М.А.Рясянский

Одесса

2011г.

Электронная библиотека Одесского художественного музея

www.ofam.od.ua

На обложке "Осень заблудилась" 1993г. 35х27см. к/м

К 85 – летию со дня рождения

Михаил Алексеевич Раснянский

(1926 - 2003)

ДИАЛОГИ

2011 г.

С огромным удовольствием представляю Вашему вниманию собрание произведений живописи Михаила Алексеевича Ряснянского – заслуженного и народного художника Украины.

Художника поистине всенародного, его география обширна.

Родился в Таганроге, участие в Великой Отечественной войне, тяжелое ранение, Оренбург, Тбилиси, возвращение домой, обучение в Ростовском художественном училище им. М.Б.Грекова, в Киевском государственном художественном институте у Т.Яблонской и С.Григорьева, преподавание в Кишиневском художественном училище, затем в Киевском государственном художественном институте, переезд в Черкассы и, наконец, в Николаев – город, который стал второй родиной.

Я не искусствовед и не критик, я собиратель, коллекционер. В каждой из картин Ряснянского я нахожу что то свое, личное, что мне близко и понятно.

Этой выставкой я хочу выразить слова огромной благодарности большому Мастеру – талантливому и искреннему Художнику Михаилу Алексеевичу Ряснянскому за то, что он открыл для меня этот прекрасный мир живописи, мир красок и поэзии, мир природной стихии и душевной гармонии.

Верю и надеюсь, что произведения М.А. Ряснянского, представленные в моем собрании, никого не оставят равнодушным, безучастным и диалог состоится. У кого-то шепотом, у кого-то на повышенных тонах и в критике, но это не столь важно. Главное, чтобы диалог был.

Думаю, что Вы получите такое же эстетическое удовольствие, как и я, собирая эту коллекцию.

Приятного душевного разговора Вам!

Спасибо,

Александр Дмитренко.

К 85-летнему юбилею мастера

Живопись М. А. Ряснянского

Михаил Алексеевич Ряснянский (1926-2003) – народный художник Украины, его имя широко известно не только на родине, но и далеко за ее пределами. На его судьбу выпало нелегкое военное и послевоенное время. В советские времена, помнится, было достаточно непросто сосуществовать творческим людям с официальной властью: заказы находились в прямой пропорциональности от услужливости сильным мира сего, конформизму противостоял нонконформизм и т.д. И вот, по дневникам, воспоминаниям самого Михаила Алексеевича мы видим, как он в любых обстоятельствах старался быть максимально честным человеком, не шел на компромиссы с совестью, страдал, боролся, терпел неудачи, но и добивался высот. Был он великим тружеником: хоть многое и утрачено, но сохранилось еще большое количество его работ, рассредоточенных по всему миру, в разных коллекциях, и частных, и музейных: в Киево-Могилянской академии, в Николаевском художественном музее им. Верещагина, областных краеведческих музеях Николаева и Черкасс в музее судостроения и флота г. Николаева.

М. Ряснянский появился на свет 17 мая 1926 г. в Таганроге Ростовской области. Давние его предки были запорожцами. Отец, украинец, был столяр, работал на авиационном заводе. Мать - домохозяйка. Еще в детском садике Михаила называли «художник», вероятно потому, что он мог нарисовать лошадок узнаваемыми. В возрасте 10 лет в изобразительной студии под руководством С. А. Орлова, привившего любовь к реалистическому искусству, он написал первую работу маслом (натюрморт с черепом), благодаря которой вместе с батальными композициями юный художник получил первую премию на выставке самодеятельности профсоюза авиастроителей в Москве в 1936 г. Во время Великой отечественной войны служил в 108-й стрелковой дивизии, был ранен и контужен. Поступил в Харьковский художественно-промышленный институт, но по обстоятельствам не смог там учиться, в Ленинградскую академию художеств поступал и успешно сдал экзамены, но оценки снизили и не приняли, потому как был в оккупации. Профессиональное образование он получил в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова и в Киевском государственном художественном институте (где учился у Т. Н. Яблонской, защитил диплом на живописном факультете у С. А. Григорьева в 1956 г.). Поступил в Союз художников в 1957 г. С 1957 по 1968 г. он преподавал в Кишиневском художественном училище, а с 1968 по 1970 гг. – в Киевском художественном институте. По приглашению областной организации Союза художников в 1970 году он переехал с семьей в Николаев, где продолжалась и творческая, и педагогическая деятельность Михаила Алексеевича. Двери его мастерской были всегда открыты для детей и взрослых, где учитель давал не только основы профессиональной грамоты для начинающих, но и обучал уже состоявшихся художников. Ученики прозвали мастерскую М.А. Ряснянского «Академия №18».

Участвовал в многочисленных международных, всесоюзных, республиканских и областных выставках. В 1976 г. он получил звание «заслуженный художник Украины», а в 2001 – «народный художник Украины». М. А. Ряснянский – украинский художник, прежде всего, по тематике (сюжетные картины с казаками, лирические украинские пейзажи), и по технике, где очевидно продолжение традиций южнорусской школы.

Сквозь судьбу М. А. Ряснянского словно проходит мечта о полете, воплотившаяся в картине «Мечта». Она была начата в студенческие годы, и в конце жизни мастер к этой теме возвращался (в 3-х вариантах: сер. 1950-х-1960-е, 1972-2003, 1991-2003 гг.). Действие происходит в языческие времена: дед и мальчонка пасут коней. Вечером выходит огромная луна, пролетают гуси-лебеди, и мальчик потянулся к ним. Написал М. Ряснянский первый эскиз этой работы еще до полета Ю. Гагарина: и в этом пророческая миссия художника: проявление образов, мыслей, событий, настроений, «витающих в воздухе».

