

Л. А. Брагина

Изобразительная «шукшиниана» в творчестве сибирских художников

L. A. Bragina

Shukshin's Theme in the Pictorial Works of Siberian Artists

Данное исследование посвящено представлению мира образов В. М. Шукшина в коллекции изобразительного искусства Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина. Осмысление выдающейся личности рассматривается в творчестве сибирских художников-пейзажистов, призванных подчеркнуть значимость родных мест писателя в живописи и графике.

Ключевые слова: Василий Макарович Шукшин, Сростки, Алтайский край, дом матери, живопись, графика, пейзаж, мемориальный музей, художник.

DOI 10.14258/izvasu(2013)2.2-43

Цель данной статьи — кратко охарактеризовать изобразительный ряд, связанный с мемориальным пейзажем села Сростки — Родины выдающегося отечественного деятеля искусств В. М. Шукшина — в графических и живописных произведениях сибирских художников.

Основными источниками исследования являются произведения искусства сибирских художников, посвященные историческим местам, где родился и вырос писатель, опубликованные материалы Государственного художественного музея Алтайского края, а также неопубликованные источники Государственного архива музея Алтайского края, Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина. Альбом Государственного художественного музея Алтайского края «Главным остается жизнь» представлен произведениями из барнаульского музейного собрания, Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина, Бийского государственного краеведческого музея им. В. Бианки, Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Образы Шукшина, его матери, родных и близких людей, реальные и символические сюжеты его земного пути, сростинские пейзажи, иллюстрации к его произведениям передают атмосферу доброты и сердечности, любви и сострадания, юмора и печали, драматизма и трагедии — тех эмоциональных струн, которые так пронзительно звучат в его наполненных любовью к людям рассказах, публицистических статьях, фильмах. Жанровый пейзаж, пейзаж родных мест, села раскрывают образы дорогих Шукшину людей (матери, сестры, семьи) в произведениях живописцев, скульпторов и графи-

The study is devoted to the widely discussed question of representation of Shukshin's image world in the painting art collection in the All-Russian V. M. Shukshin's Museum-Reserve. The reflection of this outstanding personality is regarded through the works of Siberian landscape painters who emphasize the importance of the writer's native land for painting and drawing.

Key words: Vasily Makarovich Shukshin, Srastki, Altai Territory, mother house, painting, drawing, landscape, memorial museum, artist.

ков Алтая, Сибири. Среди известных мастеров изобразительного искусства, чьи работы представлены в альбоме, — московский живописец Ю. Капустин (наш земляк), петербургский художник В. Сидоренко (наш земляк), алтайские художники Г. Борунов, М. Ковешникова В. Терещенко, Ю. Панин, М. Будкеев, А. Дерявский, Ю. Кабанов, В. Туманов, В. Раменский, А. Потапов, Ю. Бралгин, Т. Ашкинази, А. Песоцкий, А. Щетинин, М. Кульгачев.

Василий Макарович Шукшин (1929–1974) — русский писатель, драматург, кинорежиссер, актер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Государственных премий РСФСР (1967), СССР (1971), Ленинской премии (1974, посмертно). Творчество Шукшина неразрывно связано с жизнью земляков. Чувство малой родины ощущается в его лучших произведениях: романе «Любавины», кинофильмах «Живет такой парень», «Калина красная», во многих рассказах, пьесах. Родился Василий Макарович в предгорьях Алтая, в старинном (1804) большом сибирском селе Сростки на берегу красавицы реки Катунь. Любил свое село: «...у меня в мыслях-то — в дальнейшем больше дома жить...». Берег Катунь «Камушки», гора Пикет, синенющий вдали Бобырган — это любимые места В. М. Шукшина, хранящие память о великом земляке [1; 2].

Всероссийский мемориальный музей-заповедник (1978) работает в селе Сростки. Музейный комплекс включает в себя здания-памятники: дом, в котором жил писатель (1965–1971), школу, где учился (1937–1944) и работал (1953–1954) В. М. Шукшин, памятные места и достопримечательности села. Статус памятников истории и культуры присвоен также исторической ча-

сти села Баклани, Поповскому острову, горе Пикет [2, с. 71]. Основной фонд музея посвящен жизни и творчеству В. М. Шукшина. Широко представлен изобразительный ряд пластических искусств: живопись, графика, скульптура. В фондах музея хранятся работы живописцев, графиков, скульпторов: В. Раменского, А. Дерявского, В. Туманова, Ю. Кабанова, И. Рудзите, Г. Буркова, В. Барина, А. Мальшева, Е. Романовой, И. Попова, З. Ибрагимова, И. Новодережкина, Г. Захарова, В. Перова и др. [3].

