Автор: Игорь Бурганов
02.03.2015 18:12 - Обновлено 02.03.2015 18:14

Республика Азербайджан развивается и цветёт с каждым днём. В XXI веке мне довелось побывать несколько раз не только в Баку, но и в других городах и районах страны. И каждый раз я удивлялся современным дорогам и новостройкам, красивой архитектуре и ухоженным садам и паркам, новаторскому дизайну, материальному достатку, достоинству и приветливости народа.

Вместе с подъёмом страны развивается и культура. Мне довелось посетить театр оперы и балета, несколько концертов, музеев и выставок. И было видно, что культуре и искусству правительство страны уделяет должное внимание. Даже в таком отдалённом провинциальном районе, как Куба, есть поражающие воображение культурные объекты, как возведенный на высшем современном уровне олимпийский спортивный центр и славящаяся даже за пределами республики шахматная школа.

А недавно в столице Баку открылся уникальный музей ковра и народно-прикладного искусства, само здание которого напоминает сооружение с ковровым покрытием. Создание такого музея в Азербайджане не случайно, ибо ковроделие здесь давняя традиция, уходящая вглубь веков, а азербайджанские ковры славятся своей красотой и художественным качеством.

И знаменательным событием стала в 2012 году выставка в этом музее ковров русского художника Игоря Александровича Бурганова, создающего современные декоративные ковры, которые ткутся в Азербайджане по традициям старинного мастерства. Этот факт – одно из выражений давних культурных связей наших народов.

В данной книге собраны статьи азербайджанских деятелей искусства, художников и искусствоведов, рассказывающих об этих коврах. Но азербайджанские зрители пока ещё не очень хорошо знают сравнительно молодого художника И.А. Бурганова. Поэтому прежде чем дополнить впечатления азербайджанских коллег о его коврах, расскажу о нём самом, чтобы зрители могли представлять себе творчество этого интересного художника в целом.

Он родился в 1973 году, закончил Московский государственный художественно-промышленный университет имени Г.С. Строганова, где сейчас

преподает, стажировался в Лондонской Королевской академии художеств и в Академии художеств Берлина.

Творчество И.А. Бурганова многогранно. Он скульптор, работающий и в станковых, и в монументальных жанрах, художник декоративно-прикладного искусства, автор инсталляций и перформансов, объектов поп-арта и абстрактных картин, дизайнер и график. Прошедший академическую художественную школу, он хорошо владеет реалистической формой. Но вместе с тем в его произведениях много формального новаторства, фантазии и изобретательности. При этом, однако, никогда нет пустого формотворчества, нарочитого экспериментирования и умствования. Все формальные новации идут от образного замысла, от художественного чувства, от необходимости точно выразить свою мысль.

Прежде всего необходимо отметить, что И.А. Бурганов является мастером скульптурного портрета. Все созданные им портреты находятся в русле реалистической традиции и представляют зрителям образы выдающихся личностей, близких художнику людей или заинтересовавшие его явления прошлого или других культур.

Приведу только один пример – очень поэтичный, светлый портрет поэта Ф. Тютчева. Это бюст в белом материале (гипсе, но было бы хорошо перевести его в мрамор). Над головой поэта развеваются скульптурно вылепленные декоративные ткани. На одной из них изображено дерево, на другом – птица, мотив, очень важный в творчестве И.А. Бурганова, о котором ещё будет идти речь. Эти детали усиливают и подчёркивают поэтичность образа. В иконографии этого поэта мы привыкли к образу пожилого Ф. Тютчева, убелённого сединами и в очках. И.А. Бурганов же изобразил молодого Тютчева – юношу, поэта пушкинской поры, и его светлый образ в чём-то даже перекликается с Пушкиным. Это новая и очень удачная находка в тютчевской иконографии.

Владея всеми секретами профессионального мастерства в области скульптуры, И.А. Бурганов не только создаёт художественные произведения в этой сфере, но и преподаёт её в университете имени Г.С. Строганова. А свой педагогический опыт он обобщил в прекрасной книге «Советы начинающим. Портрет в скульптуре» (2005), являющейся отличным учебным пособием для молодых скульпторов. Если учебных пособий по живописи у нас достаточно много, то по скульптуре их почти нет, и книга И.А. Бурганова является важным вкладом в дело художественного образования. Интересна также его книга: «Музей в XX веке: теория, опыт, практика», где обобщён большой опыт построения музейных экспозиций, раскрыты многосоставность и многофункциональность музейной деятельности.

