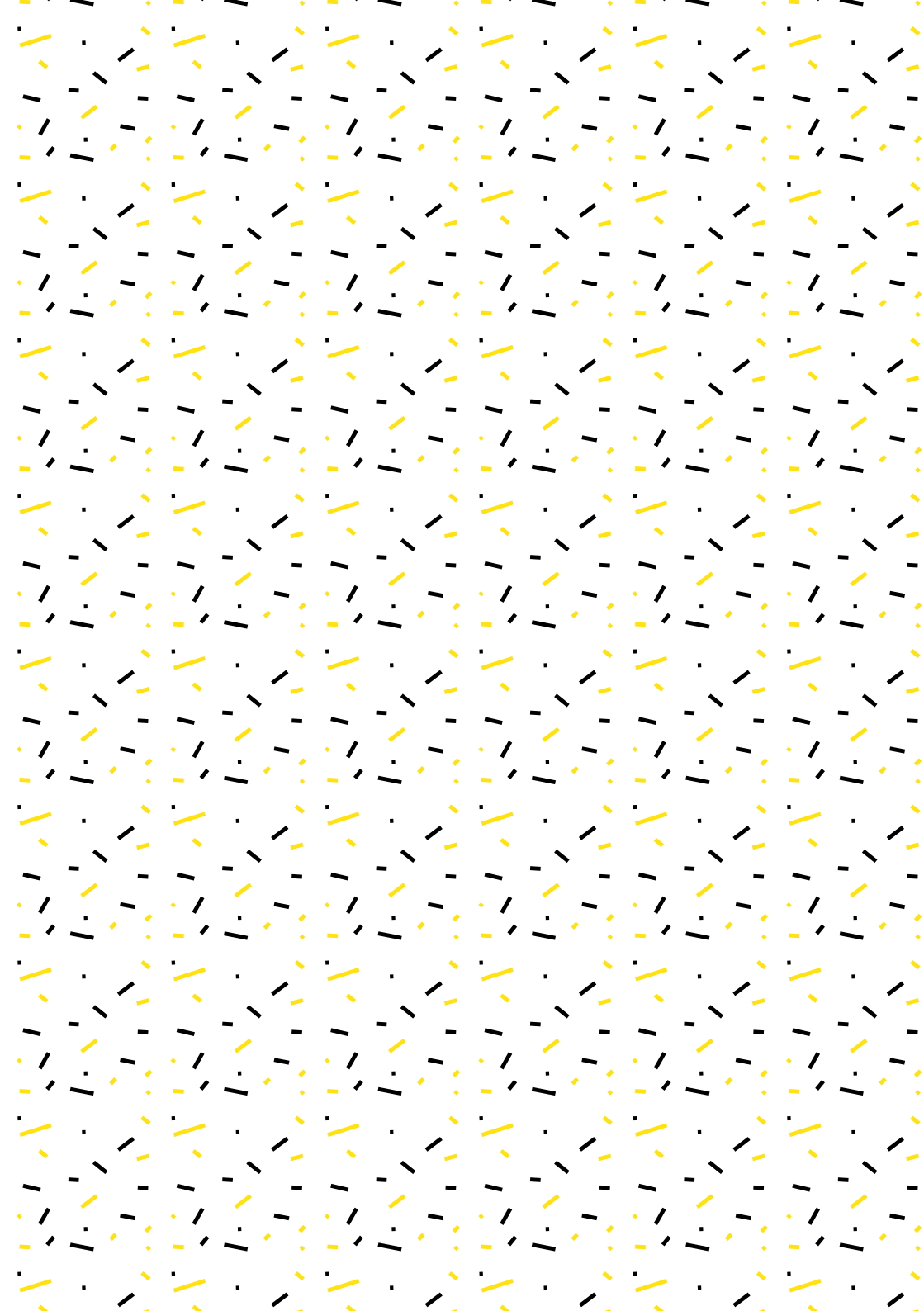

яблочный
спас

2015

Евгений Лакеев

куратор фестиваля

Все мы любим путешествовать. Новые места дают новую эмоцию, и мы чувствуем себя более открытыми и обновленными. Но любое путешествие — это труд. Это всегда экспедиция. Однако не обязательно ехать за тысячи километров. Не менее интересными бывают внутренние экспедиции, путешествие-погружение. В такой ситуации мы становимся одновременно гостями и принимающими в гости.

Программа фестиваля и этот буклет — это подход к созданию невесомого путеводителя. Это путеводитель напоминает живой рассказ человека, который в пешей прогулке показывает друзьям из другого города (страны, культуры) свое родное место. В такой прогулке каждый — путешественник.

Ты живешь, впитываешь, слушаешь, думаешь, рисуешь, гуляешь, и в какой-то момент накопленными впечатлениями хочется делиться, хочется показать то, что стало для тебя самой открытием, зацепило, и заставило задержать дыхание. Хочется разговаривать с палешанами обо всём и всех, проще это сделать через фестиваль.

Мне хочется, чтобы каждый смог посмотреть на Палех иным взглядом, глазами иллюстраторов, которые к нам приехали на этот фестиваль, через музыку, через лекторов, и просто через новые лица. Надеюсь, у нас получится создать новую уютную атмосферу, а вам понять наш монолог правильно и по-доброму!

Маша Ларионова

куратор фестиваля, дизайнер

Палех- Текст

Палех глазами иллюстраторов

Под знаком Года литературы на наш по традиции неклассический пленэр, мы пригласили иллюстраторов — художников, которые визуализируют тексты и смыслы. Рабочая тема пленэра звучала как «Палех-Текст» и определяла известное взаимодействие Художника и Текста, а значит, основы всего, что создавалось в Палехе. Хронологически — от икон и фресок, иллюстрирующих события Писания, до перенесения в лаковую миниатюру и книжную иллюстрацию языка сказки и литературных сюжетов.

Участники пленэра воспринимали ландшафт, в том числе его культурное наполнение, выраженное в частности истории и формах местного искусства, как текст. Художник говорит фразами изобразительного языка и для него культурный контекст Палеха — открытая книга.

Посетители фестиваля получают рассказ о работе художника с текстом на трех выставочных уровнях: во-первых, это впечатляющая экспозиция древней живописи в новом палехском Музее иконы, во-вторых, специально подготовленная выставка работ палехских художников, работавших в книжной иллюстрации, и, наконец, в-третьих, это Палех глазами иллюстраторов.

О тайном: (ничего не ответила).

Москва

ЛОРИ СТЭНСФИЛД

Бристоль, Великобритания

О родном городе: Я выросла в Британии в маленьком городке под названием Оксфорд. Городок этот небольшой, но культурная жизнь в нем кипит не переставая. Какое-то время мой отец жил на речном судне на одном из каналов, и я с братом посещала его по выходным. Там, вдохновленная вольной жизнью лодочников, я рисовала без остановки. Через несколько лет из этого получились 88 книжек-малышек про приключения Улитки и Слизняка.

О книжках: Помню, как посещала Оксфордскую библиотеку. Я люблю книги, хотя в детстве читала очень медленно и не очень любила это занятие. Помню, что читала книжку «Лягушка и Жабу» с прекрасными иллюстрациями. Но мне с трудом давалась буква Л. Я никак не могла научиться ее выговаривать. А в книжке каждая страница начиналась со слов «Лягушка и Жаба», и это крайне раздражало моих родителей. Первыми книгами, которые мне действительно нравились, были комиксы «Кэлвин и Хоббс». Они были о любопытном маленьком мальчике и его игрушечном тигре, который, конечно, для мальчика был самым настоящим. Мальчик с тигром были лучшими друзьями.

О путешествиях: Люблю бегать, создавать что-то новое, веселиться с друзьями, танцевать, ходить в театр. Я люблю делать что-то. В поездках я рисую больше, потому что вижу что-то новое, и все больше ценю то, что вижу.