Основная часть художественных произведений подарена земляками Василия Макаровича — художниками И. П. Поповым, И. А. Ивановым, В. П. Перовым. Шукшинская тематика в творчестве Ивана Петровича Попова (1926–2007) (троюродный брат В. М. Шукшина по материнской линии) многогранна. В ряду нравственных категорий рядом с совестью Шукшин ставил любовь к прекрасному. Он испытывал глубокий интерес к изобразительному искусству, и пребывание в мастерских художников увлекало писателя. По утверждению Попова, позировал Шукшин только ему. В его произведениях В. М. Шукшин запечатлен как человек труда, который много работал, при этом наслаждался покоем деревенской жизни. Он не мог долго пребывать без родной деревни, матери, сестры. Ивана Петровича с братом связывало не только кровное, но и духовное родство: их детство и военные годы прошли в Сростках. Жанровые работы И. П. Попова воспринимаются живописным аккомпанементом к циклу шукшинских рассказов «Из детских лет Ивана Попова» и «Далекие зимние вечера». Будучи профессиональным художником, владеющим русской пленэрной школой живописи, в своих работах И. Попов использует язык наивного искусства, чтобы передать атмосферу далекого детства («Вася у отчего дома», 1989). Как писатель любил жителей деревни с их душевной открытостью и непосредственностью, так и художник запечатлел цветом в работе «Шукшин в Сростках» (1991) фигуры людей за их повседневным сельским, как правило, тяжелым трудом. Портреты, воспоминания о В. М. Шукшине воплощены в графике художника. Кроме этого, представлены пейзажи разных времен года, люди, исторические места Сросток («Весна на Баклани», 1991). Особый интерес представляют сросткинские пейзажи, с большой искренностью запечатлевшие то, что формировало и наполняло духовный мир Шукшина, заложило коренные основы его личности. С домом связаны значительные периоды жизни В. М. Шукшина — здесь прошли его детство и юность (1940–1957). Василий Макарович говорил о своем доме, как о родном, близком человеке: «... без него я осиротею...». Именно этот отчий дом В. М. Шукшина изображен в живописной картине «Шукшин в Сростках» (1991). Акварельный эскиз Ивана Попова «Шукшин с дедом С. Ф. Поповым» написан по представлению художника — символи-

ческая встреча писателя со своим покойным дедом (на дальнем плане изображение дома матери, который Василий Макарович купил для нее в 1965 г. на гонорар за роман «Любавины»). В доме многое сделано при участии Василия Макаровича: летняя кухня, веранда, отопление, а также застройки при доме — банька, сарай. Художественное образование И. П. Попов получил в Киеве, но основной темой творчества выбрал Сибирь, деревню. Работы «Осень в Сростках. Баклань» (1968), «Жаркое лето в Сростках» (1967), «Сростки. Вид на Бобырган» (1991) художник посвятил живописным местам алтайского села. И. П. Попов часто приезжал в Сростки, чтобы сделать зарисовки, а потом воспроизводил на холсте картины тех уголков, которые остались не тронутыми временем еще с поры их детства с Васей Шукшиным (цикл «Из детских лет Ивана Попова»). Мемориальная «усадьба» (маленькая избушка в Широком переулке), где родился В. М. Шукшин («Домик у озера Раменское», 1986), с особой любовью изображена художником, и эта тема повторяется в полотнах 1991 и 2003 гг. («Изба, где родился В. М. Шукшин»). Василий Макарович любил раннюю весну, когда земля освобождается от снега и чувствуется ее дыхание. В акварельной работе «Холодный май в Сростках» художник показал также свою любовь к этому времени года, когда еще нет зелени, а кое-где лежит еще «теплый» снег [4].

