

М.М. Лоевская

«Свет фресок Дионисия»: работы Юрия Холдина

Аннотация. Статья посвящена работам фотохудожника Юрия Холдина, который первым стал делать снимки фресок Дионисия в Феропонтово при дневном освещении, передавая тонкую колористику, свет, воздушность и нематериальность фресок русского иконописца Дионисия.

Ключевые слова: Дионисий, Холдин, Феропонтово, фрески, Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея

Abstract: The article deals with the works of photo artist Yuri Kholdin, who was the first made the fotos of the frescoes of Dionysius in Ferapontovo in daylight. It conveys the subtle color, light, airiness and immateriality of the frescoes of the Russian icon painter Dionisy.

Key words: Dionisy, Yuri Kholdin, Ferapontovo, the temple of Christ the Savior, Tretyakov Gallery

«Свет фресок Дионисия» – так называлась выставка фото-фресок Юрия Холдина в Храме Христа Спасителя в Москве. История ее необычная и в некотором смысле драматическая.

Началась она еще в 1994 г., когда 40-летний фотохудожник и издатель Юрий Холдин впервые оказался в Белозерском крае в Феропонтовом монастыре. Нельзя сказать, что в это время он был никому не известен. Напротив, в начале 1990-х гг. Холдин уже имел награды за ассоциативную фотографию.

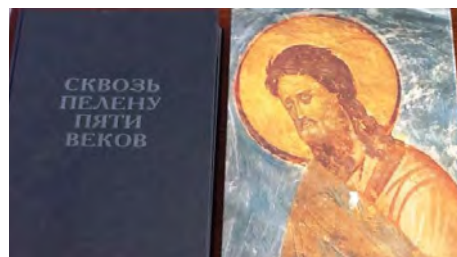
Впервые увидев знаменитые фрески великого иконописца Дионисия вживую, Юрий Холдин был потрясен тем, насколько оригинал отличался от альбомных

репродукций. Тогда-то он и загорелся идеей показать людям ферапонтовские фрески без искажений, с помощью пластики другого искусства, дав каждому зрителю возможность соприкоснуться с тайной искусства великого мастера, «открыть двери маленького северного собора, хранящего более 500 лет непревзойденный во все последующие века шедевр, для России, для всего мира»¹.

Альбом «Сквозь пелену пяти веков» можно расценивать как уникальное событие в мире русской культуры. В нем нашли отражение все 300 композиций Дионисия. «Здесь было все: объем, цвет, свет, фактура. Фактически, факсимиле самого Дионисия. Хорошо известно, что Дионисий не подписывал своих творений, так как это было не принято у древнерусских иконописцев (из чувства самоумаления – кенозиса). Но в Рождественском Богородицком соборе Ферапонтова монастыря подпись оставил в простенке северной двери храма»².

Как все новое, труд Ю. Холдина тут же вызвал не только огромный интерес, восторженные отзывы (в рецензиях писали: «Россия обрела фрески Дионисия»), а проект назван «перево-

¹ Из личной беседы автора с Е. Даниловой, вдовой Ю. Холдина.

² Из личной беседы автора с Е. Даниловой... .

