

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ТВОРЧЕСТВЕ МАСТЕРОВ КУРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

© 2024 В. И. Жилин

*заслуженный художник России, член Союза художников РФ,
лауреат премии А. А. Дейнеки,
профессор, заведующий кафедрой рисунка и живописи
e-mail: givopiskgu@mail.ru*

Курский государственный университет

В статье рассматриваются история становления курской художественной школы, развитие реалистических традиций в станковой живописи прошлого и в творчестве современных курских художников. Автор акцентирует внимание на зарождении станковой живописи в Курском регионе, становлении и развитии художественного образования в крае. Обращаясь к произведениям станковой живописи конкретных мастеров, автор показывает прочную историческую связь традиций курской художественной школы с русским реалистическим искусством, с непосредственной жизнью народа России, стремлением художников выразить красоту природы, вписать величие трудового и ратного подвига русского человека в историю искусства.

Ключевые слова: история региональной культуры, художественная жизнь Курского края, история изобразительного искусства, культурно-художественная среда, реалистическое искусство, традиции станковой живописи, художественное образование, русское искусство.

HISTORY AND TRADITIONS OF THE DEVELOPMENT OF EASEL PAINTING IN THE WORKS OF MASTERS OF THE KURSK ART SCHOOL

© 2024 V. I. Zhilin

*Honored Artist of Russia, Member of the Union of Artists of the Russian Federation,
Laureate of the Alexander Deineka Prize,
Professor, Head of the Department of Drawing and Painting
e-mail: givopiskgu@mail.ru*

Kursk State University

The article examines the history of the formation of the Kursk art school, the development of realistic traditions in easel painting of the past and in the work of modern Kursk artists. The author focuses on the origins of easel painting in the Kursk region, the formation and development of art education in the region. Turning to the works of easel painting by specific masters, the author shows the strong historical connection of the traditions of the Kursk art school with Russian realistic art, with the direct life of the people of Russia, the desire of artists to express the beauty of nature, to inscribe the greatness of the labor and military feats of the Russian people in the history of art.

Keywords: history of regional culture, artistic life of the Kursk region, history of fine arts, cultural and artistic environment, realistic art, traditions of easel painting, art education, Russian art.

Развитие современного искусства невозможно без опоры на сложившиеся традиции и опыт отечественных художественных школ, без осмысления духовных

исканий и жизненных коллизий лучших представителей национальной культуры. Постигание прошлого предполагает уважительное отношение к культурному наследию прежних эпох, знание наиболее ярких работ лучших российских живописцев. При этом в поле зрения закономерно оказываются жизненный путь и нравственный выбор каждого художника, его отношение к реалиям социального бытия, стремление к отражению в своих произведениях вечных исканий смысла жизни, поиска ответов на экзистенциальные вопросы человеческой жизни [17]. История духовных исканий художника – это всегда неизбывное стремление творца выразить свое отношение к окружающему миру, рассказать зрителям о том, что волнует его душу, порождает боль и страдания сердца; это всегда выбор художника между добром и злом, красивым и безобразным; это всегда призыв будущих поколений к утверждению Добра, Красоты, Истины в окружающей действительности [19; 20]. Но для истинного мастера будущее всегда предстает и как забота о наследниках, последователях, принимающих эстафету от своего учителя, начинающих свой собственный путь в Искусстве [4]. Сотрудничество учителя-мастера и его учеников в искусстве – это личностно необходимая творческая среда, в которой мастер стремится найти талантливых молодых художников, помочь им в освоении секретов художественного ремесла; это важная предпосылка развития художественной школы, ее продолжения в новых творениях будущих поколений живописцев [5]. Становление и развитие художественной школы неизбежно сопряжено с жизнью страны, с радостями и бедами народа. Художник не просто человек своего времени, своей эпохи – он сын своего народа, остро переживающий боль и страдания людей, восторгающийся их победами и достижениями, радеющий о будущем своей страны [2; 3; 18]. Становление и развитие художественной школы всегда сопряжено с социокультурным контекстом, с жизнью страны. И в этом плане жизнь региональной художественной школы всегда тесно связана с жизнью всей страны, всего народа [16; 27].

Возникновение и развитие тематической станковой живописи в провинции имеют свои особенности и традиции. Именно реалистические традиции в станковой живописи стали неиссякаемым источником живого воплощения народной жизни в России. Рассматривая формирование традиций реалистической станковой живописи в провинции, необходимо отметить большую роль выпускников Петербургской академии художеств, которые посвятили свое творчество созданию произведений на основе местной народной жизни. Работая в провинции, художники не только оставили заметный след в истории изобразительного искусства России, но и внесли большой вклад в становление провинциальных художественных школ. У истоков формирования и развития традиций реалистической станковой живописи в Курском регионе стояло творчество художников, биографически связанных с Курским краем. Это мастера, художественная деятельность которых в большей или меньшей степени проходила в курской провинции, что непременно способствовало формированию культурно-художественной среды для появления в регионе реалистической станковой живописи.

В фондах Курского областного краеведческого музея хранится групповой портрет – картина «Гостиная помещика А.И. Нелидова», написанная в первой половине XIX в. крепостным художником С. Ершовым. Представленное полотно демонстрирует достаточно высокий профессиональный уровень художника. В картине С. Ершов убедительно выявляет и передает характеры и особенности портретируемых, внимательно разрабатывает форму складок одежды, подчеркивая их материальность, передает детали и глубину интерьера, создает целостное колористическое единство полотна.

Появление первых станковых живописных произведений на курской земле свидетельствует о проявлении интереса в дворянской среде к реалистической станковой живописной картине. Но особенно широкий интерес к искусству живописи стал проявляться во второй половине XIX в., когда большой ряд художников-курян получили

художественное образование в Петербургской академии художеств: К.А. Трутовский, И.И. Соколов, Д.И. Безперчий, С.О. Бородаевский, В.Г. Шварц, П.Н. Грузинский; Московское училище живописи, ваяния и зодчества окончили Л.Л. Каменев, Л.И. Соломаткин.

