Зураб Церетели

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, Народный художник СССР и Грузии, президент Российской Академии Художеств

Родился 4 января 1934 года в Тбилиси (Грузия). Отец - Церетели Константин Иванович, окончил Политехнический институт, по специальности - горный инженер, до войны работал главным техническим инспектором в Народном Комиссариате труда Грузии, потом - главным горным инспектором республик Закавказья. В Великую Отечественную войну сражался на передовой, удостоен орденов, медалей и благодарностей командования, был ранен, уволен в запас в звании полковника. После войны участвовал в восстановлении разрушенных объектов народного хозяйства, сочетая эту работу с педагогической деятельностью в Тбилисском политехническом институте. Мать - Нижарадзе Тамара Семеновна, представительница знатного княжеского рода, как это и принято на Кавказе, всю свою жизнь посвятила воспитанию детей.

Зураб Церетели рос в живой обстановке художественного творчества. Огромное влияние на пытливого и восприимчивого ребенка, а потом и юношу оказал брат матери - известный художник-живописец Георгий Нижарадзе. Дядя Зураба находился в самом центре грузинской художественной жизни. В его доме, где мальчик проводил значительную часть своего времени, постоянно бывали различные деятели культуры и прежде всего многие видные грузинские художники, такие как Давид Какабадзе, Серго Кобуладзе, Уча Джапаридзе, Аполлон Кутателадзе, Чико Казбеги, Дурсун Имнашвили. Общение с этими интересными людьми не могло пройти бесследно для Зураба Церетели.

Начало войны совпало для Церетели с поступлением в школу. На уроках он много рисовал. В этих детских работах зародилось чувство причастности к истории, к жизни борющейся страны. Тяготы военных лет скрашивались общей атмосферой приподнятости, веры в победу, историческим оптимизмом, вообще свойственным грузинскому народу и усиливающимся в годы опасности. На летние месяцы будущий художник часто уезжал в Западную Грузию, в село Губи, где у жила его бабушка. Именно здесь впервые открылись для него, уже взрослеющего и пытливого, сельская народная культура, красота простых бытовых предметов, созданных народными мастерами, бесконечное разнообразие природных ландшафтов, в которых горы, долины, реки и зеленые кущи сплетаются в удивительной композиционной гармонии с руинами крепостей, храмов, сельскими постройками, мостами, изгородями и каменистыми живописными дорогами.

Художник вспоминает, что, приезжая в Губи, он чувствовал, как спадают с него давящие городские оковы. Подобно птице, освобожденной из тесной клетки, ему хотелось ликовать и носиться в опьяняющем просторе, ни на секунду не останавливаясь и почти не заходя в дом. Поражало многообразие красок, какого нельзя было увидеть в Тбилиси, - белый камень, охристая, сожженная солнцем трава, ее пряный запах. Все эти впечатления живо и неповторимо живут в нем и сегодня, образуя фундамент его творчества.

В 1952 году Зураб Церетели поступил в Тбилисскую академию художеств. Ему не пришлось долго выбирать профессию: призвание давно проявило себя, и другой путь даже не мыслился. В годы учебы в Академии он работает по 12-16 часов и один, и вместе со своими товарищами по курсу, будущими художниками Тенгизом Мирзашвили, Гиви Кешелава, Котэ Челидзе, Нели Кенделаки и др.

Уча Малакиевич Джапаридзе (1906 г. рожд.) сумел развить у Зураба Церетели важные качества, главные среди которых - это умение видеть значительное и красивое в явлениях бытовых, повседневных, лишенных внешних драматических эффектов. Другой учитель Зураба Церетели - Иосиф Адольфович Шарлемань (1880-1957) - выходец из обрусевшей французской семьи. Давал ему уроки и Аполлон Караманович Кутателадзе (1900-1972).

Наряду с тем ценным, что Зураб Церетели получил от своих учителей, извлек из искусствоведческих работ и из тщательного штудирования музейных экспозиций, особенно глубокий след оставили в его душе странствования по Грузии, которым он посвящал все свободное время.

Можно утверждать, что Зураб Церетели окончательно сложился как художник именно в этих своих странствиях по Грузии, когда впитал в себя самые сокровенные соки национальной культуры, народной поэтики и благородного художественного ремесла.

Много ездил на лошадях, передвигался пешком, непосредственно соприкасаясь с родной землей, физически ощущая ее размеры, неровности, ее тепло и живое дыхание, слушая журчание ее горных рек, впитывая в себя ее формы, цвета, запахи. Так были исхожены вдоль и поперек Кахетия, Имеретия, Тушетия, Сванетия, Рача, Хевсуретия, Абхазия, Аджария, Гурия и многие другие издавна привлекавшие художников места.

Соприкосновение с многоликой природой Грузии во время путешествий сыграло немалую роль в становлении Зураба Церетели как художника, как и его знакомство с этнографией Грузии, с бытом, предметным миром и культурой родственных, но хранящих собственную индивидуальность народностей республики.

В 1958 году Церетели окончил Тбилисскую академию художеств. При защите дипломной работы он впервые столкнулся с застывшим академизмом, стремлением ничего не менять в изобразительном искусстве и поисками новых средств выражения, которые были характерны для советских художников конца 50-х годов и особенно привлекали молодежь. Его дипломная работа "Песнь о Тбилиси", получившая на одном из просмотров горячее одобрение Мартироса Сарьяна, тем не менее не была допущена до защиты из-за неких "элементов условности", которые усмотрели в ней сторонники и охранители старой живописной школы, нетерпимо относившиеся к любым проявлениям в живописи лаконизма и строгости выразительных форм.

