eastern Black Sea coast. Tskhaltubo, 1977.

2. Soloviev L.N. Dioscuria – Sevastopolis – Tskhum // Proceedings of the Abkhaz State Museum. Sukhumi, 1947. Vol. 1.

3. Anchabadze Z.V. History and culture of ancient Abkhazia. Moscow, 1964.

4. Voronov Yu.N. Dioscuria – Sebastopolis – Tskhum. Moscow, 1980.

УДК 75 (571.150)

А.А. Бурнашев (с. Верхний Уймон, Республика Алтай)

ТВОРЧЕСТВО ИЛЗЕ РУДЗИТЕ: ОБЗОР ВЫСТАВОК И ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

В статье, посвящённой известной художнице, члену Союза художников России Илзе Рихардовне Рудзите, рассматриваются ее наиболее значимые персональные выставки и публикации о ней. Автор анализирует то, какие грани художественного творчества Илзе Рихардовны раскрыли в своих работах известные искусствоведы Алтая.

Ключевые слова: синтез, творческий метод, фактура, светотень, декоративность, нравственность, духовность, символический реализм, иконопись, обновление.

A.A. Burnashev, Master of Arts of the Altai State University, Faculty of Arts (Verkhny Uimon village, Altai Republic)

ILZE ROUDZITE'S ART

This article is dedicated to the famous artist, member of the Union of Artists of Russia, Ilze Rihardovna Roudzite, and is a review of the most significant personal exhibitions of I.Roudzite and publications about her. The author of the article analizes what facets of Ilze Rihardovna's art creativity were discovered by wellknown art critics of Altai in their works.

Keywords: synthesis, creative method, texture,chiaroscuro, decorativeness, moral, spirituality, symbolic realism, iconpainting, renewal.

Художественному творчеству нашей современницы Илзе Рудзите, проживающей в Горном Алтае, в последние годы посвящено немало публикаций. Среди них центральное место занимает монография, автором которой является искусствовед Ю.А Виноградов. Это первая монография подобного рода, она была представлена широкой общественности, художникам и специалистам 24 марта 2011 г. в Барнауле. По оценке Т.М. Степанской, «первый глубокий профессиональный аналитический труд, раскрывающий истоки и особенности творчества художницы Илзы Рудзите» [1, с. 2].

Илзе Рудзите родилась в 1937 г. в семье известного латышского поэта, писателя и общественного деятеля Рихарда Рудзитиса. После окончания Академии художеств в Риге она уехала жить и работать на Алтай по совету выдающегося востоковеда Ю.Н. Рериха. Её становление как художника (пейзаж, портрет) началось именно на алтайской земле в середине 1960-х гг. О масштабе личности Илзе Рудзите можно сказать словами Ю.А. Виноградова: «есть художники…, поднимающиеся в своём творчестве почти до космических высот и оттуда взирающие на мир во всей его неоглядности и разнообразии. Они словно стоят на перекрёстке звёздных дорог, овеваемые всеми ветрами, бушующими над Землёй, вбирая все культурные традиции в общечеловеческом масштабе и переплавляя их в своём сознании» [1, с. 3].

Автор монографии посетил когда-то Прибалтику – родину Илзы Рудзите, побывал в старой Риге, на взморье, в результате художественного паломничества смог почувствовать, услышать те глубокие национальные струны «Янтарного моря», которые обрели звучание на её полотнах.

Отличительная сторона монографического исследования состоит не просто в описательном характере творчества, но и в глубоком проникновении в саму его суть. Это стало возможным благодаря творческой дружбе автора с Илзе Рудзите. Нельзя обойти стороной тему, которая их связала – это любовь к Древнему Египту. Тайна, сокрытая под причудливыми рисунками-символами росписей пирамид, храмов, влечёт к себе и не раз заставляет художницу вернуться к этой теме в своем творчестве. При анализе картин Илзе Рудзите у Ю.А. Виноградова можно видеть тяготение именно к древнеегипетской трактовке символов.

