

ЛИКИ ВСЕЛЕННОЙ (О ВЫСТАВКЕ АНДРЕЯ СОКОЛОВА И АЛЕКСЕЯ ЛЕОНОВА)»

Аннотация: Выставка 1971 года Андрея Соколова и Алексея Леонова во многом для зрителя была непривычной. Еще бы: два художника-фантаста предлагают обозреть невиданные доселе пейзажи ближних и дальних космических миров. В 1930-1940-е годы подобная выставка была бы невозможна; во всяком случае, мало, кто воспринял бы ее тогда всерьез. Спустя много лет мы почти не замечаем необычность экспозиции произведений Алексея Леонова и Андрея Соколова. А ведь сама возможность такой выставки поражает воображение! Один из авторов представленных здесь живописных композиций – космонавт, побывавший в открытом космосе и своими глазами видевший нашу планету с высоты нескольких сотен километров. Другой автор – профессиональный художник, дерзнувший еще до первого полета человека за пределы земной атмосферы изобразить космические миражи.

Ключевые слова: «Лики Вселенной», выставка, Андрей Соколов, Алексей Леонов, «художники-фантасты», пейзажи ближних и дальних космических миров, космонавт, профессиональный художник.

К этой теме можно по-разному относиться; да и не все, очевидно, испытывают потребность видеть марсианские пейзажи или картины покорения глубин Вселенной. В конце 1940-х годов об этом и не спорили бы. Но сегодня космические исследования стали частью повседневных раздумий нашего современника. Можно сказать, что космос вошел в земной быт людей, в будничное сознание человека: космосом восторгаются, его опасаются, к бездонной Вселенной приковало внимание миллионов людей. Ну, а если так, то живописные фантазии Андрея Соколова и Алексея Леонова отвечают глубокой внутренней потребности людей второй половины XX века. Впрочем, любознательность отнюдь не является исключительной чертой нашего современника. Человек всегда был пытливым существом и, возможно, именно это качество сделало его человеком. На одной старинной, любопытствующий человек, приблизившись на коленях к краю земли, заглядывает за хрустальную оболочку небесного свода. Что там, за горизонтом? Человек всегда хотел преодолеть пределы своих слабых физических возможностей, ограниченных очень малым временем – поистине мгновением – и угнетающе малым пространством. Он изобрел колесо и постепенно совершенствовал его – от примитивной тележки до железной дороги и реактивной турбины – с одной только целью: быстрее передвигаться в пространстве и времени. Это удивительное чувство преодоления пространства, его покорения интересно подметил Федор Иванович Тютчев в письмах к жене – великий поэт испытал непривычные ощущения в поездке по «чугунке» – одной из первых железных дорог. Но еще более знаменательно предчувствие другого нашего соотечественника, поэта Федора Глинки – о том, как затосковало шоссе после изобретения железной дороги, этой пары чугунных струн, по которым понеслись огнедышащие паровозы. В удивительных стихотворных строчках, написанных более ста пятидесяти лет назад, Федор Глинка предощущал, что в скором времени люди проложат еще и воздушные дороги, перед которыми померкнут скорости «чугунки».

Так, что, говоря о фантастических пейзажах нашего художественного дуэта – Андрея Соколова и Алексея Леонова, нужно сказать, что их живописные композиции находятся уже на грани реального. Объясняется это тем простым фактом, что сегодняшняя космическая

техника сама находится на грани фантастики. Они идут рядом в творчестве наших художников, два чувства – реального и фантастического. Вся экспозиция художников подразделяется на две части. Первая рассказывает о том, что практически уже сделано или делается: об исследовании околоземного пространства, о первых полетах человека вокруг Земли и Луны. В этой части необычайно интересен личный опыт одного из авторов выставки, космонавта Алексея Леонова, любовавшегося неповторимыми земными зорями на космических орбитах. Запомнилось всем тогда, с каким жадным интересом люди вглядывались в лица первых разведчиков Вселенной, в фотографии первых наших кораблей, в кинокадры первых космических стартов, в мерцающие телевизионные репортажи с борта корабля. На живописных картинах А. Соколова и А. Леонова с большой достоверностью показаны эти первые шаги человека на трудном пути проникновения в космос. Научная информация, непосредственный опыт преобладают здесь над художественным вымыслом, создавая объективную достоверность выставленных произведений. Например, наша зеленая планета, как ее называли поэты прошлых веков, после первых же полетов космонавтов превратилась в голубую планету. Это новое зрительное ощущение земли как-то сразу запало в сознание миллионов ее обитателей, раздвинуло привычные рамки многолетнего людского опыта. И сегодня, глядя, на картины А. Леонова и А. Соколова, изображающие начальные космические шаги людей, убеждаешься, сколь нелегким было первое десятилетие космической эры человечества, сколько энергии, душевной силы и самоотверженности оно потребовало. Драматизм познания Вселенной наши художники отлично чувствуют, и в этом серьезное достоинство их произведений. Космические пейзажи Соколова и Леонова часто тревожны и смятенны, ибо поистине велики тайны и опасности, ожидающие посланцев Земли.

