

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ВЫСШЕМУ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ТОЛЬЯТТИ

THIRTY YEARS OF HIGHER ART EDUCATION IN TOGLIATTI

БЫКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
BYKOV SERGEY VLADIMIROVICH

доктор психологических наук, профессор кафедры «Живопись и художественное образование» Тольяттинского государственного университета

doctor of psychology, department of Painting and art education, Togliatti State University

Ключевые слова: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, педагогика искусства, художественное образование, ТГУ в г. Тольятти.

Keywords: fine and decorative and applied arts, art pedagogy, art education, TSU in Togliatti.

Аннотация. В рамках юбилейных дат Тольяттинского государственного университета как опорного вуза Самарской губернии, художники и дизайнеры ювелирного дела института изобразительного и декоративно-прикладного искусства, подготовили и провели Всероссийскую выставку современного искусства. За годы более чем тридцатилетнего существования, эта образовательная площадка внесла значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров в области живописи и графики, скульптуры, ювелирного дизайна, художественного образования и практики современного российского искусства.

Annotation. As part of the anniversary dates of Togliatti State University as a pivotal university in the Samara province, artists and jewelry designers of the Institute of Fine and Decorative-Applied Arts prepared and held the All-Russian Exhibition of Contemporary Art. For more than over thirty years of existence, this educational platform has made a significant contribution to the training of qualified personnel in the field of painting and graphics, sculpture, jewelry design, art education and the practice of contemporary Russian art.

В этом году в жизни города Тольятти и самарского региона отмечается несколько знаменательных дат: 70-летие высшего образования в Тольятти и 170-летие Самарской губернии. Для проведения праздничных мероприятий опорный Тольяттинский государственный университет организовал Всероссийскую выставку современного искусства «Территория творчества. СтАРТап-студия» на двух площадках — в учреждении культуры «Музей актуального реализма» г.о. Тольятти и главном корпусе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». Идея выставки возникла как прообраз концепции нового

Музея искусств ТГУ в Тольятти — музея, который должен собрать работы тольяттинских художников, прежде всего тех, кто так или иначе связан с университетом. Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ, действующий с 1989 года, подводит творческие итоги своей, более чем тридцатилетней истории. Педагоги и выпускники института составили экспозицию выставки, представили на обозрение городского зрителя более 250 произведений.

На выставке проекта «Территория творчества» живопись представлена работами ведущих мастеров этого вида изобразительного искусства и педагогов

института — профессорами С. Н. Кондулуковым, В. И. Кондулуковой, И. Г. Пановым, В. И. Ротмистровым, доцентом Н. В. Виноградовой. Здесь можно увидеть лучшие картины художника и графика, мозаичиста доцента А. В. Зуева. Впервые демонстрируются работы доцента Е. С. Василик — скульптурные портреты, мемориальные доски и памятники известным людям города. Скульптура студента, спешащего на занятия, поставлена у входа в главный корпус. Стала своеобразным символом местного студенчества и университета. Блок декоративно-прикладного искусства на данной выставке состоит из работ преподавателей института, художников, графических дизайнеров — выпускников университета. Акварели и работы в технике батика выполнены доцентом Г. М. Земляковой. В акварельной технике «гризайль» сделаны картины художника-графика, главного дизайнера ТГУ Р. В. Гринева. Серия колец, колец-ароматников и коллекция подвесов выполнена доцентом М. В. Яковлевой в программе трехмерного моделирования и прототипирования. Нашему вниманию доцент С. Ю. Осипова представила ювелирный гарнитур «Вечер Покрова», ювелирный гарнитур «Баттерфляй» (Мельхиор) и другие вещи. В каталог выставки включена графика художника-коллажиста, доцента М. С. Шилехиной и ее работы, нарисованные в технике компьютерной графики. Экспонируются графические панно выпускницы университета Евгении Зуевой. Произведения в станковой графике и живописи представил кандидат архитектуры, доцент Центра дизайна М. В. Солодилов. Рабо-

Василик Е. С. Скульптура. Студент, спешащий на занятия. Бронза. 187 см. 2011 г.

ты в сфере визуальной культуры и коммуникационного дизайна выполнила графический дизайнер М. С. Кузьмина — доцент, кандидат культурологии. В ее послужном списке открытки, концепция знака, логотип и ребрендинг театра юных зрителей «Дилижанс», разработка фирменного стиля фестиваля «Премьера одной репетиции» МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», г. Тольятти 2018–2020 гг., разработка оригинального изображения для спортивного фестиваля Batizado-2021, Тольятти [3].

