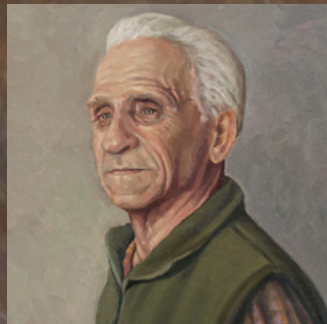
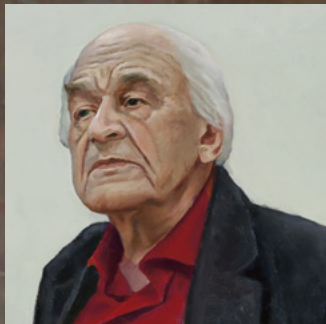
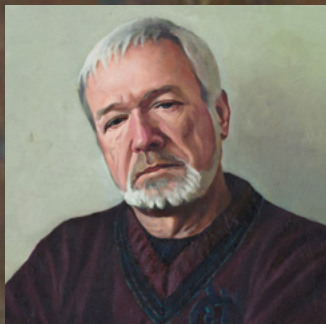
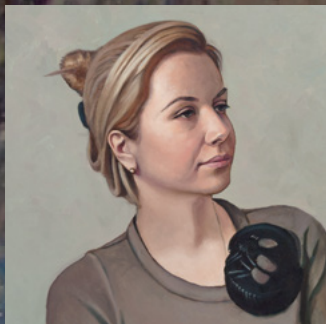
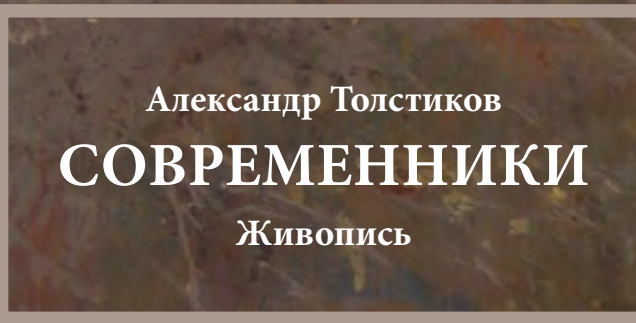
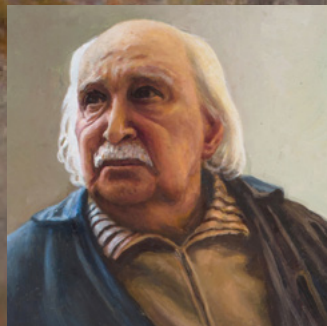

Министерство культуры Республики Башкортостан
Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова
Российская академия художеств
Архив Российской академии наук

Александр Толстиков
СОВРЕМЕННОИКИ
Живопись

Альбом-каталог выставки

Уфа 2018

УДК 75.041.5(084)
ББК 85.14я6

Александр Толстиков. Современники. Живопись: Альбом-каталог
выставки / Авт. вступ. ст. С.В. Игнатенко. Сост. А.Г. Толстиков. —
Москва: ООО АртПринт 24, 2018. — 34 с.; ил.

ISBN 978-5-9909105-6-0

Выставка «Александр Толстиков. Современники. Живопись» экспонировалась в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова с 20 апреля по 20 мая 2018 года в рамках выставочного проекта «Дары».

Автор вступительной статьи — *Светлана Владиславовна Игнатенко*

Составитель — *Александр Генрихович Толстиков*

Специальная цветная фотосъёмка — Александр Маров, Александр Коробов

Дизайн, вёрстка — Иван Лобов

В издании использованы фотографии из архива А.Г. Толстикова (фотографы С. Новиков, Б. Сысоев).

ISBN 978-5-9909105-6-0

© С.В. Игнатенко, статья, каталог, редактura, 2018

© А.Г. Толстиков, живопись, персоналии, составление, 2018

Выставка «Современники» представляет дар Башкирскому государственному художественному музею им. М.В. Нестерова академика Российской академии художеств, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Генриховича Толстикова. Преподнесённый автором в 2017 году, дар приурочен к 155-летию со дня рождения основателя музея, выдающегося художника, уроженца Уфы Михаила Васильевича Нестерова (1862–1942). В составе дара — тринадцать живописных портретов выдающихся и известных учёных, художников и искусствоведов, с именами которых связаны высокие достижения российской науки и искусства. В апреле 2016 года многие из портретов дара экспонировались в залах Архива Российской академии наук на документально-художественной выставке Александра Толстикова «Наука и искусство в лицах. Портреты современников».

Сущностные характеристики дара позволяют провести ряд важнейших культурологических параллелей. Во-первых, само понятие дара: оно апеллирует к истории создания Башкирского художественного музея, открытого в Уфе 5 января 1920 года по инициативе М.В. Нестерова и на основе подаренной им городу коллекции — произведений выдающихся русских художников второй половины XIX – начала XX века.¹ Во-вторых, Уфа, столица Башкортостана, — город с уникальной историей, родина и место становления многих всемирно известных деятелей Отечества. В Уфе родился выдающийся писатель Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859), где в память о нём создан Мемориальный дом-музей. В Уфе сделал свои первые балетные па гений танца Рудольф Нуреев (1938–1993). В Уфе в 1944 году родился выдающийся дирижёр и скрипач, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Теодорович Спиваков.² В Уфе в 1891 году в здании Дворянского собрания дал свой первый сольный концерт лучший оперный бас XX века Фёдор Иванович Шаляпин³ (1873–1938). В Уфе родились многие известные башкирские художники, писатели, учёные. Здесь создали свои произведения народный поэт Башкортостана Мустай Карим (1919–2005), композитор, народный артист СССР Загир Гарипович Исмагилов (1917–2003), основоположники башкирского профессионального изобразительного искусства Касим Салиаскарович Девлеткильдеев (1887–1947) и Александр Эрастович Тюлькин (1888–1980). В Уфе именем Мустая Карима назван Молодёжный театр Республики Башкортостан, именем Загира Исмагилова — Уфимский государственный институт искусств, именем Касима Девлеткильдеева — Республиканская художественная гимназия-интернат. В Уфе в 1994 году открыт Мемориальный дом-музей А.Э. Тюлькина —

Уфа, Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова

филиал Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова — и на протяжении более 25 лет проводится Всероссийский конкурс детского художественного творчества им. А.Э. Тюлькина. В Уфе в 1971–1993 годах работал выдающийся химик-органик, академик Российской академии наук, доктор химических наук Генрих Александрович Толстиков (1933–2013) — отец Александра Толстикова, большой друг Загира Исмагилова и Мустая Карима. Директор Института химии Башкирского филиала Уральского отделения Академии наук СССР, Генрих Александрович был председателем президиума Башкирского отделения Уральского отделения Академии наук СССР, депутатом Верховного Совета Башкирской АССР. И это — только самые известные примеры, самые яркие факты.

Родившийся в Уфе 31 мая 1862 года Михаил Васильевич Нестеров 12-летним отроком уехал в Москву, где поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Став москвичом, он и тогда не порывал связей с родным городом. В Уфу на протяжении не одного десятка лет летели от него длинные письма и короткие весточки о столичном житье-бытье, о творческих успехах и новых увлекательных замыслах, которые с нежностью и гордостью читались всей семьёй. В Уфе были созданы принесшие ему

Зал произведений М.В. Нестерова.
Фрагмент экспозиции

мировую известность картины «Пустынник» (1888–1889, Государственная Третьяковская галерея, Москва), «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890, там же), «Портрет О.М. Нестеровой» («Амазонка», 1906, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург). Душевная связь Нестерова с родиной была настолько сильной, что, когда встал вопрос о передаче собранной им коллекции, то он был решён сразу и только в пользу Уфы. В память о Нестерове в 2012 году в Уфе была открыта мемориальная доска и сквер его имени, в 2015 году — памятник, установленный на территории музея, рядом с лаптевским особняком.

Такую же душевную привязанность испытывает к Уфе и Александр Толстиков. Здесь он сформировался как учёный: в 1980 году окончил химический факультет Башкирского государственного университета, стал кандидатом, затем доктором химических наук. В 1980–1993 годах работал сотрудником, заведующим лабораторией Института химии Уфимского научного центра Российской академии наук. Из Уфы уехал в Новосибирск, затем — в Пермь, с 2003 года живёт и работает в Москве. В Новосибирске возглавлял отдел Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук, в Перми был директором Института технической химии Уральского отделения Российской академии наук, организатором кафедры химии природных соединений химического факультета Пермского государственного университета, профессором, в Москве — заместителем главного учёного секретаря президиума Российской академии наук. В научном активе Александра Толстикова, известного специалиста в области тонкого органического синтеза биологически активных соедине-

Уфа, Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова, 1984 год.
А.Г. Толстиков с С.Б. Красновым (слева)
и Ю.Т. Игнатьевым (в центре)

Уфа, 1984 год. Р.М. Нурмухаметов

ний, химии углеводов, химии природных соединений и асимметрического металлокомплексного катализа — авторство и соавторство 350 научных публикаций в цитируемых отечественных и зарубежных изданиях, 8 монографий по различным разделам органической химии, 24 научно-популярных электронных и печатных издания по истории науки и культуры.

