

ВЫСТАВКА-КОНЦЕРТ НА «ХОДЫНКЕ»*А. В. Пахомова*

С 19 по 28 мая 2010 г. в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры в Малом зале Выставочного зала «Ходынка» проходила выставка художественных работ Юлии Кучмаевой «Славянская мозаика». Юлия представила 35 работ в различных техниках: пастель, живопись маслом и акрилом, акварель. В экспозицию вошли художественные работы-образы славянского мира. В основном это разнообразные пейзажи, которые были созданы художницей во время путешествий по славянским странам или восстановлены по путевым зарисовкам. Перед нами возникли виды Болгарии с её монастырями и городами («Утро в Дряновском монастыре. Братский корпус», «Бачковский монастырь», «Ночной Несбер» и др.), болгарский цикл составили 10 работ. Другая треть выставки была посвящена России («Дом в с. Паньково», «Осенний Кашин», «Город Елец», «Оттепель. Воронежская улочка» и т.д.), а остальную часть составили виды Македонии, Сербии, Словакии, Украины, Белоруссии и Черногории.

Юлия работает в различных жанрах изобразительного искусства. Она пишет портреты, натюрморты и пейзажи. Особо значимое место в её творчестве занимает работа по благотворительной росписи православных храмов. Я полагаю, что Юлией не спонтанно были отобраны именно пейзажи. Здесь есть несколько факторов, которые, на мой взгляд, влияют на зрительское восприятие, и в данной конкретной ситуации работы соответствовали случаю — празднование Дней славянской письменности и культуры, месту — довольно камерный зал с маленькой сценой и роялем, более похожий на салон. Основные факторы: во-первых, реалистическая манера изображения, во-вторых, небольшие размеры работ и их тематика. К слову о манере и тематике; выставленные работы были интересны знатокам — профессиональным художникам и искусствоведам своим композиционным решением, цветовыми переходами, владением различными техниками. А надо сказать, что специалистов в зале было предостаточно — ректор ГАСК, профессор А. К. Конёнкова, профессор И. Г. Стреховская, профессор В. К. Петров-Кириллов, доцент А. И. Козило и другие.

Ясные сюжеты выставленных работ, понятная манера исполнения, близкая каждому человеку, любящему и чувствующему искусство, не оставляли никого из присутствующих равнодушным. Произведения Юлии универсальны для восприятия, так как понятны и специалистам, людям искушённым, и простым посетителям вернисажа — любителям живописи. В работах была передана зрителю самобытная архитектура и уникальная природа славянских стран. Благодаря картинам мы знакомимся с новыми местами, пробуждалась жажда путешествий — увидеть воочию запечатлённую художником красоту, возникало желание вдохнуть горный воздух, который почти физически чувствовался в работах.

Это открытие (19 мая) было совершенно необычным, сильно отличающимся от тех вернисажей, на которых мне часто доводится бывать. Да, был концерт.

Концерт — распространённое дополнение к церемонии открытия художественных выставок, но ведь это был необыкновенный концерт — впервые исполнялись музыкальные произведения композитора Кучмаевой Юлии. Прозвучали семь авторских произведений для фортепиано и флейты. Исполненная музыка казалась самобытной, оригинальной, ни на что не похожей из слышанного ранее. Может быть, это от того, что Юлия не изучала академический консерваторский курс композиции, и проблемы точного соблюдения музыкальной формы её не тревожили, а может быть, её сочинения — сочинения профессионального художника — обретали особую эмоциональную окрашенность благодаря многолетнему опыту живописца, вполне возможно и то и другое? В концерте также приняли участие друзья Юлии — музыканты и певцы, две народные песни — польская и словацкая — были исполнены самой Юлией — обладательницей голоса приятного и чистого тембра.

Личности, которые совмещают в себе яркие полноценные таланты, — явление весьма редкое. Обычно что-нибудь одно. Слово «обычно» не вполне корректно, если говорить о людях весьма необычных, наделённых природой ярким талантом, а иногда гениальных. Я могу привести несколько примеров. Итак, не в порядке хронологии, а как предложила моя память. Первым и, пожалуй, самым громадным синтезом всесторонних талантов обладал Леонардо да Винчи. Он во все времена был премьерной персоной. Человек, опередивший своей инженерной мыслью прогресс науки на 500 лет, его картины и фрески по сей день являются предметом исследования искусствоведов, учёных, историков культуры. Леонардо великолепно лепил, был скульптором. О его музыкальном даровании знали монархи Европы, в искусстве импровизации и игре на лютне мало кто мог с ним сравниться.

