

Юрий Орлов

БЕЛЫЙ ГОРОД

Юрий Орлов

БЕЛЫЙ ГОРОД

Автор текста
Татьяна Бойцова

Издательство «Белый город»

Генеральный директор К. Чеченев
Директор издательства А. Астахов
Коммерческий директор Ю. Сергей
Главный редактор Н. Астахова

Корректор Н. Акчурина
Верстка: О. Чевакина
Сканирование иллюстраций:
В. Тулин
Цветокоррекция: А. Курбацкая

На обложке:
Автопортрет. 2006
Холст, масло. 55,5 x 43,5

ISBN 978-5-7793-1594-4
УДК 75Орлов(084.1)
ББК 85.143(2)6я6
Ю71

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

Отпечатано в Италии

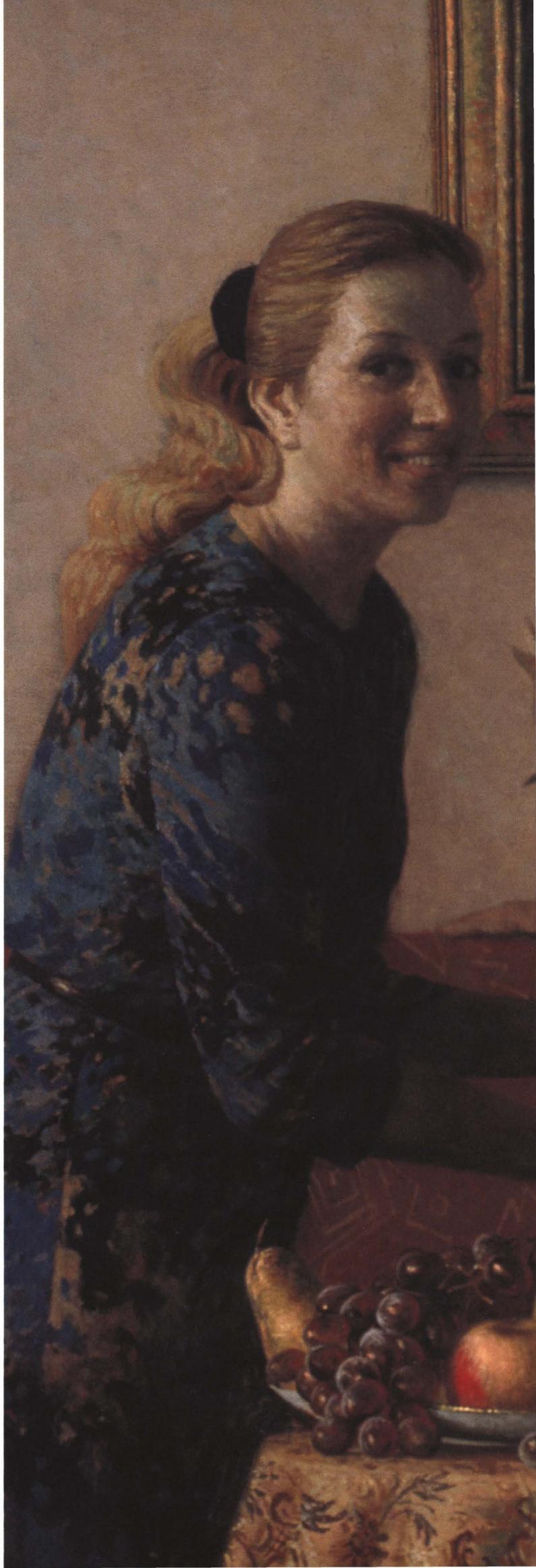
Тираж 3000

Издательство «Белый город»
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-5595, 780-3911, 780-3912,
688-7536, (812) 766-3393
Факс: (495) 916-5595, (812) 766-5806
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращайтесь по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-3911, 780-3912
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 916-5595

© «Белый город», 2009

Произведения, принадлежность которых не указана,
хранятся в семье художника

Юрий Орлов

БЕЛЫЙ ГОРОД

Юрий Орлов

Заслуженный художник России, Юрий Орлов – живописец большого творческого темперамента, сочетающий исключительный композиционный и колористический дар с основательным рисунком, чувством пластики, объема и большим профессиональным мастерством. Орлов –

крупный мастер, с ярко выраженной индивидуальностью. Его искусство пронизано жизнелюбивым миропониманием, размышлениями о красоте жизни и человеческих отношениях. Оно согрето неподдельной любовью к людям, к природе, ко всему прекрасному в окружа-

ющем мире. Последовательно развивая в своем творчестве лучшие традиции отечественного искусства, впитывая достижения европейских мастеров, Орлов остался

Натюрморт. Искусство. 2006
Холст, масло. 120 x 150

верен реалистической школе живописи. Эти качества, отражающие его мировоззренческие убеждения, позволяют считать Орлова одним из крупнейших реалистов современной России. И, действительно, среди наиболее ярких представителей этого направления Юрий Орлов – явление, безусловно, неординарное, а в его творческой биографии, как в зеркале, отразилась история российской художественной жизни конца XX – начала XXI столетия.

Поколению художников, к которому принадлежит Орлов, суждено было пройти через эпоху глобальных государственных реформ 1990-х годов, через ломку устоявшихся институтов поддержки искусства, представлений общества о творческой личности и его месте в современном художественном процессе. С приходом 1990-х атмосфера новых эстетических ориентиров, сложившаяся в отечественном искусстве, выдвинула на первый план немало новых имен. Но те талантливые авторы, кто олицетворял молодежную среду 1980-х, кто позиционировался с прогрессивными тенденциями в российской живописи этого периода и уже был позитивно отмечен критикой, стали в на-

ши дни носителями высокой профессиональной школы, составляющей гордость отечественной культуры. Как показало время, сформировавшаяся в те годы мощная профессиональная мотивация стала для них путеводной звездой в противоречивых дебрях постсоветского искусства. На стыке столетий их творчество связало между собой две эпохи, соединив в единое целое отечественную классическую школу и решительные попытки привнести в современную живопись новые качества, осознание особой роли художника в жизни общества и высокой ответственности за реализацию своего дара. С приходом XXI столетия в культурной жизни страны их имена зазвучали с еще большей силой. Каждый из представителей этой сильной генерации последователен в развитии своей творческой индивидуальности. При этом одни из них активно интегрировали в общеевропейский художественный процесс, другие – остались верны традициям русской художественной школы, наращивая значимость своего искусства для российской культуры. Живописец Ю. Орлов, лауреат ряда премий и медали Российской академии художеств занимает сре-

Старые предметы. 2006

Холст, масло. 52,5 x 112,5

ди них одно из самых почетных мест. Его живопись с чистым, незамутненным восприятием мира, со спокойным внутренним ладом уверенно вплетается в полифоническое звучание современной российской культуры.

Фрукты и цветы. 2002

Холст, масло. 90 x 70
Частное собрание, Сеул

Начало

Звуки летней ночи. 1981
Холст, масло. 90 x 90
Частное собрание, Франция

Вверху:
День окончен. 1980–1981
Холст, масло. 70 x 70
Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств

Уехали. 1979
Холст, масло. 98 x 120
Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств

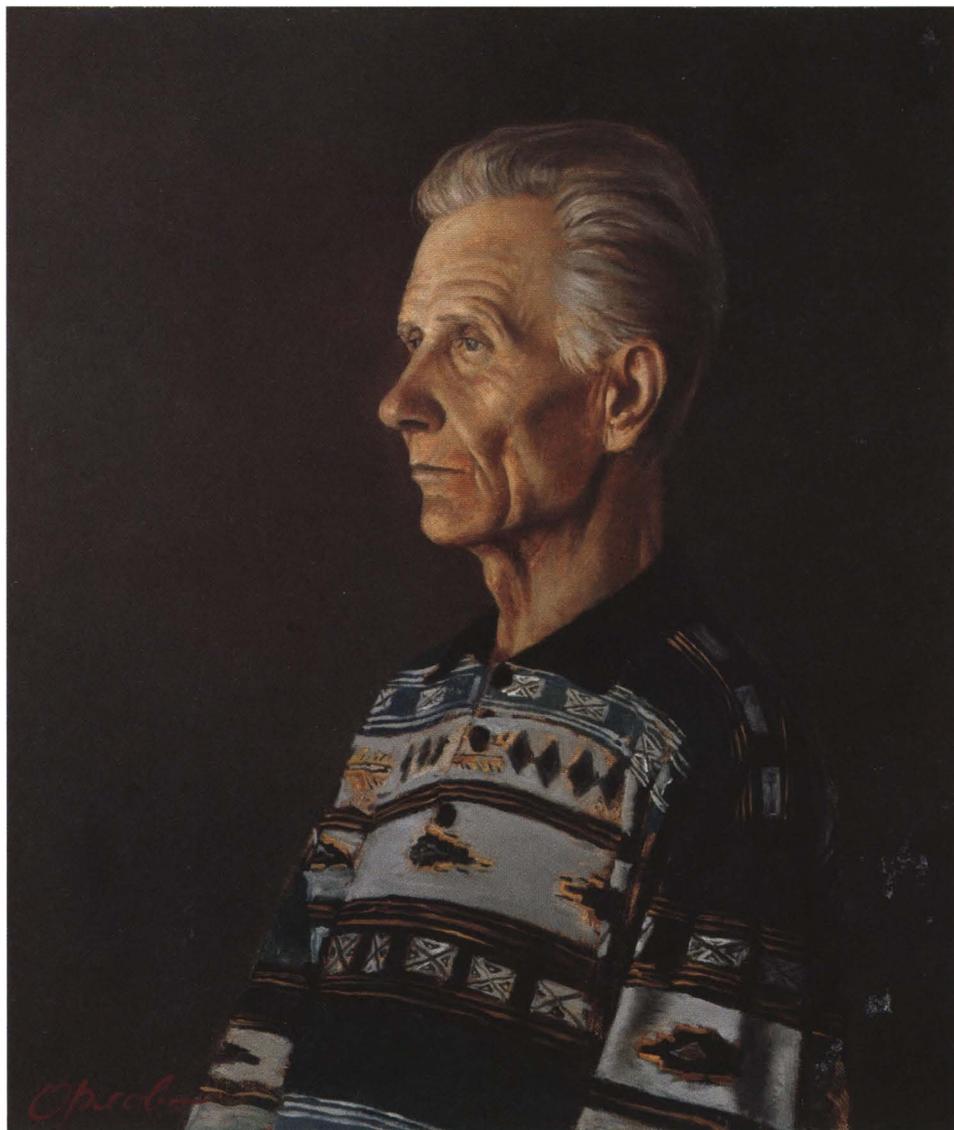
Родился и вырос Юрий Орлов на юге России, в одном из живописнейших городов Предкавказья – Ставрополе. Этим обстоятельством объясняется многое в мировоззрении художника. Колоритный русский город с богатой историей, основанный в XVIII веке как крепость, всегда был важным форпостом на южных российских границах и вольницей казачества. Ставрополь – многонациональный город. В пределах края располагается республика Карачаево-Черкессия. Кроме того, здесь немало украинцев, ингушей, осетин, адыгов. Эта особенность влияет на формирование демократического, коммуникабельного и целенаправленного харак-

тера местных жителей. Биография Ставрополя отразилась не только на его внешнем облике, она сказалась и на менталитете людей. В XX столетии здесь активно развивалась промышленность, существовала плотная рабочая прослойка, задававшая определенную динамику жизни горожан. Детство художника пришлось на послевоенное время, когда общество было охвачено трудовым энтузиазмом и чувством гордости за свою страну-победительницу. Сформировавшиеся в эти годы целеустремленный нрав и высокая работоспособность стали для Юрия надежной поддержкой в реализации его большой мечты – стать художником.

Атмосфера детства была типичной для большого южного города. Расположенные на холмах, утопающие в тополях и каштанах кварталы, раскинувшееся в окрестностях живописное Сенгилеевское озеро оставили множество теплых воспоминаний. До сих пор Юрий Орлов приезжает сюда из шумной Москвы. «Наш дом находится на окраине, весь двор увит виноградом, и здесь в тени собиралась летом вся наша семья. Мама моя, Орлова Варвара Андреевна, готовила окрошку. За обеденный стол усаживались отец Александр Иванович, младший брат Владимир и я. Моя комната выходила окном в сад, и, просыпаясь по утрам, я видел играющие на стене веселые солнечные зайчики, прорывавшиеся сквозь яркую зелень. Родители уже давным-давно встали, работают в саду и огороде. А для меня длинный летний день только начинался. Если меня спросить, что такое детство, ответил бы так: солнце, увитый виноградником двор и бесконечность летнего дня»¹. В воспоминаниях о детстве осталась рано ушедшая из жизни, молодая и заботливая мама, отец, ставший единственной опорой для двух сыновей.

Юрий Орлов родился в семье художника. «Сколько себя помню, всегда любил рисовать. В доме у нас пахло масляными красками, лаками, разбавителями, всеми ароматами мастерской художника. Я и сейчас люблю эту атмосферу: кисти, палитра, мольберт, тюбики с краской, флакончики разные, коробочки с красками, подрамники, рамы, картины по стенам... В детстве все это казалось загадочным. Когда отец работал, я садился рядом и наблюдал. Иногда сам пробовал изобразить нечто подобное»². Именно отец и стал для Ю. Орлова первым учителем. Затем была художественная школа, первые самостоятельные поездки на пленэр, первое знакомство с историей ис-

Портрет отца. 1999
Холст, масло. 70 x 60

кусства. Вместе с учителем О. Мушаиловым писали этюды с натуры, рисовали в альбомы, ездили на пленэры в Теберду, Домбай, на Сенгилеевское озеро, писали акварелью.

В Ставропольское художественное училище Юрий Орлов поступил сразу после окончания школы. Здесь преподавали опытные педагоги, среди которых Ю. Бондаренко, Н. Калинин и В. Чемсо. В краевом музее изобразительных искусств, располагающем хорошей коллекцией, вместе с друзьями штудировал русское искусство XVIII–XIX веков, на подлинниках изучал технику передвижников, их удивительные пленэрные завоевания. Студенческая среда сблизила Юрия

с профессиональной художественной жизнью города. В те годы на ставропольских выставках задавали тон картины Г. Киракозова, К. Казанчана, В. Чемсо, а на всесоюзном уровне – произведения В. Иванова, П. Оссовского, братьев А. и С. Ткачевых, В. Попкова, В. Сидорова, ранние картины Т. Назаренко, посвященные друзьям и хорошо знакомой жизни молодых художников. Хотелось ощутить и понять силу мастерства признанных живописцев, научиться их методам

¹ Орлов Ю. *Воспоминания*. Рукопись. Архив художника.

