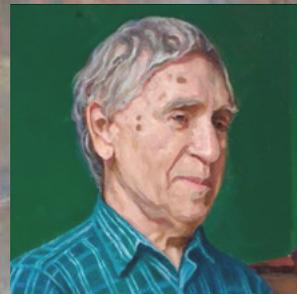

Архив Российской академии наук
Российская академия художеств
Московский государственный Музей Дом Бурганова

НАУКА И ИСКУССТВО В ЛИЦАХ
ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННОКОВ
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

УДК 75.041.5(084)

ББК 85.14я6

**АРХИВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ДОМ БУРГАНОВА**

Наука и искусство в лицах. Портреты современников. Каталог художественно-документальной выставки А.Г. Толстикова / Отв. сост. А.Г. Толстиков, сост. И.А. Корнева-Чаева, Е.Г. Лебедева, Н.В. Литвина. – Москва: Архив РАН, 2016. – 28 с. с ил.

Каталог включает репродукции десяти живописных портретов известных отечественных ученых и художников, членов РАН и РАХ, тексты их биографий, а также изображения экспозиционных витрин с представленными в них рукописями, эскизами, публикациями научных трудов, личными вещами и атрибутами творческой деятельности героев выставки. Издание рассчитано на специалистов и широкий круг читателей.

Все права защищены. Воспроизведение любой части каталога и иллюстраций запрещено без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Автори организаторы проекта выражают благодарность директору научно-производственной фирмы «АДА», доктору технических наук Р.Р. Гиззатуллину и генеральному директору ООО МПК «ХимСервисИнжиниринг», доктору химических наук, профессору Р.Н. Фахретдинову за финансовую поддержку издания каталога выставки «Наука и искусство в лицах. Портреты современников»

Дизайн: Н.В. Литвиной

В оформлении обложки использована фотография палитры Народного художника СССР, академика РАХ П.П. Оссовского

© Архив РАН

© А.Г. Толстиков, живопись

ISBN 978-5-9902500-8-6

Наука и искусство в лицах. Портреты современников

*«Науки художествам путь показывают;
художества происхождение наук ускоряют.
Обои общею пользою согласно служат».*

М.В. Ломоносов.

Личность ученого и художника определяет направления и характер его творчества, а часто и открытия эпох. Природа художественного и научного творчества и личности творца, занимают с древности важное место в науке и искусстве. Философия, эстетика, психология, искусствоведение, история, биология, нейрофизиология, информатика... пытаются разгадать тайну творчества. Это в полном объеме междисциплинарная проблема.

Свой вклад в изучение этой проблемы стремится внести и Архив Российской академии наук. Здесь собраны и хранятся более тысячи архивов выдающихся ученых гуманитариев и естествоиспытателей, «физиков» и «лириков». И во многих из них находим свидетельства неподдельного интереса ученых к художественному творчеству, собственные «пробы пера» в этой области, и свидетельства о тесных связях их с миром литературы и искусства. Известно и немало примеров успешного «вторжения» в мир науки выдающихся деятелей искусства. Это подвигло в свое время Архив РАН начать реализацию долгосрочного проекта, посвященного взаимосвязям и взаимоотношениям науки

и искусства в форме документально-художественных и художественно-документальных выставок-исследований, каталогов и исследовательских статей. Выставочный зал Архива РАН начал свою работу 10 ноября 2005 г. В ознаменование Всемирного дня науки за мир и развитие, проходящего под эгидой ЮНЕСКО, была открыта выставка фотографий «Портрет науки на рубеже эпох», подготовленная Архивом РАН совместно с Лабораторией научно-прикладной фотографии и кинематографии Института истории естествознания и техники РАН, под руководством журналиста и драматурга В.С. Губарева. Тема была продолжена документально-художественной выставкой «Музы в храме науки» (2008), посвященной 280-летию Архива РАН и художественным проектом – «Музы в храме науки-2» (2008). Еще одной юбилейной дате – 285-летию Российской академии наук и Российской академии художеств посвящалась выставка «Социетет художеств и наук» (2009). На выставке представлялись архивные документы, материалы выдающихся российских ученых и художественные произведения членов Президиума Российской академии художеств. На этой почве возникло многолетнее творческое сотрудничество с Российской академией художеств.

Тогда, когда это оказывалось возможным, издавались каталоги и буклеты выставок. Еще одна форма реализации проекта – подготовка электронных и электронно-полиграфических изданий. При поддержке Президиума Российской академии наук и активном участии Архива РАН, совместно с другими академическими организациями, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей была подготовлена и размещена на

академическом сайте (ras.ru) электронная публикация «Президенты Академии наук» (2009). Биографические очерки, документы, освещающие историю двадцати дореволюционных, советских и российских президентов Академии наук, сопровождались большим изобразительным материалом живописных портретов, акварелей, гравюр, фотографий... Особое место занимает размещенная там же электронная публикация «Акварели художницы Марии Сибиллы Мериан». Акварели голландской художницы и естествоиспытателя XVII – начала XVIII вв., из фондов СПб филиала Архива РАН, представляющие гармоничный сплав искусства и науки, были опубликованы в 2012 г. и в альбоме-научном каталоге «Мария Сибилла Мериан. Рисованная природа (из собрания Санкт-Петербургского филиала Архива РАН).

Художественно-документальная выставка «Наука и искусство в лицах. Портреты современников», является естественным продолжением этого проекта. В основе ее живописная серия портретов выдающихся ученых и художников, выполненная академиком РАН, членом-корреспондентом РАН Александром Генриховичем Толстиком, химиком и профессиональным живописцем, уникальным человеком воплощающим в себе сплав науки и искусства. Автором объединены в этой серии портреты наших современников – выдающихся деятелей науки и изобразительного искусства второй половины и конца XX столетия. Это академики РАН, химики-органики Илья Иосифович Моисеев и Генрих Александрович Толстиков, археолог Вячеслав Иванович Молодин и историк, академик РАО, профессор Сигурд Оттович Шмидт, народные

художники СССР и РФ, академики РАН живописцы Петр Павлович Оссовский и Дмитрий Дмитриевич Жилинский, Виктор Иванович Иванов и Андрей Андреевич Тутунов, скульптор Александр Николаевич Бурганов и живописец Татьяна Григорьевна Назаренко. Живописную экспозицию дополняют, ей «аккомпанируют», рукописи и издания научных трудов, записные книжки, вещи и редкие фотографии из личных архивов персонажей выставки, альбомы репродукций художественных произведений, каталоги выставок, атрибуты творческой деятельности ученых и художников.

Проект реализован с участием Российской академии художеств и Московского Государственного музея «Дом Бурганова».

В.Ю. Афиани,
директор Архива РАН,
заслуженный деятель культуры РФ,
почетный член Российской академии художеств

**Документально-художественная
выставка
«НАУКА И ИСКУССТВО
В ЛИЦАХ. ПОРТРЕТЫ
СОВРЕМЕННОКОВ»**

Данный проект особенно важен на фоне кризиса, который переживает сегодня портретное искусство, несмотря на казалось бы существующую популярность заказного портрета. Причина не в том, что портрет как жанр изобразительного искусства изжил себя, ответ, скорее, скрывается в сфере мировоззренческой. Современный человек равнодушен. Сегодня принято слушать только себя, не принято соглашаться, а больше спорить. Если обратиться к многочисленным телевизионным ток-шоу, становится очевидно – эгоцентризм нашего современника едва не достигает своего апогея. Приближение к душе, внутренней красоте человека перестает быть творческой задачей. С чем это связано? Быть может, с утратой веры в эту красоту, а может с тем, что в наш век доведенного до абсурда прагматизма зритель, да и сам художник больше не нуждаются в чувстве вдохновенного восторга. В системе ценностей, где любовь к ближнему, стремление понять его, постичь и оправдать, занимает последнее место, расцвет портретной живописи едва ли возможен.

Герои портретного цикла А.Г. Толстикова – герои не нашего времени, если считать «нашим» время, в котором, по одному меткому наблюдению, «сам факт потребления является достижением». Их нечасто увидишь в тех сред-

ствах массовой информации, которыми питается большинство представителей современного социума.

Каждый из портретных образов, представленных в экспозиции – окно в неповторимый мир личности, утверждение ее значимости, непреходящей ценности. Как художественная антитеза тому, что «незаменимых людей не бывает».

