

МУЗЕЙ АКТУАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА — НОВОЕ «СЛОВО» И «ДЕЛО» В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТОЛЬЯТТИ

ACTUAL REALISM MUSEUM — A NEW «WORD»

AND A NEW «CAUSE» IN A CULTURAL LIFE OF TOLYATTI

БЫКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
BYKOV SERGEY VLADIMIROVICH

доктор психологических наук, академик РАН, профессор «Самарской гуманитарной академии», филиал в г. Тольятти
doctor of psychology, academician of the Russian academy of natural sciences, professor of «Samara humanitarian academy», branch in Tolyatti

Ключевые слова: Частный Музей Актуального Реализма, музейная практика, выставки, изобразительное искусство, городская среда, культурная политика, Тольятти.

Keywords: Private Museum of Actual realism, museum practice, exhibitions, painting art, town environment, cultural policy, Tolyatti.

Аннотация. Концептуальную основу частного Музея Актуального Реализма составляет идея — собрать и публично предъявить коллекцию произведений советских и российских художников, творивших с середины XX века до наших дней и работавших в рамках реалистического направления изобразительного искусства. Музей Актуального Реализма сформулировал свою миссию как возможность сохранить и представить зрителям, прежде всего произведения искусства советского и постсоветского периода, который на сегодня недооценен и мало известен поколению молодых. Частный Музей Актуального Реализма в Тольятти стал на федеральном уровне полноправным проводником идей развития искусства в стране на современном этапе. В большом индустриальном городе Тольятти нет согласованности усилий, не наблюдается синергии между творцами, хранителями искусства и государственными культурными институциями, а также качества развития изобразительного искусства в городском сообществе.

Annotation. Conceptual bases of Museum of actual realism is an idea to combine and show to public collection of soviet and russian painters, who were working from the middle of the 29th century up to our days the style of realism. These works are unknown and underestimated by contemporary generation. The Private museum became a competent developer of art development in the country. In the industrial town Tolyatti there is no correlated efforts and synergy in this sphere.

Принятие закона о культуре, откладывающееся на неопределенное время, говорит о том, что вопросы культурной политики, формирования и воспитания личности в условиях затянувшегося перехода к новым экономическим и общественно-политическим условиям жизнедеятельности в стране, свидетельствуют о сложности и небывалой новизне регулирования подобных процессов и возникших проблем.

Возникают вопросы — куда «идти» и каковы культурные ориентиры и установки государства и различных сообществ и социальных групп людей, насколько они совместимы. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Крыму и других губернских центрах власть, понимая, что необходимо что-то делать позитивное в

культуре, создает крупные культурные центры. Филиалы крупнейших музеев и галерей открываются во Владивостоке, Кемерово и т. д. А что же провинция? Периферия, глубинка страны, по-прежнему со своими людьми культурно «отдыхает».

Каков статус государства в этом вопросе, какую роль должна играть общественная и частная инициатива в организации и самоорганизации культурных процессов? Попробуем ответить на эти вопросы на примере большого индустриального города Тольятти. Запрос на качественный культурный «продукт» здесь всегда был, есть, и, видимо, будет, поскольку город химиков и автомобилестроителей, предпринимателей и ученых, декларирует себя как *genius loci* «инновационного будущего». Управление культуры муниципалитета не очень активно «двигает» эти вопросы, хотя его руководитель как-то в телевизионном интервью, после приятной «московской» командировки, призналась: «В культуре Тольятти впереди планеты всей». Чиновничье слово в данном случае расходится с делом. А вот ростки начинаний процесса культурной самоорганизации в городе есть.

