ВАДИМ СИДУР

Общая информация для чтения

Вадим Сидур (1924-1986) - крупнейший российский художник и скульптор, "советский Генри Мур", как его еще в 70-е годы называли западные журналисты. Художник-нонконформист, он подвергался притеснениям со стороны советских властей за то, что его работы - как по форме, так и по содержанию - резко контрастировали с канонами социалистического реализма. За тридцать лет творческой жизни он создал более пятисот скульптурных и тысячи графических работ. Еще при его жизни многочисленные выставки и публикации принесли Вадиму Сидуру широкую известность на Западе. В разное время его работы пополнили собрания канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, лауреатов Нобелевской премии по литературе Самюэля Беккета и Пабло Неруды, председателя совета директоров "Дойче Банк" Фридриха Кристианса, лауреатов Нобелевской премии по физике Яна Оорта и Джона Бардина, композитора Бенджамина Бриттена, писателей Милана Кундеры и Генриха Белля, промышленника Нортона Доджа и многих других. После смерти Вадима Сидура, совпавшей с началом горбачевской перестройки, его творческое наследие было публично признано национальным достоянием России.

Вадим Сидур испытал на себе все то, что испытывали его современники: голодал в детстве, участвовал в самой страшной войне двадцатого столетия, в девятнадцать лет стал инвалидом Великой Отечественной войны. Окончив в 1953 году Строгановское училище и став профессиональным художником, постоянно ощущал давление беспощадной тоталитарной власти. Отрезанный от всего мира "железным занавесом", лишенный права выставлять и устанавливать свои скульптуры на родине, долгие годы даже не имевший представления о том, что происходит в современном искусстве, Сидур самостоятельно создал свой собственный формальный язык, пройдя долгий путь от первых реалистических работ до "Гроб-Арта" - коллажей из канализационных труб, деталей автомобильных моторов и прочих отходов "второй природы" - человеческой цивилизации.

Наибольшую известность принесли Вадиму Сидуру скульптуры из цикла "Памятники" - самые характерные для творчества художника 60-х годов. Предельно лаконичные по форме, они доведены до знака, символа, формулы. При внешнем спокойствии все они выражают огромный внутренний эмоциональный взрыв. Именно этим можно объяснить такое сильное их воздействие на зрителя. Почти все работы этого цикла установлены в монументальном размере еще при жизни Вадима Сидура в городах Европы, а после его смерти и в России.

Новая форма, новый материал не были для Сидура самоцелью. Это была внутренняя потребность на языке своего времени рассказать современникам о волновавших его проблемах, найти форму, наиболее адекватную содержанию. Сказанное в полной мере относится к созданному Сидуром в 70-е годы новому направлению в искусстве - "Гроб-арту", которое он сам назвал искусством эпохи равновесия страха. Шаткий баланс на грани войны между двумя сверхдержавами, накопившими в огромных количествах страшные вооружения, беспрецедентное по масштабам загрязнение окружающей среды, глобальные эксперименты над природой, такие, как "повороты рек вспять" могут закончиться уничтожением всего живого на Земле. Аккуратно уложенные в деревянные ящики-гробы подобия человеческих тел - "Гроб-девушка", "Автопортрет в гробу, в кандалах и с саксофоном" и другие - молча предупреждают о том, что и вся Земля может легко превратиться в летящую сквозь космическое пространство Гроб-планету. Возможно, именно "Гроб-арт" имел в виду Вадим Сидур, написав незадолго до смерти в одном из своих стихотворений следующие слова: "Я предсказал чернобыльский кошмар...".

Совсем другой мир открывается в нежных и эротичных скульптурных работах из циклов "Мой гарем" и "Неосалон", ироническое название которого вызывает ассоциации с изысканными парижскими салонами ХIХ века, в акварелях на тему "Мужчина и женщина". Их насыщенные краски, иногда яркие, иногда чуть приглушенные цветовые пятна напоминают россыпь драгоценных камней, а прорисованные тушью контуры человеческих фигур и фантастических растений придают каждой из них особую утонченность. С ними перекликаются и немногочисленные живописные работы Сидура. Самые значительные из них - композиции "Райская жизнь в коридоре" и "Адам и Ева и Господь Бог", расписанные художником дверцы стенных шкафов в его квартире.

Истоки своего творчества Вадим Сидур видел в классическом искусстве. Это греческая архаика, древнеегипетское и ассиро-вавилонское искусство, русская иконопись. На протяжении всей жизни его волновали одни и те же т.н. "вечные" темы - проблемы, стоящие перед человечеством еще со времен Библии: Жизнь и смерть, рождение, страдание, любовь, материнство. Отрицание смерти и насилия во всех его проявлениях, кошмарные видения "Гроб-арта" и радостное восприятие жизни как праздника и величайшего чуда - два полюса в творчестве Вадима Сидура, основные составляющие его внутреннего мира. Свое мировоззрение он выражал всеми доступными ему художественными средствами. Помимо скульптуры, живописи и графики Вадим Сидур оставил сборник стихов "Самая счастливая осень" (М., 1990), большое прозаическое произведение "Памятник современному состоянию", жанр которого он определил как "миф" и первая часть которого в сокращении опубликована в журнале "Знамя" (.. 8-9, 1992), подпольно снял в 1974 году двухчасовой немой художественный кинофильм под тем же названием, где он сам играет главную роль, является автором сценария и режиссером.

Создание Московского государственного музея Вадима Сидура, начавшего работать в 1987 году, было данью уважения таланту выдающегося российского художника. Выставленные здесь многочисленные произведения великого искусства создают вокруг себя мощную ауру, располагают людей к творческом общению, как это было при жизни художника в его подвальной мастерской. Особенно это чувствуется во время многочисленных литературных и музыкальных вечеров, научных конференций и встреч, регулярно проходящих в музее уже не первый год непосредственно в экспозиционном зале. Эта особая атмосфера усиливается тем, что здесь нет сцены, зрители и выступающие сидят рядом, почти бок о бок, среди сидуровских скульптур и развешенных по стенам графических работ.

Иногда возникает ощущение, что мощным и монументальным - несмотря на малый размер - пластическим работам Сидура становится тесно в небольших залах музея, они пытаются вырваться наружу, в большое пространство. Так случилось с установленным в 1991 году неподалеку от него "Памятником оставшимся без погребения". Шагнувшая за стены музея трехфигурная композиция объединена с ним общим эмоциональным полем, вместе они образуют единое художественное пространство.

Эта небольшая информация дает лишь самое общее представление о творчестве художника, философа, писателя и поэта Вадима Сидура, одного из последних классиков уходящего ХХ столетия.