

Автопортрет с «архитекторами». 2003, холст, масло, 50×70. Собрание Сергея Александрова

Я всего лишь хотел отдать людям то,
что дал мне Тородец.

Евгений Расторгуев

Содержание

Вера Калмыкова. «Эй, родившиеся в трехтысячном...», или Письмо в бутылке	5
Михаил Красилин. Творец городецкого мифа	9
Валерий Бабин. Одиннадцать ступеней вверх	27
Юрий Бычков. Евгений Расторгуев. Отрывки из книги	37
Андрей Сарабьянов. Исконный художник Евгений Расторгуев	47
Сергей Сафонов. Евгений Расторгуев в галерее «Ковчег»	67
Борис Берман. Евгений Расторгуев. Городецкие фантазии	77
Юрий Гоголицын. Волшебный фонарь мастера	91
Ренэ Герра. Русское Зазеркалье	97
Работы Евгения Расторгуева «Ничевошки»	103
Никита Иванов. Культурная память России: очарованные странники Волжского Городца	107
Виталий Манин. Упрощение с усложнениями	123
Алексей Березовский. Генератор идей Евгения Расторгуева	139
Работы Евгения Расторгуева «Ничевошки»	142
Хронология жизни и творчества Евгения Расторгуева	146
Фотогалерея	151
Книги, публикации и статьи о Е. А. Расторгуеве	167

Над Баренцевым рассвет. 1984, х., м., 65×115. Собрание Андрея Панкова

Художник должен писать чувство.
Только если оно будет заложено
в полотне или рисунке художника,
такое произведение будет действовать на зрителя.

Евгений Расторгуев

«Эй, родившиеся в трехтысячном...», или Письмо в бутылке

Об авторе:

Вера Владимировна Калмыкова (р. 1967) — филолог, искусствовед, редактор, поэт, куратор художественных выставок. Автор монографий по истории западноевропейского и русского искусства.

Евгению Анатольевичу Расторгуеву повезло трижды.

Во-первых, он родился тогда, когда еще живы и активны в искусстве были деятели первой волны русского авангарда, и его творчество как представителя второй волны оказалось естественно преемственно по отношению к ним.

Во-вторых, то, что он делал, поняли ведущие искусствоведы второй половины XX века — их статьи и составили сборник, открытый сейчас перед читателем.

В-третьих, ему удалось воспитать единомышленниц, Людмилу и Наталью Варламовых, своих наследниц, настойчиво и результативно продвигающих его творчество уже в новой ситуации, сложившейся в отечественном искусстве к 2020 году, когда и отмечается столетие Расторгуева.

И вот вопрос, что победит: наличная ситуация, не вполне лояльная к чистой изобразительности в искусстве, или настойчивая воля тех, кто продолжает верить в победительную силу творчества Расторгуева, в актуальность, важность, необходимость его посыла.

Потому что время сейчас работает против него.

Приходится признать: из общероссийской социальной картины мира исчезли два понятия — «интеллигенция» и «народ». То есть слова-то остались, но интеллигентной мы называем и деликатную собаку, что как-то плохо увязывается с образами критика Белинского или академика Лихачева. Что же до народа, то он воспринимается скорее субъектом какого-то расплывчатого права, чем явлением, до которого кому-либо по-настоящему есть дело.

Наше время творит свои мифы, но они уже не подразумевают хождения в народ. Ни по маршрутам передвижников, которые несли в массы элитарное искусство, ни по дорогам авангарда, противопоставившего академической застылости живые формы народного творчества.

Град Китеж у нас находится где-то примерно в Нью-Йорке. А может, это Сидней. Но уж никак не Городец. Мы, быть может, пока еще туристы, но все больше нас интересуют элементы национальной кухни, все меньше — своеобразие национальной культуры.

А культуртрегеры потихоньку отучают нас от хорошей живописи.