В подготовленном к выставке альбоме можно полюбоваться красотами волжских просторов глазами художников, преподавателей живописи и графики университета. Сергей Кондулуков, Вера Кондулукова, Игорь Панов, Владимир Ротмистров и Алексей Зуев представляют вашему вниманию свое искусство, посвященное великой реке Волге. Всех их можно назвать певцами русской волжской природы. Но это только лишь одна сторона их творчества. Можно утверждать, что каждый из перечисленных художников стремится прямо и непосредственно воплотить положительные качества русского бытия и, в конечном счете, ставит перед собой цель сотворить национальный образ прекрасного. Красота волжской природы для этих художников — только необходимое начало, исток, основа национальной красоты в ее целостном содержании, и природное прекрасное предстает в их искусстве в органическом единстве с человеческой красотой и, далее, покоряющей красотой самого изобразительного искусства.

Образ родной волжской земли, в живописи С. Н. Кондулукова, располагает к широким обобщениям в форме пейзажа-картины. В его работах пространство пейзажа соприкасается с духовной атмосферой времени. За особой простотой, цельностью пейзажей художника мы начинаем различать многообразие истоков их живописного решения.

Осипова С. Ю. Cadeau. Комплект украшений. Серебро, эмаль, 2020 г.

Соприкосновение с плодотворной традицией русского реалистического пейзажа XIX и начало XX века рождается в самом выборе мотива и даже в том историко-культурном контексте, который предполагает название картины. Найденный художником уголок волжской природы постепенно перерастает в более емкий и содержательный образ, обращенный к вершинным достижениям хорошо знакомого нам «пейзажного настроения». Особая собранность и устойчивость композиционного решения ощутима в картинах «Август» и «Жигули заповедные». Автор естественно переходит от эпических панорам к лирической напевности, свойственной восприятию природы в русском фольклоре. Картины «Есть на Волге утес», «Молодецкий курган», «Теплый день на Волге» привлекают как раз точно найденным созвучием названия и пластического строя каждого из произведений. Весомыми, мощными силуэтами выступают кроны деревьев и очертания берегов, где широкая полоса Волги, словно неожиданно открылась перед нами из-за огромного валуна. Природа и человек в этих пейзажах не разделены, и сам художник не анализирует природу, пытаясь выявить и сформулировать ее пластические основы и «первоэлементы», но доверяется ощущению цельности бытия [4; 5]. Высоко нравственное отношение к труду, своему профессиональному долгу, цельность натур — вот те качества, воспитанные под крышей родного волжского дома, которые определяют самоценность личности для Сергея и Веры Кондулуковых, свидетельствует об их духовной близости и одновременно о творческой индивидуальности каждого.

Лирическое начало определяет одну из наиболее примечательных особенностей богатой образными красками живописной палитры Веры Кондулуковой. Поэтически одухотворенное, глубоко личное, взволнованное нахлынувшими чувствами восприятие мира, созерцательная проникновенность придают ее произведениям особое эмоциональное звучание и художественное своеобразие. В волжских пейзажах мы остро ощущаем живое дыхание, перемену настроений, состояний природы, смену времен года. Для ее пейзажной живописи характерно множество оттенков и бликов, придающих всему пространству внутреннюю подвижность и особую поэтичность. Вера Кондулукова никогда не изменяет своему лирическому чувству жизни, которое всегда привносит в ее произведения особые романтические ноты. Можно говорить, что на всех этапах творчества прослеживаются определенные константы ее художественного восприятия и авторской индивидуальности — поэтической непосредственности, ис-

кренности, безыскусности воплощения в живописи впечатлений и переживаний. Это завидное постоянство художника особенно присуще пейзажному жанру. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в отображении волжских мотивов: ковильных степей, разнотравье русских полей и заповедных мест Поволжья и Крыма [2; 5].