Искусство Илзе Рудзите имеет общечеловеческий характер, оно выходит за пределы какой-либо одной национальной традиции, охватывает темы, которые являются ключевыми для понимания синтеза духовных культур – латышской, русской, алтайской, индийской…

В 1977 г. в литературном альманахе «Алтай» вышла статья Юрия Николаевича Сорокина «Человеку посвящается». В ней известный ис-

Рис. 1. Илзе Рудзите. Аида и Радамес. Жертва

кусствовед особо выделил цикл картин «Любовь в легендах народов мира». Картины этой темы, по свидетельству самой Илзе Рудзите, в то время ещё не разработанные и несовершенные, тем не менее, оставляли глубокое впечатление у зрителей, что можно видеть, читая книгу отзывов. Следует привести несколько записей:

Восхищены выставкой работ И. Рудзите, посвящённой теме любви по легендам мира. Сотрудники краевого музея;

После посещения выставки хочется верить в любовь – самое сильное чувство на свете, вечное чувство. Ваши поклонники;

Хочется особо сказать о единой системе образов, объединяющей все картины выставки и выявляющей Одно Общее в самых разных сюжетах. Это очень глубоко и интересно. М. и В. Каменковичи.

Отличительной особенностью записей в книге отзывов является акцент на нравственном начале художественного творчества Илзы Рудзите. По оценке Ю.Н. Сорокина, «аудитория её велика, но, пожалуй, в первую очередь, искусство Илзы адресуется молодёжи…Человек, нравственно сильный, обращаясь к молодым, как бы говорит: Смотрите и помните, мы не первые и не последние на нашей прекрасной земле… Любовь всегда помогала остаться человеку человеком. Вам, вступающим в жизнь, надо знать это…» [2, с. 61].

«Её искусство приветствует и приемлет зритель. Люди говорят: “Спасибо за радость!” В книге отзывов о выставке в Доме учёных эти слова сказаны на русском и итальянском, югославском и украинском, болгарском и литовском языках» [2, с. 63].

Алтайский искусствовед М.Ю. Шишин, составивший в 1989 г. значительный по содержанию каталог художницы, отмечает, что «восьмидесятые годы особенно плодотворны в жизни художницы. В её мастерской рождаются крупные циклы из десяти и более работ, например “Люди гор-

ного края”. Строки пушкинской поэзии и прозы вдохновляют её на обширную серию “Восхождение к Пушкину”. В новом образно-пластическом ключе решается цикл “Любовь в легендах мира”. Бесспорным достижением стал портрет матери [по мотивам латышской народной песни “О солнце и матери”] (1988)» [3, с. 5]. Во вступительной статье каталога М.Ю. Шишин впервые ёмко и довольно точно определил мировоззренческие принципы художницы и «пути совершенствования творческого метода И. Рудзите» [3, с. 4].

Период становления творчества приходится на 1960-е гг. Его художница определяет как период «сурового реализма». Конечно, живописные работы Илзе Рудзите создаются в стилевых особенностях соцреализма. В этот период написаны работы «Лаборантка» (1965), «Семья» (1967), «Строители» (1965) (совместно с Л.Р. Цесюлевичем), большое полотно «Концерт в лагере смерти» (1966). На картинах усиленная светотеневой моделировкой конкретно и ясно выявляется форма.

«В середине 70-х годов у И. Рудзите на первый план выступает интерес к проблеме декоративного, живописного решения картины. Крупные живописные плоскости, большие цветовые пятна, обработанные фактурно, организуют пространство и формы предметов. На смену масляной живописи приходит темпера. Лучшие работы этого периода – “Портрет в стиле Ренессанса” (1971), “Портрет Ю.Н. Рериха” (1974), “Народная мастерица бабушка Агашевна” (1974).

В картине “Джордано Бруно“ (1974), передавая луч света, освещающий фигуру учёного, заточённого в темницу, художница сделала очень ценное открытие, к которому вернулась в конце 80-х гг. Наложив на невыраженный грунт с фактурой – маленькими бугорками – краски, она добилась привлекательного эффекта: явственно передаётся густой, застойный, влажный воздух темницы. В потоке света вспыхивают пылинки.