О Палехе: От поездки в Палех я ожидаю новых встреч. Дома я занимаюсь множеством разных вещей и провожу много времени за написанием электронных писем, а также ношусь из одного места в другое. Надеюсь, Палех, предоставив нам возможность работать, не будет таким суетливым. Слово «Палех» с трудом ассоциируется с чем-то английским, но оно напоминает мне звук, который издает камушек, брошенный в воду. И это мне нравится.

О деревне: В Англии непросто найти дикие съедобные ягоды, люди не собирают, а покупают их. Раньше, в детстве, мы собирали малину и черную смородину.

О доме: Мой дом небольшой, но красивый. Это квартира на четвертом этаже. Из окна видна фабрика по производству воздушных шаров, железная дорога, разноцветные дома и поля. Я живу с любимым человеком. Его зовут Бен. Он художник-гравёр и переплетчик книг.

О рисовании: Учитель, сыгравший важную роль в моей жизни, это не конкретный человек, но скорее, это навык, которому я учусь. Наблюдая работы других в искусстве, графическом дизайне, рекламе, изучая, как люди выражают свои идеи и замыслы. В возрасте восемнадцати лет я написала реалистичную картину для моего школьного проекта. Она до сих пор кажется мне крайне удачной. Однако, я поняла, что копировать с фотографии легко. А вот создать образ из собственной фантазии, сделать его убедительным – гораздо сложнее и интереснее. И эта, написанная мной в восемнадцать лет картина помогла мне понять, что я хочу быть иллюстратором. Мне нравится работать над выразительностью линии или наблюдать, как один цвет переходит в другой. Я крайне взволнована предстоящим пленэром в Палехе.

Мой секрет: люблю танцевать на кухне, полностью отдаваясь танцу, особенно, когда я одна в квартире. И иногда я ношу туфли со стразами.

ЯРИК ПИКУЛЕВ

Палех

О родном городе: Родился в Перми. Город больше раздражал, нежели вызывал какие-то восхитительные реакции. Потому и уехал. Любил пермскую ГЭС ...единственное стоящее сооружение на весь город, вдохновенное, с башней и стальными пролетами на мосту.

О книжках: Была одна книжка в домашней библиотеке про муравья и Килиманджаро. Что-то африканское с хорошими иллюстрациями.

О путешествиях: Всё моё детство прошло в путешествиях и в житье в трудах вдали от дома.

Главное в самом маленьком путешествии — удобная обувь.

О Палехе: Дни творческой радости. Палех ассоциативно производится с чем-то космическим обгорелым (просто колокольня никак не взлетит, почему-то).

О деревне: Всё мое детство прошло в деревне и зимой тоже. Мы копали и лепили кирпичи. Мои любимые ягоды - это волчьи, нравятся как выглядят, но не аппетитны совсем.

О доме: Веду мезантропический образ жизни. Чаще всего — я гость. Дома идеально работать при горе немытой посуды.

О рисовании: Учителя появлялись и исчезали таинственным образом, таким же образом, как и появлялись. Повлияло на моё миропонимание брут-арт и раннее Возрождение. По-настоящему хорошую работу я пытаюсь делать каждый раз. Иногда не получается. Работаю, когда нет людей в окне. Мнение не посвященного в культурную среду индивидуума всегда важно для моего творчества.

О тайном: Всегда честен со всеми в зависимости от настроения.

НАТАЛЬЯ ЛОБАНОВА

Санкт-Петербург

О родном городе: Уйма укромных мест: старая бетонная труба с улитками, заброшенный фургон, разбитый кузов у школы, угольная котельная, ну и чужие огороды. А еще чердак – там вкусно пахло сохнувшим бельем, горячим шифером, галькой. Уехала учиться. Поселок – Шильково.

О книжках: Не помню, чтобы собирала книги, сельская библиотека была хорошая. Ее сторожил Бимка – незлая собака. Я осуждала тех, кто рисовал в книгах. Правда, если в учебнике плохо отпечатывали портрет, схему, буквы – доводила карандашиком.

О путешествиях: Старые русские города Нижний Новгород, Великий Новгород, Псков, Владимир – мои любимые. Главное в путешествии – хорошая погода и друг рядом.

О Палехе: Я уже была в Палехе! Хороший город, среда, ребята. Зимой Палех – чудо.

О деревне: Рыбу ловила, ежей и тритонов. Угощайте крыжовником.

О доме: Сейчас гостит племянник Аркашка. Раскладывает по карманам яблоки, печенье и бумажные мухоморы – такое угощенье.

О рисовании: Люблю работы Дионисия, Серова, Баския, Мозес, Митурича, еще некоторые двоечники здорово рисуют. Это было в третьем классе: подарила папе на день водителя рисованную тетрадку-комикс. Очень всем понравилось. Я тогда хорошо рисовала.

О тайном: Бранюсь шепотом.

ТАТЬЯНА УКЛЕЙКО

Санкт-Петербург

О родном городе: Родилась в Саянске (Иркутская область). Любила и люблю. У бабушки в гостях – укромное место.

О книжках: У меня никогда не было своей библиотеки. Только сейчас стала собирать потихоньку книжки. С детства пыталась делать книжки сама.

О путешествиях: Забиралась на крышу бабушкиного дома, люблю путешествовать.

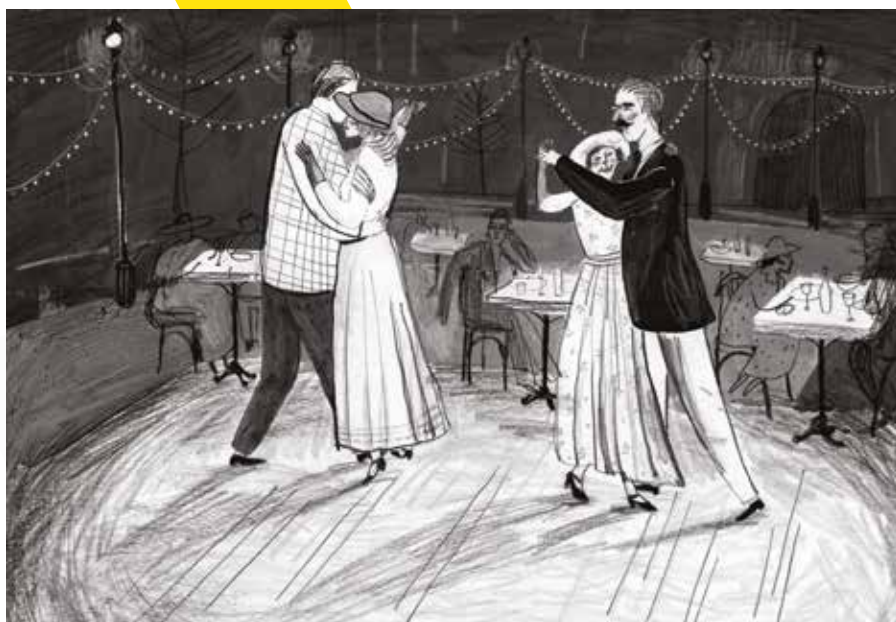
О Палехе: Шкатулка. Мне сказали, что в Палехе очень хорошо.

О деревне: Каникулы в деревне были. И летом и зимой.

О доме: Люблю работать дома без гостей.

О рисовании: Работаю, когда хочется.

О тайном: Не расскажу.

МАРИНА ГАЛКИНА

Палех

О городе: родилась на Урале, Челябинск, дальше и по сей день микс – Обнинск, Одесса, Палех. Палех – случайно и надолго.

О книгах: Большую часть стен квартиры занимали полки с книгами. Математика, физика и весь спектр мировой литературы – классика, приключения, журналы, с картинками и без, антикварная и новая, детская и разная. Такой глобальный гаджет. Любая читаемая – целый мир-образ, с красками, запахами. Любимая... Разному периоду – разная книга. Одно время был Булгаков и наброски, и картинки. И потребность визуализировать читаемое.