Но не только химия владеет умом и сердцем Александра Толстикова: дата окончания Башкирского государственного университета стала для него отправной точкой в определении серьёзного отношения к живописи. Думается, решающую роль здесь сыграла семья и Нестеровский музей, ставший для Толстикова вторым домом. В редкий день Александр не бывал в музее — в залах и реставрационной мастерской. Реставрация произведений искусства его, химика, привлекала не в меньшей степени, чем произведения Нестерова и экспозиция русского классического искусства. В музее завязалась его дружба с основоположником реставрации масляной живописи в Башкортостане Юрием Тимофеевичем Игнатьевым (1937–1999). Поэтому неслучайно, что сегодня Александр Генрихович — ещё и руководитель музейно-выставочного и реставрационного центра Архива Российской академии наук. Что же касается живописи, то событийным для него стал всё тот же 1980 год. С этого времени и на протяжении последующих шести лет он занимался в творческой мастерской народного художника РСФСР и БАССР, лауреата Государственной премии БАССР им. Салавата Юлаева, выпускника Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова, организатора и

заведующего художественным отделением Уфимского государственного института искусств Рашита Мухаметбареевича Нурмухаметова (1925–1986). После смерти Нурмухаметова, последующие шесть лет, вплоть до 1992 года стажировался в творческой мастерской действительного члена Российской академии художеств, народного художника Башкортостана Сергея Борисовича Краснова. Здесь он сформировался, в первую очередь, как портретист: его художественным кредо стал русский реалистический портрет с ярко выраженным психологизмом образа.

Будучи человеком универсальных способностей (достаточно однажды услышать, как Толстиков играет на рояле) и консолидирующим при этом две главные свои ипостаси — учёного и художника, — на протяжении многих лет он инициирует и курирует выставочные проекты, направленные на социетет науки и искусства. Так, уже в «уфимский» период стал организатором выставок уфимских художников в зале Башкирского филиала Уральского отделения Академии наук СССР, в 1987 году — выставки «Десять художников Уфы — Новосибирску» в Новосибирском Академгородке, в «новосибирский» период — выставочного проекта «Осьминог», цель которого — экспонирование совместных выставок московских, сибирских и уральских художников в Центральном Доме художников в Москве, в «московский» период — проектов «Музы в храме науки», «Музы в храме науки – 2» и «Социетет художеств и наук». Поэтому первая часть его должности — «Руководитель музейно-выставочного и реставрационного центра Архива Российской академии наук» — и, соответственно, названия центра аргументирована для него в такой же степени, как вопросы реставрации. Этой же аргументацией объясняется ещё одна ответственная его должность — «Член Совета по музейно-выставочной деятельности Федерального агентства научных организаций РФ». Но какой бы разнообразной ни была сфера творческих интересов Толстикова, все его художественные приоритеты — живопись, выставочные проекты и вопросы реставрации — берут своё начало, как и химия, в Уфе.

Наконец, третья и главная характеристика дара: она происходит из личностей портретируемых и выражает программный для Толстикова социетет художеств и наук. И проецируется на созданную М.В. Нестеровым в 1930-е – 1941 годах галерею портретов выдающихся деятелей культуры и науки. Эта параллель более чем объективна, а для науки и искусства Башкортостана имеет несколько акцентов. Так, при чрезвычайной ценности всех тринадцати портретов, значение которых в истории

отечественной науки и искусства трудно переоценить, для самого Александра и башкирских учёных важнейшим, конечно, является портрет его выдающегося отца. Такое же значение для истории культуры Башкортостана представляют портреты народных художников СССР, действительных членов Российской академии художеств Петра Павловича Оссовского (1925–2015), Виктора Ивановича Иванова, Алексея Петровича Ткачёва и народного художника России, действительного члена Российской академии художеств Андрея Андреевича Тутунова. Все они — художники-«воскресенцы», чем связаны с одним из важнейших этапов в истории Московской средней художественной школы периода Великой Отечественной войны: в 1941–1943 годах вместе с учениками и педагогами Московской средней художественной школы Оссовский, Иванов, Ткачёв и Тутунов были в эвакуации в селе Воскресенском Мелеузовского района Башкирии. И здесь,

Москва, 2015 год. А.Г. Толстиков в мастерской за работой над портретом А.А. Тутунова

на Урале, в старинном горнозаводском селе, у Синих Венцов, рядом с руинами знаменитого Воскресенского медеплавильного завода и Воскресенской церкви времён Петра III, они впервые по-настоящему оценили величественную красоту природы Родины, ощутили запах земли, почувствовали тяжесть каждодневного крестьянского труда. Сформировавшись в Воскресенском как личности, нащупав, по словам А.П. Ткачёва, «золотую жилу» творчества, они воплотили эти впечатления и переживания в своих «взрослых» произведениях, став авангардом советского изобразительного искусства — реализма и «сурового стиля». А в 1970 году в знак благодарности Башкирии, спасшей их юные жизни, художники-«воскресенцы» преподнесли Воскресенскому дар: 126 произведений живописи, графики, скульптуры и сценографии. На основе дара 6 ноября 1971 года в Воскресенском была открыта картинная галерея, ставшая в 1979 году филиалом Башкирского государственного художественного

музея им. М.В. Нестерова. Это событие художники-«воскресенцы» восприняли восторженно. Дары в воскресенскую коллекцию продолжают до сих пор: теперь их преподносят вдовы, дети и внуки. В результате в воскресенской коллекции сегодня — свыше 400 произведений, а сама галерея признана единственной в России сельской картинной галереей, дающей исчерпывающее представление как об истории Московской художественной школы периода войны, так и об истории отечественного изобразительного искусства 1940-х – 2000-х годов. Поэтому преподнесённые Толстиковым в дар Башкирскому художественному музею портреты художников-«воскресенцев» П.П. Оссовского, В.И. Иванова, А.П. Ткачёва и А.А. Тутунова приобретают значение события...

Одна из героинь подаренного Толстиковым музеем портрета, искусствовед, академик Российской академии художеств Мария Вяжевич пишет: «Искренность Толстикова в обращении к портрету может стать примером для многих современных авторов. Взгляду художника свойственна увлечённость, без которой невозможно создание произведения искусства. Задачи, которые Александр ставит перед собой, работая в жанре портрета, во многом обнаруживают перед зрителем систему художественных ценностей, отчётливо сложившихся в представлении художника. В каждом портрете как в тайнике сосредоточены сразу несколько смысловых подтекстов, раскрытие которых обещает внимательному и чуткому зрителю увлекательный диалог с художником, просвещённым и интересным собеседником. Неизменное внимание художника к внутреннему состоянию портретируемого как в зеркале отражается в его мимике. К ней художник особенно внимателен, поскольку принадлежит к числу немногих в наши дни продолжателей традиций психологического портрета. Именно для того, чтобы ничто не отвлекало зрителя от проникновения во внутренний мир модели, художник избегает излишеств — как в элементах одежды, так и в интерьере. Чаще всего он использует нейтральный фон, на котором неизменно доминирует портретный образ, подобно тому как некий загадочный иероглиф царит на светлой поверхности бумажного листа. Портретное искусство Александра Толстикова — не только воплощение живописных исканий художника, это целая философия, размышление об одухотворённой природе, её характере и гранях красоты».⁴

Можно только добавить, что портреты, созданные Александром Толстиковым, всегда «во времени» и одновременно «вне времени», то есть они в равной степени современны и являются артефактами эпохи. Поэтому так

органичны они с выставкой «Эпоха в лицах», представленной в других залах лаптевского особняка: в её экспозиции — произведения русской живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XIX – начала XX века из собрания музея.

Светлана Игнатенко,

искусствовед,

заместитель директора Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова по научной работе, куратор выставки «Александр Толстиков.

Современники. Живопись»

Примечания

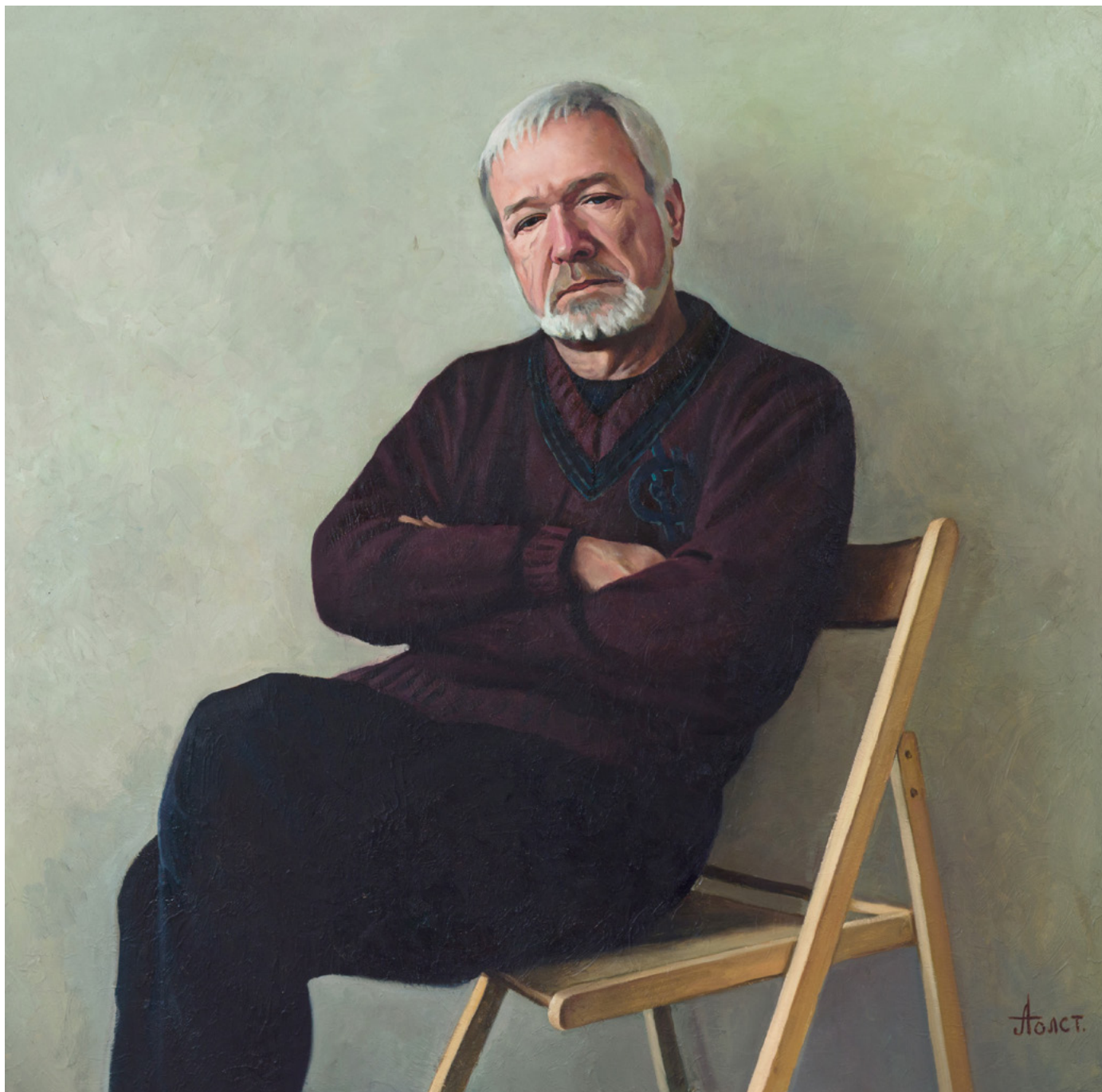
¹ В 1913 году, «желая содействовать художественному образованию своих земляков», М.В. Нестеров подарил родному городу коллекцию в составе 102 произведений, в числе которых — живопись и графика И.Е. Репина, И.И. Шишкина, В.Е. Маковского, Н.А. Ярошенко, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, К.А. Коровина, А.Я. Головина, А.Н. Бенуа, А.Е. Архипова, Н.К. Рериха и многих других выдающихся мастеров. Открытый в 1920 году на основе нестеровского дара Уфимский художественный музей разместился в бывшем особняке купца-лесопромышленника М.А. Лаптева (1845–1919), построенном в 1913 году в стиле «модерн» по проекту известного самарского архитектора, выпускника Санкт-Петербургской академии художеств А.А. Щербачёва (1858–1912). С 1954 года носит имя своего основателя. Обладает крупнейшей в России коллекцией произведений М.В. Нестерова (109 экспонатов) и самой крупной в России коллекцией живописи «отца российского футуризма» Д.Д. Бурлюка (1882–1967): 38 произведений, созданные, в основном, в период пребывания художника в Башкирии — в 1915–1918 годах.

