Пять причин окунуться в испанские страсти

В Усадьбе Сукачева открылась выставка литографий и офортов Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Всего представлено пять серий: «Калифорнийский альбом», «Человеческая комедия», «Великолепный рогоносец» авторства Пикассо; «Казанова» и «Де Сад» — Дали. Все они объединены общим названием «Рапсодия страсти». Корреспондент IRK.ru побывал на выставке и выяснил, чем интересны испанские страсти.

Причина № 1 — они настоящие!

В экспозиции 93 уникальных работы из частных коллекций США и Франции. Подлинность каждой картины подтверждается целой кипой сертификатов. Эти документы, кстати, тоже часть выставки, и немаловажная.

— Все сертификаты хранятся вот в этой особой папке, — демонстрирует младший научный сотрудник историко-мемориального отдела Иркутского областного художественного музея Александра Веренская. — Надо признаться, первым делом посетители заглядывают именно сюда.

Сомнение в подлинности работ этих художников вполне обоснованно. По статистике, больше всего подделывают именно работы Дали. У Пикассо свой «антирекорд»: его картины крадут чаще других.

На каждое произведение — минимум три сертификата. Часть из них получена от зарубежных художественных галерей, которые несут финансовую и юридическую ответственность за выданные сертификаты. При ввозе в Россию картины проверяет эксперт министерства культуры РФ.

— Эти эксперты люди с именем, со званием. У каждого имеется именная печать, это все легко можно проверить при желании. Есть еще документ от службы охраны культурных ценностей, в нем порядковый номер ввозимых на территорию России произведений искусства, — поясняет организатор выставки, генеральный продюсер компании «АртГит» Виктор Гитин. — Кроме того, на двух сериях — иллюстрациях к пьесе «Великолепный рогоносец» Пикассо и серии иллюстраций к пьесам Маркиза де Сада Сальвадора Дали — есть и личные карандашные подписи авторов. Еще одна уникальность серий гравюр — дополнительное свидетельство подлинности. Такая подпись так и называется «в подтверждение подлинности».

Для особо недоверчивых зрителей в экспозиции представлены и автографы самих художников — их можно сравнить с подписями на гравюрах.

— Я с пониманием отношусь к тому, что не верят, — продолжает Виктор Гитин. — Это трагедия нашей страны, почему-то считается, что у нас все серьезные выставки и прочие события из мира культуры заканчиваются за границами МКАД или города Санкт-Петербург. А в провинцию подлинники великих мастеров привезти нельзя. Мы рассеиваем это заблуждение. Можно к этим художникам относиться по-разному, кто-то придет в восторг, кто-то просто пожмет плечами — на восприятие искусства, как известно, товарищей нет. Но нельзя отрицать тот факт, что Пикассо и Дали являются признанными гениями и мастерами своего дела. Возможность ознакомиться с их работами, именно подлинными работами, мы хотим предоставить каждому.

Стоимость коллекции даже не озвучивается, такую цифру просто страшно произносить. К баснословно дорогим картинам и отношение особое.

— В Иркутск работы приехали из Кирова, по железной дороге. Каждую картину перевозили с соблюдением массы предосторожностей, — уточняет Александра Веренская. — Каждое произведение упаковано в отдельный ящик, при транспортировке их даже выставляли в один ряд — если не дай Бог, упадут, чтобы меньше повреждений было.

Причина № 2 — высокохудожественная обстановка

В Усадьбе Сукачева уникальные произведения искусства занимают сразу три зала. Бархатная ткань, свечи и красные фонари — самый подходящий антураж для подобной выставки. Не зря же, в конце концов, экспозиция носит такое название — «Рапсодия страсти». Здесь все буквально утопает в бордовом цвете. По мнению организаторов, именно этот оттенок красного как нельзя лучше символизирует страсть во всех ее проявлениях.

Каждая из работ прячется за специальным прозрачным тонким пластиком. Надписи под гравюрами неяркие, чтобы прочесть название работы — нужно подойти очень близко. Еще одна небольшая уловка: стараясь прочесть надпись, непроизвольно тщательнее всматриваешься в картину.

Последний штрих — музыка. Казалось бы, идеальный аккомпанемент для выставки двух страстных испанцев — звуки фламенко, но все не так просто. Для этой выставки создано специальное звуковое сопровождение. Оказалось, организаторы не прогадали, тягучий лаунж в восточном стиле не отвлекает внимание от картин, а наоборот, помогает настроиться на встречу с нетривиальными работами.

Причина № 3 — личный дневник Пикассо

Одна из самых интересных частей выставки — «Калифорнийский альбом» Пабло Пикассо. В серии 25 работ, которые были созданы на вилле «Калифорния» всего за полтора месяца 1955 года.

— Эти работы — иллюстрации жизни художника. Это — страницы его жизни, ежедневные наброски, созданные в пору его последней и самой сильной любви, — рассказывает Александра Веренская. — Своего рода, личный дневник. Первоначально альбом не предполагался к публичному показу. Но почему-то, Пикассо решил раскрыть свою внутреннюю творческую мастерскую, позволил наблюдать, как менялось его настроение и отражалось в рисунке его отношение к любимой женщине, как он воспринимал внешние сцены-декорации театра своей жизни.