Тема быта крестьянской жизни, красота русской природы, история России, батальные события получают отражение в творчестве художников-курян. Здесь следует отметить художника, общественного деятеля К.А. Трутовского. Многие критики, обозреватели и искусствоведы отмечали его как одного из даровитых и видных представителей народного жанра в истории русского искусства. После окончания Петербургской академии художеств Константин Александрович переезжает в имение своей матери, в деревню Яковлевку Обоянского уезда Курской губернии, прочно связав свое творчество с народным бытовым жанром. Он пишет картины на темы современной крестьянской жизни: «Переселенцы в Курской губернии», «Свадебный выкуп», «Земское собрание в провинции», «Базар в провинции». В конце 50-х гг. XIX в. К.А. Трутовский живет в Петербурге, работает над иллюстрациями к басням И.А. Крылова и произведениям Н.В. Гоголя, регулярно выставляется в Академии художеств и обществе художников Петербурга. В 1860 г. он возвращается в Яковлевку и создает одно из лучших своих произведений из народной жизни – «Хоровод в Курской губернии», х.м., 1860, ГТГ (ГТГ – Государственная Третьяковская галерея). Картина получила широкое общественное признание, за это произведение Трутовскому присуждается звание академика. В фондах Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки хранится полотно К.А. Трутовского «Половодье», на котором изображена деревня Яковлевка. Картина по-прежнему привлекает зрителя необыкновенным лирическим содержанием, притягивает непосредственным и искренним отношением художника к реальному жизненному событию крестьян. Творцу удалось создать удивительное весеннее состояние природы в период половодья, в пространство которого органично вписаны и живут своей жизнью крестьяне. В 1871 г. К.А. Трутовский был приглашен на должность инспектора Московского училища живописи, ваяния и зодчества. На этой должности он проявил себя требовательным, компетентным художником и администратором, доброжелательным и внимательным по отношению к начинающим и молодым художникам. Трутовский сыграл большую положительную роль в судьбе К.А. Коровина, И.И. Левитана, Л.О. Пастернака и многих других учащихся училища. В 1881 г. Константин Александрович выходит в отставку, поселяется в Яковлевке и до конца жизни создает жанровые полотна на местные крестьянские темы. Работая в деревне, художник регулярно выезжает в уездный город Обоянь, губернский Курск, организует выставки произведений, занимается просветительской деятельностью среди населения Курского края.

Видное место в русском искусстве занимает творчество Л.Л. Каменева, уроженца города Рыльска Курской губернии. Он с детских лет проявлял большой интерес к изобразительному искусству. Поступив в Московское училище живописи, ваяния и зодчества в пейзажную мастерскую А.К. Саврасова, он вскоре становится любимым учеником и близким товарищем Саврасова. Следуя традициям реалистической живописи, Каменев посвятил себя изучению природы, передаче в пейзаже красоты и поэтического состояния русской природы. Л.Л. Каменев – один из членов-учредителей «Товарищества передвижных выставок», его произведения отличались необыкновенным лирическим настроением. В 1869 г. Каменеву присуждается звание академика. Все творчество художника построено на глубоких, проникновенно-правдивых традициях русской реалистической живописи, которую он пронес через все свое творчество. Его пейзажи «Зимняя дорога», «Москва. Красный пруд» (Государственная Третьяковская галерея) вошли в сокровищницу русского искусства [1, с. 32].

В Курске в 1837 г. в небогатой дворянской семье родился будущий живописец батальной живописи Петр Николаевич Грузинский. Проявивший большую любовь к рисованию, он с 14 лет был определен в Петербургскую академию художеств, в батальный класс профессора Б.П. Виллевальде. Незаурядные способности, хорошее знание народных обычаев, профессиональное владение художественными и техническими средствами живописи дали возможность Грузинскому написать конкурсную дипломную композицию «Взятие аула Гуниб», повествующую об истории пленения имама Шамиля войсками князя А.И. Барятинского. Конкурсная дипломная работа была отмечена большой золотой медалью и правом пенсионерской поездки за границу для изучения батальной живописи Западной Европы.

Вернувшись из заграничной поездки в Россию, художник создает ряд заказных картин на темы батальной живописи. Наиболее полно и ярко талант П.Н. Грузинского раскрывается в одном из лучших его батальных произведений «Переселение горцев», которое получило широкое признание в художественных кругах России и было отмечено присуждением ему звания академика. Продолжая активно работать в направлении искусства батальной живописи, Грузинский создает ряд глубоких, напряженных, динамичных по композиции картин: «Бивак кавалеристов», «Взятие обоза маршала Даву под Красным», «Наказной атаман в дороге» и другие полотна, занявшие достойное место в истории русской реалистической батальной живописи. Конечно, влияние творчества Грузинского на формирование реалистической станковой живописи в Курской губернии имело косвенное значение, но в то же время интерес курян к творчеству земляка проявлялся достаточно позитивно и рассматривался как образец истинного, высокого служения искусству России.

Творчество курянина В.Г. Шварца занимает особое место в русской исторической живописи. Он первый из художников, раскрывший страницы правдивого реалистического отражения исторических событий, происходивших в России. Родился Шварц в имении родителей в деревне Белый Колодезь, Щигровского уезда Курской губернии, и с детских лет проявлял большой интерес к истории и рисованию [23; 26]. В 1859 г. Вячеслав Григорьевич, закончивший Александрьевский лицей с золотой медалью, становится вольнослушателем Петербургского университета и одновременно обучается в Академии художеств в мастерской известного художника – профессора Ф.А. Бруни. По окончании Академии он отправился за границу изучать реалистическую живопись французских мастеров. После пребывания в Европе у В.Г. Шварца созрела идея посвятить свое творчество созданию картин на основе русской истории. Он много работает, изучает архивные материалы, много пишет с натуры, иллюстрирует произведения А.К. Толстого и других писателей. Особенно критики отмечают иллюстрацию с персонажем Малюты Скуратова, чей образ был передан с такой выразительной силой, которую редко можно было встретить у художников того времени. В это же время В.Г. Шварц приступает к созданию цикла произведений, посвященных эпохе царствования Ивана Грозного: «Иван Грозный под Казанью», «Иван Грозный и Поссевин», «Иван Грозный и Шебанов» и другие. Только после этого он пишет свое эпохальное полотно «Иван Грозный у тела убитого им сына». Известный критик В.В. Стасов высказывался о картине как о превосходном историческом произведении реалистической живописи в русском искусстве. Многие биографы и критики В.Г. Шварца считали это полотно отправной точкой исторической живописи России.