Следующим вспомнился литовский художник-композитор Микалоюс Константинас Чурлёнис, и в данном случае музыкант Чурлёнис был равен по силе таланта и возможностям реализованным идеям художнику Чурлёнису. Для него подчас не было разделения творческой деятельности на музыкальную и художественную. Он даже называл свои картины «Соната солнца», «Соната весны», «Соната моря», «Соната звёзд», «Фуга» и др.

Сохранилось более 400 рисунков, прекрасных, с живыми линиями и точно переданными характерами, гордости русской оперы Фёдора Ивановича Шаляпина. Более того, певец рисовал и писал портреты своих персонажей, сам придумывал и прорисовывал варианты гримировки.

Композитор Михаил Иванович Глинка, да-да, тот самый, что сочинил оперу «Руслан и Людмила» и прекрасный, всем известный романс «Я помню чудное мгновенье...», мог бы стать великолепным художником-пейзажистом, об этом «говорят» сохранившиеся работы великого музыканта.

У Фредерика Шопена была дивная графика, есть его деревенские зарисовки и пейзажи.

Русский художник Василий Иванович Суриков был ещё и профессиональным гитаристом.

Учёный-химик с мировым именем, опубликовавший более 40 научных трудов, преподаватель Медико-хирургической Академии Александр Порфирьевич Бородин — автор знаменитой оперы «Князь Игорь» — писал стихи.

Перед Борисом Пастернаком вплоть до сознательного возраста стояла дилемма кем быть: композитором или поэтом?

Великий русский архитектор Константин Тон — автор Храма Христа Спасителя, Большого Кремлёвского дворца и ряда других шедевров зодчества — виртуозно играл на скрипке, виолончели и фортепиано.

Из наших современников вспомнился известный джазовый музыкант Вячеслав Горский — фотохудожник и поэт, а из эстрадных, или, правильнее, рок-певцов, — Андрей Макаревич — музыкант, поэт, композитор, художник. Он много рисует (и это вполне объяснимо — за плечами учёба в МАРХИ) и, кстати сказать, занимается благотворительностью. Одна из его последних благотворительных акций — передача довольно большого количества своих рисунков и живописных работ на выставку-продажу, все вырученные средства от которой пойдут на реконструкцию квартиры Михаила Афанасьевича Булгакова.

В нашем «сегодня» определённое место занимает заслуженная артистка РФ Татьяна Сергеева. Эта уникальная женщина — выдающаяся пианистка, одаренный композитор и талантливый живописец — прекрасно играет на органе, клавесине, сейчас выполняет художественное оформление собственных музыкальных альбомов своими живописными работами.

Мы видим, что примеров не так уж много. Людей, наделённых разными талантами, единицы; как правило, что-нибудь одно: или поэт, или пианист, или живописец. Редкий случай, когда природа щедро одаривает человека разными способностями — абсолютным слухом, — Юлия прекрасно поёт, сочиняет музыку, играет на разных инструментах. Кстати об инструментах, в феврале, когда в Паломническом центре Московского Патриархата шла персональная выставка Юлии «Пройдёмте по миру, как дети», мы разговорились о музыке и я посетовала на то, что играю только на фортепиано, в свою очередь Юлия с сожалением сказала, что не владеет пока этим инструментом, а ей хотелось бы ... и что же? 19 мая она уже играла на рояле, представляя публике свои произведения! Талант художника прекрасно изображать на холсте реальные и фантазийные сюжеты у Юлии тоже имеется — пишет маслом, акрилом, акварелью, рисует пастелью. Владеет техникой фрески. Она создала много живописных работ, которые были представлены на 18-ти персональных выставках. Я думаю, что заниматься благотворительной росписью (а Юлия уделяет много сил и времени этой деятельности) тоже особый род таланта — таланта создавать и бескорыстно отдавать красоту.

Ярким, разносторонним личностям, которые были приведены мною в качестве примеров, посвящены многочисленные труды исследователей — искусствоведов, музыковедов, культурологов, литературных критиков. Эта статья о Юлии Кучмаевой, художнике-музыканте, у меня вторая, первая была в № 1–2 журнала «studio Д'Антураж» за 2010 г., где я писала о ней как о монументалисте и благотворителе. Не сомневаюсь, что и таланты Юлии, и сама она в скором времени привлекут внимание специалистов, поскольку такие личности в искусстве — явление редкое.