



*пространство*  
**ЖИВОПИСИ**

*Андрей Борисов  
Леонид Гландин  
Юрий Устинов  
Александр Янушкевич*

## Переключение оптики

*Миссия искусства – создавать ирреальные горизонты.*

*Чтобы добиться этого, есть только один способ – отрицать нашу реальность, возвышаясь над нею.*

*Ортега-и-Гассет*

Авторитетный историк и теоретик искусства М. Дворжак подчеркивает, что в искусстве единство развития исчезло и сменилось кажущимся хаосом, однако его происхождение вызвано не замешательством, а неслыханным многообразием и динамикой стремлений.

Подтверждением этого глубокого высказывания является выставка художественных произведений Андрея Борисова, Леонида Гландина, Юрия Устинова и Александра Янушкевича. Сегодня это состоявшиеся, зрелые мастера со своей оптикой и эстетической программой. Их alma mater – Московское художественное училище памяти 1905 года, которое они закончили в 1974 году.

В своем искусстве Андрей Борисов идет путем обновления всей образной системы не через изобретение новых форм, а через поиск нового угла зрения, позволяющего увидеть знакомые объекты в необычном качестве, вне контекста их обыденного существования. Это акт не только чувственный, но и интеллектуальный. Определяющая роль в его творческом процессе принадлежит интуиции и интеллекту. С их помощью художник обнажает некоторую фантастическую сущность реальности, скрытую от глаз человека. В условиях распадающегося мира художники в поисках новой целостности обратили взор к идеальным основам бытия, к идеальным сущностям, к абстракции идей. Борисов видит эти основы в простейших элементах живописи: в сдержанном благородном колорите, обобщенной условности форм и пространства, метафизическом чувстве отсутствия времени. Мир, созданный Борисовым, обладает способностью останавливать мгновение в вязкой статике материи и пространства, превращать любую мысль, ситуацию, чувство в изолированный знак, обладающий самостоятельным бытием. Искусство, главную роль в котором играет мысль, не обязательно является головным, – подчеркивал Вёльфлин. Все дело в природе мысли.

Художник не забывает о конечном результате – о пластике. Важное место в творчестве Андрея Борисова занимает урбанистический пейзаж. Это пустынные городские пейзажи. Они влекут и настораживают. В них отчетливо звучит драматическая нота. Их можно отнести к напряженным художественным системам. Расчетливо соединяя близкое и далекое, художник достигает композиционной цельности. Его интравертное мышление проявляет себя в жестких угловатых ритмах со странным синтезом деятельной энергии и одиночества. Отдаленным эхом в его творчестве отдается влияние Джорджо де Кирико и, конечно, Карло Карра.

Юрий Устинов – художник сильного живописного темперамента, наделенный от природы избытком жизненных сил. Представленный в экспозиции цикл – это самостоятельный мир, играющий лучами чувств, яркий и поэтичный, мир творческого вымысла, мир утренних снов. Об его истоках говорят названия работ художника: «Сон», «Послеполуденный сон», «Сон Мавры», «Фиолетовый сон». («…сновидения – одиссея человеческой свободы» – М. Фуко.) Устинову свойственны творческая раскрепощенность, невероятная фантазия. Сакральное, ирреальное, таинственное, влекущее зрелище представляет собой эта живописная сюита. Совершенные и бессмертные, его персонажи отражают космос авторского сознания. Этот хор персонажей напоминает множасьи отражения в зеркалах. Творческий метод художника – переход от бессознательного творчества к творческому сознанию. Рука художника здесь – не рука демиурга, а рука медиума. «Рука художника умнее его головы», – отмечал мудрый В. Розанов. Фактура в работах Устинова живет своей жизнью, субстанция пульсирует. Интенсивная насыщенная палитра, четкие контуры и тяжелые мощные фигуры создают ощущение монументальности. Поиски в образах скрытого смысла, прояснение наваждений духа – вот в чем, по-моему, состоит суть его искусства. О его живописи можно сказать словами Германа Гессе: «И нет никакой иной реальности, кроме той, что мы несем в себе». Это своеобразный экспрессивный, или психологический, реализм.

Леонид Гландин – художник ярко выраженного лирического дарования. Его искусство – это удачно найденное равновесие между традицией и оригинальностью. «Простота, правда и естественность – вот три великих принципа прекрасного во всех произведениях искусства» (К. Глюк). Думаю, не будет большим преувеличением отнести эти слова к произведениям Гландина. Ему присущ генетически унаследованный безупречный художественный вкус, тонкость, чуткость. Произведения художника отмечены гармоничностью форм, светоносностью, цветовой насыщенностью, они наполнены воздухом. Он виртуозно владеет как техникой масла, так и техникой пастели. Пластическое решение его работ отличается большим разнообразием.