Помимо портретов И.А. Бурганов выполнил в скульптуре ряд рельефов и масок, а также монументально-декоративных работ в оформлении станций метро и жилых домов в Москве. Но особенно следует отметить его произведения символического характера. Вот ладонь руки, изящные пальцы которой держат трубу, а на одном вертикально поднятом пальце мы видим рот поющего человека. Эта композиция называется «Музыка». Аллегорий на тему музыки в истории искусства было множество, но такой еще не было. Вот другая ладонь руки, из которой излетает лёгкая ткань. Называется «Воздушный поцелуй». А вот ещё одна ладонь, отпускающая в полёт вольную птицу, – «Рука счастья». Этот сюжет запечатлен художником также в одном из ковров. Все эти образы – метафоры олицетворяют добрые, светлые начала в человеке.

Во всех этих и в некоторых других композициях такого рода выражены размышления художника о жизни, стремление понять его противоречия и утвердить добро. Эти размышления воплощены и в некоторых его живописных полотнах («Положение планет», «Лабиринт»). И в объектах поп-арта: «Движение», «В хаосе мысли», «Новое время» (в последнем обнажённые женские ноги облеплены долларовыми бумажками). И в перформансах: «Натюрморт», «Окно», «Тайна. Будет ли разгадка?», где идеальная женская красота выступает как великая тайна, о которой говорил ещё Ф.М. Достоевский.

Теперь мы подошли к едва ли не самому главному в творчестве И.А. Бурганова – символическому образу птицы. Птицы, олицетворяющей лёгкий свободный полёт, мечту и грезящиеся дали, стремление ввысь, к небу и к свету. Этот образ, упомянутый уже ранее, проходит через все творчество мастера. Ему посвящены графические работы, он вплетается в скульптурные изображения, приобретает монументальные формы, а также перешёл и в ковры.

В Москве, в Новой Олимпийской деревне воздвигнута высокая колонна, на которой в весёлом свободном хороводе слились кружащиеся золотистые птицы. Удивительно ёмкий по смыслу символический образ парящего в небе добра, вознесённого над прозаическим миром. Образ лёгкий и светлый, а в художественном плане очень красивый. Хоровод птиц прозрачен и ясен, его кружевная композиция является цельной и завершённой, образуя сквозистый шар, через который просвечивает небо. И кажется, что здесь нет тяжести ни камня колонны, ни металла скульптуры. Всё устремлено вверх в летящем движении. Такие творческие удачи редки.

Но особенно, важен в творчестве И.А. Бурганова образ Синей птицы, олицетворяющей счастье. Она запечатлена им в графических рисунках и в живописных полотнах, в

скульптурных статуэтках, в произведениях монументального искусства – в памятниках и монументах, воздвигнутых на улицах и площадях, в общественных интерьерах в Москве и в некоторых других странах, а также в коврах.

На Новом Арбате в Москве возвышается на колонном пьедестале лёгкая скульптурная композиция. Золотистая женщина, поднявшая одну руку к сердцу, изображена на фоне развевающегося серого полотнища, из которого вылетает, устремляясь в неведомые дали большая Синяя птица. Эта Синяя птица опустится потом в интерьере московской школы № 1945, проникнет под потолок Центрального дома художников, увенчает памятник российским воинам в Бельгии. Она несёт мечту, душевное просветление, надежду на счастье. Она является символом того добра, которое заключено в каждом человеке, несмотря на все ужасы и катаклизмы современного мира. И она противостоит всем разрушительным силам, разыгравшимся в наши дни. Она озаряет нашу жизнь идущим от неё светом.

Вполне закономерно, что этот важнейший образ своего творчества И.А. Бурганов не мог обойти и в коврах. Они у него очень разнообразны. Почти во всех есть многокрасочный декоративный фон, созданный из диагонально струящихся полос, как бы говорящий о бесконечном многоцветном течении жизни, её волнообразном струении. На этот фон накладываются различные символические изображения. Это может быть голова девушки или её обнажённая фигура, солнечный диск или музыкальные ноты, а также элементы пейзажа. Но чаще всего это поразительная бургановская птица счастья. Вот она вылетает из выпускающей её человеческой ладони. В другом ковре – красивая и узорчатая – как бы парит над миром. В третьем – множество птиц витает, оживляя декоративные волны. Ещё в одном – птицы становятся неотделимы от морского пейзажа. Всё это усиливает впечатление доброго и светлого мира, запечатленного в коврах И.А. Бурганова.

Ковры эти новаторские, современные по форме, воплощающие богатую творческую фантазию. Но они отнюдь не отрицают традиции азербайджанского ковра, а развивают и дополняют их. Сотрудничество русской и азербайджанской культур продолжается и даёт плодотворные плоды.