В наше время, когда эпитеты «великий», «звездный», «известный» раздаются со скоростью бесплатных блинов на городском празднике, вернуться к первоначальной, можно сказать, выстраданной оценке деятельности человека его подлинных достижений помогает искусство. Каждый портрет – фрагмент остановленного времени, позволяющий задержать внимательный взгляд на человеке как величайшей драгоценности мира.

Соединение в пространстве выставки портретов людей науки и искусства позволяет зрителю поразмышлять о родственности этих непостижимых сфер человеческой деятельности.

Проект возрождает плодотворную, но, к сожалению, забытую традицию русского искусства, в русле которой были созданы произведения передающие образы ученых и художников в «максимальном приближении», когда восхищение глубиной характера, силой дарования, интеллекта соединяется со стремлением прикоснуться к тайне творческого потенциала.

В начале XXI века подобный живописный эксперимент выглядит смело и актуально. Он выходит за пределы двухмерного холста, дополненный предметами самих «персонажей», обостряя энергетическую связь между первой и второй реальностью, погружая зрителя в «поле» каждого из его героев.

Первый необычный опыт данной выставки может быть продолжен во времени и пространстве, изменен и дополнен по тому или иному избранному принципу. Вариаций может быть великое множество.

Особая ценность авторского проекта, я бы сказала, романтической попытки художника и ученого Александра Толстикова состоит в том, чтобы заявить в полный голос достойно о достойных.

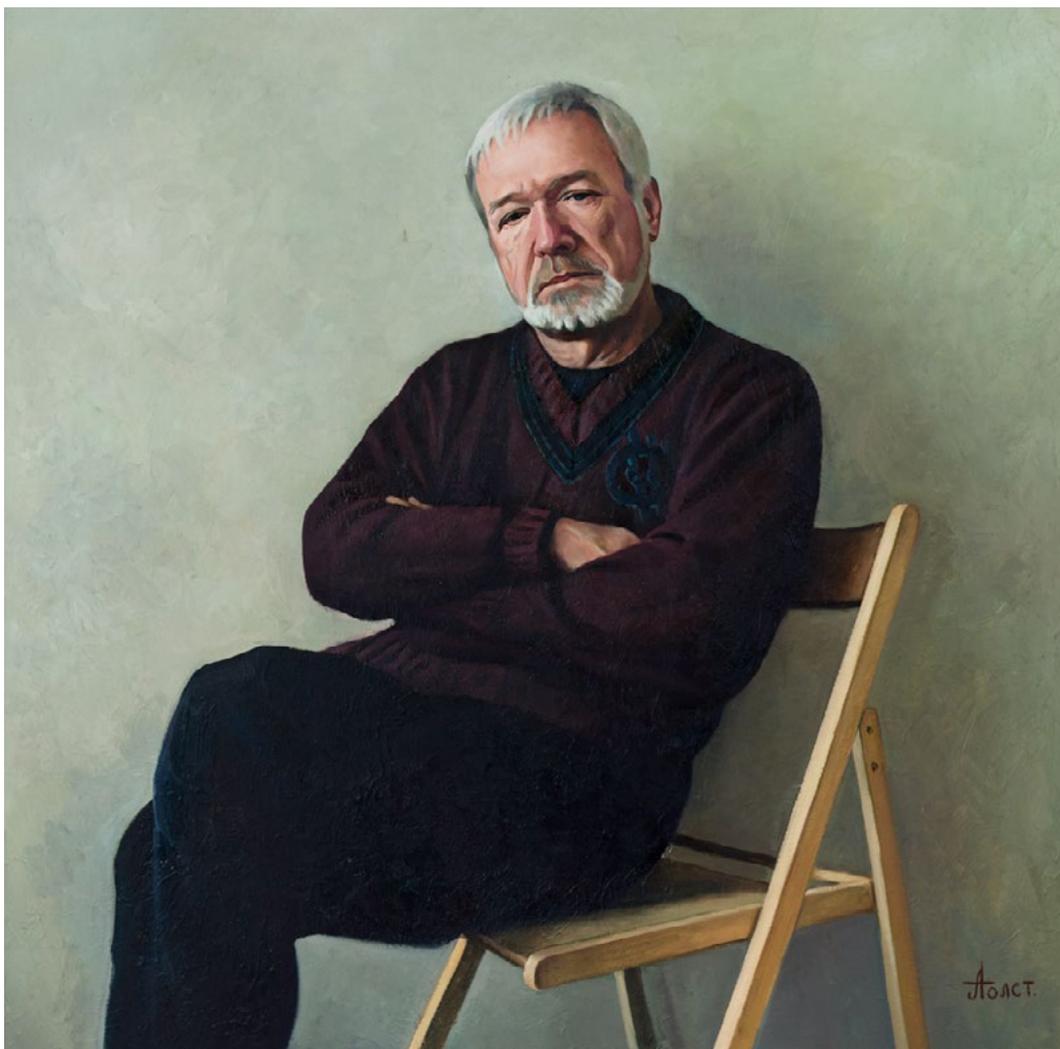
Проект «Наука и искусство в лицах. Портреты современников» – возобновление незаслуженно оставленной без внимания традиции бескорыстного интереса к человеческому образу и людям, чьи достижения в науке и искусстве не должны заглушаться ярмарочной шумихой насквозь коммерческого времени и искусства.

М.В. Вяжевич
кандидат искусствоведения,
академик РАХ

«Я продукт воспитания семьи, вуза, своего коллектива. И все это воспитание, которое я получил, было направлено на то, чтобы внушить мне: моя задача – служение обществу».
Академик РАН И.И. Моисеев

Молодин Вячеслав Иванович

Холст, масло, 120 x 120. 2011 г.

В.И.Молодин (р. в 1948) – выдающийся советский и российский археолог, академик РАН (1997), доктор исторических наук (1984), профессор (1991). Член Президиумов РАН и СО РАН. Окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института (1971). С 1993 г. В.И. Молодин – заместитель директора по научной работе Института археологии и этнографии СО РАН. Заместитель председателя Сибирского отделения РАН (1997). Первый заместитель председателя СО РАН (2001–2008). Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию (2008–2010). Председатель экспертного Совета РГНФ по региональным конкурсам. Член Диссертационного совета при ИАЭТ СО РАН. Член-корреспондент Германского археологического института (Берлин). Соруководитель Международной исследовательской программы «Пазырык»

(1990–1995), с 2000 г. соруководитель Международного исследовательского проекта со специалистами Германского археологического института. Член-корреспондент Шанхайского Археологического форума Института археологии Китайской Академии общественных наук (2013).

Академик В.И. Молодин профессор Новосибирского государственного университета. Среди его учеников 4 доктора и 21 кандидат наук. Член редколлегий ряда отечественных и зарубежных журналов. Специалист в области археологии и древней истории Сибири, автор и соавтор более 650 научных работ, в том числе 39 монографий, опубликованных в отечественных и зарубежных научных издательствах. Под руководством В.И. Молодина было проведено широкомасштабное изучение высокогорных районов Алтая, в ходе которого открыты и исследованы первоклассные, а в ряде случаев уникальные памятники пазырыкской культуры. Материалы исследований дополнили мировой фонд фундаментальных зна-

ний по проблемам этногенеза и культурогенеза человеческих популяций, проживавших на территории Евразии две с половиной тысячи лет назад. На территории Южной и Западной Сибири Молодиным открыт и исследован целый ряд высокоинформативных археологических памятников, что позволило ему разработать концепцию этнокультурных процессов в регионе от эпохи ранней бронзы до этнографической современности. Им также впервые детально разработана концепция этно- и культурогенеза человеческих популяций, населявших обширный район Западно-Сибирской

равнины с эпохи верхнего палеолита до позднего средневековья.

Академик В.И. Молодин – лауреат Международной премии им. А.П. Карпинского (2000), Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники (2005), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014), ордена Почёта (2007), ордена Дружбы (1999), Креста первой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германией» (2012), медали «Дружба» (Монголия, 2006).

Шмидт Сигурд Оттович

Холст, масло, 80 х 100. 2009 г.

С.О. Шмидт (1922–2013) – выдающийся советский и российский историк и краевед, академик РАО (1997), советник РАН, иностранный член Польской академии наук (1997), профессор (1970), заслуженный деятель науки (1989), сын знаменитого учёного и исследователя Арктики, героя СССР, академика АН СССР О.Ю. Шмидта, племянник философа Я.Э. Голосовкера. Окончил исторический факультет МГУ (1944). С 1949 года преподавал в Московском историко-архивном институте

(ныне РГГУ). С 1956 г. работал в Институте истории АН СССР, с 2001 года – в Институте славяноведения РАН. Председатель Археографической комиссии Академии наук (1968–2002). Председатель Союза краеведов России (с 1990 г.) Член Государственного совета при Президенте Российской Федерации по особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, ответственный редактор «Археографического ежегодника», Московской энциклопедии, заместитель председателя редакционного совета библиотеки «История Москвы с древнейших времен до наших дней».