О путешествиях: Идеальная схема жизни – это, к примеру, так: летишь, или едешь, или идёшь, бродишь по городам, улицам, странам, берегам, горам. С фотоаппаратом и блокнотом. Вылавливая сочтения, лица и виды, и обобщая впоследствии в единое впечатление.

О Палехе: Скажем иносказательно так: здесь есть «оч. полезные ископаемые». Такое художественное топливо, но применимое при грамотном использовании.

О деревне: Палех – первая деревня, увиденная мной.

О доме: Последнее время – разъезды. Дом – работа.

О рисовании: Если задуматься про учителей, наверно всё началось давным-давно, с желания нарисовать и заставить двигаться Микки Мауса. Интерес к рисованной мультипликации существует по сей день. На разных этапах – Пикассо, Клод Моне, Рерих, Матисс... Тёрнер.. Хокусай, Миядзаки, Аруш Воцмуш, итальянцы, эпохи Возрождения, Бенуа... Хундертвассер, Гауди, Климт, Шиле, Мунк, Гоген. Что важно – копия реальности, даже фотографическая, смысла не имеет. Интересно – когда человек видит объект, окружение, считывает смыслы, после визуализируя свою трактовку вещей и сюжетов. Любой путь – учит. Мой – наверно от сложного к простому. Папа – прикладной математик, профессор, говорит, что моделирование математического образа с помощью цифр и формул, есть описание (постижение) мира. Итого – нет разницы в создании образа – словом, цифрой, линией, цветом. Это одинаково трудно и чрезвычайно увлекательно.

МАРИЯ ДЕК

Варшава, Польша

О родном городе: Я родилась в Польше в городе Белосток. Я люблю это место всем сердцем. Этот город огромный и зелёный, и атмосфера в нем спокойная и умиротворяющая. Раньше я проводила много времени на свежем воздухе, гуляя и играя в парках. Будучи ребёнком, я часто забиралась на деревья и строила небольшие домишки.

О книжках: В начальной школе была библиотека, но и дома книг было немало, так как у меня есть старшие брат и сестра. Я помню книгу о садоводстве, в которой было полно картинок разнообразных растений, но моей любимой книгой было произведение Яна Бжехвы о непослушной блохе.

О путешествиях: Сердце мое плачет, если я не путешествую. Я делаю это каждый день: за границей, в парке, на велосипеде, на самолёте, пешком. Больше всего я люблю Италию за ее особый запах, солнце, кухню, счастливых и расслабленных людей. Мои небольшие поездки обычно завершаются в лесу. Я обожаю деревья! Мне необходимо бывать в лесу каждый день. Просто необходимо!

О Палехе: Слово «Палех» звучит, как миниатюрный и привлекательный предмет. Польское слово «palec» означает «палец». Мне нравится эта связь. Небольшое совпадение, но веское.

О деревне: Деревни! О, да, я люблю деревни. Можно есть овощи прямо с грядки и плоды с деревьев. Мне нравится деревенская атмосфера, когда все друг друга знают, и никто никому не торопится. Конечно, в деревне много хлопот, но упорно работать до усталости, чтобы прокормить семью – хорошее дело. К тому же, есть время для размышлений. Это абсолютно противоположно тому, как люди сидят в переполненных офисах, работая, чтобы сделать других богаче.

О доме: Обожаю принимать гостей! Особенно люблю истории, которые они рассказывают. Моей последней гостьей была подруга из Мадрида. Она была такой же солнечной и лучезарной, как сама Испания.

О рисовании: Я восхищаюсь Стефаном Завремом, моим учителем. Чувство цвета и композиции – это то, что мне нравится у Клее и Кандинского. Также я люблю игру света у Герымского и Бознанской. Я многому учусь у дома, и в академии. Я посещаю ежегодный семинар, посвященный иллюстрации. Обычно я работаю по утрам, потому что не могу работать при искусственном свете.

О тайном: Мне страшно ночью в лесу, хоть я и люблю это чувство.

АНАСТАСИЯ ХУДЯКОВА

Екатеринбург

О родном городе: Маленький город на берегу озера с волшебным названием Снежинск стал моим «родным» городом. Очень люблю этот город. Он как закрытая секретная шкатулка. Теперь возвращаюсь туда погостить в мамин дом, подышать сосновым воздухом и потрогать воду родного озера, чтобы набраться сил.

О книжках: Из детских номер один, хит на все времена — «Плохо нарисованная курица» с сумасбродными сказками чешского писателя. Например, про девочку с запасной головой или про растение Юлию, которая любила поест. И картинки там потрясающие, нежные, акварельные. Люблю её по сей день и, бывает, читаю вслух друзьям.

О путешествиях: Самое главное в любом путешествии — поехать! А дальше, все сложится как надо. Просто быть готовым к приключениям. В детстве у нас во дворе росла большая яблоня с маленькими «мятыми», как мы их называли, яблочками. Я провела много часов, прячась в ветвях этого уютного дерева. Можно было наблюдать за жизнью двора и взрослых и просто назначать там встречи с друзьями.

О Палехе: От путешествия в Палех я жду «волшебного пенделя» — такой творческой встряски, которая вынесет меня из привычной колеи.

О деревне: Летом я бывала у бабушки в саду. Это и была моя маленькая «деревня». Люблю лесные ягоды — землянику и чернику. Сажусь на велосипед, еду в лес и лакоплюсь.

О доме: Летом друзей я люблю угощать свежим зеленым салатом. Мы вместе выходим в сад, собираем, что нам хочется. А после, пьем травяной чай со смородиновым листом, сидя в заросшей виноградом беседке.

О рисовании: Для меня важной персоной в иллюстрации является Виктор Меламед. Причем не как художник, а как теоретик, как преподаватель, как человек, способный заразить делом и вдохновить. Свою по-настоящему хорошую работу я еще не сделала. Каждый раз, когда удастся начать работу ранним утром, думаю — как же это здорово! День получается насыщенным и плодотворным.

О тайном: Вы застали меня врасплох!

ИВАН КОЛЫГИН

Палех

О родном городе: Мой родной город — Палех. Любимым местом для меня всегда была, так называемая, «Коринская панорама»

О книжках: Моя первая библиотека — это, конечно же, библиотека в доме моих родителей, в 14 лет я прочитал «Любовь к жизни» Дж. Лондона. Эта книга меня потрясла, с тех пор я говорю, что это моя любимая книга.

О путешествиях: Самое главное для меня в путешествиях это процесс подготовки, сбор вещей, планирование маршрута.

О Палехе: Первая ассоциация со словом «Палех» — это место, в котором я вырос. А от палехского путешествия я жду знакомства с новыми людьми, обмена опытом, и милого общения, в Палехе иначе не бывает.

О деревне: Могу питаться только клубникой долгое время. Майских жуков ловил последний раз, наверное, в 9-ом классе. Мы для этого использовали теннисные ракетки.

О доме: Я очень люблю готовить, поэтому всех гостей заставляю есть.

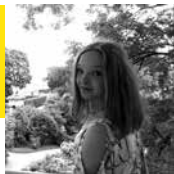
О рисовании: Есть один человек, который сильно повлиял на моё творчество, это мой преподаватель, готовивший меня к поступлению в училище, с тех пор я влюблён в акварель. Определённое количество пленэров научило меня, что работать надо и ранним утром, и поздно вечером. Это относится и к творческим работам, и к повседневным заказам.

О тайном: Все эти секретные вещи знает кто-то из близких мне людей.

АЛЕНА СМИРНОВА

Палех

О родном городе: Мое укомное место — полянка у реки Палешка, где было большое раскидистое дерево.

О книжках: Своей первой библиотекой я считаю палехскую детскую библиотеку.

О путешествиях: «Белый» каменистый пляж на берегу Чёрного моря в посёлке Джанхот — место, куда я обязательно вернусь.

О Палехе: Уединение.

О деревне: Здесь есть земляника и малина.

О доме: Недавно у меня гостила Аня — моя лучшая подруга с детства.