² Там же.

Астры. 2006

Холст, масло. 100 x 70

Девушка с черным бантом. 1987

Холст, масло. 85 x 65

Государственная Третьяковская галерея,
Москва

Впечатления, полученные во время таких поездок, впоследствии не раз служили подспорьем в создании образного строя живописных произведений, в передаче романтической атмосферы, свойственной природе летнего юга.

Преподаватели отмечали у Юрия талантливую компоновку учебных работ. Начинающему художнику композиция действительно представлялась увлекательной, важной и очень сложной частью работы над произведением. В училище за ним закрепилось шутовское определение – «композитор». Юрий и сейчас отводит композиции холста самое пристальное внимание. В свои зрелые годы он не перестает штудировать опыт великих мастеров. В истории искусства он продолжает видеть некую энциклопедию композиционных приемов, неизменный учебник для художников всех времен. Изучение гениальных композиционных маневров в картине Веласкеса *Сдача Бреды*, пластического строя картин Эль Греко, Вермера, Караваджо, русских классиков В. Сурикова, И. Репина, наконец, Гогена и многих других выдающихся мастеров мировой живописи научило его свободному, незаштампованному сочинению картины, оригинальной пластической организации холста. Упорядоченная, организованная внешняя среда привлекает художника и в жизни. «Мне среди порядка всегда уютно»³, – говорит он.

Задумываясь над темой дипломной работы, Орлов решил,

работы над картиной, пронаблюдать процесс ее создания, начиная с того, как мастер раскладывает краски на палитре, как готовит холст, размечает, рисует, компонуется. «Работал днем и вечером. Занятия начинались в восемь тридцать утра, до этого времени я успевал написать этюд, – вспоминал художник. – После уроков оставались в училище рисовать натурщиков. Нравилось ходить на этюды одному, писать живопис-

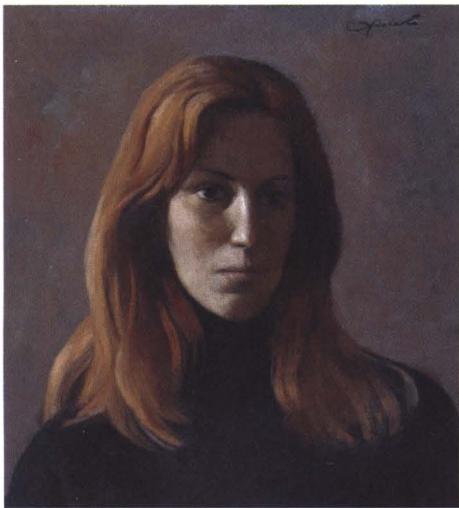
ные уголки города, делать наброски уличных сценок, прохожих. Любил акварель, много писал в этой технике»¹. Немало было походов на этюды вместе с однокурсниками. «Писали не только Ставрополь, но и пригороды, уезжали далеко, бывали в станицах, ездили по всему краю»². В этих поездках Юрий еще лучше узнал и полюбил своеобразный уклад жизни Ставрополя, сохранившиеся черты старого быта казаков, их нравы, обиход.

¹ Орлов Ю. *Воспоминания*. Рукопись. Архив художника.

² Там же.

³ Из беседы с Ю. Орловым 20 сентября 2007 года. Архив автора.

Портрет Лены. 1991
Холст, масло. 50 x 45
Частное собрание, Москва

что картина будет о том, что он хорошо знает и любит. Сюжет под-казала студенческая жизнь и царящая в ней творческая атмосфера. Полотно получило название *В мастерской художника*, оно писалось легко и быстро, было отмечено комиссией как интересное, зрелое произведение, и диплом был защищен с отличием. Но на художественных выставках это произведение не экспонировалось, поскольку сразу поступило в методический фонд училища. Тем не менее оно выдвинуло Орлова в ряд наиболее талантливых и интересных молодых живописцев Ставрополя. В качестве лучшего и твор-

чески активного выпускника училища он был приглашен на работу в Ставропольский художественно-производственный комбинат, принадлежащий Союзу художников, и единственный из выпуска был рекомендован на учебу в высшее учебное заведение.

С окончанием училища завершился важный этап в жизни Ю. Орлова, этап первичного накопления профессионального мастерства. Сам же Юрий вспоминает: «Осталось после учебы ощущение, что в живописном деле научился многому,

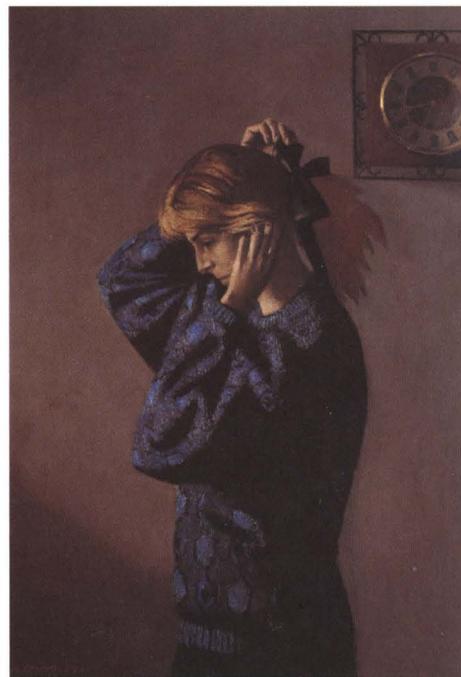
В мастерской. 1992
Холст, масло. 60,5 x 70,5

но еще больше предстоит освоить. Чувствовал в себе большой творческий потенциал. И не было сомнений в своих силах. Энергии было много. Веры в будущее – тоже много, наверное, от незнания. Я сам иногда думаю: вера в себя, чем она питается?!»¹ Уже в то время Орлов понимал значение школы в творческой судьбе художника.

Еще будучи студентом-третьекурсником, Юрий был приглашен Ставропольской организацией Союза художников РСФСР участвовать в городской художественной выставке, что положило начало его выставочной деятельности, столь обширной в дальнейшем. В Ставрополе в конце 1970-х – начале 1980-х годов велась интенсивная выставочная работа: городские, краевые, тематические, молодежные, групповые показы сменяли друг друга. Местная организация художников поддерживала тех, кто в них участвовал. Таким образом, поступив на работу в художественно-производственный комбинат, Юрий Орлов получил замечательную возможность заниматься творчеством и поддержку Союза художников в этом своем устремлении. С друзьями-коллегами, такими же, как он, молодыми художниками, ездил по Ставрополью. Северная часть края – равнинная, на юге – предгорья и склоны Большого Кавказа, реки Кубань, Кума, Егорлык. Традиционного степного пейзажа практически не испортили ни разработки природного газа и нефти, ни отстроенная Невинномысская ГРЭС. Наоборот, все это необыкновенно манило разнообразием красок, силуэтами, многоплановостью ландшафтов, особым настроением, царившим в природе. Все интересовало, хотелось написать, выразить средствами живописи удивительную

красоту мира. «Каждые выходные мы уезжали на этюды и много работали. Ездили на уборку хлеба, к чабанам, к рыбакам. Собирали материал для своих картин. Горели работой и верили в себя. Я не пропускал ни одной выставки. Но этюдами не выставлялся никогда»². И сейчас в его мастерской хранятся этюды тех лет, но они давно не просматриваются художником – постоянные поездки по стране дают множество нового материала. Тем не менее эти работы дороги автору, в них – часть жизни, забываемая ранняя юность. Поездки по Ставрополью, встречи со степью один на один, ранние утренние часы, проведенные за этюдами на улицах города, подводят к пониманию творческих начал в искусстве Орлова. То, что в ранние годы было чутко услышано и почувствовано им в природе, впоследствии нашло свое место в живописных произведениях. Разнообразные

У окна. 1989

Холст, масло. 120 x 84
Частное собрание, Москва

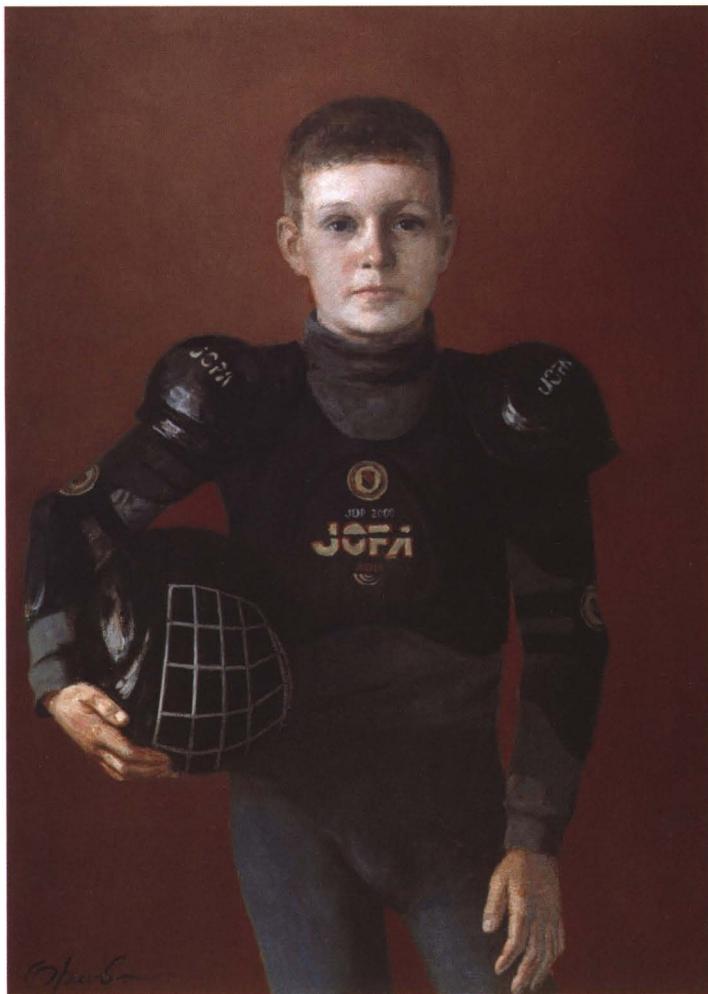
Вечернее кафе. 1990

Холст, масло. 90 x 90

¹ Из беседы с Ю. Орловым 17 июня 2007 года. Архив автора.

² Орлов Ю. *Воспоминания*. Рукопись. Архив художника.

Егор. 2004
Холст, масло. 110 x 80

впечатления, а нередко и драматические переживания, вызванные окружающей средой, формировали в нем отзывчивую к прекрасному, ранимую и одновременно бескомпромиссную натуру. В эти годы Юрий много работал в самых разных жанрах: писал портреты, пейзажи, натюрморты, стремился изучить и овладеть особенностями каждого из них, справедливо считая это условие обязательным для работы над композиционным полотном.

Первым крупным произведением, которым Юрий Орлов заявил о себе на зональной выставке *Советский Юг* в Махачкале, стала картина *Уехали* (1979). Мотив произведения – типичный южный сельский пейзаж с домом и усадь-

Портрет жены. 2004
Холст, масло. 110 x 80

бой, на фоне которого, в центре картины, молчаливо стоят обращенные к зрителю фигуры стариков. В сюжете ничего не происходит. Но чувствуется, что эта тема пережита автором многократно, что она для него продолжает оставаться близкой. Летний день склоняется к вечеру, закатное солнце преобразовывает знакомые очертания окружающего мира, окрашивает пейзаж и фигуры неким отстраненным от будничной реальности романтическим светом. Легко читаемые цветовые зоны подчеркивают спокойную ясность колористического строя, рождают чувство гармонического согласия. При всей осторожности и юношеской неуверенности письма в произведении достигнута главная цель: созданный образ передает ностальгические чувства, пронзительные переживания автора об ушедшем

детстве. В картине еще больше обозначился интерес автора к сюжетным, жанровым произведениям, умение смело вводить в композиционную и образную систему полотна светотеневые контрастные сопоставления. Этот прием, столь активно работающий на создание художественного образа, Юрий Орлов будет использовать многократно, каждый раз находя новое решение, сохраняя индивидуальное видение темы и не повторяясь. По прошествии времени становится очевидным, что картина *Уехали* стала во многом программным произведением, поставившим перед автором целый ряд профессиональных задач на ближайшие годы. И мотивы летнего вечера в южной степи будут всегда звучать в творчестве

Юрия Орлова. Она стала первой заявкой на поиск в искусстве духовной глубины и человеческого смысла. Картину хорошо приняли и зрители, и критика, она неоднократно репродуцировалась, затем была приобретена в собрание краевого музея изобразительных искусств. Вступление в самостоятельную художественную жизнь было сделано молодым автором весьма уверенно.

Успех на выставках стал для Орлова хорошей поддержкой в дальнейшем поиске своего художественного почерка, собственного круга тем, в которых аккумулировалось его индивидуальное видение, его взгляд на вещи, на то, чем должно быть искусство по отношению к жизни. Не утратив непосредственности в передаче душевных движений, одна за другой были созданы в эти годы романтические композиции *Воспоминание о ма-*

тери (1979), *День окончен* (1981), *Звуки летней ночи* (1981). В них художественный образ строится на романтических тенденциях, столь характерных для искусства молодых художников начала 1980-х с их неформальной эстетикой. В этих работах автор все элементы картины подчиняет главному — образному звучанию. В них светотеневые контрасты рассматриваются не только как увлекательные профессиональные задачи, но и как некая философия природы, жизни. Несмотря на небольшой опыт, Юрий Орлов уже обнаруживает умение дорожить цельностью холста, понимая, что о главном, во имя чего пишется картина, можно сказать немногословно, что подчас одной-двумя фигурами можно выразить свою мысль острее и полнее, чем многофигурной композицией. В дальнейшем он так и стремился строить свои работы, уходя от повествовательности и литературного описания.

В эти годы были написаны *Детство* (1982), портреты *Стар-*

ший чабан совхоза «Туркменский» Ф.Ф. Лисянский (1982) и *Светлана Карикова* (1983). Новые полотна были интересны и с формальной и с содержательной точки зрения. Было очевидно, что автор неравнодушен к художественной форме, к содержательной стороне произведения, к тому, какой нравственный вывод сделает зритель, стоя перед его холстом. Эти работы уже невозможно было не заметить.

