

АЛЕКСАНДР БОЧКОВ

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ...

Русский народ из века в век неутомимо порождает выдающиеся таланты. Таланты эти каждый по-своему создают неповторимый гимн России. В боевом строю доблестных сыновей и дочерей нашего Отечества особое место занимает народный художник России широко известный мастер графического искусства Сергей Михайлович Харламов. Художник – подлинный виртуоз традиционной классической техники ксилографии. Сергей Михайлович свидетельствует о судьбе классической гравюры в наше время: *“Ксилография – исконно русская техника графического искусства. В ней работали многие выдающиеся русские художники, давшие нашей культуре выдающиеся произведения. Теперь ксилография вымирает, чахнет, исчезает, остается невостребованной. В основном по экономическим причинам. Издательства, главный наш заказчик и потребитель, отказываются из-за дороговизны от гравюр, исполненных на дереве. Они теперь предпочитают более дешевые рисунки пером, тушью, карандашом. Я, наверное, один из немногих оставшихся приверженцев ксилографии...”*

Мастер создает многофигурные исторические композиции, портреты, пейзажи, декоративные заставки и миниатюры. Харламов достиг подлинного совершенства в графическом оформлении книг, а таковых более 50, причем многие из них – это подлинные художественные шедевры, эталонные образцы видимого воплощения литературных образов. Достаточно упомянуть иллюстрации к роману Дж. Свифта “Путешествие Гулливера” и повесть Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”.

Харламов – человек и художник огромной ответственности за дело своей жизни. Посмотрите внимательно на мельчайшие детали его графических листов – ювелирная работа высочайшего класса! – второстепенных мелочей у мастера нет и в помине. И это при том, что детали вписаны в контекст масштабных сложных композиций. Подчас именно какая-то деталь, на первый взгляд, незначительная, придает всей композиции особое звучание и аромат.

Харламов так определяет свой путь в искусстве: *“Путь художника – это путь от земли к небу, а так как существует два порядка бытия, мир материальный, “дольный”, и мир духовный, “горный”, то от мира “дольного” – к “горному”. Поскольку путь развития художника проистекает в духовной сфере, то задача его раскрывать значение духовного в нашей жизни, соотнося ее с евангельскими повествованиями. Идя вперед, не следует пренебрегать уроками прошлого, надо почаще к ним обращаться. Тогда наше духовное становление пойдет успешней...”*

Сложен и труден путь к прекрасному. Без высшего идеала, без святой небесной мечты можно запутаться в мелочах и дрязгах жизни. Человеческая жизнь, судьба одного человека тесно переплетены с судьбой своей страны, своего народа. То, что происходит в сердце твоём, то же будет происходить и в мире. Будет устройство в доме твоём сердечным, в твоей душе, будет устройство и в мире. . .

Художник несет в своем творчестве слово, способное возвысить человека, внести в его душу стройность и лад, желание жить и творить. Утверждая красоту родной земли, он заставляет человека задуматься над смыслом жизни, и уже ради этого стоит жить и творить.

Жизнь наша не ограничивается земными законами бытия, она подчинена законам более высокого порядка, поэтому надо искать эту связь явлений мира внешнего и внутреннего, духовного. Нужно понять, что красота – это часть высшей гармонии. Попытаться через историю нашу, святоотеческую, постичь день сегодняшней с его взлетами и падениями, радостями побед и поражениями”.

В горнем мире, к которому сознательно устремлено все творчество и вся жизнь Сергея Михайловича, нет времени: тысяча лет как один день и один день как тысяча лет. . . Именно поэтому так современно звучат гравюры художника, посвященные событиям многовековой давности. Именно поэтому художнику удается донести до благодарного сопереживающего зрителя достоверные ритмы и ароматы нашей истории. Действительно: “Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет!”