Сейчас речь пойдет о коллекции одессита Александра Дмитренко, насчитывающая 138 живописных работ Михаила Ряснянского. Сам Александр рассказывал о чудесном случае, как к нему случайно попала работа М. А. Ряснянского, и в начале он ее не замечал, относился, как к части интерьера, и вдруг перед ним предстал неизведанный прекрасный мир. За мазками, сочетаниями цвета вдруг открылось новое пространство: картина словно позволила в себя войти, и пейзаж «ожил». Наверное, это подобно чуду, сказке, мы знаем множество легенд, когда мертвое оживало. Пожалуй, в этом и есть главное предназначение подлинного искусства: пробудить, раскрыть в человеке его лучшие качества, заставить задуматься, приподнять его над суетой мира.

В коллекции А. Дмитренко собраны разнообразные жанры живописи М. Ряснянского: пейзажи, портреты, натюрморты и многофигурные композиции. Приоритет по численности занимают пейзажи. Диапазон формата работ варьируется от больших проработанных и «прожитых» картин до небольших по размеру, живых и разнообразных по настроению этюдов. Ценно и то, что имеются непосредственные этюды: «Мигийские пороги» (1985), «Этюд» (1984), «Приморозило» (1987) к имеющимся картинам: «Голубое утро» (1994), «Цветет папоротник» (1993), «Первые заморозки» (1993).

Пейзаж, пожалуй, является наиболее органичным для мастера: небо-земля-вода, земные обитатели. Все его творчество пронизано любовью к природе. Одна из главных тем человечества «мир и я» решается при помощи созерцания и создания своего внутреннего гармоничного пространства картины. М. Ряснянский описывал в своих воспоминаниях, как ему нелегко давалось понимание пейзажа, как, ближе к зрелости, он стал «нащупывать», понимать подлинное, с какого краю подступиться к пейзажу, не за счет иллюзорности, протокольного изображения натуры, а посредством игры света и цвета, которые и дают изображение. Интересны и показательны строки М. Ряснянского в его стихотворении «Начинающему гению»:

Беззаветно любя
Несравненного себя,
Зазнаваться не спеши,
Ты с натуры попиши.
Утром, вечером и днем,
При морозе, под дождем,
Не жалея сил, труда,
Есть надежда, что тогда,
Если ты не идиот,
Самомнение пройдет.
И при всем честном народе
Во саду ли в огороде
Ты поклонишься природе!

М. А. Ряснянский – прежде всего, живописец, создающий живописную среду, цветовое состояние. У него – характерный мазок, как бы «летящий», создающий узнаваемый почерк художника. Он писал морские, речные, лесные, горные, степные, деревенские и городские пейзажи в разных уголках бывшего СССР: Крыму и Карпатах, Молдавии, Мигии, Сенеже и Седневе, который он назвал «энциклопедией украинского пейзажа». Его пейзажи порой празднично-ярки («Маки», 1989, «Сумерки», 1970), иногда драматичны («Тропинка дальняя», 1987, «Нехорошо и мокро», 1985), а порой благородны своим сдержанным колоритом («Свинцовый ноябрь», 1968, «Туман», 1970). В картине «Море» (1987), передано идиллическое вечернее состояние побережья в Гурзуфе, когда все в природе успокаивается, и море ласково омывает камни, отражая перламутровое небо. М. Ряснянский описывал, как со временем он пришел к пониманию благородства, светоносности серых, казалось бы, неярких красок и о том, как неяркими красками написать яркую вещь. Композиции его работ часто фрагментарны и выразительны, как у импрессионистов. Автор писал природу во все времена года, с утра до вечера (да и бывало, ночью) так, что возможно было бы создать иллюстрируемый его работами ежедневный годовой календарь.

Интересно, что и натюрморты часто носят названия времен года: «Осен-ний букет» (1982), «Лето» (1993). В данном собрании – 3 натюрморта, в которых также передается настроение и свето-воздушная среда.

Портреты в коллекции А. Дмитренко также немногочисленны (3 женских портрета и 2 мужских). М. Ряснянский описывал, как каждый раз для портрета он старался найти новое композиционное и цветовое решение. Писал он близких, знакомых, людей искусства (поэтов, прозаиков, художников, артистов), однополчан, рабочих и колхозников; самого разного возраста от стара до млада. Большая часть его многочисленных портретов представлена в музеях Украины. Часто его портреты психологичны и естественны. Привлекателен в данном собрании небольшой по размеру «Женский портрет» 1979 г. своей нежностью и скромностью образа.

Многофигурные композиции (в данном собрании 6 работ, из которых 2 этюда к композициям) – посвящены разнообразным темам: исторической («За волю!», 1997), современной автору с драматичным сюжетом («Мастера подледного лова», 1977), спортивной (Эскиз к картине «Тренеры», 1979), искусству, в частности балету («Это балет», 1997) а также военной и советской тематике («Скоро атака», 1979, «В кольце фронтов», 1983, «За тех, кто всегда с нами», 1998).

Тема спорта близка М. Ряснянскому, сам он профессионально занимался боксом. На эскизе к картине «Тренеры» изображены заслуженный тренер УССР О. П. Григорьев, мастер спорта международного класса В. Н. Запорожец и мастер спорта И. П. Хаджи-Огло.

В картине «За волю!» передана динамика надвигающегося казачьего отряда. Общий колористический строй картины – теплый. Композиция построена фрагментарно таким образом, что становишься соучастником, и летишь вместе с седоками и взмыленными лошадьми, вспоминая на ходу слова скороговорки «Из под топота копыт пыль по полю летит».

М. А. Ряснянский считал, что картина – это не стихия, в ней все подчинено определенным законам, благодаря которым она и обретает выразительность. Он писал в своих воспоминаниях 1997 г.: «С годами, написав не одну картину, я пришел к выводу, что картина, начиная от замысла, поисков решения композиции до психологической точности образов, дает больше чем курс учебы в институте. Есть разница, причем не в пользу института, рисовать-ли с превеликим усердием, но совершенно бессмысленно натурщика или рисовать натурщика для картины, зная, зачем его рисуешь, что хочешь, чего добиваешься от этого рисунка, какой именно выразительности. Рисовать не раз и не два, пока не почувствуешь, что, наконец, добился того, что тебе нужно». Михаил Ряснянский придавал очень большое значение цветовому строю картины, стремился к максимальной выразительности. Отметим его подвижническое отношение к искусству, прекрасное владение техникой и позитивное отношение к миру. И завершим его мудрыми словами, что «искусство – вещь бесконечная и до конца непости-жимая».