Уступая административному нажиму, Церетели переменил тему и за две недели написал новую картину - "Портрет спортсмена", за которую и получил диплом художника, удостоившись высокой похвалы академика Георгия Николаевича Чубинашвили, бывшего председателем Государственной экзаменационной комиссии.

Наверное, не случайно местом первой работы Церетели после окончания академии стал Институт истории и этнографии Академии наук Грузии, в котором до него работали многие его учителя и старшие товарищи.

Он не мог тогда заниматься свободным творчеством, для которого нужен не только опыт, но и имя, обеспечивающее заказы, которого не могло быть у только начинающего свой путь в искусстве человека. Скромная должность архитектора-художника раскрыла перед молодым живописцем широкие возможности продолжить изучение народного искусства и материальной культуры различных районов республики. В круг его обязанностей входило участие в разнообразных археологических и этнографических экспедициях, скрупулезная фиксация всех собранных материалов и подготовка иллюстративной части научных исследований к публикации. Эта работа могла казаться скучной для творческой личности, однако художник вспоминает эти годы с благодарностью. Они не только дисциплинировали его творчество, приучили к систематическому труду, но и помогли перейти на другой уровень изучения и художественного осмысления народной культуры.

Рисуя раскрытые археологами архитектурные детали старинных грузинских построек, делая прописи сохранившихся надписей и изображений, стараясь как можно точнее, во всех тонкостях документально запечатлеть виденные и собранные вещи, он постигал их сокровенную красоту, непосредственность и в то же время отточенную изысканность форм, проникал в мир народных мастеров, в круг их представлений, верований и методов творчества. В эти годы Церетели работал в институте под руководством историка и этнографа Георгия Читая.

Первые годы самостоятельной работы были для Церетели и временем расширения и совершенствования профессиональных навыков.

Эти качества, очень важные для понимания всего последующего творчества Церетели, постепенно стали получать свое отражение в живописи художника. Он активно участвовал в разнообразных выставках. Одной из первых была Закавказская выставка (1959), на которой его произведения экспонировались вместе с работами активно входивших в те годы в советское искусство Т. Салахова и Т. Нариманбекова, ставших потом широко известными в стране.

Значительный успех Церетели имел на выставке "На страже мира", состоявшейся в Москве в 1966 году. Здесь он выставил картину, сюжет которой прост, но символичен. На возвышенности работают локаторы, поднявшие к небу свои руки-антенны, а внизу, у их подножия, веселые дети играют в футбол (картина называлась "На страже мира").

Зураб Церетели вступил на путь художника-монументалиста в 60-е годы. Это было время существенных изменений в духовной жизни общества, переоценки ценностей, оживления во всех областях творческой деятельности. Страна находилась на подъеме, вызванном сравнительно недавней победой над фашизмом и освобождением от тягостных последствий сталинизма. Все больше внимания стало обращаться на реальные, а не на парадные, идеализированные стороны жизни.

Именно в это знаменательное время активно вошел в советское искусство Зураб Церетели, открывший новое направление в монументальном искусстве прежде всего своими мозаичными работами.

В начале 60-х годов архитектор Шота Каландаришвили поручил ему расписать детский кинотеатр в Тбилиси. Крупный эскиз (роспись не была выполнена в натуре) дает возможность судить об этой работе. Художник обратился к детской фантазии, пытаясь запечатлеть в интерьере кинотеатра причудливый мир ребячьих представлений, того удивительного сплава вымысла, сказки и строгой реальности, который так поражает взрослых и так естествен для воображения детей. Этому эскизу было суждено стать своего рода рекомендацией, позволившей Церетели выйти в сферу большого монументального искусства. Молодым художником заинтересовался приехавший в Тбилиси А. А. Мндоянц, работавший вместе с М. В. Посохиным над созданием крупного курортного комплекса в Пицунде. В результате Зураб Церетели был приглашен в качестве главного художника этого огромного и уникального объекта.

Трудно переоценить значение этой работы для творчества Церетели. Здесь он впервые выступил как художник-монументалист, что потребовало от него не только владения сложной областью изобразительного искусства, но и умения работать в большом коллективе, соразмеряя свой замысел, темперамент и художественные идеи с общей архитектурно-пространственной концепцией и атмосферой авторской группы.

Работы Зураба Церетели в Пицунде стали новым этапом в развитии монументального искусства в нашей стране. Этот период был крайне важен и для творчества самого художника, именно тогда окончательно пришедшего к монументализму.

Успех монументальных и особенно мозаичных работ Церетели в Пицунде во многом предопределил дальнейшую направленность его творческой деятельности. В конце 60-х годов он получает самое почетное для той эпохи предложение - участвовать в создании мемориального комплекса, посвященного столетию со дня рождения Ленина, включавшего и высотную гостиницу. Пицундские мозаики не только не исчерпали, но лишь открыли Церетели эту тему, и в Ульяновске предоставилась возможность для ее развития.

Затем последовал целый цикл крупных мозаичных работ художника в Тбилиси и в других районах Грузии. В числе наиболее значительных работ этого периода можно назвать монументальное мозаичное панно на фасаде Дворца культуры профсоюзов (архитектор Г. Метонидзе), выполненное в 1970-1971 годах в Тбилиси. Тема панно - "Человек, труд - смысл и красота бытия".

В 1972 году Зураб Церетели выполнил декоративное оформление тбилисского ресторана - "Арагви". Здесь художник осуществил целый комплекс работ, включая организацию примыкающей к ресторану части парка. Он тесно свяал здание с его природным окружением, формируя внешний архитектурно-художественный облик и внутренний интерьер. Мозаика в ресторане "Арагви" в числе других работ Церетели была отмечена в 1973 году Государственной премией.

