

С.В. Колодиева

«Космическая мистерия»

Выставка и фестиваль искусств в МЦР

Настройка сознания и души на высокие космические вибрации, преобразование внутреннего мира человека – в этом видят смысл и предназначение своего искусства члены Московского объединения художников-космистов «Преображение».

Выставка «Космическая мистерия» прошла в МЦР в марте 2010 года. Многие ее участники – Леонид Феодор, Лола Лонли, Александр Маранов, Игорь Аницифоров, Василий Вятыч, Феодосия и др. – уже неоднократно показывали свои работы в стенах музея, Августа Оранская и Дмитрий Небогатов известны не столь хорошо, но каждый из авторов занимает свою нишу в искусстве, имеет сугубо индивидуальный взгляд на мир, свои способы художественного выражения.

На открытии экспозиции речь шла об особенностях восприятия творчества художников-космистов, о силе его воздействия на зрителя, о мужестве и самоотверженности, с которыми они отстаивают право следовать выбранным путем. В отличие от Музея имени Н.К. Рериха, отнюдь не все галереи и музеи соглашаются выставлять работы мастеров интуитивного направления. Именно так, художниками интуитивного направления, которые ставят во главу угла философско-духовные ценности, «напрямую затрагивая тайны Вселенной и основы мироздания», назвал себя и своих товарищей по творческому цеху Василий Вятыч.

Говоря о тесной, неразрывной связи художников-«интуитивов» с Космосом, ведущий научный сотрудник МЦР Е.Н. Черноземова обратила внимание на то, что благодаря своему творчеству они соприкасаются с инобытием, являясь своеобразной золотой арфой, на струнах которой играет Божественное пророчество. В результате этого деятельного созвучия, сопровождающего Космосом рождаются произведения, в которых реальность предстает преображенной, духовной. Черноземова назвала эту реальность магическим реализмом – магическим не в узком, специфическом смысле как элемент какого-то ритуала или обряда, а в широком, глобальном значении – как способ, способность обнаружить в явлениях действительности глубинные, сакральные смыслы. Это сплав, сочетание национального и символического, общечеловеческого и конкретного; это поиск общей основы всех живущих на Земле цивилизаций и в то же время выражение ее с помощью уникальных, неповторимых особенностей культуры того или иного народа.

Национальные особенности разных народов легли в основу экспозиции в МЦР. Представленные на выставке работы можно назвать этническим направлением в искусстве космизма. Выполненные на основе мифов, космогонических представлений и сакральных знаний славян, алтайцев, африканцев, русичей, народов Севера, они объединены устремленностью их создателей в высшие сферы, их верой в то, что человек – духовное, напрямую связанное с Космосом существо.

Согласно общепринятым толкованиям, слово «мистерия» (от греческ. μιστήριον – «таинство, тайное священное действие») означает богослужение, совокупность культовых мероприятий, к участию в которых допускаются лишь избранные. Исходя из этого определения, избранными в данном случае становятся не только сами художники – участники выставки, но и вовлеченные в круг воздействия их творчества зрители: следуя от

◀ Лола Лонли. *Свободная*. 2003

одной картины к другой, постигая разные аспекты и грани истины, они совершают своеобразный обряд посвящения – очищаясь и освобождаясь от тяжести и безусловности материальной действительности.

В некоторых работах, представленных в экспозиции, Космос звучит сквозь призму зашифрованных в мифах и легендах символов. В других тесная связь человека с Космосом прочитывается ясно и конкретно, – отталкиваясь от глубокого чувства сопричастности Вышнему, художники передают испытываемое ими в момент рождения картины состояние внутреннего полыхания. Каждый из мастеров переживает эти моменты вдохновения по-своему, в зависимости от жизненного

и духовного опыта, накопленных знаний, особенностей характера, творческого склада и т.д. Благодаря этому зритель получает шанс увидеть одно и тоже же явление во всей его многогранности.

Тонкость, изящество четких, легких линий, плавность и грациозность движений, удивительная гармоничность и соразмерность свойственны работам *Игоря Анисифорова*. «Эзотерические пейзажи» мастера передают сложную гамму эмоций, которые испытывает человек, касаясь душой Беспределности. С помощью мягких, неуловимо перетекающих друг в друга переливов цвета он пишет необытный, бесконечный «Покой», разлитое повсюду во Вселенной «Дыхание» бога, поднимающуюся изнутри существа светлую, тихую, вмещающую в себя цепкий мир «Радость» и др.

Диптихом смотрятся его графические работы «Свет Венеры» и «Предвидение». Композиционную основу картин образуют схожие элементы – расходящиеся, подобно кругам на воде, сферы, очертания планет, мириады вспыхнувших на ночном небе звезд. Детально вырисованная ветка с распустившимися бутонами цветов на переднем плане – самый плотный элемент изображения, отправная точка, от которой отталкивается душа, отправляясь в путешествие по небесным чертогам. Энергетический посыл обеих работ – ощущение творимого прямо на твоих глазах чуда. Вселенная предстает в образе прекрасной обнаженной женщины («Свет Венеры»), в ее взоре – любовь, нежность, неподдельная тревога за бережно хранимое дитя – человечество. В картине «Предвидение» душа человека превращается в длиннокрылую белоснежную чайку, которая, преодолевая законы притяжения, летит из земного мира в космический океан.

