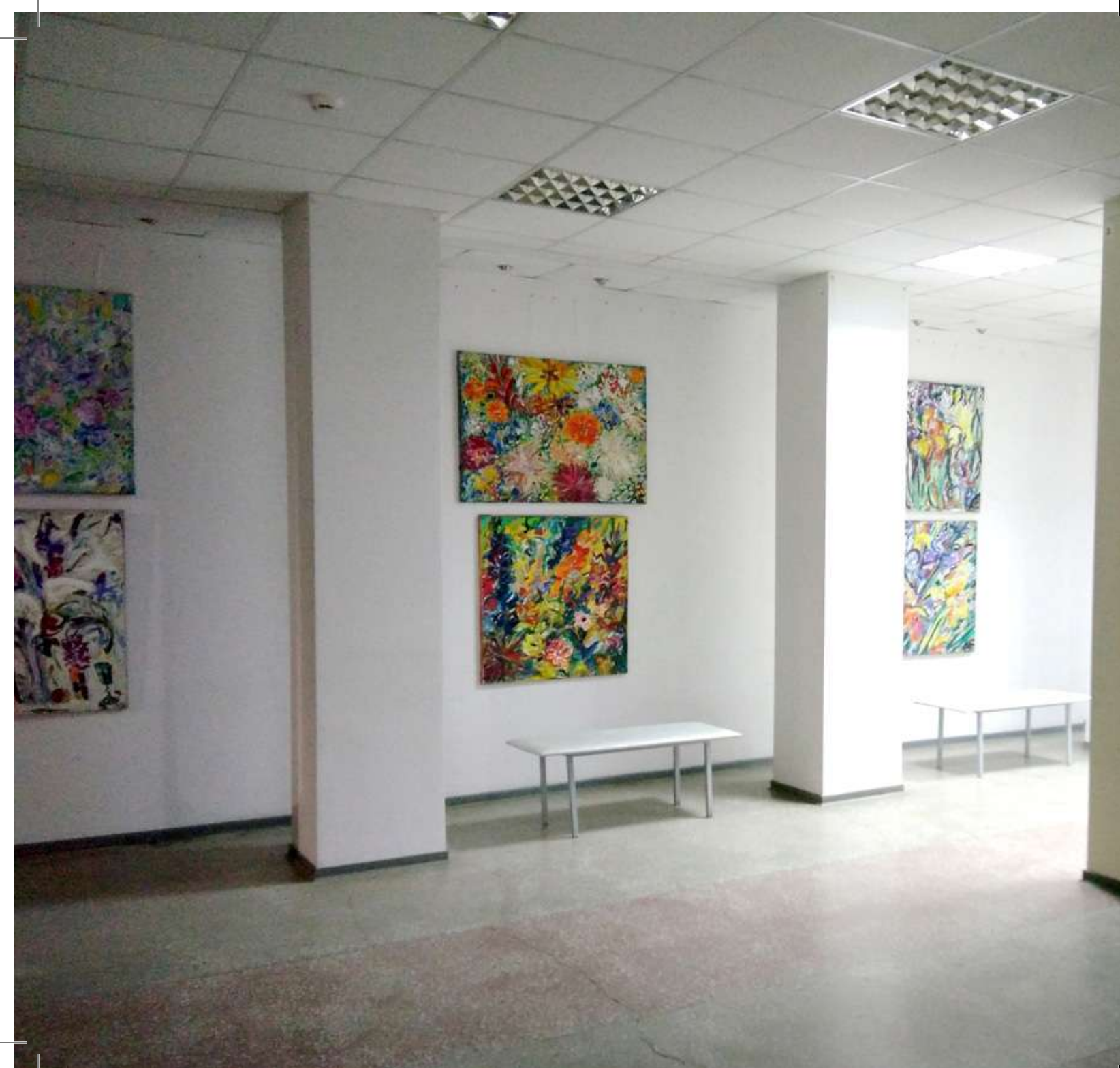

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МБУК «КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ»

НАИВНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ - ЦВЕТЫ И ФРУКТЫ

Балашиха 2018

Проект «Цветы и фрукты» «родился» в часы работы с фондами нашего музея, задолго до момента открытия самой выставки – яркой, цветной, разной по стилям и по представленным авторам.

От первоначальной идеи – показать натюрморты из коллекции наивного искусства – мы плавно перешли к идее сопоставления и сравнительного анализа работ разных художников.

Так в проекте появились цветочные фейерверки Анны Бирштейн и «ситцевые» полотна Люси Вороновой, воздушно-пенные, почти импрессионистические букеты Галины Каковкиной и «мозаичные» панно Наталии Панковой, пастельные гуаши Веры Бранковской и очень понятные для восприятия натюрморты одного из известнейших наивных художников Василия Григорьева, совершенные в своей «старательной» наивности цветы и фрукты Елены Волковой и «калейдоскопы» Анастасии Дербенёвой.

Эти восемь авторов и составили основу выставки, а некоторые одиночные натюрморты только усилили экспозицию неожиданными выплесками художественного воображения.

Главная особенность и привлекательность любого выставочного проекта заключается в неповторимости. Именно поэтому, мы отобрали столь разных авторов и каждому из них предоставили отдельное выставочное пространство, а не просто «место на стенке».

Нельзя сказать, что весь этот творческий процесс происходил стихийно и практически бесконтрольно. Спонтанно придуманный проект, оказался очень не простым в плане его реализации – мы задумались о целостности и экспозиционной логике, избегания «повторов» и одновременно монотонности.

Самая большая ценность каждого народа – это его язык. Язык, на котором он говорит, пишет и думает, который позволяет выражать собственные мысли и мнение. Язык художника – его авторская манера, его свой собственный живописный почерк, передающий не только красоту окружающего мира, но и личное состояние души, а иногда и состояние души целого народа.

Елена Елистратова,
директор Балашихинской картинной
галереи.

Праздник души – цветы и фрукты

Праздник – это всегда радость, оптимизм, любовь и надежда, а значит – море цветов, брызги шампанского и фрукты.

Со времён Анри Руссо и Пирсмани регулярно появляются выставочные проекты, в которых произведения наивных художников включаются в визуальный ряд экспозиционного пространства современного искусства.

