ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

«ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА»

Художник видит суть, душу, отблески божественного пламени и печать земного притяжения. Воплощает на бумаге, в камне, в металле, в любом материале свое уникальное восприятие. Линиями, формами, фактурой. Рассказывает об открывшейся ему пронзительной истине бытия. У каждого мастера свой мир и свой неповторимый способ выражения. Наши герои — четыре художника с мировыми именами, они живут и работают в Москве. Каждый творит в своей стихии. Четыре состояния творческого гения, четыре портретных ракурса.

Искры сварки, брызги воды, куски камня, бронзовые фрагменты будущей скульптуры — это первый момент создания. И вот постепенно в работах соединяются прошлое и будущее. Счастье — быть понятым, признанным своими современниками. Каждое новое произведение наших героев, как спутник запускается на орбиту мирового культурного пространства. Это почти что Космос...

Каждое предыдущее поколение создает для следующего определенную «матрицу» достижений в искусстве, без передачи которых звенья цепи не могли бы восстановиться, это — наши культурно-нравственные отношения, духовное развитие и воспитание поколений. Кто они, наши современники — творцы, состоявшиеся художники, своим уникальным творчеством создающие «мостик» от нынешнего дня — к последующим? Они живут в нашем городе, они оставляют свой след в истории искусства, обладая уникальными индивидуальными талантами, накопив знания и опыт, они — достояние страны, ее сегодняшний взгляд, ее слово и характер.

Что их может объединять?

Безусловно, Москва — родина или город, ставший центром жизни и творчества. Путь. Потому что у каждого из них, несмотря на природный талант, — большой путь преодоления и познания, поиск своего неповторимого стиля и мировое признание. Мастерская — храм, дом, место обитания и воплощения таланта. Мир, создающий и создающийся. Мечты, планы. Лучшее из созданных шедевров. Любимые, как у всех, предпочтения. Ощущения. Семья. Но главное — это то, как создается искусство...

Итак, портрет современника — «Портрет художника» — это фильм из четырех новелл о четырех уникальных творцах, индивидуальный, природный дар которых неповторим.

Железные аргументы: Андрей Бисти

Основополагающим моментом творчества художника является интерес к эксперименту. Это определяет вариативность направлений и форм работы Андрея Бисти. Появление иллюстраций к «Процессу» Франца Кафки связано с периодом обращения художника к технике офорта. Использование, соединение в одном листе нескольких офортных досок, их деформация, наложение, наслоение рождают пластические загадки, перекликающиеся, по мнению художника, с литературными загадками Франца Кафки. Работы находятся в собраниях Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Гравюрный кабинет, Москва), Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Художественной картинной галереи (Севастополь), Национального банка Греции, а также в частных коллекциях России, США, Греции, Франции, Швейцарии, Японии, Кореи, Дании, Болгарии, Польши. Родился в г. Мытищи Московской области в семье известного художника Дмитрия Бисти. В 1970 году закончил детскую художественную школу, где учился в классе Г.Т. Стопа. В 1971 году поступил в Московский полиграфический институт и, проучившись у преподавателей П.Г. Захарова, В.Н. Ляхова, А.Д. Гончарова, закончил его в 1976 году. После службы в армии (1976—1977) работал внештатным художником в московских

издательствах. С 1978 года участник московских, всероссийских и международных выставок. С 1984 года член Московского Союза художников. За офорты к произведениям Чехова награжден дипломом и специальным призом Моравского комитета на интернациональной биеннале в Брно в 1984 году.

Бронзовые истории: Григорий Златогоров

Основным профессиональным занятием художника является оформление иллюстрирование книг. Однако последние несколько лет он занимается скульптурой малой формы, в которой воплощены рассказы Шолом-Алейхема, графика Шагала, Каплана и других классиков еврейской живописи. Специализируется на сказочных, библейских и поэтических образах, выполняя филигранную работу по бронзе. В настоящее время он имеет целые серии фигур, которые регулярно выставляются в художественных галереях. Григорий Златогоров на сегодняшний момент практически единственный скульптор, работающий в классической манере, основы которой были заложены еще Евгением Лансере. Его работы отличает тончайшая проработка деталей и декоративная насыщенность. У Златогорова есть скульптуры из бронзы, камня и дерева с элементами патинирования и серебрения. Семейная память проявляется в сюжетах, связанных с традициями и бытом еврейского народа.

Григорий Златогоров родился в 1965 году в Москве в семье поэта Семена Сорина. После окончания школы поступил в Театральное художественно-техническое училище, а затем Московский полиграфический институт.

Участник множества российских и зарубежных выставок.

Философия камня: Феликс Бух

Феликс Бух — человек возрожденческого темперамента, ярости и силы, средневекового стояния на выбранном пути, интуитивного самоуглубления. Его работы — плод ничем не отягощенного творчества. С 1990 года основное направление — мелкомодульная мозаика. Материал — натуральный камень; мрамор, гранит, туфы. Мозаика как техника неразрывной связи времен, единства человека и природы, символы божественной сущности мира. Феликс первым стал делать камерные мозаики, сохраняющие качества монументального произведения, изумительно красивые и выразительные. Он умеет необыкновенные цветовые решения, создавать портреты выразительности и внутренней напряженности. Подражать ему невозможно, настолько характерны его произведения. Живописец, дизайнер, график, монументалист, создающий парадоксы из камня и мозаики. Сны наяву, архаичность затерянного в древности мира, осмысление вечного и сегодняшнего, единичного и целого, сюжета и смысла, умение найти форму разрешения противоречия, не поступаясь своеобразием.

Феликс Бух родился 3 мая 1948 года в Москве в семье известного живописца Аарона Буха. Учился в «рисовальных классах» при институте В.И. Сурикова. Затем был творческий путь, поиски, творческое общение, экспедиции, и в 1974 году — участие в выставке как графика в Доме литераторов.