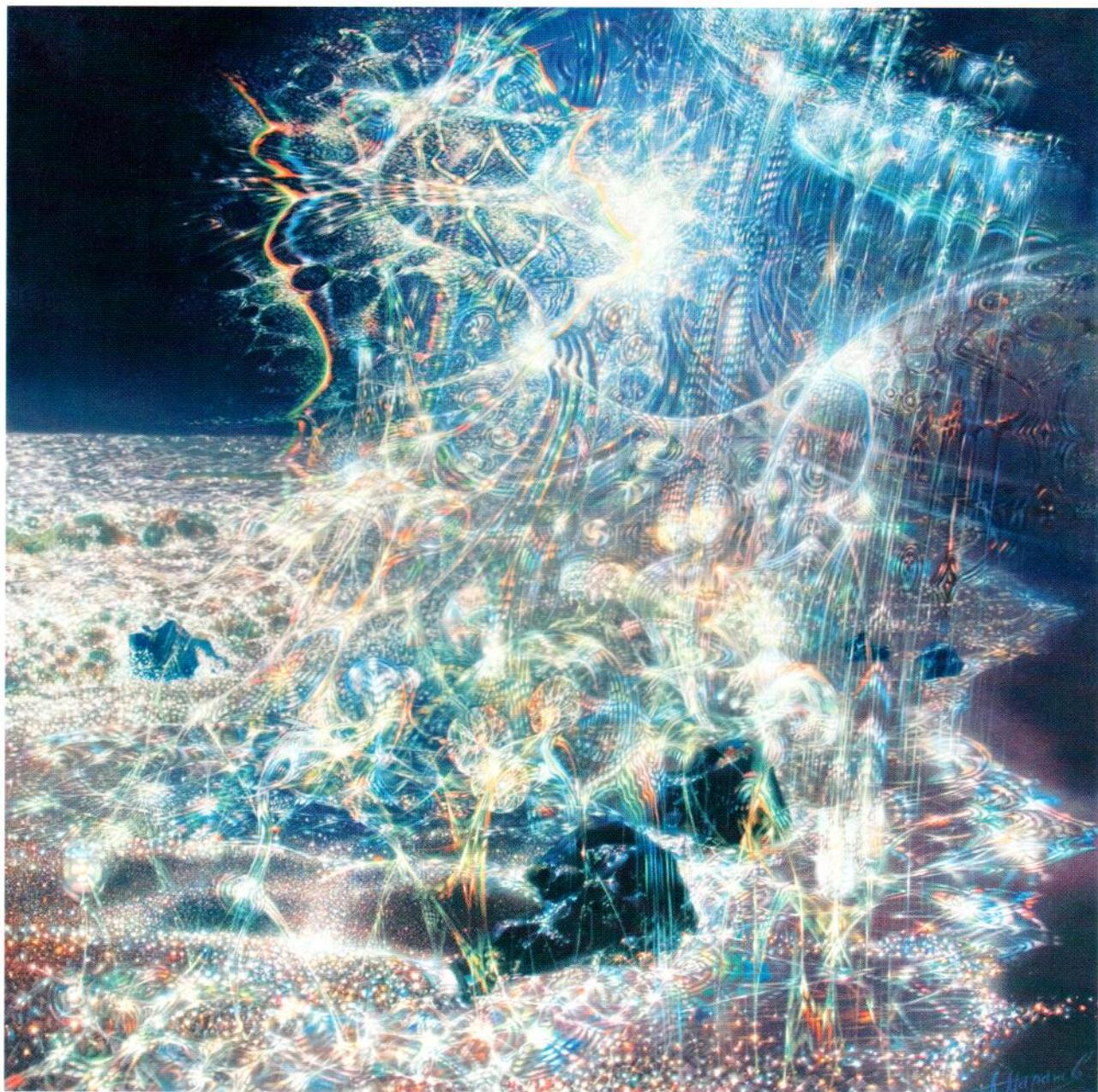
Еще один символ – картина Аницифорова «Свет Души». Здесь устремленность души к Небу подчеркивает сильно вытянутая вертикаль православного храма, которая проглядывает сквозь ветки заиндевевших на морозе деревьев. Увенчанный золотым куполом храм похож на тонкую свечу, чье колышимое ветром пламя горит ясным светом в холодных зимних сумерках.

