П.П. КОЗОРЕЗЕНКО

Доктор наук, профессор, член-корреспондент РАХ, Академия искусств «Строгановские традиции» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: grafika@mghpu.ru

П.П. КОЗОРЕЗЕНКО (МЛ.)

Кандидат искусствоведения, заслуженный художник РФ профессор, заведующий кафедры «Искусство графики» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: grafika@mghpu.ru

P.P. KOZOREZENKO

Doctor of sciences, professor, corresponding member of the Russian Academy of ARTS, Academy of arts «Stroganov's traditions» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: grafika@mghpu.ru

P.P. KOZOREZENKO JR.

Candidate of Art History, honored artist of the Russian Federation Professor, head of the department «Graphic Art» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: grafika@mghpu.ru

ПРИМЕР ВЫСОКОГО СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ. ДМИТРИЙ ЖИЛИНСКИЙ

AN EXAMPLE OF SERVING TO HIGH IDEALS OF ART. DMITRY ZHILINSKY

Статья посвящена творчеству Дмитрия Жилинского, одного из ведущих художников периода оттепели 1960-х годов в СССР, мастеру станковой и монументальной живописи, обратившему на себя внимание зрителей и критиков с первых выставок как на новатора живописи. В своих работах переложил высокий стиль европейского Ренессанса и древнерусской иконописи на современный язык живописи XX века.

The article is devoted to the work of Dmitry Zhilinsky, one of the leading artists of the thaw period of the 1960s in the USSR, a master of easel and monumental painting, who attracted the attention of viewers and critics from the first exhibitions as an innovator of painting. In his works he transposed the high style of the European Renaissance and Old Russian icon painting into the modern language of 20th century painting.

Ключевые слова: Дмитрий Жилинский, композиция, стиль, силуэт, объем, цвет, портрет, монументальная живопись, период оттепели в СССР.
Key words: Dmitry Zhilinsky,composition, style, silhouette, volume, color, portrait, monumental painting, period of Thaw in the USSR.

В современном художественном мире Дмитрий Жилинский занимает особое место. Он буквально ворвался в искусство ярким фейерверком в середине 1960-х годов. Показанные на выставке сразу после создания картины «Студенты», «В скульптурной мастерской», «У моря. Семья», «Гимнасты СССР» заставили говорить о Жилинском как об одном из новаторов современной живописи. Зрителей поразило тогда многое: активная роль цвета, динамика композиции, монументальность пластического решения, переданные через силуэт ощущения массы, объема. Но, главное, стало ясно, что в отечественном искусстве послевоенного периода появился художник, способный переложить высокий стиль европейского Ренессанса и древнерусской иконописи на современный язык.

Именно эти композиции определяли его нишу, его место и значение в искусстве, задали направления дальнейшей эволюции стиля. Они и сегодня главные для понимания творческого феномена мастера.

Необходимо отметить те грани творчества художника, которые выявляют связь искусства с «обстоятельствами листа и времени», с прошлым и настоящим, с судьбами людей, окружавших творца, им запечатленных, его ближний круг.

Немало значит в формировании Жилинского как художника и генетическая трансляция. Так, бабушка Дмитрия Н.В. Немчинова была младшей сестрой художника Валентина Серова.

Приезд Дмитрия в Москву в 1944 году открыл новую страницу его биографии. Он поступил в Московский институт прикладного и декоративного искусства.

«Я два года занимался витражами, делал алмазную грань, — вспоминал художник. — Но меня тянуло заниматься живописью» [3, с. 11].

И в 1946 году он перевелся в Московский государственный институт (МГХИ) на второй курс.

Ему очень повезло с учителями и с уникальным творческим окружением. В МГХИ он начал работать в мастерской Николая Михайловича Чернышёва, ассистентом которого был С.А. Чуйков — человек уникальный — энциклопедист, тонкий знаток древнерусского искусства.

Позднее мастерская перешла к В.А. Яковлеву, ассистентом которого был А.М. Грицай. Раз в неделю занятия по живописи вел Павел Дмитриевич Корин — один из крупнейших художников XX века.

Жилинский с гордостью вспоминал о своих учителях и особенно гордился знакомством с Павлом Кориным, не только как с выдающимся художником, у которого он многому научился, но и как с благородным, умным, доброжелательным человеком.

Сложно переоценивать внимание к художнику В.А. Фаворскому: «Я жил рядом с Фаворским до последнего его вздоха, и сейчас слова этого мудрого человека постоянно всплывают во мне», — вспоминал Жилинский [3].