Мне, как куратору, хотелось в одном выставочном пространстве объединить несколько «персональных» экспозиций четырех «ученых» (профессиональных) художниц из Москвы - Анны Бирштейн и Люси Вороновой, и Нижнего Новгорода - Галины Каковкиной и Наталии Панковой, а также четырех «классических» наивных художников, чьи работы наполнены свежестью и непосредственной чистотой живописного восприятия мира, радостного в своих первоначалах и красках - москвички Елены Волковой и Василия Григорьева из Подмосковья, Анастасии Дербенёвой из Тульской области и Веры Бранковской из Белоруссии.

По своей архитектуре помещение Балашихинской картинной галереи очень удобно для проведения подобных выставок. Экспозиции разных авторов «перетекают» друг в друга, не конфликтуя между собой, несмотря на огромный диапазон стилей, манер и методологий в раскрытии такой простой, казалось бы, темы, как цветы.

Список наименований общеизвестных и наиболее распространенных цветов займет не больше полстраницы текста, но нужны многие и многие тома каталогов, чтобы передать всё многообразие художественного воплощения идеи цветов, как ее задумал Создатель.

В культурах всех народов цветы всегда занимали почетное место, и были наполнены сакральным смыслом. Их почитали древние персы и евреи, египтяне и арабы, греки и римляне; их одинаково ценили язычники, христиане и представители всех других конфессий во все времена с самой глубокой древности. Можно сказать, что любовь к цветам – обязательный цивилизационный атрибут общественного развития. Если верить преданиям веков, появление самого скромного цветка – результат Божьего произволения и любви богов к человеку.

Каждый из представленных художников очень по-разному чувствует цветы. Стремительные, свободные, летящие кисти и мастихин Анны Бирштейн, чьи сдвоенные работы между колоннами как бы воссоздают атмосферу средневекового храма с драгоценными витражами, сменяются скрупулезным анализом формы и структуры счастья Люси Вороновой, переходя в пространство Галины Каковкиной, наполненное чистыми

незамутненными «струями» живописной красочной красоты, вспененной светом и ветром. Там, «за окном» ее картин – удивительный мир и покой, вечная весна, несущая в себе осень. Все это заканчивается достаточно жесткой графикой живописи Натальи Панковой, ритмичной и структурированной до орнаментальности. Заканчивается, чтобы тут же снова утонуть в могучем взрыве цвета Анны Бирштейн. У экспозиции нет ни начала, ни конца, по ней приятно бродить: в любой ее части можно уединиться, но и не потерять из виду «другие» экспозиции.

После Бирштейн могучие букеты Василия Григорьева воспринимаются, как нежное благоухающее воспоминание о детском лете в деревне. В его картинах праздничность мира находит свое воплощение в «богатом» столе и «шикарном» букете. Локальный цвет, отсутствие воздуха и источника света преобразуют пространство его натюрмортов в своего рода воландовское

пространство покоя и не движения. В соседнем зале – снова взрыв, но уже мягкий – скорее переливчатое сияние работ Анастасии Дербенёвой, подобно Серафине из Санлиса, заполняющей все пространство картины цветами и листьями, но без вихрей до головокружения, а наоборот, принимающего зрителя как теплый благоухающий бассейн, наполненный лепестками цветов. И, наконец, Вера Бранковская с ее нежными гуашами, изображающими детей и цветы. Стекла рам только подчеркивают остроту струящегося рисунка, видимого словно сквозь толщу воды: плывущие цветы-дети...

Сергей Тарабаров, куратор.

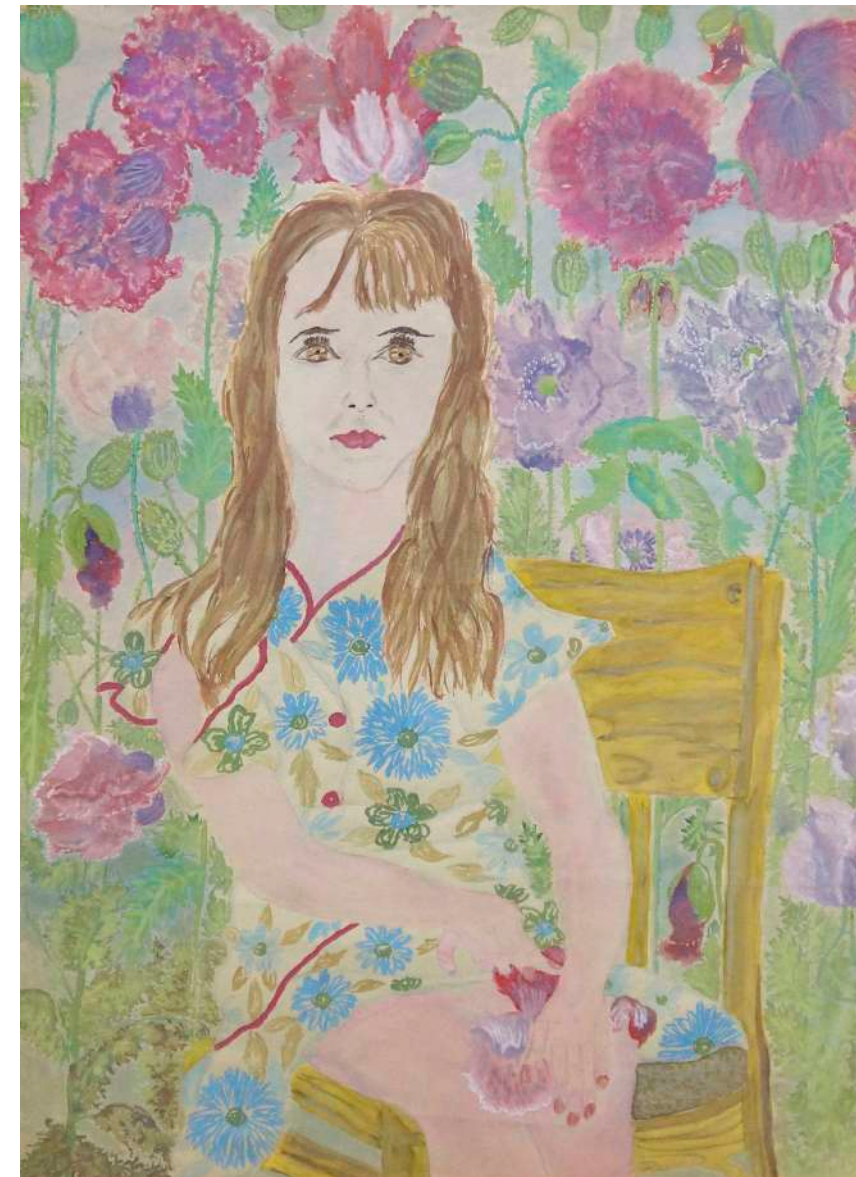
Бранковская Вера Игнатьевна (1926 г.р.). Родилась в Белоруссии, Гродненской области. Работала фармацевтом. Училась в Заочном Народном Университете Искусств (ЗНУИ, Москва) у педагога А.П. Дурасова, когда было ей уже за 50 лет. Художница смело берется за все жанры - пейзаж, натюрморт, портрет. Пишет акварелью, гуашью.