Его живопись (масло) – плотная и живая, как пульсирующее сердце. Главную роль в ней играет цветовой пятно – оно несет в себе свет и звучность колорита. Замечательный композиционный дар позволяет художнику выразить всю полноту человеческих переживаний. «В каждом произведении искусства человеческое чувство должно явить себя прежде любой эстетической системы или живописного метода» (М. Утрилло). Глубокое и яркое эмоциональное чувство наполняет работы Гландина и сообщает им обаяние и суггестивность. От них исходит тихий, чистый, без фальши звук. Каждое искусство автопортретно. По моим ощущениям, живопись Леонида Гландина психологически автопортретна. Пластика – не есть нечто данное раз и навсегда, каждое время добавляет новые законы. Эволюционирует во времени и искусство Гландина. Но при этом он стремится воплотить лишь одну истину, открывшуюся его душе: важно достойно хранить и развивать в себе живое начало, не подчиняться никакому давлению обстоятельств и не надевать на себя маску значительности.

Александр Янушкевич – один из самых сосредоточенных, немногословных и самоуглубленных мастеров в современном отечественном искусстве. Его характерная особенность – последовательность в осуществлении пластических замыслов. Он – художник идей. Этим объясняется серийность в его творчестве.

Его излюбленный и практически единственный жанр – натюр-морт. Часто повторяя одни и те же мотивы, он остается экспериментатором, внося в мир привычных вещей и, как всегда, максимально сдержанного колорита то пылкую нервную экспрессию, то нежданно острый декоративный эффект. Его задача – не просто изображать предметы, а открывать взаимосвязи между ними. Чтобы изобразить реальность похоже и узнаваемо, ее нужно связать с пространством. Поймать ее в точке разрыва, в точке слияния с живописной стихией, которая несет ее и пропитывает. Творческая личность Янушкевича амбивалентна, это качество бывает присуще значительной личности. В работах, экспонируемых на данной выставке, аполлоническое состояние, свойственное многим работам предыдущего периода, отступает под натиском дионисийского. Здесь – верховенство чувственного над рациональным. Результатом стало не подражание или истолкование, а преображение. Изобразить преображенный предмет на холсте – то же самое, что создать в поэзии неописательную фразу. В связи с этим приходит на память глубокое и точное высказывание Михаила Зощенко: «Прежние творцы воспроизводили «вещи», а новые творцы воспроизводят свои душевные состояния». Живопись Александра Янушкевича – это «хорошо темперированный клавир» эмоций.

Эта выставка – дань уважения Московскому областному художественному училищу памяти 1905 года и его педагогам Дмитрию Андреевичу Воронцову, Сергею Демьяновичу Даргану, Сергею Яковлевичу Лагутину, Юрию Николаевичу Ларину, Эммануилу Григорьевичу Липкинду и Дмитрию Ивановичу Соколову, которые привили художникам беззаветную любовь к искусству, научили мастерству и способствовали формированию их творческой индивидуальности.

*Григорий Климовицкий, искусствовед*



### **Андрей Борисов**

Родился в 1954 г. в Москве. В 1974 г. окончил Московское Художественное училище памяти 1905 года. В 1984 г. вступил в члены союза художников СССР.

#### **Выставки:**

1977—1990 гг. — московские, республиканские, всесоюзные  
1991 г. — персональная выставка в Кракове (Польша)  
в галерее TAB  
1992 г.— персональная выставка в Берлине (графика)  
1995 г. — персональная выставка в Ашафенбурге (Германия)  
в галерее GASART;