В Тольятти в октябре 2019 года будет проходить проект Первого всероссийского форума молодежных творческих мастерских «АРТ-МАСТЕРСКАЯ XXI» в Музее Актуального Реализма. На выставочных площадках пройдут лекции, дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Творческий Союз художников России при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ в июле запустил проект в Санкт-Петербурге. В рамках проекта созданы пять творческих мастерских, работающих над различными аспектами темы «Природа бинарности». Проект предоставляет шанс талантливым молодым художникам из различных регионов страны попробовать реализовать свои идеи в коллективной работе под руководством признанных мастеров изобразительного искусства в едином с ними контексте. Правда, какое место в этом проекте займет региональный компонент, остается открытым. Музей Актуального Реализма в Тольятти стал на федеральном уровне полноправным проводником идей развития искусства в стране на современном этапе. Музей шел к такому «положению вещей» в течение нескольких лет напряженной работы. Я остановлюсь на наиболее значимых событиях «биографии» этого островка

частной социально-культурной инициативы в нашем городе. Продолжу рассказ о самых свежих новостях культурной жизни, поскольку они являются свидетельством и подтверждением обретения музеем неформального статуса городского культурного центра.

20 июня этого года состоялась презентация совместного проекта музея и Галереи «Парк Отель» «Рождены оттепелью: живопись и графика 1960–80-х годов» и круглый стол на тему «60-е: мир советского человека». В экспозиции — 140 произведений живописи и графики в разнообразных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая картина. Выставка выстроена по тематическому принципу и позволяет проследить смену стилевых тенденций и в то же время, преемственность в творчестве поколения художников, «рожденных оттепелью». Среди них П. Оссовский, В. Иванов, В. Стожаров, А. Тутунов, Н. Андронов, П. Никонов, Г. Захаров, И. Шевандронова, С. Никиреев, В. Попков, Т. Салахов, Г. Коржев, А. Васнецов, Э. Неизвестный и другие. В атмосферу эпохи нас погрузили не только представленные Ириной Яновской — директором Музея Актуального Реализма и Василием Воронским — коллекционером, меценатом, директором комплекса «Парк Отель», работы художников того времени, но и мои обращения как модератора круглого стола к воспоминаниям Ильи Эренбурга, Михаила Козакова, Олега Басилашвили, Петра Вайля и Александра Гениса, вдохновляющей литературе Ивана Ефремова, фрагментам художественных и документальных фильмов, отражающим эпоху шестидесятых. При подготовке к интерактивной лекции и дискуссии я с «головой» погрузился в выставочный контент художественного мира, демонстрирующего

эпоху 60—80-х годов, на различных выставках, прошедших в музее. Как сказал поэт: «лицом к лицу, лица не увидать — большое видится на расстоянии». Мы, откровенно сказать, плохо знаем искусство советского периода. Выставка дала возможность частично восполнить этот пробел. Не имея намерения раскрыть всю панораму советского изобразительного искусства 60—80-х годов, остановлюсь на художниках и вещах, заинтересовавших в наибольшей степени. Прежде всего, к своему стыду, я не был осведомлен или «забыл» имя Гелия Коржева. В музее представлен автопортрет художника, работы которого сейчас выставляются по всему миру. С большим интересом прочел монографию В. С. Манина об этом художнике, изданную в 2002 году в Москве. С наступлением политической и эстетической «оттепели» начал проявляться новый облик искусства 60—70-х годов. С появлением работ Коржева отчетливее всего это проявилось в живописи. В самом начале 60-х годов возникает стремление как можно ярче и правдивее показать жизнь советских людей, романтику трудовых подвигов, освоение новых земель. Работы становятся все более монументальными. В триптихе «Коммунисты» (1957—1960, ГРМ) он показывает людей и события крупным планом, сталкивая их лицом к лицу со зрителем. Произведениям Коржева свойственна и философичность. Художник не просто изображает то или иное событие, но и размышляет о жизни, о делах и днях страны, о нравственном облике советского человека. В 60—70-е годы выдвинулись и успешно работали художники, свежо и по-своему смотрящие на мир. Это Г. Ф. Захаров, И. В. Голицын, художники «Владимирской школы» и другие художники, создавшие очень интересные и оригинальные произведения, в которых современность гармонично сочетается с традициями народного искусства. В целом можно сказать, что представленные на выставке работы в соответствии с новыми тенденциями по-иному, чем прежде, решают историко-революционную и жанровую темы. В живописи торжествует решительное утверждение жизни, окружающей действительности, придающее сюжетным картинам, пейзажам, натюрмортам подчеркнуто оптимистическое звучание. В этом не трудно убедиться, если познакомиться на выставке с работами В. И. Иванова, А. А. Тутунова, П. П. Оссовского, Г. Ф. Захарова, И. В. Шевандроновой, Д. Б. Боровского, Т. Т. Салахова и других. Образы, запечатленные на их полотнах, передают то состояние и тот период жизни нашего общества, который будет назван хорошим словом «оттепель», — время больших надежд после исто-