О рисовании: Человек, повлиявший на мое миропонимание — это Ольга Филипповна Чернышева. Благодаря ей, я рисую с удовольствием и хочу, чтобы моя дальнейшая жизнь была связана с творчеством. В 17 лет, когда я приняла участие в выставке с художниками, которые уже добились успеха на своем творческом пути, я впервые поняла что сделала неплохую работу. Самых важных замечаний о моем творчестве я жду от родителей.

О тайном: Мне нравится рассматривать людей: наблюдать за тем как улыбаются, морщатся, щурятся, кривляются, как смотрят друг на друга.

ГАВРИЛОВА НАТАША

Санкт-Петербург

О родном городе: Родилась в городе-герое Волгограде.

О книжках: В детстве любила книжки про путешествия и далекие страны. В книжках никогда не рисовала, знала, что за это могут отругать или даже лишиться мороженого, а в детстве мороженое, на вес золота! Поэтому рисовала всегда в альбомах, которые мне покупали с регулярной периодичностью.

О путешествиях: Я обожаю путешествовать, думаю, что книги о приключениях, прочитанные мною в детстве, вдохновили к открытиям, познанию новых стран, культур и людей. Новые знакомства и общение, одно из увлекательных занятий, даже в самом маленьком путешествии. Ведь местные жители, могут рассказать столько интересных историй о своих родных местах и показать укромные уголки, про которые ни в каких книжках не написано. Сейчас я люблю забираться высоко в горы. С высоты мир представляется крошечным и уязвимым, что все незначительные проблемы сразу растворяются в прохладном ветре. Менять привычный угол зрения иногда очень полезно!

О Палехе: В путешествии в Палех я хочу открыть Россию неизведанную пока для меня, с традиционным деревенским бытом, взаимовыгодным русским людям и настоящим делом.

О деревне: Я никогда не была в деревне. В детстве читала много книг о деревенских каникулах, и всегда завидовала ребятам, у которых бабушки жили в деревне. Для меня до сих пор деревенский уклад является чем-то необычным и вызывает очень романтические и приятные чувства. Самые любимые ягоды сейчас это северные: черника, голубика, брусника, клюква.

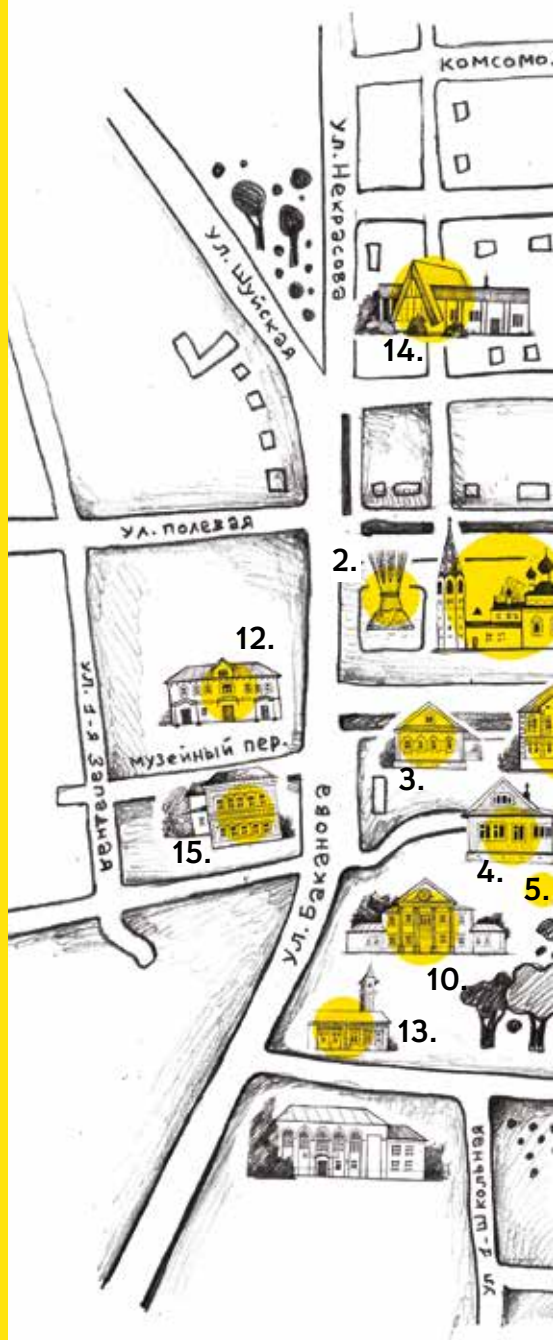
О доме: Гости в нашем доме это уже неотъемлемая часть и некая традиция. После переезда в Петербург множество моих друзей и коллег так же разъехались по разным городам России и ближнего зарубежья. Поэтому мне очень приятно, когда они выделяют время на то, чтобы приехать и навестить меня. Работать дома, лучше не придумаешь. Я уже так делаю лет 6!

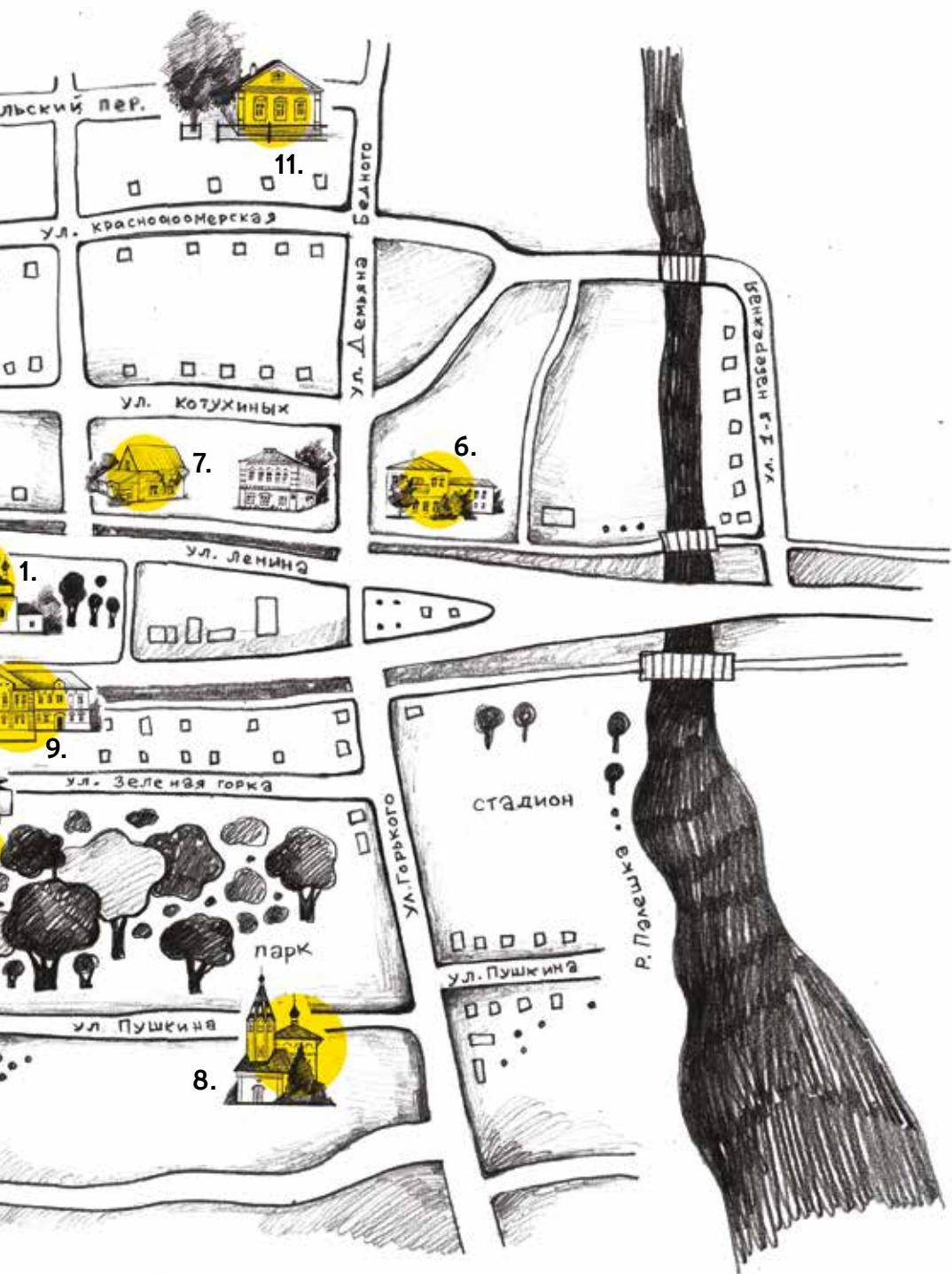
О рисовании: Мои учителя это книжки с картинками, народное творчество, польские и чешские иллюстраторы, Мониин, Калиновский, Билибин, и многие другие. Мои работы — это путь от сложного к простому. Простую форму, на мой взгляд, сложнее сделать выразительной, но в этом и заключается весь интерес. Самый близкий ко мне человек, который всегда рядом — это мой муж (он тоже художник), поэтому он самый первый видит мои новые работы, что-то советует и помогает. Мне важно его мнение.