Встреча. 2003, х., м., 60×80. Собрание Людмилы и Натальи Варламовых

Как долго продлится эта ситуация? Сколько знаний, сведений потеряется, распылится, пока какое-нибудь из следующих поколений, схватившись за голову, не начнет по пылинке собирать, в лабораторных условиях воссоздавать космос, основанный и населенный художниками второй половины XX столетия? Желая понять и связать смыслы, что и лежит во внутренней форме слова «интеллигенция».

Что они найдут? Что уцелеет? Как знать сейчас?

Расторгуев породил свой мир и своих персонажей на основе реальных типажей, увиденных в детстве и преобразованных воображением. Тем самым он

дал облик и реальному миру русской провинции, имевшей свою неповторимую эстетику, и собственным фантазмам. Образы-знаки его произведений обладают двойной семиотической природой — реальности и вымысла — и лежат в основе его индивидуального мифа, где действуют Другие люди, где вообще Другое — пластически, физиологически, психологически — нормативно. Расторгуев единственный, пожалуй, из современников отказался использовать гротеск как фигуру развенчания, насмешки, снижения; перед нами возвышающая реальность живописи, нереалистической в основе. Искусство Расторгуева сродни литературному

Фантазия полета. 1995, х., м., 60×80. Собрание Людмилы и Натальи Варламовых

сказу, в котором повествование ведется от имени героя, чья речевая манера принципиально отлична от авторской.

Однако ни сказ, ни сказитель почти не интересны сегодня даже в пределах узкого круга ценителей, по старинке считающих себя элитой, но вряд ли воспринимаемых обществом в этом качестве.

Да, Расторгуев вопиюще несовременен. И вместе с тем он необходим — как художник, создавший свою версию Красоты, без которой невозможна никакая аксиологическая система. Он нужен как инъекция художественной правды в мир, где короли преимущественно не одеты. Переводя бытование в область чудесного, этот художник

рассказывал о том, что есть на самом деле: а на самом-то деле мы крылаты, в любой момент готовы к взлету, и внутренняя высота неотменима. Хотя забыть о ней получается.

Пожелаем Людмиле и Наталье Варламовым не оставлять стараний.

Откроем книгу, где каждый автор по-настоящему значителен на том уровне, где система ценностей включает понимание Другого как личности и как народа, где происходит аналитическое связывание линий в единый смысловой узел.

И подумаем еще раз, как Расторгуеву повезло: интерпретации его творчества конгениальны самому творчеству.

Такое всегда редко.

Кормление петуха. 1998, оргалит, м., 33,5×44,5. Собрание Галины и Михаила Красилиных
Надпись на обороте: «Дорогим Мих Муху и Гале Красилиным. С добром от Евгения. Евгений Расторгуев. 2000»

Подо мной надежный конь — Тородецкий
и я твердо сижу в седле.
Мои Тородецкие чудаки — мои родственники
[они тоже на конях меня сопровождают].
Они затопчут каждого, кто меня тронет пальцем.

Евгений Расторгуев

Творец городецкого мифа

Об авторе:

Михаил Михайлович Красилин (р. 1943) — искусствовед, критик, заведующий сектором экспертизы Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР), Председатель секции критиков и искусствоведов в Московском союзе художников, почетный член Российской академии художеств. В разные годы работал заведующим филиалами Музея-усадьбы «Архангельское», заведующим отдела пропаганды Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, преподавал историю искусства в Российском институте театрального искусства (ГИТИС, РИТИ), вел спецкурс в Российском государственном гуманитарном университете.

Имя Евгения Расторгуева в последние годы приобрело оттенок устойчивого заслуженного признания. Выставки следуют одна за другой. Появляются статьи и книги о художнике. Его картины начинают занимать свое место в экспозициях музеев. Налицо факт вхождения творчества мастера в контекст отечественной истории искусства второй половины XX века. Пройдя фундаментальную академическую школу, он сумел не только создать свою неповторимую образную систему, пронизанную абсолютно национальным духом, но и воплотить ее в конструктивной современной стилистике минувшего столетия. Однако будем объективны: его творческая жизнь не была последовательной и гладкой. В советское время его работы рассматривались как проявление завуалированного формализма. Немалое количество специалистов внесли свою лепту в отрицание значения неорди-

нарного искусства Расторгуева. Не без снобизма ему приклеивали ярлык салонного живописца, не желая замечать уникальность изобразительного языка и высочайший уровень живописного мастерства художника. За свою долгую жизнь он проявил себя в самых разнообразных аспектах живописного и пластического творчества. Но однажды обретенный им образный строй, выросший из его городецкого прошлого, превратил Расторгуева в яркую знаковую фигуру искусства второй половины XX века.