рических драматических испытаний. На выставке представлены и работы нонконформистов — Э. Неизвестного, О. Рабина, Д. Плавинского, Б. Свешникова, Е. Додонова, Н. Грицюк и других, а также произведения художников, чья творческая манера сложилась в годы «оттепели» и которые успешно работали в искусстве в последующие десятилетия, — Л. Наумовой, Т. Назаренко, В. Шульженко, А. Слепышева. По выражению режиссера Владимира Хотиненко, «мы живем в абсолютно сюрреалистическом мире. Я уже не говорю о том, что в России идеальная почва для этого» [2, с. 234]. Сюрреализм ушел в человеческие отношения. Истину о том, что «время делает человека», никто не отменял, но и человек обязан делать свое время иным и лучшим. Сейчас как никогда не хватает сложной простоты рассказа о человеческой душе в потоке времени. Не хватает тепла и сочувствия к человеку, пристального внимания к нему. Спасительной надежды и твердой душевной уверенности в том, что человек и общество способны к очищению. Думается, не случайно Андрей Тарковский в 60-е годы обратился к личности иконописца Андрея Рублева в своем одноименном знаменитом фильме. Сила искусства способна дать нации нравственные ориентиры, сплотить народ.

В дискуссии о художественном пространстве, развитии города Тольятти, проблемах и перспективах, волнующих горожан, приняли участие преподаватели и студенты ТГУ, Самарской гуманитарной академии, филиал в г. Тольятти, творческая и научная интеллигенция города. Хочу особо отметить наиболее активных участников дискуссии. Это Людмила Зильберштейн, экономист-эколог, Сергей Сумин — издатель, поэт, руководитель литобъединения, Ольга Безгина — доктор исторических наук, Николай Кузнецов — художник, дизайнер, Руслан Закомолдин — юрист, доцент, директор-проректор Самарской гуманитарной академии, филиал в г. Тольятти. Участники открытого микрофона отметили, что «суровый стиль» советского реализма, сейчас особенно актуален в условиях, когда многие склонны романтизировать и идеализировать советскую эпоху. Вместе с тем, надо отдать должное тому времени и людям той эпохи, которые на своих плечах вынесли тяготы войны и послевоенного строительства советского периода. Именно в 60-е в Ставрополь, а с 1964 года уже в Тольятти, начала массово приезжать интеллигенция: инженеры, врачи, учителя и преподаватели из Москвы, Самары, Ленинграда, Свердловска, Челябинска. В это время шло завершение строительства ГЭС, объявленной великой стройкой коммунизма, и заводов Волгоцеммаш и