² Не прерывающий связей с родиной, организатор многочисленных концертов в Уфе, большой друг Башкирского государственного художественного музея, В.Т. Спиваков в 2016 году преподнёс в дар музею картину Д.Д. Бурлюка «Пейзаж с озером», датированную, как и вся основная коллекция, 1915–1918 годами.

³ Ф.И. Шаляпин жил в Уфе в 1890–1891 годах: здесь он выступал в составе оперной труппы антрепризы «Русская комическая опера и оперетта», открытой в эти же годы в Уфе режиссёром и антрепренёром С.Я. Семёновым-Самарским (?–1911).

⁴ См.: Александр Толстиков // Художественный форум «АРТ УФА – 2015»: Альбом-каталог выставки / Авт.-сост. С.В. Игнатенко. — Санкт-Петербург: Дитон, 2017. — С. 444, 446.

Персоналии Воспроизведения Каталог

Портрет академика Российской академии наук, археолога В.И. Молодина. 2011.
Холст, масло. 120×120. Каталог 2

Вячеслав Иванович Молодин

Вячеслав Иванович Молодин (р. 1948) — выдающийся советский, российский археолог, академик Российской академии наук (РАН, 1997), член президиума РАН, член-корреспондент Шанхайского археологического форума Института археологии Китайской академии общественных наук (2013), доктор исторических наук (1984).

Окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института (1971). С 1993 года — заместитель директора Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук по научной работе, с 1997 — заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии наук, в 2001–2008 — первый заместитель. В 2008–2010 годах — член Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Председатель экспертного совета Российского гуманитарного научного фонда по региональным конкурсам. Член диссертационного совета при Институте археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук. Член-корреспондент Германского археологического института (Берлин). В 1990–1995 годах — соруководитель Международной исследовательской программы «Пазырык», с 2000 — соруководитель Международного исследовательского проекта со специалистами Германского археологического института.

В.И. Молодин — профессор Новосибирского государственного университета (1991). В числе его учеников — четыре доктора и 21 кандидат наук. Специалист в области археологии и древней истории, Молодин — автор и соавтор более 650 научных работ, в том числе 39 монографий, опубликованных в отечественных и зарубежных научных издательствах. Под его руководством было проведено широкомасштабное изучение высокогорных районов Алтая, в ходе которого открыты и исследованы первоклассные, а в ряде случаев уникальные памятники пазырыкской культуры. Материалы исследований дополнили мировой фонд фундаментальных знаний по проблемам этногенеза и культурогенеза человеческих популяций, проживавших на территории Евразии две с половиной тысячи лет назад. На территории Южной и Западной Сибири Молодиным открыт и исследован целый ряд высокоинформативных археологических памятников, что позволило ему разработать концепцию этнокультурных процессов в регионе от эпохи ранней бронзы до этнографической современности. Им впервые детально разработана концепция этно- и культурогенеза человеческих популяций, населявших обширный район Западно-Сибирской равнины с эпохи верхнего палеолита до позднего Средневековья.

Академик В.И. Молодин — лауреат Международной премии им. А.П. Карпинского (2000), Государственной премии РФ в области науки и техники (2005), кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014), Почёта (2007), Дружбы (1999), Креста I степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германии» (2012), медали «Дружба» (Монголия, 2006).

Портрет академика Российской академии наук, химика-органика Генриха Толстикова. 2012.
Холст, масло. 132×108. Каталог 3

Генрих Александрович Толстиков

Генрих Александрович Толстиков (1933–2013) — выдающийся советский, российский химик-органик, академик Академии наук СССР (Российской академии наук, 1987), доктор химических наук (1969), профессор (1970), заслуженный деятель науки и техники Башкирской АССР (1975).

Окончил Казахский государственный университет (Алма-Ата, 1957). В 1977–1993 годах — директор Института химии Башкирского филиала Уральского отделения Академии наук СССР. В 1980–1993 — заместитель председателя, председатель президиума Башкирского филиала Академии наук СССР (с 1987 — Башкирский филиал Уральского отделения Академии наук СССР, с 1992 — Уфимский научный центр Российской академии наук — РАН), в 1987–1993 — первый заместитель председателя Уральского отделения Академии наук СССР. Депутат Верховного Совета Башкирской АССР. С 1993 года жил и работал в Новосибирске. В 1997–2002 годах — директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН, первый заместитель председателя Сибирского отделения РАН, член президиума РАН, член президиума Сибирского отделения РАН (до 2013). В 2002–2013 годах — советник РАН.

Г.А. Толстиков — создатель крупной химической школы. В числе его учеников — один академик, четыре члена-корреспондента РАН, 35 докторов наук, свыше 150 кандидатов наук. Толстиков — автор и соавтор свыше 1500 публикаций, в том числе 26 монографий. Им были разработаны общие принципы подбора металлокомплексных катализаторов олигомеризации олефинов и диенов и предложены методы синтеза линейных и циклических полиенов, полициклических и каркасных соединений, азот-, кислород- и серосодержащих гетероциклов. Были разработаны высокоэффективные катализаторы стереорегулярной полимеризации диенов, обосновано применение контролируемого озонлиза алкенов как научной основы для развития исследований по полному синтезу феромонов, простагландинов и пиретроидов. Г.А. Толстиков внёс большой вклад в создание новых высокоэффективных лекарств — противовоспалительных, противоязвенных, анти-СПИД препаратов и других. Ему принадлежит первенство в разработке многих современных промышленных технологий, в частности — первой в стране технологии получения синтетической гуттаперчи, экологически чистых, абсолютно безвредных удобрений-пестицидов, простагландиновых препаратов для промышленного животноводства.

Академик Г.А. Толстиков — лауреат Государственной премии СССР (1990), Государственной премии РФ в области науки и техники (2003), Демидовской премии (1995), кавалер орденов «Знак Почёта» (1975), Дружбы народов (1980), Почёта (1999), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009).