Решение проблемы традиций реалистической живописной картины Шварц продолжает развивать в лучшем своем произведении «Вешний поезд царицы на богомолье при царе Алексее Михайловиче» 1868 г. (ГТГ). Художник находит поразительно динамичное композиционное построение картины, выразительно определяет ритмы сгруппированных главных действующих персонажей, связав их

с зимним рельефом холмистого пейзажа. Весь колористический характер произведения убедительно передает образ исторического события того времени. Немаловажно, что на качество созданной картины повлияла окружающая природа Белого Колодезя, где создавалось полотно Шварцем. Метод работы над созданием произведения В.Г. Шварц использовал достаточно современный. Он, прежде всего, изучал историческую эпоху и события, происходившие в России. Собирал подготовительный изобразительный материал, выполнял рисунки, писал этюды с натуры, разрабатывал эскизы и только на основе глубоких исторических знаний, жизненных наблюдений приступал к созданию окончательного варианта произведения.

В Курской государственной картинной галерее им. А.А. Дейнеки сохранился ряд его подготовительных этюдов. «Голова боярина», «Крестьянин», «Отстреливающиеся французские солдаты» (1857 г.), «Художник на этюдах» (1867 г.), «Лесной овраг» (1867 г.). В представленных работах заметно просматривается большой интерес художника к пленэрной живописи, где он успешно решает цветовые колористические задачи. Высказываясь о значении В.Г. Шварца для русского исторического искусства, И.Н. Крамской скажет о нем: «И вот как странно у нас на Руси: был Шварц, начал проводить борозду, и очень глубокую, верно угаданную в направлении своем исторически; умер он, и все пошло опять кто куда» [9, с. 127].

На курской земле родился один из самых самобытных, истинно народных художников Леонид Иванович Соломаткин. Закончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества и пройдя обучение в Петербургской академии художеств, он едет в Западную Европу для повышения и совершенствования своего живописного мастерства. Изучает творчество европейских художников, наблюдает самобытность окружающей народной жизни. В 1881 г. он создает полотно «Итальянцы-шарманщики» (Тульский областной художественный музей). Картина построена на тонально-цветовых контрастах. Соломаткин помещает шарманщиков в тени дерева, выделяя их силуэты темным пятном в окружении веселой толпы простых итальянцев, осветив их ярким солнечным светом. Художник буквально наслаждается, изображая разные характеры и реакцию каждого персонажа на представление шарманщиков. Мастер создает яркую, цельную живописную сцену из народной жизни итальянцев.

Но особенно большой популярностью пользовалась картина Соломаткина «Славильщики-городовые» (ГТГ). Сцена произведения написана на основе провинциальной народной жизни Курской губернии и передана художником с нескрываемым юмором и большим гротеском. Произведение настолько характерно и выразительно отражало жизнь и быт тогдашней провинциальной России, что Леонид Иванович в разные годы выполнил несколько вариантов картины, которые находятся в Русском музее, Курской государственной картинной галерее им. А.А. Дейнеки, Ульяновском областном художественном музее.

Особенно активное развитие реалистической станковой живописи в Курском крае продолжалось в первой половине XX в. В 1910 г. создается «Товарищество курских художников» (ТКХ) [22; 28]. Основной целью деятельности этой организации являлось развитие изобразительного искусства в Курской губернии:

- ежегодные выставки произведений в г. Курске и других городах Российской империи с возможностью продажи экспонируемых картин;
- организация художественно-музыкальных вечеров с проведением лекций по искусству;
- активная пропаганда реалистических традиций правдивого отражения жизни и быта народа Курского края;
- эстетическое воспитание, формирование культурной среды региона.

Данное положение во многом перекликалось с задачами «Товарищества передвижных выставок» С.-Петербурга и Москвы. Кстати, в конце XIX в. в Курске состоялись две художественные выставки передвижников – пятая в 1876 г. и восемнадцатая в 1891 г., на которых побывало более двух тысяч курян. Содержание и мастерство экспонатов, построенных на гуманистических традициях русского искусства, безусловно, оказало влияние на формирование реалистических традиций живописи в Курской губернии и на создание в регионе творческого объединения «Товарищество курских художников».

Важно было еще то, что большинство членов «Товарищества курских художников» являлись преподавателями рисования курских учебных заведений, среди них: А.К. Дамберг, М.Н. Якименко-Забуга, В.И. Лобода, А.С. Савуа, К.Г. Маслов, Г.А. Шуклин, В.И. Шумов и другие [5; 6; 7].

Наиболее ярким и видным представителем ТКХ был А.К. Дамберг, выпускник Петербургской академии художеств, преподаватель реального училища г. Курска. Он еще в годы обучения в Академии проявил себя мастеровитым рисовальщиком, и, безусловно, его произведения выделялись на выставках ТКХ своим профессионализмом и мастерством.