Свет – не просто состояние души, но субстанция, из которой состоит ми-

Игорь Анисифоров. *Предвидение*. 2010

Александр Марапов. *Формула океана*. Цикл «Генезис», 2009

роздание, считает **Александр Марапов**. Он видит ее сотканной из мерцающих, сияющих волокон, которые вибрируют, сливаются воедино и снова распадаются. Картина «Формула океана» из цикла «Генезис» подобна заряженному энергетическому сгустку; над составленной из сверкающих точек, штрихов, кристаллов поверхностью океана плывет и колышется его полупрозрачный, невидимый обычным человеческим зрением астральный двойник – под его покрывалом творятся сложные процессы, пульсируют, взрываются, стыкуются и расходятся энергетические лучи.

Пульсирующие волокна, из которых состоит все живое, видят и **Евгения Дубровина**. Ее графические листы – причудливые белые узоры на черном фоне. Сначала они кажутся клубком

хаотично сплетенных линий, но, взглянувшись, понимаешь, что линии строго организованы – сквозь узорную завесу проступают законченные образы. Красоту чистых, полных добра и радости мыслей показывают графические рисунки из серии «Мысли». Диковинными цветами прорастая в небеса, благие мысли уходят за пределы нашей Солнечной системы, к дальним необозримым мирам.

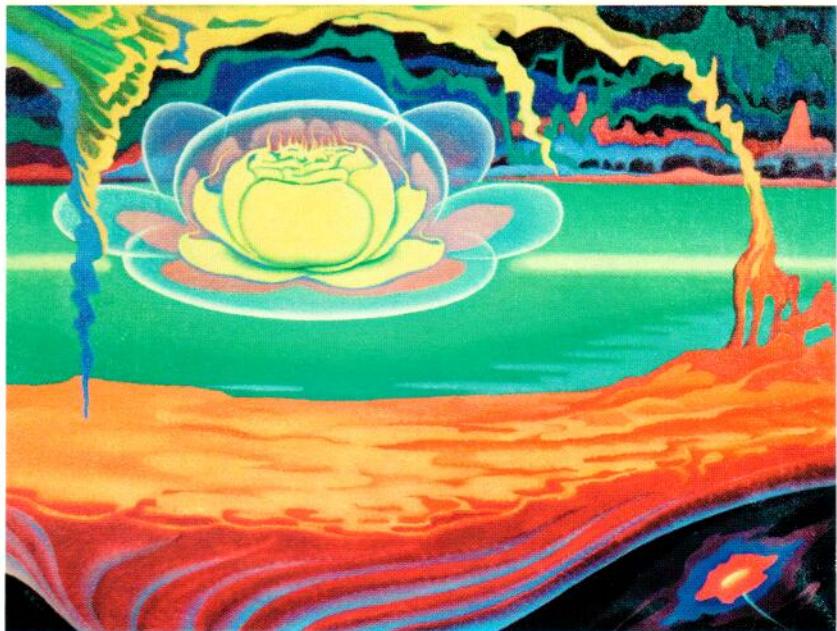
Художникам **Феодосии** и **Василию Вятычу** Беспрепредельность открывается не в монохромной гамме, а в богатой цветовой палитре: они пытаются передать непереводимые колористические оттенки инобытия с помощью земных красок.

Феодосия чувствует стремительную, центробежную силу, которая заставляет разворачиваться

из центральной точки органическую жизнь, Галактику, Вселенную. Ее работа «Ольга» из серии «Мандала имени» – увиденная с высоты птичьего полета структура человеческой судьбы, сотворенный высшими силами план жизни человека с именем Ольга.

Художественное решение картин Василия Вятыча близко к приемам сюрреализма – это поток бессознательного; но если для сюрреалистов важен сам процесс, течение энергии, безотносительно к тому, каков будет результат, то мастер-космист всегда имеет в виду вполне конкретную задачу: его творения затрагивают в человеке самый чувствительный орган – сердце, заставляя его звучать в такт с Беспределностью. Одна из картин художника называется «Колыбель Огненного цветка». Над волнами кипящего огненного озера в изумрудно-лазоревом пространстве, в колеблемых космическим ветром всполохах плывет огромный желтый цветок. Его точеные резные лепестки излучают ровное бордовое сияние; заключенный в хрустальную оболочку, он кажется воплощением кристальной ясности достигшего совершенства духа.

Вятычу близка мифология, тайные знания древних, с помощью которых можно непосредственно общаться с Незримым в момент экстаза или озарения. Установить связь с пространством иного состояния материи помогают шаманские

Василий Вятыч. Колыбель Огненного цветка. 2009

и духовные практики. На выставке было несколько «шаманских» картин Вятыча – «Маска волка» и «Маска медведя». Дикие, свирепые «лики» животных – духов, помогающих человеку совершить переход в потусторонний мир, вызывают ужас и священный трепет. Внимательно взглянувшись в изображения зверей, зритель идентифицирует себя с ними, подобно тому, как это делает шаман во время шаманского действия, временно

превращаясь в то животное-дух, маску которого он надевает, и таким образом приобретая свойственные духу-покровителю знания и тайные силы. Мифологическим можно назвать и произведение «Духи трав и цветов», отражающее представление о том, что у каждого цветка и растения есть своя душа. Среди буйно цветущей растительности, в сплетении трав, стеблей, листьев, венчиков цветов парят, порхают, общаются друг с другом маленькие красивые существа – эльфы.