Портрет академика Российской академии наук И.И. Моисеева. 2012.
Холст, масло. 140×120. Каталог 4

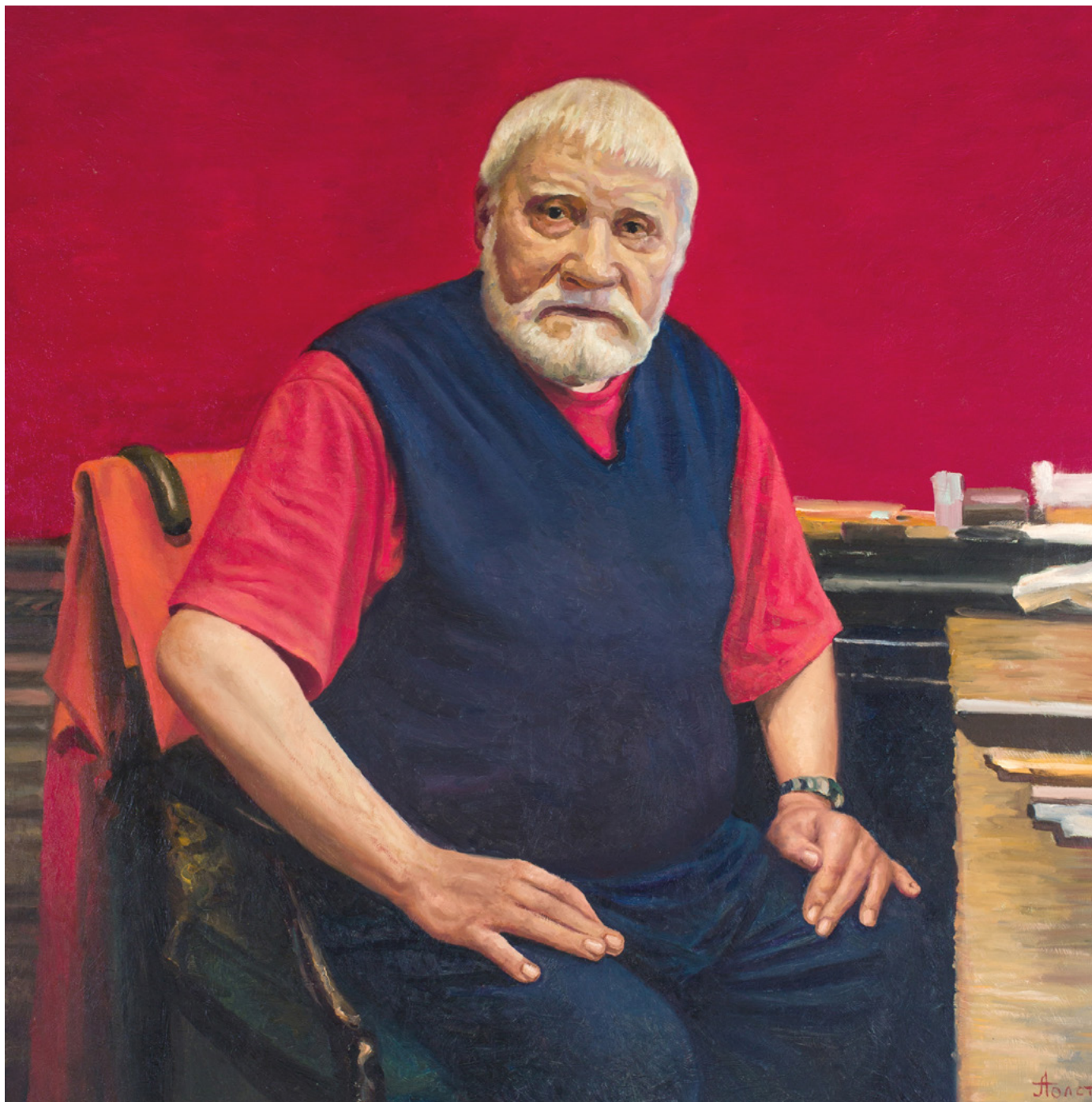
Илья Иосифович Моисеев

Илья Иосифович Моисеев (р. 1929) — выдающийся советский, российский учёный-химик, академик Российской академии наук (1992), академик Академии наук, искусства и литературы (Париж, 2002), академик Academia Europea (1994) и Academia Scientiarum et Artium Europea (1996), председатель Научного совета по химии газа Российской академии наук.

Окончил Московский институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова (1952). С 1963 года — научный руководитель направлений «Металлокомплексный катализ» и «Координационная химия» в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук. Научный руководитель Института фундаментальных проблем природного газа при Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина, профессор (2003). Преподавал в качестве приглашённого профессора за рубежом: в 1991 году — в Италии, в 1995, 1997 — в Голландии, в 1996 — в Германии.

И.И. Моисеев — член президиума Российского химического общества им. Д.И. Менделеева (1998), член Учёного совета Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук. В 1992–2000 годах — член президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования РФ, в 1993–2000 — председатель экспертного совета по химии Российского фонда фундаментальных исследований. Почётный профессор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, почётный профессор Московского института (университета) тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, Менделеевский чтец (Санкт-Петербургский государственный университет, 1998). Специалист в области кинетики и металлокомплексного катализа жидкофазных органических реакций, автор более 80 патентов и авторских свидетельств, 500 научных трудов. Им была открыта металлокатализируемая реакция образования винилацетата при окислении этилена в присутствии уксусной кислоты. Реакция получила названия «Реакция Моисеева». Впервые был синтезирован ряд принципиально новых координационных соединений, в том числе гигантских кластеров, и разработаны принципы конструирования каталитических систем для процессов селективного окисления алканов и алкенов. Созданы высокоэффективные катализаторы превращения углеводородов и обнаружено превращение пероксида водорода в озон.

Академик И.И. Моисеев — лауреат Международной премии им. А.П. Карпинского (1999), Государственной премии РФ в области науки и техники (2002), премии «Триумф» (2002), Главной премии Международной академической издательской компании «Наука» (2004), Правительства РФ в области науки и техники (2011), Демидовской премии (2012), кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1986), Почёта (1999), Дружбы (2009), обладатель Золотого знака Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, Серебряной медали Королевского химического общества Великобритании (2007).

Портрет народного художника СССР, академика Российской академии художеств
П.П. Оссовского (св. Марк). 2014. Холст, масло. 110×110. Каталог 6

Пётр Павлович Оссовский

Пётр Павлович Оссовский (1925–2015) — выдающийся живописец, народный художник СССР (1989), академик Российской академии художеств (1995), член Союза художников СССР (России) с 1956 года. С 1968 года — секретарь правления Союза художников РСФСР, с 1971 — первый секретарь, с 1984 — секретарь правления Союза художников СССР.

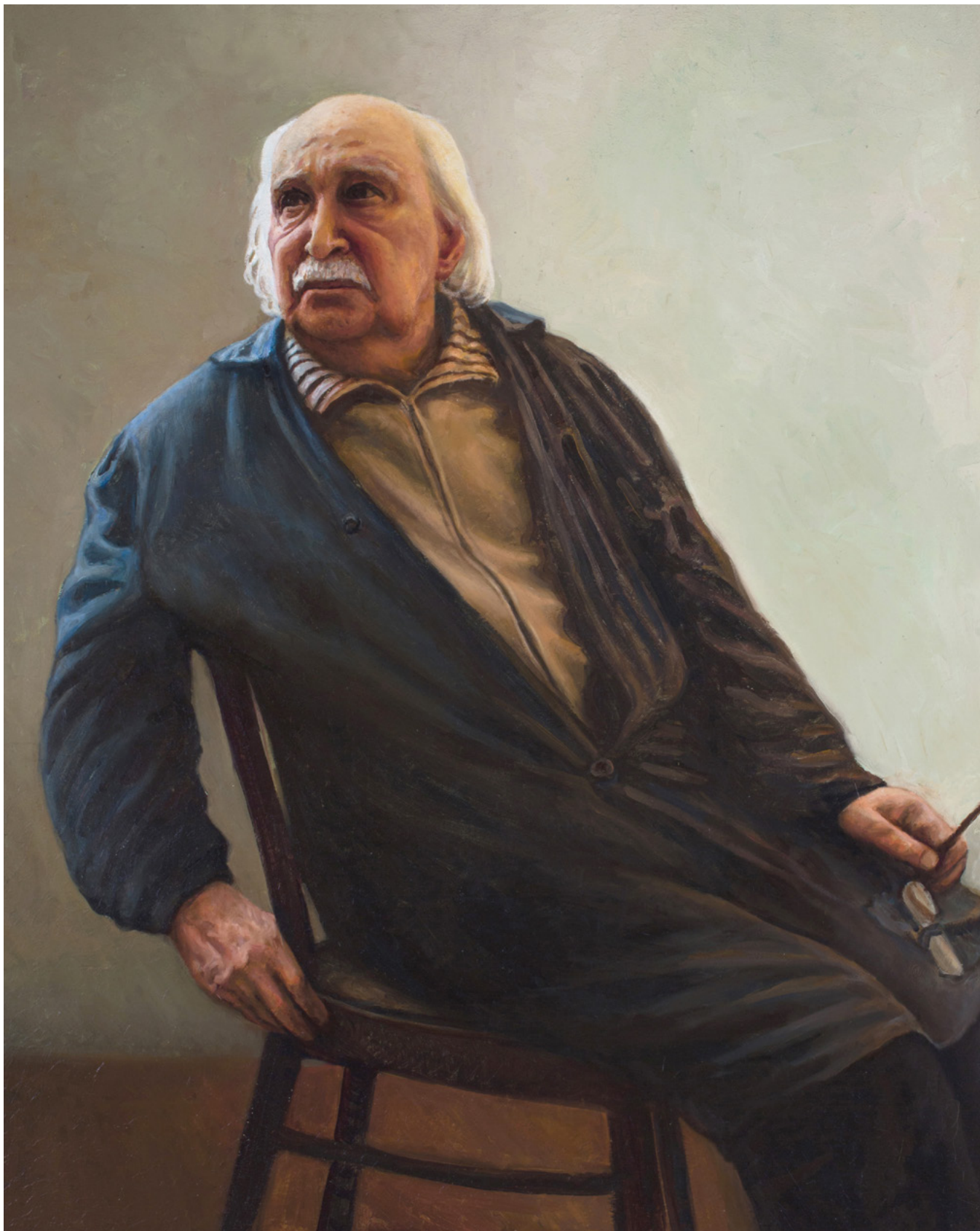
Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1950, педагог С.В. Герасимов). Автор пейзажей и жанровых картин, для которых характерно романтическое восприятие будничных явлений современности. Один из родоначальников «сурового стиля» — течения, возникшего в отечественном искусстве в начале 1960-х годов. Термин «суровый стиль» был впервые употреблён известным искусствоведом А.А. Каменским применительно к картине Оссовского «Три поколения» (1959). Наиболее известные произведения: картины «На городской окраине» (1958), «Будни московских окраин. Зима» (1959), «Три поколения» (1959), полиптих «Рубежи нашей Родины» (1969), «Изборские плитолемы» (1974), «Розовое облако» (1974), «Наковальня и васильки» (1974), «Жаркий день» (1974), «Сыновья» (1969–1975), «Псковский Кремль» (1975), серии «Люди Сибири» (1965–1970-е), «Рыбаки Псковского озера» (1966–1975), «Славянские портреты» (1975–1978) и «Болгарские новеллы» (1978–1981), «Народные мастера — кузнецы Пётр Ефимов и Кирилл Васильев» (1967–1983), цикл «Московский Кремль» (1979–1985), «Мать и отец» (1988), «Дорога к храму» (1989), триптих «Августовские грозы» (1991–1992), «Тучи над озером» (1992), «Лучи небесные» (1993), «Белое солнце весны» (1993), «Аввакум» (2013). В коллекции Воскресенской картинной галереи изобразительное наследие П.П. Оссовского представлено линогравюрами «Мексиканец», «Тореро», «Мексиканский мотив», «В избе», «Новгород» (все — 1957) и картиной «На московских окраинах» (1959).