Ольга Котова, художник, кандидат искусствоведения

ЖИВОПИСЬ

Море 1987г. 94х95см. х/м

За волю! 1997г. 100х89см. х/м

Ветер 1997г. 78х100см. х/м

К грозе 1996г. 50х70см. х/м

Родные просторы 1993г. 60х100см. х/м

К дождю 1991г. 68х98см. х/м

Наступила осень 1984г. 79х69г. х/м

Горы Карпаты 1999г. 67х89см. х/м

Заброшенный пруд 1970г. 39х50см. к/м

Перелесок 1990-1993гг. 102х90см. х/м

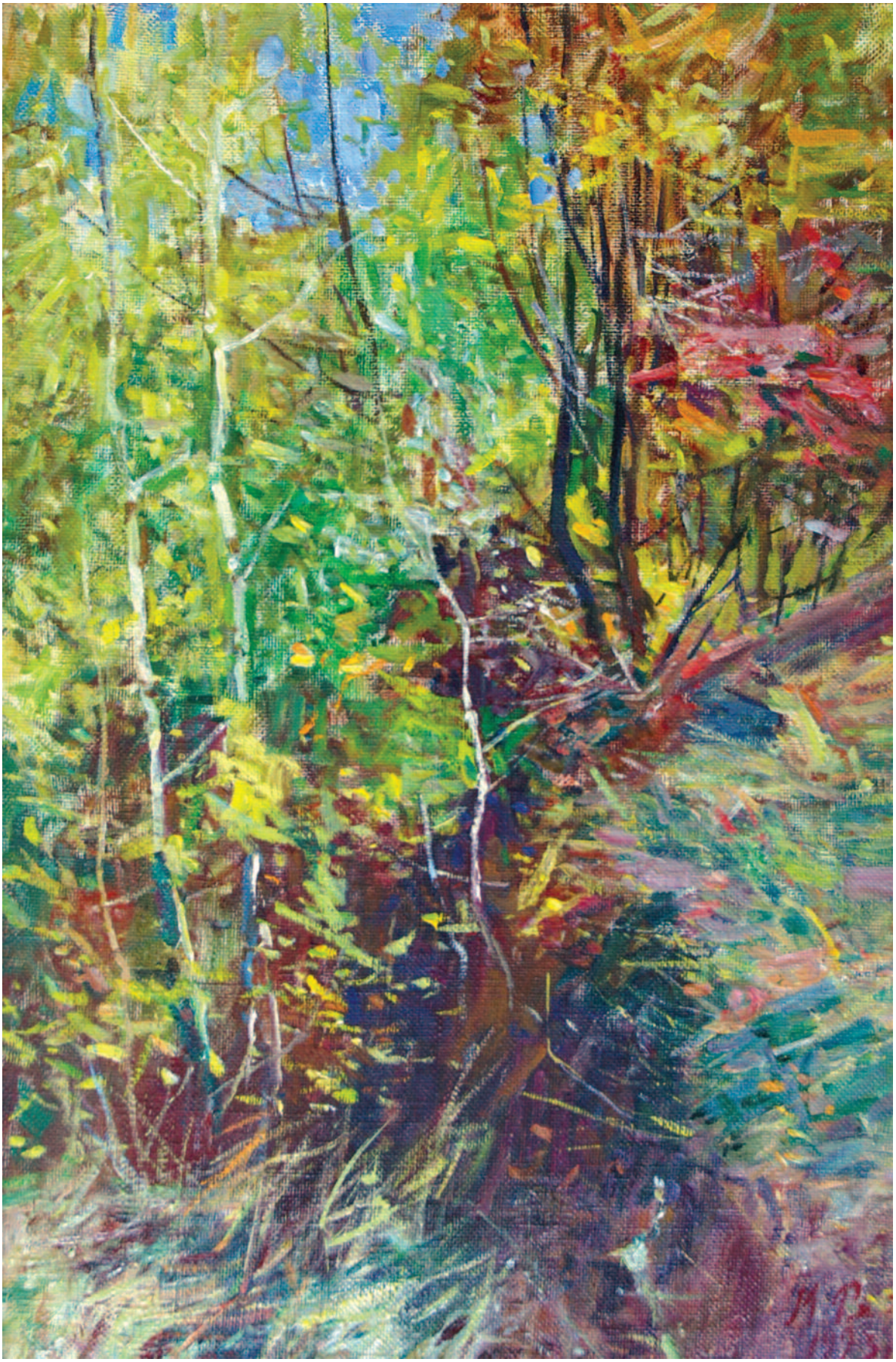
Грустно и светло 1993г. 100х65см. х/м

В теплые края 1993г. 50х70см. х/м

Близится вечер 1998г. 38х55см х/м

Утро южного города (Николаев) 1988г. 74х100см. х/м