С.О. Шмидт – автор более 500 научных трудов по истории культуры, историографии, археографии, архивоведению и др. Особенно значимы труды по средневековой российской истории XVI–XVII веков.

С 1949 года он бесценно руководил в Историко-архивном институте студенческим научным кружком источниковедения отечественной

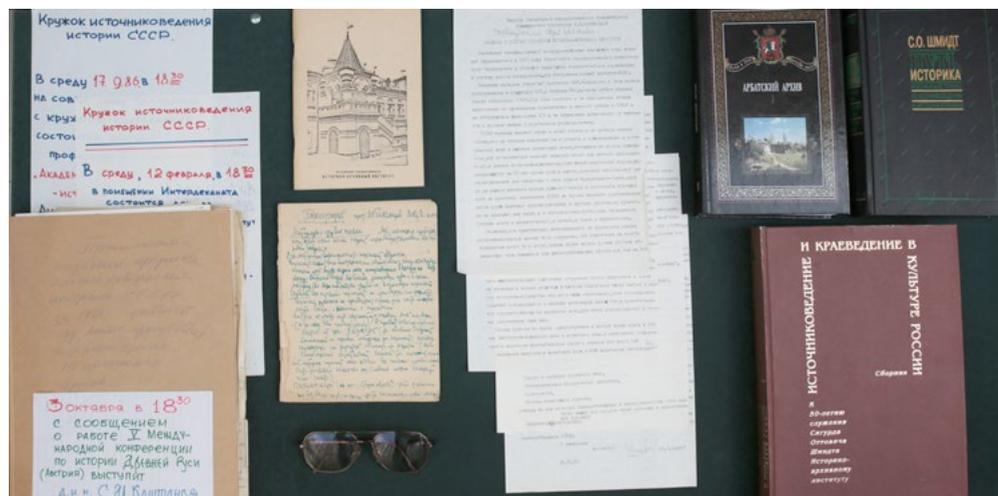
истории, который стал, по определению Д.С. Лихачёва, «для многих его участников школой не только науки, но и гражданского поведения». Кружок, составившийся первоначально из непосредственных учеников С.О. Шмидта, со временем стал одним из сильнейших центров притяжения студентов других преподавателей, аккумулируя и обогащая всех его участников коллективным исследовательским опытом. Именно здесь сформировалась снискавшая широкое признание «школа Шмидта» – школа высокого класса источниковедческих исследований. Среди

учеников С.О. Шмидта – директор Архива РАН В.Ю. Афиани.

Академик С.О. Шмидт – лауреат премии Правительства РФ (1999), лауреат Макариевской премии (2003), кавалер ордена Почета (1997), медали Пушкина (1997), знака отличия «За заслуги перед Москвой»

«Он лучший в наши дни знаток источников по истории России XVI века».

Академик Д.С. Лихачев

Толстикова Генриха Александровича

Холст, масло, 132 x 108. 2012 г.

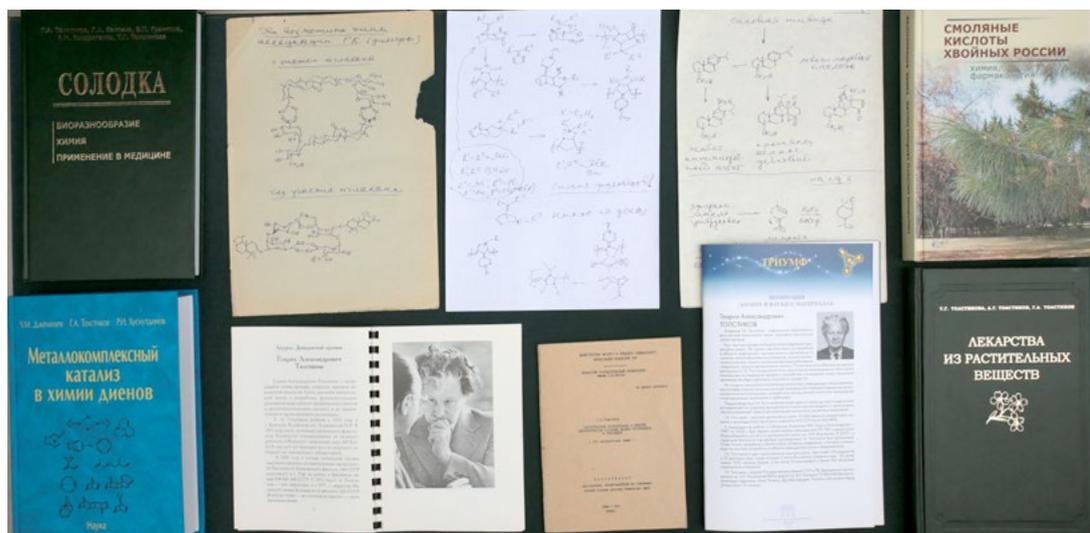
Г.А. Толстикова (1933–2013) – выдающийся советский, российский химик-органик, академик АН СССР (РАН) (1987), доктор химических наук (1969), профессор (1970). Окончил Казахский государственный университет (г. Алма-Ата, 1957), директор Института химии Башкирского филиала АН СССР (ИОХ РАН) (1977–1993), зам. председателя, затем председатель президиума Башкирского филиала АН СССР (с 1987 г. БФ Уральского отделения АН СССР, с 1992 г. Уфимский научный центр РАН) (1980–1993), первый заместитель председателя Уральского отделения АН СССР (УрО РАН) (1987–1993), директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (1997–2002), первый заместитель Председателя СО РАН (1997–2002), Советник РАН (2002–2013), член Президиума РАН (1997–2002), член Президиума СО РАН (1997–2013).

Академик Г.А. Толстикова – создатель крупной химической школы. В числе его учеников один академик, четыре члена-корреспондента РАН, 35 докторов наук, свыше 150 кандидатов наук. Автор и соавтор свыше 1500 публикаций, в том числе 26 монографий. Им были раз-

работаны общие принципы подбора металлокомплексных катализаторов олигомеризации олефинов и диенов и предложены методы синтеза линейных и циклических полиенов, полициклических и каркасных соединений, азот-, кислород- и серосодержащих гетероциклов. Г.А. Толстиковым были разработаны высокоэффективные катализаторы стереорегулярной полимеризации диенов, обосновано применение контролируемого озонлиза алкенов как научной основы для развития исследований по полному синтезу феромонов, простагланди-

нов и пиретроидов. Г.А. Толстиков внес большой вклад в создание новых высокоэффективных лекарств – противовоспалительных, язвенных, анти-СПИД препаратов и других. Ему принадлежит первенство в разработке многих современных промышленных технологий, в частности – первой в стране технологии получения синтетической гуттаперчи, экологически чистых, абсолютно безвредных удобрений-пестицидов, простагландиновых препаратов для промышленного животноводства.

Академик Г.А. Толстиков – лауреат Государственной премии СССР (1990), Государственной премии РФ (2003), Демидовской премии (1995), кавалер орденов «Знак почета» (1975), «Дружбы народов» (1980), «Почета» (1999), «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2009).

Моисеев Илья Иосифович

Холст, масло, 140 x 120. 2013 г.

И.И. Моисеев (род. в 1929 г.) – выдающийся советский и российский учёный -химик, академик РАН (1992), академик Академии наук, искусств и литературы (Париж; 2002), академик Academia Europaea (1994) и Academia Scientiarum et Artium Europaea (1996), профессор (2003), председатель Научного совета по химии газа РАН. Окончил МИТХТ им. М.В. Ломоносова (1952). Научный руководитель направлений «Металло-комплексный катализ», «Координационная химия» в Институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова (с 1963 г.). Научный руководитель Института фундаментальных проблем природного газа при РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Преподавал за рубежом в качестве приглашенного профессора – в Италии (1991), Голландии (1995, 1997) и Германии (1996). Профессор в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина (2003).

