмету, Георгию Даниэли и Галине Волчек и другим. А став рядом с собственным изображением (обнаженный крепкий торс, целеустремленное лицо), мэтр пошутил:

- Если рядом живет классик, ему надо вовремя аплодировать.

Разнообразное творчество Церетели удивительно цельно и динамично. Произведения нисколько не диссонировать, а органично дополняют, украшают эту необыкновенную, пожалуй, единственную в мире коллекцию. Смысловую доминанту экспозиции составляют работы мастера на сюжеты Ветхого и Нового Завета. В них художник

1000 ОТКРЫТИЙ ЗУРАБА ЦЕРЕТЕЛИ

тели рисовал свою любимую жену еще с 60-х годов, когда молодые жили на чердаке в Тбилиси.

В одном из интервью я задавал такой вопрос: - Зураб Константинович, вы выросли в Тбилиси - романтическом городе, где сиреневый воздух напоен сладостным ароматом персиковых садов, где узкие улочки поднимаются прямо в небо и даже имена женщин звучат как музыка. Вы создали немало женских портретов. Над каким из них вам работать было труднее всего?

И вот что он мне тогда ответил:

- Женщины и цветы - для меня одно и то же. Женщина похожа на цветок: также хрупка, нежна, окружена ароматом и трепетным очарованием. Каждая женщина неповторима. Ведь нельзя сказать, что лучше - растущий в лесной тени ландыш или роскошная тепличная роза. Но труднее всего писать женщину, которую любишь. Когда влюблен, мысли уходят, все выглядит по-другому... Ты совсем иначе видишь эту даму. А женщина, когда она влюблена, когда она рядом с любимым, обретает неземную красоту. Я никогда не забуду лицо Марины Влади, какое было у нее во время медового месяца, который она вместе с Владимиром

я напишу картину. На ней будет сцена, которую я видел тогда на балконе: Высоцкий с гитарой поет у ног Марины, она стоит в белом платье с развевающимися золотыми волосами, а рядом, зачарованно замер, смотрит на них моя большая черная собака. Уже много лет эта картина стоит у меня перед глазами, но я еще не готов перенести ее на холст.

- Выходит, вы влюблены во всех женщин, портреты которых пишете?

- Наверное. Ну, разве что совсем немножко. Помните, в Средние века рыцари Круглого стола говорили: «Служи всем женщинам, но любви одну». Восхищаясь всеми, но обожай одну». Так и я. Но для меня красивая женщина - это та, у которой доброе лицо. Да, меня привлекают изысканные пропорции, красивые формы. Знаете, у мужчин есть недостаток: замечать прежде всего внешность. Я тоже не исключение. Но как художник я ищу красоту сердца. Наверное, такую, какой была красива мать Тереза. Не все, разумеется, так однозначно. Меня может привлечь цветочная гамма, типаж, необычность лица. Я писал портрет американской актрисы Лайзы Миннелли. Все знают ее необыкновенную улыбку. А я как-то увидел ее без улыбки. Она показалась мне другой, более интересной, более за-

особенно. Безусловно, хороши женщины, похожие на образы Боттичелли, с их нежными, чуть печальными лицами, утонченной пластикой, изысканными жематами.

- Какие из ваших женских портретов вам нравятся более других и вы считаете наиболее удачными?

- Портреты моей жены Инессы: Она была красивой женщиной и удивительным человеком. Она была для меня всем. И я стремился передать это на полотне.

- Портрет Инессы» открывал первую в Москве персональную выставку Зураба Церетели, до которой жена художника, к сожалению, не дожила. Если не знать, кто изображен на полотне, то можно было бы решить, что это обобщенный образ, объясненный в любви всем женщинам Грузии - прекрасным, сильным, гордым и застенчиво-нежным. В картине та же бессмертная «двойная» красота, о которой и говорил мастер.

Одиночество художника в бешущем мире, трагизм его бытия нашли отражение в работах, посвященных великому комику Чарли Чаплину, а также в других произведениях, например «Музыкант», «Шарманщик», в которых словно воплощено состояние души автора, вдохновленного и размышляющего, грустного и ликующего.

А вот и цветы. Церетели пишет их постоянно. В них - жажда цвета и солнца, необычайная радость жизни, стремление запечатлеть ускользающую красоту мгновения. Флоксы и пионы, ромашки и розы привносят в портрет («Кати и цветы», «Женена») определенное настроение. Они существуют и как часть интерьера, и как самостоятельные произведения. А любимым подсолнухам со всем богатством оттенков желтого цвета отведен даже отдельный зал.

Осуществляя свои грандиозные творческие замыслы, Церетели обращается к собственному, порой своеобразному осмыслению исторических событий и незаурядных людей, в них участвовавших, являвших современного мира. На выставке, конечно же, представлены модели монументов, уже установленных в нашей стране и за рубежом, и те, которые еще ждут своего часа: Петру I и Христофору Колумбу, Онуэ де Бальзаку и генералу де Голлю, матери Терезе и леди Диане, «Спасение Европы» и «Диана» (Святая равноапостольная Нина) и др.