В оформлении старого и хорошо известного курорта Боржоми Зураб Церетели обращается к теме взаимоотношения животного мира и человека. Его мозаичная композиция "Охота", выполненная на вогнутой стенке около остановки транспорта, представляет сюжетную живописно развернутую сцену. В его трактовке охота перестает быть драмой. Здесь она изображена как танец, как гармония мира и единства человека и природы, которую хотел бы видеть автор и солидарные с ним, зрители.

В 70-х годах Церетели обращается к теме Великой Отечественной войны, участвуя в создании парка Победы в Тбилиси. Его мозаика "Знамена" помещена на высокой облицованной камнем подпорной стенке в том месте, где каскад останавливает свой бег, вливаясь в широкое открытое зеркало бассейна.

Еще одно направление мозаичных работ Церетели отчетливо прослеживать в декоративном оформлении тбилисского автовокзала, построенного в 1972 году. Мозаика не доминирует в образе здания, наделенного собственной архитектурной выразительностью. Она помещена на белой каменной стене в качестве украшения или цветового пятна. При этом роль мозаики самостоятельна и значительна.

Разработка совершенно новых для советского искусства и для грузинского, в частности, объемно-пластических мозаик шла в творчестве Зураба Церетели постепенно. Художник как бы примерялся к этому методу, то уходил от него, то возвращался вновь, отрабатывая приемы, постигая возможности. Этапным экспериментом явилось создание декоративной мозаики на стенах мастерской в Богеби.

Полностью развил и практически освоил концепцию объемной мозаики Церетели в детском комплексе в Адлере, выполненном в 1970-1973 годах. Он сумел создать здесь комплекс монументальных произведений, несущий не только собственно художественные, но и архитектурные функции, - например, функцию упорядочения и организации пространства.

Опять, как и в Пицунде, Зураб Церетели выступил не просто исполнителем отдельных монументально-декоративных работ, но и режиссером большого пространственного зрелища. Однако если в Пицунде он как главный художник объединял и направлял работу многих скульпторов, живописцев и декораторов, то в Адлере он организовал своего рода "театр одного актера", в котором сам был и постановщиком, и исполнителем.

Работа над монументальным комплексом в Адлере явилась важной вехой на творческом пути художника. Можно сказать, что именно в ходе создания этого произведения закончился процесс формирования мастера. Искусство его набрало силу и значительность, окончательно сложился индивидуальный почерк художника, приемы его творчества, которые хотя и будут развиваться и видоизменяться с каждой новой работой, но сохранят черты устойчивой зрелости, определенную систему художественных ценностей и предпочтений. Произведения Церетели заняли свое собственное место в движении монументалистов, завоевавших в 70-х годах заметное положение в советском искусстве. Одновременно пришло и широкое международное признание.

Мозаика на долгие годы остается любимой техникой монументального искусства художника. Разрабатывая другие художественные приемы и материалы, увлечения которыми у него время от времени меняются, как бы очерчивая определенные творческие периоды, он то и дело возвращается к мозаике, сочетая ее с другими техниками. Так, например, было в здании Дома политпросвещения в Тбилиси или Венгерского торгпредства в Москве.

Остановимся еще на одной работе художника, которая стоит особняком в его творческой практике. Это единственное панно, вернее, рисунок в технике углубленного линейного рельефа на фасаде фирмы "Мелодия" в Тбилиси. Сравнительно небольшая глубина борозды не создает резких теней, и рисунок выявлен дополнительно особым заполнением фиксированной бронзой. Это придает ему своеобразный световой и цветовой эффект, делает более теплым и нарядным общий вид рельефа, издали похожего на кружево, в котором сплетаются музы в стремительном танце. Резьба в камне раскрывает еще одну грань творчества Зураба Церетели: его умение овладевать новыми приемами творчества, его способность подчинить образы, опыт мировой классики и дух народного искусства решению определенный художественной задачи.

После создания крупной пространственной монументальной композиции в Адлере художник почувствовал в себе силы для творчества на градостроительном уровне, для создания произведений, способных организовывать большие градостроительные пространства, и тем самым становиться важными доминантами в масштабе города.

Создание монументов и памятников обычно лежит за пределами таких видов художественного творчества, как монументальная живопись и декоративное искусство, которыми особенно много занимается Зураб Церетели. Это прежде всего задача скульптора.

Для достижения своей цели он применил новую технику работы по металлу. Он разработал приемы, позволяющие создавать крупные горельефы, дающие возможность использовать их для монументальной пропаганды. Выколотка по металлу здесь была недостаточна, так как не обеспечивала необходимой высоты рельефов.

Художник нашел особый прием. Нарисованный на листовой меди рельеф выколачивался, а затем все его фигуры вырезались и выдвигались вперед, привариваясь к листовой медной основе с помощью вертикальных стенок. Рельеф становился крупномасштабным и хорошо воспринимался с большого расстояния.

Монумент в Абаши явился как бы "пробой пера" в этой новой для художника сфере творческой деятельности. За ним последовала крупная рельефная композиция "Колхида" в селе Хоби. Дальнейшее развитие этой линии творчества шло по пути создания больших многоплановых монументов. Композиция "Человек и солнце" установлена неподалеку от тбилисского аэропорта. Два следующих монумента в Тбилиси, созданных мастером, посвящены одному и тому же событию - двухсотлетию подписания Георгиевского трактата и очень характерны с точки зрения проявления в них интернационального мировоззрения этого чрезвычайно национального по своему творческому почерку художника.

В Тбилиси же установлен монумент, посвященный двухсотлетию присоединения Грузии к России, - "Узы дружбы". Огромный металлический позолоченный узел связывает два кольца, соединивших судьбы грузинского и русского народов. Внутри подвешен металлический свиток с текстом Георгиевского трактата.