Синтез Каучук. В строительстве этих значимых объектов принимали участие и заключенные. Это было непростое время. Завершилась дискуссия возвратом к наболевшим темам современности. Николай Кузнецов говорил об очень низкой обеспеченности нашего города музеями и театрами, о неразвитости не только в масштабах города, но и страны — института меценатства. В Автозаводском районе города Тольятти, насчитывающем 400–450 тысяч жителей, один небольшой муниципальный «театрик», художественный музей ютится на первом этаже жилого здания, отсутствуют выставочные площадки для изобразительного искусства, дизайна и архитектуры. Участники дискуссии обратили внимание на важное значение в культуре социальной ответственности бизнеса, института меценатства, гражданина. Тогда, в 60-е, в произведениях литературы и искусства были поставлены многие актуальные сегодня вопросы, потому что будущее, о котором писали тогда фантасты, уже стояло за порогом. К чему приведет нас это будущее? Как будет развиваться наш мир, чтобы создать условия для устойчивого развития, жизни в гармонии с Природой? В целом вечер оставил давно забытое ощущение заинтересованности проблемами своего города, важности организации мест культурного пространства для общения и приобщения к изобразительному искусству. Выставка имела большой успех у зрителя. Ее посетили не только жители города-любители искусства и художники, музейные работники, но и зрители из других регионов и городов — Самары, Саранска. Экспозиция вызвала большой культурный резонанс, показав, что в Тольятти есть культурный потенциал. Выставка освещалась в печатных СМИ и в интернете, а также в программе Натальи Корсаковой «Тольятти культурный» телекомпании «ЛАДА-МЕДИА». В одном из интервью этой программе руководитель арт-галереи из Самары с удивлением констатировал: «какие могут быть музеи в Новом городе Тольятти на улице Юбилейной»? Оказывается, есть такое пространство, с продуманной и подобранной высококлассной музейной коллекцией, частный Музей Актуального Реализма, где подвижниками являются учредитель Виталий Вавилин, директор музея Ирина Яновская, сотрудники — Анна Иванушкина и Евгения Зуева. Действительно, музей начинает играть большую роль в культурной жизни города, придает Автозаводскому району своеобразный — «столичный» оттенок.

Концептуальную основу Музея Актуального Реализма составляет озвученная на официальном сайте и в изданиях музея идея — собрать и публично

предъявить коллекцию произведений художников, творивших с середины XX века до наших дней и работавших в рамках реалистического направления изобразительного искусства. «Особое значение, — как подчеркивает директор музея И. Яновская, — придается формированию предназначенной для экспонирования в отдельном пространстве коллекции произведений выдающихся художников конца XIX–XX вв., чья жизнь и судьба связаны со Средней Волгой. Речь идет о таких мастерах, как Константин Горбатов и Филипп Малявин, родившихся в Самарской губернии, как великий Кузьма Петров-Водкин, уроженец Саратовской губернии, как Сергей Южанин, живший и преподававший в Самаре в начале XX века и других».

В основу создания большинства имеющих мировую известность художественных музеев, созданных частными лицами, была положена идея собрания произведений художников-современников, отражавших в творчестве свое время, его ценности, события, жизнь, быт и нравы людей. Музей Актуального Реализма сформулировал свою миссию просто и емко: сохранить и представить зрителям прежде всего произведения искусства советского и постсоветского периода, который на сегодня недооценен и мало известен поколению молодых. Искусство современной эпохи никогда не было однородным. В конце 50-х годов на смену официозному «социалистическому реализму», который сегодня можно оценивать не только идеологически, но и как продолжение классических традиций, пришел «новый реализм», который в своих различных вариантах синтезировал предшествующие продуктивные тенденции. Реализм как направление, включающее в себя различные стили и школы, в XX и XXI веке «возрождался» неоднократно и оставался востребованным, ибо в своих лучших образцах отражал дух нашей эпохи, ее события, трагедии и достижения, ее сложную социальную жизнь. «Начало коллекции, — рассказывает И. Яновская, — положили работы таких выдающихся художников как П. Оссовский, В. Иванов, А. Тутунов. Они не обслуживали власть и идеологию тоталитаризма, а занимались настоящим искусством, оставаясь верным себе и своему таланту». Учредитель Музея Актуального Реализма, Виталий Вавилин, так характеризует замысел своего подвижничества: «Они оказали на меня огромное влияние как творцы и как личности, формирование коллекции началось именно с их работ. Я понял, что искусство в советский период было очень разное, многие из признанных режимом и успешных художников были действительно мощными мастера-