Чудесных существ из параллельных миров творит и Светлана Анисифорова. Ее мир – волшебная страна, где правят законы добра и справедливости, здесь сияют радужные краски, не-

Василий Вятыч. Духи трав и цветов. 2009

Леонид Феодор. Жива – Богиня жизни и весны. 2002

обыкновенно красивы цветы и деревья, по лазурным и нежно-сиреневым полям скачут белоснежные крылатые единороги; окутанные полудремой, грезят о чем-то лежащие на облаках люди, в ладу и согласии с ними и друг с другом живут сильфы, эльфы, гномы, ангелы и чародеи («Страна Единорога», «Сильфы»); забавные, доверчивые, с чистой, искренней душой ребенка куклы «Ангел», «Волшебник», «Поэт Ференц», «Анг», «Мона» и др.

Язык символов – кратчайший путь к сердцу. Переданные на этом языке сокровенные знания об устройстве Мироздания, о предназначении и смысле человеческой жизни помогают зрителю почувствовать, что он не один во Вселенной, что существуют могущественные силы, под покровительством которых он находится. При этом абсолютно неважно, как они называются: Боги, Творцы, Герои или Старшие братья, – важно, что они есть, что они любят и берегают нас.

Языческие представления древних славян о космических покровителях легли в основу скульптурных рельефов **Леонида Феодора**. Пронзительные, полные бесстрашия и мудрости очи освещают строгие лики наших предков русичей («Русичи – внуки Даждьбожьи»). Внуки Даждьбожьи в старинных одеждах и головных уборах составляют подножие золотого круга, в который вписаны очертания сурового и всезнающего Бога плодородия и солнечного света, предка всех русских людей. В руках у Даждьбога символы власти – два огромных молота, а слева и справа расположены крылатые сфинксы.

Светлана Анисифорова. Волшебник

Даждьбог – это мужская персонификация плодородия. Женский вариант той же могущественной силы – западнославянская «Жива – Богиня жизни и весны». Изображенная в центре полу-круглой трапециевидной плоскости, испещренной древними орнаментами, знаками и ликами подвластных ей божеств, Жива кажется воплощением кротости, любви и безграничного терпения.

Славянскую тематику взял за основу и художник **Владимир Платонов**. В его произведениях – глубоко интуитивное вживание в ткань мифа; композиция строится на одной и той же сакральной фигуре – круге, символизирующем непрерывную эволюцию мироздания, бесконечность и совершенство. По кругу расположились внимавшие «Ведуну» дикие медведи, в кружок собрались звери, слушающие мелодию золотоволосого музыканта («Песнь леса»); все живое – проснувшаяся после долгого зимнего сна земля, деревья, растения, весело порхающие птицы – вращается вокруг изящной хрупкой богини весны («Лада»). Попадая в ауру работ художника, проникаешься заклинательной энергетикой стремительно нарастающего кругового ритма, во все времена служащего способом преодоления реаль-

ности, проникновения из мира земного в мир богов и духов.

Боги и духи получают различное воплощение в зависимости от характера, условий жизни и мировосприятия разных народов. С образом славянской богини плодородия Живы перекликаются созданные Феодосией образы «Матери Амги» (из серии «Лики Севера») и играющей на арфе узко-глазой луноликой Богини («Песня моего Севера» из серии «Звуки Солнца»). Темный бронзовый лик, смотрящие в вечность очи «Матери Амги», украшающий ее чело головной убор из сверкающих кристаллов – все наделено таинственной, выше человеческого восприятия и разумения силой. Печать надвременного – и на лице прекрасной, освещенной заревом северного сияния Богини, защитницы и покровительницы народов Севера. Осторожно перебирая струны арфы, она извлекает на свет Божий мелодию хранимого ею от зла и напастей заповедного края.

Миф о заповедном крае лег в основу триptyха **Лолы Лонли**. Согласно популярному на Алтае эпосу «Маадай-Кара», земли, где правил этот богатырь, захватил злой великан Кара-Кула. Он разорил алтайские земли, а самого Маадай-Кара

Владимир Платонов. Елена Примудрая. 2009

вместе с женой и скотом угнал в плен. К счастью, богатырь успел спрятать в горах Алтая своего сына Когюдея-Мергена, который, став взрослым, победил злодея и вернул на родину мать и отца. Триптих написан в чистых, нежных, благородных оттенках. Зеленые заливные луга, на которых пасутся красивые, стройные скакуны, бурные, говорливые реки и кристально чистые озера, высокие пышнокронные деревья, могучие горы на горизонте, просторные синие небеса создают образ прекрасной страны, первозданной природы Алтая.