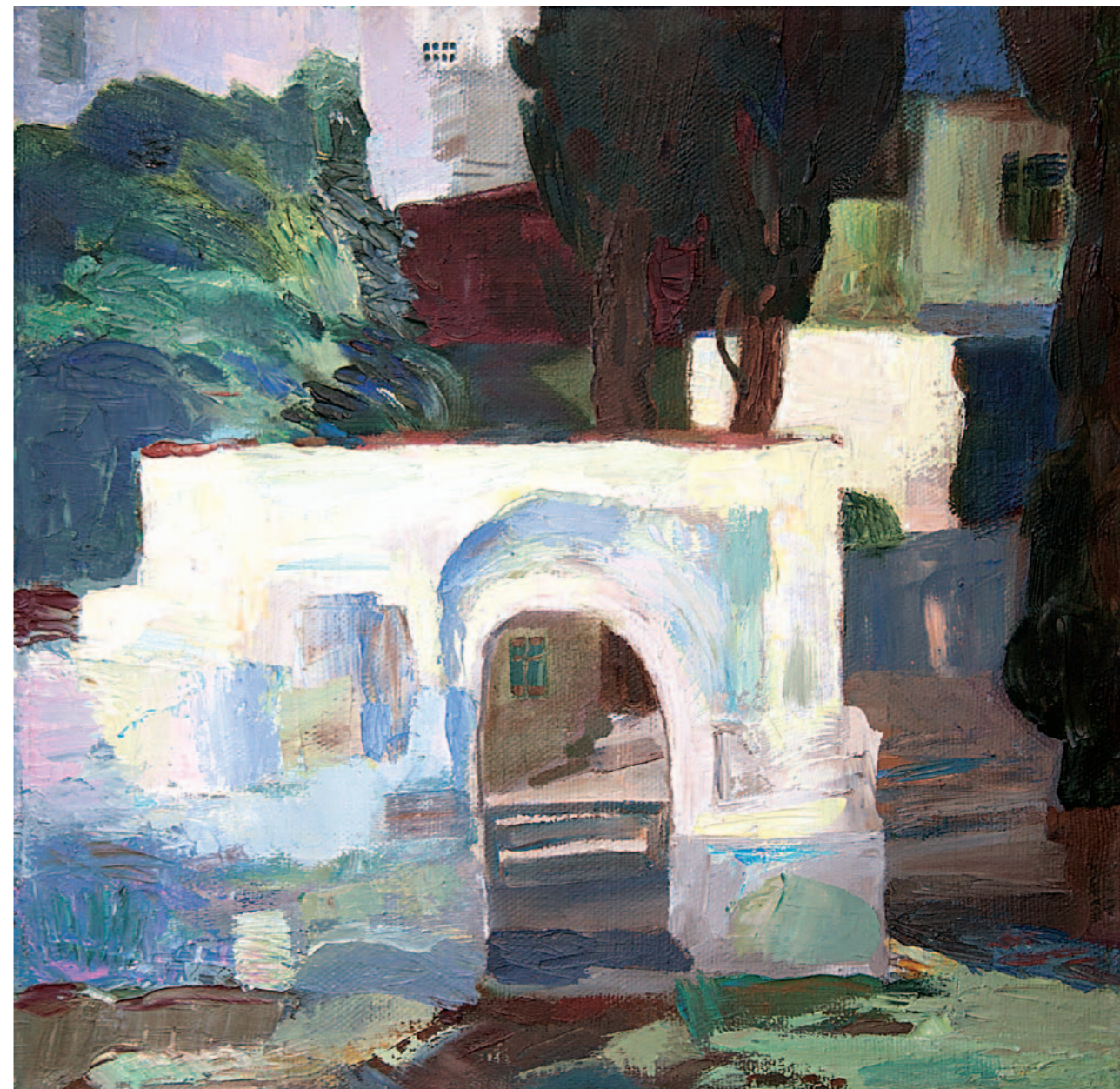
2002 г. — групповая выставка в Москве (ЦДХ)  
2003 г. — групповая выставка в Москве, выставочный зал на Беговой (СХ России).  
2005 г. — групповая выставка в Лондоне  
2007 – участие в Триеннале в Эдинбурге (Шотландия)

#### **Коллекции:**

работы находятся в Министерстве Культуры России, в частных коллекциях России, Германии, Польши, Голландии, Великобритании.

Замыслы художника воплощаются в интересные, сложные работы. Он создает, по его собственному определению, замкнутую художественную систему, включающую в себя, как часть, конкретный предметный мир. В подобных работах соединяются реальное и нереальное. Свободное пространство излучает свет, легкое мерцание, входит в непростое взаимодействие с предметным миром, выглядящим иногда как некое условное нагромождение. В работах «Композиция», «Незнакомка», «Латимирия» и др. Андрей Борисов использует декоративные приемы, элементы пластических формообразований.  
Искусствовед Н. Вяткина

Ворота  
Холст/масло. 2011. 50 x 50 см





### Леонид Гландин

Родился в 1955 г. Окончил Московское Художественное училище «Памяти 1905 года» в 1974 году. С 1984 года член Союза художников России. Участник международных, всесоюзных, республиканских, региональных и областных выставок.