Художник поставил этот монумент у въезда в Тбилиси со стороны Военно-Грузинской дороги, ведущей в Россию. Он виден издалека как цель движения. Сверкающий золотом узел и кольца четко воспринимаются на фоне светлой городской застройки и голубого неба, удивляя необычностью формы, заставляя задуматься об исторической судьбе народов, воплотившейся в образном строе монумента.

Церетели рассказывает, что форму монумента ему подсказала история любви Александра Грибоедова и Нины Чавчавадзе. Образ возник сам по себе - два золотых кольца. Но монумент должен был быть, конечно, сложнее, шире по тематике. Кольца трансформировались в туго затянутый узел, не теряя своей первоосновы, символизирующей связь народов. (Памятник взорван в 1991 году по распоряжению 3. Гамсахурдиа.)

В конце 70-х годов, когда в Москве велась подготовка к Олимпиаде-80, Зураб Церетели был привлечен к участию в создании крупнейшего гостиничного комплекса "Измайлово", который должен был принять значительную часть иностранных гостей.

В этом случае художник по праву выступает в коллективе градостроителей, мыслящих категориями города, района, ансамбля. Зураб Церетели в полной мере обладает необходимой для этого смелостью и масштабностью мышления, подтвержденной всеми другими его работами. По протяженности, по высоте, наконец, по общему "пятну" и цвету рельеф художника органично вошел в архитектурную композицию, как бы сросся с ней. Декоративный фриз культурного центра стал художественной доминантой ансамбля: кажется, что многоэтажные корпуса гостиниц как бы группируются вокруг него. Их геометрические формы, взлетающие на 30 этажей вверх, ряды окон и вертикальных тяг контрастны пластической ленте рельефа, наполненного непрерывным движением. Лозунг Олимпиады "Быстрее, выше и сильнее" получил своеобразное выражение в фигурах спортсменов, объединенных общей композиционной и смысловой взаимосвязью.

Объемный рельеф гостиничного комплекса можно охватить взглядом со значительного удаления в несколько сот метров, с открытых пространств из-за крупного водного зеркала Виноградных прудов, в котором он отражается, одним словом, увидеть его в таких условиях восприятия, когда человек не может различить отдельные детали, зато охватывает все вместе: и пространственное окружение, и определяющие архитектурные объемы, и соразмерную с ними работу художника.

Одним из значительных произведений отечественной архитектуры 80-х годов явился крупный гостиничный комплекс, созданный в Ялте по проекту архитектора А.Т. Полянского. Акцентируя внимание на творческих проблемах архитектуры, зодчий в своей работе не только провозгласил, но и эффективно реализовал взаимодействие архитектуры с монументально-декоративным искусством, добивался органичного сотрудничества с художниками. Естественно, что когда Полянский начал строить гостиничный комплекс в Ялте, он с самого начала обратился к сотрудничеству с художниками, привлек Церетели к разработке идей оформления и убранства курорта.

Мастер особенно охотно берется за те работы, которые по самой своей природе располагают к динамике масс и объемов, к созданию декоративных композиций, к украшению городского пространства как к цели и смыслу его жизнерадостного художественного самовыражения.

В постоянной разработке новых художественных и технических средств Зураб Церетели выработал свой индивидуальный метод, свою последовательность. Новая идея обычно рождается у него в быстром карандашном наброске и затем, как правило, разрабатывается в живописи - в одном или нескольких полотнах, где интуитивно, но упорно исследуются формы, колорит, находятся соответствующие масштабные соотношения. Потом художник с той же или близкой темой переходит на монументальный материал, воплощая ее в мозаике, объемных мозаичных композициях, в металле, витражах или в своих необычных "монументальных эмалях". Естественно, что в каждом новом материале, в новой технике тема звучит по-иному, и появляется возможность почувствовать ее в разных превращениях, в многообразных обличиях. Часто в этих поисках рождается совершенно новое решение пластической и цветовой композиции, произведение получает новую градостроительную роль, приобретает возможность становиться одним из архитектурных акцентов ансамбля. Нередко одна и та же техника, один и тот же материал претерпевают существенное развитие и начинают применяться художником для решения совершенно новых художественных и пластических задач.

Зураб Церетели хорошо известен за границей, и его признание постоянно растет и становится все шире. В жизни ему по-настоящему повезло: он был знаком с Марком Шагалом, Пабло Пикассо, Давидом Сикейросом, встречался с Робертом Раушенбергом, Кэндзо Тангэ и многими другими известными художниками и архитекторами XX века. Крупные политики и выдающиеся деятели культуры, приезжавшие из различных стран мира, посещали его мастерские и продолжают бывать в них.

Однако признания за рубежом художник достиг не благодаря этому, но вследствие все более активной работы, создания монументальных произведений в США и Японии, Англии и Франции, Бразилии и Испании. Первые его произведения за границей делались для представительств нашей страны, затем постепенно Зураб Церетели входит непосредственно в художественную жизнь Запада и сегодня занимает в ней все более укрепляющиеся позиции, возводя там крупные монументальные комплексы.

Первый большой заказ, который должен был быть осуществлен за рубежом, поручен ему в то время, когда он завершил свою работу в Адлере. Это было художественное оформление интерьеров здания советского посольства в Бразилии (архитекторы М. Посохин, Д. Бурдин, В. Климов).

Успех в Бразилии привел к тому, что работа Церетели по оформлению советских посольств продолжалась. В конце 70-х годов в здании постоянного представительства СССР при ООН в Нью-Йорке им были оформлены интерьеры двух помещений: гостиной и приемной. Центром этих композиций стали витраж из хрусталя "Салют" и скульптурное панно из металла "Мир".