Центральная часть триптиха, «Бай терек», – живая иллюстрация описанного в эпосе стоящего тополя-исполина. Как и в алтайском мифе, изображенный художницей «семиколенный бай терек оброс листвой, как днями век. <...> На верхней ветви золотой <...> кукушки вещие сидят, пути грядущего следят. <...> В средине тополя того, на ветке бронзовой его, два черных беркута сидят, в глубины трех небес глядят <...> У основания ствола <...> сидят на кованых цепях <...> два черных пса сторожевых – тайгила, – неусыпно злых. <...> Тут славный аргамак стоит, ветвями от жары укрыт. Живою вспоенный водой, на пышных вскормленный лугах, покрытый шерстью золотой, – могучий конь Карыш-Кулак...»¹.

Правая часть триптиха – «Мать богатыря алтайского»; младенец Когюдей-Мерген поклоняется на руках ласково склонившейся над ним матери. В левой части триптиха – вскормленный алтайской землей молодой богатырь, освободив родную землю от врага, возвращается домой: «В пределы родины своей глядит воитель Когюдей: Прекрасна мирная земля!..»²

Поэтические сказания алтайцев интересуют Лонли наравне с мифологическими взглядами догонов – одного из племен Западной Африки. Африканскому Богу-Творцу – Амме, создавшему все на свете, начиная от бесчисленного множества спиральных галактик и заканчивая живыми существами на Земле и других планетах, посвящена картина из серии «Космогония догонов». Здесь в символической форме показан процесс рождения Вселенной: перестав быть замкнутым яйцом, внутри которого мир существовал без времени и пространства, Амма открыл глаза и начал процесс творения. При этом мысль его вышла из спирали, которая стала постепенно разрастаться.

Следуя мифу, художница изобразила яйцеобразную форму с золотой аурой, внутри яйца на голубом фоне – фиолетовый силуэт Бога-Творца и на уровне груди Аммы – оранжево-красная, закрученная, подобно улитке, спираль

¹ www.altaika.ru/legends/maaday-kara.html

² Там же.

Лола Лонли. Триптих «Маадай-Кара». 2010

с самым крутым белоснежным завитком в центре. Поверхность яйца и тело Аммы покрыты напряженными, похожими на тугие, упругие нити, энергетическими всплесками. Из них состоит все, что существует, они – та структура, которая остается живой и пульсирующей, даже когда душа покидает свое земное пристанище, бренное тело.

Жизнь продолжается в другом пространстве, в другом, более тонком и совершенном мире. С каждым воплощением на земном плане связь с этим миром крепнет все больше и больше, пока душа не освобождается наконец от беспрестанной череды нисхождения в материю, постигнув за одно бесконечно длящееся мгновение единство всего сущего. В этот момент она испытывает всепоглощающую радость и ослепительное, торжествующее чувство свободы.

Картина Лолы Лонли «Свободная» – гимн Красоте Космоса, Красоте Беспределности, величию Творца, создавшего эту прекрасную Вселенную, удивительный, совершенный универсум, где нам посчастливилось родиться, жить и творить. Залитая золотистым сиянием душа – прекрасная длинноволосая женщина, преодолевшая длинную спираль воплощений, раскинув в стороны тонкие руки, ловит вибрации Космоса – слышит, как движутся звезды, как проносятся мимо планеты, кометы, галактики. Она стала свободной, достигла цели своего существования, поняла, растворившись во Вселенной,

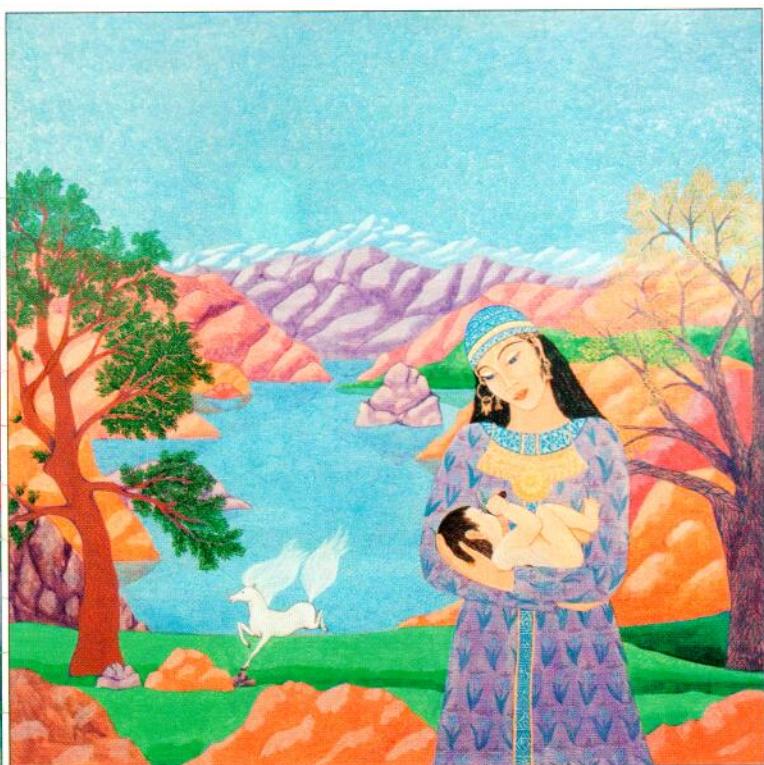
Феодосия. Песня моего Севера.
Серия «Звуки Солнца». 2008

