

EAST MEETS WEST GALLERY

Живое и мертвое. Экологическая фантазия

С 26 марта по 11 мая 2024 года во Всероссийском музее декоративного искусства откроется юбилейный проект куратора Татьяны Палеевой, посвященный 25-летию East Meets West Gallery.

Избранная для проекта тема «Живое и Мертвое. Экологическая фантазия» соотносится с одним из самых сложных философских вопросов жизни и смерти, в котором, строго говоря, **Жизнь** не противопоставлена **Смерти**.

Второй основной темой проекта стала связь **Человека** и **Природы** – тема, ставящая человека лицом к проблемам защиты окружающей среды и самого выживания человека на нашей планете. Катаклизмы последних лет на земле как природные, климатические, так и социальные убеждают нас в совершенной актуальности нового обращения искусства к отношениям человека и природы.

Конфликт между двумя параллельными реальностями – реальностью природной среды и среды, созданной руками человека, – выдвигается в настоящее время на первый план жизни человечества, от которого зависит, выживет оно на Земле или вынуждено будет искать другую планету для продолжения жизни. Земля, в представленных работах современных российских художников, фотографов и скульпторов, играет символическую роль гуманистического, объединяющего начала в эпоху противоречий и разлада в национальных и международных государственных отношениях.

Творчество как созидание, как воплощение света, истины, добра и красоты господствовало в европейском искусстве практически до начала XX века. Что-то разладилось в этой благостной картине мира, особенно в период ярких социальных протестов в Европе и России в начале XX века и в период Первой мировой войны. И творчество эхом отражает эти катаклизмы, вторя смене парадигмы в трактатах западных философов и мыслителей, уловивших эти тенденции первыми (Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд и далее в наше время к Жоржу Батаю). Теперь в творчестве и особенно в критике идет борьба двух принципов: творчество – это жизнь, красота, свет, добро и творчество как разрушение, смерть.

Проект построен как сложный лабиринт, который необходимо пройти по заданной траектории движения, чтобы окунуться последовательно в воды добра и зла, света и тьмы, жизни и смерти природы, духовного бессмертия и бренности бытия, Рая и Ада, неба и космоса. Музыка будет служить для вас путеводной звездой в этом путешествии.

Экспозиция поделена на разделы, которым соответствуют залы. Начало проложено от учителей и старшего поколения творцов, которые живут в своих учениках и продолжают влиять на процесс развития искусства и в наши дни. Это зал «Преемственность и Ренессанс». Мне очень повезло представить вам работы непревзойденного рисовальщика и учителя Дмитрия Дмитриевича Жилинского, а рядом с ним его не менее талантливую и уникальную ученицу Наталию Нестерову. В каталоге к персональной выставке Дмитрия Дмитриевича уже после его ухода она написала: «Мы, его ученики, пошли разными путями, каждый своим, но никогда не забываем то, что он в нас вложил, – любовь и служение искусству». С

вдохновителями и учителями связано развитие искусства в сторону «Жизнь живая и конструктивная», «Вибрации Земли», которые завершаются духовным возрождением человека, взлетам его до небес в зале «Живое. Небеса». Воспевающие все живое на земле, природу и человека, саму Землю, как олицетворение вселенского света, добра и красоты Ирина Старженецкая, Ольга Булгакова, Татьяна Ян, Сурен Айвазян, Сергей Брюханов, Екатерина Кудрявцева погружают зрителя каждый в свое уникальное художественное пространство. Древа Жизни Ольги Булгаковой (Черное и Красное) – как два разных этапа человеческой жизни: то полоса яркая, мажорная и жизнеутверждающая, то «черная», меланхолическая и даже эсхатологическая. В природе много мистики, мифологии и загадочности утверждает в своих новых фотографических пейзажах арт-фотограф Алена Тельпуховская. Объединяющим началом всего зала стала работа «Древо Земли» из современного текстиля художницы из Санкт-Петербурга Светланы Изгиевой, прообразом которого послужил 500-летний каштан из Хампстэд парка в Лондоне. «Живое» в этом зале не могло бы проявиться с такой силой, если бы не жизнеутверждающая, теплая и аллегорическая скульптура Виктора Корнеева. Другая жизнь кипит в «Архетипах» Василия Власова и технологических метафизических работах Геннадия Трошкова. Если Власов опирается на прообраз, уходящий корнями в миф, легенду, фольклор или просто в его собственную фантазию, то Трошков строит в плоскости холста «живой» мир трубчатых конструкций, которые, не смотря на весь свой технологизм живет, извивается, меняется, напоминая живое существо.