Композиция витража, созданного Церетели для советского представительства в Японии, построена на противопоставлении значительной поверхности красного тона, покрывающего свободно расположенные группы знамен, и многоцветья - желтый, зеленоватый, синий, голубой - массы фона. Этот прием чем-то напоминает мозаичную композицию в парке Победы в Тбилиси, а в определенных чертах - и витраж в Нью-Йорке. Здесь также ощущение праздника передается тем, что небо дано в сложном рисунке и неординарной цветовой гамме.

Для посольского зала приемов в Токио художник сделал гравированное на нержавеющей стали огромное панно (30х5 метров) "Москва - столица, моя Москва".

Близкие московские и русские темы были использованы художником и в Осаке, где им были созданы чеканная панорама Московского Кремля и для интерьера советского консульства - резьба по дереву: "Русская зима", "Русская весна". В то же время, когда художник находился в Японии, он сделал горельеф из металла "Мужчина и женщина", который был подарен труппе Токио-балета и стал ее эмблемой.

Одной из самых примечательных работ Церетели за рубежом стал монумент в Брокпорте. Скульптура, названная автором "Счастье детям всего мира", вызвала широкий отклик в общественном мнении в Соединенных Штатах. Безусловно, прежде всего потому, что это был дар специальным детским Олимпийским играм. Своего рода политической акцией явилась и работа по монтажу монументов Церетели в Брокпорте. Художник отказался от крупного гонорара за все произведения и непрерывно на всех стадиях участвовал в их монтаже на строительной площадке. На торжествах, посвященных открытию монумента, присутствовало более 150 тысяч человек, в том числе видные политические и общественные деятели США: сенатор Эдвард Кеннеди, губернатор штата Нью-Йорк Хью Керри, один из руководителей Игр Сэрджент Шрайвер, спортсмен Мухаммед Али, директор фонда Кеннеди Роберт Монтегю, президент Брокпортского университета Альберт Браун и многие другие.

Вторая работа художника в Брокпорте - "Свет и знание - миру", выполненная также из меди, решена как стилизованное "древо познания". Успех работ Церетели в США определил то, что студенты факультета искусств обратились к своей администрации с просьбой пригласить художника на преподавательскую работу, что и было сделано. Несколько месяцев он с большим успехом преподавал живопись и вел со студентами практические занятия, показывая им технику мозаики, витража, работу с металлом. За преподавательскую деятельность ему было присвоено звание почетного профессора Брокпортского университета. Тогда же в США прошла большая персональная выставка художника.

В последующие годы Церетели также немало работал за границей - оформлял экспозиции ряда советских выставок. Кроме того, он стал инициатором одного весьма интересного начинания. Художник предложил создать отдел этнографии Грузии в знаменитом Музее человека в Париже, где представлены экспонаты, относящиеся практически ко всем культурам мира, но где грузинский раздел отсутствовал. Эту задумку начинание ему удалось осуществить. Зная хорошо грузинскую этнографию, особенности жизни, обычаев, характера жилищ, одежд, всевозможной утвари разных регионов Грузии, Церетели потратил много сил, чтобы собрать большую и представительную этнографическую коллекцию. Подаренная Музею человека, эта коллекция и составила основу экспозиции, которая теперь пользуется большим вниманием у посетителей.

Несмотря на быстрое расширение зарубежной "сферы влияния", стремительное внедрение в западную художественную жизнь, его общественная и профессиональная деятельность в России оставалась и продолжает быть очень активной. В годы перестройки он был избран народным депутатом СССР. Академия художеств России включила его в число своих действительных членов. Зураб Церетели избирается вице-президентом академии, академиком-секретарем созданного им в академии отделения дизайна, одновременно оставаясь руководителем Союза дизайнеров Республики Грузия. Он был избран действительным членом, академиком-секретарем отделения искусства и затем вице-президентом Международной академии информатизации при ООН.

В последнее время Зураб Церетели все больше работает в Москве. Его московская мастерская стала одной из достопримечательностей сегодняшнего города, которую посещают самые высокие гости страны. В ней провел вечер президент США Джордж Буш, бывали министры иностранных дел и министры культуры многих европейских стран, государственные секретари США Джордж Шульц и Джеймс Бейкер, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Перес де Куэльяр, знаменитые актеры, певцы и художники от Адриано Челентано до Роберта Раушенберга.

Конечно, годы ни для кого не проходят бесследно. Вторая половина жизни часто оказывается более спокойной, зрелой. Поиски и мечтания как будто завершены, шкала ценностей в искусстве и в человеческих отношениях установлена, решено то, что является самым главным в жизни. И теперь можно с уверенностью сказать, что для Зураба Церетели приоритетной областью творчества стала живопись. Это не означает, что он отказался от своей деятельности в сфере монументального искусства или что он не уделяет созданию скульптур и эмалей значительного внимания. Как и прежде, Церетели часто загорается замыслами возведения грандиозных ансамблей и гигантских монументов, увлекается идеями новых по своему содержанию памятников, крупных сооружений, а также более камерных, почти станковых произведений.

К числу последних относится композиция "Человек проходит сквозь стену", установленная на фасаде одного из банковских зданий в самом центре Лондона, в Сити, недалеко от собора святого Павла. Ту же тему продолжает еще одна работа Церетели конца 80-х годов - памятник, поставленный им перед зданием Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В середине 90-х годов, когда стал проходить шок от разрушения Советского Союза и Москва начала быстро меняться, деятельность художника в столице России приобрела еще больший темп и размах. Он участвует в крупнейших проектах, которые создают новый облик города.

Решение о создании главного монумента, призванного стать Пантеоном Великой Отечественной войны, было принято давно - вскоре после Победы. Тогда же был проведен конкурс, в котором участвовали лучшие архитекторы и художники страны той эпохи.