Знакомясь с живописными работами Игоря Панова, мы вновь убеждаемся в высоком содержательном потенциале реализма как особой формы познания жизни и утверждения ее непреходящих ценностей. Вполне закономерно столь важное место в сюжетных работах Игоря Панова принадлежит изображению природы. Особую роль здесь играют волжские ландшафты, включая виды Жигулей и Крыма [1; 5]. Художник, кажется сознательно высветляет палитру, избегая звучных цветовых акцентов или чересчур активных контрастов. Это позволяет воссоздать ощущение обширного пространства, наполненного светом и теплым летним воздухом, и одновременно сохранить ведущую роль четкого силуэтного рисунка, выделяющего фигуру на фоне неба, лесной чащи или широкой глади Волги в час заката. Свет в полотнах художника порой и в самом деле, становится различным, зримым. Он может быть ярким, интенсивным, как бы воплощающим в себе энергию, интенсивное переживание жизни в пору юности («Волга. Синие горы»). Автор словно оставляет нас наедине с природой Жигулей, средней полосы России в полотнах, которые можно определить как пейзажи-картины. Игорь Панов сообщает каждому мотиву ощущение особой значительности, которая может быть и вполне явной, как в изображении уникальной жигулевской природы, и потаенной, будто ждущей своего выразительного воплощения под кистью чуткого мастера [6]. Для Панова — река Волга и ее окрестности, олицетворяют гармоничную цельность природы, бытия мира и живущего в нем человека. На выставке Пановым представлены картины норвежского цикла — виды Лофотенских островов. Лофотены — это горы и фьорды. Изображения местных гор у художника передают взгляду захватывающие дух пейзажи. Разнообразие оттенков цвета, особенно льда и моря, неожиданная и причудливая окраска скал или облаков, вариации освещения, погоды, времени года в одном и том же пейзажном мотиве — все это делает северные картины художника Панова, особенно наполненными жизнью и динамикой, внушающей чувство необычайного богатства реального мира [3].

Владимир Ротмистров работает в различных жанрах живописи: пейзаж, натюрморт, портрет.

Особое место в творчестве занимает жанровая картина. За последнее время основной темой творчества стала история славянской культуры Древней Руси, ее традиций, языческих праздников и мифологии. Тема Волги занимает в творчестве Ротмистрова особое место. Волга так крепко вплетена в историю России, словно сама была одна из ее героинь. Здесь звенели мечи в кровавых сечах, полыхали народные восстания. Художник Ротмистров с особым чувством сопричастности к истории нашего края воплощает на своих полотнах народные образы волжских героев и героинь, их ратные подвиги и мирную жизнь. Большой пласт его творчества связан с художественным осмыслением «природного и духовного космоса» Крыма. В его картинах мы видим красоту силуэта, плавность и гармонию линий, тонкие цветовые сочетания, которые создают своеобразный живописный строй работ, словно вобравших в себя все краски суровой Киммерии [3; 5].

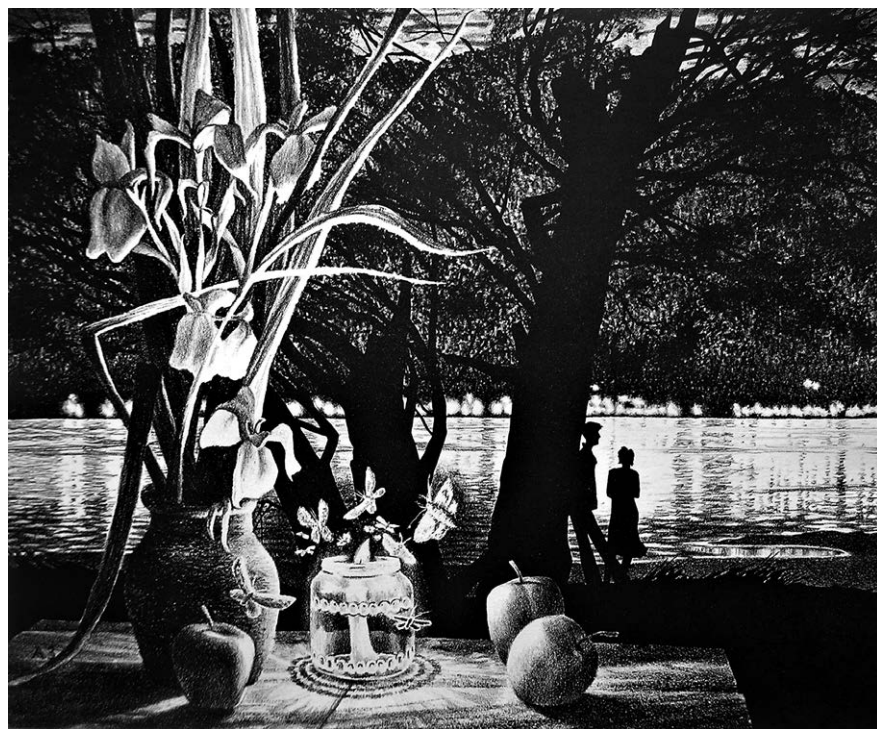
В творчестве Алексея Зуева мы находим признаки романтического мироощущения, веру в изначальную гармонию бытия, часто скрытую за драматическими коллизиями жизни. Молодой еще человек, талантливый художник, Алексей Зуев в графике и живописи, делает попытки остановить мгновение, философски осмыслить тайну бытия, раскрыть переживание времени, преподнося его нам, не только как лирический, личностный мотив, но и придавая мелодраматический контекст своему виде-