Цветы, травы, женские и детские лица, нежнейшие по цвету, структуре и форме, замысловато переплетаясь, гармонично ложатся в большие форматы графических листов, составляя композиционную составляющую. Как многие наивные художники, подробно подписывала свои работы на обратной стороне листа. Некоторые работы сопровождала стихотворными текстами:

«Лето дышит радостью, зацвело ромашками.
Собирай в букеты, заплетай их в косы.
Хочешь отдохни, парень под берёзками,
хочешь почитай, старый партизан.
Что война прошла и всё изменилось...
Красота одна только сохранилась».

Работы находятся: Балашихинская картинная галерея.

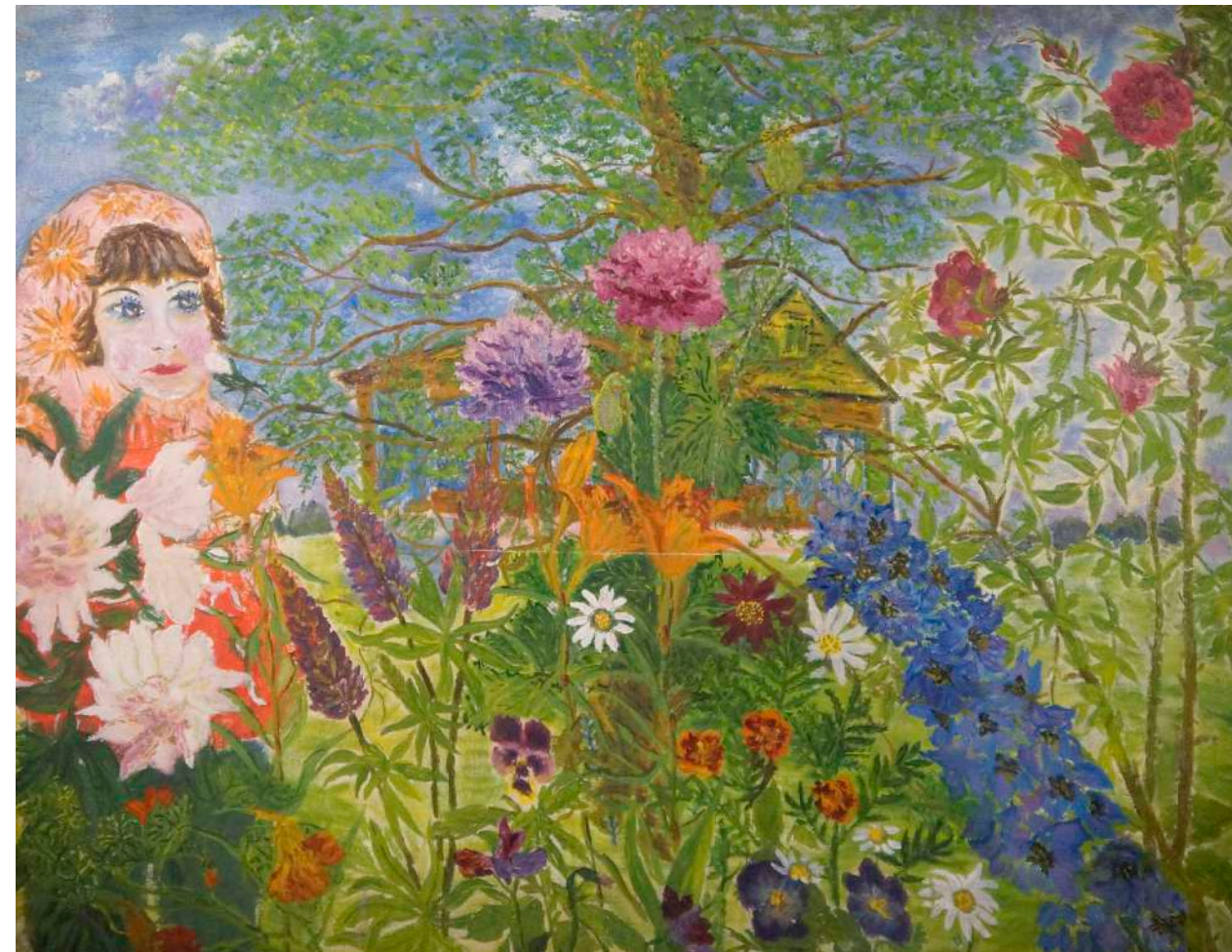
В.И. Бранковская. «Луговые цветы». 1976. Бумага, гуашь. 82x52
Из фондов Балашихинской картинной галереи

В.И. Бранковская. «Портрет девочки». Бумага, акварель. 61x83,5
Из фондов Балашихинской картинной галереи

В.И. Бранковская. «Весной». 1978. Картон, гуашь. 100х79
Из фондов Балашихинской картинной галереи

В.И. Бранковская. «Мой дом». 1975. Кленка, масло. 86х99,5
Из фондов Балашихинской картинной галереи