Место для Главного монумента и музея было выбрано давно, еще в 50-х годах, когда создавался Кутузовский проспект, задуманный как торжественная магистраль, ведущая к центру города с запада. Вдалеке встает белый, поднятый вверх на мраморных пилонах музей, с огромным куполом, вздымающимся в центре. Перед ним на линии, проходящей через середину купола, поставлен высокий трехгранный монумент. К нему направлены все аллеи и подходы, полосы газонов, ряды фонтанов. Слева возносится ввысь золотой купол на стройной мемориальной церкви. Общая схема ансамбля была задумана архитекторами во главе с А.Т. Полянским, но очень многое в разработке художественного замысла было сделано Зурабом Церетели.

Главный монумент Победы, созданный художником, имеет высоту 141,8 метра - это символическое значение: цифра обозначает 1418 дней войны, отмеченных на гигантском трехгранном обелиске - бронзовом штыке. Его острие поднимается вверх, устремляясь к Победе. Грани монумента покрыты барельефами, посвященными долгой борьбе. Битва за битвой - от Бреста и Севастополя до Москвы и Сталинграда и обратно до Берлина - поднимаются одна над другой в переплетении тел, оружия, огня, который встает из дыма пожаров и превращается в фейерверк салюта. На острие монумента - крылатая богиня победы Ника, символ, созданный в античную эпоху, увековечивает торжество российского оружия. Фигура богини парит над ансамблем и держит в руках золотой венок.

Главный монумент стоит на круглом постаменте, расчерченном лестницами, ведущими к его основанию, - двумя полукруглыми, пологими и центральной, торжественной, прямой. Над нею у подножия обелиска поднимается скульптура "Святой Георгий, убивающий дракона". Эта тема уже встречалась в творчестве художника, в частности, в созданной им скульптуре перед зданием Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Торжество провозглашают другие скульптуры, входящие в ансамбль, созданный Зурабом Церетели. На концах огромного полукруга музея поднимаются конные фигуры трубящих Слав. Они также выдержаны в классицистической манере, и им также придана легкость, парение, ликующее звучание, передающее торжество Победы.

Войдя внутрь музея, посетитель поднимается по монументальной центральной лестнице к залу Славы. Ступени рассекает надвое широкая изогнутая бронзовая полоса, исполненная Церетели. Ее называют "Лентой Славы". Поднимаясь вверх, она символизирует скорбный путь войны, воспоминание о павших воинах. В их память горят высокие бронзовые свечи, освещая оружие и солдатские каски, как бы оставленные ушедшими. Впереди по обе стороны тяжелых, мощных, торжественных, ведущих в зал Славы бронзовых дверей с квадратными экспрессивными барельефами, также исполненными художником, во всю стену - многоцветные яркие витражи - "Салют" и "Цветы Победы". Здесь мы вновь встречаемся с одной из излюбленных Зурабом Церетели техник в монументальных работах: он вновь использует возможности светящегося стекла, разделенного свободными линиями на цветовые вихри, для создания острого ощущения бьющей через край, поднимающейся ввысь радости Победы.

В отличие от многоцветья вестибюля грандиозный круглый зал Славы строг по своим формам и колориту. Его стены покрыты мраморными панелями, на которых золотом написаны имена героев. Выше - поле белых барельефов в пышных картушах, в них помещены изображения, исполненные Церетели, городов, прославившихся в борьбе с фашизмом: Москва, Смоленск, Тула, Одесса, Севастополь, Ленинград, Сталинград, Новороссийск, Мурманск, Брест, Керчь. Каждый из городов-героев легко узнаваем, барельефы передают его самые характерные черты, море и холмы, знаменитые архитектурные памятники, военные монументы. Все композиции строги, классичны и насыщенны, целиком выдержаны в белом цвете, их сдержанность придает особую пышность обнимающему их барочно-живописному обрамлению. Еще выше, в глубине купола, художник поместил гигантский, тяжелый, монументально-торжественный венок из золоченой бронзы, а в центре его - изображение ордена Победы, завершающее образ музея Великой Отечественной войны.

В композицию ансамбля кроме Главного монумента и музея входит еще одно сооружение, которое не встречалось в практике создания мемориалов советской эпохи, - храм, возведенный во имя святого Георгия Победоносца. Проект церкви был исполнен А.Т. Полянским при участии группы архитекторов из его мастерской во главе с В. Будаевым. Художественное оформление церкви создано Церетели. Храм был освящен Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Одной из самых значительных монументальных работ Зураба Церетели в Москве стал памятник "300 лет Российского флота" или "Петр Великий", созданный в 1997 году. В городской, монументальной пластике редко устанавливаются такие крупномасштабные памятники. Подобные проекты, в которых большие плоскости скульптурной формы, подвержены сильным ветровым нагрузкам, вызывают серьезные проблемы и требуют мастерства, связанного с решением множества технических задач. Они требуют от автора и правильный выбор материала и оптимально прочную, выверенную конструкцию, соответствующую замыслу произведения, выдерживающую все ветровые нагрузки среды, тяжесть облицовки и т.д.

Монумент Петру I, основателю Российского флота, представляет собой уникальный в инженерно-техническом решении объект. Несущий каркас 98-метрового монумента - это металлоконструкция из нержавеющей стали, на которую накладывались собранные в укрупненном масштабе бронзовые детали облицовки. Нижняя треть всей конструкции собиралась отдельно и устанавливалась на железобетонное основание-фундамент. Также отдельно собиралась фигура Петра, конструкция и облицовка корабля и затем устанавливались в готовом виде на пьедестале.

Подвесные ванты корабля выполнены из нержавеющей стали и представляют открытую пространственную конструкцию. Сплетенная из нескольких тросов а скрепленных между собой такая конструкция исключают подвижность, т.е. качание вант. Пластическая облицовка рострального постамента, корабля и фигуры выполнена из высококачественной бронзы, первичной обработки. Бронзовая поверхность пьедестала обработана пескоструйкой, покрыта патиной, а сверху - воском, защищающим ее от негативных атмосферных влияний.