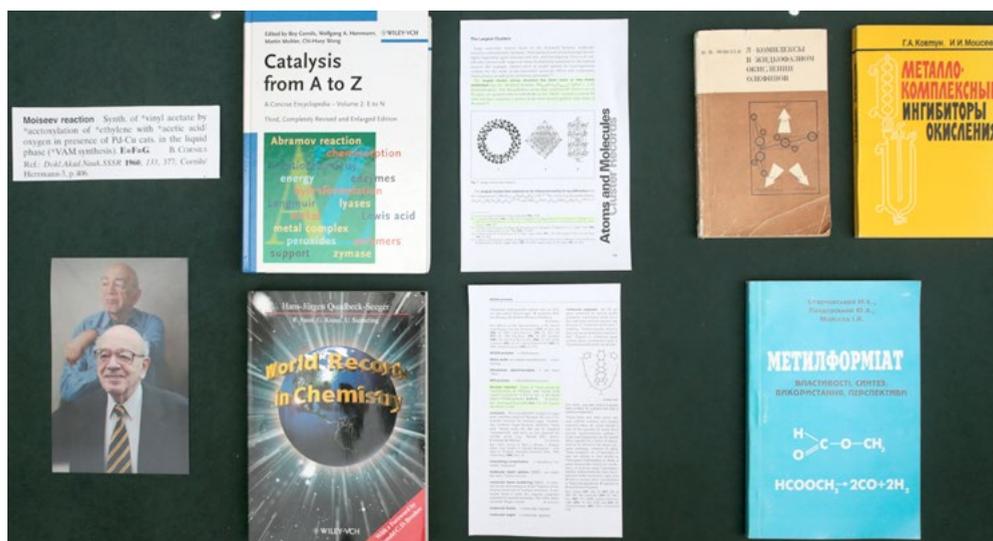
Академик И.И. Моисеев – член президиума Российского химического общества им. Д.И. Менделеева (1998). Член президиума ВАК РФ (1992–2000). Член ученого совета ИОНХ РАН. Председатель экспертного

совета по химии РФФИ (1993–2000). Почетный профессор РХТУ им. Менделеева. Почетный профессор МИХТ им. Ломоносова. Менделеевский чтец (СПбГУ, 1998). Лекция столетия Королевского химического общества Великобритании (2007). Специалист в области кинетики и металлокомплексного катализа жидкофазных органических реакций, автор более 80 патентов и авторских свидетельств, 500 научных работ. Им была открыта металлокатализируемая реакция образования винилацетата при окислении этилена в присутствии уксусной

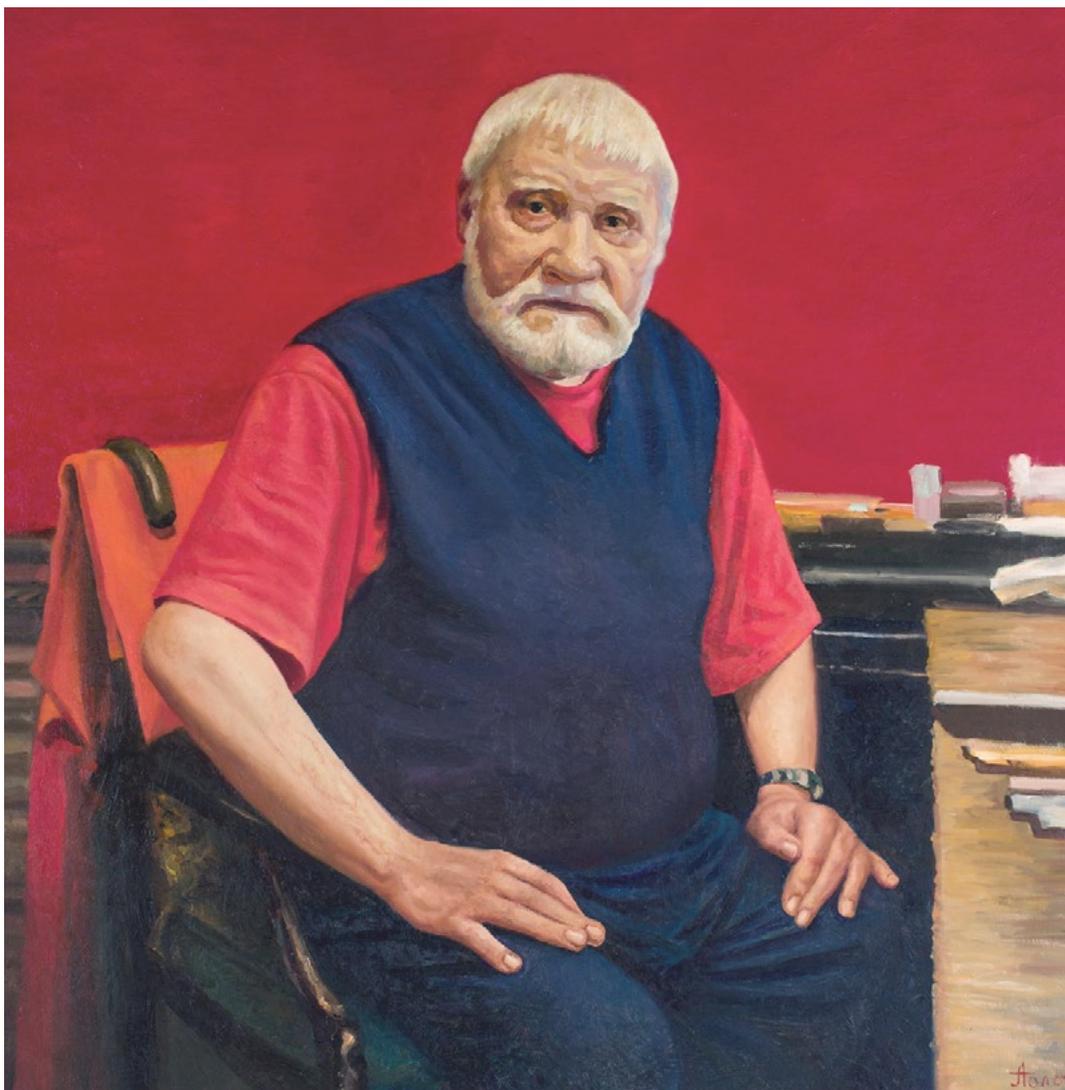
кислоты. Реакция получила название реакции Моисеева. Впервые был синтезирован ряд принципиально новых координационных соединений, в том числе гигантских кластеров и разработаны принципы конструирования каталитических систем для процессов селективного окисления алканов и алкенов. Так же созданы высокоэффективные катализаторы превращения углеводов и обнаружено превращение пероксида водорода в озон.

И.И. Моисеев – лауреат премии им. А.П. Карпинского (1999), Госу-

дарственной премии Российской Федерации в области науки и техники (2002), премии Триумф (2002), Главной премии МАИК Наука (2004), Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2011), Демидовской премии (2012). Кавалер ордена Трудового Красного знамени (1986), ордена Почета (1999), медали «Ветеран труда» (1986), Золотого знака РХО им. Д.И. Менделеева, Серебряной медали Королевского химического общества Великобритании (2007), ордена Дружбы (2009).

Оссовский Петр Павлович

Холст, масло, 110 x 110. 2014 г.

П.П. Оссовский (1925–2015) – выдающийся живописец, народный художник СССР (1989), академик РАХ (1995). Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1950). Учился в мастерской С.В. Герасимова. Автор пейзажей и жанровых картин, для которых характерно романтическое восприятие будничных явлений современности. Стал одним из родоначальников «сурового стиля» – течения, появившегося в отечественном искусстве в начале 1960-х. Термин «суровый стиль» был впервые употреблен известным искусствоведом А.А. Каменским применительно к картине Оссовского «Три поколения» (1959). Среди известных работ: «Розовое облако» (1974), «Наковальня и васильки» (1974), «Жаркий день» (1974), «Сыновья» (1968–1975), «Народные мастера – кузнецы Петр Ефи-

мов и Кирилл Васильев» (1967–1975), «Псковский Кремль» (1975), «Мать и отец» (1988), «Дорога к храму» (1989), «Тучи над озером» (1992), «Лучи небесные» (1993), «Белое солнце весны» (1993).

Цикл работ о Московском Кремле (1979–1985): «Золотой Кремлевский холм», «Века проходят над Кремлем», «Солнце над Красной площадью», «Дворцовая площадь». Серии работ: о Кубе (1960–1961), «Славянские портреты» (1975–1978), «Болгарские новеллы» (1978–1981). Триптих «Августовские грозы» (1991–1992): «Золотой луг солнца», «Ожидание грозы», «Радуга».