О тайном: Мне кажется, я вампир.

места

1

Крестовоздвиженский собор, 1774

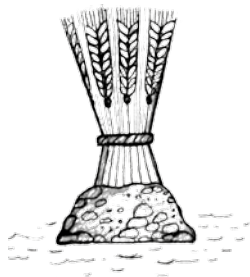
На восточной стене выполнена композиция «Воздвижение креста»

2

Фонтан

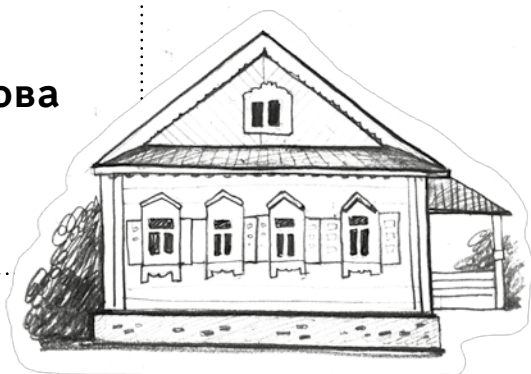
Городская площадь в зимнее время

3

Музей И.И. Голикова

Мастерская основателя палехской миниатюры

4

Зеленая горка, 3

Дом-студия Ларионовых

Настя Климова

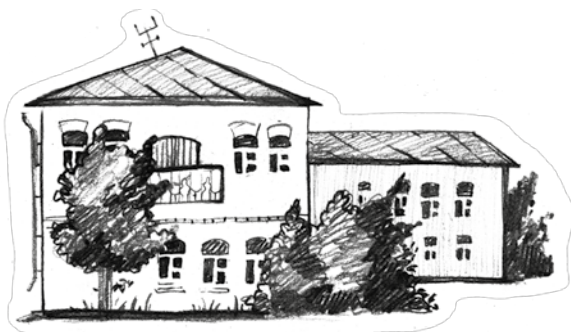
певица

«У Палеха есть какая-то своя атмосфера безопасности и спокойствия. А мое любимое место в этом городе — это дом семьи Ларионовых. В общем-то, с него и началось мое знакомство с Палехом. Для меня дом Ларионовых, его жители, соседи и гости — и есть душа Палеха. Это место, где я бывала на праздники и без каких-то особых поводов, где мы так душевно общались, знакомились с прекрасными людьми и просто дурачились»

5

Древний камень

Топор или женская фигура?

6

Художественные мастерские

Некогда самое успешное отделение союза художников СССР

Илья Разин

музыкант

О палешанах

«Я бы сравнил палешан с героями одного из фильмов Отара Иоселиани под названием «Истина в вине». Палеху не хватает только горной гряды на горизонте»

7

Дом-мастерская Н.В. Дыдыкина

Укромный сад известного скульптора

Иван Колыгин
каллиграф

«Люблю сад Дома-мастерской Дыдыкина. Место очень тихое и скромное, но есть в нём какая-то провинциальная эстетика, что мне и нравится. Хотя сам музей не велик, но богат интересными работами скульптора. Я бываю там крайне редко»

8

Ильинский храм, 1790

Окружен древним погостом

9

Музей иконы

Впечатляющая экспозиция
древней живописи

10

Дом культуры

Сочетание классических форм и деревянного зодчества

Михаил Шатров
архитектор

«Богато украшенный дом культуры. Удивительный мезонин, декор на капителях, таких зданий больше нигде не встретишь. Невероятно тяжело реставрировать деревянную архитектуру, но с ним нужно быть очень деликатным, чтобы сохранить для потомков. На основе его можно создать место новой культуры. Очень интересно было бы посмотреть, как современные архитекторы и художники поработали с ландшафтом вокруг него, не нарушая гармонию этого статного здания»

Олег Легкий
звезда

Что делать в Палехе?

«Я выдумал бы всякие штуки и пилил бы их. Ходил по лесам, собирал бы подходящие деревяшки. А долгими зимними вечерами я бы готовил авторские смеси для покрытия дерева, и писал бы сказки для детей»

11

Дом-музей П.Д. Корина

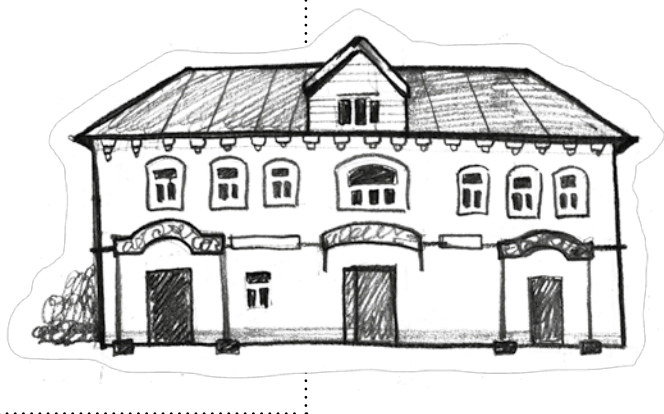
Памятник патриархальному укладу палешан

12

Музейный переулок

Лучший магазин палехских лаков

13

Пожарное депо

Наталья Козлова

куратор фестиваля

«Всегда привлекало любимое здание Пожарного депо, особенно каланча, особенно в лунную ночь. Неоднократно ходили с супругом фотографировать, каланча стала сюжетом многих фотоснимков. Пожарные – сотрудники этого заведения вдохновили Михаила Ларионова на создание одной из его работ. Он написал шкатулку «Будни пожарных». Сюжет такой: пионеры подожгли музей, а доблестные пожарные всё потушили. Персонажи были с настоящих пожарных, мы работали с натурой, делали зарисовки»

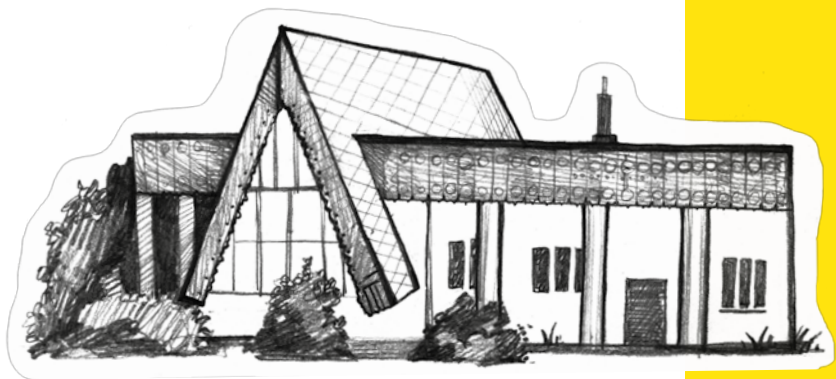

Наталья Мизонова

Заведующая кафедрой искусства костюма и текстиля ИВГПУ, профессор, академик национальной академии индустрии моды

О Палехе и Плесе

«Моя родина — Плесь, мне повезло: детство в маленьком добром городе учит вниманию и любви к природе и уважению к каждому отдельному человеку. У Палеха и Плёса необычный для малых российских городов имидж. В них есть аура самоуважения и повышенного чувства гордости за национальную культуру. Я думаю, что не просто так именно в Палехе сложилась эта магнетически декадентская манера письма, где все тоньше, гармоничней и воздушнее, чем в жизни. Я обожаю рукотворные палехские архитектурные пейзажи, так же необъяснимо, как люблю реальные плесские просторы, такие классически просторные, и в то же время предельно русские и родные. Палех прославили его мастера, а Плесь — сам произведение искусства»

14

Ресторан «Палех»

Шедевр простой геометрии

15

Музей лаковой миниатюры

Уникальная коллекция

Михаил Ларионов

(1963 – 2007)

Палешанин, художник.
Автор проекта «После зимы»
и «ларионовского кружка
палехских авангардистов»
Вдохновитель фестиваля.