ми». Мы видим, какой интерес проявляют люди к творчеству художников, которые в XX веке и сегодня являются продолжателями русской реалистической школы. В последние годы в России наблюдается тенденция разделять понятия в изобразительном искусстве — классического реалистического и современного искусства. Для многих зрителей реалистическое искусство гораздо ближе, понятнее и привлекательнее, чем то, что принято сегодня называть современным искусством (contemporary art). Что значит слово «актуальный» в названии музея? На этот вопрос его создатель отвечает: «Актуально не значит сверхсовременно, сиюминутно, преходяще. Актуально — значит важно и нужно людям: художникам и зрителям. Актуально то, что востребовано, что продолжает жить и развиваться». Актуальны ли сегодня Айвазовский и Брюллов, Серов и Репин? Коровин и Дейнека, Пластов и Попков, Свешников и Фонвизин? Их талант в искусстве со временем еще сильнее засверкал. Актуально — вечное. Все настоящее, искреннее и честное всегда будет востребовано как достоверное свидетельство эпохи, ее портрет, оставленный потомкам талантом художника. Виталий Вавилин по этому поводу резюмирует: «Интерес к их выставкам говорит сам за себя. Я стремлюсь к тому, чтобы в музее было представлено лучшее из реалистического искусства второй половины XX — начала XXI века, то, в чем отразилось культурное, социальное, эстетическое разнообразие нашего времени».

Музейное собрание формировалось с 2011 года. В настоящее время фонды включают в себя более 2000 единиц хранения, в том числе живопись, графика, скульптура. Наиболее крупные коллекции сформированы из произведений П. Оссовского, А. Тутунова, В. Иванова, А. Васнецова, И. Полиенко, И. Шевандроновой, С. Никиреева, Г. Захарова, Д. Боровского. Жемчужинами собрания являются произведения Ф. Малявина, К. Горбатова, С. Южанина, Р. Фалька, С. Герасимова, А. Грицай и многих других. Эксклюзивными в коллекции являются работы Василия Шульженко. Произведения приобретаются у художников, их потомков, на российских и зарубежных аукционах. Ряд работ подарен музею авторами и другими дарителями, среди которых бизнесмены, руководители, художники, искусствоведы.

В своем выставочном зале и на внешних площадках Музей Актуального Реализма ведет активную выставочную деятельность, регулярно организует выставки, как из собственных фондов, так и совместно с приглашенными авторами, а также представляет

свои произведения для экспонирования другим музеям и организует в музее сеансы копирования работ для студентов Тольяттинского госуниверситета и других вузов. Успешно прошла первая презентация музея в Самаре. Выставка «100 свидетельств эпохи» продемонстрировала 100 знаковых работ художников XX столетия, в которых силой таланта и мастерства их авторов нашли свое отражение события уже ушедшей эпохи. Художник фиксирует всего лишь взгляд, мгновение, жест, состояние природы и души человека, встраиваясь в общий конечно-бесконечный ряд картины жизни обществ той или иной цивилизации. Музей реализует различные конкурсные, издательские, благотворительные проекты как самостоятельно, так и совместно с партнерами. В их числе — благотворительные проекты «Стипендии талантливым студентам», «Помощь художественным школам» в 2013–2016 годах, выставочные проекты «Учителя и ученики», «Натюрморт», «Городской пейзаж», «100 листов романа», «Завещано помнить», «Арт-еда» в 2014–2018 годах. Музей является соучредителем конкурсно-выставочного проекта Российской Академии Художеств и Творческого Союза Художников России «КРАСНЫЕ ВОРОТА/ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», учредителем всероссийского конкурсно-выставочного проекта «ЖАНР в РАЗВИТИИ», который музей реализует с 2016 года. В этом году конкурс посвящен «Экологическому искусству», выставка лауреатов конкурса, которая пройдет в конце года в Тольятти, традиционно станет местом притяжения для творческой интеллигенции и широкой публики.

Хотелось бы сказать о том средовом городском контексте культурной политики, в рамках которого,