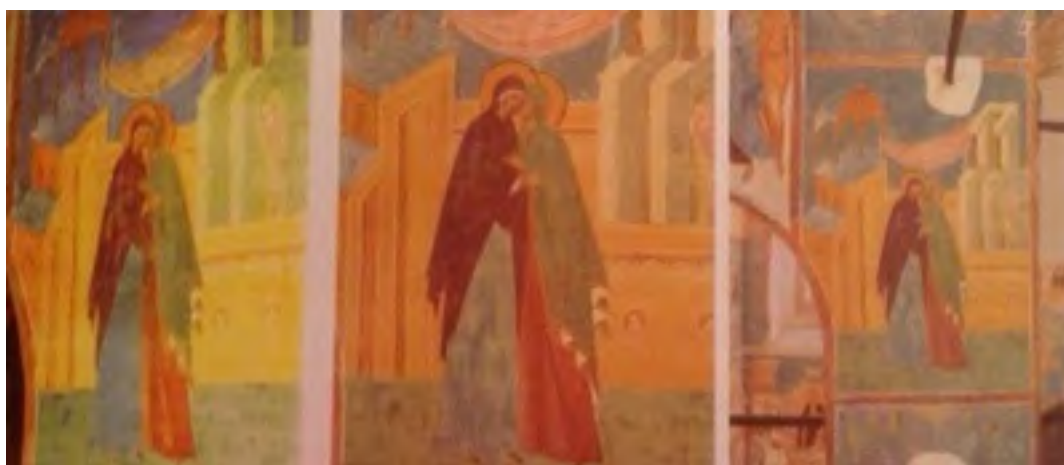
ротом в искусствоведении и книгоиздании одновременно»), но и критику, которая была вызвана тем, что некоторые специалисты-искусствоведы, возможно, не могли принять / понять новый взгляд, смириться с отходом от стереотипов.

Фотография слишком долго воспринималась как «дело мертвое»; «сугубо материалистическое понимание фотоискусства сохранилось до наших дней»¹.

В 1911 г. искусствовед В. Георгиевский опубликовал книгу «Фрески Ферапонтова монастыря», в которой предпринял попытку представить редкую по значимости работу Дионисия. Попытки продемонстрировать фрески широкой публике продолжались на протяжении всего XX в., но не увенчались успехом: в альбомах 1960–1990-х гг. они всегда были блеклыми, доминирующей была желтая охра. Технологии, сама печать оставляли желать лучшего.

Можно смело сказать, что до Холдина достойного и полного альбома фресок Дионисия не было. Благодаря этому талантливому фотохудожнику появилась альтернатива школе советских искусствоведов, которую, как остроумно заметил один из современных писателей, можно назвать «иконоборческой».

Плохое качество работ предшественников Холдина объясняется их методикой: фотографирование фресок всегда производилось в ночное время, так как в дневное

¹ Дultzеру Е. Фаворский свет в русской визуальной культуре: от фресок Дионисия до фотографий Юрия Холдина // Фрески Руси. Спец. вып. М., 2013. С. 2.

он «гуляет», постоянно меняется. Считалось правильным для передачи истинного цвета снимать фрески под жестким фронтальным искусственным освещением. Искусственное освещение холодного спектра полностью уничтожало теплые золотистые тона – те самые, что при солнечном свете создавали эффект свечения.

Такой жесткий свет не только грубо искажал цвет, но создавал тени и черные провалы, уничтожал то ощущение воздушности, нематериальности, которое присуще Дионисию и которое ощущается в самом пространстве собора. В палитре Дионисия отсутствует черный цвет, поглощающий Свет. Холдину удалось показать образ древнерусского храма именно как духовное пространство, лишенное теней.

Холдин первым разрушил старые стереотипы, уделяя основное внимание естественной световоздушной среде, архитектуре храма, цветам, композициям фресок. Он осуществил сложнейшую постановочную съемку, благодаря чему возникает эффект пространственного восприятия образов, возможности перенестись в стены собора. Передача «энергетики и чистоты светового сигнала» – в этом и заключалось его главное открытие.

Холдин пришел к выводу, что съемку следует осуществлять в дневное время, вернее, в поздние утренние часы – евхаристический момент, когда атмосфера всего храма становится как бы золотой. Свет фресок Дионисия – это горный свет. Богословское понимание света (Божественный, Фаворский) требует и богословского подхода к фотоискусству. Этот путь и открывает Юрий Холдин, т. е. новое направление в искусстве, которое можно назвать «искусство фотописи», «писания светом», «духовная фотография»: «Не кистью и красками, а фотоаппаратом и умением управлять светом,

решает проблему передачи нематериального Божественного света в фотографии и полиграфии»¹.