Колоритной и неординарной личностью ТКХ являлся выпускник Харьковского художественного училища М.Н. Якименко-Забуга [7]. Кроме преподавательской и творческой деятельности он организует в Курске изостудию для молодых и начинающих художников. Его школу прошли многие куряне, ставшие впоследствии деятелями науки и искусства, среди них выдающийся художник А.А. Дейнека. Многие члены ТКХ также вели самостоятельные студии по изоискусству. Творческая, выставочная и образовательная деятельность ТКХ основывалась на великих традициях реалистического искусства и дала мощный импульс для развития последующим поколениям художников Курского края. В творчестве Е.М. Чепцова, П.К. Лихина, А.М. Зубова, А.А. Дейнеки мы видим неодолимое стремление к сохранению и умножению драгоценных гуманистических, человеческих качеств, реализуемых в новой, обогащенной форме реалистической живописи.

Традиции и ценности русского искусства, темы народной жизни стали источником его творческой деятельности Е.М. Чепцова. Поступив в Петербургскую академию художеств и обучаясь у великих русских мастеров В.Е. Маковского и И.Е. Репина, молодой художник не только осваивал живописное мастерство, но активно разрабатывал свой метод создания живописного произведения. Е.М. Чепцов часто приезжал в родное село Медвенку Курской губернии. Он внимательно наблюдал происходящие изменения на селе, собирал подготовительный материал для будущих картин. Медвенские крестьяне охотно принимали его как равноправного участника совместной с ними жизни. Именно это стало основой создания Чепцовым одного из хрестоматийных произведений советской живописи, пленяющего своей искренностью, – «Заседание сельской ячейки» (1924, ГТГ). Стремление художника идти своим творческим путем в ногу с новыми изменениями жизни на селе, яркие характеры земляков оказали сильнейшее влияние на стилистические особенности живописи Е.М. Чепцова.

Особенное место в развитии традиций реалистической станковой живописи на Курской земле занимает деятельность П.К. Лихина. Родился он в небольшом уездном городке Судже Курской губернии. Петр Константинович получил серьезную подготовку в Одесской рисовальной школе, куда он поступил в 1895 г. После окончания школы в 1900 г. Лихин поступает в Петербургскую Академию художеств. Обучаясь в мастерской В.Е. Маковского затем у И.Е. Репина, а после ухода Репина из Академии он переходит под руководство П.П. Чистякова, ставшего наставником П.К. Лихина и по выполнению конкурсной дипломной работы «Мать», которая была приобретена Академией для своего

музея. Дружеские отношения с Чистяковым продолжались и по окончании Лихиным Академии художеств, о чем свидетельствует их оживленная переписка.

Весь комплекс наставлений, полученных в Академии художеств, П.К. Лихин применял в своей последующей творческой и педагогической деятельности. Первые самостоятельные картины на темы народной жизни он пишет в своем городе Судже. Сюжеты его занимают самые разнообразные, он создает станковые живописные картины «Беженцы», «Бунт крестьян», «Трутни», пишет пейзажи «Тихий вечер на реке Псёл», «Чайки над морем», работает в портретном жанре. Активно занимаясь творческой и выставочной деятельностью, Петр Константинович успешно осуществляет обучение начинающих молодых художников. Наибольшую практическую реализацию сложившаяся педагогическая система Лихина получила в созданной им Курской городской изостудии с трехгодичным сроком обучения и в Курском художественно-графическом педагогическом училище. По воспоминаниям его учеников – заслуженного художника РФ Е.М. Зайцева, членов Союза художников СССР В.П. Москаленко, Л.И. Пашкиной, учебные постановки Лихина по живописи отличались своей цветовой изысканностью и пластической определенностью. Он требовал от обучающихся умения точно, правдиво и непосредственно передавать реальные цветовые и тональные отношения модели, изображать ее легко, живо с учетом условий, в которых она находится.

Одним из выдающихся продолжателей традиций реалистической живописи, основателем социалистического реализма является А.А. Дейнека. Он был воплощением своей эпохи, именно ему удалось воплотить в своих произведениях время больших перемен и огромных свершений в жизни советского народа [25]. Родился он в Курске в рабочей семье в 1899 г., с детских лет был увлечен рисованием. Первые уроки по рисунку и живописи Дейнека получил в местной художественной студии [15]. В 1915 г. он поступает в Харьковское художественное училище. После революционных событий 1917 г., Гражданской войны, демобилизации из Красной Армии в 1921 г., Дейнека продолжает обучение уже в Москве, во ВХУТЕМАСе, на графическом факультете профессора В.А. Фаворского. Еще будучи студентом, он активно сотрудничает с издательствами разных журналов. Приступив к самостоятельному творчеству, Дейнека создает свои первые живописные станковые картины, посвященные шахтерам Донбасса: «Перед спуском в шахту» (х.м., 1925, ГТГ), «На стройках новых цехов» (х.м., 1926, ГТГ) и другие. Подлинным успехом Дейнеки явилось создание одного из лучших произведений советского искусства «Оборона Петрограда» (х.м., 1927). Здесь художник нашел новую форму трактовки реальных событий, обогатив традиции реалистической живописи новыми смыслами и понятиями. Дейнека рассматривает традиции реалистической живописи не как некую застывшую субстанцию, а видит ее в постоянном движении, в поиске нового современного образного прочтения в быстро меняющейся жизни [13; 14]. В его понимании, правда жизни, воплощенная в новых пластических формах, дает мощный импульс для развития реалистической станковой живописи [8]. Круг творческих интересов мастера очень широк. О своем творчестве А.А. Дейнека высказывается достаточно определенно: «Виды искусства – это большой оркестр. Я люблю работать на разных инструментах. Я рисую, иллюстрирую, пишу картины, делаю мозаику, пишу фрески, леплю – это свойство моего характера, и, вероятно, моего времени» [11, с. 166]. Особенно плодотворными в поиске новых пластических форм композиций реалистического искусства для Александра Дейнеки стали 30-е годы. Образы Дейнеки становятся значительно шире, чем обычные бытовые сцены. Созданная мастером картина «Мать» (х.м., 1932, ГТГ) – это не просто изображение женщины-матери. Дейнека здесь создает обобщенный образ-символ материнства, который воплощает в себе весь смысл жизни на земле.