Мой любимый цвет – канареечный желтый.

В девяносто третьем году где-то у берегов Африки затонул корабль «Палех», был такой. Мне это показалось символичным.

Палех имеет мировую славу. Сегодняшним палешанам вполне было достаточно причастности к имени Палех. Чтобы почивать на лаврах поколений художников, эту славу создавших, нам даже не нужно было бы ежедневно доказывать свою причастность к ней. К сожалению, нередко так и происходит.

Видеть в художественном Палехе этакий туристический, живописно разрушенный, Колизей, предпочитают иногда и художники, и власть предрержащие, и даже зрители... Но в том-то и дело, что Палех это не руина. Художественная жизнь происходит, не угасает – это заслуга людей беспокойных, источающих творческие импульсы в различных направлениях.

Скажу прямо – я против идеи «общей крыши» в виде новых монопольных художественных мастерских. Сегодня всё – и коммерческий успех, и интерес художественной общественности определяет индивидуальность творца.

Однако любое мало-мальски заметное явление в искусстве всегда коллективно. Подготовка и проведение свободных общих выставок – одна из форм такой коллективности.

Заручившись поддержкой мстёрких и холуйских мастеров, мы сможем иметь гораздо больший круг, не замкнутый на отдельных личностях. Мы создадим условия для нормального профессионального обмена, получим более цельный взгляд на «постиконписное» искусство.

Каждый автор должен осознать: ответственен за свое творчество он, а не марка «Палех», не авторитет корифеев, и не творческие идеи «палехских классиков», которые он, возможно, бездумно повторяет, а точнее выхолащивает в своих работах. Современность, индивидуальность, актуальность и свежесть выражаемых идей, искренность и профессионализм – вот критерии отбора работ. Точнее – самоотбора, выставкома больше не будет.

Тема «новых русских» может быть очень благодарной – ведь создали же в XVII веке голландцы именно такую школу – рисовали портреты своих новых голландцев – буржуа. Импульсы совершенно одинаковые – новые образы, новое государство. Но должно быть не столько желание изобразить, сколько передать ощущение современной жизни.

Я хочу, чтобы
выставки
авторской
миниатюры
превратились
в фестиваль

Мой «авангард» — это никакое не разрушение, всего лишь, возвращение Палеху того образа, который он имел изначально. Здесь была традиция обновления. Палех менялся, по крайней мере, четыре стиля точно сменялось. Новый опыт — это дань этой традиции обновления.

Если говорить об авангарде вообще, то нельзя без иронии воспринимать себя как авангардиста. Мне далеко до настоящего авангарда — Филонова, Малевича. Мои устремления совершенно не связаны с желанием выделиться или найти скандальную ноту, наоборот, все строится на глубоком уважении к палехской традиции.

Искусство Палеха всегда начиналось с новаторского импульса. Работы палехских художников первого поколения выполнены в ключе исканий русского искусства начала XX века. Их вполне можно поставить в один ряд, скажем, с тем самым другим Ларионовым, Гончаровой.

До сих пор Палех почему-то считается народным искусством со своими четкими законами. Теорию народности я называю «библией застоя». Именно она лишила Палех прогресса.

Я хочу, чтобы выставки авторской миниатюры превратились в фестиваль — и, прежде всего, для блага Палеха, чтобы сюда ехали люди. Другое дело, что не все это понимают.

Мне лично, честно скажу, иконопись не интересна, я сторонник того, что началось в 1924 году.

Работ с каждым годом становится у меня все меньше и меньше — выросли требования. Если несколько лет назад я, как и многие художники в Палехе, не имел карандаша, то теперь идет большая работа над эскизами, сбор материалов и изобразительного ряда. Желание приблизиться к уровню больших мастеров, хотя бы немного осмыслить то, что происходит в стране, в мире.

Я выстраиваю композицию, как сцены фильма, как главы романа, каждый персонаж имеет свой характер, свою пластику, я должен их найти.

Оформление книг не раз выводило палешан из кризиса, к примеру, в 50-е годы прошлого века, когда палехские художники испытывали кризис.

Драгоценнейший материал — лак. Черный лак. Безумно красив, совершенно какие-то недостижимые эффекты. Шкатулка — это маленький образ мира, я представляю удовольствие человека, который приобретет хорошую палехскую, мстерскую, федоскинскую вещь, с которой он будет общаться. Маленькая вещица, в которую можно погрузиться, и утонуть в ней!

Новое обязательно будет появляться в творчестве палехских художников, главное, чтобы оно не было «оторвано» от традиции.

Александр Куркин

Палешанин,
веб-дизайнер.
Создал
oldphoto.
artpalekh.ru

Обучение в Палехском художественном училище дало мне очень многое, однако, я не собирался заниматься исключительно миниатюрной живописью. Меня всегда интересовали технологии, способы обработки и подачи информации. Определенно, мне очень интересно то, чем я занят сейчас.

Самый насущный мой проект — это немецкоязычный сайт о Палехе и палехском искусстве, который мы делаем вместе с Феликсом Вэхтером. Феликс уже более 20 лет коллекционирует произведения палехских художников и занимается популяризацией русской культуры среди европейской аудитории.

Объем накопленного и обработанного материала в разы превышает то, что уже опубликовано на сайте «Каким был Палех». Я хотел бы обеспечить работу и развитие сайта возможными доходами от рекламы. На сайте обязательно появятся обновления.

В понятие «хороший сайт» для меня входят: простота, легкость, интересное содержимое. Сначала — структура или скелет, который усложняется и «обрастает» информацией. К счастью, я постоянно встречаю прекрасные образцы дизайна и контента.

При создании сайта я имел представление о том, чего в тот момент не хватало мне и другим заинтересованным людям. Хотелось сделать доступными для изучения частные архивы, где иногда можно встретить совсем неожиданные и удивительные фото.

Меня очень радует то, что сейчас происходит в музее. Особенно, с появлением нового здания. Едва ли не каждый месяц — новая выставка. Анонсы оперативно появляются в интернете. Это отлично. Я бы еще помечтал о музее деревянного зодчества.

Думаю, что старый Палех, его систему работы и дистрибуции нельзя реанимировать. Наверное, было действительно прекрасно работать вместе и общаться. Но была и обратная сторона. Большая организация всегда менее гибкая, чем множество небольших мастерских, которые способны быстро изменить ассортимент, придумать что-то новое.

Чтобы успешно существовать сейчас, Палех и палехские художники должны быть популярны, известны. Это даст финансовую основу, которая обеспечит дальнейшее развитие.

Многие гости Палеха остаются разочарованы туристической, пешеходной инфраструктурой. Увы, все больше сайдинга и профнастила, все меньше наличников.

Музей Дыдыкина — спокойное, умиротворяющее место.