Обрывистый берег 1979г. 50х80см. к/м



Солнечный день 1993г. 60х40см. х/м

Голубое утро 1994г. 64х102см. х/м

Мигийские пороги 1985г. 23х36см. к/м

Цветет папоротник 1993г. 52,5х70см. х/м

Этюд 1984г. 25х33см. к/м

Первые заморозки 1993г. 65х50см. х/м

Приморозило 1987г. 49х39см. к/м

Все заросло 1997г. 60х75см. х/м

Ракита 1976г. 31х38см. к/м

Полуденный зной 1997г. 60х80см. х/м

Этюд к картине "Полуденный зной" 1985г. 27х30см. к/м

Тишина 1988г. 110х90см. х/м

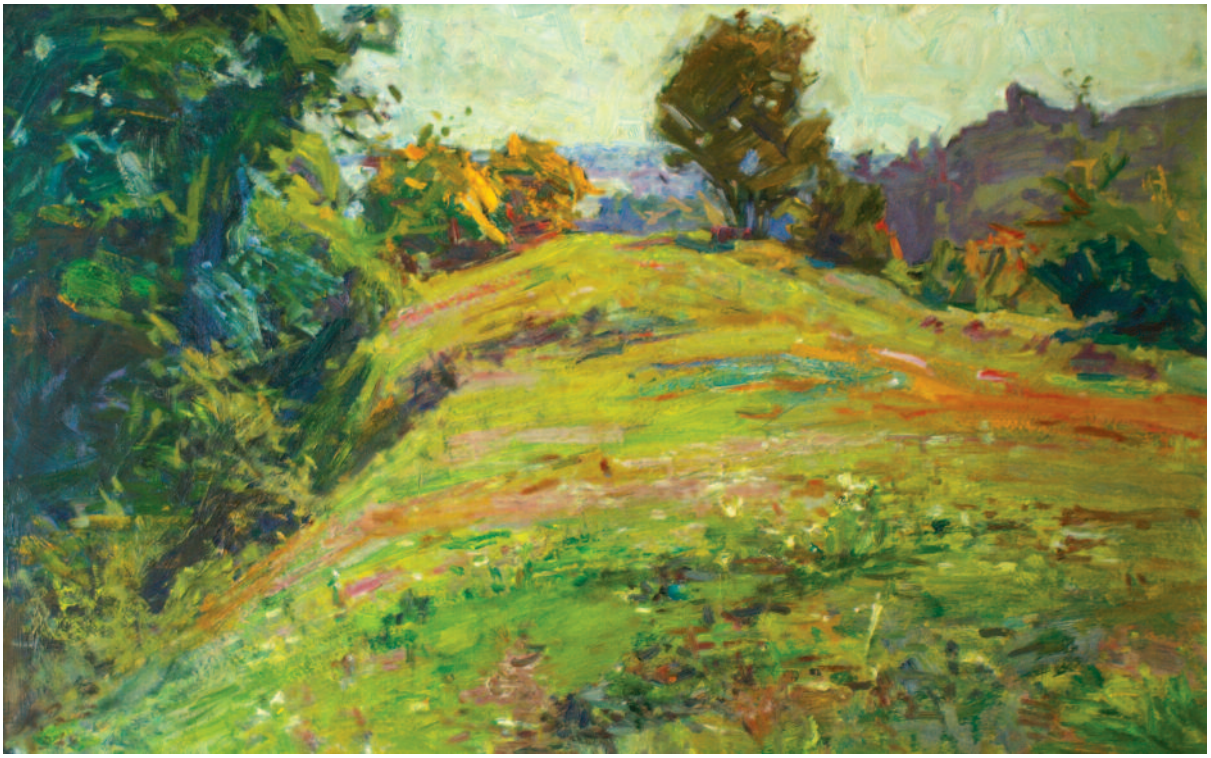
Этюд к картине "Тишина" 1985г. 45х33см. к/м

