

«Новая Вера».

Персональная выставка Веры Преображенской

10.04.2018 – 20.04.2018

...Никогда и ничем не была я так увлечена, как занятиями Изобразительным Искусством. Интерес к Науке никак не мог сравниться с желанием познания Мира, возможностью изобразить свое понимание, отношение, восхищение тем, что видишь, стремлением научиться хотя бы самому простому способу постижения Мира... , с желанием постичь тайны Искусства, научиться хотя бы самому элементарному, простому».

Вера Преображенская (1919-2017), удивительно интересный, сильный, рациональный человек, и художник, который вырастил свой метод на основе глубокого структурного анализа и препарирования жизненных явлений. Поколение, к которому принадлежала Преображенская в начале 60-х годов формировало новый образ мышления и определяло вектор развития культуры. Она стала символом «новой веры» 1960-х годов, основанной на представлении об искусстве как о форме самой жизни.

Ее решение стать художником было почти неожиданным. Она всегда рисовала «для себя», но, начав профессиональную карьеру биолога, ни на что больше не отвлекалась. Вынужденный перерыв в научной работе из-за внезапной болезни, видимо, дал время и возможность для размышлений, в результате чего она выбрала другой, совершенно неочевидный путь. Так, в 25 лет, Преображенская начала осваивать новое ремесло с присущими ей тщанием и системным подходом. В 1945 году она поступила в Изостудию ВЦСПС, где ее преподавателями были Леонид Хорошкевич и Юрий Ряжский. У нее также было две неудавшиеся попытки получить второе высшее, художественное, образование. В первый раз она не поступила в Суриковский институт. Тогда вместе с ней в числе непринятых оказался и Владимир Вейсберг. Во второй, на следующий год, при поступлении в институт Кинематографии, она на собеседовании выдающимся русским режиссером назвала Сергея Эйзенштейна, с его графическими разработками кадров к «Ивану Грозному».

Поворотным моментом в ее судьбе стала встреча с Элием Белютиным, художником, педагогом, основателем студии «Новая реальность». После войны он горел идеей создать Новую Академию и предложил другой, альтернативный соцреализму, путь развития искусства. Преображенская, которая воспитывалась на итальянском Возрождении, русских передвижниках и никак не воспринимала картины Пикассо, Матисса, и даже Гогена, изначально стремилась к ясности в выражении «Темы» и не понимала, зачем нужна деформация и разложение формы. Однако язык, который предлагал Белютин увлек ее. В нем пересекались и дополняли друг друга два направления абстракция, воплощавшаяся в знаках и формулах, и экспрессионизм, где формы проявляются на глазах у зрителя. Так, начиная с 1958 года, жизнь Преображенской наполнилась новым смыслом.

Вне студии Преображенская всю жизнь работала художником-графиком в издательствах, среди которых «Физкультура и Спорт», Учпедгиз (впоследствии «Просвещение»), Издательство МГУ, «Детская энциклопедия», где оформляла научные издания, в основном по биологии.

Она вела подробный учет своих основных производственных работ, выполненных в 50е, 60е, 70е, 80е годы. В ее комментариях видно, что занятия в студии Белютина очень помогали в решении иллюстративного материала современными, оригинальными методами. Давали возможность сделать неожиданные ходы, цветовые и пластические решения.

Преображенская сохраняет научно-исследовательский подход и в работе над картинами. Сначала ее рисунки и «большая живопись» создавались в основном по заданиям и темам, которые предлагал Белютин. Они экспрессивны по цвету, иногда слишком композиционно насыщены. Ее поздние, самостоятельные картины строгие и лаконичные, строятся на соединении геометрических фигур, линий и локальных цветов. Картины Преображенской правильнее всего назвать художественным высказыванием, так как каждая работа представляет результат долгого размышления на исторические, религиозные, философские или бытовые темы часто с отсылкой к личному опыту.

Выставка «Новая Вера», первая после смерти художницы, построена на основе коллекции Фонда русского абстрактного искусства и собрания ее дочери Ольги.

Серия автопортретов, представленная в первом зале, показывает, как она экспериментирует над образом самой привычной для себя модели, ставя и решая новые задачи.

Основная часть экспозиции состоит из четырех разделов и представляет зрелые и поздние работы 80-х – начала 2000-х годов. Каждый раздел посвящен теме, которую Преображенская анализировала и изучала на протяжении всей жизни. Их главная ценность состоит в том, что, разрабатывая и воплощая тот или иной образ она не только синтезирует свой опыт, предлагая зрителям рассмотреть суть тех явлений, которые она пережила сама, или которые считала достойными изучения, но и создает для следующего поколения платформу для размышления.