Очищенную поверхность фигуры от тонального изменения цвета бронзы и от неблагоприятного воздействия среды на химические процессы о материале предохраняет лаки. Свиток в руке Петра I - позолочен. Паруса сделаны в технике выколотки из меди, внутри которых для уменьшения веса применена пространственная металлическая конструкция, С целью предотвращения коррозии, все скрепляющие элементы сделаны из нержавеющей стали. Для установки флагов использовались шарикоподшипники, поэтому ветровые нагрузки на них мизерные. Внутри монумента смонтирована лестница, необходимая для осмотра и обследования состояния конструкции.

В основании площадки - искусственного острова вмонтированы фонтаны, создающие впечатление, рассекающего воду корабля.

Помимо творчества Зураб Церетели активно занимается общественной деятельностью. Начиная с середины 90-х годов, тогда вице-президент, а с 1997 года - президент Российской академии художеств З.К.Церетели возглавил в ней существенные реформы, обновив, расширив и усовершенствовав ее деятельность. При нем был разработан и утвержден правительством новый Устав академии, выработана ее обширная творческая программа, обновлен состав президиума и пополнено число действительных членов и членов-корреспондентов, усовершенствована структура аппарата академии, поднят на новый уровень процесс художественного образования, происходит углубление ее преемственных связей с Императорской академией художеств.

Ныне в Российской академии художеств около 150 действительных членов и членов-корреспондентов. Ее ряды пополняются как мастерами, уже получившими общественное признание и известность, так и одаренными, активно набирающими силу художниками. Избрание членами-корреспондентами руководителей ведущих музеев страны - Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музеев Московского Кремля - призвано качественно изменить роль академии в музейном строительстве. Аналогичную по проблематике цель преследует избрание в состав Академии ректоров Государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, Санкт-Петербургской академии живописи, скульптуры и архитектуры и Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества.

Современная реформированная академия под руководством З.К.Церетели выполняет большие художественные программы общегосударственного масштаба. Среди них: создание архитектурно-скульптурного ансамбля на Поклонной горе в Москве; воссоздание большим количеством художников и скульпторов, в том числе молодых, храма Христа Спасителя в Москве; серия значительных отечественных и международных художественных выставок, обогативших искусство новыми достижениями; многочисленные памятники и монументы деятелям истории и культуры, установленные во многих городах России; архитектурные сооружения, удостоенные Государственных премий, и многое другое.

Другим масштабным проектом, который был осуществлен под художественным руководством Зураба Церетели, стал торгово-рекреационный комплекс "Охотный ряд" и Манежная площадь. Перед ним, как автором дизайн-проекта стояла серьезная проблема согласования современного проекта с историческим окружением площади: в отличие от аналогичных иностранных этот комплекс несет большую историко-информативную нагрузку. Поэтому в художественном решении всего комплекса присутствует просветительное и эстетическое начало, он наполнен искусством и произведениями искусства.

На поверхности Манежной площади устроена обширная зона отдыха, островок психологической разгрузки с зеленью, фонтанами, парковой скульптурой, с воспроизведенным как исторический факт бассейном реки Неглинки, некогда здесь протекавшей. Беломраморная балюстрада, обрамляющая набережные, уступами спускается к конфигурации, которая была широко распространена в архитектуре русских усадеб XVIII века. Фонари-светильники на площади, как и балюстрада, погружают посетителей и отдыхающих в атмосферу Екатерининской эпохи.

В дизайнерский проект З.К.Церетели вошла и детская программа. Лучшие помещения, расположенные в наземной части вдоль набережной, отданы под детские кафе. Их внутреннее пространство через широкие окна включает и фантастический мир бассейна реки Неглинки с ее сверкающим разноцветной мозаикой дном, фонтанами и скульптурой на темы самых популярных русских народных сказок.

Уникальным объектом в ансамбле площади являются вращающийся купол "Часы Мира". Конструкция в форме купола совершает ровно один оборот в день, на внешнем своде купола нанесено изображение, соответствующее графической карте Северного полушария. Купол венчает 10-тонная бронзовая скульптурная композиция святого Георгия.

Наряду со значительными работами в Москве в последние годы Зураб Церетели создает все больше монументальных произведений за границей. В 1995 году был открыт памятник Колумбу в Испании, который был сделан художником в честь пятисотлетия открытия Америки.

В 1995 году было принято окончательное решение о воссоздании в Москве храма Христа Спасителя. Как президент Российской академии художеств З.К.Церетели не мог оставаться в стороне от столь грандиозного проекта, тем более в воссоздании художественного и скульптурного убранства Храма были задействованы лучшие реставраторы, художники и скульпторы страны. Всех их объединяет Российская академия художеств. Например, большая группа скульпторов под руководством вице-президента академии академика Ю.Г.Орехова работает над воссозданием скульптурного убранства храма.

Зураб Церетели с большим энтузиазмом, не только как президент академии, но и как творец, принял участие в конкурсе по воссозданию храма. На конкурсе было отдано предпочтению проекту Церетели по воссозданию крестов и врат. В числе девяти групп художников из Москвы и Санкт-Петербурга бригада Церетели выиграла также конкурс по росписям интерьеров.

На конкурсе работ по воссозданию крестов и врат храма проект, предложенный Зурабом Церетели, одержал победу. По признанию художника, в этот момент он чувствовал себя самым счастливым человеком.

Высота центрального креста вместе с опорной частью - более 9 метров и вес свыше 3 тонн. Специальный механизм, заложенный в конструкцию крестов, позволяет им выдержать амплитуду колебаний в 3,5 метра, практически - ураган любой силы.