Лето на Южном Буге 1995г. 79х90см. х/м

На пруду 1965г. 29х40см. к/м

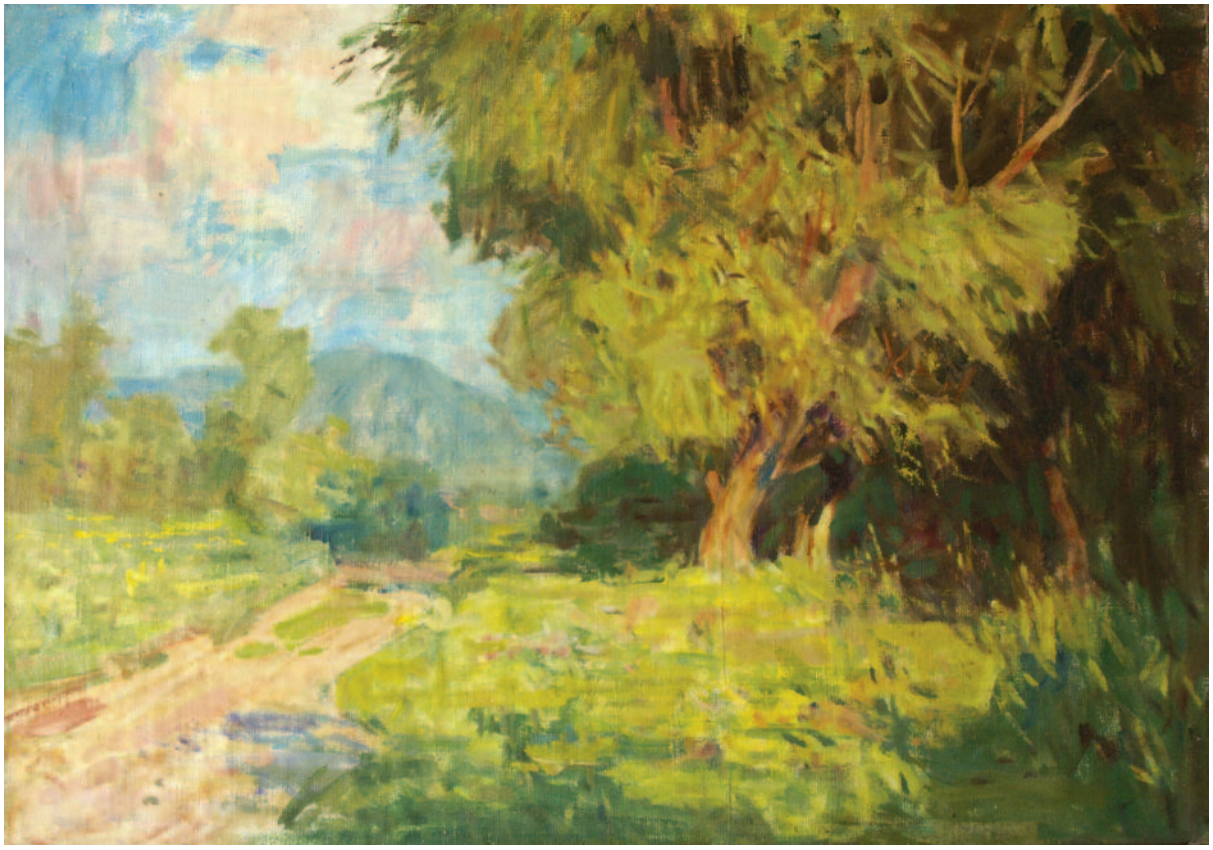
Туманный день 1993г. 48х69см. х/м

Теплая осень 1977г. 50х80см. к/м



Овраг 1980г. 50х80см. к/м

Окраина леса 1985г. 50х80см. к/м



Полдень 2000г. 50х70см. х/м

Лето 1989г. 50х70см. к/м

За околицей 1975г. 50х80см. к/м

На базе отдыха 1979г. 50х80см. к/м

Улица далекого детства 1998г. 40х60см. х/м

У реки 1987г. 43х65см. х/м

Свинцовый ноябрь 1968г. 50х80см. к/м

Туман 1970г. 27х35см. к/м

Вечереет 1963г. 23х35см. к/м

Маки 1989г. 50х70см. х/м

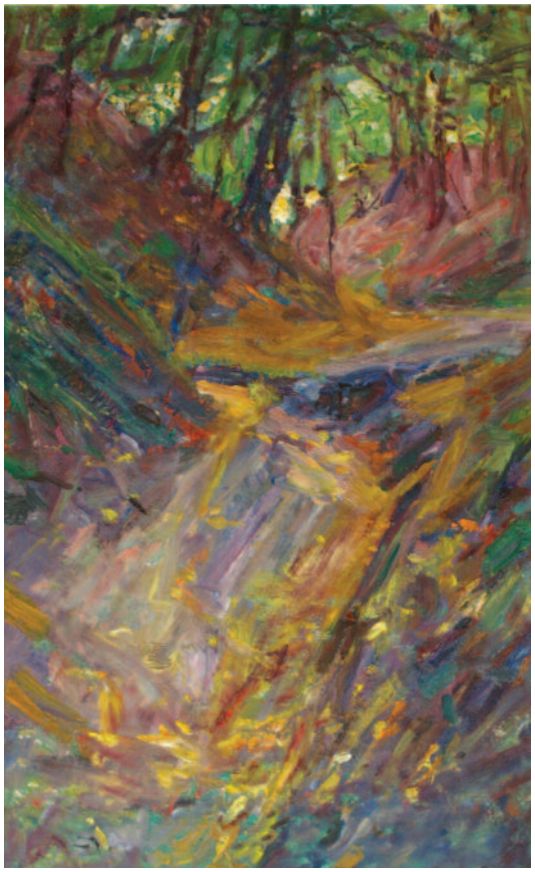
Полдень 1997г. 50х70см. х/м

Тропинка 1979г. 50х70см. х/к/м

Осень приближается 1979г. 50х65см. к/м

Солнце 1982г. 80х50см. к/м