«Целый год исследовал стенопись, просчитывал свет, при котором колорит Дионисия раскрывается наиболее гармонично, чтоб не довлела ни теплая, ни холодная краска, чтоб охра загоралась, а голубец мерцал, не было провалов и неизбежных черных теней. Наконец нашел единственно верный для решения поставленной задачи камертон: полдень солнечного дня – вот когда замысел Дионисия полностью раскрывается, т.к. это кульминация Божественной литургии. Однако дневной свет очень переменчив, а значит, правильно передать цвет в условиях дневной освещенности представлялось невозможным. Холдин нашел свой универсальный узкий путь преодоления этой проблемы <...> он заставлял плёнку работать так, чтобы человек увидел это, как во время Литургии, когда горят свечи»².

Конечно, работы Холдина (и, разумеется, фрески Дионисия) надо видеть вочию (презентация не может передать их тончайшую колористику и гармонию, феномен светоносности, внутреннюю силу образов).

Первая выставка – «Фрески Руси. Дионисий», приуроченная к 500-летию фресок Дионисия, – проходила в Инженерном корпусе Третьяковской галереи (17 февраля – 19 марта 2006 г.). Работы Холдина (экспонировалось 200 – не все!) поразили посетителей своим совершенством: не сразу можно было осознать, что перед нами фотоснимки, даже с небольшого расстояния казалось, что это подлинные фрагменты фресок, – настолько качественного изобразительного материала, представляющего шедевры Дионисия, у России тогда еще не было.

¹ Дюльгеру Е. Фаворский свет в русской визуальной культуре: от фресок Дионисия до фотографий Юрия Холдина. С. 2.

² Из личной беседы автора с Е. Даниловой...

Выставка предоставляла уникальную возможность увидеть вблизи детали фресок, которые в самом храме находятся на большой высоте (10–20 м) или в теневых его участках.

Не у каждого есть возможность отправиться в Ферапонтков монастырь полюбоваться фресками непревзойденного иконописца. Нужно преодолеть немалый путь, но еще не факт, что в храм можно будет войти (например, из-за погодных условий), а если повезло, и мы наконец оказались внутри собора, то любоваться фресками нам придется 15 и, – если опять-таки очень повезет, – 30 минут; этого времени, конечно, недостаточно, чтобы осмысленно воспринять эту красоту в полном объеме: ахнул от изумления, даже не поняв толком, что поразило, и уже нужно уходить... Из-за проблемы сохранности доступ к фрескам ограничен (в отличие от Кипра, где богослужения в храмах XII в. в горах Троодоса ведутся до сих пор, а прекрасно сохранившиеся фрески может любой увидеть и любоваться ими, сколько душа желает).

Работая над гениальным ферапонтковским циклом, где церковное действие, слово, свет, цвет, линия и архитектура явили собой небывалое до Дионисия единство, Юрия Холдин сам выступил как художник светописи (фотографии). В его фоторботах представлены два художника: Дионисий и фотохудожник.

Выставка «Свет фресок Дионисия» в Храме Христа Спасителя была открыта 23 января 2011 года (после трагической гибели художника в 2007 г.) и расположена в выставочном зале нижнего яруса собора.

«Эстафету» переняла – Екатерина Данилова, вдова Ю. Холдина и продолжательница его культурно-образовательного проекта. Изначально выставочная экспозиция была задумана как проект, который будет работать, взаимодействуя с обществом. Для тех, кто стесняется спросить или проявить какое-то незнание, рядом с картинами даются комментарии. В Ферапонтково невозможно так близко

ознакомиться с фресками, а выставка была сделана так, чтобы фрески Дионисия были доступны и понятны широкой публике.

Фотовыставка построена как паломничество к святым местам России. Она дает недостижимую в музее возможность увидеть фрески так, как их видел сам Дионисий.

