

В самом начале лета, 3 июня, в галерее «Туринагора» открылась выставка памяти Юрия Иванова; художника не стало пять лет назад

Мушкетер с кистью

текст **Михаил Чурилов**

Последняя прижизненная персоналка мастера проходила здесь же, в «Туриной горе», художник участвовал практически во всех проектах галереи, поэтому место памятной выставки не случайно.

Юрий Алексеевич Иванов становится постоянным участником выставок со середины 1990 годов, после возвращения в Барнаул из Быстрого Истока, где художник прожил несколько лет. В 1998 году Иванов становится членом Союза художников России.

Юрий Алексеевич предпочитает жанровую картину, тему в отличие от многих современников, работающих в пейзаже, портрете или абстрактной манере. Хотя пейзаж присутствует, но он почти всегда содержит в себе сюжет, стаффаж. И часто — знаменитый забор, пейзажи Юрия Алексеевича — это деревня Барсуково. Его работы отличает прежде всего внимание к деталям. Каждый сантиметр холста продуман. Картина содержит планы и множество микросюжетов, такие «манки», несколько картин в одной, художнику важно увлечь зрителя, не дать ему заскучать: где-то белье висит, кто-то залез загорать на крышу дома, где-то птицы уселись на провода. И все это не на пленэре, а по натурным впечатлениям и воображению — художник писал дома. Обладая отличной зрительной памятью, он редко делает наброски и никогда не работает по фотографии. Несмотря на то, что за каждым деревенским видом закреплено соответствующее реальное место, его тематические пейзажи доведены до образа русской деревни вообще. Юрий Иванов говорил: «Художник может нафантазировать, но не соврать».

Юрий Иванов. В гостях к Симпсонам ни с чем

Юрий Иванов. Износился

Юрия Алексеевича отличает философское отношение к жизни, радость бытия, тонкая ирония. Что бы ни изображали картины, в них всегда позитивный настрой, любование миром и человеком. Все его полотна пронизывает яркий согревающий свет. Один из любимых художников Юрия Алексеевича Генрих Семирадский, в полотнах которого также присутствует яркий свет летнего дня, но академическая салонная манера письма несколько холодна.

Нередко и себя художник изображает в ветоши. Например, на картине «Износился» — в бинтах и старом халате. Износился не старый башмак, но сам художник, однако оптимизмом веет от ярко-красной бабочки и накрахмаленной белой рубашки под старым халатом.

Еще одна работа мастера — «Матрешка», которую сразу стали называть русской Джокондой, изображает девушку, в зимнюю пору вышедшую на деревенский двор и держащую в руках петушка. В картине удивительно гармонично переплетается реализм, натурность пейзажа, одежда и стилизация образа.

Есть несколько историй, связанных с «Туриной горой» и характеризующих художника Юрия Иванова как человека.

В 2010 году галерея заявила тематическую выставку, посвященную кофе, — «Величайший путешественник, или Несколько историй о кофе в живописи и графике». Юрий Алексеевич пообещал к открытию несколько своих работ. Но когда сроки поджимали, а работ еще не было, он дорисовал банки с кофе к двум написанным работам «В гости к Симпсонам ни с чем» и «Это наша лесенка». И вот уже есть с чем идти к Симпсонам и на выставку, работы обрели новый смысл.

В 2014 году, когда в галерее открывалась выставка «Из частной жизни насекомых», Юрий пообещал картину, уже будучи тяжело больным. Так появилась «Муха-цокотуха». В образе безжизненно свисающего с плеча Цокотухи комарика близкие видели самого художника. И если шляпа упала с головы комара, то шпагу он не выпустит, пока есть силы, точно также до конца Юрий Алексеевич держал кисть.

Выставку всегда не просто организовать, когда подавляющее количество работ художника находится в частных коллекциях. Но Екатерине Москвитиной экспозиция удалась, в нее вошли работы из художественного музея Алтайского края, собрания семьи художника, коллекций близких и друзей, а также из фондов «Туриной горы». Собранные вместе работы раскрывают многогранный талант Юрия Иванова, представляют основные периоды и жанры художника. И еще несколько работ обычно находятся в постоянной «закрытой» шуточной экспозиции галереи.

Экспозицию дополнили портрет художника кисти Ольги Яуровой, по мнению родных, очень точно передающий образ мастера, тантамареска с героями полотен Юрия, а также мольберт, табурет и палитра мастера.

На открытии выставки было очень тесно от пришедших почтить память художника. Юлия Иванова, внучка Юрия Алексеевича, сыграла несколько красивых мелодий на саксофоне, а сын Алексей прочитал стихи отца. ❧

Сюжетным картинам Юрия Иванова свойственна фольклорность, сказочность персонажей и места их обитания. Иногда это ставилось в вину художнику. Но именно гиперболизация, гротеск и сатира неотъемлемые приметы его стиля.

Не страшит Юрия Алексеевича замах на серии, циклы картин и большие темы. Художнику близка европейская культура, в живописи он — космополит. Его привлекает в искусстве жизнь человека, одетого в ветошь, хламиду, окруженного лоскутными ситцами и одеялами. Так же с помощью лоскутков-сюжетов, мозаично он изображает жизнь человечества в одном из самых известных своих полотен — «Корабль дураков». Почти разрушен могучий корабль: то ли сел на мель, то ли море ушло — но жизнь продолжается, снуют по своим делам, как муравьи, люди.

В рубища одеты и его пугала из знаменитой серии картин. Надет ли на них мундир генерала или обычная крестьянская одежда — у всех одна судьба: висеть на шесте и отпугивать ворон.