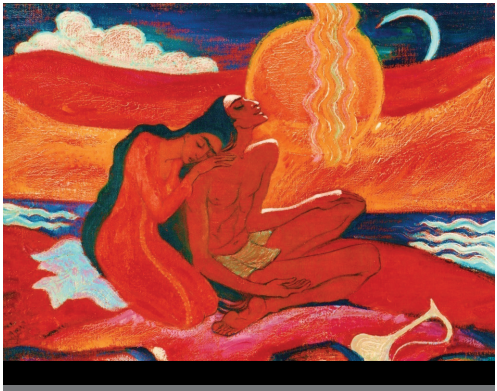

Рис. 2. Илзе Рудзите. Орошение пустыни. Лэйли и Меджнун

С наибольшей силой желание раскрыть мир как

единство человека и природы, как слитности времени прошлого, настоящего и будущего на фоне всепобеждающего человеческого чувства – любви проявило себя в серии картин, объединённых общим названием “Что движет солнце и светила“…

Эти работы, выполненные в основном в технике картон – пастель, во многом подготовили переход к переломному, по мнению художницы, периоду, когда она смогла объединить все находки и открытия творческого пути и в первую очередь в области света, декоративности, цветовой насыщенности и фактуры» [3, с. 4–5].

М.Ю. Шишин упоминает также о начатом в 1980-х гг. цикле «Большая совесть», посвящённом В.М. Шукшину, который завоевал особую любовь зрителей. В 2001 г. выпущен каталог под названием «Совесть», в который вошли 9 репродукций работ цикла, включая «Письма матери усопшему сыну» 1999 г. Статью в каталоге составил искусствовед Владимир Николаевич Леонов. Ему удалось творчески раскрыть духовный, нравственный общечеловеческий смысл этих полотен. В.Н. Леонов пишет:

«Именно талант и высокое живописное мастерство художницы позволили ей сказать новое слово в шукшинской теме. Ощущая духовное родство с Шукшиным-художником, Илзе давно мечтала выразить своё сердечное понимание его личности, творчества. Но найти нужные образы удалось не сразу. Потребовался долгий период поисков, раздумий, осмыслений. Она перечитывала книги Шукшина, смотрела его фильмы, знакомилась с материалами биографии, часто ездила в Сростки, встречалась с людьми, близко знавшими Василия Макаровича.

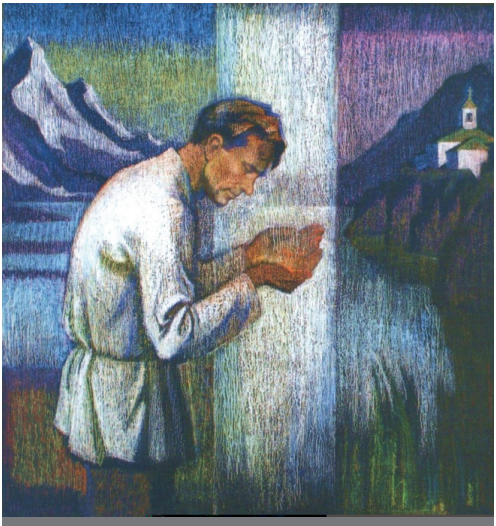

Рис. 3. Илзе Рудзите. Истоки. Из цикла «Большая совесть», посвящённого В.М. Шукшину

Эта напряжённая работа продолжалась в течение 15 лет. Образное решение темы пришло только в 1988 году, в разгар

образнее выражает проблемы нашего настоящего, чем политические статьи и выступления, так как язык искусства зовёт к гармонии и духовному совершенствованию, человеческому единению…» [1, с. 50].

Одна из посетительниц рижской выставки Элеонора Новикова так выразилась о выставке: «Давно на священной латышской земле не появлялись художники такой Чистоты и Силы. Давно не стояла вот так у картины как у алтаря, словно в молитве и в слезах радости и очищения. Истинное искусство здесь, здесь храм. Горе нам от того, что художники забыли о том, что искусство должно нести Свет и Радость очищения. Давно не было в Латвии художника, подобно Илзе Рудзите» [Из книги отзывов].

На закрытии выставки выразить свою благодарность художнице выстроились две огромные очереди. Среди гостей были: знаменитый ученый Латвии Страдынь, скульптор мирового класса Игорь Васильев, популярная поэтесса Аида Лице, которая читала свои стихи, посвященные картинам Илзе Рудзите. Также среди гостей выставки была женщина, которая со слезами на глазах благодарила художницу за исцеляющую силу ее картин. Будучи инвалидом, она ежедневно приходила на выставку, а через некоторое время болезнь начала отступать.