Елена Андреевна Волкова (1915 - 2013) - наивная художница из города Чугуева начала рисовать в 65 лет, а до этого работала помощником киномеханика на кинопередвижке. Начала писать картины в 60-е годы возрасте 45 лет, несмотря на то, что не имела художественного образования. С.Д. Тарабаров назвал Елену Волкову одной из наиболее интересных художниц в России, работающих в стиле наивного искусства. Работы художницы представляют естественные, приятные вещи, созерцание которых может доставить человеку удовольствие — это различные животные, люди, фрукты, обнаженная натура. Определяющим для Елены Волковой стало знакомство с харьковским художником Василием Ермиловым, одним из родоначальников украинского авангарда. Он первым среди авторитетных профессионалов оценил творчество художницы, стал первым покупателем ее произведений. В конце 60-х — начале 70-х картины Волковой получили известность в Москве, привлекли внимание профес-

сора МГУ, искусствоведа Михаила Алпатова. Первая персональная выставка художницы состоялась в 1973 году в Омске, где она жила несколько лет. Позже Волкова переехала в Москву. С 1974 года она постоянно участвовала в областных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Елена Волкова является первой художницей, работающей в жанре наивного искусства, которой устроили персональную выставку в Третьяковской галерее. В международных справочниках наивных художников имя Елены Волковой стоит в одном ряду с Анри Руссо и Нико Пиросманишвили. Работы Елены Андреевны предоставил для выставки сын художницы Валентин Николаевич Волков, основатель Общественного фонда «Музей Елены Андреевны Волковой».

Работы находятся: ОФ «Музей Елены Андреевны Волковой», Коломенский Музей Органической Культуры, музей «Искусство Омска», Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», частные коллекции.

Е.А. Волкова. «Цветы и птицы». 1989-1992. Холст, масло. 100х80
Общественный фонд «Музей Елены Андреевны Волковой»

Е.А. Волкова. «Краснопёрка». 1982. Картон, масло. 35х50
Общественный фонд «Музей Елены Андреевны Волковой»

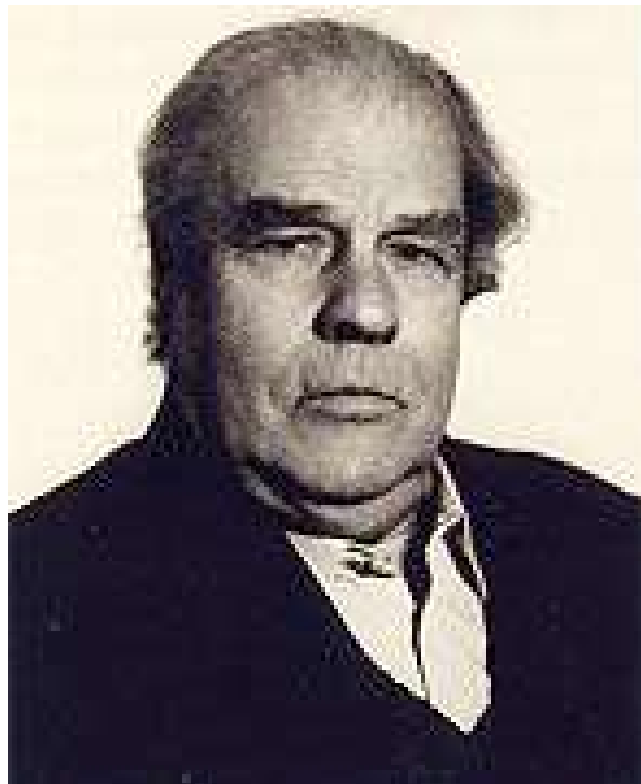
Е.А. Волкова. «Арбуз». 1988. Холст, масло. 75х100
Общественный фонд «Музей Елены Андреевны Волковой»

Е.А. Волкова. «Натюрморт с ... Чаепитие в Чугуеве». 1971. Картон, масло. 35x50
Общественный фонд «Музей Елены Андреевны Волковой»

Е.А. Волкова. «Сирень в корзине». 2001. Холст, масло. 48,5x62
Общественный фонд «Музей Елены Андреевны Волковой»

Григорьев Василий Васильевич (1914 - 1994) родился в городе Киржаче Владимирской области в семье учителей. Жил в Москве, потом в Подмосковье. С детства любил рисовать: копировал картины художников с открыток, писал деревенские пейзажи. До войны торговал своими живописными клеенками на Тишинском и Сухаревском рынках в Москве. В конце 80-х годов на Арбате в Москве его заметили художники и коллекционеры. Василий Григорьев, наивный художник, в своей жизни успел побывать и художником-оформителем, и председателем колхоза, и директором пионерского лагеря, и литейщиком. С конца 80-х годов принимал участие во всех крупных выставках наивного искусства. Его работы были представлены на Международной выставке наивного искусства «INSITA» в Братиславе (Словакия). Участник передвижной выставки Му-

зея наивного искусства «Пушкинские образы в творчестве наивных художников России», экспонировавшейся в 1999 г. в девяти городах России и в Каннах (Франция) во Дворце фестивалей.

Работы находятся: Балашихинская картинная галерея, ГРДНТ, музей-заповедник «Царицыно», Музей русского лубка и наивного искусства, Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей, ОФ наивного искусства «Музей Ольги Дьяко-ничиной», ОФ «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик)», ОФ наивного искусства «Остров Тарабаров», частные коллекции в России и за рубежом.

В.В. Григорьев. «Сирень». 1991. Холст, масло. 50х40
Общественный фонд «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик)

В.В. Григорьев. «Ваза с пшеницей». 1994. Холст, масло. 98х96
Общественный фонд наивного искусства «Остров Тарабаров»

В.В. Григорьев. «Ваза с ирисами». 1994. Холст, масло. 99х98
Общественный фонд наивного искусства «Остров Тарабаров»

В.В. Григорьев. «Цветы в вазе. Зеленые яблоки». 1992. Холст, масло. 90х100
Общественный фонд «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик)

В.В. Григорьев. «Цветы в вазе. Зеленый виноград». 1991. Холст, масло. 96х96
Общественный фонд «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик)

Дербенёва Анастасия Николаевна (1929–2005), родилась в деревне Филимоново Тульской губернии в семье потомственных игрушечников. Первые навыки живописи получила от бабушки - раскрашивала пасхальные яйца. Анастасия Дербенёва как художница «началась» с того дня, когда писанные маслом «картонки», увидел коллекционер Владимир Мороз. Творчество талантливой наивной художницы оценено первыми лицами Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств им. Пушкина. «Чудесным» её творчество назвала искусствовед Ирина Антонова.