Вглядываясь в эти причудливые формы внеземных миров, начинаешь глубже чувствовать красоту нашей маленькой планеты, так бережно взрастившей разумного человека. Думается о великой преобразующей силе людского разума, создавшего земную цивилизацию, и в то же время о его неизбежных на сегодня пределах, связанных с техническими возможностями перемещения человека в пространстве. Впрочем, здесь-то и начинается царство человеческой мечты и фантазии. На земле было бы очень скучно, если бы человек не думал о будущем. Альберт Эйнштейн, всю свою жизнь, посвятивший точному знанию, был глубоко прав, когда писал следующие слова: «Представляется, что человеческий разум должен свободно строить формы, прежде чем подтвердилось бы их действительное существование... из голой эмпирии не может расцветать познание. Такой расцвет возможен только из сравнения, придумываемого и наблюдаемого» [5, с. 109]. Искусство всегда раньше и полнее «схватывало» жизненную ситуацию, нежели научное сознание, хотя свидетельства искусства не противоречат сегодня научным данным, и наука сегодня не отвергает некоторые «безумные» художнические фантазии. Поэтому академик В. Амбарцумян недавно справедливо заметил, что «быть может именно художникам раньше других удастся наглядно показать людям могучую красоту и величие окружающего нас мира. Это ценно не только потому, что люди могут еще раз полюбоваться «красотой и величием окружающего мира».

Эстетические открытия художников помогают глубже и полнее познавать сложный, бесконечный мир. Многие научные взгляды и гипотезы сегодня практически невозможно изобразить наглядно: они существуют в виде формул, в интуитивных предчувствиях ученого. Когда же к ним обращается художник, многие, казалось бы, отвлеченные представления обретают зримую убедительность. Само же по себе образное мышление имеет непосредственное отношение к научному творчеству: вспомним чувство эстетического удовлетворения, которое испытал Эйнштейн, выводя свою знаменитую формулу соотношения массы и скорости. Когда Алексей Леонов и Андрей Соколов создают гармонию в своих живописных композициях из непривычных для нашего глаза сочетаний цвета и света,

необычных для земного восприятия контрастных ритмов и линий, нужно иметь ввиду, что это не только взлет творческой фантазии. Есть другая, более важная сторона в работе наших художников-фантастов: они существенно расширяют сферу наших эстетических представлений. И нам уже не кажутся единственно красивыми мечтательные земные дали, утопающие в голубоватой дымке утренних туманов или в теплом сиянии заходящего солнца.

В некоторых живописных произведениях А. Соколова и А. Леонова предстает суховатый, на первый взгляд, совершенно графический пейзаж со стереоскопически четкими деталями: на многих планетах солнечной системы и их спутниках, лишенных всякой атмосферы, никакая романтическая дымка вообще невозможна. Существенно изменяются наши представления о безусловной целесообразности внешних обтекаемых форм, т.к. громоздкие, неуклюжие для поверхностного взгляда конструкции орбитальных станций великолепно отвечают своему назначению в условиях космического вакуума. Свое, исторически определенное место получает и привычная, идущая от мастеров Ренессанса живописная перспектива. Преломление светового луча, скажем, в атмосфере Венеры дает эффект обратной перспективы, линия горизонта искривляется, и человек ощущает себя словно в глубокой чаше амфитеатра. Все это доказывает, что в произведениях Алексея Леонова и Андрея Соколова идет начальный процесс эстетического освоения новых жизненных пластов, недоступных прежде человеку; в мир наших эстетических переживаний постепенно включаются небывалые ритмы, невиданные краски и формы. Происходит не только количественное расширение эстетической информации, столь характерное для неутомимого человека двадцатого столетия. Начинается качественное изменение эстетического мировосприятия, первичная кристаллизация новых эстетических связей, которые сегодня прощупываются лишь в самой приблизительной форме, как говорят математики, в самом первом приближении. Для человека будущего они станут эстетической реальностью. Для нашего современника они насущно необходимы, ибо помогают лучше понять место человека в этом еще не познанном мироздании, помогают быстрее и успешнее оборудовать окружающее нас пространство для людского общежития. Не случайно, Андрей Соколов и Алексей Леонов так часто изображают работающего человека на далеких планетах и на межпланетных трассах. Об этом мечтал в своих фантастических пророчествах замечательный русский мыслитель Николай Федоров, автор «Философии общего дела», один из современников Циолковского. В своих научных фрагментах Николай Федоров призывал «на звезды... распространить область человеческого труда». Еще в 1920-е годы великолепные прозрения русского философа вдохновляли первого советского художника-фантаста Василия Чекрыгина на создание талантливых произведений об отважном проникновении человека в космическое пространство. наших сегодняшних художников-фантастов Андрея Соколова и Алексея Леонова вдохновляют уже не только мечты о полетах, но и великие свершения советского человека, проложившего первые космические трассы. Это придает их творческим фантазиям новое обаяние и особую убедительность.

Список литературы:

1. Авдеев А.Г. На земле он такой: Очерки. – М.: Дет. лит., 1983. – 127 с., фотоил. – (Герои нашего времени).
2. Донская, О. Глазами Леонова / О. Донская // Юный художник. – 2011. – № 4. – С. 18-20.
3. Леонов, Алексей Архипович. Ждите нас, звезды / А.А. Леонов, А.К. Соколов; [автор предисловия] Ю.А. Гагарин. – Москва: Молодая гвардия, 1967. – 106 с.: ил.
4. А. Леонов. А. Соколов: каталог выставки / А.А. Леонов, А.К. Соколов; [вступительная статья В. Воронова]; Союз художников СССР. – Москва: Советский художник, 1971. – [18] с.: ил.

5. Филиппова О.Н. Алексей Леонов – художник-фантаст // Флагман науки: научный журнал. Декабрь 2024. – СПб., Изд-во ГНИИ «Нацразвитие» – 2024. №12 (23). – С. (в печати).
6. Эйнштейн А. Физика и реальность. Сборник статей. – Москва: Наука, 1965. – 360 с.