Интересна судьба памятников (их три) де Голлю. В Москве уже определено место, где он будет установлен - перед гостиницей «Космос». Но вот какой из трех? Церетели нравится вариант, где французский президент стоит в

размышляет над вечной темой человеческого бытия. К этой сокровенной теме он обращается на протяжении всей своей творческой жизни. Сколько скорби и силы в портрете «Моисей». Ярким, живым повествованием, наполненным глубокой символикой, представляются нам графические листы, посвященные библейской тематике. Цветные и монохромные, созданные в сложной авторской технике, они входят в интереснейшую часть графического раздела.

На выставке также широко представлены эмалы. Это серия «Старый Тбилиси», работы на сюжеты античной вазопластики. Сочетание живописности, монументализма, своеобразной пластики, свойственное творчеству Церетели и составляющее особенность его творчества, весьма привлекательно. Этим он начал заниматься еще в 60-е годы, когда были созданы первые миниатюры на евангельские темы. В нескольких залах размещены монументальные эмалевые панно библейского цикла. Они запоминаются своими спокойными ритмами, благородным колоритом, торжественностью и просветленностью образов.

Различные произведения декоративно-прикладного искусства, текстильные панно дополняют экспозицию. И наконец, центральная композиция выставки - «По-

знание Добра и Зла». Она помещена в новый зал - величественный атриум. Он занимает территорию внутреннего застекленного двора усадьбы, что создает огромное, пронизанное светом выставочное пространство. И вот в этом огромном своеобразном «зимнем саду» размещена монументальная скульптурная композиция «Познание Добра и Зла». В центре стоит гигантское диаметром в пятьдесят метров «Яблоко» - символический плод древа познания, своеобразное воплощение проблемы выбора, всегда стоящей перед человеком. Внутри него - двухметровые Адам и Ева. Обрамляют «Яблоко» грандиозные бронзовые барельефы, расположенные по периметру зала. Несколько десятков композиций, такие, как «Сотворение мира», «Сотворение неба и земли», «Рождество Христово», «Крещение» и другие, воспринимаются поражающим своей силой эпическим полнотой. В этих произведениях, над которыми Церетели работал более четверти века, он предстает мудрым, глубоким, взглядывающим в самую суть мира художником и человеком. Вполне возможно, что эта невиданная доселе композиция - одна из вершин его многогранного творчества.

Церетели представил также проект дизайнерского решения детского образовательно-просветительского «Парка чудес» (огромного российского Диснейленда, куда там американскому!) в Нижних Мневниках. Его оформление отражает темы истории мировой и отечественной культуры. На вопрос, как можно художественными методами отразить трагические события в театральном Центре на Дубровке, Зураб Константинович ответил, что он думает об этом значительно шире: как вообще бороться против терроризма, как можно противостоять этому явлению - «чуме двадцатого века»?

Был на выставке и сюрприз - представление новой скульптуры, посвященной мэру Москвы Юрию Лужкову. И снова вопрос Церетели: - Зураб Константинович, откуда вы черпаете вдохновение?

- Вдохновение я беру от природы, а трудоспособность заложена в моих генах. Обилие замыслов черпаю из собственного образования, из жизненных наблюдений. Я стал тем, кем стал, в первую очередь благодаря трудолюбию. Никто,

ни один человек на планете не может сказать, что я ленив. Я живу, как пианист, - ни дня без упражнений. С детских лет я видел, как трудился мой дядя, рисуя картины, как много и тяжело работали родители. Такие примеры очень важны для воспитания.

Я постоянно учусь. После окончания Тбилисской академии занялся этнографией и археологией, что пополнило мой багаж - точностью глаза, знанием фресок, мозаики, литейного искусства. Всю Грузию исхожу пешком, делаю обмеры храмов, зарисовки, изучаю самые древние технологии. Все это помогло мне при работах, связанных с воссозданием храма Христа Спасителя.

И все равно мне не подходить слово «успех». Еще так много надо сделать! Ведь я же ищущий художник!

Энергии и разнообразию планов Зураба Константиновича можно только позавидовать. И что бы ни говорили, а искусство Зураба Церетели не замыкается ни узкими рамками этнографии, ни самодовлеющей стилизации. Для каждого объекта художник находит свое, особенное решение, связывая в единое целое архитектурные формы и природу: цвет мозаичных панно с цветом моря, ландшафта. Главное в творчестве мастера - искреннее желание и умение воспевать радость бытия, великое счастье жить под мирным небом любимой Родины.

В торжественном открытии персональной выставки Зураба Церетели приняли участие его многочисленные российские и зарубежные коллеги, друзья и ученики. Несмотря на свой преклонный возраст, поздравить Зураба Константиновича приехавший выдающийся мастер карикатуры Борис Ефимов (ему 102 года), более молодой, чем он, 85-летний скульптор Лев Кербель, одноклассница Церетели этнограф Дульцетта Рухадзе-Бендудидзе, кинорежиссер Александр Митта, кутюрье Вячеслав Зайцев, академики Эдуард Дробницкий и Таир Салахов, Ефрем Зверьков и Слава Лен, и многие другие.

Персональная выставка Зураба Церетели - это знаменательное событие в культурной жизни не только Москвы и России. Считаю, что она имеет мировое значение.

Лев РУДСКИЙ