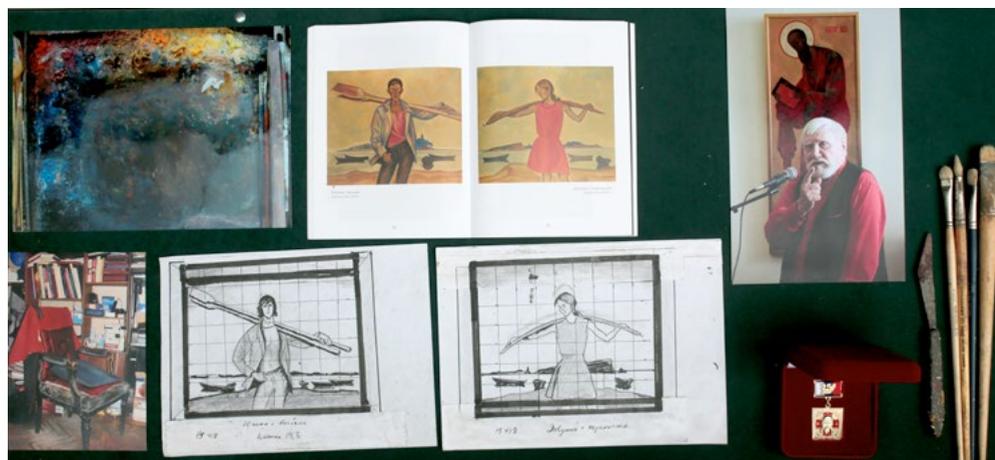
Академик П.П. Оссовский – лауреат Государственной премии СССР (1985), Государственной премии РФ (1993), член Союза художников СССР с 1956 года. Кавалер ордена «Знак Почёта» (1968), ордена Кирилла и Мефодия I степени (Болгария, 1978), ордена Дружбы (1995), орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), III степени (2012).

Художники «сурового стиля» отказались от идеализированных и даже дидактических образов, созданных предыдущим поколением советских живописцев. Они стремились увидеть сами и показать другим возвышенное, романтическое и даже поэтическое начало в жизни и труде тех, кто жил и трудился рядом с ними. Они писали лица рабочих, крестьян, рыбаков, строителей, геологов – и наделяли их образы знаковыми и оттого монументальными чертами своего времени.

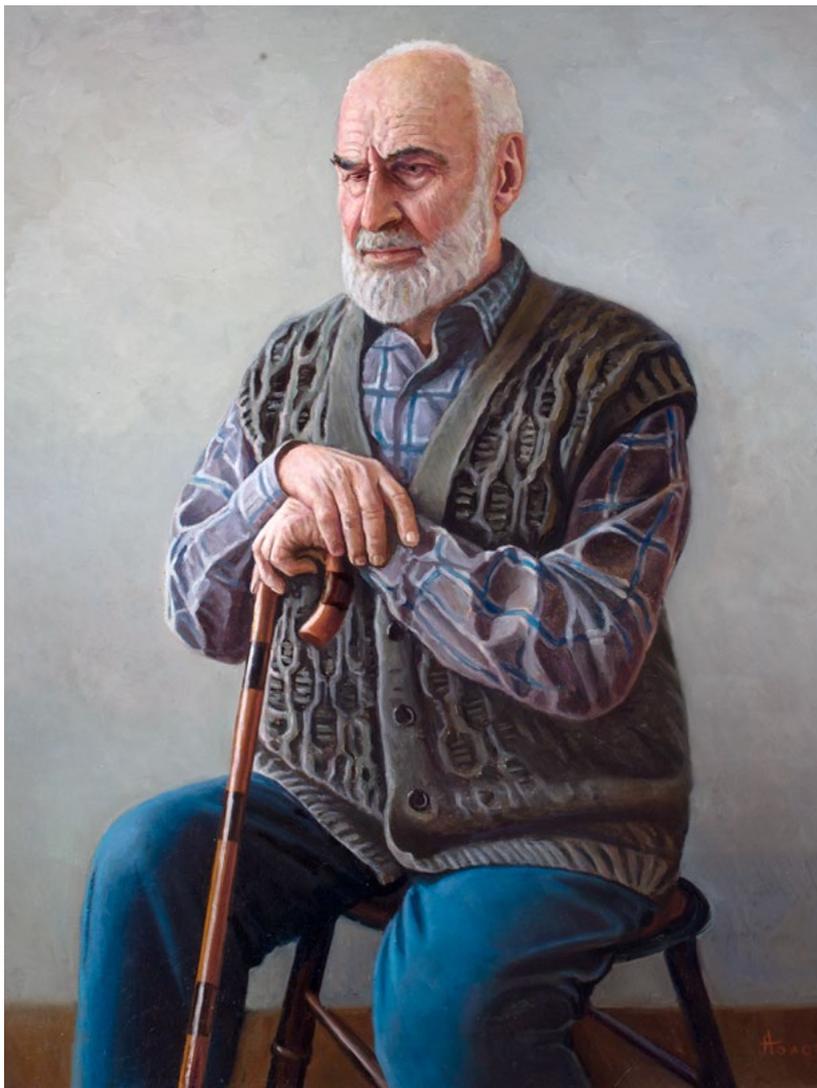
«Прошлое для меня было духовным временем, несмотря на то, что его

сейчас называют тоталитарным режимом. Видимо, люди и общество часто бывают в странных отношениях... Казалось бы, я должен быть художником-соцреалистом, но я всегда оставался просто русским художником... Мы в советские годы были реалистами нового русского времени и должны были сказать свои слова, найти свои средства выражения жизни, а не брать их у Репина и Сурикова, хотя, до сих пор, глубоко чтим этих мастеров. И художники моего поколения с этими сложными вопросами справились. Феномен русского реалистического искусства жив».

П.П. Оссовский

Тутунов Андрей Андреевич

Холст, масло, 130 x 100. 2015 г.

А.А. Тутунов (род. в 1928 г.) – выдающийся живописец, академик РАХ (2001), заслуженный художник РСФСР (1976). Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова в 1954 г. Автор портретов, пейзажей, жанровых сцен, яркий представитель художников-шестидесятников, работает в стиле романтического реализма.

Среди основных работ: «Приокское Подмосковье» (1980-е), «Торжок» (1980-е), «Сосны на Окской пойме» (1990), «Воспоминания о терновом венце» (1991), «Невидимые миру слезы» (1992), «Грядущее» (1992), «На смерть Есенина» (1997).

Академик А.А. Тутунов – лауреат премии МОСХа и МК ВЛКСМ (1957), член Союза художников СССР с 1954 г., кавалер серебряной медали Российской академии художеств, награжден дипломом Совета Министров РСФСР (1977).

Искренность, редкая цельность, глубина содержания отличает творчество Андрея Тутунова. В своих работах художник сохраняет верность главной теме своего творчества – теме русской провинции, повседневной жизни ее людей, неброской красоте ее природы. Обращаясь к образу простого человека, его несуетному каждодневному существованию, Ту-

тунов утверждает значимость нравственных основ народной жизни. В его картинах человек и природа неотделимы друг от друга, вместе они составляют единое целое.