Октябрь 1985г. 70х50см. к/м



Овраг 1980г. 80х50см. к/м

Над оврагом 1985г. 80х50см. к/м

Солнечное дерево 1974г. 70х49см. к/м

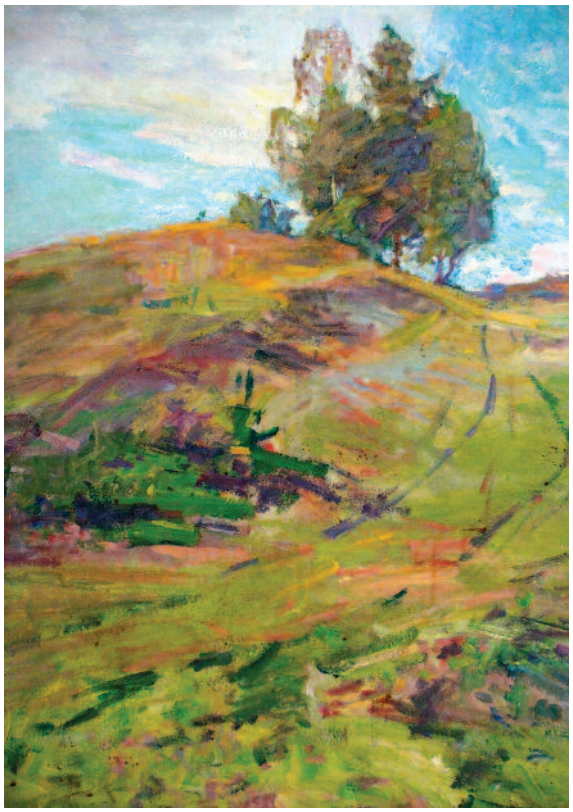
Сумерки 1970г. 80х50см. к/м

Весна в горах 1980г. 70х50см. к/м

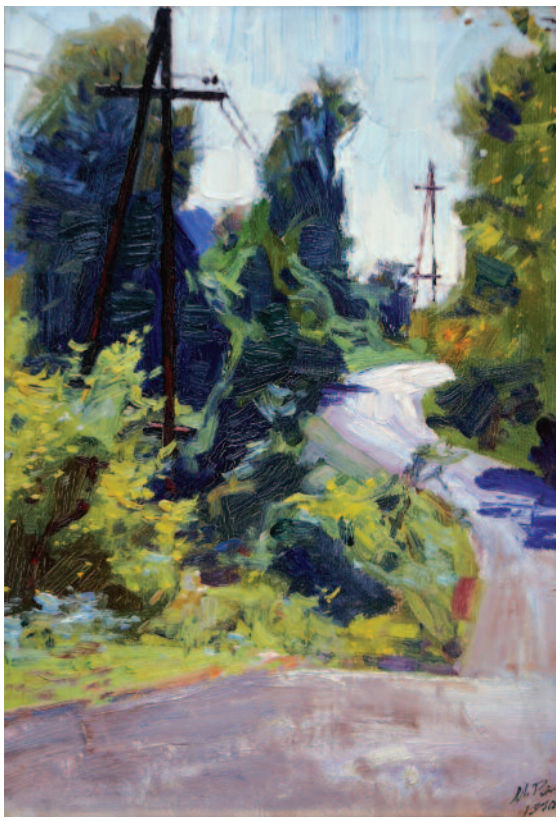
Вишня зацвела 1980г. 70х50см. к/м

Вечерние сумерки 1974г. 79х50см. к/м

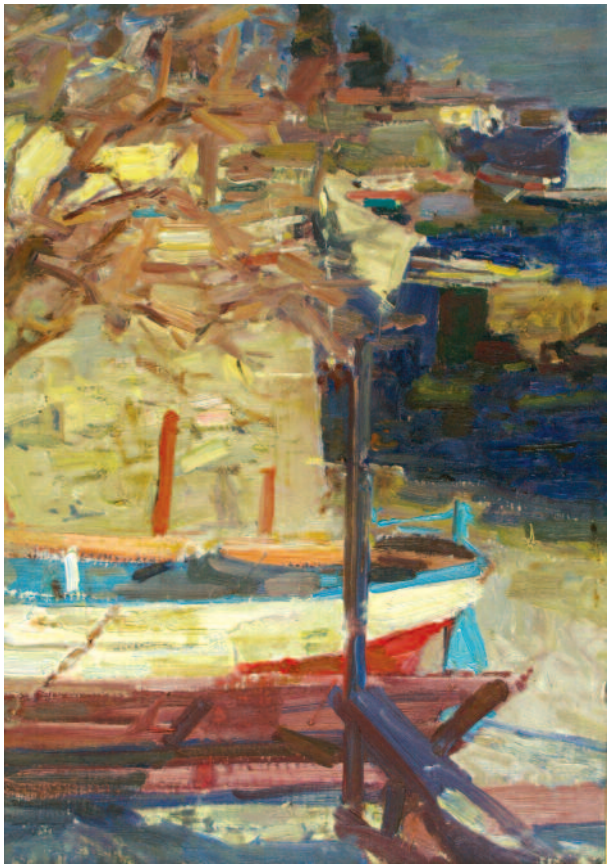
В селе Олишканы 1981г. 70х48см. к/м



Окраина 1981г. 65х46см. к/м



Что ждет за поворотом? 1970см. 52х37см. к/м

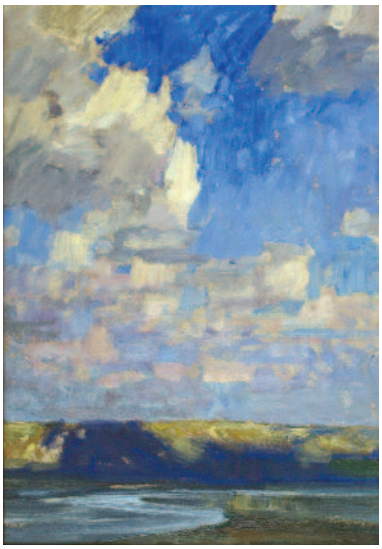


Гурзуф 1978г. 70х50см. к/м

Вечер в Гурзуфе 1978г. 70х49см. к/м

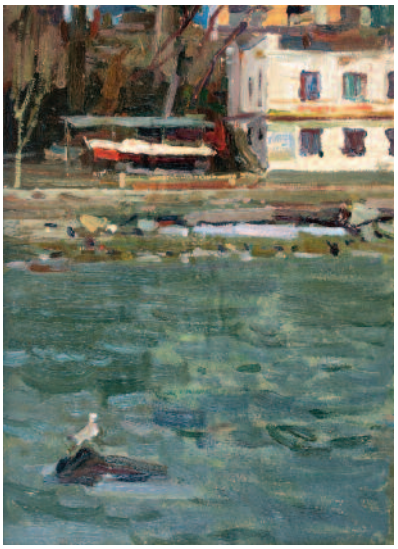
Вечер в Гурзуфе 1970г.

48х35,5см. к/м



Облака 1965г.

47,5х33см. к/м



Этюд с чайкой 1968г.