Академик П.П. Оссовский — лауреат Государственной премии СССР (1985), Государственной премии РФ (1993), Международной премии им. М.А. Шолохова (2006), кавалер орденов «Знак Почёта» (1968), Дружбы (1995), Кирилла и Мефодия I степени (Болгария, 1978), «За заслуги перед Отечеством» IV (2005) и III (2012) степеней, Андрея Рублёва III степени (2012), обладатель Золотой (1979) и Серебряной (1963) медалей Российской академии художеств, Почётный гражданин г. Пскова (2008).

Художники «сурового стиля» отказались от идеализированных и даже дидактических образов, созданных предыдущим поколением советских живописцев. Они стремились увидеть сами и показать другим возвышенное, романтическое и даже поэтическое начало в жизни и труде своих современников. Они писали портреты и жанровые композиции, главными героями которых были рабочие, крестьяне, рыбаки, строители, геологи, и наделяли их образы знаковыми и оттого монументальными чертами своего времени.

Прошлое для меня было духовным временем, несмотря на то, что его сейчас называют тоталитарным режимом. Видимо, люди и общество часто бывают в странных отношениях... Казалось бы, я должен быть художником-соцреалистом, но я всегда оставался просто русским художником... Мы в советские годы были реалистами нового русского времени и должны были сказать свои слова, найти свои средства выражения жизни, а не брать их у Репина и Сурикова, хотя до сих пор глубоко чтим этих мастеров. И художники моего поколения с этими сложными вопросами справились. Феномен русского реалистического искусства жив.

Пётр Оссовский

Портрет народного художника СССР и РСФСР, академика Российской академии художеств
В.И. Иванова (св. Лука). 2015. Холст, масло. 130×105. Каталог 9

Виктор Иванович Иванов

Виктор Иванович Иванов (р. 1924) — выдающийся живописец, академик Российской академии художеств (1988), действительный член Петровской академии наук и искусств (2002), народный художник СССР (1990) и РСФСР (1976), член Союза художников СССР (России) с 1951 года.

Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1950, педагоги Ю.П. Кугач, А.А. Осмёркин, А.М. Грицай, В.Н. Яковлев). Автор жанровых произведений на темы из жизни современной деревни, портретов, пейзажей. Один из наиболее последовательных приверженцев «сурового стиля», вплоть до сегодняшних дней реализующих его принципы. Произведения отличаются монументальностью образных решений, острой выразительностью композиционных построений, «суровостью» колорита. Наиболее известные произведения: картины «На покосе. В шалаше» (1961), «Полдник» (1964–1966), «Родился человек» (1964–1969), «Женщина в белом платке» (1969), цикл «Русские женщины» (1957–1971), «На Оке» (1972), «В кафе “Треко”» (1974), «В саду» (1977), «На крыльце» (1979), «Полдник» (1980), «Под мирным небом» (1982), «Похороны в Исадах» (1962–1983), «Вечер в лугах» (1968–1984), «Ледоход» (1987), «Портрет А.И. Рыжухина, инвалида Великой Отечественной войны» (1990). «Автопортрет» (1983) хранится в галерее Уффици во Флоренции (Италия). В коллекции Воскресенской картинной галереи творчество В.И. Иванова представлено рисунками 1941–1944 годов и картинами «Село Исады Рязанской области» (1961) и «Село Воскресенское зимой» (1974?).

Академик В.И. Иванов — лауреат Государственной премии СССР (1968), Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1989), Государственной премии РФ (1996), Международной премии им. М.А. Шолохова (2001), премии им. Н.П. Крымова (2002), премии Центрального федерального округа РФ (2008), кавалер орденов Почёта (2000), Дружбы (1995), обладатель Золотых медалей Союза художников РФ им. Александра Иванова (2007) и им. В.И. Сурикова (2009), Серебряной медали Академии художеств СССР (1963), Почётный гражданин Рязанской области (2004).

Конечно, шестидесятники заканчивают свой земной путь, поэтому в какой-то степени можно подвести определённые итоги, осознать это уникальное явление в нашем искусстве. И я утверждаю, что нам повезло. Повезло нашему поколению, как никакому другому в отечественном искусстве. Мы писали, что и как хотели. Но главное — мы были нужны, наше творчество было востребовано, оно было популярно... Смысл моего творчества не в отстаивании той личной свободы, которую сейчас объявили приоритетной над всем и вся, а в том, чтобы выразить духовно-нравственные устремления народа. А без этого искусство — пустяк. Я изображаю только то, что хорошо знаю. Лицу положительное в людях. Хотя многие мои картины — о тяжёлой, изнурительной крестьянской жизни. Но посмотрите, какой в этих тяжёлых условиях рождается человек — сильный, красивый, добрый. Этот человеческий идеал я нашёл на Рязанской земле.

Виктор Иванов

Портрет народного художника России, академика Российской академии художеств А.А. Тутунова
(св. Матфей). 2015. Холст, масло. 130×100. Каталог 10

Андрей Андреевич Тутунов

Андрей Андреевич Тутунов (р. 1928) — выдающийся живописец, академик Российской академии художеств (2000), народный художник РФ (2004), член Союза художников СССР (России) с 1954 года.

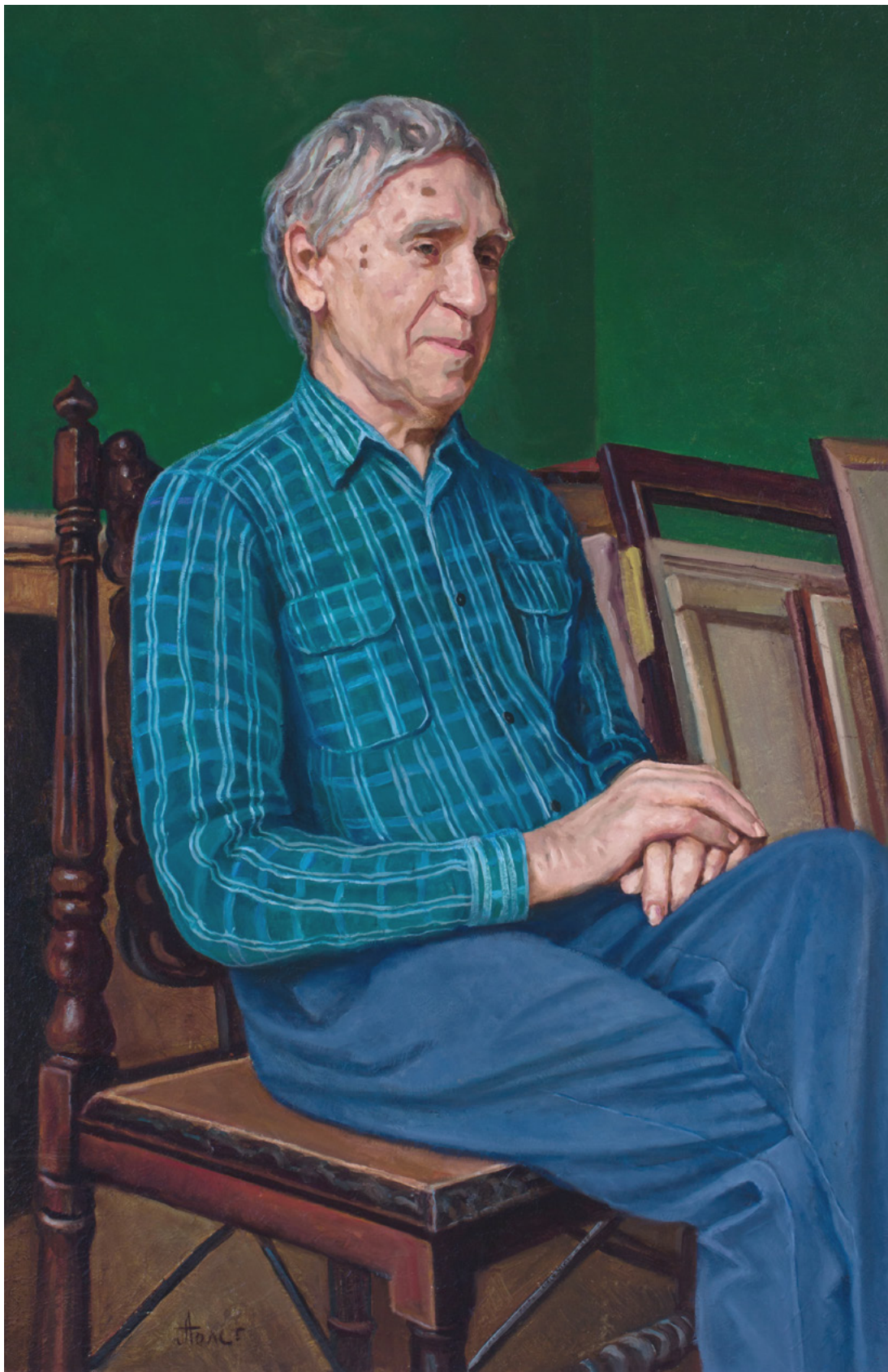
Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1954, педагоги М.И. Курилко, В.Г. Цыплаков). Автор портретов, пейзажей, жанровых сцен. Яркий представитель искусства художников-шестидесятников, работает в стилистике романтического реализма. Наиболее известные произведения: картины «В избе» (1957), «Рыбацкая слобода» (1960), «Разлив на Оке» (1963), «Ульчи. Рыбаки на Амуре» (1964), «Сполох над Окой» (1973), «Нагромождение облаков» (1974), «Пейзаж с расколотым небом» (1977), серия «Жена, Облачённая в Солнце» (1980-е), «Приокское Подмосковье» (1980-е), «Торжок» (1980-е), «Сосны на Окской пойме» (1990), «Воспоминания о терновом венце» (1991), «Невидимые миру слёзы» (1992), «Грядущее» (1992), «На смерть Есенина» (1997), «Рыбацкая слобода», «Мостик через Трубеж» (2001). В коллекции Воскресенской картинной галереи творчество А.А. Тутунова представлено картинами «Деревенский интерьер» (1958), «Семья рыбака» (1962) и «Пейзаж с белкой» (1969).