Очарованный странник на путях Святой Руси – Сергей Харламов духовными очами лицезрел подвижников благочестия, “в Земле Российской просиявших”: преподобного Сергия Радонежского и его ученика Андрея Рублева, благоверного великого князя Димитрия Донского и преподобного Серафима Саровского. . . Память русской святости запечатлена на его гравюрах. Основателю Свято-Троицкой Сергиевой лавры художник посвятил 12 композиций, уникальных по силе воздействия на зрителя. Эти гравюры стали настолько популярными, что подчас их считают народными (созданными не каким-либо отдельным художником, а вообще народом, русским народом в целом). Именно по ним наши современники представляют видимые события жития преподобного Сергия Радонежского. Человек широкого кругозора, Сергей Михайлович проникновенно запечатлел места жизни и проповеди Спасителя в цикле гравюр и рисунков “По Святой Земле”.

Мастеру зримой русской истории – художнику Харламову всем своим творчеством, своей жизнью удалось создать собирательный образ Святой Руси, ее величавых бескрайних просторов, украшенных храмами, ее защитников – святых воинов вкупе с воинствующими святыми и дарящих жизнь прекрасных славянок.

В древности считали, что высшее искусство – это хорошо, достойно прожитая жизнь. Книга жизни художника Харламова – практическое руководство осуществления этого высшего искусства. Известна пословица: “Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты”. Среди друзей Харламова, его сподвижников и соратников на ниве русской культуры – Вячеслав Клыков, Леонид Леонов, Владимир Солоухин, митрополит Питирим (Нечаев), Станислав Куняев, Владимир Личутин, Василий Белов. . .

Смерти нет. У Бога все живы. Странствуя дорогами классической русской литературы, Сергей Михайлович выбрал себе в друзья Гавриила Державина, Николая Васильевича Гоголя, Алексея Константиновича Толстого, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Есенина, Николая Рубцова. При таких друзьях просто невозможно создавать только гравюры, рисунки и живописные полотна, необходимо, подобно Мишелю де Монтеню, взяться за перо и писать рассказы, миниатюры, эссе, что Сергей Михайлович с присущим ему художественным талантом и делает.

Быть русским – значит быть воином. Правда и достоверность образов русской истории на гравюрах Харламова, посвященных ратникам Куликовской битвы, сражениям казачьего полковника Тараса Бульбы, солдатам Отечественной войны 1812 г. , – создают у зрителя эффект личного присутствия. Возникает впечатление, что с нами делится воспоминаниями участник событий. . . Поскольку в наше смутное время “вся Россия стала полем Куликовым”, особенно ценен исторический опыт наших пращуров, их героизм, мужество,

самопожертвование. Жизненная позиция и по-русски щедрый и раздольный художественный талант Сергея Михайловича обусловили дуализм его творчества, объединяющего вечное, непреходящее, надмирное и, одновременно, актуальное именно в наши дни, жизненно необходимое в России здесь и сейчас.

Великое в малом. Помимо эпических исторических полотен, Сергей Михайлович непревзойденный мастер раскрытия сокровенного, тайного, задушевно-интимного в душе и сознании человека. И в этом малом и прикровенном художник поднимается до широчайших философских обобщений. Приведу пример. Как образно выразить понятие “женственность”? Посмотрите на гравюры: “Сеятельница” (1979), “Плач Ярославны” (1985), иллюстрации к книге стихов В. А. Солоухина “Венок сонетов” (1975–1976), – и вы увидите, почувствуете на уровне подсознания, интуиции и совести жизненность и красоту женственности наших соотечественниц.

Можно ли графически раскрыть суть понятия “лирика”? Можно. Для этого достаточно познакомиться с пейзажами Харламова средней полосы России, его малой родины, внимательно изучить его иллюстрации текстов русских поэтов.

Действительно, гравюры Сергея Михайловича – это *“песни о главном”*: о любви, красоте, спасающей мир, о вере и верности, о реке жизни, в которую невозможно войти дважды.

Всё это определяет естественно и то, что умудрённый мастер в качестве педагога передаёт *“племени младому, незнакомому”* опыт, знания и, главное, своё видение мира, созидающее, утверждающее и охраняющее нашу жизнь.