Я бы спросил у Ивана Голикова (1887 – 1937) об его отношении к традициям и экспериментам в изобразительном искусстве.

Уже несколько месяцев меня занимает ситар. Это традиционный индийский инструмент, который имеет четыре основные, три бурдонные, и тринадцать симпатических струн. Пробую сыграть что-то осмысленное.

Группа, в которой я играю сейчас («Отравленный Сад») — то, что нужно. Мне есть чему у них поучиться.

Когда смотрю на карту, хочется побывать везде. Но есть система приоритетов. В первую очередь интересно устройство небольших городов.

Идеальный день? Проснулся, обрадовался, и — за работу. Вечером — велотрип. Можно ли желать большего?

Ольга Колесова

Палешанин, директор музея.
Авторитетный специалист
в области палехского искусства.

Старый музей – это место почти святое, почти храм.

Современный музей – это музей инноваций, технологий, прежде всего, это интерактивный музей, это общение. Это не просто рассказ, это не просто лекция, это желание сделать так, чтобы у посетителя загорелись глаза, чтобы он не просто слушал, а включался в беседу.

В нашем музее должен работать не просто искусствовед или историк, а по возможности, палехский художник. Потому что он изнутри знает специфику палехского искусства, сам умеет рисовать. Кто лучше, чем художник может рассказать о своей профессии?

Если появляется возможность куда-то поехать, стараюсь обязательно посетить музеи. Но я, когда прихожу в музей, имею определенную цель. Мне нужно посмотреть развеску, дизайн экспозиции, этикетаж. Иногда зрители делают замечания, смотрят с недоумением: подозрительные люди, заглядываем куда-то, куда не положено заглядывать.

Я начинала свою трудовую деятельность в 1980-е годы, это был пик, это было просто нашествие туристов. Нам приходилось водить большие группы, иногда по пять групп в день, сейчас это трудно представить.

Что касается современных туристов – это люди, которые едут за тысячи километров и говорят: «Мы едем сюда специально, мы хотим больше узнать о Палехе». Поэтому знаешь, ты должен выложиться по полной программе. Экскурсия иногда длится больше двух часов. Просто слушать такие посетители не желают, они задают вопросы, причем самые разные вопросы, которые касаются не только палехского искусства.

Палех никогда не был обделён вниманием со стороны государства. Если мы вспомним события начала 19 века, когда Гёте проявил интерес к палехской иконе, решения проанализировать состояние иконописного промысла принимали на государственном уровне. Императорская семья давала привилегии палехским иконописцам, владельцам иконописных мастерских, поддерживала иконописный промысел. Пример тому – иконописная школа, открытая в 1902 году Комитетом попечительства о русской иконописи, который находился под покровительством царской семьи.

Палех является искусством именно этой местности, именно этой территории, здесь особая аура, как любят говорить. Палехское искусство – это не только умение воплощать идеи и образы в цветном пятне, в пластике фигуры, как это делает, наверное, любой художник. Палехское искусство, на мой взгляд, гораздо шире, потому что это особое мировоззрение, особое представление о жизни. Перед нами не только художник, который имеет профессиональное образование, но ещё и философ, еще и поэт, музыкант. В нашем искусстве присутствуют все эти элементы.

Память о гармоничном мироустройстве, о борьбе добра и зла – такая картина мира интересует палехского художника, в отличие от многих художников-профессионалов, которых интересует какой-то один аспект жизни.

Сейчас о прошлом Палеха говорят больше, чем о Палехе современном.

Стараюсь простым доступным языком писать о нашем сложном искусстве.

Иван Голиков

(1887 – 1937)

Палешанин, художник. Основатель «Артели древней живописи» и нового палехского искусства.

Родина родителей Палех. Приходилось жить в полуразвалившемся доме, и так было опасно, чтобы потолок не провалился, что у нас было семь подставок к потолку.

Сытый голодного не разумеет.

Учился хорошо. Но летом меня отдают в иконописную мастерскую Сафонова в возрасте десяти лет сроком на шесть лет обучения.

С первых дней рисование с оригинала мне давалось очень легко, и я рисовал с большой любовью. Как-то я полюбил это дело.

Мне казалось, что многие талантливые погибнут. Да так оно и случилось.

Надумал ехать в Москву, сходил посоветоваться к бабушкам, как это было принято. Ну, конечно, меня отругали.

Стал интересоваться музеями, галереями. Страшное желание было поступить в художественную школу, но никак не мог: из мастерской увольят, а домой надо посылать деньги. Хозяева были подлецы. Для них тот мастер был хорош, кто работал быстро — это для них было прибыльно.

Мне приходилось слышать: самое доходное дело — иметь иконописную мастерскую или дом терпимости. Вот от таких хозяев можно ли было видеть развития искусства? Им только бы скорей. Так и выходило: не годится богу молиться, годится горшки покрывать.

В Москве еще один год, а желание страшное учиться художеству. Уговорился с хозяином и стал ходить в школу рисования барона Штиглица, в неделю три раза по два часа. За год кончил четыре класса.

Моя военная служба: ротные командиры поют, пляшут, поят, кормят и по морде бьют, а уж по матушке — и говорить нечего. Все это дико. Тут было всего, но хорошего — ничего.

Четыре года войны. Написал плакат — солдата и крестьянина. Нерсем плакат, а он аршина в четыре. Навстречу — крестьяне. Шапки снимают, молятся, думают, что это икона.

Распоряжение Керенского: кто пробыл на фронте четыре года, пусть отправляются в тыл. Поехал в Шую, поступил в Шуйский показательный театр декоратором. Тут я впервые почувствовал: попал по месту. Меня часто вызывали на сцену аплодисментами.

Поехал в Кинешму, был декоратором города Кинешмы до новой экономической политики. Беседа с режиссером Матриным: «У тебя, Иван Иванович, талант черт знает какой. Тебе надо уехать в Москву, ты там год пробудешь, и весь мир тебя узнает».

В Москву ехать мне не пришлось по болезни жены. О Москве приходится забыть.

Правда, материально я жил мерзко, но совершил революцию икононого искусства.

Ко мне начали похаживать кое-кто: врачи, учителя. Смотрели и интересовались. Дело — новое. Были экскурсии из школ, спрашивали: а как дальше дело пойдет. Уверенно отвечал, что будет артель, что будут приезжать иностранцы, хоша меня домашние ругали: «Ну те, к черту болтать, самому жрать нечего, а он треплет!»

Стали похаживать и наши, в то время пахари, художники: Баканов, Зиновьев, Зубков.

Я видел, что это искусство нужно, а они держались земли. Были у меня с ними разговоры: «Бросьте землю, давайте организовывать артель». Тут я видел: относились ко мне с недоверием.

Правда, материально я жил мерзко, но совершил революцию иконного искусства.

Беру одного подученного ученика — Баженова. Он стал работать со мной. Сразу было видно, что он будет хорошо работать. Но заработок его был не велик — рублей двадцать, тогда как он мог работать овчины и мог заработать рублей восемьдесят. Хотел бежать, но я его просил: «Баженов, подожди немного — все переменится».

Выхожу на улицу, наблюдаю за природой вечера. Прежде чем начать писать картину, сначала переживу, весь уйду в тот мир, который нужно изобразить.

Гулянка, хоровод, пляска. Virtuозность во время пляски парня или девки. В отдаленности где-то гармошка. Запечатлеваю отголоски: какое настроение. Выгон скота — утром, вечером — игра пастуха в рожок. Базар. Рыбные ловли. Пьяная компания, сам в ней. От настроения слезы катятся. Детские игры. Бедность действительных бедняков, а не притворная. Зимние вечера, когда поет жена.

К моим начинаниям все относились с недоверием. Одни говорят, что это пустяки, другие — ерунда. Но я все же делал. Много времени терял. Опять-таки я был в самых мерзких материальных условиях. Ругала меня и жена.