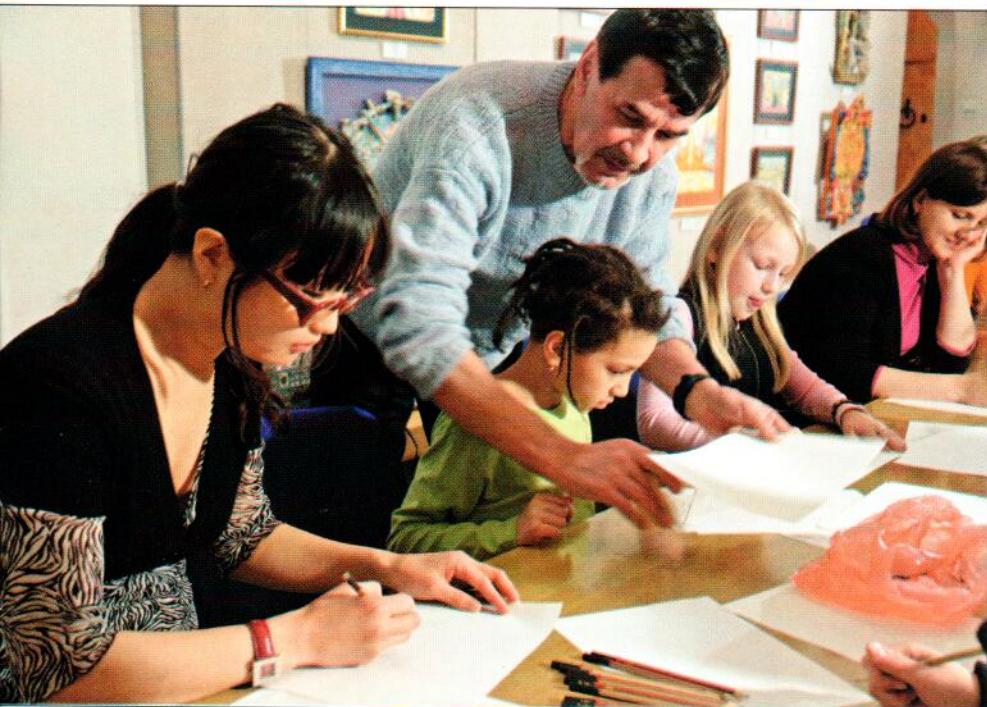
что на свете нет ничего, кроме преодолевающей границы пространства и времени, созидающей силы Любви.

Послание о Любви – знак, что мы должны жить, соизмеряя свое существование с жизнью многогранной Вселенной, что человек – прежде всего существо духовное, что каждый миг пребывания на Земле мы должны помнить о своем божественном происхождении и предназначении, – излучают работы художников-космистов, которые подарили зрителям выставку «Космическая мистерия». Все в мире пронизано Любовью, кроме Любви ничего не существует!

Выставка проходила в рамках фестиваля искусств «Космическая мистерия», также организованного Московским объединением художников-космистов «Преображение».

Демонстрируя характерные особенности искусства разных народов мира – обряды, мифы и легенды Запада и Востока, наигрыши и заклички древней Смоленщины, резонансное пение Ал-

*Мастер-класс
Игоря Аницифорова*

тая и индийские танцы, африканскую и тибетскую музыку и т.д., участники фестиваля открывали публике общие глубинные корни славянской, индийской, алтайской, тибетской и африканской культур.

Ведущая мастер-класса «Развитие сознания ребенка в эпоху практического освоения космоса», член Совета Международного центра гуманной педагогики, руководитель детской художественной студии «Радуга» (Магнитогорск) Светлана Ступак делилась опытом преподавания изобразительного искусства, давала практические рекомендации, как выявить и развить творческие способности ребенка, как сделать так, чтобы он вырос во всесторонне развитую, гуманную личность. По ее мнению, при воспитании детей прежде всего нужно помнить золотое правило: любовь воспитывается любовью, благородство – благородством, душевная щедрость – душевной щедростью, понимание – пониманием, ответственность – ответственностью.

