

# Экспрессионистский реализм Сергея Бонгарта

Сейчас начинаются занятия в различных летних школах. Есть летние школы и для художников. Одна из них, которой руководит Сергей Бонгарт, русский художник, принадлежащий ко второй эмиграции, считается в Америке лучшей. Школа постоянно находится в Санта Монике в Калифорнии, но на лето занятия переносятся туда, где есть большие возможности для "пленера" (то есть для этюдов на открытом воздухе).

Еще лет десять назад журнал "Американ артист" назвал Сергея Бонгарта одним из лучших американских художников, определив его творческую манеру как романтический реализм. С первой частью этого высказывания следует полностью согласиться. Картины Сергея Бонгарта можно увидеть в лучших музеях и галереях Америки и других стран. В Сеаттле, например, есть целый зал с работами Бонгарта. Художник выбран членом-корреспондентом двух академий: Лондонской королевской и Американской.

Только вряд ли Сергея Бонгарта можно отнести к романтическим реалистам, как это делает критик журнала "Американ артист". Гораздо правильнее и точнее определить творческую манеру Сергея Бонгарта как "экспрессионистский реализм", то есть реализм с элементами экспрессионизма. Даже те правильнее понимают творчество Бонгарта, кто считает его "постимпрессионистским реалистом".

Есть у художника картины, которые можно по праву подвести и под этот "изм". Но уж совсем смешотворно, нелепо и неумно звучат попытки назвать Бонгарта "эпигоном передвижнического реализма", к чему склонны некоторые апологеты левого фронта искусств из третьей эмиграции.

Бонгарту, судя по его состоявшемуся год назад докладу в галерее "Гранд Сентрал", может быть, яснее, чем кому-либо другому, видны достоинства и недостатки передвижнического реализма XIX века: техника передвижников не всегда выдерживает требований современности, и реформируя, преображая, совершенствуя применительно к новым временам живописную технику передвижников, Сергей Бонгарт смело и упорно отстаивает необходимость сохранения глубокой человечности содержания их творчества. Передвижники были последовательными гуманистами, и Сергей Бонгарт стал их принципиальным преемником в современной американской живописи.

Вглядитесь в две его картины: "Старые женщины" (за эту работу

Сергей Бонгарт был избран членом-корреспондентом Американской академии искусств) и "Русские бабы". Обе картины согреты передвижническим состраданием к чужому горю. Но по художественной форме, по технике эти картины отличаются от полотен передвижников, потому что реализм Сергея Бонгарта окрылен экспрессионистскими мотивами.

В лучшей и большей части своего творчества Сергей Бонгарт — последовательный экспрессионистский реалист. Однако те, которые причисляют художника к импрессионистским реалистам, не так уж далеки от истины.

Поясним сказанное на примерах. Я считаю большой удачей художника картину "Перед бурей в итальянском городе". Все здесь от реализма, кроме необычайно сильного и смелого восприятия художником надвигающейся бури. Именно это восприятие переключает реалистическое в экспрессионистский план. И нельзя не согласиться с Бонгартом, который не всегда бывает объективным в своем отношении к новаторским течениям, что и на карте реалистического направления в искусстве есть еще немало белых пятен.

Несколько слов о творческих методах Сергея Бонгарта. У художника редкая способность, сохраняя внешнее сходство, передавать душевные движения, внутренний мир человека. Именно элементы экспрессионизма углубляют и выявляют психологический реализм портретов художника.

Есть у Бонгарта картина "Ломти арбуза". Написана она ярко, сочно — так и подмывает снять с холста кусок арбуза и жадно впитаться в него зубами. И тут реализм оживает, сдобренный экспрессионистским соусом. Надо сказать, что Сергей Бонгарт заслуженно признается живописцами и графиками Америки вице-королем натюрмортов.

Достаточно посмотреть на такие его картины, как "День благодарения" (с традиционной индейкой) или "Пасхальный стол", чтобы убедиться в этом. Эмоциональное наслаждение от вида индейки и старого виски, сырной пахши и куличей, настоящей на лимонных корочках водки (без этого она суха) ей-же-ей выше чревоугодия самого прихотливого гурмана.

Кроме шуток, мало того, что в такого рода картинах Сергей Бонгарт несколько не ниже своего соперника Кончаловского — ему, помимо этого, одному из немногих в современной живописи удалось приблизиться к нашим дням "тайное тайных" староголландского натюрморта. Так же, если вникнуть глубже, как

и в тайну рембрандтовского соотношения света и теней.

Как уже было сказано, не так уж далеки от истины те, которые считают Сергея Бонгарта "импрессионистским реалистом". Соль дела, повторим еще раз, не в "измах", а в широте и размахе, органически присущих этому художнику.

На обложке журнала "Американ артист" был помещен натюрморт художника Бонгарта, где в его реализме чувствовались не экспрессионистские, а на сей раз импрессионистские веяния.

В таком плане изображен Сергеем Бонгартом кухонный стол с медной посудой и крупной рыбиной на нем. Еще смелее и выразительнее написан "Пейзаж в синих тонах". Тут импрессионизм явно преобладает над реализмом, что очень редко встречается в творчестве Сергея Бонгарта. Но я думаю, что из многочисленных пейзажей художника — это один из лучших, если не самый лучший.

И когда, глядя на "Пейзаж в синих тонах", американские критики называют Сергея Бонгарта "русским Клодом Моне", вряд ли можно сказать, что это чрезмерное преувеличение.

Любопытно, что импрессионистские родники забили в творчестве Сергея Бонгарта произвольно и давно. Это случилось еще в Киеве, когда начинающий художник, тогда студент Киевской Академии художеств, написал картину "Пушкинская осень", репродукции с которой появились в украинских и русских журналах. В этой, хоть и ранней, но взрослой, а совсем не ученической работе, Клод Моне бесспорно взял верх над Репиным.

Между "Пушкинской осенью" и "Пейзажем в синих тонах" пролегли десятилетия. Но обе работы притягательны поэтичностью настроения, и это совсем не случайно для Сергея Бонгарта. Он не только художник, но и настоящий поэт, учившийся на опыте Пушкина, Пастернака и недооцененного Павла Радимова.

Последний, видимо, привлек Сергея Бонгарта и как поэт, и как художник — у Бонгарта есть ностальгическая картина с церковью, над которой кружат птицы, с лошадей и мужиком. Картина навеяна живописью Радимова.

Да, среди художников, вышедших из второй эмиграции, Сергей Бонгарт занимает одно из первых мест.

ВЯЧ. ЗАВАЛИШИН

ИРС 25.06.80