Евгений Расторгуев принадлежит к тому поколению отечественных художников, художественное сознание которых сформировалось на малой родине, еще до конца не успевшей растерять остатки патриархального мировосприятия. Он родился в 1925 году в селе Николо-Погост на Волге, близ древнего Городца, куда потом и переехала семья будущего художника.

Кривые и косые улочки, вьющиеся между отрогих холмов, ниспадающие к Волге, еще сохраняли свои старинные названия, иногда определяемые местной топографией: Овражная, Церемонова Заверниха, Церемоново Болото, Большая Ворыхановская и другие. Наверное, еще сохранились те древние тропинки, по которым когда-то несли к стругам тело умершего здесь Александра Невского. Отсюда в далекую Москву отправился знатный иконописец Прохор с Городца, ставший сотоварищем Андрея Рублева, увековеченный летописями, но, увы, не

сохранившимися творениями. Крепкие вековые деревянные дома, выходившие фасадами на дорогу, были украшены затейливой резьбой с цветами, акантовыми листьями и русалками. И хотя уже не один год там гудела, как осиный рой, новая власть в кожанках, народная жизнь еще сохраняла свои устои, особенно ярко проявлявшиеся на местных шумных и красочных базарах. Будущий художник здесь видел и знаменитые резные городецкие прялки, и яркие и выразительные расписные горы пасхальных яиц и шкатулок.

Продажа зеленых кошек. 1980, х., м., 64×66. Собрание Марины Климовой

Парикмахер. 1982, х., м., 60×80. © KGallery, Санкт-Петербург

На соседней знаменитой Нижегородской ярмарке можно было увидеть и крутых силачей, жонглирующих пудовыми гирями, и настоящую русалку в бочке с водой, черта за хвост подергать и множество других чудес. «... И в ярмарочном плясе, / не в сказках — наяву, / медведь по улицам ходил / в обнимку с оперным цыганом / с отливом плисовых штанов / и яром кумаче». Все это до поры до времени исподволь откладывалось в сознании впечатлительного паренька, чтобы спу-

стя много лет проявиться в его замечательных картинах и скульптурах. Раннее знакомство с собраниями Третьяковской галереи и Музея нового западного искусства внесло свою лепту в формирование будущего изобразительного языка художника.

Прежде чем раскрылась многогранность творца городецкого мифа, Расторгуев прошел долгий путь поисков. Это было освоение традиций полнокровного русского реализма и попытки открыть светлый мир нового человека.

На Волге. 1991, х., м., 60×50. Собрание Сергея Александрова

Он искал свой изобразительный язык в переработке художественного наследия двадцатого века. В работах поздних шестидесятых годов явно заметна попытка внедрения отзвуков кубизма и обращения к повышенной роли цвета, уже забытой под давлением чиновничьего соцреализма. Общение с северной природой, осо-

бенностями сельского быта, встречи с людьми пробуждают в художнике воспоминания о своих, знакомых с детства, городецких чудесах, о которых он позже, уже будучи полностью в мире собственного мифотворчества, воскликнет: «Да здравствуют прекрасные уроды, да здравствуют прекрасные искажения!»