Творческая поездка в США обогатила творческий диапазон художника, он увлеченно пишет сельские и городские пейзажи Америки, создает картины из жизни и быта негров и простых американских граждан. Дружеские отношения с В. Маяковским дали новые понятия о цельности и выявлении главного содержания в картине. Он ищет форму, простую и ясную, отбрасывая ненужные детали, о чем свидетельствует созданное им произведение «Левый марш» (х.м., 1941). Особенно на Дейнеку повлияли первые тягостные месяцы войны 1941 г., но твердый характер художника, неодолимая сила уверенности в непобедимости нашего народа вдохновили его на создание одного из лучших произведений «Окраина Москвы. Ноябрь, 1941 год» (х.м., ГТГ). В небольшом зимнем пейзаже художник с огромной художественной силой передает ощущение опасности, нависшей над Москвой, но мощные, стальные противотанковые заграждения на переднем плане картины символизируют и подчеркивают, что враг не пройдет и будет разбит.

А.А. Дейнека часто приезжает в Курск. Здесь, на улице Челюскинцев, в доме, где родился, он пишет картину «Мать и сестра» (х.м., 1954, Курская государственная картинная галерея им. А.А. Дейнеки). Кроме того, на родине мастер создает ряд пейзажей: «Под Курском. Река Тускарь», «Курск после дождя» и другие. Также Дейнека разрабатывает эскизы и исполняет праздничные панно для оформления Красной площади города Курска. Он регулярно встречался с курскими художниками, обращался в администрацию г. Курска и области с целью улучшения творческих условий курских художников.

Автору этих строк посчастливилось присутствовать на встрече с А.А. Дейнекой в рамках его обширной персональной выставки, которая состоялась в картинной галерее на ул. Советской г. Курска в 1966 г. На встречу с мастером собрались сотрудники галереи, курские художники, студенты художественно-графического факультета КГПИ, любители искусства и молодежь города. Все с нетерпением ждали его. Дейнека появился в светлом сером костюме, подтянутый, энергичный, уверенный, его сильная, крепко сколоченная, спортивная, кряжистая фигура и цельно вылепленная природой форма лица указывали, что перед нами особая творческая личность, один из могучих творцов нашего времени. В своем выступлении перед земляками Дейнека говорил о своей творческой биографии, о произведениях, представленных в экспозиции выставки, о методе работы над картиной, о том, на основе каких жизненных впечатлений рождались его творения. Основой творчества он считал искреннее отношение художника к изображаемому событию. В ходе экскурсии по выставке один из студентов заинтересовался у Александра Александровича, почему его живопись не похожа на привычную, традиционную реалистическую живопись, например живопись Аркадия Пластова. Ответ последовал незамедлительно: «Пишу я так потому, что я такой, Пластов это же будет писать по-другому, а то, как я пишу, – это мой стиль, который соответствует моему характеру и, главное, моему пониманию современной жизни, который выражает не только время, но и меня самого».

Этим ответом Дейнека выразил очень важную мысль для художника – подлинная оригинальность и самобытность полностью исключает подражательство, следует искать себя как личность, свое Я в творчестве. Особенно было важно осознать это понятие для нас, молодых, начинающих художников. Образы, созданные А.А. Дейнекой, послужили большим стимулом развития реалистической живописи курской художественной школы, прочно вошли в художественную культуру, остаются великими памятниками реалистической живописи советской эпохи.

Активно продолжилась развиваться реалистическая станковая живопись в Курском регионе, когда в 1935 г. была создана Курская организация Союза художников России, объединившая 15 мастеров искусства [10]. С этого времени влияние Союза художников на развитие станковой живописи шло по многим направлениям. При активном участии

художников, членов Союза художников в Курске создается изостудия с трехгодичной программой обучения, усилиями П.К. Лихина в 1935 г. начала работать Курская картинная галерея.

Непрерываемая связь традиций реалистической станковой живописи продолжается после войны. В 1947 г. было открыто Курское художественно-графическое педагогическое училище. В разное время здесь преподавали многие мастера станковой живописи, выпускники высших художественных учебных заведений П.К. Лихин, М.С. Шорохов, А.В. Землин, А.Ф. Балабин, Ф.П. Трегуб, М.М. Заутренников – художники высокой эрудиции и подвижники подлинной реалистической станковой живописи. В училище приобрели первый творческий опыт ставшие впоследствии известными художниками народные художники России Г.И. Провоторов, В.И. Ерофеев, Л.И. Руднев, заслуженные художники РФ В.М. Зайцев, В.В. Конев, В.С. Мазуров, С.С. Косенков, Н.П. Криволапов, В.М. Пронина и другие.

В 1960 г. училище было преобразовано в художественно-графический факультет Курского государственного педагогического института. С этого времени станковая живопись получила новое звучание не только в Курском регионе, но и в Черноземном крае. В 1963–1965 гг. на творческую и педагогическую работу приехали молодые художники-станковисты, выпускники Харьковского государственного института Е.М. Зайцев, А.В. Влазнев, Л.И. Руднев, В.И. Ерофеев, которые активно включились в творческую и выставочную деятельность региона. Участвуя станковыми картинами на зональных выставках «Край Черноземный», республиканских, всесоюзных, организуя персональные и областные вернисажи, молодые художники оказывали заметное влияние на художественную жизнь Курского края.

Особенно из этой группы молодых художников выделялось творчество В.И. Ерофеева, индивидуальный стиль которого сложился в тесной взаимосвязи с современной жизнью деревни, народной культурой и великими традициями реалистической живописи русского искусства. Ему удалось перевести сельский бытовой жанр в область народной хоровой исторической картины. Обращаясь к творчеству Ерофеева, необходимо подчеркнуть его мощное жизнеутверждающее начало, определившее все творчество мастера.