Не менее познавательным оказался и мастер-класс Игоря Аницифорова. Художник предложил всем желающим интуитивный, никак не связанный с профессиональными навыками и умениями метод рисования. Он призвал воспринимать творческий про-

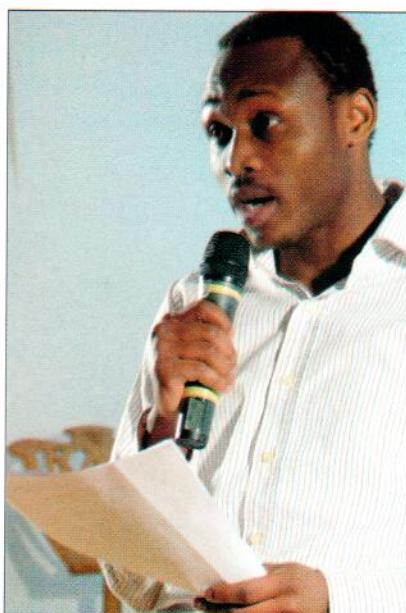

Выступает Светлана Ступак

цесс как поток сознания, в котором рука – чуткий механизм, посредством коего говорит дух. Самое важное в этом процессе – постараться отстраниться от окружающей действительности и позволить руке свободно двигаться в любом направлении – дух сам знает, что и как нарисовать.

Нельзя обойти вниманием поэтическую встречу «Притяжение небес», где российские и зарубежные поэты читали стихи и исполняли духовные песни; авторский фильм Василия Вятчика «Колыванская легенда», в котором в качестве видеоряда выступают не люди, а объекты живой природы; программу «Весна – перелетная птица», представленную артистами театра сценической импровизации «Под небом».

Одно из настоящих откровений фестиваля – вечер «Радуга звука». Это гармоничное соединение живописи (картин Феодосии), алтайского горлового пения – кай в исполнении лауреата международного фестиваля Sayan-Ring 2007, обладательницы премии «Золотая Ирия» Чейнеш Байтушкиной

Об особенностях африканского мелоса рассказывает Шон Тгров (Нигерия)

и музыкальных композиций «Рождение» и «Радуга» на непальских поющих чашах мастера-целителя даосских и шаманских практик Евгения Косухина. Все создавало атмосферу совершающегося прямо на глазах таинства. Вибрировали голоса, чаши, вибрировало окружающее их пространство, вибривала душа, попадая в такт с изначальной, совершенной музыкой Вселенной. Звуковые образы и живописные полотна гармонично дополняли друг друга, сливаясь в единое звучание.

Удачным опытом соединения в одно целое живописи, танца, пения и музыки стала программа «Корни творческих сил» – синтез трех

Евгений Косухин и Чайнейш Байтушкина исполняют алтайские традиционные мелодии

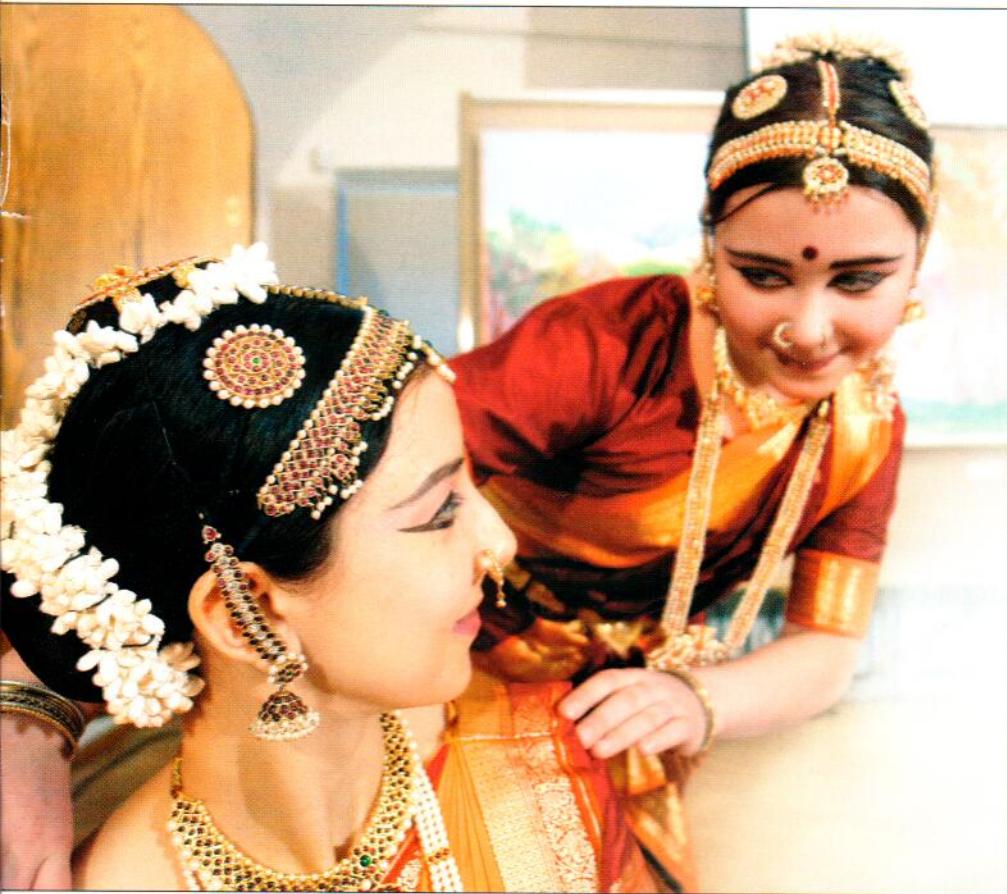
плавно перетекающих друг в друга частей: «Весенний коловорот», «Сарасвати – богиня искусств» и «Ритмы линии и цвета». Слушатели программы совершали уникальное путешествие – от обрядов и музыки Древней Руси через далекую и прекрасную Индию в жаркую, цветущую Африку.