Воспоминание о Городце. 1980, х., м., 141×95. © Тульский областной художественный музей

*Мужик с петухом. Из серии «Городецкие фантазии». 1983, х., м., 70×50
Собрание Галины и Михаила Красилиных*

Городецкая тема взорвалась как-то неожиданно и картинами и малыми скульптурами. Одним из ранних реализованных городецких мотивов можно назвать картину «Дядя Вася с красной балалайкой» (1969), в котором кубистические напомнимания связываются с резными из дерева раскрашенными

игрушками. Возможно, эта деталь подталкивает его к работе в объемной пластике в технике шамота. И надо сказать, что в последней он достигает исключительных успехов. Расторгуев экспериментирует с материалом, добиваясь выразительности фактуры, много работает с цветом. Первые камерные

Библиография о Е. А. Расторгуеве

- Ю. Бычков «Евгений Анатольевич Расторгуев» // Издательство «Художник России», СПб., 1992.
- Евгений Расторгуев. «Записки из Зазеркалья». Серия «Изображение и слово» // Издатель: Виктор Яковлев, Издательство «РА», 1998.
- А. Сарабьянов. Вступительная статья. «Персональный альбом» // Издатель: Виктор Яковлев, Издательство «РА», 2001.
- В.С. Манин. «Русская живопись XX века» // Издательство «Аврора», 2007