Он осуществляет в своих картинах отбор того, что считал непреходящим при изображении окружающей жизни. Василий Иванович восхищался красотой природы, чувствовал поэзию человеческого бытия, он считал, что художник тот же поэт, прославляющий красками жизнь на земле. Ерофеев – цельная натура по жизни и по творчеству, он реалист по сути и по форме изображения и не мог терпеть ни в каком виде абстрактное искусство. Родился он в селе Покровском Ястребовского района Курской области, еще будучи юношей, наблюдал сельские будни крестьян. Здесь, на малой родине, родилась у Василия Ивановича художественная идея красоты и счастья, которая сопровождала все его творчество. Так возникла его первая картина «Полтавские цветы» (х.м., 1964, Горловский художественный музей). Произведение поразило зрителей своей необыкновенной свежестью, декоративностью, ощущением молодости, красоты и счастья. Художнику удалось поднять содержание картины из обычной бытовой сцены до символического звучания, где юные девы в окружении ярких, солнечных цветов выступают как символ цветения и жизни на земле.

Все, что создает Ерофеев после первой картины, в определенной степени является ее продолжением. Именно эта идея сполна воплощена мастером в знаковом произведении «Счастье» (х.м., 1972, КГКГ им. А.А. Дейнеки). Василий Иванович пишет произведения, в которых с наибольшей силой выражает свои сокровенные мысли и чувства, представления о жизни и стремления человека. Это произведения: «Молодая мать» (х.м., 1967), «Солдатки» (х.м., 1967), «На праздник» (х.м., 1974), «Полюшко-поле» (х.м., 1984).

Все эти произведения находятся в фондах Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки, а картина «Курские красавицы» (х.м., 1980) в Государственной Третьяковской галерее.

Ерофеев всегда в своем творчестве верен идее непрерывности реалистических традиций, естественного их развития. Он с большим достоинством представляет в своих полотнах душевную красоту народа, живущего на курской земле. В.И. Ерофеев не только выдающийся художник, но и даровитый педагог. Более 50 лет он посвятил воспитанию молодых художников-педагогов на художественно-графическом факультете Курского государственного университета. Он учил не только живописному мастерству, но и стремился формировать у начинающих художников творческую личность, преданную искусству. Ерофеев для молодых художников был судьбообразующей личностью в их дальнейшем творчестве и жизни.

Преимственность в развитии традиций реалистической станковой живописи тесно связана с творчеством еще одного народного художника России Леонида Ивановича Руднева. Родившийся в крестьянской семье, в деревне Нижняя Озерна Щигровского района Курской области, он с детских лет познал все прелести военной и послевоенной сельской жизни. Именно детские впечатления и переживания стали фундаментом и источником в выборе творческих предпочтений в искусстве и жизни. Все творчество художника посвящено Родине, красоте природы России. На выставках произведения Л.И. Руднева всегда привлекают внимание своей необыкновенной живописной свежестью, сочным колоритом, душевной искренностью и эмоционально-лирическим звучанием: «Ранняя весна» (х.м., 1965), «К вечеру» (х.м., 1969), «Начало мая» (х.м., 1980), «Золотая пора» (х.м., 1989), «Весенний день» (х.м., 2008), «Дали» (х.м., 2021).

Мастер много пишет с натуры, не копируя ее, а создавая свой, рудневский мир, созвучный его убеждениям и ощущениям. Руднев не просто живописец-лирик, но во многих картинах, таких как «Земля моя» (х.м., 1984), «На Байкале» (х.м., 1987), «Лесные дали» (х.м., 1980), «У истоков Ангары» (х.м., 1989) и других, художник стремится передать состояние природы в ее космическом проявлении – в широте и глубине огромных пространств и необозримых далей появляется ощущение эпической бесконечности. Не случайно искусствовед Т. Нордштейн в обзорной статье выставки «Край Черноземный» отмечает: «Картина Л.И. Руднева “Земля Курская” представляет собой чистый пейзаж. Изображая землю, хранящую память о жестоких боях, художник создает образ суровой, полной величия и торжественности» [12, с. 32]. Ясная и светлая по духу реалистическая живопись Леонида Ивановича пробуждает у зрителя высокие чувства любви к красоте русской природы.

В центре творческих интересов живописцев: М.С. Шорохова, Ф.П. Трегуба, В.И. Ерофеева, Г.И. Барabanщикова, Е.М. Зайцева, В.С. Мазурова, Г.В. Киселева стоят проблемы современной тематической картины. Несомненно, в станковой живописной картине наиболее полно реализуется профессиональное мастерство художника. Глубочайшие традиции связывают курских мастеров с историей нашего края.

В этом контексте следует отметить творчество М.С. Шорохова. Созданное художником полотно «В.Г. Белинский и М.С. Щепкин в Курской губернии» отражает историческое событие пребывания великого мыслителя, литературного критика и выдающегося актера России на курской земле. Художнику в картине удалось передать состояние беспроектной жизни русского народа в царской России и огромное сочувствие передовой демократической интеллигенции в лице Белинского и Щепкина. Колорит произведения убедительно передает широкую гамму эмоционального переживания художника. Несомненно, его лучшей картиной явилась «Пропавший без вести». Здесь Шорохов в полной мере выразил тяжелое, сложное состояние родных и близких, потерявших самого дорогого человека. В то же время могучий образ старика на переднем

плане картины говорит об огромной духовной, нравственной, физической силе, способной выдержать все жизненные невзгоды нашего народа. Михаил Степанович, основываясь на собственном опыте боевых событий Великой Отечественной войны, пишет цикл картин, посвященных Курской битве: «На рассвете 5 июля 1943 года», «Под Понырями», «Соловьи» и другие.