Академик А.А. Тутунов — лауреат премии МОСХа и Московского комитета ВЛКСМ (1957), обладатель Золотой (2001) и Серебряной (1984) медалей Российской академии художеств.

Искренность, редкая цельность, глубина содержания отличают творчество Андрея Тутунова. Он сохраняет верность главной теме — теме русской провинции, повседневной жизни её людей, неброской красоте её природы. Обращаясь к образу простого человека, его несуетному каждодневному бытованию, Тутунов утверждает значимость нравственных основ народной жизни. В его картинах человек и природа неотделимы друг от друга, они составляют единое целое. В пейзажах он следует той же линии традиционного реализма восприятия природы и её выражения, которую продолжали и обогащали К.А. Коровин, В.А. Серов, С.Ю. Жуковский, Н.П. Крымов, В.Н. Бакшеев и другие замечательные русские мастера. В картинах Тутунова лунный свет, гроза, сполохи придают удивительный вид старым русским городам. Когда смотришь на его Торжок, Суздаль, Борисоглебск, Переславль-Залесский, то, кажется, попадаешь на 700 лет назад. Всё меняется — постройки, пейзаж, даже рельеф местности, — но небо, сполохи, облака, звёзды те же, что видели наши предки во времена Батые.

Я теперь воспринимаю природу и Творца как одно целое... Когда я работаю, то проникаюсь какой-то пантеистической радостью. Для меня природа — это алтарь Бога. Писать природу — величайшее благо, наслаждение и удовлетворение.

Андрей Тутунов

Портрет народного художника РСФСР, академика Российской академии художеств
Д.Д. Жилинского (св. Иоанн). 2015. Холст, масло. 130×85. Каталог 8

Дмитрий Дмитриевич Жилинский

Дмитрий Дмитриевич Жилинский (1927–2015) — выдающийся живописец, академик Российской академии художеств (1988), народный художник РСФСР (1987), действительный член Российской академии образования (1994), профессор (1970), член Союза художников СССР (России) с 1954 года.

Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1951, педагоги Н.М. Чернышёв, С.А. Чуйков, П.Д. Корин, А.М. Грицай, В.Н. Яковлев). Автор сюжетных картин, картин-портретов, в которых осмыслены традиции древнерусской иконописи и живописи раннего Возрождения. Наиболее известные произведения: картины «Гимнасты СССР» (1964–1965), «Стихи» (1973), «Воскресный день» (1974), «Времена года» (1974), «Человек с убитой собакой» (1975), «Ожидание» (1978), «Играет Святослав Рихтер» (1984), «1937 год» (1987), «Весна Художественного театра» (1988), «Автопортрет в Испании» (1991), «Художник Н. Жилинская» (1991), «С нами Бог» (1995), «Вечная память художнику» (1997), портреты великих русских композиторов в Доме музыки в Москве (2003), портреты А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского (2004).

Академик Д.Д. Жилинский — лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1985), Государственной премии РФ (1999), кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), Дружбы народов (1994), обладатель Серебряной медали Академии художеств СССР (1966).

Жилинскому ведомы разные уровни реального. Человек и Природа, их духовное единство — одна из центральных тем большинства его произведений, которые обращены к вечным ценностям мироздания, природы, культуры, нравственным и духовным основам личности. Своеобразие пластического языка определило глубокий интерес к искусству мастеров итальянского Возрождения и древнерусскому искусству, буквально покорившим молодого художника. Жилинский в совершенстве освоил сложную технику живописи темперой по левкасу, требующую безукоризненного рисунка. Мастер сосредоточил свой художнический поиск на создании ритмически выверенной и гармонично построенной многофигурной композиции, он предпочёл некую замкнутую пластическую среду, «говорящую» со зрителем на особом — метафорическом, полном символов — языке.

Его живописная манера с годами менялась: ушла строгая локальность цвета, развилась тонально разработанная палитра, уплощённость изображения уступила место иллюзорной трёхмерности. Особый акцент делался на выразительных возможностях линии, контура, силуэта, тонкости колорита. Именно эти особенности составили стилистику его произведений и способ нового художественного освоения действительности. Искусство Дмитрия Жилинского — пример широкого диапазона возможностей художника видеть и понимать мир.

Портрет народного художника СССР, академика Российской академии художеств
А.П. Ткачёва. 2016–2017. Холст, масло. 90×70. Каталог 12

Алексей Петрович Ткачёв

Алексей Петрович Ткачёв (р. 1925) — выдающийся живописец, академик Российской академии художеств (1978), заслуженный деятель искусств РСФСР (1963), народный художник СССР (1983) и РСФСР (1974), член Союза художников СССР (России) с 1953 года. Работает совместно с братом, народным художником СССР, академиком Российской академии художеств Сергеем Петровичем Ткачёвым (р. 1922); вместе они составили всемирно известный тандем «Братья Ткачёвы», создавший многочисленные произведения на историко-революционную тему, портреты и сюжетно-тематические композиции на тему русской деревни.

Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1951, педагог Г.Г. Ряжский). В 1956 году — член правления Московской областной организации Союза художников РСФСР, в 1960 — член правления Союза художников РСФСР, в 1976–1987 — председатель правления Союза художников РСФСР, в 1977 — секретарь правления Союза художников СССР. С 1974 года — руководитель творческой мастерской Академии художеств СССР (Российской академии художеств). Наиболее известные произведения: картины «Девушка в красном» (1949), «Мальчик в красной рубашке» (1950), «Девушка с косами» (1950), «Портрет отца» (1955), «Весна наступает» (1959), «Мама» (1955), «Бабка Фёкла» (1960), «Старушка» (1961), «Наталья Ионина» (1982), «Портрет М.И. Атаманова» (1995), «Ярый день» (1995), «Володя Пакетов» (1997).

Наиболее известные произведения в соавторстве с С.П. Ткачёвым: картины «Родная земля. Победители» (1968), «Дорогой гость» (1968), «В колхоз» (1970), «Хлеб республики» (1970), «Свадьба» (1972), «В партизанском крае» (1975), «Пора сенокосная» (1976), «Околица» (1977–1980), «На родной земле» (1978–1980), «Пора журавлиная» (1983), «Молодая семья» (1983–1984), «Вышивальщицы знамён» (1984–1987), «Русское поле. Лихолетье» (1986–1998), «Беспризорники» (1988–1998), «Колокола России» (1990), «Старики» (1991), «Судьба ветерана» (1994–1995), цикл «Русские женщины» (2002–2005). В коллекции Воскресенской картинной галереи творчество А.П. Ткачёва представлено двумя рисунками 1942 года, акварелью 1944 года и картинами «Летом» (1964?), «В поле» (до 1966) и совместной с С.П. Ткачёвым картиной «Осень на полях» (нач. 1970-х?).

В 1995 году на родине художников в Брянске на основе их дара (500 произведений) открыт Музей братьев Ткачёвых.

Академики Ткачёвы — лауреаты Государственной премии СССР (1978), Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1968), Международной премии им. М.А. Шолохова (2005), премии Правительства РФ (2005), Всероссийской премии им. Ф.И. Тютчева (2007), премии Союзного государства (2010), премии Центрального федерального округа РФ (2010), кавалеры орденов «Знак Почёта» (1976), Трудового Красного Знамени (1985), Дружбы народов (2003), «За заслуги перед Отечеством» III (2005) и IV (2000) степеней, обладатели Золотых медалей Академии художеств СССР, Золотой медали Союза художников РФ им. М.Б. Грекова (1981), Почётные граждане г. Брянска (1995) и Брянской области (2003).

Радостные мотивы, цветные тени и яркие рефлексy — неотъемлемые черты живописи братьев Ткачёвых, благодаря которым они снискали славу «советских импрессионистов». Впоследствии важнейшей для них стала тематическая картина, посвящённая крестьянской жизни и деревенскому быту — праздникам и трудовым будням.

Солдаты и партизаны, крестьяне первых лет Советской власти и колхозники, дети и старики — целая галерея образов создана братьями Ткачёвыми, но наибольшей глубиной характеров и психологизмом отличаются произведения, главным героем которых стала женщина-труженица, женщина-мать, наделённая духовной и нравственной силой и красотой. Персонажи произведений братьев Ткачёвых — реальные люди: родные, друзья, соседи. Через их образы они создают правдивую летопись времени, подчас — драматичную. Вместе с тем в их произведениях активно выражено стремление к созданию типических образов, в которых воплощается национальный характер. Произведения, созданные братьями Ткачёвыми, вошли в «золотой» фонд русской живописи, отечественного изобразительного искусства.