В пейзажах мастер следует той же линии традиционного реализма восприятия природы и ее выражения, которую продолжали и обогащали Коровин, Серов, Жуковский, Крымов, Бакшеев и другие замечательные русские художники. В картинах Тутунова лунный свет, гроза, сполохи придают удивительный вид старым русским городам. Когда смотришь на его Торжок, Суздаль, Бори-

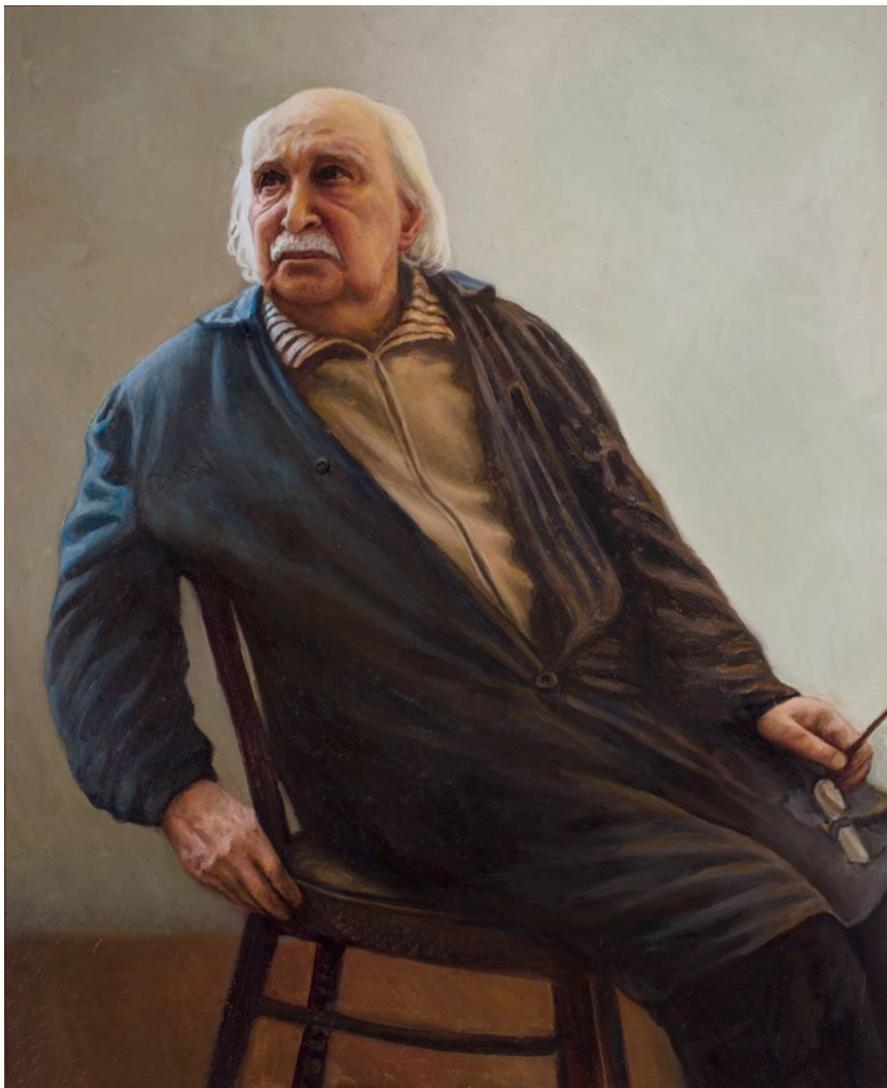
соглебск, Переяславль-Залесский, то кажется, попадаешь лет на 700 назад. Все меняется – постройки, пейзаж, даже рельеф местности, но небо, сполохи, облака, звезды те же, что видели наши предки во времена Батыя.

«Я теперь воспринимаю природу и Творца, как одно целое... Когда я работаю, то проникаюсь какой-то пантеистической радостью. Для меня природа – это алтарь Бога. Писать природу – величайшее благо, наслаждение и удовлетворение».

А.А. Тутунов

Иванов Виктор Иванович

Холст, масло, 130 x 105. 2014–2015 гг.

В.И. Иванов (р. в 1924 г.) – выдающийся живописец, народный художник СССР (1990), академик РАХ (1988), действительный член Петровской Академии наук и искусств (2002). Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1950). Преподаватели: Ю.П. Кугач, А.А. Осмеркин, А.М. Грицай, В.Н. Яковлев.

В.И. Иванов – автор многочисленных жанровых картин на темы из жизни современной деревни, портретов, пейзажей. Один из наиболее последовательных приверженцев «сурового стиля» 1960-х гг., вплоть до сегодняшних дней реализующий его принципы. Его работы отличаются монументальностью образных решений, острой выразительностью композиционных построений, суровостью колорита.

Среди наиболее известных работ: «На покосе. В шалаше» (1961) и «Полдник» (1964–1966), «Родился человек» (1964–1969), «Женщина в белом платке» (1969), «На Оке» (1972), «В кафе «Греко»» (1974), «Под мирным небом» (1982), «На крыльце» (1979), «В саду» (1977), «Полдник» (1980), «Похороны в Исадах» (1962–1983), «Вечер в лугах» (1968–1984), «Ле-

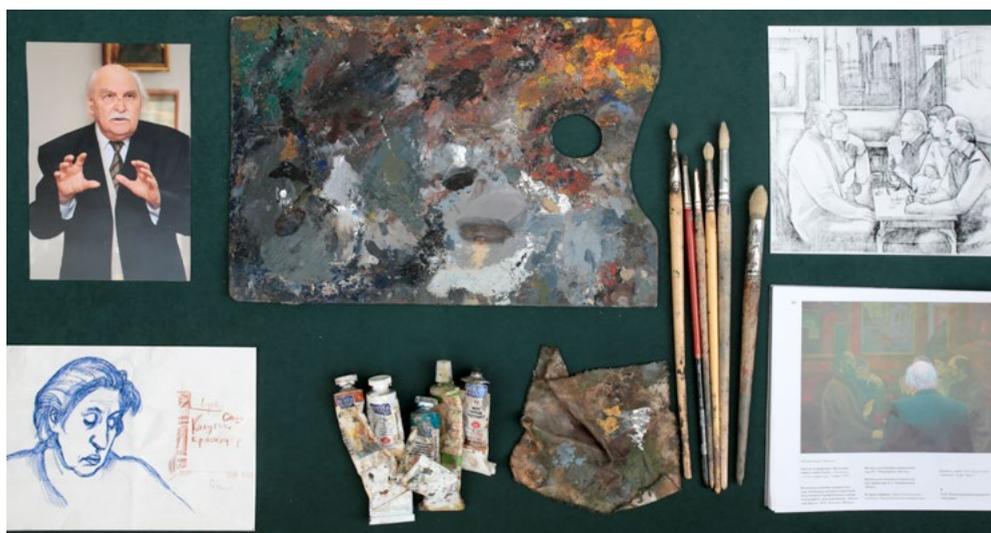
доход» (1987), «Портрет А.И. Рыжухина, инвалида Великой Отечественной войны» (1990). Автопортрет (1983) находится в галерее Уффици (Флоренция).

Академик В.И. Иванов – лауреат Государственной премии СССР (1968), Государственной премии РСФСР им. Репина (1989). Государственной премии РФ (1996), член СХ СССР с 1951 года. Кавалер ордена Почёта (2000), ордена Дружбы (2002), золотой (1985) и серебряной (1963) медалей АХ СССР.

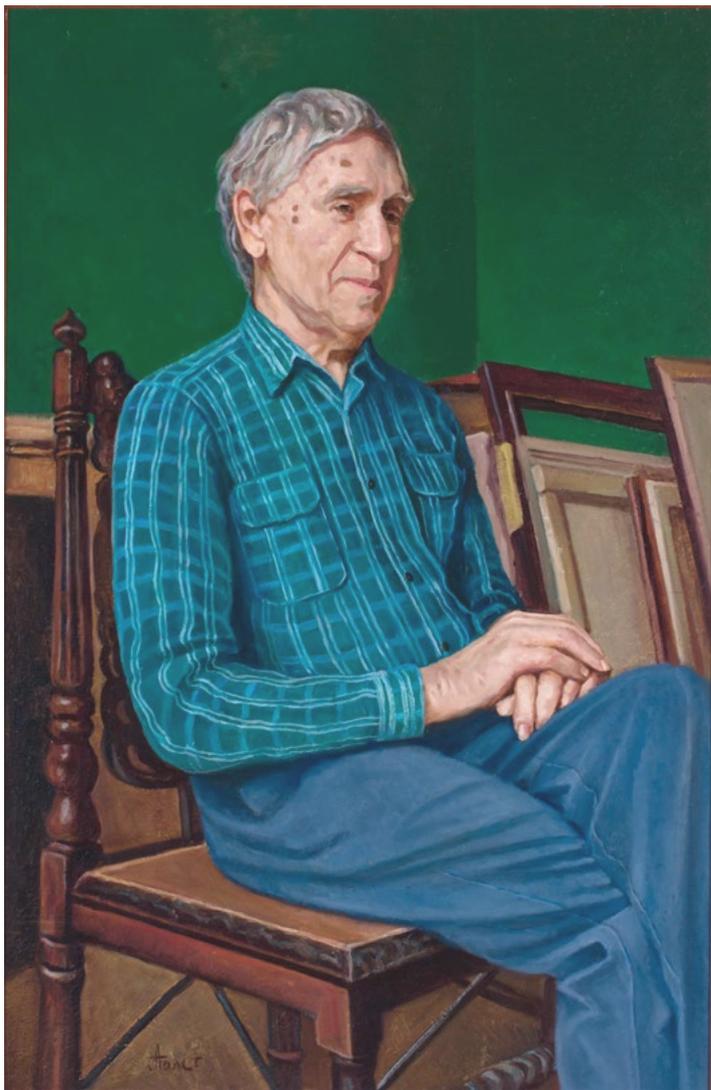
«Конечно, шестидесятники заканчивают свой земной путь, поэтому в какой-то степени можно подвести определенные итоги, осознать это уникальное в нашем искусстве явление. И я утверждаю, что нам повезло. Повезло нашему поколению, как никакому другому в отечественном искусстве. Мы писали, что и как хотели. Но главное – мы были нужны, наше творчество было востребовано, оно было популярно... Смысл моего творчества не в отстаивании той личной свободы, которую сейчас объявили приоритетной над всем и вся,

а в том, чтобы выразить духовно-нравственные устремления народа. А без этого искусство – пустяк. Я изображаю только то, что хорошо знаю. Ищу положительное в людях. Хотя многие мои картины – о тяжелой, изнурительной крестьянской жизни. Но посмотрите, какой в этих тяжелых условиях рождается человек – сильный, красивый, добрый. Этот человеческий идеал я нашел на Рязанской земле».