Любить и понимать историю своего народа можно только тогда, когда чувствуешь сердцем и душой ее проявление в пульсе событий сегодняшнего дня. Эти слова можно отнести к творчеству заслуженного художника России Г.И. Барабанщикова. События Великой Отечественной войны волнуют память художника. Воспоминания близки художнику потому, что являются частью его фронтовой биографии. Здесь следует выделить два произведения – «Судьбы» и «Память». В них со всей обнаженной сущностью мастер выявляет трагедию русских людей. В полотне «Судьбы» художник предельно лаконичными средствами композиции и живописи создает цельные убедительные образы русских женщин в самые трудные годы их жизни. Полотно «Память», большое по формату, впечатляет бескрайним простором среднерусского пейзажа, изрезанного фронтовыми шрамами минувшей войны. Оранжево-красный колорит произведения отражает символический смысл образа произошедших событий. По крутым склонам пейзажа разошлись люди разных возрастов – здесь мастер стремится подчеркнуть преемственность поколений. На первом плане произведения Барабанщиков размещает группу главных действующих лиц – ветеранов, боевых товарищей, друзей, которые, каждый по-своему, переживают военные события, вспоминая однополчан, погибших на этой земле. Следует отметить, что творчество Барабанщикова, его метод создания картины, его глубокое понимание традиций реалистической станковой живописи во многом повлияли на развитие искусства живописи 60–70-х гг. XX в. курской художественной школы.

Унаследование курскими мастерами традиций и ценностей русской реалистической живописи способствовало открытию новых эстетических возможностей и широкого спектра эмоциональных переживаний, от камерно-лирических до гражданско-философского звучания, в творчестве Е.М. Зайцева, В.В. Конева, Ф.П. Трегуба, А.И. Притулы, А.Т. Михеева, Б.А. Грошенко, В.М. Соколинского, В.М. Прониной, М.С. Золотых и многих других [21].

В произведениях заслуженного художника РФ Е.М. Зайцева «Хлеб», «Память о матери», «Косари» мы видим обобщенность образов, философский подтекст, в то же время непосредственная эмоциональная характеристика образов, внутренняя сила насыщенного колорита определяют особенность творчества Е.М. Зайцева, которая, несомненно, обогатила курскую художественную школу.

Творчество В.С. Мазурова привлекает рациональной строгостью построения композиции, в которой художник четко воплощает свои мысли и чувства. Любовь к сложному, насыщенному цвету, густому, фактурному живописному мазку, проявление большого интереса к деталям в картине – именно эти черты проявляются в картинах Мазурова «Листовка», «Родительский дом», «Летний день в Курске». Безусловно, творчество мастера оставило заметный след в курской реалистической художественной школе.

Искусство курских художников традиционно строится в теснейших связях с жизнью нашего народа. Примером может служить творчество Лещ-Плотавского художника А.Т. Михеева, который всю жизнь прожил в селе и посвятил свое искусство живописи малой родине. Немногословные по деталям, сдержанные по колористическому содержанию произведения «Зима 1943 года», «Пробуждение», «Годы войны» убедительно выражают емкие образы крестьян-односельчан военной поры. Воплощая

красоту курской деревни, художник в то же время подчеркивает обездоленность и непростую жизнь русского села.

Продолжая традиции, в своем искусстве Г.В. Киселев обращается к историческим событиям Гражданской войны в картинах «Агитповозка», «Хлеб-соль». В очень ограниченном по цвету, сдержанном колористическом решении художнику удалось передать динамику времени Гражданской войны. Его новые формы пластических решений композиций обогатили традиции курской художественной школы.

Создавая произведения и обращаясь к традициям прошлого, необходимо помнить, что современная жизнь народа и наследие прошлого духовно тесно связаны и служат продолжением успешного творчества. С потерей этой связи в искусстве исчезает национальная художественная идентичность художника, происходит духовный творческий застой и упадок. Несмотря на разницу творческих предпочтений и особенностей личного темперамента курских мастеров, они остаются едиными в методе создания реалистического искусства. Изучение окружающей жизни и освоение богатейших традиций прошлых поколений становятся для курских художников неиссякаемым источником создания подлинных художественных произведений. Отражая реалии своего времени, жизнь и быт современников, фиксируя в произведениях искусства лучшие черты своего народа, художники неизбежно транслируют в будущее ценности и нормативы своей национальной культуры, формируя этнокультурную идентичность будущих поколений граждан России [24]. В этом одухотворяющем влиянии искусства, в формировании личности человека, в отражении национальной культуры, событий и традиций народа как раз и состоит миссия художника. Живописцы курской художественной школы внесли значительный вклад в развитие отечественного изобразительного искусства, оставив потомкам уникальные произведения, составляющие «золотой фонд» национальной культуры.

Библиографический список

1. Бакшеев, В. Н. Воспоминания / В. Н. Бакшеев. – Москва: Издательство Академии художеств СССР, 1963. – 166 с.

2. Бредихин, А. П. Личность будущего специалиста в системе современного профессионального художественного образования: векторы трансформации / А. П. Бредихин // Высшее и среднее профессиональное образование России: вчера, сегодня, завтра. – Казань, 2023. – С. 219–226.

3. Бредихин, А. П. Развитие профессионального художественного образования в условиях глобализации культуры: традиции, проблемы, противоречия / А. П. Бредихин // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2021. – № 3 (59). – С. 261–272. – URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4069 (дата обращения: 12.12.2023).

4. Бредихин, А. П. Традиции национальной культуры и реалии современного художественного образования: способен ли компетентностный подход обеспечить творческое развитие личности художника? / А. П. Бредихин // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2021. – № 4 (60). – С. 559–567. – URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4217 (дата обращения: 12.12.2023).

5. Бугров, Ю. А. Запечатлённое на века. Очерки истории изобразительного искусства Курского края / Ю. А. Бугров. – Курск: Издание КурОНКО и Краеведческого Фонда им. коллекционера В. Тихонова, галереи «АЯ» Радина О.М., 2008. – 147 с.