нию. Графические работы и живопись Зуева всегда имеют в виду психологию людей, их отношение к действительности. В серии литографий и офортов художника разнообразны объекты его рисования — житейские истории, семья, природа, детство, кошки и собаки — все то привычное, но одновременно отстраненное, мистическое восприятие жизни — психологического «зазеркалья» чувств, переживаний, мечтаний, суровой реальности, ему не чужда также самоирония. Все эти мотивы перипетий жизни раскрываются художником на фоне волжской природы [1; 5].

В натюрмортах Натальи Виноградовой не ощущается безразличия к объекту изображения. Цветы — легкие и нежные в цвете, привлекают одухотворенностью и поэтичностью. Для художника важно передать первое впечатление, колористически и композиционно связать воедино изображение. Художник работает многочисленными тонами, сообщая цвету особую подвижность. Некоторая декоративность, на наш взгляд, только усиливает восприятие и впечатление от картин. В смелом сочетании синих и желтых тонов, чувствуется как бы само дыхание природы. Яркость локальных цветов, резкие светотеневые контрасты, четко обведенные контуры, делают картины Виноградовой, зрительно весьма привлекательными [3].

Философией искусства для художников-творцов является возможность выйти в эстетическое поле

идей общего в социуме и цивилизации, при этом не забывая, об единичном и особенном. Содержание альбома определялось возможностью показать наиболее значительные работы, выполненные в различных жанрах. Не все произведения экспонировались на выставках, часть из них мы видим впервые. Основной лейтмотив структуры и содержания издания это раскрыть всю сложность-простоту художественного идеала в русском, российском искусстве. Картины объединяет глубокое уважение к традициям отечественного искусства. Каждый художник — человек своего времени, своей земли. Художники стремятся показать и раскрыть невидимые «тайны» жизни современного города и села. Гармонично связывается с этой

Зуев Алексей. Лето. Литография. 36х43 см. 2010 г.

темой пейзаж, неотделимый от актуальной темы общения с природой, экологией души и тела, разума и чувства. Картины, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне показывают, что художников нового поколения, значимо трогает эта тема. Их видение природы войны и мира, позволило направить зрителя к обретению собственного впечатления и смысла постижения истории через память поколений. Можно с уверенностью сказать, что эта тема никогда не уйдет из российского искусства, свято хранящего высокие представления о долге, нравственной чистоте, патриотизме. Современность во всем ее диапазоне, в общественных событиях и камерных проявлениях, широко раскрыта в произведениях художников университета. Разнообразна палитра современного живописца, который настойчиво ищет новые способы отражения меняющейся на наших глазах и с нашим участием действительности. Это постоянный творческий курс художественной практики. В современной теме художники разных поколений ярко выразили свои поиски эстетического познания реальности. Значительность произведения определяется не только обращением к той или иной актуальной теме, прежде всего современностью художественного мышления, умением ощутить нравственный, внутренний мир человека в его многообразных отношениях с действительностью. Вариативны жанры представленных в этом альбоме картин — историческое полотно и пейзаж, портрет и натюрморт, различны их композиция, настроение, стилистика, но чувство современности присутствует в каждой из них. Актуальные темы, представленные в произведениях, отражают тренд современного искусства — психологию повседневной жизни людей. Здесь заложены основные модусы культурного кода нового общества России: человек в ситуации постоянных изменений в обществе, в минуты размышлений и отдыха, в контакте с природой и другими людьми. Это — портрет и пейзаж, скульптура, изделия и вещи декоративно-прикладного искусства, произведения акварели и компьютерной графики, окружающие человека в личностном пространстве и городской среде.