В Ставропольской организации Союза художников России успех Орлова был встречен с большими надеждами. Для этого действительно имелись основания. В первую очередь — живописный природный дар Юрия, способность видеть красоту и ценность человеческой жизни, способность сопереживать. К тому же в нем счастливо соединились необходимые для творческой жизни качества — целеустремленность характера и большая работоспособность. В 1981 году в Москве на всероссийской

Торжок. 2008
Холст, масло. 97,5 x 162,5

Денис. 1999
Холст, масло. 71 x 61

выставке «По родной стране» и всесоюзных «Молодость страны» и «СССР – наша Родина» были показаны картины Ю. Орлова *День окончен*, *Звуки летней ночи* (обе – 1981) и *Воспоминание из детства* (1979). В 1983 году он вновь становится участником республиканской выставки «По родной стране», представив композиционное произведение *Лето* (1979). Работы молодого автора стали приобретать в музейные коллекции, воспроизводить в многотиражных журналах *Творчество*, *Художник* и других. Искусствовед Л. Мараховская вспоминает: «Юра Орлов оказался очень талантливым, самым одаренным из всех, кого я поддерживала, курируя в Союзе художников РСФСР работу с молодежью. Это самый удачный мой выбор. Будучи необычайно трудолюбивым, он всегда оставался скромным, чуждым какому-либо расталкиванию. Замечательный и художник, и человек»¹.

Натюрморт с репродукцией Вермера
2006

Холст, масло. 80 x 120
Частное собрание, Москва

Выступления Юрия Орлова на крупных художественных выставках страны начала 1980-х открыли перед ним немало перспектив в профессиональном отношении. Творческий успех придавал молодому автору новые силы, энергию, инициативность в осуществлении главного желания: стать мастером, постичь все премудрости художественной школы и остаться при этом современным художником. Участие в больших выставках ввело его в круг талантливой молодежи страны, включило в число наиболее перспективных живописцев. Произведения Ю. Орлова были позитивно отмечены профессиональной критикой и ведущими художниками страны, приобретены в коллекции Союза художников РСФСР, Ставропольского краевого музея изобразительных искусств. Самозабвенная любовь к живописи и трудолюбие стали приносить свои плоды. В это первое пятилетие 1980-х Юрию поступили предложения, в значительной степени повлиявшие на его дальнейшую творческую судьбу. Среди этих важных для художника событий было приглашение Союза художников РСФСР поработать зимой 1982 года в Доме творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина». Здесь формировалась очередная молодежная группа из числа живописцев, блиставших на последних выставках страны.

Дом творчества расположен в живописном месте Тверской губернии – на берегу озера Мстино в окрестностях Вышнего Волочка. Земля эта, как и вся срединная Русь, овеяна древней историей. Художественные традиции края также уходят в глубину веков. Поблизости в середине XIX века жил и работал в своем имении А. Венецианов, здесь воспитывались его ученики, среди которых – Г. Сорока. В тридцати километрах от Дома творчества расположена

бывшая усадьба В. Бялыницкого-Бирули «Чайка». В начале прошлого века в имении художника и в его окрестностях работали И. Левитан, К. Коровин, С. Жуковский, А. Степанов. Сама «Академическая дача» тесно связана с именами И. Репина, А. Куинджи, А. Яковлева, А. Рылова, К. Богаевского и многих других выдающихся мастеров пленэрной живописи. В ближайших усадьбах и деревнях проводили летнее время выдающиеся русские художники и деятели искусства XIX–XX веков. До сих пор воображение приезжающих сюда художников тревожат овеянные легендами остров Куинджи, бугор Рериха и дом, где останавливался А. Рябушкин. Особенно популярными эти места были в последней

Хоккеист. 2007

Холст, масло. 109,5 x 90,5

трети XIX столетия, когда охвативший Европу интерес к пленэрной живописи овладел и русскими художниками. Очередной пик популярности «Академическая дача» пережила в 60-е годы прошлого века, что связано было с новаторскими поисками шестидесятников в живописи, новым направлением романтической линии, опирающейся на пленэрные достижения.

Старейший Дом творчества, приспособленный для работы художников на пленэре, воспитавший не одно поколение замечательных

¹ Из беседы с Л. Мараховской 10 декабря 2007 года. Архив автора.

Домашний праздник. 1998–2000
Холст, масло. 105 x 158

мастеров отечественной живописи, встретил Юрия Орлова гостеприимно. Здесь все располагало к плодотворной работе: удобные жильё, мастерская, характерная для средней полосы России окружающая природа. Но главное — присутствовала атмосфера полной творческой независимости. В молодежной группе, в составе которой он оказался, многие были увлечены этюдной работой на пленэре. Но были и те, кто, подобно Орлову, работал над сюжетными произведениями. Юрий заканчивал картину *Страда* (1983) и писал новую композицию *Уходящий день лета* (1983). В этих произведениях развивалась романтическая линия, начатая им ранее, приподнятой интонации образов подчинены были и некая условность ху-

дожественного языка, и повышенная роль светотеневого ряда. Работалось быстро. Еще дома оба холста были продуманы во всех отношениях и требовали скорейшего завершения. Писались они по свежим впечатлениям от событий прошедшего лета. Персонажи, детали, настроения — все было правдивым и подсказано самой жизнью. В мягком колорите, построенном на сближенных тонах, в противопоставлении света и тени, в особой романтической мелодии обоих произведений, в требовательном отборе деталей, в самой манере письма сказалось стремление выразить новые живописные тенденции, которыми жила в то время творческая молодежь. Хотелось совместить это с профессиональным мастерством и немногословностью, наполнить образы эмоциональным звучанием. Стремился писать свободно, просто и правди-

во. Формирование творческой личности происходит под влиянием самых различных событий. Так и эта поездка в Дом творчества сыграла немалую роль в становлении художника Орлова. Несмотря на увлеченность работой, немало времени провел он на природе: смотрел, слушал, старался понять красоту русской зимы, по существу мало знакомой ему прежде. На просмотры, которые проводились ежемесячно, приходили широко известные в стране живописцы, выдающиеся художники А. и С. Ткачевы, В. Загонек, Ю. Кугач, А. Левитин. Работы Юрия вызвали у них интерес: звучали похвалы и пожелания на перспективу. В Доме творчества завязались первые интересные знакомства с художниками, приехавшими из различных городов РСФСР: с О. Лусегеновым из Ростова-на-Дону, Л. Кузнецовой из Пензы, С. Воржевым из Краснодара

и другими. Здесь постоянно возникали дискуссии по поводу проходивших в Москве выставок, разворачивались долгие разговоры о ремесле живописца, царила атмосфера творческого доверия и доброжелательного отношения друг к другу. Написанные на даче картины с большим успехом экспонировались на зональных и республиканских выставках страны, и, что весьма показательно, обе были приобретены в коллекцию Союза художников РСФСР. Поездка эта стала для молодого автора важным событием в профессиональном становлении и преподнесла немало полезных уроков.

Крещение. 1997

Холст, масло. 155 x 200

В 1982 году Орлов вступил в члены Союза художников СССР, ему было 25 лет. Он стал самым молодым членом Союза в истории Ставропольской организации. Постепенно Юрий обретал все больший авторитет в художественной среде Ставрополя, начал работать в составе Художественного совета, с ним советовались, к его мнению прислушивались.

Прошедшее после окончания учебы пятилетие сыграло существенную роль в творчестве Юрия Орлова, его связь с современными тенденциями в живописи стала более органичной, письмо — значительно свободнее и раскованнее, художественные образы — полновочучнее, а авторская позиция — романтической и интеллектуальной.

Работы раннего периода красивы и благородны своей ориентацией на классические традиции. В них художник всегда конкретен, исполнен уважения к художественной форме и по-настоящему вдохновлен ею; слушает себя, свое сердце, и мы чувствуем, как горячо и безудержно любит он живопись.

Дороги искусства

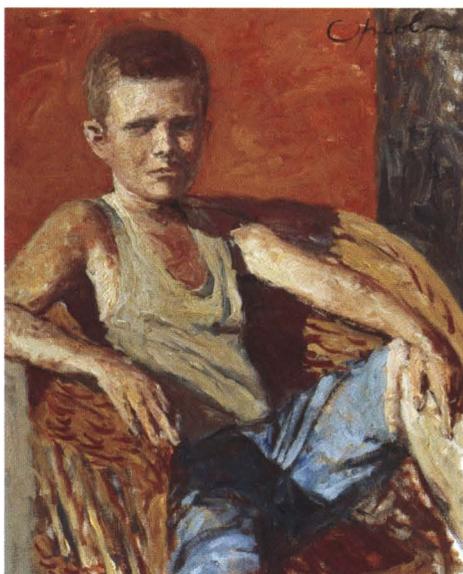
Творческая биография Орлова во многом складывалась счастливо. К этому располагали природный дар живописца, любовь к своей профессии и большая работоспособность. Но неоднократно к новому витку профессионального развития его приводили благоприятные стечения обстоятельств. Так, в 1984 году

по рекомендации СХ РСФСР Юрий Орлов стал стипендиатом СХ СССР. Во время конкурсного просмотра в Москве его живопись была поддержана секретарем СХ СССР по работе с молодежью Олегом Лошаковым, и с этого времени дальнейшее развитие художника стало обретать определенную последовательность. По

существовавшим правилам, группе стипендиатов из сорока молодых художников разных республик Советского Союза в течение двух лет, кроме ежемесячных денежных выплат, предоставлялась ежегодная возможность работать в течение двух месяцев в Доме творчества «Сенеж». СХ СССР бесплатно предоставлял комфортабельное проживание, питание и мастерскую. По результатам работы в Центральном доме художника на бесплатной основе устраивалась отчетная выставка, превращавшаяся в большой молодежный праздник искусства. Стало входить в практику проведение молодежных выставок за рубежом. Стипендиатами СХ СССР в разные годы были многие из известных ныне авторов. Дом творчества «Сенеж» находился в ведении СХ СССР, и это накладывало соответствующий отпечаток на характер его деятельности. Творческие группы формировались из художников союзных республик, поэтому здесь можно было проследить новейшие тенденции в развитии графики и живописи прибалтийских, среднеазиатских и закавказских регионов. К тому времени национальные школы республик, особенно в живописи, окончательно сформировались и имели ярко выраженный характер. Эти черты своеобразия можно было прочесть в цветовом и пластическом решениях произведений, которые писались там.

Денис. 2002
Холст, масло. 70 x 60
Частное собрание, Москва

Лето. Егор. 2005
Холст, масло. 70 x 55

Дорога к храму. 2006
Холст, масло. 105 x 158
Студия художников имени В.В. Верещагина
МВД России, Москва

Приезжающие художники работали раскованно, свободно. Среди них особым видением мира отличались живопись и графика художников прибалтийских республик, в которых сказывались ориентация на независимость художественного языка и более близкое знакомство с европейскими тенденциями. Все это побуждало молодых авторов из российских городов к творческому поиску и нестандартным решениям. Созданные на Сенеже произведения во многом отражали нараставшее движение в отечественном искусстве к манере репрезентативного взгляда на мир, попытки развить на отечественной почве самобытную версию европейских изобразительных тенденций.

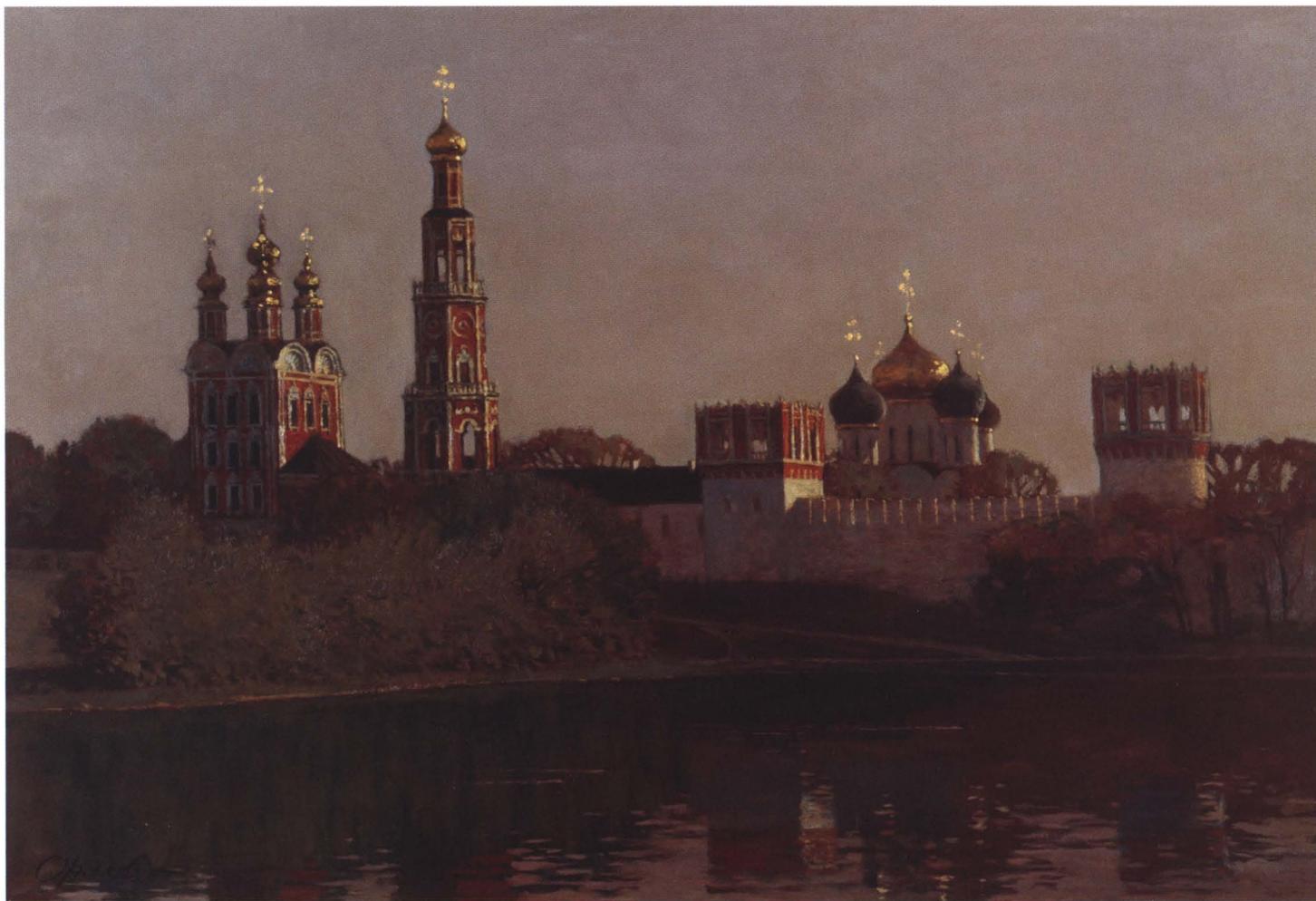
«Я люблю и Академическую дачу, и Сенеж. Каждый из этих домов творчества хорош по-своему, — скажет позднее Юрий Орлов. — На Сенеже постоянно работали живописцы, графики, дизайнеры, монументалисты