«Глядя на работы Дербенёвой, - рассказывает Сергей Тарабаров, - я всегда вспоминаю знаменитую Серафину из Санлиса. Дербенёва - так же начинала с маленьких картонок и не очень хороших красок; так же легко перешла на большие холсты (и тогда ее талант засверкал во всем великолепии и стал очевиден самой широкой публике); так же заполняла весь холст то ли сакральным растительным орнаментом, то ли священной пляской листьев и цветов во имя Божественной Природы».

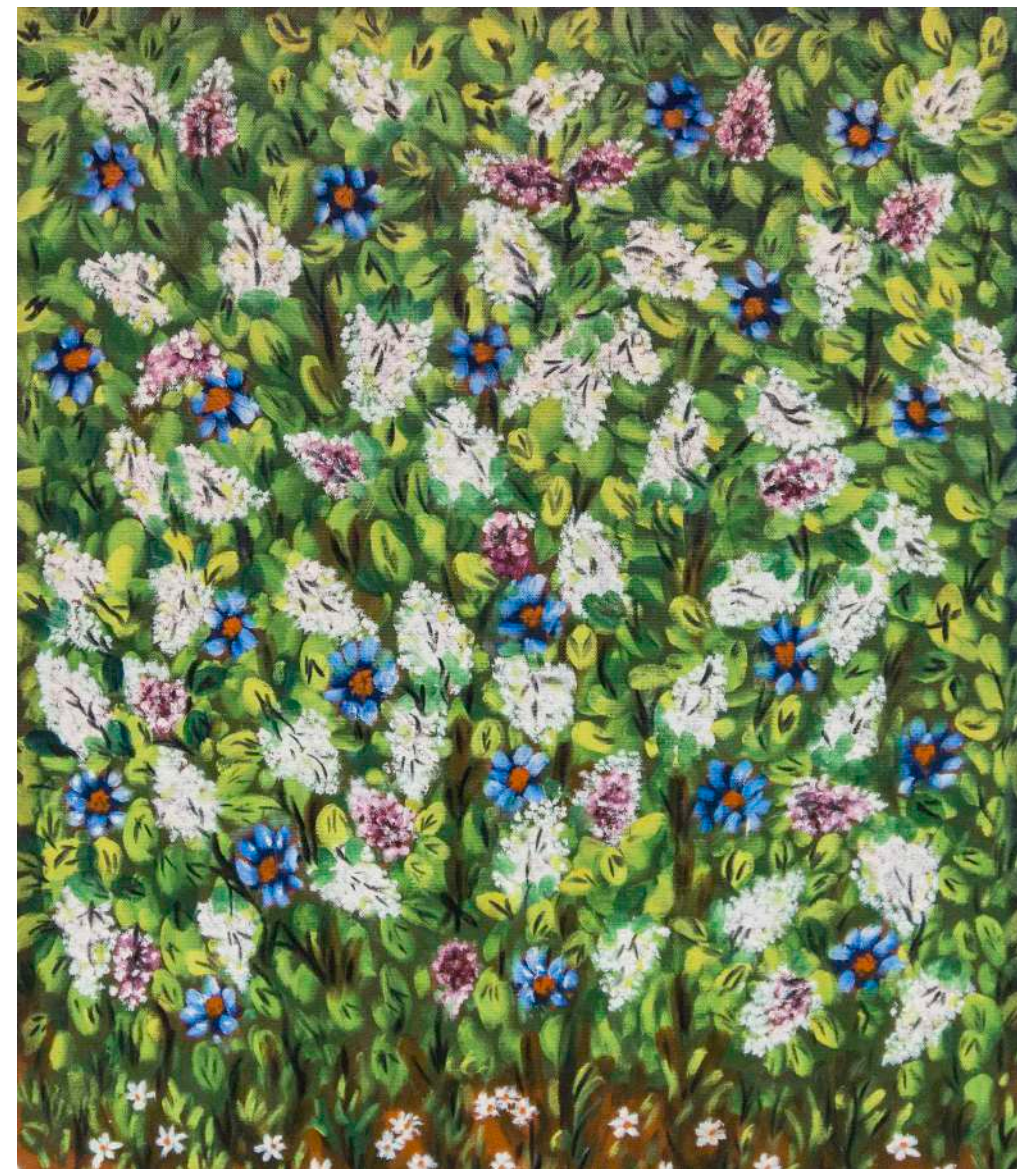
Работы находятся: Балашихинская картинная галерея, ОФ «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик).

А.Н. Дербенёва. «Цветы и фрукты». Бумага, масло.
Общественный фонд «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик)

А.Н. Дербенева. «Цветы». Холст, масло. 100х80
Общественный фонд «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик)

А.Н. Дербенева. «Цветы и ваза». Оргалит, масло. 100х86
Общественный фонд «Музей русской народной живописи (коллекция Владимира Мороза и Анны Годик)

Воронова Людмила Владимировна (1953г.р.) - родилась в Москве. 1969-1970 училась в ЗНУИ, мастерская Бориса Отарова.

В 1978 окончила художественный факультет МТИ. Вступила в Молодежное Объединение художников при СХ СССР. Участвует в выставках с 1978 года. 1985 Париж Юнеско, 1986 Венгрия Сумбатхей. 1987 Премия «Лучшая работа года» МОСХ, 1988 Премия «Лучшая работа года» МОСХ. 1995 первая премия на международном симпозиуме Квольс Дания. Член Союза Художников СССР. Почетный член РАХ (2013). Награждена бронзовой медалью РАХ.

Работы находятся: Москва - Государственная Третьяковская галерея, Музей современного искусства, Государственный центр современного искусства, Государственный центральный музей истории России, Государственный русский музей (С.-Петербург), Пермская картинная галерея, Псковский художественный музей, Новосибирская картинная галерея, МРМИИ. С.Д. Эрзя, Государственный художественный музей алтайского края, Самарский художественный музей, музей Кистен ке Фроструп (Дания), Колодзей Арт-фундейшен Хайланд Парк Нью-джерси (США), Русская галерея (Харбин, Китай), Галерея «Красный квадрат» (Лондон), Балашихинская картинная галерея (МБУК «Картинная галерея» [МО]).

