Аннотация

по выставке Илзе Рудзите«Большая совесть» из фондов музея

Серия работ «Большая совесть» была приобретена музеем в 1989 г., в год шестидесятилетия В.М. Шукшина, и впервые экспонировалась в выставочным зале 23 июля на открытии литературной экспозиции музея в здании школы, где учился и работал В.М. Шукшин.

Илзе Рихардовна Рудзите родилась в Риге 24 января 1937 г. в семье известного латышского поэта, философа и общественного деятеля Рихарда Рудзитиса. Выпускница Латвийской академии художеств, Илзе Рудзите принесла в алтайскую живопись особую декоративную манеру, высокое художественное мастерство и философскую глубину образов. Приехав в 1963 г. на Алтай по распределению, она обрела здесь вторую родину. Унаследовав от отца любовь к русской культуре, Илзе полюбила и алтайскую природу, и красивых душой сибиряков, и историю, и фольклор алтайских народов. Поэтому каждый её пейзаж, натюрморт, портрет или сюжетная картина с Алтайской тематикой – это всегда откровение, всегда открытие.

Но не только Алтай постоянная тема творчества художницы. Круг её интересов широк и многообразен. Это латышский и русский эпос, христианская тема, легенды мира, современность. Известно, что художник может взяться только за ту тему, которую он пережил, прочувствовал в своём сознании. Илзе Рудзите доказала, что ей по силам самые высокие художественно-философские проникновения в суть явлений. Отличительными свойствами её творчества стали высокая духовность, любовь к жизни, к людям, острая сопричастность ко всему, что происходит вокруг. Сочетая в себе духовность и высокую образованность, художественное мастерство и дар интуитивного постижения жизни, она творчески использует достижения классического европейского и русского искусства, древнерусской иконописи. Постоянно экспериментирует, и всегда её работы правдивы, убедительны, художественны.

Именно талант и высокое живописное мастерство художницы позволили ей сказать новое слово в шукшинской теме. Ощущая духовное родство с Шукшиным художником, Илзе давно мечтала выразить своё сердечное понимание его личности, творчества. Но найти нужные образы удалось не сразу. Требовался долгий период поисков, раздумий, осмыслений. Она перечитывала книги Шукшина, смотрела его фильмы, знакомилась с материалами биографии, часто приезжала в Сростки, встречалась с людьми, близко знавшими Василия Макаровича.

Эта напряжённая работа продолжалась в течение 15 лет. Образное решение темы пришло только в 1988 г., в разгар экологической битвы в борьбе за спасение реки Катуни, в которой Илзе принимала активное участие. По словам художницы, в один из вечеров перед её внутренним взором возникли радугой семь картин будущего шукшинского цикла. В нём органично переплетались темы «Шукшин» и «Катунь».

Открывает цикл полотно **«Истоки»** - на фоне горных вершин голубо–синих изгибов Катуни, в белой русской косоворотке, молитвенно предстоит Шукшин, почерпнув руками божественную благодать, изливающуюся с небес в виде серебристо–белого цвета, а рядом – белый храм, за очертаниями гор незримо присутствует гора Белуха. Композиция уравновешенная и ясная, полотно излучает мощную духовную энергию…

Алтай, его люди и природа, народная мудрость и духовная сила – истоки творчества Шукшина. Отсюда, впитав из недр народных духовную силу, он понёс всю правду людям, пробуждая их спящие души.

Обжигает душу пронзительностью страдания картина с коротким, как вздох, названием **«О, господи!»…** Распростёртый Шукшин обнимает родную землю, остроту страдания передаёт и поза, и кроваво-красный колорит, и взволнованный ритм языков пламени. Художница совмещает несколько пространственных планов – лежащая фигура изображена крупно, почти до самого горизонта, Шукшин как бы заслоняет собою всю землю, а вокруг, в огне, горят сокровенные символы души народной, его культуры – православные храмы, иконы, древние книги… «О, Господи! Что же мы делаем? Святыни в запустении… Прости нас, Господи…», - проносится в душе. А вверху картины, у самого горизонта – пространство с серебристо–синей полоской Катуни! Катунь здесь – и как надежда, и как символ народной вековой мудрости и стойкости.