6. Бугров, Ю. А. Антон Зубов. Анатолий Письменный. Очерк о жизни и творчестве курских художников, погибших в Великой Отечественной войне Библиотека Бугрова / Ю. А. Бугров. – Курск: Деловая полиграфия, 2014. – 43 с.

7. Бугров Ю.А. Михаил Якименко-Забуга: Очерк о жизни и деятельности художника Михаила Николаевича Якименко-Забуги / Ю. А. Бугров. – Курск: Деловая полиграфия, 2015. – 26 с.

8. Денисов, М. Е. Фокусы и опыты. Чудо полёта А.А. Дейнеки / М. Е. Денисов // Чудесное и обыденное: сборник материалов научной конференции. – Курск: Издательство Курского государственного университета, 2003. – С. 205–216.

9. Крамской, И. Н. Письма. Статьи. Том 2 / И. Н. Крамской. – Москва: Искусство, 1966. – 563 с.

10. Кузьмина, В. М. Творческая интеллигенция Курского края в 1917–1941 гг.: автореферат диссертации ... кандидата исторических наук / В. М. Кузьмина. – Курск, 2003. – 26 с.

11. Ненарокомова, И. С. «Люблю большие планы...». Художник Александр Дейнека / И. С. Ненарокомова. – Москва: Советский художник. 1987. – 208 с.

12. Нордштейн, Т. Постигание современности. Обзор выставки «Край Черноземный» / Т. Нордштейн // Художник. – 1975. – №6. – С. 32–35.

13. Погрецкая, Н. М. Идиллия в творчестве А.А. Дейнеки. Опыт интерпретации / Н. М. Погрецкая // Проблемы советского искусства 1930–1950-х годов (к 100-летию А.А. Дейнеки). – Курск, 1999. – С. 9–12.

14. Припачкин, И. А. О явлениях сакрального у Дейнеки / И. А. Припачкин // Проблемы советского искусства 1930–1950-х годов (к 100-летию А.А. Дейнеки). – Курск, 1999. – С. 13–16.

15. Проблемы советского искусства 1930–1950-х годов (к 100-летию А.А. Дейнеки). – Курск, 1999.

16. Пронина Т. Д. Художественная жизнь Центрально-Черноземного региона России второй половины XIX – начала XX века / Т. Д. Пронина, Региональный финансово-экономический институт. – Курск, 2013. – 201 с.

17. Репринцев А. В. Диалектика взаимоотношении человека и культуры в контексте становления постиндустриальной цивилизации: эволюция миссии художника в современном мире / А. В. Репринцев // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования. – Минск: БГУ, 2019. – С. 62–83.

18. Репринцев, А. В. Диалектика отношений учителя и культуры в условиях социальной неопределенности. остается ли педагог субъектом культуры общества будущего? / А. В. Репринцев // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2022. – № 3 (63). – С. 123–144. – URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4538 (дата обращения: 21.11.2023).

19. Репринцев, А. В. Дизайнер в «обществе потребления»: служение Христу или мамоне? / А. В. Репринцев // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: материалы IV Международной научно-практической конференции: в 2 частях / редколлегия: Х.С. Гафаров (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 15–26.

20. Репринцев, А. В. Искусство и человек в системе духовных ценностей постиндустриального мира: векторы эволюции смыслов и эталонов культуры / А. В. Репринцев // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2021. – № 3 (59). – С. 242–260. – URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4068 (дата обращения: 25.11.2023).

21. Рязанцева А. Курский художник удостоен премии имени Александра Дейнеки / А. Рязанцева. – URL: <http://seyminfo.ru/kurskiy-chudozhnik-udostoen-premii-imeni-aleksandra-deyneki.html> (дата обращения: 21.12.2023).

22. Соколова, А. С. Деятельность курских художественных кружков и изостудий в первые постреволюционные годы / А. С. Соколова // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. №3 (59). С. 458-466. – URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4087 (дата обращения: 20.11.2023).

23. Соколова, А. С. Прошлое и настоящее Курского края в произведениях курских художников: в городе проходит областная художественная выставка, посвящённая 80-летию Курской области / А. С. Соколова // Ассоциация искусствоведов. Общероссийская общественная организация. – URL: <https://ais-art.ru/2011-01-26-19-02-06/2011-02-03-09-34-06/novosti-kolleg-2019/2014-2018/2014/384-kursk/3741-kursk-oblastnaya-khudozhestvennaya-vystavka-kursk-proshloe-i-nastoyashchee-vystavochnyj-zal-zvjozdnyj-01-08-29-09-2014.html> (дата обращения: 19.12.2023).

24. Сухоруков, И. С. Традиционное народное искусство в системе средств формирования этнокультурной идентичности подростков и юношества / И. С. Сухоруков // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2021. – № 3 (59). – С. 273–289. – URL: https://api-mag.kursksu.ru/api/v1/get_pdf/4070 (дата обращения: 21.12.2023).

25. Тарасова, М. С. Александр Дейнека и классическое искусство / М. С. Тарасова // Проблемы советского искусства 1930–1950-х годов: сборник статей к 100-летию со дня рождения А.А. Дейнеки. – Курск, 1999. – С. 51–56.

26. Тарасова, М. С. Наследие семьи Шварц / М. С. Тарасова // Мир музея. Иллюстрированный исторический и художественный журнал. № 254. – Москва, 2008. – № 10. – С. 30–32.

27. Художники Курского края. История и современность. Юбилейное издание / ред. совет: М.М. Заутренников, В.И. Ерофеев, Н.П. Криволапов, В.С. Мазуров, В.Г. Шкалин; авт. вступит. ст. и сост.: Л.А. Брынцев, М.М. Заутренников; справочные материалы: Г.В. Агеева, Л.И. Каркавцева. – Курск: Мечта, 2006. – 326 с.

28. Шафранов, С. А. Курск 1919. Страницы культурной жизни города / Машинописный текст. – Москва, 1969. – 69 с. // ГАКО. – Ф. Р-970. – Оп. 2. – Д. 19.