Люся Воронова. «Солнцеворот». 2018. Холст, масло. 80x100
Из фондов Балашихинской картинной галереи

Люся Воронова. «Ася и ее цветы». 2017. Холст, масло. 70х60
Из собрания Аси Шакировой

Люся Воронова. «Подсолнухи для Наташи». 2009. Холст, масло. 80х100
Из собрания Наталии Торкаченко

Люся Воронова. «Голубые листья». 2018. Холст, масло. 105х90.
Частное собрание

Люся Воронова. «Большой гномобель». Холст, масло. 100х80
Из собрания Евгении и Сергея Тарабаровых

Люся Воронова. «Середина сна». 2018. Холст, масло. 80х90
Собственность автора

Люся Воронова. «Большая капуста». 2018. Холст, масло. 90х105
Из собрания Александра Миронова

Бирштейн Анна Максовна (1947г.р.) - родилась в Москве в семье известных художников Макса Бирштейна и Нины Ватолиной. Окончила Московскую среднюю художественную школу при институте имени В.И. Сурикова и Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова, факультет живописи (мастерская Д. Жилинского, А. Грицаця).

Член Союза художников России (1975).

Стажировалась в Париже, в Cite des Arts.

С 1975 года является постоянным участником художественных выставок.

Член-корреспондент и лауреат Серебряной медали Российской Академии Художеств.

Член Московского отделения Союза художников СССР/России.

Член-корреспондент Российской академии художеств.

Работы находятся: Балашихинская картинная галерея, Государственный музей искусства народов Востока, музей «Художественная культура Русского Севера», Тульский областной художественный музей, Государственный музейный художественный комплекс «Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)», Новокузнецкий художественный музей, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств, Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», Третьяковская галерея, Киевский музей русского искусства, ОФ наивного искусства «Остров Тарабаров», частные собрания России, Германии, Великобритании, Австрии, США.

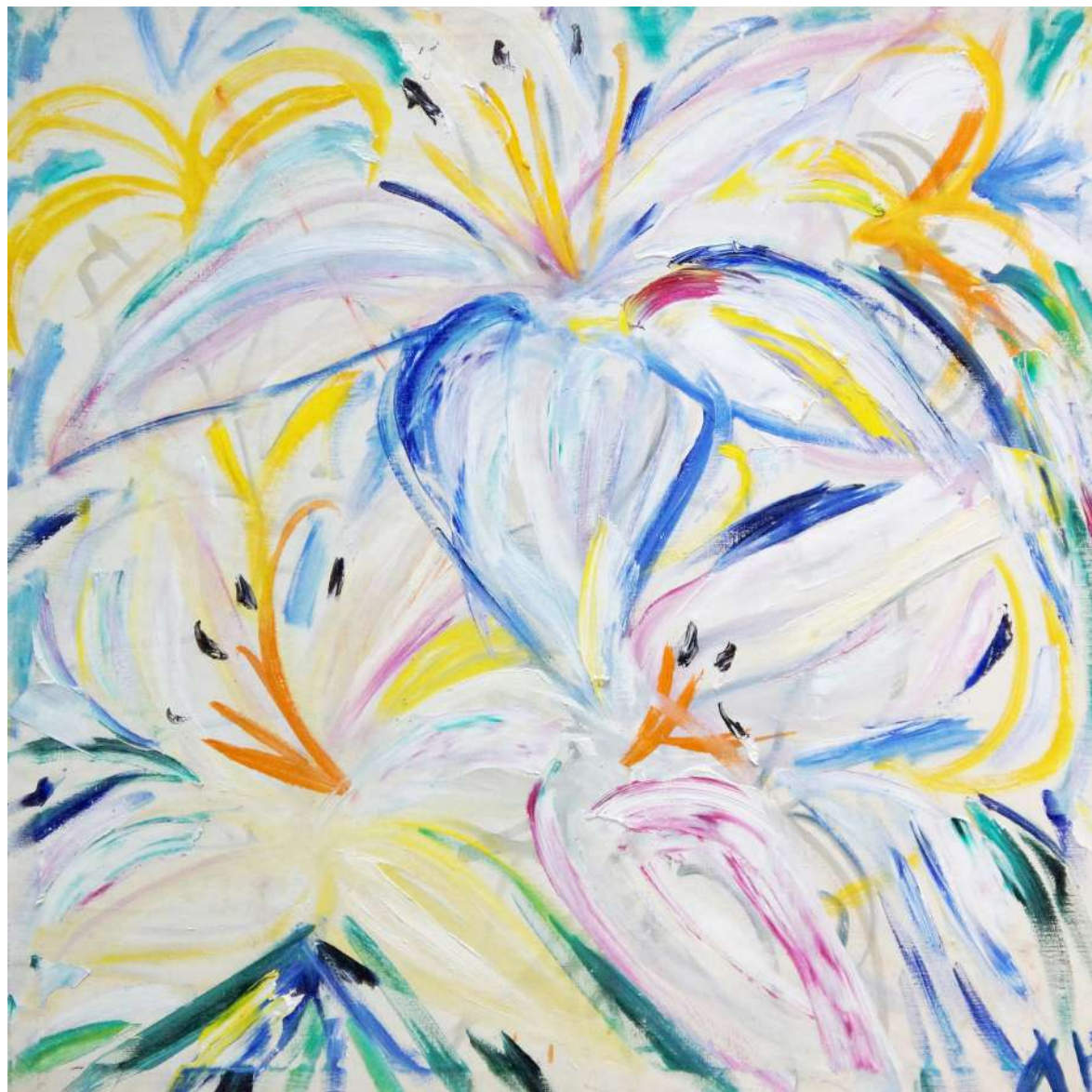
А.М. Бирштейн. «Август». 2016. Холст, масло. 100х100
Из фондов Балашихинской картинной галереи

А.М. Бирштейн. «Ирис». 2017. Холст, масло. 100х100
Собственность автора

А.М. Бирштейн. «Лето». 2009. Холст, масло. 100х80
Из собрания Евгении и Сергея Тарабаровых

А.М. Бирштейн. «Белые лилии». Холст, масло. 100х100
Собственность автора

А.М. Бирштейн. «Весна-лето». 2016. Холст, масло. 100х100
Собственность автора

Каковкина Галина Александровна (1957г.р.) - Нижегородский художник, живописец, участник многочисленных художественных выставок и проектов, одна из учредителей творческого объединения художников «Чёрный пруд». Началом её творческой биографии стало участие в областной художественной выставке в 1976г.