Полотно **«Совесть»** является ключевым для понимания замысла художницы. Возникший на грозовом фоне суровый лик Шукшина пронзает прямым взглядом, проникает в самую душу. Как исповедь… происходит своеобразный немой диалог художника и зрителя. В этом взгляде одновременно и предостережение, и вопрос, и мольба. От шукшинского лика взгляд неизбежно переходит на женскую фигуру, идущую по водам… Кто это? В обобщённо-написанной фигуре нет конкретности, а потому ассоциативное восприятие его расширяется – это и мать, и Совесть, зовущая за собой. Драматическое пространство в картине – тёмное и стеснённое – из него только один выход – вверх. И, глядя на полотно, ощущаешь почти физически мощное, волевое, духовное движение наверх по серебристому потоку Благодати… Это движение воспринимается как путь к духовности. Как единственный выход из мрака и подавленности.

На полотне **«Растерзанная земля»** Шукшин в единении с природой – трепетная зелень стройных берёзок, щемящие душу катунские дали, символически Катунь проходит через сердце художника. Но радости противостоят тёмные контрасты – …это затопленные берёзки. Нёс Шукшин в сердце своём любовь к родной земле и боль её людей…

По внутренней логике, завершающей работой цикла является полотно **«Прощание».** В глубоком скорбном раздумье сидящий в лодке Шукшин…, а вокруг скалы с древними петроглифами – символами минувших веков. Кажется, что Шукшин с лодкой под водой… Подумалось: «Когда-то библейский Ной сошёл в лодку перед всемирным потопом…» И всё творчество писателя, кинорежиссёра, актёра воспринимается как его завещание…

Создав перечисленные работы, художница почувствовала, что нужен ещё один акцент. Суровость, драматизм первых работ требовали светлой ноты. Ведь есть она в творчестве Василия Макаровича! И она написала полотно **«Иван-дурак».** Высокая статная фигура Ивана распахивает тёмные врата, на створках которых силуэты фигур, символизирующих разрушающее, пошлое, тёмное начало в жизни. Там есть и отрицательные герои произведений самого художника, и облики одиозных исторических личностей. А за вратами – широкое пространство залитого солнцем пейзажа с Белухой на горизонте! Всё полотно искрится радостью, бодрой надеждой, уверенностью в будущее счастье, которое должно обязательно наступить после долгой тьмы. …Приёмом распахнутых дверей автор активно вовлекает зрителя в эту заповедную радость, и хочется шагнуть туда…

Вот распятый Шукшин **(«Распятие»)** вознесён художницей над ночным городом с его соблазнами и пошлостью. Полуобнажённая фигура, закрученная в спиральном движении, излучает энергию и волю. Звёздные небеса осеняют распятого лучом серебристо-серого света. Образ распятого миром художника снова включает в ассоциативную цепь всю его жизнь и творчество… Сгорел от любви к нам, но предупредил о надвигающейся пропасти… Но прислушались ли мы? … Но нет пророка в своём отечестве. Ведь Шукшин при жизни не был принят земляками, отравляли жизнь столичные критики, издеваясь над его деревенской народной темой.

«Невестушки мои, родные…» - данная работа перекличка с известными кадрами из кинофильма «Калина красная». Глядя на картину, вспоминаешь героев Шукшина – живых, добрых, страдающих, всегда ищущих правду…Шукшин сам нёс в себе эту боль и наделил ею своих героев.

Картины Рудзите остро передают ту душевную боль, какую нёс в душе этот русский художник, и какую весть принёс он всем нам; напомнил про душу, про то, что мы не так живём, бестолково, поправ традиции дедов и отцов; предали нравственность и веру.

Используемые художницей символы имеют православную иконописную традицию.

В работах И. Рудзите нет привычного источника света, это всегда свет небесный, свет духовный. Помимо луча света автор применяет принцип радуги, который также традиционно применялся в иконописи для создания настроения неземной радости, атмосферы высшего счастья. Но, как символы битвы добра и зла, почти везде в работах присутствуют контрасты света и тени.

Ефтифеева В.Н., заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе.

Используемая литература:

Буклет «Илзе Рудзите» 1999. Вступительная статья искусствоведа В.Н. Леонова.