Елена. 1995
Холст, масло. 34,5 x 31

из различных союзных республик. Каждые два месяца заезжали новые художники. Время от времени организовывались международные “поточки”, состоявшие из художников социалистических стран: Болгарии,

Новодевичий монастырь. 2001
Холст, масло. 68 x 100

Польши, Германии, Чехословакии и так далее. Приезжали ребята из Прибалтики, писавшие совершенно непривычно для нас. Они отводили большую роль формальной стороне произведения и роли цвета. Было интересно и полезно наблюдать различные подходы к живописи в творчестве своих сверстников, воспитанных в разных культурных традициях. Все это и меня побуждало искать художественный язык, лишенный штампов и банальности. На Сенеже были ощутимы влияния европейской культуры, воздействие межнациональных взаимосвязей. Здесь не было шор, была настоящая свобода в творческом развитии. Для меня эта раскованность была очень важна, и поездки на Сенеж были большой школой, значительно повлияв-

шей на профессиональное развитие. Эти поездки дали мне возможность выйти на крупные выставки, в том числе зарубежные. Но прежде всего они позволили мне написать крупные работы, которые могли быть представлены в экспозициях высокого профессионального уровня. Выставиться этюдами на итоговом отчетном просмотре было невозможно, нужно было написать картину. На Сенеже я приобрел круг общения, которого был лишен в Ставрополе. Конечно, все эти обстоятельства развивали и формировали мою личность. Одновременно со мной на Сенеже работали Ю. Вайс, Э. Верпэ, Ю. Воронов, М. Берзинг, Г. Лопатина, О. Лусегенов, А. Москвитин, Н. Мухин, Т. Петрова. Немало талантливых ребят приезжало из Украины. Вспоминаю Алексея Власова из Киева. Среди других художников он был замечен своими острыми по-

тематике и пластическим решениям холстами. Мне он нравился, мы сдружились и хорошо понимали друг друга. Приезжали работать Н. Ключев, Н. Комаров. Но больше всего вспоминается Олег Лошаков, куратор стипендиатов. Его доброжелательное отношение к молодежи, при внешней импозантности, располагало к себе всех участников. У него всегда находили поддержку и помощь даже те, у кого что-то в работе не получалось. Вспоминаю горячие обсуждения проходивших в Москве выставок! Как смело и независимо высказывались мои новые друзья, и мне было интересно поделиться своими впечатлениями. Многие известные художники 1980-х прошли школу Сенежа. Теперь я понимаю, что, став стипендиатом, я вытащил свой первый счастливый билет. Конечно, я чувствовал ответственность и очень много трудился. В этой

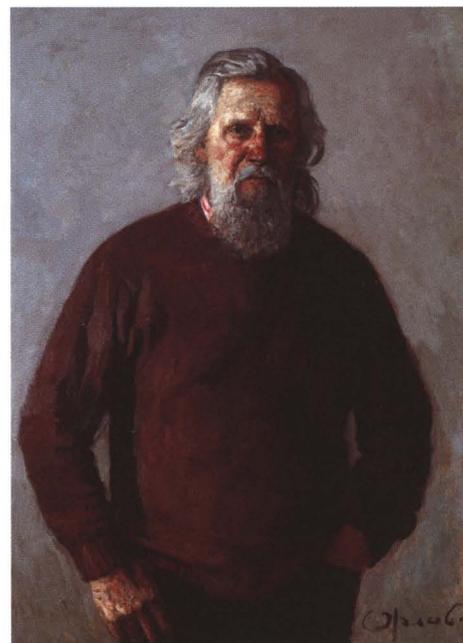
Женский портрет в красном. 2007
Холст, картон, масло. 50,5 x 40

У мольберта. 1986

Холст, масло. 130 x 185
Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств

важной работе с молодежью, которую проводил Союз художников, я вижу большую заслугу Олега Лошакова. Это он подмечал на выставках талантливых ребят и приглашал на Сенеж, доброжелательным и внимательным отношением ко всем нам способствовал нашему росту. Но мы все хорошо понимали: для того, чтобы претендовать на такой выбор, недостаточно было иметь соответствующие способности, надобно было очень много трудиться и достойно участвовать в крупных выставках страны. Дома творчества, выставки и есть моя школа»¹.

На Сенеже Юрием были написаны картины *Хлебороб* (1984), *Материнство* (1985), *Старый город* (1985), *Люди и фрески* (1986) и ряд

Портрет художника Н. Желтушко. 2007
Холст, масло. 111 x 81

¹ Из беседы с Ю. Орловым 20 сентября 2007 года. Архив автора.

Портрет В.В. Верещагина. 2002

Холст, масло. 150 x 110
Студия художников имени В.В. Верещагина
МВД России, Москва

Река Великая. 2002

Холст, масло. 80 x 120

Князь Юрий Долгорукий. 1997

Холст, масло. 170 x 100
Частное собрание, Москва

других. В них он по-прежнему стремился отойти от тематического стереотипа, искал и находил новые для себя мотивы.

В это же время было выполнено одно из центральных произведений Орлова раннего периода – картина *У мольберта* (1985). Она стала развитием темы, прозвучавшей в написанном ранее групповом портрете друзей-художников – Андрея и Натальи Емельяненко из Ставрополя и Николая Мухина из Ярославля. Эта задумка продолжала занимать воображение художника. Казалось, что поставленная задача не реализована в той мере, как это представлялось вначале. Хотелось дать образы панорамно, развернуть их в событийном контексте. Так родилась картина *У мольберта*. Ее сюжет прост:

Дорога. 1999–2000
Холст, масло. 105 x 158

находящийся за рамками изобразительного поля художник показывает своим друзьям новое произведение. Фигуры героев произведения развернуты к зрителю — то есть к картине, стоящей перед ними на мольберте. Такое предстояние перед зрителем логически оправдано и весьма органично с изобразительной точки зрения. Большой по размеру холст требовал детальной продуманности, и композиционный дар Орлова нашел здесь свое оригинальное выражение. Художник вообще не любит путанные сочинения, и развитие его композиционного дарования пролегал через классические ориентиры. В этом смысле для него остаются примером такие образцы, как *Сдача Бреды* Веласкеса, произведения «малых голландцев». Во время работы над картиной *У мольберта*

Юрий многократно перекомпоновывал холст, проверял повороты фигур, ракурсы, отбирал детали. Картина задумывалась не как рассказ о частном событии, а скорее — о верных друзьях и единомышленниках, и, конечно же, об искусстве, объединяющем между собой автора и героев полотна. Через групповой портрет своих друзей художник формулировал размышления о ценностях жизни. В середине 1980-х эта тема вызвала повышенный интерес в молодежной творческой среде. Молодое поколение пыталось уйти от официозности в искусстве, стремилось обозначить некие ценности, содержащиеся в повседневной жизни самих художников, знаковость тех или иных ситуаций при внешней будничности происходящего. В этой связи произведение Юрия Орлова прозвучало на выставках современно. Оно вошло во всесоюзную экспозицию «Молодость страны» и было

приобретено Министерством культуры РСФСР. В эти годы молодой автор принимает активное участие в выставках советского искусства за рубежом.

С друзьями, обретенными на Сенеже, Юрий Орлов путешествовал по стране, собирал материал, писал новые образы. После творческой поездки в Нижневартовск, на Тюменские нефтяные разработки, им была написана известная картина *Куст 1771. Вахта А. Воробьева* (1986). Поездка к нефтяникам впервые познакомила художника с суровой красотой Зауралья. Сибирь предстала перед ним в характерном для того времени ритме больших индустриальных перемен. Крупнейшие всесоюзные стройки, притягивавшие молодежь и потрясавшие своей масштабностью, привнесли в таежный край особый энергичный ритм существования. Образ жизни суровых и неразговорчивых нефтяников

Золотые купола. 1997

Холст, масло. 120 x 200
 Студия художников имени В.В. Верещагина
 МВД России, Москва

производил сильное впечатление. Юрий делил с рабочими кров, жил вместе с ними в вагончике, общался, так же, как и они, находился на буровой во время вахт и работал – писал, рисовал, собирал материал для будущего произведения. Таежная глушь, стоящие на болотах буровые установки, дороги-временки, соединявшие их с городом, тяжелый труд рабочих – все диктовало логически ясный, скупой и строгий изобразительный язык. Именно так и была решена композиция, конкретность которой усиливала впечатление напряженной жизни буровой. Композицию *Куст 1771*. *Вахта А. Воробьева*, посвященную нефтяникам Нижневартовска, Юрий Орлов писал в течение года. Стремился максимально сконцентрировать свои впечатления и через жанровые наблюдения передать атмосферу

жизни сибирских нефтяников. Это желание объединить в композиции характерность образов и их документальный «адрес» свойственно всему искусству 1980-х. Художник верил в эмоционально-эстетическую силу линии, цвета, композиционного строя и других элементов построения образа. При этом желание опереться на натурные наблюдения, показать человека не в некоей отвлеченной среде, а в конкретном мире, в пластически узнаваемом пространстве было главным. Эту работу отметил на одной из выставок выдающийся живописец XX столетия, крупнейший пейзажист в истории отечественной живописи А. Грицай, академик, гордость отечественной культуры. Оценка такого крупного, тонкого и вдумчивого мастера во многом показательна. Она подчеркивала, что автором накоплен немалый профессиональный опыт, пришло определенное знание жизни и умение видеть в произведении главные мотивы.

В 1985 году Орлов впервые посетил старинные русские города Кострому, Ростов Великий, Ярославль. Поездка состоялась по приглашению друга, ярославского художника Николая Мухина, который хорошо знал русскую историю и умело представил древности своему другу. Орлова поразили не только красота и величие старинных архитектурных ансамблей, но и живописный волжский ландшафт, столь отличный от южного. Все было непривычно и впечатляло сказочным великолепием. Результатом поездки стал один из наиболее крупных пейзажей раннего периода *Ярославль. Колокола истории* (1985). Юрий Орлов вспоминал: «Холст был начат в Ярославле, где я увидел следующую картину: на фоне величественного древнерусского ансамбля, на набережной Волги на скамейку присел паренек и погрузился в созерцание плавного течения вод. Он сидел так очень долго. Просто смотрел на кремль, на знаменитую звонницу и живописный

приток Волги Которосль. Я был очарован этим видом. Маленькая неподвижная фигурка необычайно вписывалась в канву общего настроения. Придумывать и изощряться в постановке не надо. Вся красота была перед глазами. Мне этот вид показался очень интересным с изобразительной точки зрения. Так появился пейзаж *Ярославль. Колокола истории*. Сейчас эта работа в исполнительском плане кажется мне простой. Но тогда она была моей очередной победой. Плывут над рекой облака, передавая ощущение вечности. Подошел и сел мальчик на скамеечку, слушает колокола»¹. Впечатления от поездки были столь сильными, что в течение нескольких лет художник находился под их влиянием и написал еще несколько крупных произведений: *На берегу озера Неро* (1987), *Люди и фрески* (1986) и *Пока над нами золотые купола* (1987). Пережитые во время путешествия ощущения привнесли в полотна особую искренность и чистоту чувства, способствовали обретению нового опыта. Все названные холсты были представлены автором на крупных выставках и приобретены в коллекции художественных музеев.

Немаловажное значение в понимании роли логически ясной композиции произведения имела для Орлова работа над картиной *Пока над нами золотые купола*. Ее сюжет прост – студенты, стоящие в старом, давно не действующем храме, рассматривают фрески. Их фигуры то растворяются в полутьме, то вырисовываются на свету. Но тема рождалась постепенно. Созданию произведения предшествовало полотно 1986 года *Люди и фрески*. Впоследствии в холсте *Пока над нами золотые купола* автор развил свои экскурсионные впечатления до уровня духовных и нравственных ориентиров. Работа над этой темой захватила художника. Добивался, чтобы в картине оживило то волнение, что охватило его самого в момент посе-

щения древних русских святых. Картина получалась очень сложной, многофигурной. Начались поиски выразительной композиции, разработка образной структуры будущего полотна. Выбирались характерные типажи, освещение. В работе использовались многочисленные этюды и зарисовки. Хотелось, не изменяя методу старых мастеров, решить холст по современному, тщательно проработать все детали картины, внимательно изучить материал, собрать множество этюдов и рисунков. Затем, проанализировав накопленный материал, выделить наиболее острое и характерное. Позднее, вспоминая работы Юрия, известный российский живописец Григорий Чайников, вместе с Орловым работавший в творческой мастерской А. и С. Ткачевых, говорил: «Многие пишут интерьеры церквей, но почти никто

не смог передать особое состояние, захватывающее человека в храме. Это – тоже таинство! Я считаю: в картине *Пока над нами золотые купола* Орлов сумел сделать это здорово. Он написал одну из лучших вещей такого плана, абсолютно цельную картину, глубокую, без дешевого фольклора. Это очень важно для искусства»².