#### Выставки :

1990-1997 ЦДХ, Москва.  
1998, 2010 Московская Городская Дума.  
1998-2001, 2005 участник Международных художественных салонов в ЦДХ, Москва

1999 Автосалон JAGUAR, Германия, г. Билефельд.  
Государственный выставочный зал «Творчество», Москва.  
2001 Русский Дом, Берлин, Германия.  
2001-2004 Всероссийский Выставочный Центр, павильон «Культура», Москва.  
2003 ЦДРИ, Москва.  
Галерея «А-3», Москва.  
2004, 2009 Творческие командировки в Ситэ-дез-Арт, Париж.  
2005 Участник XII международного пленэра, Македония, г. Кичево.  
Персональная выставка в Хельсинки, Финляндия.  
2007 Участник выставки «Сеанс одновременной игры» Chelsea Art Museum, New York  
2008 «Метаморфозы цвета», Дом журналистов г. Москва.  
Выставка «Династия», художественный Центр «Картина», г. Москва  
2009 Дом художника, г. Подольск  
2010 областное отделение Союза Художников России Министерстве Культуры Московской области  
2011 выставка «Династия» в Международном художественном фонде выставка «Династия» в галерее «Александр»  
Награжден: орденом «Миротворец», медалью «Лауреат ВВЦ» Благодарственным письмом Министра Культуры Московской области (2010), благодарственным письмом Министра Культуры Российской Федерации (2011),  
Работы Гландина Леонида Алексеевича находятся в: государственном музее «Ростовский Кремль», Ярославском художественном музее, Московском государственном музее народной графики, а также в собраниях: Kolodzei Art Foundation США, Roy Miles. Англия, David Harrington, Англия, Галины Волчек, Игоря Кваши, Палада Бюль-Бюль Оглы Россия и, в частных коллекциях Великобритании, Германии, США, Италии, Швейцарии, Франции.

Фонтан площадь Согласия  
2009 бумага пастель 48x55

*пространство  
живописи*





### Юрий Устинов

Родился в г. Угреша Московской области 18 марта 1954

1974 – окончил Московское областное художественное училище «Памяти 1905 года»

1980 – окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова. Первый спектакль – опера

Р. Щедрина «Не только любовь». Режиссёр А. Титель

1980 – 1984 – художник – постановщик театра оперы и балета им. А. Луначарского. Свердловск

1981 – диплом Союза художников России за эскизы декораций к опере Р. Щедрина «Не только любовь»

1983 – участник международной выставки «Пражская квадриеннале». Прага. Чехия  
с 1983 – участник ежегодных выставок СТД РФ «Итоги сезона». Москва

1984 – участник международной выставки «Триеннале сценографии». Нови-Сад. Югославия.

Вступил в члены Союза художников России

1985 – 1988 – главный художник-постановщик театра оперы и балета им. А. Луначарского. Свердловск.

Вступил в члены Союза театральных деятелей РФ

1987 – стажировался во Франции у художника Г. Франсуа.

Участник выставки «Художники театра СССР». Токио

1994 – участник выставки живописи в Лондоне

1995 – номинирован на премию «Золотая маска» как художник-постановщик оперы Дж. Верди «Травиата».

Театр оперы и балета. Воронеж

1996 – персональная выставка в ЦДХ. Москва.

1997 – диплом Российской Академии художеств за эскизы декораций к опере Дж. Пуччини «Богема».

Персональная выставка в залах Администрации Президента России. Москва. Персональная выставка в редакции журнала «Наше наследие». Москва. Персональная выставка

в залах Российской академии художеств. Москва

1999 – Выставка в Государственной Третьяковской галерее.

Золотая медаль 200 – летия А. С. Пушкина за эскизы декораций к опере В. Кобекина «Пророк»

2000 – выставка совместно с И. Акимовой в ГЦТМ им. А. А. Бахрушина

2001 – участник выставки «Большой театр – 225 лет». Манеж. Москва. Персональная выставка

в Союзе театральных деятелей РФ

2002 – персональная выставка. Галерея З. Церетели. Москва

2003 – участник выставки «80-летие МОСХ». Манеж. Москва

2009 – премия ТЭФИ – лучший художник игрового кино

2010 – художник-постановщик к/ф «Гамлет».

Режиссёр Ю. Кара

Ангелы  
Холст/масло. 2011. 50 x 60 см

*пространство  
живописи*





*Выставка открыта*  
с 23 января по 7 февраля 2012 в МГАХУ,  
*по адресу:*  
Москва, Сущевский вал, 73/2,  
тел. 681-26-73  
e-mail:mgahu1905@mail.ru