Более пятидесяти персональных и общих российских и международных выставок, дипломы и медали. Работы находятся в Государственном художественном музее Грузии, Еврейском музее (Вильнюс), Красноярской картинной галерее, Музее Марка Шагала (Витебск), Переславльском художественном музее. А также в частных коллекциях в Австрии, Израиле, Италии, Польше, Франции, России, Швейцарии, Японии, Украине.

Книга художника (Книга для глаз): Василий Власов

Его работы отсылают к истории искусства, к философии, к способам восприятия, исследования мира, существенную часть которых составляет рефлексия на художественные образы, рожденные музыкой, литературой, живописью. Василий Власов, выпускник московского «Полиграфа», ученик П. Захарова, Д. Жилинского, создает новые образы книг,

новую художественную реальность в живописи и графике. В его послужном списке также более сотни книг привычной, традиционной формы. Они удостоены дипломов и наград. Ритм повествования, «красочная тональность», визуальная детализация и метафоричность образов привели его к свободному формату — «Книге художников». Текст в таких книгах сопровождается графическими изображениями, образами, свободными от задачи прямого иллюстрирования материала. Сейчас это возможность самореализации и понимания книги как своего рода сакрального объекта, метафоры культуры. Интерес к «Книге художника» стремительно растет во всем мире, об этом свидетельствуют многочисленные выставки, внимание музеев и галерей. Версия В. Власова — «Книга для глаз». Таких книг уже более пятидесяти. Они инспирированы текстами В. Хлебникова, О. Мандельштама, Д. Хармса, И. Бродского. Это образно-пластические решения, фактура и цвет бумаги, техника печати, «уважение» к плоскости, композиции, большой набор технических средств, «язык» и т.п. Эти книги обладают музыкальностью.

Путь становления художника начался в Алма-Ате. Там Василий Власов получил первые навыки в изобразительном искусстве, затем художественное образование. Город мистическим образом вобрал его в себя, дав в работах архетипы гор, урбанистическую геометрию, чистоту сияющих красок, масштаб пространства. Живопись — состояние души, способность рождать на холсте иные миры, внутренний диалог. Метод Власова — это диалог с литературой, музыкой, с прошлым, с живописью, диалог формы и пространства, точки и линии. Тонкая грань между реальностью и воображением, гармония...

Василий Власов родился 8 мая 1953 года. С 1973 года живет и работает в Москве. Окончил Н. Гоголя, Алма-Атинское художественное училище им. затем Московский полиграфический институт (преподаватели В. Косынкин, П. Захаров, Д. Жилинский, В. Лактионов), преподавал в этом же институте. Имеет медали академий художеств, Союза художников, международных конкурсов, спецпризы, участник более 250 российских и международных выставок, есть персональные российские и международные выставки. Его произведения находятся в коллекциях Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), Государственного Русского музея (Санкт-Петербург), Галерее современного искусства МАРс (Москва), Калининградской художественной галерее, Омском областном музее им. М.А. Врубеля, Институте исследования Гетти (США) и т.д., а также в частных собраниях в России, Эстонии, Финляндии, Венгрии, ФРГ, США, Дании, Австрии, Австралии, Великобритании, Франции, Швеции, Италии, Голландии, Мексики и др.

Длительность: 39 минут

Производство: кинокомпания PR Завод «Лаптева и партнеры», компания «Виргос»

Автор идеи и сценария: Ольга Лаптева

Режиссер: Ольга Лаптева

Операторы: Олег Ким, Дмитрий Карпов, Павел Лузан, Илья Козлов, Сергей Дмитриев

Режиссер монтажа: Александра Радушинская

Монтаж, цветокоррекция, графика: Раиса Шматова

Анимация: Алексей Алексеев

Звукорежиссер: Андрей Кашин

Музыкальный редактор: Екатерина Слуцкина

Композитор: Людмила Волкова

Гример: Анастасия Степакина

Перевод на английский: Георгий Радушинский

Дизайнеры, художники: Василий Власов, Андрей Бисти, Феликс Бух, Григорий

Златогоров

Продюсеры: Ольга Лаптева, Светлана Гришина

Комментарии: Светлана Хромченко, научный сотрудник Музея Востока; Марина Щелокова, искусствовед, магистр, теоретик искусства; Елена Юренева, директор галереи «Кино», искусствовед; Алек Эпштейн, историк, социолог, культуролог, публицист; Любовь Агафонова, директор галереи «Веллум»; Михаил Гринберг, издатель; Александра Фомина, художник-монументалист; Александр Карнаухов, лауреат международной премии по мозаике в Равене, действительный член Академии художеств, лауреат Государственной премии 1994 года, преподаватель по искусству Института им. Сурикова, профессор; Нина Кибрик, художник; Юрий Петкевич, член Союза художников, писатель, кинематографист; Петр Победин, писатель, публицист, историк искусства

Авторский закадровый текст: Ольга Лаптева

Консультант: Мария Сергеенкова, член Союза кинематографистов, член Гильдии кинорежиссеров, в фильмографии более 60 фильмов и сериалов, лауреат премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший монтаж фильма» («Мы из будущего», «Брестская крепость», «Батальонъ», «Салют — 7»), отмечена премиями Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Мумбайского международного кинофестиваля, куратор, преподаватель программы «Режиссура монтажа» Московской школы кино

Фото: Геворг Арутюнян

PR, Promo: Ольга Лаптева

Благодарности: Янису Политову, Светлане Проничевой

Съемки: Москва, Симферополь, Севастополь, Балаклава, Керчь, Алматы (Казахстан),

Иерусалим (Израиль), Афины, Пиргос (Греция)

Возрастное ограничение: 6+