Шесть больших картин цикла «Латвия» для выставки были созданы за очень короткое время. Вот как пишет Ю.А. Виноградов об одной из работ этого цикла: «…[она] называется «Ave sol!». Её композицию определяют три стрельчатые арки, очертанием напоминающие витражные окна Домского собора в Риге. В пространстве этих арок мерно катит свои воды величавая Балтика, а на её зелёных холмистых берегах, поросших старыми могучими соснами, люди в национальных латышских костюмах водят хороводы – три ровных круга, словно три венка, сплетённых в ночь Лиго, древнего латышского праздника летнего солнцестояния…

Рис. 6. Илзе Рудзите. Икона «Богородица Державная»

Название картины позаимствовано у Райниса. «Ave Sol!», так поэт назвал свою поэму, что в переводе значит «Славься, Солнце!».

Образ Я. Райниса является основным в этой картине. Художница изобразила его в виде просыпающегося юноши,

используя образ надгробного памятника на могиле поэта работы скульптора К. Земдега… По замыслу скульптора, просыпающийся юноша – это просыпающаяся сила народа, это осознание народом своей исторической миссии, своей самобытности и независимости, что и составляет сущность поэзии Райниса. В восприятии же художницы этот памятник является как бы символом всей латышской культуры, объединяя в себе и образ национальной поэзии, и национальное изобразительное искусство, и пробуждающийся ото сна героический дух самого народа…» [1, с. 36].

* * *

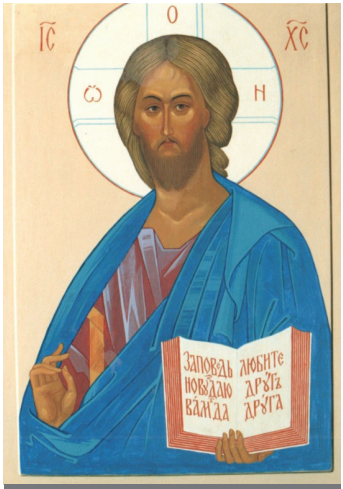

Рис. 7. Илзе Рудзите. Икона «Спас Вседержитель»

В 1990 г. в Москве в выставочном зале Московского отделения Союза художников (МОСХ) состоялась большая персональная выставка Илзе Рудзите. Открыл ее президент Академии Художеств художник-живописец Б.С. Угаров. Илзе Рихардовна услышала много прекрасных отзывов, когда знакомила его со своими необычными для русской школы, написанными в стиле символизма, работами.

Рис. 8. Илзе Рудзите. Икона «Христос в терновом венце»

В 1990-х гг. в творчестве Илзы Рудзите происходит новый духовный прорыв к миру «горнему». В это время она совместно с талантливым художником Владимиром Лавриновым учится во Всероссийском реставрационном центре у всемирно известного мастера иконописи академика А.Н. Овчинникова. В это время она много путешествует по монастырям. Многократно посещает сердце России – Троице-Сергиеву лавру, а также Псково-Печерскую и Киево-Печерскую лавры, ходит по пещерам, в которых покоятся мощи множества великих подвижников – старцев,

Рис. 9. Илзе Рудзите. Венеция. Из «Дневника по Италии»

Рис. 10. Илзе Рудзите. Русский солдат. Из цикла «Россия»

монахов, иконописцев, воинов, летописцев, целителей Древней Руси. После пишет, как совместно с В. Лавриновым, так и отдельно около 40 икон для монастыря Иоанна Кронштадтского, расположенного недалеко от города Барнаула, и для многих других храмов. Расписывает храм в Усть-Коксе (Республика Алтай). Были написаны иконы «Богородица Державная», «Спас Вседержитель». Следует особо выделить икону «Христос в терновом венце», написанную в древневизантийском стиле. Среди последних работ образ «Ахтырской Богородицы».

Стилистика иконописи ещё более обогатила работы Илзы Рихардовны. Появляется цикл картин «Иисус Христос». Это размышление художницы о Божественной и человеческой природе Спасителя.

* * *

В 1996 г. Илзе Рудзите получает приглашение посетить Италию с персональной выставкой в Бергамо. Уже за год до этого были отправлены репродукции работ художницы, и её сразу приняли в члены Объединения худож-

ников Бергамо. 27 картин для выставки были написаны на месте за один месяц, что можно назвать творческим подвигом. Выставка получила высокую оценку официальной комиссии и имела большой успех у зрителей. Клаудия Бриоски посвятила ей статью «Tutte le emozioni di Ilze Roudzite» в газете «La Domenica». Несколько картин купили, и это позволило Илзе Рудзите почти месяц путешествовать по Италии, посещая всемирно известные достопримечательности Рима, Ватикана, Венеции, Милана, Флоренции, Ассизи.