48х34,5см. к/м

Кавказские горы 1980г. 40х50см. к/м

На краю 1978г. 42х50см. к/м

Цивилизация 1969г. 38х50см. к/м

Причал 1974г. 49,5х33см. к/м

ДТО в Хосте 1977г. 50х34см. к/м

Село в Молдавии 1958г. 31х44см. к/м

Речка в Криулянах 1958г. 36,5х48см. к/м

Мост через Реут 1957г. 40х50см. к/м

Над Днепром 1956г. 48х60см. к/м

Берег 1963г. 33х52см. к/м

Опустевший сад 1964г. 31х38см. к/м

Этюд 1967г. 22х33см. к/м

Дикий берег(камни)
1976г. 48х36см. к/м

Дикий берег 1978г. 36х48см. к/м

Скирда 1970г. 34х47см. к/м

На озере 1965г. 33х49см. к/м

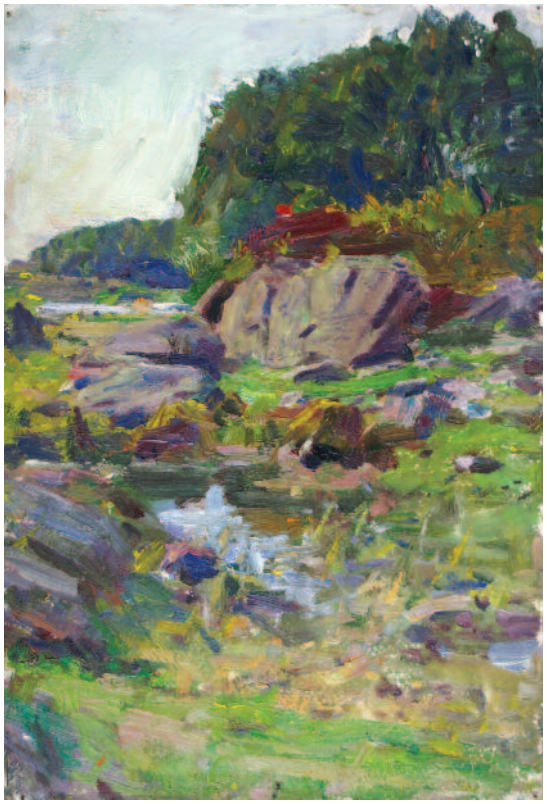
Скалистый берег 1973г. 55х48см. к/м

Камни на берегу 1968г. 28х33см. к/м

Зима 1964г. 57х31см. к/м

Зимний этюд 1964г. 49х36см. к/м

Осенний день 1964г. 49х31см. к/м



Вблизи леса 1991г. 26,5х39см. к/м

Валуны 1973г. 29х50см. к/м

Летнее настроение 1978г. 34х50см. к/м

Последний луч 1981г. 20х50см. к/м

Дом 1990г. 20х42см. к/м

Прямо пойдешь... 1978г. 26х42см. к/м

На реке 1969г. 30х42см. к/м

Крутой склон 1978г. 40х50см. к/м

Яблоня цветет 1981г. 34х42см. к/м

За городом 1985г. 25х37см. к/м

Тропинка дальняя 1987г. 25х37см. к/м

Зажелтело 1969г. 25х38см. к/м

Садок вишневый 1987г. 24х36см. к/м

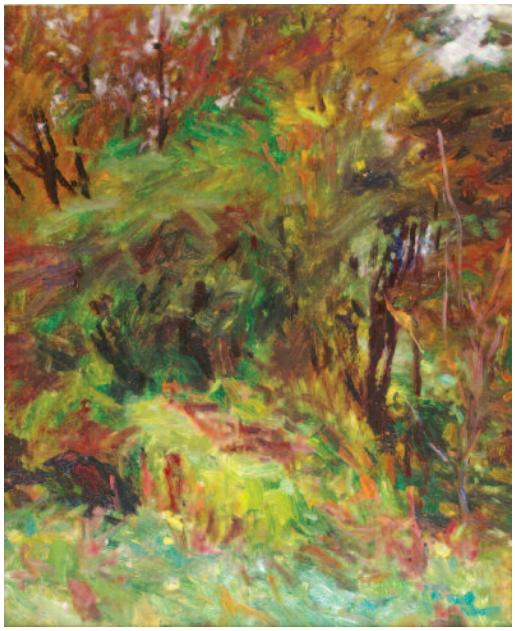
Последний приют 1971г. 25х33см. к/м

Осенний этюд 1987г. 25х36см. к/м

Парадная лестница 1967г. 34х39см. к/м

Летний дождь 1973г. 32х40см. к/м

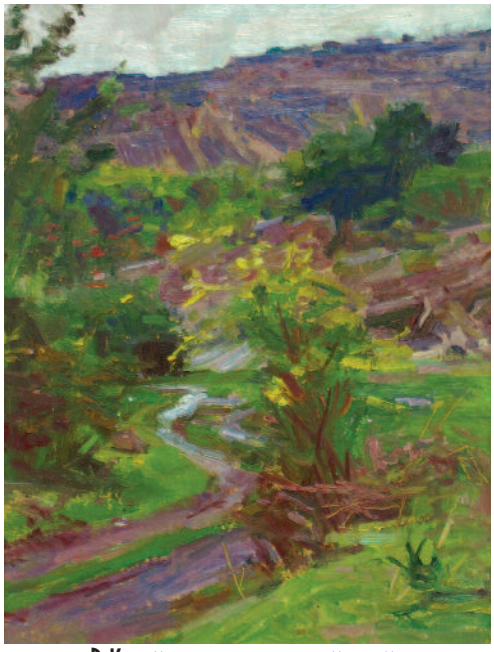
Нехорошо и мокро 1985г. 49х51см. к/м



Дебри лесные 1981г. 50х40см. к/м

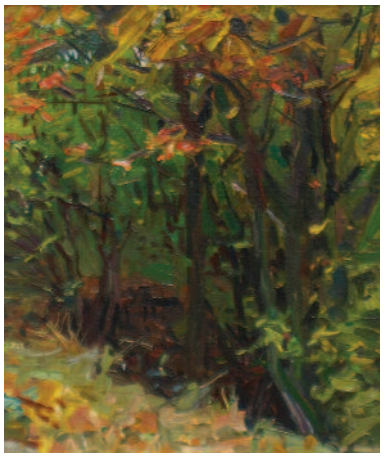
Лето 1981г. 43х50см. к/м