мы проводим свой обзор практики Музея Актуального Реализма. Нет основной системной идеи развития архитектуры, искусства и культуры города. И поэтому мы не наблюдаем синергии, эффективности и качества развития изобразительного искусства в городском сообществе. Дизайн среды и архитектура города с приходом «перестройки» так и остались в зачаточном состоянии. Наряду с многолетними градоустроительными проблемами развития города есть точки роста в организации городского пространства Тольятти. Архитектурным прорывом новейшего времени можно считать появление в Тольятти нового городского центра притяжения — строительство Спасо-Преображенского собора и здания Поволжского православного института им. Святителя Алексия. В основу проекта комплекса института был положен принцип единства формы и содержания. Архитектурно и эстетически проект здания оформлен на основе древней христианской традиции. Жемчужиной архитектурного стиля, связывающей городское и заводское пространства, можно назвать Церковь Михаила Архангела, построенную по проекту бывшего главного дизайнера АвтоВаз М. В. Демидовцева. АвтоВаз построил эти сооружения. Особую роль в культурной жизни города стал играть музейный комплекс военной техники им. К. Г. Сахарова. Экспонаты музея представляют собой образцы боевой техники различных времен, включая вертолеты, самолеты, подводную лодку и другие виды вооружений. Расположена техника под открытым небом. Музей привлекает внимание посетителей разных поколений. Популярностью у молодежи пользуются интерактивные игры и мероприятия, проводимые на его территории, с привлечением участников из иногородних военно-исторических клубов. Интересной стала работа художников и дизайнеров на всероссийском фестивале «ART CITY» по декорированию торцевых панелей стен жилых зданий в различных районах Тольятти. Идеологом и основным благотворителем проекта стал Музей Актуального Реализма, проект поддержан и другими предприятиями, а также администрацией города. Артефакты культуры в архитектуре, живописи и скульптуре активно взаимодействуют с сознанием людей, находя социально-психологический отклик у его жителей. К сожалению, отсутствие финансовой поддержки из бюджета не позволило сделать это яркое и полезное начинание постоянно действующим проектом.

В заключение статьи хочу высказать мнение, что в стране идет колоссальный прессинг государственной примитивизации всей эстетической жизни народа,

особенно в провинции. Тольятти — «автомобильная столица России», «город-рабочая слободка», плотно заселенная территория, остановившаяся во времени и пространстве, законсервированная «периферийной» сущностью. Наступила новая реальность, которую многие, особенно «власть предержащие», не восприняли — резкое постарение городского жителя и работника автозавода, падение реальных доходов населения. Тревожит и другая насущная проблема — неравномерность, часто необеспеченность культурными объектами и «ментальная» разобщенность городских районов. Нередко муниципальные учреждения культуры по уровню и содержанию работы напоминают нищие «богадельни». Видимость проводимых мероприятий, ощущение искусственности, «вертикали власти» в культурной политике, манипулятивный характер вездесущей чиновничьей «галочки» — для отчетности, не исчезает. Нет действительной культурной интеллектуальной наполненности, продуманности, адресности обращения к различным «слоям» горожан. Нет комплексной работы с изобразительным искусством, согласованности усилий «носителей искусства» и институций культуры. Превалирует бесконечная лента новостей о мероприятиях, копирующая федеральные и региональные средства массовой информации. Ощущение социально-экономического и культурного «тупика», отсутствие перспектив работы и жизни, заставляет молодежь Тольятти уезжать. Что происходит? «Время колокольчиков» сменилось на век симулякров, господа и товарищи!

Список литературы:

1. Захаров Гурий. Графика. Книга-альбом. — Тольятти: Волжская картинная галерея, 2013. 152 с.
2. Мальшев В. С. Кино от первого лица. Режиссеры о великих фильмах / В. С. Мальшев. — М.: ООО «Издательский дом «Вече», 2016. 368 с.
3. Манин В. С., Коржев Г. М. Монография. — М.: «Новый Эрмитаж — один», 2002. 100 с.
4. Манин В. С. Образные пересечения русской живописи. 1950–1990 гг. — Тольятти: Волжская картинная галерея, 2016. 459 с.
5. Оссовский Петр. Авторская экспозиция живописи и рисунка. Книга-альбом. — Тольятти: Волжская картинная галерея, 2012. 124 с.
6. Тутунов Андрей. Живопись. Графика. Книга-альбом. — Тольятти: Волжская картинная галерея, 2014. 124 с.
7. Шевандронова Ирина. Живопись. Графика. Книга-альбом. — Тольятти: Волжская картинная галерея, 2014. 148 с.