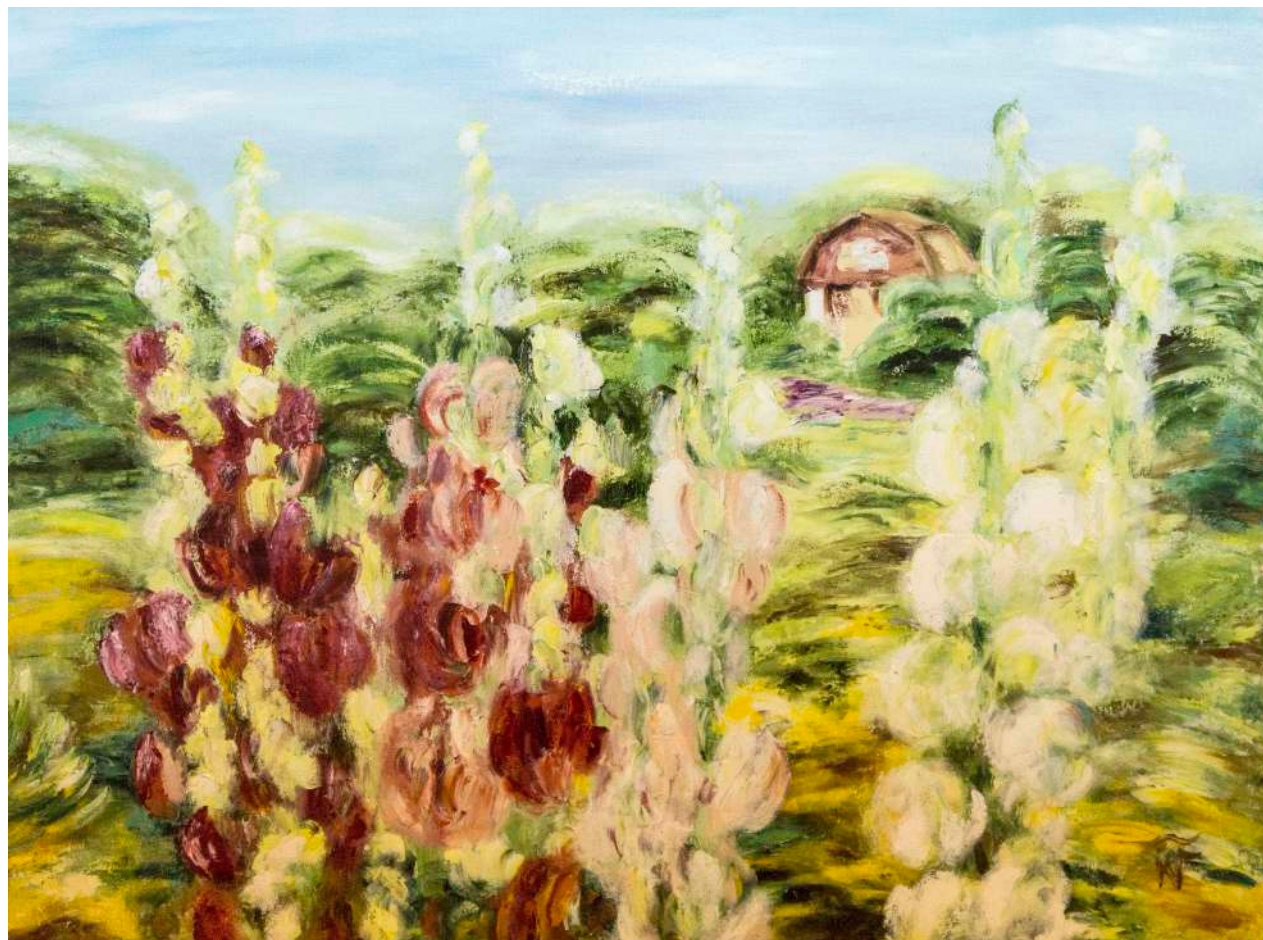
В течение последующих нескольких лет активно участвует в квартирных выставках художников нонконформистов.

В 1987г. на выставке в Москве во Всесоюзном выставочном комплексе (ВДНХ) одна из работ Галины была отмечена медалью. Работает в жанрах пейзажа, натюрморта.

Работы находятся: Нижегородский государственный художественный музей, Чувашский государственный художественный музей, Музей изобразительных искусств Республики Марий Эл, Государственный музейно-выставочный фонд «Росизо», Музей пейзажа в Плесе, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Новочебоксарский художественный музей, Ульяновский областной художественный музей, МРМИИ им. С. Д. Эрьзи, Балашихинская картинная галерея.

Г.А. Каковкина. «Сиреневый букет». 2012. Холст, масло. 70х90
Из фондов Балашихинской картинной галереи

Г.А. Каковкина. «Сады. Мальвы». 2007. Холст, масло. 60х70
Собственность автора

Г.А. Каковкина. «Букет». 2007. Холст, масло. 60х70
Собственность автора

Г.А. Каковкина. «Цветущий сад». 2015. Холст на картоне, масло. 60х70
Собственность автора

Г.А. Каковкина. «Розовые цветы». 2016. Холст на картоне, на масло. 70х60
Собственность автора

Панкова Наталия Юрьевна (1965г.р.) - нижегородская художница, магистр искусствоведения, арт-менеджер. Родилась в Горьком. Окончила Горьковское художественное училище, Московский экстерный гуманитарный университет и школу публичной политики. С 1988 года участник и организатор выставок в России и за рубежом. В 1995 году – творческая командировка в Париж по приглашению премьер-министра Франции Алена Жюппе и командировка в Испанию - работа над «Испанским циклом» в Барселоне. К числу наиболее значительных принадлежит проект «Конверсия» с участием российских и британских художников. Куратор и участник проекта, проходившего в 1998–2000 гг. в Великобритании при поддержке Российского посольства в Великобритании и Министерства обороны Соединенного Королевства. В 2002 году – серия выставок в Алжире по

приглашению Министерства культуры Алжира. В 2003 году – участник арт-конференции в Ко (Швейцария). 2001–2004 годы – автор и куратор художественного проекта «Высокое напряжение», объединившего более 50 авторов и проходившего в залах Нижегородского государственного художественного музея и Нижегородского центрального выставочного комплекса. 2004–2006 годы – персональные выставки «Философия цвета» в российских музеях (Нижегородский государственный художественный музей, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи, Чувашский государственный художественный музей). 2007 год – участие в аукционе «Доротеум», Вена, Австрия. 2007–2008 годы – персональные выставки «Цвет и ритм» в Вене и Будапеште. 2008 год – персональные выставки «Ритм лета» в Хельсинки и Тампере по приглашению мэра города Тампере. 2009 год – участие в выставке современных художников шести стран. Пекинский музей мирового искусства. Китай. 2011 год – «Игра цвета». Живопись Наталии Панковой. Галерея «Quadrepede». Рим. Италия. 2012–2013 годы – «Праздник цвета». Выставки в Вене, Будапеште и Братиславе.