Тут в Нижегородской газете какой-то корреспондент расписывает обо мне, каким он меня видел. Ну, словом, изобразил как мировую известность. Я думаю, не надо мне их хвалыбы, а кто бы заглянул, как я с семьей существую. Деньжонок бы мне — тогда бы я занялся разного рода исканиями.

В прошлом году Большой театр в Москве сделал мне заказ — написать «Бориса Годунова». Важно было связаться с миром искусства и связать артель. Взял этот заказ и никому не говорю. Отпускной месяц. Сделано хорошо, все довольны. Связь с Большим театром установлена. Большой театр стал знать палехское искусство.

На творческой работе оказывается, насколько человек грамотен, какая его окружает обстановка, какие его домашние условия, где бывал, что видал, весь его характер.

Не изучая старых мастеров, трудно работать молодым. Вот беру пример: я грамотей плохой, а какие бы я дал творческие вещи.

Как художники мы много видим в природе и вообще во всей натуре (жизнь и быт) такого, что неуловимо массам. Мы находим красоту, где не видят ее другие.

ОЛЕГ НЕСТЕРОВ
И ГРУППА МЕГАПОЛИС

ДАШАШУЛЬЦ

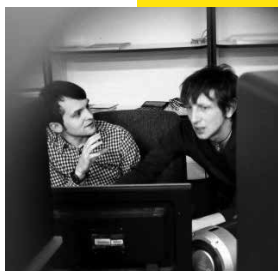
ОЛЕГ ЛЕГКИЙ

ИЛЬЯ РАЗИН

КОРАБЛЬ
СНОВ

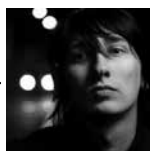
НОРМА ДЖИН

NEON TIGER

REAL GOOD HANDS

DR & BUZZ
COMPASS

ИВАН ХАФИЗОВ
НАТАЛЬЯ МИЗОНОВА
МИХАИЛ ШАТРОВ
АЛЕКСАНДР КУРКИН
АРТЕМ ФИЛАТОВ
МАРИЯ ДЮПОВКИНА
МАРИНА ПУГИНА
АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ
ДМИТРИЙ ФИСАН
ДАНИИЛ ДЭ
АЛЕКСАНДР РУДЕНКО
НИКОЛАЙ СОЛИЛОВ

Создатели

Михаил Ларионов — вдохновение

Организация фестиваля:

Ивановская региональная общественная организация поддержки актуального искусства «Событие»
Администрация Палехского муниципального района
Государственный музей Палехского искусства

при поддержке

Министерства Культуры Российской Федерации
Департамента культуры и туризма
Ивановской области
Департамента внутренней политики
Ивановской области
Палехского городского поселения
Областного координационно-методического центра культуры и творчества
Товарищества Палех
Районного Дома культуры
Палехской центральной библиотеки

Реализация проекта:

Маша Ларионова
Наталья Козлова-Ларионова
Евгений Лакеев
Алексей Мочалов
Ульяна Смородинова
Елена Сараева
Ольга Колесова
Наталья Бушкова
Елена Милютин
Ольга Шемарова
Татьяна Гаранина
Евгений Белов
Ольга Чернышева
Анна Новикова
Наталья Трофимова
Надежда Свиязова
Игорь Школьников
Ольга Кривцова
Ольга Кужелева
Вячеслав Морокин
Александр Леонов
Маргарита Бахарева
Александр Куркин

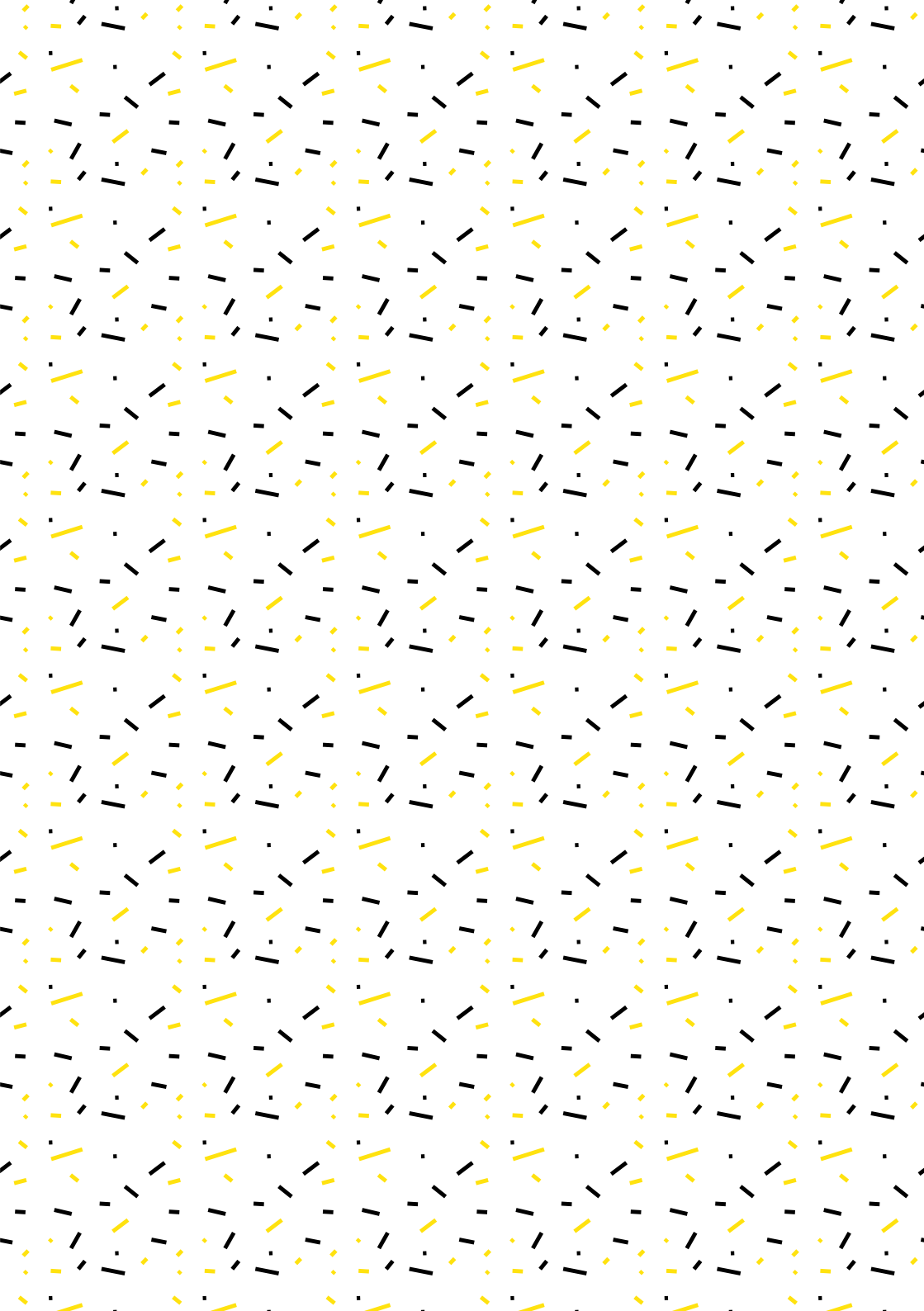
Игорь Голополов
Дмитрий Ромашов
Екатерина Лакеева
Елена Пантелеева
Дмитрий Павлов
Дмитрий Червяков
Илья Колобов
Роман Маринин
Яков Голосов и Ко
Савва Шуркус
Сергей Зезин
Иван Колыгин
Серафим Духанин
Полина Романова
Мария Усачева
Любовь Каманина
Анна Милашова
и многие другие!

Спасибо Вам.

Партнеры фестиваля

Компания «Возрождение»
и лично Александр
Гусаковский
Гостевой дом «Ковчег»
«Серебряный Дождь Иваново»
Гостевой дом «Пестовская
Слобода»
Кинешемский драматический
театр имени А.Н. Островского
Палехская газета «Призыв»
«Товарищество Палех»
Школа английского языка
English.ru

fest.artpalekh.ru