В.И. Иванов

Жилинский Дмитрий Дмитриевич

Холст, масло, 130 x 85. 2015 г.

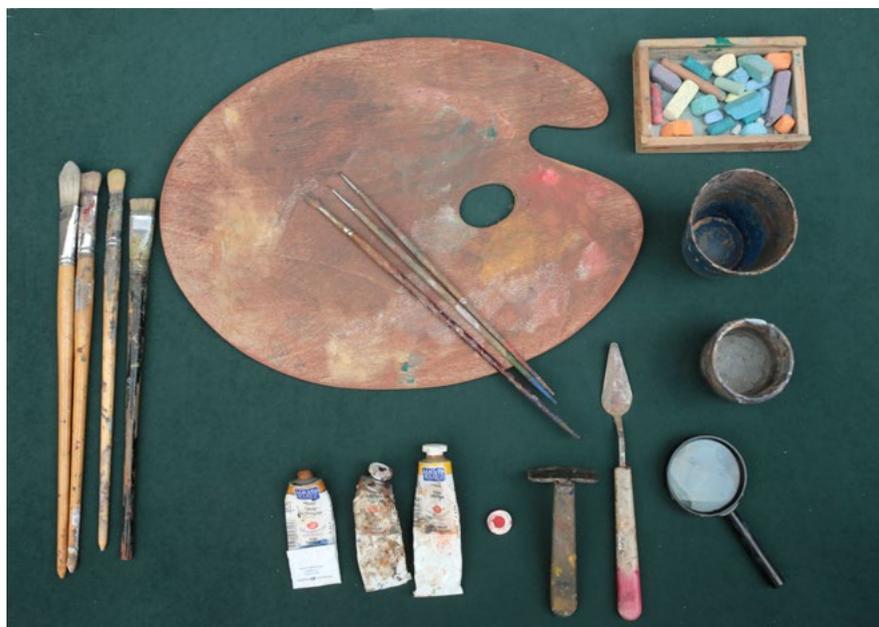
Д.Д. Жилинский (1927–2015) – выдающийся живописец, академик РАХ (1988), народный художник РСФСР (1987), действительный член РАО (1994), профессор (1970). Окончил Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова (1951). Учился у Н.М. Чернышева, С.А. Чуйкова, П.Д. Корина, А.М. Грицаца и В.Н. Яковлева. Автор многочисленных сюжетных полотен, картин-портретов, в которых переосмыслены традиции древнерусской иконописи и живописи раннего Возрождения.

Основные произведения: «Гимнасты СССР» (1964–1965), «Воскресный день» (1974), «Стихи» (1973), «Времена года» (1974), «Человек с убитой собакой» (1975), «Ожидание» (1978) «Играет Святослав Рихтер» (1984), «Весна Художественного театра» (1988), «1937 год» (1987), «Автопортрет в Испании» (1991), «Художник Н.Жилинская» (1991), «Вечная память художнику» (1997), «С нами Бог» (1995), портреты великих русских композиторов в Доме музыки в Москве (2003), портреты Пушкина и Достоевского (2004).

Академик Д.Д. Жилинский – лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина (1985), Государственной премии РФ (1999), член Союза художников СССР с 1954 года. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2012), ордена Дружбы (1994), серебряной медали АХ СССР (1966).

Жилинскому ведомы разные уровни реального. Человек и Природа, их духовное единство – одна из центральных тем большинства произведений мастера, которые обращены к вечным ценностям мироздания, природы, культуры, нравственным и духовным основам личности. Своеобразие пластического языка определило глубокий интерес к искусству мастеров итальянского Возрождения и древнерусскому искусству, буквально покорившим молодого художника. Жилинский в совершенстве освоил сложную технику живописи темперой по левкасу, требующую безукоризненного рисунка. Мастер сосредоточил свой художнический поиск на создании ритмически выверенной и гармонично построенной многофигурной композиции,

он предпочитает некую замкнутую пластическую среду, «говорящую» со зрителем на особом метафоричном, полном символов языке. Интерес художника вызывают мифологические и религиозно-аллегорические сюжеты. С годами его живописная манера меняется: уходит строгая локальность цвета, развивается тонально разработанная палитра, уплощенность изображения уступает место иллюзорной трехмерности. Особый акцент делается на выразительных возможностях линии, контура, силуэта, тонкости колорита отличают теперь его стилистику и способ нового художественного освоения действительности. Искусство Дмитрия Жилинского – пример широкого диапазона возможностей видеть и понимать мир.

Назаренко Татьяна Григорьевна

Холст, масло, 138 x 84. 2014 г.

Т.Г. Назаренко (р. в 1944 г.) – выдающийся живописец, академик РАХ (1997), народный художник РФ (2014), профессор кафедры живописи, руководитель мастерской станковой живописи Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова (1999). Окончила Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова. Училась у Д.Д. Жилинского и А.М. Грицая. Работала в творческой мастерской АХ СССР у Г.М. Коржева (1968–1972).

Т.Г. Назаренко – автор натюрмортов, пейзажей, портретов, бытовых сцен, инсталляций, фотографий. Художница, смело откликаясь на живые вибрации современного искусства, всегда умеет найти выразительные средства, сохраняющие ее собственный язык.

Среди основных работ: «Пугачев» (1980), триптих «Мастерская» (1983), «Домашний концерт» (1986), «Зрители» (1988), диптих «Счастливая старость» (1988), «Маленький оркестр» (1989), «Обломки» (1990), «Памятник истории» (триптих, 1992), «Время» (триптих, 1992), «Трапеза» (1992), «Безумный мир» – 4 части (1992), «Заклинание» – 8 частей (1995), «Переход» – инсталляция из 120 работ (1996), «Мой Париж» – 50 работ (1997).

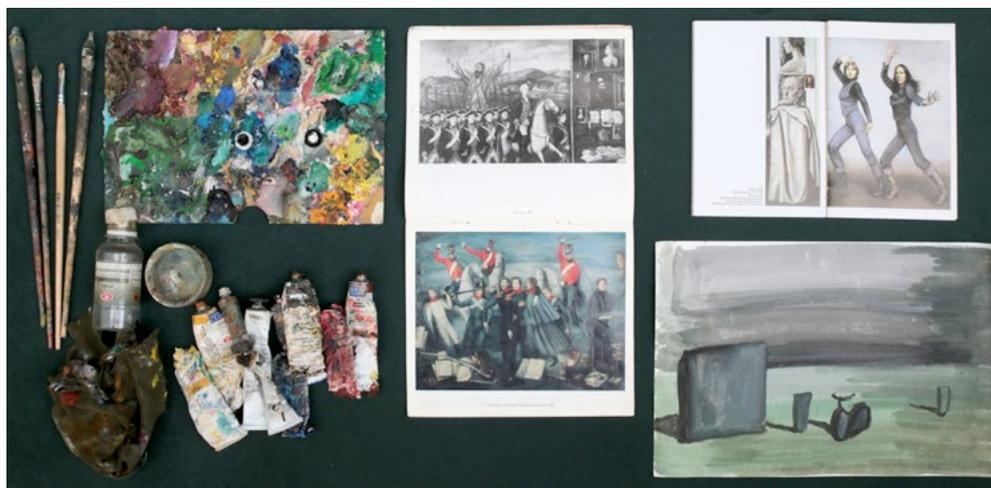
Академик Т.Г. Назаренко – лауреат премии Московского комсомола (1972), Государственной премии РФ (1993), премии Правительства Москвы (1999), член СХ СССР с 1969 года, кавалер серебряной медали Академии художеств СССР (1987).