Благодаря подвижническому труду Е. Даниловой удалось выставку на непродолжительное экспонирование (всего несколько дней) в ХХС, однако, когда патриарх Кирилл увидел уникальное собрание фотофресок (их уже было представлено 380), то благословил оставить выставку как постоянную.

Увы, «постоянной» она смогла пробыть только 4,5 года. Некоммерческий проект вытеснили коммерческие организации...

За 4,5 года на выставке побывали тысячи человек, много молодежи (в том числе студентов ФИЯР МГУ). Юрий Иванович Холдин, по его собственным словам, создавал свои работы для нового поколения, так как молодежь более восприимчива ко всему новому.

В конце 2015 г. выставку (300 работ) пришлось вывезти в Новосибирский государственный художественный музей (в Москве площадок для нее не нашлось). Оставшиеся 80 работ стали кочевать по стране, раз в год они возвращаются в Москву – выставочный зал «В доме Нащокина». Обычно экспонируется 40 из 300 оригинальных фотографических произведений Юрия Холдина, посвященных фрескам Ферапонтова монастыря русского иконописца XV в. Дионисия.

По словам Екатерины Даниловой, фотографы, специалисты, которые анализируют и оценивают, понимают, что повторить этот жизненный опыт как Юрий Холдин, мало кто может, так как это истинное подвижничество, на которое не каждый способен. Люди часто создают коммерческие проекты, однако проект Холдина, о чем уже говорилось, не коммерческий. Он как художник полностью себя перестроил так, чтобы через свои фотографии донести, открыть людям фрески Дионисия, полностью ушел от системы; в

своем творчестве он был абсолютно свободен. Свобода внутри канона – явление редкое, однако он не нарушил границу канона. Его работы – это опыт боговидения, при этом он не просто художник, но подвижник, который создавал и разрабатывал все с нуля, хотя какие-то классические схемы, безусловно, уже сложились в росписях храма в Византии.

В наше время восстанавливаются и реставрируются множество храмов. Бережное отношение к культурному наследию прошлого, безусловно, важно, но не менее важно и бережное отношение к наследию современного непревзойденного мастера, работавшего с древнерусскими фресками. В идеале, должен быть музей Юрия Холдина, потому что его работы в таком же единственном экземпляре, как и сами фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре.

ЛИТЕРАТУРА

Дионисий «Живописец Пресловущий»: К 500-летию росписи Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. М., 2002. 303 с.

Дульгеру Е. Фаворский свет в русской визуальной культуре: от фресок Дионисия до фотографий Юрия Холдина // Фрески Руси. Спец. вып. М., 2013. С.2.

Много званых. Памяти Юрия Холдина: Книга-альбом. М., 2014. 287 с.

Сквозь пелену пяти веков: сокровенная встреча с фресками Дионисия Мудрого. Фотоальбом. М., 2002. 420 с.

REFERENCES

Dionisy “Notable Painter”: To the 500th of Dionisy Murals in the Cathedral of the Nativity of the Virgin of the Ferapontov Monastery. Moscow. 2002. 303 p.

Dulgeru E. Favorsky Light in the Russian Visual Culture: from the Frescoes of Dionisy to the Photos of Yuri Kholdin. In: Frescoes of Russ. Special Issue. Moscow. 2013, p. 2.

Many were Called. In Memory of Yuri Holding: Book-album. Moscow. 2014. 287 p.

Through the Veil of Five Centuries: An Inmost Encounter with the Frescoes of Dionisy the Wise. Photo Album. Moscow. 2002. 420 p.

Сведения об авторе:
Маргарита Михайловна Лоевская,
доктор культурологии
профессор
факультет иностранных языков и регионоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова

Margarita M. Loyevskaya,
Doctor of Cultorology
Professor
Faculty of Foreign Languages and Area Studies
Lomonosov Moscow State University
mloevskaya@mail.ru

“THE LIGHT OF THE FRESCOES OF DIONISY”: THE FOTOS BY YURI HOLDIN