Врата храма Христа Спасителя воссозданы Церетели и установлены со всех четырех сторон света в 1997 году (12 врат храма Христа Спасителя и 4 - нижнего храма). Они представляют собой сложное произведение пластики, в композицию входят объемные формы горельефных фигур - библейских и евангельских святых и святых отцов Церкви, рельефный орнамент и тексты из Библии и Псалтыри. Несмотря на то, что высокие массивные бронзовые двери весят по 10 тонн каждая, а их высота составляет около 10 метров, открываются они легко благодаря уникальной конструкции петель.

Как победитель тендера, З.К.Церетели выполнил также сложную филигранную работу по воссозданию центральных люстр храма. Он участвовал и в конкурсе на воссоздание сюжетной и орнаментальной росписи. Группой художников под его руководством исполнены наиболее ответственные центральные многофигурные композиции, сложные по технологии и методике исполнения. Среди них: роспись свода главного купола - композиция "Отечество"; роспись пояса главного купола - фигуры 33 святых; роспись свода малого купола западного крыла; роспись свода малого купола северного крыла - придел святого Александра Невского; роспись свода малого купола восточного крыла - заалтарная часть; роспись свода иконостаса; роспись северной алтарной стены Храма - композиция "Христос Спаситель как Великий Архиерей Церкви с предстоящими святыми"; роспись южной алтарной стены храма - композиция с изображением Богоматери "Слово, Плоть, Бысть с предстоящими святыми"; роспись северной стены западного крыла храма - композиция "Икона Казанской Богоматери с предстоящими святыми"; роспись южной стены западного крыла храма - композиция "Икона Смоленской Богоматери с предстоящими святыми"; композиция "Крещение Господне" - северная часть галереи храма; композиция "Сретение" - южная часть галереи храма; композиция "Вход Господень в Иерусалим" - северная часть галереи храма; композиции "Воскресение Господне" и "Евангелист Матфей" - северо-западный пилон храма; орнаментальная живопись окон барабана в главном куполе; орнаментальная живопись галереи храма - около 2400 кв.метров росписи, в том числе: стены восточной части галереи, живопись девяти сводов юго-западной части галереи, винтовая лестница с первого этажа на второй, обрамление трехчастных окон, 34 образа русских святых и их обрамление, 34 образа киево-печерских святых и их обрамление, обрамление композиций на стенах галереи.

По мнению представителей Русской Православной Церкви, Зураб Церетели блестяще выполнил все стоявшие перед ним задачи, и внешний вид воссозданных им элементов художественного убранства храма соответствует старым.

Самое значительное в творчестве Зураба Церетели - это то, что он неповторимо самобытен, что его художественная деятельность практически не имеет аналогов и органично вливается в искусство последней четверти XX века. Международное признание его работ говорит, что "феномен Церетели" выходит за рамки отечественного искусства, и в нем много созвучного современным процессам, захватывающим страны и народы. 15 декабря 1999 года открылся созданный З.Церетели первый в России Московский музей современного искусства.

Профессор, президент Российской академии художеств З.К.Церетели удостоен звания Героя Социалистического Труда. Ему присуждены Ленинская премия, дважды Государственная премия СССР, Государственная премия России, премия Пикассо. Он - Народный художник Грузии, Народный художник СССР, Народный художник России, президент Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, посол Доброй воли ЮНЕСКО. Награжден орденами Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством" III степени, медалью города Парижа "Вермейр" за выдающийся вклад в культуру и искусство, Русской Православной Церковью награжден орденом Святого Преподобного Сергия Радонежского I степени. Избран академиком Международной академии творчества, профессором Брокпортского университета изящных искусств (штат Нью-Йорк, США), действительным членом Грузинской академии наук.

Не у всякого хватит накала эмоций, чтобы в течение всей жизни испытывать напряженную, неутолимую и в то же время тайную страсть, и редко кто обладает выдержкой, необходимой для сохранения ее вдали от любопытных взоров. Темперамент и характер Зураба Церетели позволяют ему делать это на протяжении 30 лет - с тех пор, как он посвятил себя работе художника-монументалиста. Живопись была и остается его страстью, он предается ей каждый день: дома, в дороге, при самой большой занятости - всегда.

Зураб Церетели прежде всего живописец. Именно так он сам оценивает характер своего творчества. Да и каждому человеку, коль скоро он сможет понаблюдать в течение длительного времени за работой художника, это станет очевидным. Несмотря на невероятную перегрузку, он находит время для усердных занятий живописью. Никто не знает, даже сам художник, сколько картин он создал за свою жизнь. Они переполняют его просторные мастерские. Однако каждое полотно на счету. Создается впечатление, что мастеру тяжело расстаться хотя бы с одним из них. Он очень редко дарит свои станковые произведения, и то лишь специально написанные для близких друзей. Каждый день картин становится все больше. Темпы роста живописного наследия Церетели - фантастические. Несомненно, его снедает тайный жар творчества. И это не обычная приверженность художника любимой профессии, перед нами нечто иное. Живопись для него - это способ существования, чуть ли не физиологическая потребность, основным содержание внутренней жизни.

В творчестве Церетели сегодня рано ставить точку. Оно продолжается с прежней активностью и многообещающим динамизмом. Творческий потенциал художника не только не иссякает, но, наоборот, набирает все новую и новую силу. Чуждаясь всякого бюрократического администрирования, художник как зеницу ока хранит свою творческую независимость, упорно отстаивая свободу избранного им пути. Где бы он ни работал, он остается самим собой, предлагая "городу и миру" то, на что он способен и чем живет. Этим путем Зураб Церетели идет без остановки - с присущей ему энергией и целеустремленностью.