Рис. 11. Илзе Рудзите. Русская Пасха. Из цикла «Россия»

На выставке зрителям предстали работы нового цикла «Огненный Лик» о преподобном Сергии Радонежском; из цикла «Что движет Солнце и Светила» были картины «Святой Франциск и святая Клара», «Абеляр и Элоиза», «Аида и Радамес», «Лейли и Меджнун» и др. Жители Италии впервые увидели алтайскую красавицу Белуху, сверкающую красками на великолепных радужных полотнах.

* * *

В настоящее время можно наблюдать обновление творчества Илзы Рудзите. Появляется новый цикл «Россия». В нём она показала, что такой «Солдат» живёт только в России, и только в России есть такая «Чистота», такая «Пасха». Здесь сочетание реализма образов

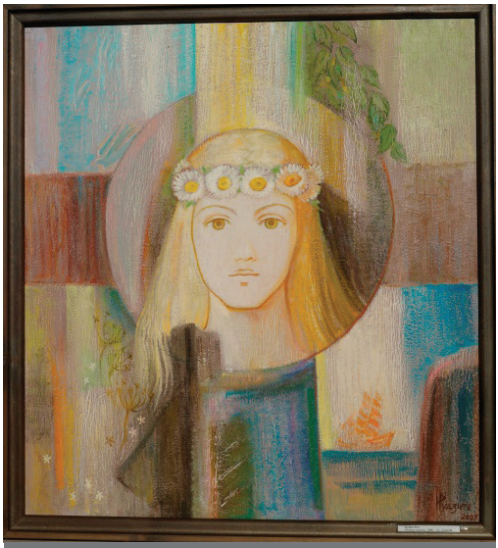

Рис. 12. Илзе Рудзите. Русская чистота. Из цикла «Россия»

с символами предстаёт перед зрителем в новых формах, новых тональностях и контрастах.

Как считают большинство искусствоведов и исследователей, искусство Илзы Рудзите многогранно. Необходимо всесторонне изучать это духовное богатство.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Виноградов Ю.А. Художница Илзе Рудзите. Новосибирск, 2010.
2. Сорокин Ю. Человеку посвящается // Алтай. 1977. №4.
3. Илзе Рудзите : каталог / сост. и вст. ст. М. Шишин. Барнаул, 1989.
4. Совесть : буклет / автор текста В.Н. Леонов. Барнаул, 2004.

BIBLIOGRAPHY

1. Vinogradov G. Artist Ilze Roudzite. Novosibirsk, 2010. – 81 p.: Illustrations.
2. Sorokin G. Didicated to human//Altai. 1977. №4.
3. Ilze Roudzite: Catalog / orig. and article M. Shishin. Barnaul, 1989.
4. Conscience: booklet / author of the text V.N. Leonov. Barnaul, 2004.

В иллюстрациях использованы следующие произведения И. Рудзите:

1. Аида и Радамес. Жертва. Холст, масло.
2. Орошение пустыни. Лэйли и Меджнун. Холст, масло.
3. Истоки. Из цикла «Большая совесть», посвящённого В.М. Шукшину. Двп, пастель, 1989 г.
4. Поэзия. Из цикла «Латвия». 180х122, двп, пастель, 1990 г.
5. «*Ave Sol!*». Из цикла «Латвия». 180х123, двп, пастель, 1990 г.
6. Икона «Богородица Державная». Дерево, левкас, акрил, 2007 г.
7. Икона «Спас Вседержитель». Дерево, левкас, акрил, 2005 г.
8. Икона «Христос в терновом венце». Дерево, левкас, акрил, 2004 г.
9. Венеция. Из «Дневника по Италии». Холст, масло, 2004 г.
10. Русский солдат. Из цикла «Россия». Холст, масло, 2010 г.
11. Русская Пасха. Из цикла «Россия». Холст, масло, 2010 г.
12. Русская чистота. Из цикла «Россия». Холст, масло, 2009 г.