День весеннего равноденствия, символизирующего вечное и непрерывное движение и обновление жизни, отмечается во всех традиционных культурах. Ведущая программы – Лола Лонли говорила о непреходящих духовных истинах, которые живут в космогонических поверьях и легендах всех народов. Это миф о создательнице и защитнице всего сущего – Матери Мира, миф о Заповедном месте – прекрасной стране, где живут святые, совершенные люди, миф о Волшебном Камне... Рассказ иллюстрировали картины художницы, выполненные в авторской технике темперными красками, изготовленными вручную из натуральных минеральных пигментов с добавлением яичной эмульсии и различных эфирных масел.

Дух и характер славянского народа, суть которого – трогательное единение человека и природы, – лейтмотив концерта группы

Концерт группы «БелъСветъ»

Индийский танец в исполнении солисток студии «Сарасвати»

«БелъСветъ», который сопровождался демонстрацией картин Лолы Лонли из славянского цикла. Пользуясь древними музыкальными инструментами: двоишкой, или парней (смоленским рожком двойного звучания), сигнальными пастушьими большими рожками, волынкой, звенцом, бубном, барабанами, трещотками, ложками и т.д., – одетые в старинные костюмы Смоленской губернии артисты насыщали пространство магической энергетикой обрядов и наигрышей древних славян: звали весну, кликали птиц, которые улетают в Заповедную Страну, пели о «Морене Зиме», которая, сидя на горе, «ключом железным небо замыкает», славословили жизнь радостным наигрышем «Ивана Купалы», поминали предков во время «Священной тризны»...

Выступление солистов студии индийского танца «Сарасвати» стало живой иллюстрацией полотен Лолы Лонли из серии «Владыки космических сил» (триптих «Матерь Мира», «Все, что есть в Мире, – это покрывало Ее», «Калачакра», «Сворачивание Вселенной», «Свободная»). Наталья Оболенская, Назира Тюленева и Снежана Солнцева исполнили танцы, посвященные лучезарной богине искусства

Алтайская танцовщица Айана Күфманова

Сарасвати, богине-созидательнице Парвати Шивакамасундари, Матери всей Вселенной, и Кришне, который творит жизнь, играя на флейте.

Энергичные, динамичные мелодии этногруппы «Африканда» и красочные, яркие работы Лонли из серий «Сердце Африки», «Владыки космических сил», «Знаки Шамбалы» и «Космогония догонов» звучали в унисон. Слушатели по достоинству оценили высокое мастерство барабанщика группы, потомственного джалиса, владеющего техникой изменять энергетику пространства с помощью ритма калю куэтэ (Гвинея), профессиональное исполнение других музыкантов и, конечно же, бархатный, чувственный голос обаятельной солистки – Марьям Палькубу из Республики Чад.

Завершающим аккордом фестиваля, самой поэтичной и лиричной его частью стал вечер «Со-

Ритмы Черного континента в исполнении этногруппы «Африканда»

кровенная песнь Алтая», посвященный знаменитому эпосу «Маадай-Кара». Зримое воплощение героического сказания, картины Лолы Лонли из серии «Сокровенная песнь Алтая», сопровождаемые чтением отрывков из «Маадай-Кара» и пением кайчи Мергеном Тельденовым и Чайнеш Байтушкиной, неспешной чередой проходили перед взором притихших зрителей... Как только послышался негромкий голос Лонли, читающей торжественные строки древнего эпоса, а на экране появился образ алтайского древа жизни – «семиколенного бай терека», окружающая действительность стала постепенно отдаляться... «Сокровенная песнь Алтая» нашла тропинку к сердцу каждого гостя фестиваля, затронув самые тонкие струнки души, коснувшись самых ее дальних, потаенных уголков.

Волнующая причастность к огромной, безграничной Вселенной, осознание тесной связи с Космосом, понимание, что смысл человеческой жизни – бесконечное развитие, а все мы – частицы Единого Великого Духа, вдохновляли участников фестиваля. Каждое событие было шагом вперед в познании тайн мироздания. Искусство стало дверью в Беспределность.