Солнечный луч 1989г. 37х49см. к/м

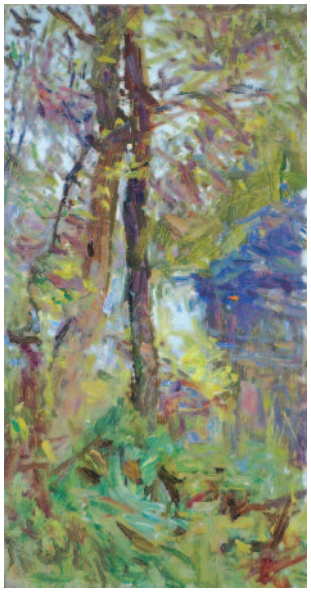


В Крыму 1981г. 36х28см. к/м

Этюд летний 1970г. 38,5х27,5см. к/м



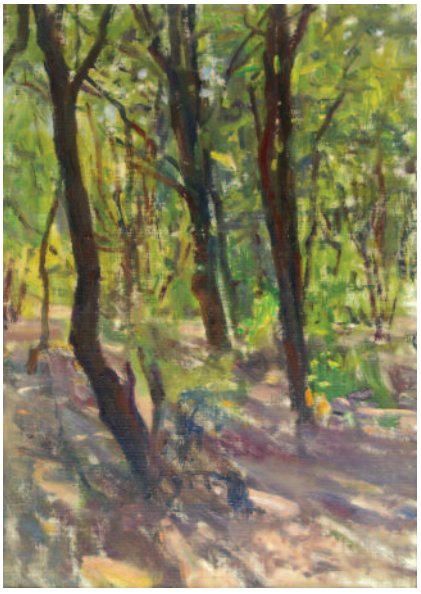
Овраг 1990г. 32х27см. к/м



Над речкой

1991г. 39х22см. к/м

Дверь в сказку 1969г. 37х29см. к/м



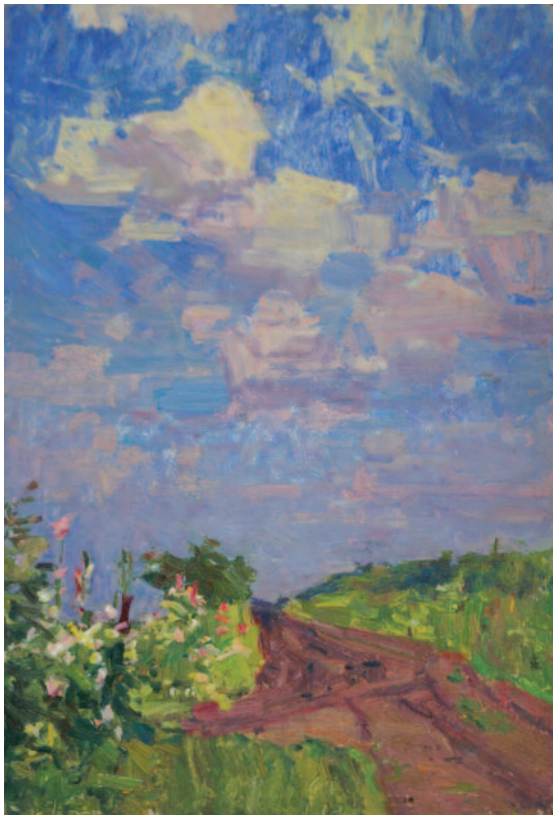
Под сенью деревьев

1968г. 42х30см. х/к/м

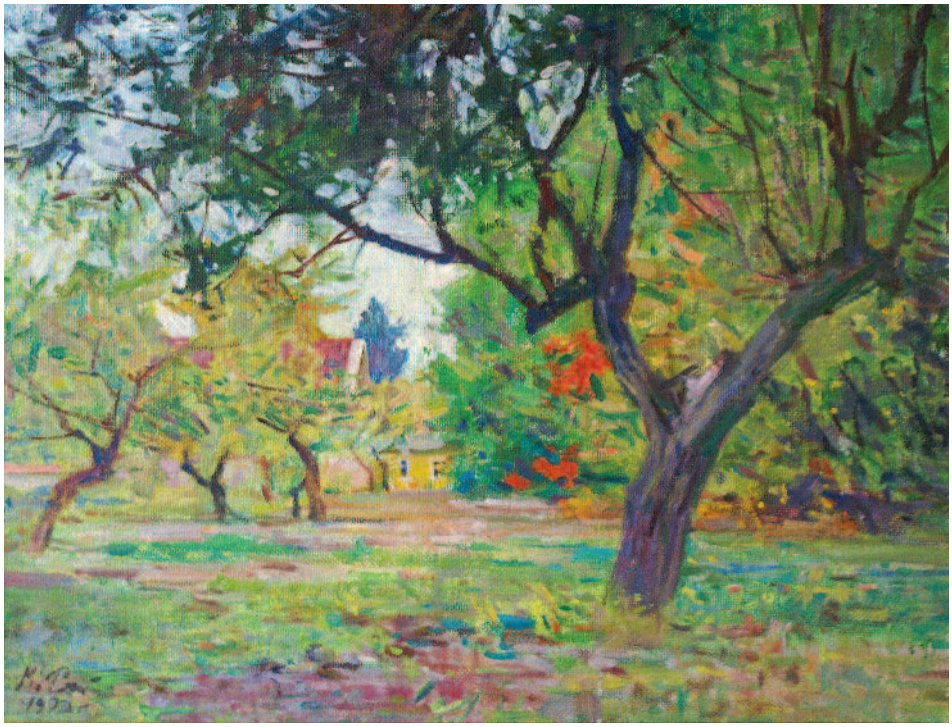
Теплый денек 1991г. 37х24,5см. к/м

Сестрички 1979г. 40х26см. к/м

Одинокая скамья 1968г. 36х26см. к/м



Горка 1970г. 50х38см. к/м



Осенний сад 1993г. 42х55см. х/м

Засохшее дерево 1978г. 39х50см. к/м

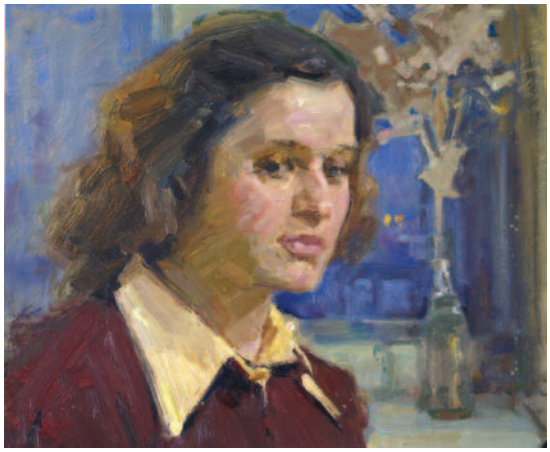
Лето кончается 1991г. 42х50см. к/м

Портрет художника 1981г. 90х100см. х/м

Сом Микола Данилович (поэт) 1986г. 50х70см. к/м

Светлана 1964г. 70х50см. к/м

Девушка с книгой 1964г. 70х50см. к/м



Женский портрет 1979г. 42х50,5см. к/м

Мастера подледного лова 1977г. 32,5х48см. к/м

Коктебель 1986г. 26х49см. к/м

Будет уха 1976г. 48,5х70см. к/м

За тех, кто всегда с нами 1998г. 107х75см. х/м

Эскиз к картине «Тренеры» 1979г. 34х50см. к/м

К батюшке царю 1981г. 60х44см. к/м

Скоро атака 1979г. 50х80см. к/м

На этюдах 1977г. 50х70см. к/м

Это балет 1997г. 45х70см. х/м

Лето 1993г. 75х65см. х/м

Осенний букет 1982г. 70х50см. к/м

Натюрморт с яблоками 1985г. 47х40см. к/м

В кольце фронтов 1983г. 42х49,5см. к/м

Публикация картин в этом каталоге является подтвержением их подлинности

Вступительное слово - А.Дмитренко
Автор статьи - О.Котова
Макет - А.Дмитренко, В.Ряснянская

Одесса 2011г.