Особый контраст широкого смыслового содержания, исповедальной интонации и гротескной пластики составляют нерв живописи Татьяны Григорьевны Назаренко. Ее искусство уже стало классикой и по своей значимости достойно называться академическим в новом понимании этого слова, выраженном яркостью, своеобразием индивидуального почерка. В своих произведениях художница умеет объединить казалось бы несовместимое – классическое искусство, традиции советской реалистической школы и приемы различных авангардных направлений XX века:

неопримитивизма, экспрессионизма, сюрреализма. Во всех произведениях всегда узнаваема она сама, с широтой ее интересов, культурным кругозором, парадоксальной ассоциативностью мышления. Для художницы нет смысловой замкнутости того или иного сюжета. Для нее Время, История – категории, составляющие единое пространство, в котором главное – Человек.

Знамение обновленной Академии – это приход Назаренко в качестве преподавателя в Академический институт им. В.И. Сурикова. Такая

неоднозначная личность, сложный художник, сильный человек, она сообщает самой профессии художника новый диапазон. Ее творческая судьба и даже она сама – красивая, стройная, элегантная, светящаяся – меняют представление общества и тем более молодых людей, студентов, о художнике, его образе жизни. Знаменательно, что студенты берут за образец не только ее творчество, но и в целом – интонацию личности.

Бурганов Александр Николаевич

Холст, масло, 144 x 102. 2010 г.

А.Н. Бурганов (р. в 1935 г.) – выдающийся скульптор, академик РАХ (1997), народный художник РСФСР (1988), народный художник Удмурдской АССР (1972), доктор искусствоведения (2001), профессор (1987). Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (1959), учился у Е.Ф. Белашовой и Г.И. Мотовилова. Автор многочисленных работ в области монументального и станкового искусства.

Работы в области монументального искусства: Памятники – в честь 400-летия основания города Орла (1966, Орел), героям – комсомольцам (1972, Орел), в честь 400-летия добровольного присоединения Удмурдии к России «Дружба народов» (1972, Ижевск), монумент, посвященный Победе на реке Халхин-Гол (1984, Монголия), Ю.А. Гагарину, первому человеку в космосе (1985, Канада), Софье Перовской (1987, Калуга), советским воинам, погибшим на территории Бельгии в годы Второй мировой войны (1990–1992, Бельгия), поэту Михаилу Лермонтову (1994, Москва), писателю И. Бунину (1995, Воронеж), «А.С. Пушкину и Н. Гончаровой» (1999, Москва), поэту А.С. Пушкину (2000, Вашингтон), музыканту Е.Ф. Гнесиной (2005, Москва), А.П. Боголюбову (2005, Москва), писателю Ивану Бунину (Москва), графу С.Г. Строганову (2009, Сольвычегодск), поэту В.А. Жуковскому (2009, Баден-Баден), «Два императора» (2009, Брюссель), Уолту Уитмену (2009, Москва), поэту В.А. Жуковскому (2013, Тула).

Портреты-барельефы русских художников на станции «Третьяковская» Московского метрополитена: И. Репина, В. Сурикова, К. Брюллова, С. Коненкова, А. Иванова, И. Шишкина и других.

Скульптурные композиции для фонтанов: «Юность», «Принцесса Турандот» (1997, Москва), парковый ансамбль «Экология» (2005, Москва, сквер на Сивцевом Вражке).

Воссоздал композиции «Ангелы» (западный фасад), тондо для скульптурного убранства Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве (1994–1999).

Работы в области станкового искусства: Скульптурные композиции – «Марк Шагал» (бронза), «Рудольф Нуриев» (бронза), «Письмо» Бронза), «Христос» Бронза), «Маркиз де Сад» (бронза)

Портреты – А.С. Пушкина (бронза), В.А. Жуковского (бронза), поэта

Иосифа Бродского (бронза), писателя Ивана Бунина (бронза).

Академик А.Н. Бурганов – лауреат Государственной премии СССР (1982), Государственной премии Монголии (1986), кавалер серебряной медали Б.М. Грекова (1974), золотой медали Е.В. Вучетича (1986), ордена Дружбы (2002), ордена Почета РФ (2010), золотой и серебряной медалей Творческого союза художников России.

В Москве с 2001 года открыт Московский государственный музей «Дом Бурганова».

*Главный ученый секретарь Президиума РАН,
академик РАН О.А. Кошкин*

«Я не первый раз выступаю на открытиях выставок в Архиве РАН, но сегодня выставка необычная. Здесь личные вещи ученых, их книги, их рукописи, фотографии из домашнего архива. Перед портретами художников находятся витрины, в которых их палитры, кисти, эскизы и это очень трогает от души. Со многими мы часто встречаемся и работаем в Академии художеств, но, когда видишь их в портретном изображении, ты представляешь, что это очень значимые люди, которые составляют славу и гордость Отечества. Спасибо автору портретной серии А.Толстикову».
О.А. Кошкин, главный ученый секретарь РАН

*Главный ученый секретарь
Президиума РАН,
академик РАН М.А. Пальцев*

*Директор Архива РАН
В.Ю. Афиани*

*Академики РАН В.И. Молодин,
А.П. Деревянко, О.Н. Чупахин*

*Академик РАН А.А. Тутунов,
академики РАН И.И. Моисеев,
Б.Ф. Мясоедов*

«Наше время – XXI век, ознаменовалось тем, что стираются авторитеты и в области науки, и в области культуры. Александр Толстиков сделал смелый шаг, чтобы не дать упасть этому важному для человечества моменту. Он написал портреты с его точки зрения наиболее ярких людей науки и искусства. Эти портреты сделаны очень характерно. Человечеству необходимо иметь авторитеты, своеобразные маяки по жизни, и эта выставка является таким маяком.»

*А.А. Тутунов,
академик РАХ, Народный художник РСФСР и России*

«И наука, и искусство, это две стороны культуры, они принадлежат культуре. Все, что делает Александр Толстиков, то что пытаемся делать мы в своих лабораториях, все это наш вклад в культуру России.»

И.И. Моисеев, академик РАН.

*Вице-президент РАХ,
академик РАХ С.П. Колдов.*

Академик РАХ А.А. Тутунов

чл. корр. РАХ С.Г. Маслакова

Академик РАХ А.Н. Бурганов

Каталог документально-художественной выставки

Наука и искусство в лицах. Портреты современников

Ответственный составитель

А.Г. Толстиков

Составители

И.А. Корнева-Чаева, Е.Г. Лебедева, Н.В. Литвина.

Дизайн, компьютерная верстка

Н.В. Литвина, И.С. Лобов

В подготовке издания участвовали:

Н.В. Колодина, оператор ЭВМ, Архив РАН

И.А. Корнева-Чаева, член Ассоциации искусствоведов РФ, с.н.с, Архив РАН

Е.В. Косырева, к.и.н., руководитель центра комплектования Архива РАН

Т.Н. Лаптева, и.о. с.н.с, руководитель группы комплектования Архива РАН

Е.Г. Лебедева, кандидат культурологии, с.н.с., руководитель музейно-выставочной группы Архива РАН

Н.В. Литвина, с.н.с., Архив РАН

А.Г. Толстиков, член-корреспондент РАН, академик РАХ, руководитель музейно-выставочного и реставрационного центра Архива РАН

О.В. Толстикова, к.х.н., Президиум РАН

Отпечатано в ООО «А3 плюс»

Подписано в печать 04.07.2016. Тираж 70 экз. Заказ №3383

Формат 230x210, 28 стр. печать цифровая.

ИНН 7726500567

117997, Нахимовский проспект, д. 36

В каталоге использованы фотографии:

Н.В. Литвиной, М.И. Лукина, Б.Г. Сысоева

Фотосъемка картин:

А.С. Коробов

ISBN 978-5-99025-008-6

9 785990 250086 >

Толстиков Александр Генрихович,

академик Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии наук, член Бюро Отделения живописи Российской академии художеств, руководитель Музейно-выставочного и реставрационного центра Архива РАН, лауреат Государственной премии Российской Федерации, лауреат премии им. В. Попкова (первая премия, золотая медаль), член Московского союза художников, член Творческого союза художников России.