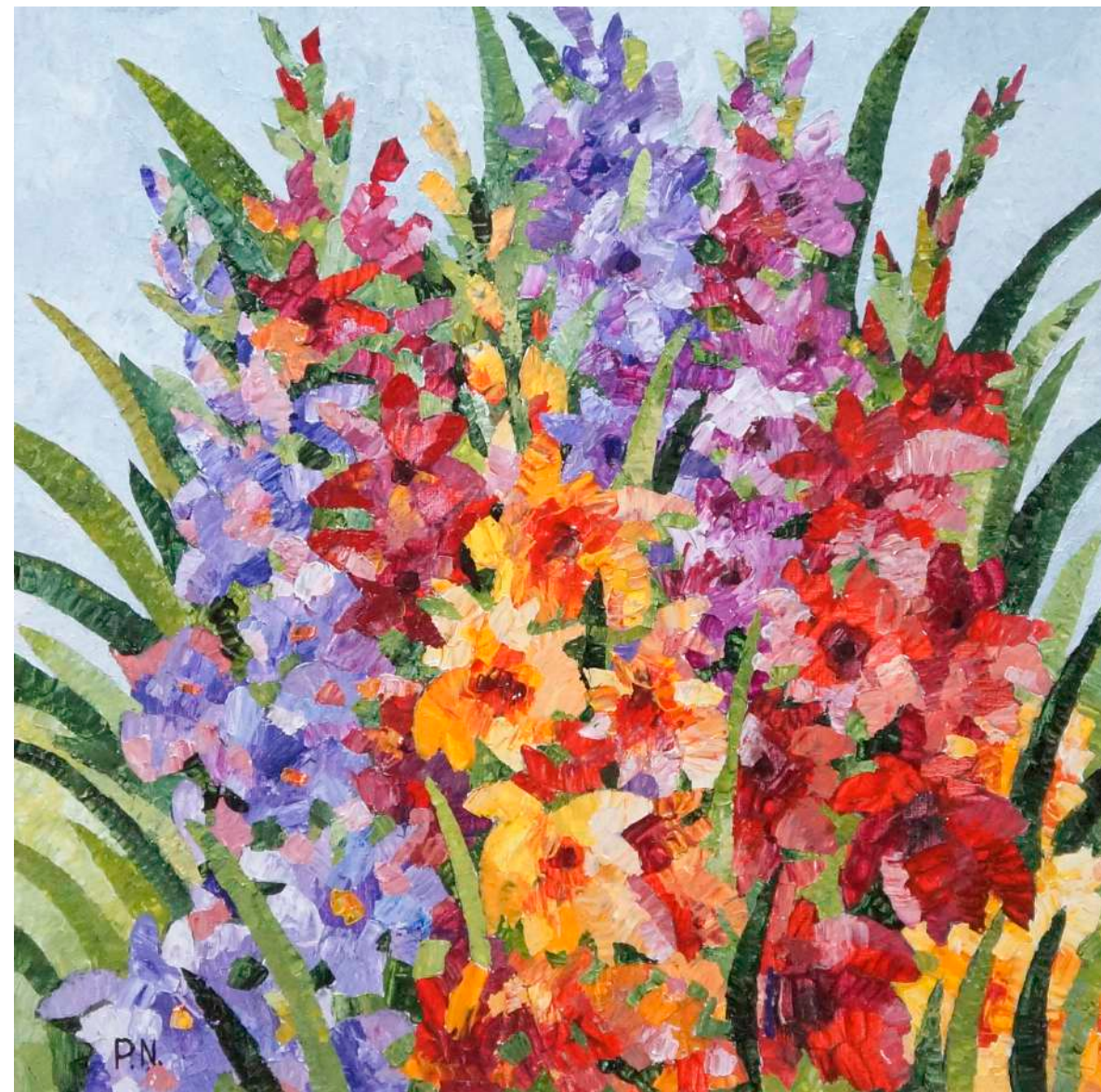
Работы находятся: Балашихинская картинная галерея, в собраниях российских и зарубежных музеев, в частных коллекциях.

Н.Ю. Панкова. «Подсолнухи». 2015. Холст, масло. 60х60
Собственность автора

Н.Ю. Панкова. «Ирисы на синем». 2015. Холст, масло. 60х60
Из собрания Балашихинской картинной галереи

Н.Ю. Панкова. «Гладиолусы». 2015. Холст, масло. 60х60
Из собрания Балашихинской картинной галереи

Художественное издание

НАИВНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ – ЦВЕТЫ И ФРУКТЫ

2018 – СТР. 50 ИЛ. ЖИВОПИСЬ

ФОРМАТ 21Х19,5 ТИРАЖ 50 ЭКЗ.

Печатается по решению Попечительского Совета МБУК «Картинная галерея»

Вступительные тексты:

Е.В. Елистратова, директор МБУК «Картинная галерея», член ТСХР и МФХ

С.Д. Тарабаров, учёный секретарь МБУК «Картинная галерея»,
президент Общественного фонда наивного искусства «Остров Тарабаров»,
куратор проекта.

Съёмка и цифровая обработка Г.В. Аметова,
главный хранитель фондов МБУК «Картинная галерея».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха
«Картинная галерея»

Адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д. 10

Тел. 8 (495) 521 1221

<http://balgalereya.ucoz.ru>

e-mail: bal.galereya@yandex.ru