Писалось произведение в Доме творчества «Байкал», куда в 1987-м СХ РСФСР командировал Юрия Александровича на два месяца

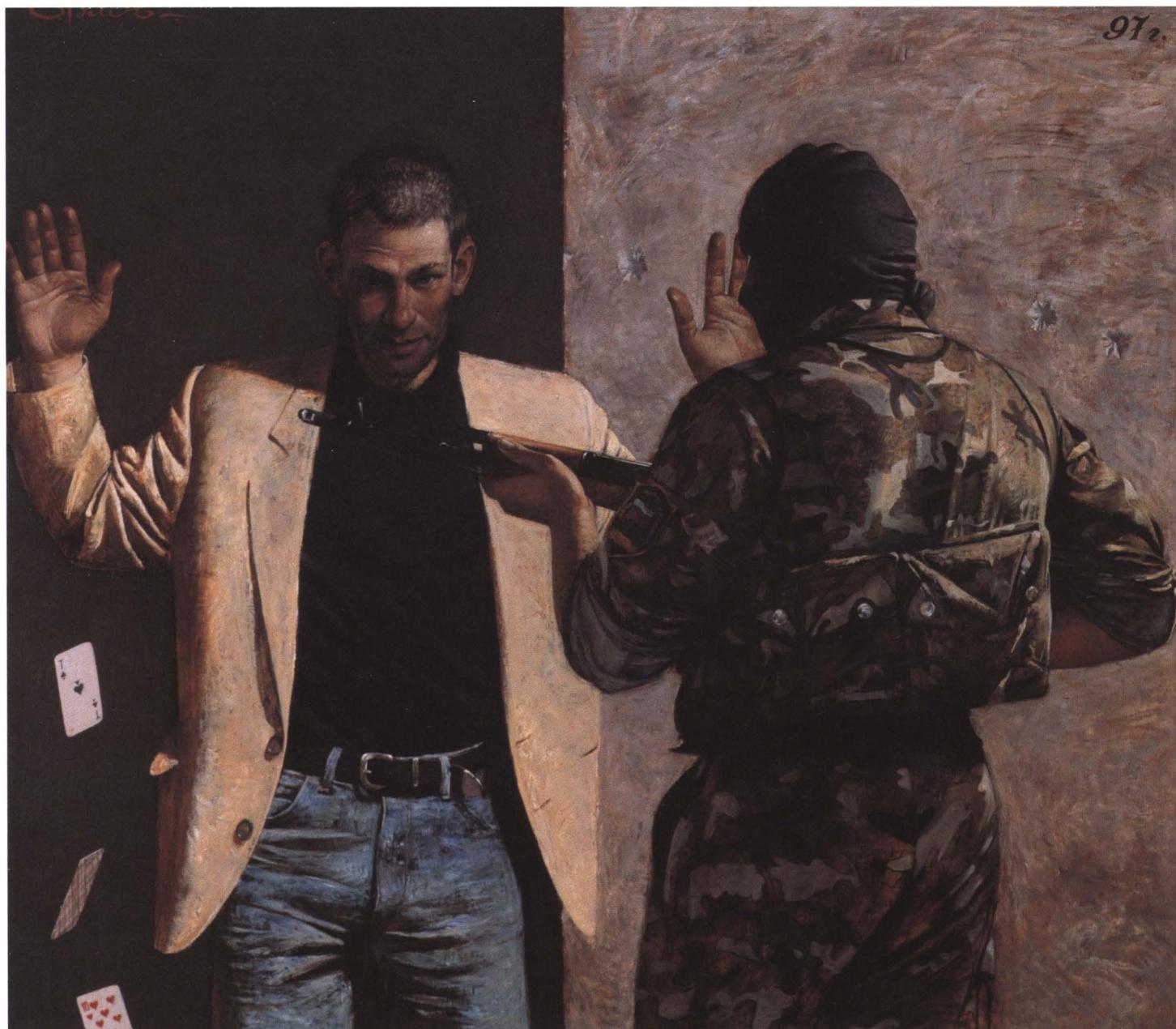
¹ Из беседы с Ю. Орловым 20 сентября 2007 года. Архив автора.

² Из беседы с Г. Чайниковым 10 октября 2007 года. Дом творчества «Академическая дача». Архив автора.

Пока над нами золотые купола. 1987

Холст, масло. 205 x 190
Ставропольский краевой музей
изобразительных искусств

в качестве художественного руководителя. «Байкал» — один из самых живописных домов творчества. Он расположен в одном из красивейших мест Прибайкалья, на склоне, поросшем молодым кедром и ведущем к истоку реки Ангары. Здесь находятся многочисленные здравницы и научные центры по изучению редких характеристик Байкала. Все, кто приезжает в Дом творчества, не упускают возможности побывать на знаменитом острове Ольхон и в уникальных байкальских бухтах. В этих маленьких путешествиях можно увидеть древние петроглифы,

наслаждаться красотой природы. Для художников этот край содержит множество привлекательных особенностей. Однако Юрий Орлов был полностью поглощен подготовкой к очередным выставкам. Все время пребывания на Байкале он провел в мастерской за работой. «В дома творчества я всегда ездил для того, чтобы написать к выставке картину. У меня долгое время не было хороших условий для работы. В Художественном фонде я сначала работал в общей студии, где нас было шестеро. Здесь мы и друзей принимали, и писали свои произведения. Затем

Ровесники. Свет и тьма. 1997

Холст, масло. 120 x 135
Студия художников имени В.В. Верещагина
МВД России, Москва

мне разрешили отгородить небольшую индивидуальную мастерскую. Но здесь тоже было тесно. Так что подготовиться к выставке можно было только в домах творчества. Я приезжал туда с эскизами, с продуманным ходом работы над холстом. Каждая такая поездка была для меня связана с задачей сделать картину. Ведь на этюды я в Ставрополе постоянно выезжал. А для работы над крупными произведениями условий не

было. В Доме творчества я должен был успеть подготовиться к выставке! Ведь раньше столько их проводилось! Кроме городских и краевых выставок, через каждые четыре года открывались зональные, ежегодно организовывались всероссийские и всесоюзные. Сибирь я видел не впервые, но снова восхитился природой: какая красота! Конечно, не удерживался и выходил на этюды, рисовал»¹. Впрочем, побродить по улочкам старого Иркутска, полюбоваться деревянными особнячками так называемого «сибирского классицизма» и «сибирского модерна» Орлову все же удалось, побывал он и в художественном музее, музее декабристов, вместе с другими художниками полакомился знаменитым байкальским омулем, посетил музей Байкала. Поездка на Байкал оказалась плодотворной. Кроме композиции *Пока над нами золотые купола*, здесь были созданы холсты *На берегу озера Неро*, *Портрет поляка*, *Девушка с черным бантом* (все – 1987). Все эти работы были приобретены в коллекции художественных музеев, а портрет *Девушка с черным бантом* вошел в собрание Государственной Третьяковской галереи. Приобретение портрета самым авторитетным художественным музеем страны, национальной гордостью русской культуры, каковой является Третьяковская галерея, было очередной победой молодого художника и высоким признанием его творчества.

В 1988 году Юрий Орлов переехал в Москву. Все предыдущие годы он успешно совмещал творчество с работой в Ставропольском отделении Художественного фонда РСФСР. Любил свой коллектив и сам пользовался уважением товарищей. Юрий и сейчас при первой возможности старается побывать в Ставрополе, навестить отца, пройтись по родным улочкам. В 1987 году Ставропольская организация СХ РСФСР избрала его делегатом VI Съезда художников РСФСР, а в 1988 – он делегат VII Всесоюзного съезда. В этом же

Рыба. 1994
Холст, масло. 27 x 35

году Юрий Орлов стал лауреатом премии комсомола Ставрополя имени А. Скокова в области культуры, литературы и искусства. Этой награды он был удостоен за вклад в развитие изобразительного искусства края. В выставочном зале Дома художников прошла его первая персональная выставка, на которой удалось представить почти все наиболее крупные произведения. Выставка имела огромный успех и горячо комментировалась в прессе. Она предоставила возможность оценить и проанализировать важный для художника этап творческого пути и определить дальнейшие приоритеты в живописи. Несмотря на не-

малый опыт, эти предпочтения по-прежнему определялись желанием совершенствоваться в живописном деле и продолжить формирование в себе всесторонне цельной личности. Творчество Орлова приобрело новые черты, утвердившиеся художественные воззрения и живописные поиски вели его к дальнейшему расширению жанровых рамок.

¹ Орлов Ю. *Воспоминания*. Рукопись. Архив художника.

Вода. 1992
Холст, масло. 35 x 75

Проигранная партия. 1996

Холст, масло. 105 x 280

Студия художников имени В.В. Верещагина МВД России, Москва

Портрет капитана милиции А.А. Отрубяникова. 1998

Холст, масло. 110 x 80

Студия художников имени В.В. Верещагина МВД России, Москва

Успех созданного в эти годы определил для него итоги непродолжительного по времени, но плодотворного периода творчества.

Сейчас, спустя много лет, трудно предположить, как сложилась бы творческая участь художника, если бы не знаменательная во всех смыслах встреча с народными художниками СССР братьями А.П. и С.П. Ткачевыми, произошедшая в конце 1980-х годов. Живопись Орлова понравилась им во время одного из просмотров в Москве, а картины *Уехали* и *Воспоминание из детства* помнились Алексею Петровичу Ткачеву по одной из выставок. В 1989 году он пригласил Орлова заниматься в творческой мастерской Академии художеств СССР, руководителем которой являлся. И Юрий вновь оказался на студенческой скамье, только теперь это была своего рода аспирантура для художников. В творческих мастерских Академии стажировалась наиболее талантливая молодежь, уже сумевшая зарекомендовать себя на выставках. Здесь имелись благоприятные условия для работы, была замечательная возможность тесно общаться с руководителями, выдающимися мастерами русской картины,

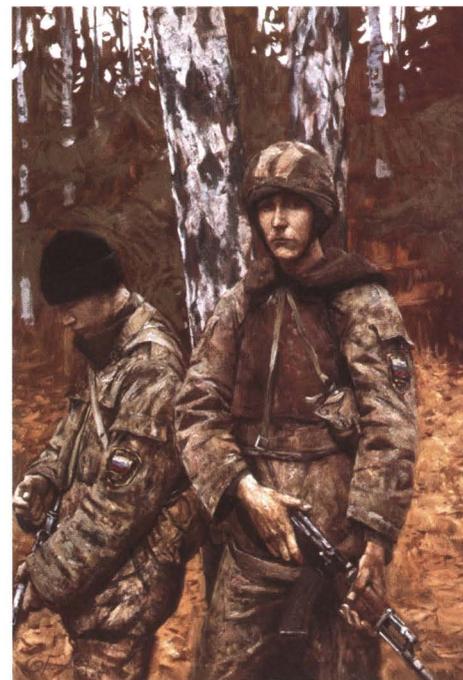

Передышка. 2005

Холст, масло. 130 x 90
Студия художников имени В.В. Верещагина
МВД России, Москва

говорить с ними об искусстве, о ремесле живописца, наблюдать их работу. Творчество А.П. и С.П. Ткачевых представляет одну из весьма влиятельных линий в русском изобразительном искусстве второй половины XX века, в котором занимают одно из центральных положений. Своими корнями их живопись связана с большим пластом русской национальной культуры, с традициями Аркадия Пластова.

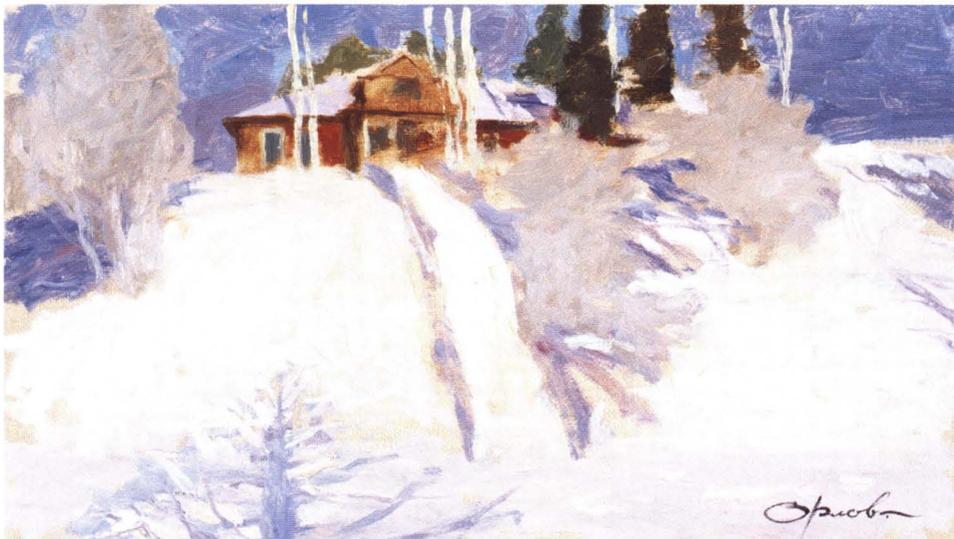
В мастерских в одно время с Орловым работали молодые художники с ярко выраженной творческой индивидуальностью: Д. Белюкин, Л. Белых, Н. Колупаев, М. Полетаев, Г. Чайников. Их высокий потенциал в искусстве стал благоприятной средой для Юрия. Всем предоставлялась

Тупик. 1993

Холст, масло. 135 x 170
Студия художников имени В.В. Верещагина
МВД России, Москва

Март. 2001

Холст, масло. 26 x 47

полная свобода в выборе тем и художественного языка. При этом уважение к традициям русского искусства, свойственное мастерской Ткачева, отвечало собственным взглядам Орлова. Он встретил здесь взыскательное, требовательное отношение к творчеству. Это дало возможность многому научиться, выполнить в последующее десятилетие немало действительно замечательных работ. Годы, проведенные в творческой мастерской Академии художеств, стали для Юрия Орлова высшей школой, оказавшей огромное влияние на даль-

нейшее формирование его личности. Обретенная еще в юные годы художественная самостоятельность последовательно и неуклонно вела его к развитию цельной и колоритной личности. Все больше он стал ценить натурную работу, умение использовать ее результаты в студийном письме. Продолжая романтическую линию в своем творчестве, в 1990 году он написал композицию *Вечернее кафе*. В ней, как и в других ранних работах, он избегает литературного описания и моделирует особый, несколько отчужденный и за-

гадочный образ. По-прежнему большую роль в образном решении полотна играют светотеневые контрасты. Они рассматриваются автором не только в качестве увлекательной профессиональной задачи, но и как некая философия природы, жизни. Атмосфера, созданная в картине, дает почувствовать зрителю остроту тех или иных проблем, которые тревожат автора. Эти авторские переживания, беспокойство, своеобразные размышления, по сути, выражают жизненную позицию автора.

Названия картин Орлова всегда имеют некий подтекст. Не видя их, не всегда можно понять, что речь идет о больших, часто многофигурных полотнах, в которых автор формулирует свои размышления о творческом процессе и вечных нравственных ценностях. Кстати, Юрий часто включает в свои композиции автопортреты: вместе с другими героями картин он словно участвует в разворачивающихся на полотне событиях.

Зимнее солнце. 2001

Холст, масло. 26 x 51,5

Композиция *В мастерской* (1992) приоткрывает перед зрителем завесу над таинством рождения картины. В тиши творческой студии наедине с большим чистым холстом изображен художник. В картине отсутствует повествовательный рассказ, но автор выразительно передал средствами живописи атмосферу творческого поиска. В этой картине Орлов стремился решить целый ряд формальных задач, в частности противопоставление силуэтов, объемных и плоскостных элементов изобразительного поля, достичь выразительности светотеневого регистра, пластической сбалансированности. Вместе с тем для Орлова профессиональный смысл таких композиций заключается не только в решении живописно-пластических задач, но и в создании некоего

романтического действия, имеющего свой философский подтекст. В этом произведении художник еще раз продемонстрировал свой потенциал, накопленное мастерство и последовательное развитие индивидуально-го живописного почерка.