Портрет народного художника РСФСР, академика Российской академии художеств и Российской академии образования, профессора ВГИКа Б.М. Неменского. 2017. Холст, масло. 100×108. Каталог 13

Борис Михайлович Неменский

Борис Михайлович Неменский (р. 1922) — выдающийся живописец, академик Российской академии образования (1992) и Российской академии художеств (2009), народный художник РСФСР (1986).

Учился в Московском художественном училище Памяти 1905 года (1939–1941), Саратовском художественном училище им. А.Н. Радищева (1941–1942), окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1951). С 1945 года — член Московской организации Союза советских художников, с 1955 — член правления, с 1957 — член правления Союза художников СССР, в 1963–1987 — секретарь правления.

В 1957–1962 годах — заведующий кафедрой живописи в Московском городском педагогическом институте им. В.П. Потёмкина (с 1960 — Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина). С 1966 года — доцент, с 1990 — профессор кафедры рисунка и живописи Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова. Б.М. Неменский воспитал целую плеяду высокопрофессиональных мастеров и педагогов — ныне академиков Российской академии художеств, народных и заслуженных художников РФ.

Б.М. Неменский — ветеран Великой Отечественной войны. Воевал на Украинском, Белорусском, Ленинградском фронтах, участвовал в боях на реке Одер и в штурме Берлина, награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» (1953). В 1944–1964 годах в качестве художника Студии военных художников им. М.Б. Грекова — автор рисунков и живописных этюдов, в том числе фронтовых и составивших «Берлинский дневник», обладающих большой художественной и документальной ценностью.

Наиболее известные произведения: картины «Мать» (1945), «Машенька» (1955), «Дыхание весны» (1955), «Земля опалённая» (1957), «Это мы, Господи! (Безымянная высота)» (1961–1995), «Женские судьбы» (1966–1969), «Тишина» (1969), «Солдаты-отцы» (1971), «Женщины моего поколения» (1971), «Счастье детей» (1971–1972), «Девушка с книгой» (1972), «Учительница» (1975), «Полёт» (1976), «Мама» (1979), «Право жить» (1987), циклы «Притча об инакомыслии» (1990-е) и «Чужие жизни» (2000-е).

Академик Б.М. Неменский — лауреат Государственной премии СССР (1951), Государственной премии РФ (1996), премии Президента РФ в области образования (2003), кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013), Кирилла и Мефодия I степени (Болгария, 1987), обладатель награды Организации Объединённых Наций «Поборник справедливости» (2000), Золотых медалей Российской академии образования (2003) и Российской академии художеств (2006).

Борис Неменский принадлежит к плеяде художников-философов. Его произведения — это глубокое и проникновенное размышление о судьбе человека. В творчестве Неменского, как и в жизни, тесно сплетены драматизм и лиричность. Произведения, посвящённые теме женской судьбы, образам современников выразительны по психологическим характеристикам. Лирическое мироощущение мастера особенно ярко проявляется в произведениях, воспевающих материнство и женскую красоту. В цикле «Притча об инакомыслии» в метафорической форме осмысливается противоречивая трагичность темы разрушения и поиска идеалов, в цикле «Чужие жизни» — актуальная проблематика современности.

Неоценим вклад Неменского и в развитие педагогики: Борис Михайлович — яркий педагог, автор системы эстетического воспитания для средней школы.

Да, я реалист, и нежность мира, и вопли отчаяния перед ним, сегодняшним, во мне — человеку, а значит, и во мне — художнике.

Борис Неменский

Портрет народного художника РФ, академика Российской академии художеств
Татьяны Назаренко. 2014. Холст, масло. 138×84. Каталог 7

Татьяна Григорьевна Назаренко

Татьяна Григорьевна Назаренко (р. 1944) — выдающийся живописец, академик Российской академии художеств (РАХ, 2001), член президиума РАХ (2001), народный художник РФ (2014), член Союза художников СССР (России) с 1969 года.

Окончила Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1968, педагоги Д.Д. Жилинский, А.М. Грицай). В 1969–1972 годах работала в творческой мастерской Академии художеств СССР под руководством народного художника СССР, академика Российской академии художеств Г.М. Коржева. С 1999 года — руководитель мастерской станковой живописи Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, профессор кафедры живописи. Автор портретов, бытовых сцен, пейзажей, натюрмортов, инсталляций, фотографий. Наиболее известные произведения: картины «Казнь народовольцев» (1969), «Пугачёв» (1980), триптих «Мастерская» (1983), «Большое окно» (1985), «Домашний концерт» (1986), «Верочка в свадебном платье» (1987), «Зрители» (1988), диптих «Счастливая старость» (1988), «Маленький оркестр» (1989), «Обломки» (1990), триптих «Памятник истории» (1992), триптих «Время» (1992), «Трапеза» (1992), 4-частная композиция «Безумный мир» (1992), серия «Татьянин день» (1992–1993), 8-частная композиция «Заклинание» (1995), инсталляция (120 живописных объектов) «Переход» (1995–1996), цикл «Мой Париж» (1997, 50 живописных объектов).

Академик Т.Г. Назаренко — лауреат премии Московского комсомола (1972), Государственной премии РФ (1993), премии Правительства Москвы (1999), кавалер ордена «За служение искусству» Российской академии художеств (2017), обладатель Серебряной медали Академии художеств СССР (1987).

Особый контраст широкого смыслового содержания, исповедальной интонации и гротескной пластики составляют нерв живописи Татьяны Назаренко. Её искусство уже стало классикой и по своей значимости достойно называться академическим в том новом понимании этого слова, которое подразумевает яркость и своеобразие индивидуального почерка. В своих произведениях Назаренко умеет объединить, казалось бы, несовместимое — классическое искусство, традиции советской реалистической школы и приёмы различных авангардных направлений XX века: неопримитивизма, экспрессионизма, сюрреализма. Во всех её произведениях узнаваема она сама — с широтой интересов, культурным кругозором, парадоксальной ассоциативностью мышления. Для Назаренко не существует смысловой замкнутости того или иного сюжета: для неё Время, История — категории, составляющие единое пространство, главный в котором — Человек.

Знамение обновлённой Академии — это приход Назаренко в качестве преподавателя в Московский академический художественный институт им. В.И. Сурикова. Неоднозначная личность, сложный художник, сильный человек, она сообщает самой профессии художника новый диапазон. Её творческая судьба и даже она сама — красивая, стройная, элегантная, светящаяся — меняют представление общества и тем более молодых людей, студентов о художнике, его образе жизни. Знаменательно, что студенты берут за образец не только творчество своего преподавателя, но и в целом — интонацию его личности.

Портрет художника Павла Блуднова. 2012.
Холст, масло. 135×75. Каталог 5

Павел Борисович Блуднов

Павел Борисович Блуднов (1945–2012) — талантливый российский живописец, выдающийся колорист, реставратор, член Союза художников СССР (России) с 1979 года.

Родился в Москве. Жил и работал в Москве, Ельце Липецкой области и в одном из красивейших мест — в селе Юрьево на Дону. Окончил Московский государственный педагогический институт. В 1975–1989 годах — художник-реставратор станковой живописи Всесоюзного художественно-производственного объединения им. Е.В. Вучетича Министерства культуры СССР. Эта работа стала для П.Б. Блуднова большой школой в изучении отечественной и мировой живописи.

С 1976 года — постоянный экспонент московских, республиканских, всесоюзных и зарубежных (Италия, Норвегия, Южная Корея, Германия, Франция, Турция, Кипр) выставок. В творческом активе Блуднова — около 20 персональных выставок, экспонировавшихся в 1995–2001 годах.

В 1977–2001 годах совершил многочисленные творческие поездки по городам России, Азии и Европы, где знакомился с шедеврами живописи, изучал технику и технологию старых мастеров. В 1990-е стажировался в мастерских Центра искусств в Париже (Франция).

Автор лирических пейзажей, портретов, натюрмортов. Наиболее известные произведения: картины «Зимний вечер. Измайлово» (1975), «Старый город. Новодевичий монастырь» (1977), «Цветы у домика Чехова. Крым» (1991), «Красная площадь» (1995), «Натюрморт с рыбой» (1995), «В саду. Осень» (1995), «Балчуг» (1998), «Москва. Кремль. Сумерки» (1998), «Сирень с вазой» (2001), «Портрет художника А.К. Саврасова» (2002), «Автопортрет донской» (2002), «Венеция» (2002), «Автопортрет летний» (2005), «Три букета» (2006), «Анютины глазки» (2008), «У причала» (2009), «Московский переулок» (2009), «Холодные подсолнухи» (2010), «Оттепель. Московская улочка» (2012), «Старая Москва» (2012), «Собор Василия Блаженного» (2012), «Давидова пустынь» (2012), «Солнечные ирисы» (2012). Книга П.Б. Блуднова «Из дневника художника» (2011) содержит его воспоминания и рассказы, написанные ярким выразительным языком.