А впереди всех нас ждет большое просветление на Горе Фавор, где свой архетип Горы и свою метафору «нетварного Света» показывает Владимир Наседкин. Каждая работа из серии «Фаворский свет» (2020) поворачивается к нам новой гранью жизни, новой звездой на небе, а значит, и новой жизнью. Воспарить с этой горы мы сможем лишь примерив на себя божественные «Крылья» Татьяны Баданиной. Я благодарна Владимиру и Татьяне, которые подарили нашему проекту эти крылья в прямом и переносном смысле.

А далее последует современная игра в «творчество как разрушение». Человек-машина, роботы, люди-манекены; все пожирающий огонь, уничтожение живой природы и природные катаклизмы в залах, где все «Неживое», где «Жизнь» превращается в «Смерть», и только Ноев Ковчег готов перевезти нас из царства «Смерти» в царство «Жизни»: рая, цветения, плотской и духовной любви, добра, света – в космос.

Символическое значение Земли и Природы ярко воплощены в апокалипсических пейзажах Владимира Мигачева. В почти монохромные работы вдруг врываются желтый, оранжевый и красный «уровень опасности», проходя как разлом по несчастной земле. Зарево освещает символическим светом почти каждую его работу, предупреждая о разрушении природы, климата и самой Земли. Этим работам созвучны и выбранные для выставки серии «Репейники» и «Маки» Дмитрий Трубин идет дальше: ветки колючего кустарника и лепестки цветов с тычинками у него кажутся «препарированными» и заново воссозданными с помощью линейки и гвоздей. Такова его новая «внебиологическая» реальность. А дальше – больше. Символические «мусорные короли», питающиеся падалью и зубастые «лесорубы» совершенно лишены человеческой принадлежности, а более похожи на чудовищных инопланетян, уничтожающих нашу землю. Безлюдные метафорические промышленные пейзажи Юлии Малининой создают свою собственную дихотомию «Живое-Неживое». В них художница «очищает» от всего повседневного и от самого человека не только заброшенные конструктивы фабрик и заводов, но и такой символ современной архитектуры, как заправку. Все они по праву находятся в залах «Неживое». Отношения Планеты Земля, Человека и воинствующих робото-существ,

которые сражаются друг с другом в новых работах Александра Ситникова – это ли не апокалипсис, который предрекают Планете уже много лет?

Возврат многих художников к «Библейским темам» после довольно продолжительной паузы почти в 30 лет не случаен. В самые неоднозначные времена они помогают осмыслять вновь сложные вопросы бытия. Так было в конце 80-х и начале 90-х на разломе двух эпох для нашей страны. К библейским темам в своем раннем творчестве обращался Александр Юликов с пронзительной небольшой работой «Пьета» и целой серией графики на евангельские темы. Ирина Старженецкая, используя христианские мотивы, много внимания уделяет поиску правильного цвета, особенно когда обращается к евангельским мотивам, добиваясь удивительного «небесно-синего».

Нам хочется верить, что противостояние живого-неживому, разумного-бессмысленному и жестокому, которое ярко прослеживалось в произведениях художников старших поколений второй половины XX века, не станет радикальным диагнозом всех новых поколений представителей пластических искусств.

Пусть «Крылья» Татьяны Баданиной дарят зрителю мечту о «земле обетованной», о беспредельном и добром мире, который ждет каждого из нас за поворотом.

В проекте участвуют: Дмитрий Жилинский, Наталья Нестерова, Аладдин Гарунов, Александр Юликов, Александр Олигеров, Александр Ситников, Алена Тельпуховская, Анатолий Комелин, Анатолий Пурлик, Андрей Диллендорф, Василий Власов, Виктор Решетников, Виктор Корнеев, Владимир Наседкин, Владимир Мигачев, Геннадий Трошков, Дмитрий Трубин, Екатерина Кудрявцева, Елена Белякова, Ирина Старженецкая, Карина Назарова, Михаил Дронов, Наталия Цветкова, Наталья Ситникова, Ольга Булгакова, Ольга Хан, Светлана Изгиева, Сергей Антонов, Сергей Брюханов, Сергей Никешкин, Сурен Айвазян, Татьяна Баданина, Татьяна Хенгстлер, Татьяна Ян, Юлия Малинина.

Куратор проекта Татьяна Палеева.