Публикации и статьи о Е. А. Расторгуеве

- В. Зименко. «Творчество. На выставке произведений молодых художников Москвы» // газета «Московская правда», 11.04.1954
- А. Зотов. «Всесюзна художествена изложба в Москва» // журнал «Искусство» (Болгария), 1958, книжка 1
- А. Каменский. «В русле добрых традиций» // «Литературная газета», 26.03.1960
- Фоторепортаж с открытия выставки произведений московских художников, выполненных к выставке «Советская Россия» // газета «Московский художник», 1960, № 5
- Г. Анисимов. «Живопись есть область правды» // газета «Московский комсомолец», 05.10.1967
- А. Краминов. «Просто выставка» // газета «Известия», 1968, № 76
- А. Зыбин. «Городецкие фантазии» // журнал «Москва», 1970, № 8
- Ю. Цишевский. «О "Бабе с Запochtовой улицы", о "Яше Дырочке" и о других» // Журнал «Дружба народов», 1972, № 5
- J. Waller. «Bei Künstlern in Moskau zu Besuch» // газета «Die Wahrheit am Wochenende», 1972, Nr. 161
- А. Филатов. «Евгений с Городца» // газета «Московский художник», 02.09.1972
- Б. Берман. «Евгений Расторгуев. Городецкие фантазии» // журнал «Советская живопись», 1973, № 6
- В. Борисова, Д. Николаева. «Художник и время» // газета «Вечерняя Москва», 1975, № 51
- Jewgeni Rastorgujew im «Wahrheit» — Gespräch. «Das schmutzige Geschäft mit den "Nonkinformisten"» // газета «Die Wahrheit», 12.11.1975
- O. W. «Das einfache Leben. Jewgeni Rastorgujew zeigte seinen Gorodez-Zyklus» // журнал «DSF Journal», 1976, № 1
- D. Walda. «Een kunstenaar en zijn kinderwereld» // журнал «Nederland-USSR», 1976, Nr. 7/8
- М. Голубчик. «Сын земли городецкой» // газета «Городецкая правда», 17.08.1976
- С. Карпенков. «Фронтовые дни Евгения Расторгуева» // газета «Московский художник», 1978, № 4
- А. Филатов. «Художник из Городца» // издательство «Отчий дом», М., 1978
- О. Белан. «Перевернутое небо» // газета «Московская правда», 13.01.1982
- Я. Титов. «Фронтальной музей» // газета «Московский художник», 22.03.1983
- Т. Рыжова. «Параллели сходятся» // газета «Советская культура», 27.09.1983
- С. Павлова. «И в будни — праздник» // газета «Советская культура», 13.03.1984
- Ю. Дьяконов. Фоторепортаж из мастерской Е. А. Расторгуева // газета «Советская культура», 21.08.1984
- В. Сомов. «Невелик Городец» // газета «Правда», 11.11.1984
- Л. Васильева. «Городецкие фантазии» // газета «Городецкая правда», 19.01.1985
- Ю. Максимов. «Городцу посвящается» // газета «Московский художник», 1990, № 42
- И. Маршева. «Цветок непривычный, но прекрасный» // газета «Нижегородский рабочий», 1990, № 209
- «В традициях городецкой игрушки» // журнал «Юный художник», 1991, № 12
- Берениче. «Москвичи в Париже» // газета «Московский художник», 1991, № 22
- Т. Гусева. «Городецкие фантазии Евгения Расторгуева — в Америке» // газета «Московский художник», 1991, № 46
- Ю. А. Бычков. «Расторгуев» // издательство «Художник РСФСР», М., 1994
- Ю. Торчинский. «И на необитаемом острове я рисовал бы Городец» // газета «Московская правда», 03.02.1995
- Т. Александрова. «Городецкие фантазии» // журнал «Российская провинция», 1995, № 4
- О. Slobodkina. «Sweet 'nothings' surprise» // газета «The Moscow Tribune», 1996, № 8
- М. Красилин. «Известный и неизвестный Евгений Расторгуев» // журнал «Творчество», 1997, (1/2, Российско-немецкий выпуск)
- И. Чернович. «Живопись прошедшего года» // газета «Мир живописи», 2003, № 7–8
- Е. Кончин. «Возвращение в Зазеркалье. Городецкие мадонны Евгения Расторгуева» // газета «Культура», 2003, № 23
- Р. Герра. «К 85-летию художника Евгения Расторгуева». Вступительная статья для буклета выставки Е. А. Расторгуева в Посольстве Новой Зеландии в Российской Федерации, 2004
- Б. Шумяцкий. «О творчестве Евгения Расторгуева». Вступительная статья для буклета выставки Е. А. Расторгуева в Посольстве Новой Зеландии в Российской Федерации, 2004
- С. Сантто. «О Евгении Расторгуеве». Вступительная статья для буклета выставки Е. А. Расторгуева в Посольстве Новой Зеландии в Российской Федерации, 2004
- Л. Помыткина. «О творчестве Е. Расторгуева». Вступительная статья для буклета выставки Е. А. Расторгуева в Посольстве Новой Зеландии в Российской Федерации, 2004
- М. Красилин. «Евгению Расторгуеву посвящается» // газета «Мир живописи», 2005, № 1–2
- О. Торчинский. «Евгений Расторгуев. Живопись. Керамика» // газета «Галерея изящных искусств», 2005, № 10
- Е. Кончин. «Мужики, дамы и зеленые кошки. Евгений Расторгуев в Третьяковке» // газета «Культура», 2005, № 41
- N. Brown. «Russian revival» // журнал «art news New Zealand», Spring 2005
- N. Brown. «From Russia with love» // газета «The Southland Times» 6 19.08.2005
- С. Чуянов. «Колдовство волшебной кисти» вступительная статья для буклета выставки Е. А. Расторгуева в Посольстве Финляндии в Российской Федерации, 2007
- С. Чуянов. «Городецкие фантазии» // газета «Нижегородская правда», 06.2009
- Н. Дмитриевская «Тропинка к душе зрителя» // газета «Городецкий Вестник», 2009
- М. Красилин. «Городецкие чудачки уходят» // газета «МСХ Новости», 2010, № 2
- М. Красилин. «Праздничные «пан-ды» Евгения Расторгуева». Вступительная статья для каталога работ Е. А. Расторгуева «Евгений Расторгуев» // Издательство «Красный пароход», М., 2010
- Л. Помыткина. «Городец Е. Расторгуева и Т. Гусевой» // Научно-популярное издание «Художник и картина: точка схода», Н. Новгород, 2019
- М. Красилин. «Творец городецкого мифа» // журнал «Наше наследие», № 103, 2012
- М. Красилин. «Творец городецкой жизни» // журнал «Золотая палитра», № 1, 2019
- С. Чуянов. «Ангел над Городцом» // МОФ «Родное пепелище», Н. Новгород, 2012
- О. Торчинский. «Там, где вечно светит солнце» // газета «Московская правда», 2014, № 51