Запечатлеть в произведениях образ Родины, красоту природы, раскрыть нравственный облик человека — высшая цель изобразительного искусства. Эстетический поиск художников Тольяттинского государственного университета лежит в русле этого общего процесса. Поэтому мы несколько не преувеличим, обозначив их творческий порыв как вклад в современное российское искусство. Как по уровню поставленных задач в искусстве, так и по технике,

методике, мастерству исполнения работ. Являясь представителями разных школ и направлений, они, прежде всего, — тольяттинцы, которые не боятся экспериментировать, творцы, создавшие тольяттинскую художественную школу. Для них весь город — территория творчества, СтАРТап-студия.

Структура и содержание работ на выставке, их эстетическая ценность, свидетельствуют о перекличке «художественных эпох», гармоничном сплаве опыта и молодости, непрерывающейся линии развития реалистического искусства страны и региона, вдумчивом использовании достижений авангарда. Это оставляет нам надежду и дает уверенность, что искусство нашего края будет и дальше успешно развиваться, помогая решать проблемы нравственного становления личности и гражданского общества на гуманистических началах.

Современный ТГУ — это научно-образовательный, общественный и культурный центр города. Закономерно, что университет в лице коллектива института изобразительного и декоративно-прикладного искусства и его директора, заслуженного художника Российской Федерации, профессора Сергея Никитовича Кондулукова, выступил инициатором приуроченной к праздничной дате Всероссийской выставки современного искусства «Территория творчества. СтАРТап-студия». Тольяттинским мастерам живописи, декоративно-прикладного искусства и дизайна, удалось создать неповторимый образ природы, времени и человека, объединенных чувством Родины.

Список литературы:

1. Арт-проект «Новый взгляд». Живопись и графика художников Тольятти. Альбом. — Южно-Сахалинск: ГБУК «Сахалинский областной художественный музей», 2015. — 108 с.
2. Живопись. Вера и Сергей Кондулуковы. — Москва: Сканрус, 2003. — 236 с.: ил.
3. Живопись. Скульптура. Графика. Дизайн. Художники (педагоги и выпускники) Тольяттинского государственного университета: альбом / сост. С. Н. Кондулуков, М. М. Криштал. — Тольятти: Изд-во ТГУ, 2021. — 254 с.: цв. ил.
4. Кондулуков С. Образ времени. Живопись / сост. С. Н. Кондулуков. — Самара: ООО «Полиграфический дом «ДСМ», 2019. — 152 с.: ил.
5. Крым. Чувство Родины. Живопись / сост. С. Н. Кондулуков. — Самара: ООО «Принт-ру», 2020. — 72 с.: ил.
6. Панов И. Г. Живопись. Альбом. — Самара: ООО «Полиграфический дом «ДСМ», 2014. — 72 с., ил.

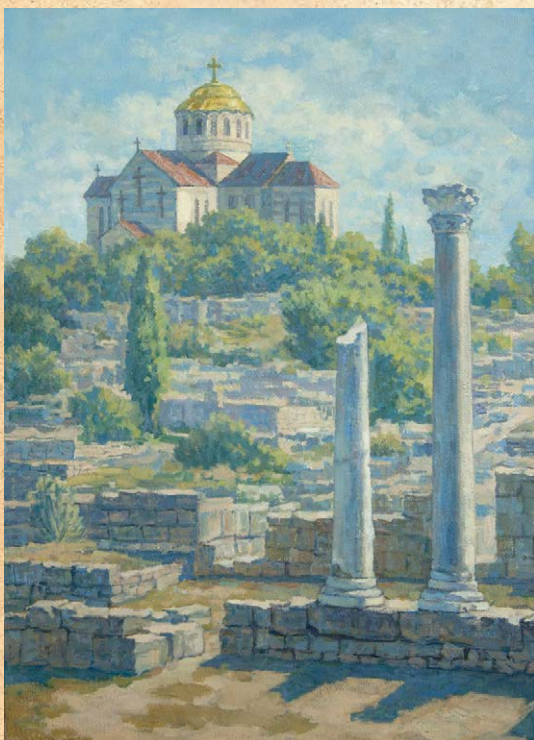
Панов И. Г. Хороший ветер.
Холст, масло. 110х130 см. 2010 г.

Виноградова Н. В. Вечерний цвет. Холст, масло. 50х70 см. 2017 г.

Кондулукова В. И. На дорогах войны.
Холст, масло. 50х45 см. 2020 г.

Кондулуков С. Н. Херсонес Таврический —
колыбель русского православия. Холст, масло. 110х80 см. 2018 г.

Ротмистров В. И. Поклон степи.
Холст, масло. 83х100 см. 2011 г.