В эти же годы Орлов с большой вдумчивостью начинает изучать жанры портрета и натюрморта, задумывает будущие крупные полотна. Натюрморты, портреты этих лет отмечены свойственным Юрию уважительным отношением к натуре, к освещению, к фактуре изображаемого, в каждой работе сквозит желание раскрыть смысловые связи, сделать произведение глубоким и содержательным.

После окончания учебы в академической мастерской А. и С. Ткачевых Юрий принял приглашение А. Бичу-

Академическая дача. 2001

Холст, масло. 39,5 x 54

кова, руководителя Творческой студии художников имени В. Верещагина МВД России, и начал работать бок о бок с известными и уважаемыми в стране живописцами, графиками, скульпторами. Биография его вновь сделала неожиданный поворот, о чем Орлов говорит не иначе как с благодарностью. Как оказалось, в студии царит благоприятная для свободного творчества атмосфера. Орлову здесь понравилось: замечательная мастерская и дружный, доброжелательный, очень творческий коллектив студийцев. А главное – возможность работать над жанровыми композициями. В студии каждый художник – личность, имеет свой почерк в живописи и активен

В парке. 2006

Холст, масло. 33 x 43,6

Мокрый снег. 1993

Холст, масло. 35 x 50

в творческом плане. Общение друг с другом, организация совместных выставок, дружеская соревновательность не мешают им сохранять собственную индивидуальность. В свою пору для Орлова они составили весьма сильное окружение, что тоже по-своему стимулировало его творческую независимость и инициативность.

В 1997 году Юрий написал одну из главных своих работ *Крещение*. Вокруг священника и купели собрались родные художника. Сам автор через головы близких старается подробно рассмотреть этот торжественный момент в жизни собравшихся. «Мне давно хотелось написать семейный портрет, — рассказывает художник. — Когда крестили сына, я увидел, наконец, свою будущую картину. Полгода компоновал движения рук, повороты голов, фигур, кто как одет и в какой цвет. Хотелось создать в картине некую гармонию, передать торжественность происходящего священнодействия и естественность обстановки, не отступив при этом от лучших традиций русской живописи. Стремился передать восторг, любовь, трепетность, которые испытывали все мы к маленькому

человечку в купели. В то же время это полотно остается семейным портретом. И работалось мне над картиной очень легко. Такое ощущение, что кто-то помогал свыше¹. Из нехитрого сюжета выстроилась большая, актуальная тема. Все объединилось, сплелось в правдивый, ясный художественный образ нравственной чистоты. В этом этапном для творчества Орлова произведении мастерски проработаны взаимодействие планов картины, контрасты теплого и холодного света, продуман колорит. Уверенным рисунком, точно взятым общим живописным тоном подчеркнута очарование происходящего события. В этом полотне Орлову удалось достичь многого из задуманного. В его творчестве с новой интонацией зазвучала некая исповедальность, просветленность душевного состояния автора, доверие к миру – черты, исподволь вызревавшие в предыдущих полотнах. Кроме того, он первым в современной живописи подошел к этой вечной теме нравственных и духовных ценностей, сделал в постперестроечную эпоху принципиальный шаг к возрождению русской православной картины. К картине *Крещение* были сделаны многочисленные этюды. Они вошли в состав персональной выставки Орлова, которая прошла в 2007 году в Центральном доме художника. Эти небольшие по размеру этюды составили интереснейшую часть экспозиции, позволяющую проследить путь создания полотна. *Крещение* – результат многолетнего приближения Юрия Орлова к большой теме, к жан-

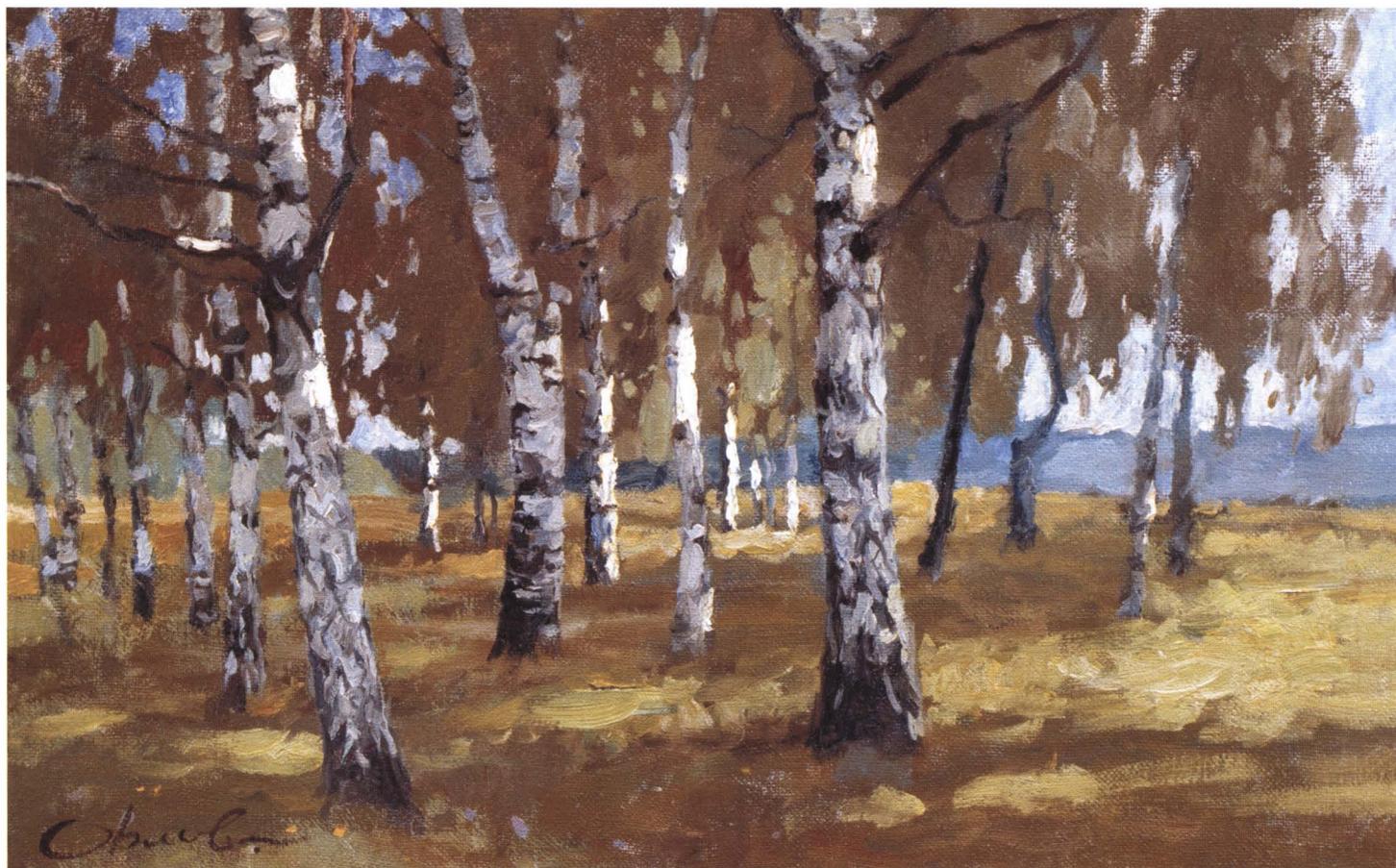
Новодевичий монастырь в полдень. 2003

Холст, масло. 60 x 80

¹ Из беседы с Ю. Орловым 20 сентября 2007 года.
Архив автора.

Березы. 2006

Холст, масло. 40 x 81

Утро в поселке. 2007

Холст, картон, масло. 36,5 x 46

Скоро осень. 2003

Холст, масло. 60 x 80

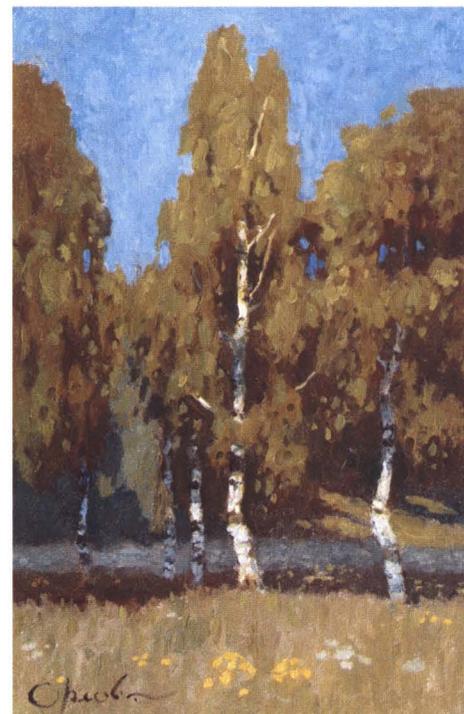
ровому выражению нравственной идеи. На этом пути им уже были созданы такие значительные произведения, как *Ярославль. Колокола истории* (1985), *Люди и фрески* (1986), *Пока над нами золотые купола* (1987). *Крещение* – некий итог внутренней духовной работы автора. Достоинства полотна сразу были почувствованы и высоко оценены. После экспонирования на крупнейших выставках картина номинировалась на Государственную премию Российской Федерации, а автор был награжден Российской академией художеств медалью «Достойному». Конечно, за высокой академической наградой стоит насыщенная событиями творческая биография художника, вмещающая в себя не только счастливое время вдохновенного творчества, но и непростой путь к большому мастерству. Орлов по-прежнему внимательно изучает искусство «малых голландцев», их умение приподнять ту или иную бытовую ситуацию над обыденностью, подать ее как вневременную ценность существования человека. Все более близким

Этюд. На даче. 2007
Холст, масло. 70 x 50

становится для него творчество Вермера Делфтского с его удивительной созерцательностью и отсутствием действия в картинах и вместе с тем столь органичное и глубокое по духовной сути образов. Этот путь к решению темы становится для Орлова все более органичным.

Вслед за картиной *Крещение* Орлов пишет следующее, этапное для его творчества произведение *Домашний праздник* (1998–2000). «Эта картина – гимн моей семье, детям. Мне хотелось пластическими средствами передать свою любовь к семье»¹. В многофигурном полотне, на первый взгляд, присутствует некая обычность – просто за столом сидит с детьми сам художник, рядом – жена. Ничего не происходит, сын непринужденно тянется к фруктам, жена ставит на стол вазу с цветами – не торжественно-роскошные розы, а милые весенние цветы, заполняющие весной дачные участки. Все здесь просто в своей естественности и непреднамеренности. И в то же время – все необыкновенно, в первую очередь – то самое чувство любви, что превыше всего ценим мы в отношениях с близкими. Это чувство царит в картине! Эмоциональность образов обеспечена мастерски переданным солнечным освещением, ажурностью светотеневой лепки предметов. Верно взятые тональные отношения обогащают живописную ткань полотна. Писалась картина на

Березы. 2006
Холст, масло. 61 x 40

¹ Из беседы с Ю. Орловым 17 июня 2007 года. Архив автора.

На Волге. Полдень. 2006
Холст, масло. 36 x 67

Вечер в можжевеловой роще. 2007
Холст, картон, масло. 33,5 x 44

Верхний бор. 2006
Холст, масло. 50 x 70

творческом подъеме, все было проверено на натуре. Чувство композиционной цельности позволило работать быстро, смело манипулируя красками палитры. Фигуры, освещенные солнечными лучами, пронизанные живописными рефlekсами, помогающими плавному ритмическому течению цвета, объединяются в гармоничную полифонию. Вместе с тем художник не

переоценивает значение рефlekса, избегая тем самым пестроты. Он в равной степени уделяет внимание свету и цвету первоисточника. Цвет принимает на себя не только колористическую, но и психологическую нагрузку, становясь ключом к построению образа, способствуя раскрытию смысла картины. Акценты цветовых и светотеневых контрастов твердо закрепляют композиционную основу полотна. Автопортрет, портрет жены, детские образы убедительны непосредственностью проверенной на натуре пластики. В свободной манере блестяще написан натюрморт на столе. К картине художник собрал обширный этюдный материал: были написаны многочисленные портреты, найдены типичные мизансцены, сделаны наброски натюрморта. Картина получилась искренней, мажорной, звучной. Портреты хорошо скомпонованы, эмоциональны в живописи. Свежесть восприятия увиденного мгновения жизни, свободная, легкая передача цветовых взаимодействий не заслонили от автора главной задачи – создания трогательного образа своей семьи. Задумано и написано яркое, солнечное произведение на вечную для искусства тему. Оно интересно и с формальной, и с содержательной точки зрения. Очевидно, что автор неравнодушен к художественной форме, к содержательной стороне произведения, к тому, какой нравственный вывод сделает зритель, стоя перед его холстом. Замечательно сказал об этих холстах художник Г. Чайников: «Мне у Юрия очень нравятся его искренние картины *Пока над нами золотые купола, Крещение, Домашний праздник*. Там есть то особое состояние, которое содержится в человеческих отношениях, в нашей сокровенной жизни, в наших обрядах. Это чувствуется по композиционному строю, по пластике, по цветовому решению. Очень добрая картина *Домашний праздник*. По своему решению она раскрывает огромную и важную, я бы сказал, вечную тему. Ощущение

цельности ячейки-семьи передано очень мощно. Сделана работа без сюсюканья, с добротой и теплом»¹.

Особая страница в творчестве Юрия Орлова – жанровые произведения, посвященные социальным проблемам общества. Эти остросюжетные картины *Тупик* (1993), *Проигранная партия* (1996), *Ровесники. Свет и тьма* (1997) и ряд других посвящены той «теневого» стороне жизни общества, которая в изобразительном искусстве встречается нечасто. Объясняется это многими причинами, и прежде всего – сложностью самой темы и нравственной ответственностью, которая неизменно встает перед автором. Но и в таких работах Юрий умеет найти небанальные решения, открыто поднять проблему общества в борьбе с криминалом. Каждая из таких композиций – искреннее повествование, пережитое автором, наделенное глубокими внутренними смыслами.

Крым. Зеленая бухта. 2007
Холст, картон, масло. 34 x 64

Юрий Орлов писал: «Картина – это, пожалуй, самое интересное. Она как раз и включает в себя все жанры»².

В последние годы искусство Орлова обретает все более и более высокое нравственное звучание, в его работах с новой силой звучит покой и умиротворение, воспетые великими мастерами Возрождения.