Влияние Фаворского, вернее его идей, мы найдем в целом ряде композиций Жилинского. Картина «Утро». Сдвинутые занавески открывают фигуру женщины, кормящей ребенка, в которой художник запечатлел свою супругу Нину Ивановну Жилинскую (которая была его музой, другом, матерью его детей и строгим критиком) с новорожденной дочерью Ольгой в интерьере дома в Новогиреево (позднее мастерскую Жилинского унаследовал правнук Саврасова Олег Борисович Павлов, творивший и живший в ней до конца дней).

Глубокое пространство замкнуто стеной и ограничено — «очерчено» — деталями обстановки. Эта работа характеризует Жилинского как живописца, не довольствующегося натурной, бытовой обстановкой.

Ранние произведения, созданные Жилинским в 1950-е и в начале 1960-х, представляют собой этапы его художественных поисков, связанных с традициями московской школы живописи и уроками академического искусства.

Важной вехой на этом пути стала картина «Групповой портрет студентов-скульпторов». Изображена мастерская профессора Н.В. Томского в Суриковском институте. Жилинский передает сакральную атмосферу духовной сосредоточенности, царящую в скульптурном классе.

В работах 1960-х годов художник окончательно уходит от традиций московской школы живописи с ее принципами, пленэрами, этюдностью, передачи световоздушной среды, окружающей предметы.

Как подтверждение сказанному — его работа «У моря. Семья». На первом плане Жилинский изобразил свою жену Нину с детьми Олей и Васей, рядом с только что пойманной рыбой. На втором и третьем планах — мужчина, плавающий в байдарке (художник Терещенко). А в левом углу — отдыхающие (портреты друзей — живописцев Коржева, Бакбеук-Меликян и ниже — Папикян).

Мастерски выполненная композиция полна мелких живых подробностей. Но это не просто жанровое толкование сюжета, но и символическое прочтение сцены. Семья — это воплощение представления о женственности и материнстве.

В 1961 году Дмитрий Жилинский вместе с художниками Илларионом Голицыным и Ароном Апрелем отправились на целину.

Результат поездки — первый вариант триптиха. В новом варианте Жилинский заменяет рабочих-целинников людьми своего круга, что совершенно не соответствует привычным для нас изображением целинников. По словам автора, триптих — «Это не фактическое отражение поездки на целину, а некий ее отголосок».

Это произведение — редкий в творчестве Жилинского пример работы «на современную тему», востребованную и популярную в культуре советского времени. Необычная авторская трактовка сюжетов, повествующих об освоении целины, позволяет увидеть в нем художника своеобразного, идущего своим путем в искусстве послевоенной эпохи.

В поколении, вступившем на художественную сцену в эпоху оттепели, Жилинский стал одной из заметных фигур.

Однако среди шестидесятников он занимает не последнее место.

«Я никогда не был художником “сурового стиля”. Я только жил одновременно с ними», — говорил о себе Жилинский [3, с. 23].

Действительно, при тематической близости триптиха «На новых землях» произведениям художников «сурового стиля» его решение выдает в Жилинском мастера совершенно иного классического склада.

Дарования художника была чужда публицистичность, его не занимает изображение конкретного жизненного факта, ограниченного моментом времени.

О своих учителях и наставниках Жилинский говорил в своих воспоминаниях. Их образы живут в искусстве.

Портреты И.Е. Ефимова и В.А. Фаворского, два живописных портрета Н.М. Чернышёва.

Душевно тонкий, добрый, памятливый на знаки судьбы, дорживший семейными узами, он с любовью писал портреты жены Нины, детей.

Но образ матери — один из самых ярких и проникновенных в творчестве Дмитрия Жилинского.

Впервые в полную силу он прозвучал в картине «Под старой яблоней» (1969 г.). В дальнейшем он много раз обращался к образу матери («Зима на юге»).

Дмитрий Жилинский — академик Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина и Госпремии РФ, член Союза художников СССР с 1954 года.

И во всех ипостасях, во всех своих проявлениях, творческих и человеческих, он был светел душой и чист сердцем.

Его жизнь — пример высокого служения искусство. Его опыт искусства неповторим, недосягаем. Он — бесспорная величина, ценимая зрителями и профессионалами.

Список литературы:

1. *Павлов П.А.* Д. Жилинский. — Ленинград, 1974.

2. *Шашкина М.* Д. Жилинский. — Москва, 1989.

3. *Лебедева В.* Д. Жилинский. — Москва, 2001.

4. Дмитрий Жилинский: [Альбом-каталог выставки / Текст С.Л. Капыриной]. — Москва, 2007.