Мастер складывается как подлинный художник только тогда, когда обретает свой собственный, особенный стиль. У Павла Блуднова, художника с историей, этот стиль складывался не случайно, а в чётком пути его творчества. ...Большой опыт знакомства с русской и мировой живописью Павел Борисович получил, работая в 1970-х – 1980-х годах художником-реставратором станковой живописи на знаменитом Всесоюзном художественно-производственном комбинате им. Е.В. Вучетича. Возможность непосредственного погружения в мировую живопись сформировала богатую культурно-эстетическую и техническую основу его творчества, отшлифованную затем в мастерских парижского Центра искусств и в многочисленных зарубежных путешествиях. С середины 1990-х годов Блуднов нашёл новый источник творческого вдохновения — на родной земле: с 1995-го работал в мастерской в Ельце, в 2000-м приобрёл дом в селе Юрьево на живописном берегу Дона. В 2012 году Павла Борисовича не стало: он ушёл, но оставил огромное наследие колоритных и глубоко зрелых работ. Картины Павла Блуднова фактурны, богаты насыщенными красками, даже простые сюжеты наполнены авторским представлением о сложности мира, увиденны сквозь призму только его, Блуднова, восприятия. Таковы незатейливые «Анютины глазки», но сколько в них цвета и сложных оттенков! Красота простого цветочка становится под кистью художника законченным образом, вобравшим в себя всю вселенскую красоту природы. Такова же по смыслу и картина «Московский переулок»... Но какими бы разными ни были реальные прототипы образов Блуднова, каждое его произведение — открытие красоты мира, увиденной глазами влюблённого в жизнь художника.

Сорок лет я изучал проблемы живописи: цвета, тона, гармонии цветотональных отношений — и стремился бороться со статичностью, считая застылость даже очень красивых живописных масс неисправимым недостатком.

Павел Блуднов

Портрет искусствоведа, академика Российской академии художеств М.В. Вяжевич. 2016.
Холст, масло. 120×100. Каталог 11

Мария Валерьевна Вяжевич

Мария Валерьевна Вяжевич (р. 1973) — известный российский искусствовед, кандидат искусствоведения (2000), академик Российской академии художеств (2011), член Международной ассоциации искусствоведов (1995), Московского союза журналистов (1999), Творческого союза художников России (2001).

Окончила Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова (1996), аспирантуру НИИ теории и истории изобразительных искусств (2000). Кандидатская диссертация на тему «Проблемы преемственности и развития в живописных мастерских Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова во второй половине XX века (мастера, программы, ученики)» стала первым в искусствознании исследованием, посвящённым крупнейшему российскому вузу искусств, преемнику знаменитого Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

С 2001 года работает в Российской академии художеств (РАХ): одна из инициаторов создания Научно-организационного управления по координации фундаментальных научных исследований и инновационных проектов, член Научно-методического совета по образованию и секции отделения искусствознания РАХ. Старший научный сотрудник сектора по научно-методической работе Управления научной популяризации искусства, просветительской и образовательной деятельности Московского музея современного искусства.

Сфера научных исследований — изобразительное искусство XX – начала XXI века, современное декоративно-прикладное искусство (в том числе авторское холодное оружие), художественное образование и эстетическое воспитание в России. Автор книг, монографий и более 100 публикаций в научных изданиях и периодике. Основные издания: «МГАХИ им. В.И. Сурикова. Мастера, программы, ученики» (М., 2002), «Гамзат Газимагомедов. Унцукульская орнаментальная насечка» (Махачкала, 2002), «Геннадий Соколов. Авторское холодное оружие» (М., 2004), «Борис Неменский. Друзья, соратники, ученики» (М., 2004), «Александр Воронков. Живопись» (М., 2005), «Белое оружие. Авторское холодное оружие» (М., 2006), «Евгений Ромашко. Живопись, графика» (М., 2006), «Женские образы в мировом искусстве» (М., 2008), «Александр Толстиков. Живопись» (СПб., 2010), «Виктор и Максим Сидоренко. Живопись» (М., 2017) и др. Автор рубрики «Металл в искусстве» специализированного журнала для российских производителей металла «Металлоснабжение и сбыт» (1996–2008, более 30 статей). Автор и куратор проекта по современному искусству «Высокий стиль» в мультимедиа-журнале российско-немецкого издательства «ДиректМедиа».

Важнейшее направление деятельности М.В. Вяжевич — популяризация художественного наследия и современных творческих достижений России. С этой целью — одна из организаторов научных конференций, круглых столов, семинаров, выступает с лекциями, проводит международные вебинары, осуществляет научно-творческие проекты как для специалистов, так и для широкого круга любителей искусства. Для Российского университета дружбы народов и зарубежных университетов искусств читает лекционный курс «Современное искусство России рубежа XX–XXI веков».

Автор судебных искусствоведческих экспертиз по делам об авторском праве. Эксперт рабочей группы по рассмотрению проекта «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об оружии"» в Государственной Думе РФ.

Академик М.В. Вяжевич награждена Благодарностями (2005, 2006, 2009), Золотой (2011) и Серебряной (2005) медалями Российской академии художеств, медалью «За заслуги перед Академией» (2018), Благодарностью Российской академии наук (2009).

Познание искусства человеком — не гарантия обретения духовности, но способ обогатить свой внутренний мир и подготовить его к дальнейшему развитию.

Мария Вяжевич

Портрет искусствоведа, академика Российской академии художеств
Татьяны Кочемасовой. 2010–2011. Холст, масло. 120×80. Каталог 1

Татьяна Александровна Кочемасова

Татьяна Александровна Кочемасова (р. 1979) — известный российский искусствовед, кандидат искусствоведения, академик Российской академии художеств (РАХ), член президиума РАХ, Международной ассоциации искусствоведов, Творческого союза художников России, Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию.

Окончила Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова, аспирантуру там же. В РАХ возглавляет научно-организационное управление, занимающееся разработкой основных направлений программы фундаментальных научных исследований. Научный сотрудник сектора по научно-методической работе отдела образования Московского музея современного искусства.

Сфера научных исследований — изобразительное искусство XX–XXI веков, процессы трансформации образов культурной памяти и адаптации традиционных художественных моделей в пространстве визуального языка современного искусства. Автор около 100 научных и научно-популярных публикаций, в том числе монографий «Генрих Семирадский», «Пётр Оссовский», «Эдуард Дробицкий», «Э. Дробицкий. Четыре жизни», «Магический реализм: версия Зураба Церетели», свыше 50 статей в журналах и научных сборниках, каталогах по проблемам современного российского искусства и о творчестве академиков Российской академии художеств. Составитель ряда научных сборников РАХ, в том числе: «Искусство и наука в современном мире», «Сохранение и возрождение духовного и культурного наследия России. 1000-летию Ярославля посвящается», «Гуманистические основы и социальные функции искусства», «Особенности развития техник и технологий в современном изобразительном искусстве, архитектуре, дизайне», «Искусство – Наука – Медицина: феномен арт-терапии», «Искусство и право: тенденции развития и формы интеграции». Инициатор и организатор многочисленных научно-образовательных проектов, связанных с молодёжным искусством, развитием творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья, арт-терапией.

В плане международного сотрудничества в области науки и искусства Т.А. Кочемасова — заместитель заведующего Международной кафедры ЮНЕСКО изобразительного искусства и архитектуры при Российской академии художеств: осуществляет разработку концепций и проведение международных научных конференций и проектов.

Академик Т.А. Кочемасова награждена Благодарностью Президента РФ, Благодарностью Администрации Президента РФ, Золотой медалью и медалью Российской академии художеств «За заслуги перед Академией», Золотой медалью Творческого союза художников России, памятной медалью Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова.

И учёный, и художник исследуют глобальные структуры мироздания и тем самым осуществляют сложнейший «перевод» информации об основах мироустройства на тот язык, который сегодня доступен человеку.

Татьяна Кочемасова

Каталог

2010–2011

1. **Портрет искусствоведа, академика Российской академии художеств Татьяны Кочемасовой.**
Холст, масло. 120×80.
Ж – 4000

2011

2. **Портрет академика Российской академии наук, археолога В.И. Молодина.** Холст, масло. 120×120.
Ж – 4004

2012

3. **Портрет академика Российской академии наук, химика-органика Генриха Толстикова.**
Холст, масло. 132×108.
Ж – 3998
4. **Портрет академика Российской академии наук И.И. Моисеева.** Холст, масло. 140×120.
Ж – 4009
5. **Портрет художника Павла Блуднова.** Холст, масло. 135×75.
Ж – 4005

2014

6. **Портрет народного художника СССР, академика Российской академии художеств П.П. Оссовского (св. Марк).** Холст, масло. 110×110.
Ж – 4007
7. **Портрет народного художника РФ, академика Российской академии художеств Татьяны Назаренко.** Холст, масло. 138×84.
Ж – 3997

2015

8. **Портрет народного художника РСФСР, академика Российской академии художеств Д.Д. Жилинского (св. Иоанн).** Холст, масло. 130×85.
Ж – 3999
9. **Портрет народного художника СССР и РСФСР, академика Российской академии художеств В.И. Иванова (св. Лука).** Холст, масло. 130×105.
Ж – 4003
10. **Портрет народного художника России, академика Российской академии художеств А.А. Тутунова (св. Матфей).** Холст, масло. 130×100.
Ж – 4008

2016

11. **Портрет искусствоведа, академика Российской академии художеств М.В. Вяжевич.**
Холст, масло. 120×100.
Ж – 4006

2016–2017

12. **Портрет народного художника СССР, академика Российской академии художеств А.П. Ткачёва.**
Холст, масло. 90×70.
Ж – 4002

2017

13. **Портрет народного художника РСФСР, академика Российской академии художеств и Российской академии образования, профессора ВГИКа Б.М. Неменского.** Холст, масло. 100×108.
Ж – 4001

Толстиков Александр Генрихович (р. 1957)

Академик Российской академии художеств (Отделение живописи), член-корреспондент Российской академии наук (Отделение химии и наук о материалах), доктор химических наук, профессор. Член Бюро отделения живописи Российской академии художеств, член Совета по выставочной деятельности Федерального агентства научных организаций РФ, руководитель музейно-выставочного и реставрационного центра Архива Российской академии наук. Член Московского союза художников, член Творческого союза художников России. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, лауреат премии им. В. Попкова (I премия, Золотая медаль).