¹ Из беседы с Г. Чайниковым 10 октября 2007 года. Дом творчества «Академическая дача». Архив автора.

² Иванов Н. *Двадцать московских живописцев // Юный художник*. № 4. 2006. С. 8.

Крым. Поселок Новый Свет. 2007
Холст, масло. 42,5 x 62,5

Пишу то, что волнует

Рассказывая о своем творчестве, Юрий Орлов написал: «Стараюсь не ограничивать себя рамками одного жанра. Ведь мир, который меня окружает, не состоит из отдельно взятых пейзажей, натюрмортов или портретов. Жизнь богата и разнообразна. Она сама преподносит ситуации, и они рождают темы. Поэтому пишу то, что в данный момент интересно и что волнует. Все, что окружает меня: своих близких, знакомых, предметы, природу»¹. Портреты, пейзажи, натюрморты Юрия представ-

ляют большой интерес. Как опытный мастер тематической картины он умело владеет каждым из этих непростых жанров. Портреты Орлов пишет на протяжении всей своей творческой жизни. Сохранились работы этого жанра, выполненные еще в студенческие годы. Как правило, точнее и выразительнее выстроить образ помогает Юрию сочувственное и доброе отношение к героям произведений. Вместе с тем для него всегда остается главным характер и психология модели, ее пластический образ

и живописные качества. Достоинства таких работ, как правило, определяет смысловая, композиционная и живописная продуманность. Юрий Орлов всегда избегает в портретах обставочности, многословия, присутствия большого количества вспомогательных деталей, зрелищности. Он предпочитает сосредоточить свое внимание на изображении самого портретируемого, стремится прочесть его

Лук. 1995
Холст, масло. 40 x 60

Натюрморт с графином. 2005Холст, масло. 55 x 73
Частное собрание, Москва

психологический и социальный образ. Наблюдательно характеризуя своих героев, подчеркивая их духовную суть, Юрий словно раскрывает перед зрителем и свой внутренний мир, круг близких и дорогих ему тем. Поэтому его портреты – не только постижение автором определенных характеров, но и размышления, высказывания живописными средствами на разные темы. Таким примером можно рассматривать *Портрет капитана милиции А.А. Отрубяникова*, написанный в 1998 году. Так или иначе в портретных работах очерчивается и круг общения художника. Юрий пишет своих коллег-живописцев, военнослужащих, просто добрых соседей и друзей – тех, кого он хорошо знает, кто интересен ему своей судьбой и типажом. «Чаще всего я пишу портреты близких мне людей: жены, сыновей, друзей-художников. Возможно, на взгляд зрителя, мои модели не всегда примечательны, но все они – благородные, красивые и достойные персонажи. Для меня работа над их образами интересна и с профессиональной точки зрения. Я часто пишу свою жену Елену. Она – героиня многих моих картин»².

Отец, жена, сыновья – отдельная тема в творчестве Орлова. Любовью к ним навеяны многие сюжеты и темы произведений. Именно они стали самыми верными моделями и помощниками художника. С большой теплотой и нежностью написаны холсты *Девушка с черным бантом* (1987), *У окна* (1989), *Елена* (1995), *Портрет жены* (2004). Не случайно один из портретов жены – *Девушка с черным бантом* – был приобретен в собрание Государственной Третьяковской галереи. Целостность и выразительность портрета определили естественность одухотворенного лица молодой женщины, пронизывающую всю образную структуру полотна. Творческие удачи обнару-

Рюмка. 1993Холст, масло. 41 x 50
Частное собрание, Москва

живаем мы и в детских портретах: *Денис* (1999), *Егор* (2004), *Хоккеист* (2007). В них передано столько отцовской теплоты и бережного отношения к сыновьям!

Непростая задача стояла перед автором во время работы над *Портретом отца* (1999), в котором удалось передать сильный, волевой характер много повидавшего и пережившего человека. Это произведение – дань

¹ Орлов Ю. *Воспоминания*. Рукопись. Архив художника.

² Там же.

Натюрморт с гранатом. 2001

Холст, масло. 32,5 x 53,5
Частное собрание, Москва

¹ Из беседы автора с В. Сидоровым 18 марта 2008 года. Дом творчества «Академическая дача». Архив автора.

Натюрморт с фруктами. 2006

Холст, масло. 80 x 120

благодарности самому близкому человеку.

Народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств, профессор В. Сидоров подчеркнул принципиальные качества художника: «В Юрии Орло-

ве мне нравится стремление соединить в творчестве все слагаемые изобразительного искусства. Он строг к рисунку, требователен к композиции и другим элементам картины. Он отдает большое значение главному в живописи. К тому же Юра всегда пишет то, к чему равнодушен, что его волнует. Убежден, что и в дальнейшем от него можно ожидать немало интересных произведений»¹.

Еще одна страница в творчестве Юрия Орлова – исторические портреты. Их он пишет нечасто. Но каждый раз такая работа связана с большой предварительной подготовкой. Среди созданных им исторических образов – *Князь Юрий Долгорукий* (1997). Это многосложное полотно потребовало длительного изучения исторического материала, костюмов эпохи, конкретности в моделировании характерной позы.

Всю свою жизнь Юрий Орлов пишет этюды. Через натурную работу,

которую он ведет с детства, постепенно крепла в нем привязанность к пейзажному жанру. В последние годы Юрий все чаще обращается к этому жанру, отдавая дань в равной степени и натурной работе, и композиционным пейзажам. В его мастерской хранится огромное количество написанных в разные годы пейзажей. В небольших по формату натуральных этюдах Орлова прослеживаются его любимые мотивы: летняя степь, первая зелень, чуть тронувшая заросли кустарника, поблескивающее на солнце озеро, полуденное купание, деревенские лошади на лугу. Чаще всего это тихие, камерные повествования о земной красоте. В них особенная композиционная и живописная раскованность, непосредственность и искренность авторского чувства. «Пейзаж удивителен тем, что непредсказуем: погода, освещение, состояние, время дня»², — пишет художник.

Во все времена основной формой творческой работы художника над пейзажем был этюд. Понимание его роли утвердилось еще в юношеские

годы. Этюдная практика обостряла наблюдательность художника, помогала глубже понять закономерность жанра, обогатила палитру новым звучанием красок, светоносностью. В каждом из этюдов Орлова — композиционная стройность и вдумчивый пластический отбор. Как правило, в его натуральных работах

Натюрморт. 1996

Холст, масло. 65 x 110
Студия художников имени В.В. Верещагина
МВД России, Москва

² Орлов Ю. Художники Москвы // Альманах Художники Москвы. 2005. № 5. С. 40

Фрукты. 1993

Холст, масло. 50 x 75
Частное собрание, Швеция

Большой натюрморт. 2006
Холст, масло. 118 x 140

пейзажный мотив сливается с авторским чувством, с его творческим воображением, что рождает ощущение цельности образов.

Во время поездки в Дом творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина» в 2001 году Орловым была начата работа над известным впоследствии полотном *Торжок зимой*. Завершив работу над картиной *Ярославль. Колокола истории*, Юрий долгое время не обращался к большим композиционным пейзажам. Древний Торжок вновь всколых-

нул в нем не угасавший интерес к самобытности старинных русских городов. Стояла зима, и он поразился тишине тверского пейзажа. Этот покой, охватывающий зимой маленькие городки, придавал панораме Торжка особое очарование, несколько отстраненное от реальности. Художник был восхищен великим искусством древних мастеров, умевших гениально выбрать место для строительства храма. Окрестный ландшафт словно подчинился этой величественной красоте, созданной руками древних зодчих. К тому же художника заинтересовала пленэрная работа в зимних условиях, когда отраженный

мягкий свет преобразовывает движение цветовых масс, смягчает привычные очертания форм. В живописном плане хотелось добиться той мягкости тона, цельности в передаче состояния природы, которые наблюдал в работах В.К. Бялыницкого-Бирули, А.С. Степанова. Завершалась работа над пейзажем в мастерской, и только в 2002 году автор представил его на выставках страны. Произведение имело большой успех. Оно получилось цельным, в нем нашли свое развитие лучшие качества Орлова-живописца.

В последующие годы один за другим были написаны замечательные

пейзажи *Река Великая* (2002), *Дорога к храму* (2006), камерные пейзажи *Академическая дача* (2001), *Поляна* (2002) и другие. В их числе особого внимания заслуживают *Золотые купола* (1997) и *Новодевичий монастырь в полдень* (2003).

Во многих картинах Орлова присутствует натюрморт. За свою жизнь Орлов написал их огромное количество. Самые различного характера и с самыми разными задачами. В его творческом багаже множество композиций с книгами и атрибутами искусства, цветами и фруктами, чайниками и подносами. Обладая великолепным даром постановщика натюрмортов, из любых предметов может он сочинить настоящую новеллу. В них – наблюдения жизни, щедрая красота материального мира. Такие работы полны ассоциаций, их интересно рассматривать, открывать для себя прозрачность спелой мякоти персиков, многоцветные отливы винограда, очарование осенних астр, вслушиваться в отзвуки настроений этих посланцев природы, воспринимать некий смысловой посыл, додумывать продолжение. В полотнах *Натюрморт. Август* (1995), *Натюрморт с виноградом* (2001), *Натюрморт с гранатом* (2001), *Фрукты и цветы* (2002), *Астры* (2006), *Большой натюрморт* (2006) умение художника передавать материальную фактуру предметов, выявлять их пластику почти не замечаешь, так органично скомпонованы холсты, так по-особому звучит в них цвет, словно оживший под кистью живописца.

Натюрморт – это тоже образ мира. Умение и способность мастера в простом, будничном, малом увидеть и передать нечто прекрасное, полное глубокого смысла, создает замечательные и горячо любимые народом образы. Юрий Орлов обладает исключительным пониманием этого жанра. Он умеет почувствовать характер предметов и объединить их в постановке так, что, изображенные на холсте, они звучат то мощной по-

Натюрморт. Август. 1995
Холст, масло. 68 x 100

лифонией, то камерным, тихим напевом. Таковы *Фрукты* (1993), *Яблоко и рюмка* (1993), *Рюмка* (1993), *Натюрморт* (1996), *Натюрморт с чайником* (2000), *Фрукты и цветы* (2002), *Пионы* (2002). Неслучайно один из учителей Орлова С. Ткачев назвал его «блестящим натюрмортистом». С годами натюрморт стал для Юрия все более и более привлекательным. Пришло понимание, что через этот «негромкий» жанр можно рассказать зрителю о многом, и Юрий это талантливо делает. При этом не всегда в натюрмортах следует искать особый смысл. Часто художника восхищает красота формы и цветового освещения, и тогда натюрморт при-

глашает зрителя просто любоваться красотой окружающего мира.

Многозначность присуща тем натюрмортам Орлова, в которых автор пытался сформулировать некий особый смысл, а иногда – и символ. В контексте таких задач были написаны натюрморты *Вода* (1992), *Старые предметы* (2006), *Натюрморт. Искусство* (2006). Несмотря на тематическую ориентацию, они не повествовательны и далеки от салонной красоты.

Натюрморт с чайником. 1995
Холст, масло. 50 x 100

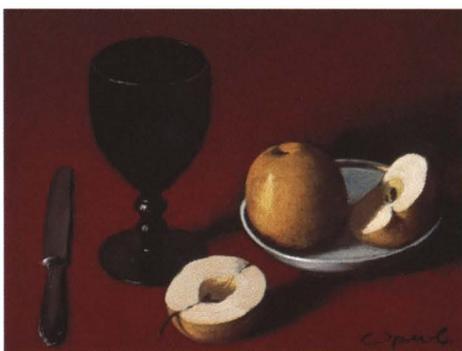

Вместо послесловия

В 2007 году в Москве в залах Российской академии художеств, затем в Центральном доме художника была развернута персональная выставка живописи Юрия Орлова. Называлась она «Свет и тени». И, действительно, представленные полотна как в пластическом, так в живописном и содержательном отношениях раскрывали вечное взаимодействие и противоборство в природе света и тени. Перед зрителем в некой тайне своего существования предстали образы наших современников, панорамы древних городов, изменчивые ландшафты России. Словно благоухали в экспозиции букеты цветов и натюрморты с фруктами. Все, с чем соприкоснулся художник в жизни, оказалось пропущенным через его романтическое сердце и интерпретировано в емкие, содержательные и увлекательные повествования. Выставка представила зрителю по-настоящему большого мастера. Живопись хорошо известного в стране художника зазвучала с новой силой. Полнозвучие созданных им художественных образов, композиционная, живописная, пластическая органичность произведений, глубокие смыслы и психологические подтексты — все, что проповедует художник своими убеждениями, природный талант и большое профессиональное мастерство поставили его в ряд лучших художников современного реалистического искусства. Рассуждая о творчестве Ю. Орлова, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор В. Телин

Яблоко и рюмка. 1993
Холст, масло. 41 x 75
Частное собрание, Москва

**Вверху:
Рюмка. 1993**
Холст, масло. 27 x 35
Частное собрание, Москва

подметил важные черты: «Юрий Орлов неожиданно и ярко вошел в художественную жизнь страны. Прежде всего, со своей картиной *Крещение*. Именно этим полотном он был выдвинут на государственную премию страны в возрасте, весьма молодом для художника. Я его произведения встречал и до этого, на зональной выставке Юга России в Махачкале. В искусстве Юрий выдвинулся исключительно за счет своего таланта и занял свою нишу со своим внутренним миром, своим художественным языком и миропони-

манием. Без его работ не мыслишь современной российской живописи. Особенно без его портретов. В наши дни в этом жанре художники работают мало. А работа Юрия Орлова *Домашний праздник* выполнена в хороших старых русских традициях. Так же замечательны портреты отца, жены, сыновей, его семьи. Все эти работы написаны с мастерством и любовью. Они представляют самобытную страницу в его творчестве. Он один из немногих наших художников, который изначально стремился к мастерству, а это в живописи — великая вещь! Я думаю, потенциал у него огромный и он создаст еще более значительные и глубокие произведения»¹.