Центральное место в этом альбоме занимают изображения женщины в восточной одежде. Сюжет всегда один и тот же: женщина в шелках, бархате и дорогих украшениях покорно сидит у ног мужчины, своего господина. Эта женщина и есть та самая последняя любовь стареющего художника — Жаклин Рок. Они поженились, когда ему было почти 80, а ей только исполнилось 34. Жаклин не просто любила Пикассо, она его боготворила. Эта женщина превратила Пикассо в свою религию и исповедь.

Причина № 4 — пикантный Дали

Не случайно у этой экспозиции высокое возрастное ограничение. В отдельном зале представлены сразу несколько серий «откровенных» картин Пикассо и Дали. Это и иллюстрации Пикассо к пьесе бельгийского символиста Фернана Кромелинка «Великолепный рогоносец», и, конечно, литографические иллюстрации Сальвадора Дали к рассказам Джакомо Казановы и Маркиза де Сада.

«Самая большая мечта моей жизни, чтобы обо мне постоянно говорили. В крайнем случае — хорошее», — напишет в своих мемуарах Сальвадор Дали.

Пикантных изображений, прорисованных во всех деталях, много, но не в этом основная «скандальность» и эпатажность. Основное в этих работах — обнаженность души, а не обнаженность тел. Страхи, фантазии, тайные желания и картинки подсознания — все, что всколыхнулось в душе Дали от прочтения Казановы и де Сада.

Жизнь Казановы противоречива и разноцветна так же, как и жизнь Дали. Оба были склонны к мистике. Оба испытывали страсть и имели обостренное чувство эстетизма. Личность Казановы притягивала и интриговала художника. В своих мемуарах Дали неоднократно подчеркивал, насколько он похож на этого известного авантюриста.

Еще одно доказательство тому — литография с необычным названием «Шесть яиц», где изображен великий обольститель, разглядывающий в лорнет дамскую ножку. Эта же дама протягивает ему шесть яиц — символ неугасающего мужского здоровья. Следующее изображение показывает, как великий Казанова в ужасе сбегает от дамы. Будучи большим поклонником Фрейда и психоанализа, Дали показывает: в каждом мужчине, даже в том, которого называют «развратником», живет маленький мальчик. И это заявление намного «эпатажней» всех откровенных иллюстраций к рассказам де Сада.

Причина № 5 — взглянуть на мир по-новому

«Я художник, я так вижу» — сегодня эта фраза все чаще звучит в анекдотах. На этой выставке она вызывает не столько улыбку, сколько искреннее желание задуматься, переосмыслить свое отношение к искусству и к жизни.

— Все эти литографии для того зрителя, который действительно будет вглядываться, — считает Александра Веренская. — С первого раза многие из них кажутся сумбурными, непонятными. Вот, например, поди догадайся, почему рядом с кормящей ребенка женщиной изображен жонглер?

Эта работа — часть одной из самых необычных серий работ Пикассо под названием «Пикассо и человеческая комедия». На первый взгляд, это и не работы серьезного художника, а просто баловство какое-то. На самом деле — это непростые по технике исполнения литографии и офорты. Написаны они в очень сложный для художника период, накануне 72-летия его оставила гражданская жена Француаза Жило, забрав с собой сына и дочь. Привычный мир Пикассо рухнул, и все, что окружает его сейчас, воспринимается не иначе как декорации к странной трагикомедии под названием «Жизнь».

— Многие, посмотрев на работы из этой серии, пожав плечами, говорят: «Мой ребенок примерно так же рисует», — заключает Александра Веренская. — На деле же наивность и детскость этих работ весьма наиграна. Это не значит, что Пикассо рисовать не умел — у него есть замечательные образцы живописи в академических стилях. Просто это как раз тот творец, который на протяжении всего своего бытия, пытался отыскать себя и свое место в этой жизни — в том числе, и через эксперименты в искусстве.

Знаменитое утверждение Шекспира «Весь мир — театр» прослеживается и в иллюстрации Сальвадора Дали к пьесам маркиза де Сада. В этих 25 литографиях все страсти и эмоции показаны как бы на сцене. Есть герои, которые рассказывают миру о своих чувствах, преступлениях и переживаниях, не боясь всеобщего непонимания и осуждения. С другой стороны, толпа зрителей, которые жадно ловят каждое слово, обсуждают, сплетничают и злословят. По какую сторону жизненного театра окажется человек, рассматривающий сегодня гравюры Дали, решать только ему самому.

Можно по-разному относиться к Дали и Пикассо — как к гениям или как к эпатажным безумцам. Бесспорно только одно, они показывают нам, что великий театр под названием «Жизнь» состоит из сцен страстей и чувств, сливающихся в единую рапсодию. Без этих страстей и эмоций — жизнь бесцветна, как холст без рисунка.

Надежда Гусевская, IRK.ru

URL: http://www.irk.ru/news/articles/20141111/reason/

Читайте далее: http://www.irk.ru/news/articles/20141111/reason/