Картины Юрия Орлова имеют особую интонацию, соразмерную с человеческими представлениями о добре, красоте, любви и искренности. Его выразительную и благородную живопись легко представить в жилых интерьерах, в гостиных и домашних кабинетах. При этом в них нет и намека на желание понравиться зрителю, нет ни тени салонности. Живопись Орлова от начала и до конца — искусство, основанное на лучших отечественных традициях. Известный российский живописец Г. Чайников отмечал: «Размышляя о современной живописи, о творчестве художников, последовательно развивающих русскую национальную традицию, о тех, кто в наши дни стал носителем классического наследия отечественного искусства, кто сам внес в это немалый вклад, имя Орлова высвечивается как значительное

явление в нашей культуре. Как художник, Орлов — явление среди лучших мастеров реалистического искусства. Я воспринимаю этого художника как масштабную личность, как настоящего мастера. При этом он всегда узнаваем, он сумел внести в искусство свою индивидуальность и свое понимание художественных образов. Его картины современны по своей сути. И вместе с тем в них — органическая приверженность к старой классике, подкрепленная сильным и многогранным талантом. Орлов — великолепный живописец и незаурядный талант². При этом сам Юрий придерживается убеждения, что каждый успех, даже небольшой, приходит с ежедневным трудом. Конечно, он прав. Но своим обаянием автор заставляет зрителя поверить в некую легкость его творческого пути.

За три десятилетия активной творческой деятельности Юрий Орлов

был участником практически всех крупных отечественных и множества зарубежных выставок. Размышляя о ремесле художника, он высоко ставит профессионализм и мастерство, нетерпимо относится к ремесленным поделкам в искусстве.

С. Ткачев, вспоминая работы Юрия, сказал: «Орлов — серьезный художник. Честный и страстно любящий искусство художник. Я бы сказал, что его творческий путь — пример для подражания! Пример того, как надо любить искусство, природу, жизнь. При этом ему совершенно не свойственна самореклама. Он скромнен и интеллигентен. И творчество его тоже тонкое, лиричное, несмотря на созданный им цикл картин, посвященный проблемам жизни нашего общества. Их он тоже сумел подать через лирические мотивы, усугубляющие психологическую подоплеку произведений. Прекрасный мастер картины, портрета, натюр-

Натюрморт с чайником. 2000

Холст, масло. 46 x 70
Частное собрание, Москва

морта. В общем, это художник, заслуживающий самых высоких оценок и похвал. Прошел большую школу в творческих мастерских. Он учился в Академии художеств у нас с Алексеем Петровичем, и мы его отлично знаем и ценим³.

Произведения Орлова по-своему рассказывают о его жизни, за каждым холстом стоит его время. Им найдены и сказаны свои слова о красоте жизни, добре. В них — сила искренности и поэтической выразительности. Картины Юрия имеют

¹ Из беседы автора с В. Телиным 23 апреля 2008 года. Архив автора.

² Из беседы с художником Г. Чайниковым 14 октября 2007 года. Дом творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина». Архив автора.

³ Из беседы автора с С.П. Ткачевым 10 сентября 2007 года. Архив автора.

Крещение. 1997. Фрагмент

успех среди профессионалов и по-особому звучат для зрителя. Его работы получили известность в нашей стране, приобретены в музеи, частные коллекции и корпоративные собрания России и зарубежья.

В современном изобразительном искусстве России Юрий один из немногих, кто посвятил свое творчество жанровой живописи. На этом пути он достиг впечатляющих успехов, что для отечественной культуры является настоящим вкладом в развитие отечественных традиций. Его творчество

транслирует эти традиции новым поколениям художников и зрителей.

Юрий Орлов находится в самом расцвете творческих сил. Много сделано в живописи, но еще больше задумано. Зрителей, художников и искусствоведов ждут впереди новые встречи с его удивительной живописью.

Основные даты жизни и творчества Юрия Орлова

14 ноября 1957	Родился в Ставрополе в семье художника, рисовать начал с 3 лет.
1968–1973	Учился в Ставропольской детской художественной школе.
1974–1978	Учился в Ставропольском художественном училище. Диплом защитил на отлично. Получил направление на учебу в высшее учебное заведение.
1977	Начало выставочной деятельности. Будучи студентом, начал активно участвовать в выставках, проводимых Ставропольской организацией Союза художников РСФСР.
1979	Первое участие в зональной (межрегиональной) художественной выставке. Махачкала. Выставка «Советский Юг». Экспонировалось произведение <i>Уехали</i> . В том же году картина была приобретена в Ставропольский музей изобразительных искусств.
1981	Первое участие в республиканской художественной выставке. Москва. Выставка «По родной стране». Экспонировались картины <i>День окончен</i> и <i>Звуки летней ночи</i> .
1982	Первое участие во всесоюзной художественной выставке. Москва. Выставка «Молодость страны». Экспонировалось полотно <i>Звуки летней ночи</i> (1981).
1983	Вступил в члены Союза художников СССР. Первая поездка в Дом творчества СХ РСФСР «Академическая дача имени И.Е. Репина». Работал над картинами <i>Уходящий день лета</i> , <i>Страда</i> .
1984–1986	Стипендиат Союза художников СССР.
1985	Написан пейзаж <i>Ярославль. Колокола истории</i> .
1986	Творческая поездка в Нижневартовск и по Тюменской области. Работа над картиной о нефтяниках <i>Куст 1771. Вахта А. Воробьева</i> .
1987	Делегат VI съезда Союза художников РСФСР. Творческая поездка на Байкал. Художественный руководитель в Доме творчества Союза художников РСФСР «Байкал» (поселок Листвянка Иркутской области). Работа над холстом <i>Пока над нами золотые купола</i> (1987).
1988	Делегат VII Съезда Союза художников СССР. Персональная выставка. Ставрополь. Выставочный зал Дома художника. Лауреат Премии комсомола Ставрополя имени А. Скокова в области культуры, литературы и искусства. В коллекцию Государственной Третьяковской галереи приобретен портрет <i>Девушка с черным бантом</i> (1987). Переезжает на постоянное жительство в Москву.
С 1989	Работает в составе комиссии по живописи ВТОО «Союз художников России».
1989–1991	Учился в творческой мастерской Академии художеств СССР. Руководители – народные художники СССР, действительные члены Академии художеств СССР А.П. Ткачев и С.П. Ткачев.
С 1989	Избран членом комиссии по живописи ВТОО «Союз художников России».
С 1992	Работает в творческой студии художников имени В.В. Верещагина. Москва.
1995	Персональная выставка в городе Мальмё (Швеция). За достижения в изобразительном искусстве награжден Дипломом Российской академии художеств.
1996	Лауреат Премии МВД России за лучшие произведения в области литературы, культуры и искусства за создание живописного произведения <i>Проигранная партия</i> (1996).
1997	Написаны произведения: <i>Крещение</i> , <i>Золотые купола</i> , <i>Ровесники</i> . <i>Свет и тьма</i> , <i>Князь Юрий Долгорукий</i> . Номинант Государственной премии Российской Федерации за создание живописного произведения <i>Крещение</i> (1997).
1998	Награжден дипломом и медалью «Достойному» Российской академии художеств.
2000	Поездка на пленэр на родину В.М. и А.М. Васнецовых в Великоорецкое Кировской области. Написан пейзаж <i>Новодевичий монастырь</i> .
2001	Поездка в Дом творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина».
2002	Поездка в Дом творчества «Академическая дача имени И.Е. Репина». Награжден Дипломом Московского Союза художников за произведение <i>Домашний праздник</i> (1998–2000). Написаны портрет сына <i>Денис</i> , <i>Портрет В.В. Верещагина</i> , <i>Река Великая</i> , <i>Торжок зимой</i> .
2004	За успехи в творчестве и за содействие развитию изобразительного искусства России награжден Дипломом Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». За заслуги в изобразительном искусстве присвоено почетное звание Заслуженный художник РФ. Написаны портреты <i>Егор</i> , <i>Портрет жены</i> .
2006	Награжден Дипломом Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» за живописное произведение <i>Торжок зимой</i> (2002). Участие в пленэре на Волге в городе Ржеве.
2007	Персональная выставка в Российской академии художеств. Москва. Персональная выставка в Центральном доме художника. Москва.
2008	Персональная выставка в галерее «Паломник» Московского патриархата.

Содержание

4	Юрий Орлов
6	Начало
18	Дороги искусства
38	Пишу то, что волнует
44	Вместо послесловия
47	Основные даты жизни и творчества Ю.А. Орлова

Указатель произведений Ю.А. Орлова

Академическая дача. 2001 – 31	Натюрморт с гранатом. 2001 – 40
Астры. 2006 – 8	Натюрморт с графином. 2005 – 39
Березы. 2006 – 33	Натюрморт с репродукцией Вермера. 2006 – 14
Березы. 2006 – 35	Натюрморт с фруктами. 2006 – 40
Большой натюрморт. 2006 – 42	Натюрморт с чайником. 1995 – 43
В мастерской. 1992 – 10	Натюрморт с чайником. 2000 – 45
В парке. 2006 – 32	Новодевичий монастырь. 2001 – 20
Верхний бор. 2006 – 36	Новодевичий монастырь в полдень. 2003 – 33
Вечер в можжевелевой роще. 2007 – 36	Передышка. 2005 – 29
Вечернее кафе. 1990 – 11	Пока над нами золотые купола. 1987 – 25
Вода. 1992 – 27	Портрет В.В. Верещагина. 2002 – 22
Девушка с черным бантом. 1987 – 9	Портрет жены. 2004 – 12
Денис. 1999 – 14	Портрет капитана милиции А.А. Отрубяникова. 1998 – 28
Денис. 2002 – 18	Портрет Лены. 1991 – 10
День окончен. 1980–1981 – 6	Портрет отца. 1999 – 7
Домашний праздник. 1998–2000 – 16	Портрет художника Н. Желтушко. 2007 – 21
Дорога. 1999–2000 – 23	Проигранная партия. 1996 – 28
Дорога к храму. 2006 – 19	Река Великая. 2002 – 22
Егор. 2004 – 12	Ровесники. Свет и тьма. 1997 – 26
Елена. 1995 – 19	Рыба. 1994 – 27
Женский портрет в красном. 2007 – 21	Рюмка. 1993 – 39
Звуки летней ночи. 1981 – 6	Рюмка. 1993 – 44
Зимнее солнце. 2001 – 30	Скоро осень. 2003 – 34
Золотые купола. 1997 – 24	Старые предметы. 2006 – 5
Князь Юрий Долгорукий. 1997 – 22	Торжок. 2008 – 13
Крещение. 1997 – 17	Тупик. 1993 – 29
Крым. Зеленая бухта. 2007 – 37	Уехали. 1979 – 6
Крым. Поселок Новый Свет. 2007 – 37	У мольберта. 1986 – 21
Лето. Егор. 2005 – 19	У окна. 1989 – 11
Лук. 1995 – 38	Утро в поселке. 2007 – 34
Март. 2001 – 30	Фрукты. 1993 – 41
Мокрый снег. 1993 – 32	Фрукты и цветы. 2002 – 5
На Волге. Полдень. 2006 – 35	Хоккеист. 2007 – 15
Натюрморт. 1996 – 41	Этюд. На даче. 2007 – 35
Натюрморт. Август. 1995 – 43	Яблоко и рюмка. 1993 – 44
Натюрморт. Искусство. 2006 – 4	

Юрий Орлов

БЕЛЫЙ ГОРОД

МОСКВА, 2009

Электронный вариант книги:

Скан, обработка, формат: manjak1961

Мастера живописи

- Айвазовский
- Айец
- Алексеев Ф.
- Альма-Тадема
- Арсенюк
- Батони
- Белюкин А.
- Белюкин Д.
- Бёклин
- Бёрн-Джонс
- Бернадский
- Богаевский
- Богданов-Бельский
- Боголюбов
- Больдини
- Боровиковский
- Босх
- Боттичелли
- Брюллов
- Буше
- Ван Гог
- Ван Дейк
- Васильев Ф.
- Васнецов А.
- Васнецов В.
- Веласкес
- Венецианов
- Верещагин В.
- Верещагин П.
- Виноградов
- Волков
- Врубель
- Вьюар
- Гавриляченко
- Гатауллина
- Герасимов
- Глазунов И.И.
- Глазунов И.С.
- Гоген
- Гойя
- Горбатов
- Горский
- Григораш
- Гринёв
- Давид
- Дали
- Данилевский
- Дега
- Делакруа
- Демаков
- Дмитриевский
- Добужинский
- Доре
- Евтушенко
- Жилинский
- Жуковский С.
- Зарянко
- Зверьков
- Иванов А.
- Каменев
- Караваджо
- Кауфман
- Кипренский
- Киселев
- Клевер
- Климт
- Клодт М.
- Копылов
- Корбаков
- Корзухин
- Корнеев
- Коро
- Крамской
- Крыжицкий
- Крымов
- Кузнецов Б.
- Кузнецов П.
- Куинджи
- Куликов И.
- Курбе
- Кустодиев
- Ланин
- Левитан
- Левицкий
- Леонардо да Винчи
- Лимбургги
- Лоррен
- Лукьянов
- Макаров
- Максимов
- Маланенков
- Малеев
- Мане
- Машков И.Г.
- Менгс
- Микеланджело
- Мирошник
- Модильяни
- Моне
- Моризо
- Мочальский
- Мурильо
- Неврев
- Неменский
- Нестеров
- Нестерова
- Никонов В.
- Новиков
- Ольшанский
- Орлов
- Орловский
- Осипова, Федоров В.
- Оссовский
- Павлова, Самсонов В.
- Перов
- Писсарро
- Пластов
- Покидышев
- Поленов
- Поликарпов
- Полотнов
- Похитонов
- Присекин Н.
- Путнин
- Рафаэль
- Рембрандт
- Ремнёв
- Ренуар
- Репин
- Рерих
- Роза
- Ромадин М.
- Ромадин Н.
- Ромашко
- Россетти
- Рочегова
- Рубенс
- Рылов
- Рябушкин
- Саврасов
- Салахов
- Самокиш
- Самсонов А.
- Сапунов
- Сверчков
- Сегантини
- Сезанн
- Секрет
- Семирадский
- Серебрякова
- Серов
- Сибирский В.
- Сислей
- Соломаткин
- Соломин Н.
- Сорокин
- Сотсков
- Степанов
- Стожаров
- Страхов
- Стронский
- Суриков
- Телегин
- Тимм
- Тициан
- Ткачевы
- Толстой Ф.
- Тропинин
- Уистлер
- Уотерхауз
- Утамаро
- Федоров А.
- Федотов
- Филонов
- Фрагонар
- Фридрих
- Фурманков
- Харунобу
- Хасьянова
- Хиросигэ
- Хокусай
- Чернецовы
- Чернышева
- Чёрный
- Шагал
- Шаньков
- Шарден
- Шассерио
- Шевчук В.,
Шевчук С.
- Шилов А.А.
- Шишкин
- Шпицвег
- Штейн
- Штук
- Штыхно
- Эль Греко
- Энгельке
- Энгр
- Юон
- Ярошенко