В период обучения в институте и при выборе натуральных съемок к кинофильмам В. Шукшин бывал вместе с братом в селе Анос. Горы, река Катунь, природа вдохновляли писателя: «... я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный...». Анос находится в Республике Алтай, на левом берегу Катунь, у речки Аноски под горой Иткая (Собачий лай). Усадьба при жизни художника была гордостью Горного Алтая, а с 2005 г. имеет статус мемориального комплекса первого алтайского национального художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1870–1937). Своими руками Гуркин построил дом, мастерскую, посадил сад, перед домом вырыл пруд, куда прилетали лебеди. В ней до сих пор присутствует образ художника, воплотившего в долине реки Анос свое представление о единении человека с окружающим миром. Жизнь Г. И. Гуркина, как и В. М. Шукшина, связана с селом, его красивыми окрестностями, народными традициями. Объединяла писателя и художника одна характерная особенность — желание языком искусства рассказывать правду о русском народе, природе, языке [4, с. 8, 12, 87, 105].

Таким образом, в художественном наследии И. П. Попова превалируют пейзажи родного села Сростки и его окрестностей, что означает близость тематики и родственность методов в творчестве братьев. В крестьянских избах художником найдены искренность и неподдельность человеческих чувств, а творчество пропитано народным представлением о красоте.

Из подлинных воспоминаний живописца воссозданы места в том виде, в котором они находились при жизни Шукшина. Историческим объектом, сохранившимся в первозданном виде, является дом матери, построенный учителем пения Сростинской средней школы Андреем Лаврентьевичем Поротиковым в 1958 г.

Шукшину был близок мир народного творчества, наивного искусства, доброго и простодушного. С любовью и юмором в рассказе «Пьедестал» (по сути своей объективно-типологическом) писатель изобразил наивного крестьянского художника из Сростков дядю Ивана, прообразом которого был художник-самоучка, учитель труда и рисования Иван Андреевич Иванов (1909–1995), живописец, прикладник. В жанровых работах деревенский самородок изображает сростинские пейзажи 1930-х гг. («Сростки. Баклань до заселения», 1991). Мастер по дереву, он и в большом живописном полотне «Старая школа» (1984) с любовью воссоздает школьное здание, хранящее память о днях учебы и педагогической деятельности В. М. Шукшина. В картине «Старые Сростки» (1987), по воспоминаниям художника, изображены тропы, исхоженные юным Василием. В настоящее время в фонде Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина хранится 15 картин художника [5].

И. А. Иванов воспитывал в людях любовь к прекрасному. Одним из его учеников был В. П. Перов. Валентин Петрович Перов (1946–2007), художник, живописец, земляк писателя, член Союза художников России (2007), знаком зрителю городов Барнаула, Бийска и села Сростки, где экспонировались четыре его персональные выставки. Главная тема творчества — деревенский пейзаж с элементами жанра, с бытовыми подробностями, но обращается он и к «чистому» пейзажу, а также к портрету и графическим техникам. Работам Перова присуща камерность. В основном они невелики по размеру, и мотивы, темы его работ тоже негромкие, что соответствует приглушенному колористическому строю его живописи. Художника отличает особенная живописная манера. Прием мелкого мазка граничит с пуантилистическим приемом. Его деревенский пейзаж наполнен элегическим настроением. Художник ничего не приукрашивает, изображает каждую деталь с натуралистичной точностью, в подробности деталей и сиюминутности ситуаций, при этом композиции несут в себе нечто значительное, глубокое по смыслу и трогательно-трепетное по чувству («Сростки. Катунь. Большая вода», 1979; «Село Сростки. Паром», 1983; «Сельские будни», «Начало июня», «Сырая осень»). Значительность образов проистекает из собственного художнического опыта и способности тонко и глубоко чувствовать мир [6].

Бийчанин, заслуженный художник России Алексей Павлович Малышев (1922 г. р.), член Союза художников России (1975) — реалист, любитель старины и мастер пейзажа. Творчество А. П. Малышева

отличается философским восприятием и глубоким размышлением о мире. В жанровых пейзажах серий «Сростки — родина В. М. Шукшина» (1976) и «По шукшинским местам» ясно обозначена тема близости человека и природы, слитности их переживаний и настроений. Лучшие по искренности лирического чувства, правдивые по состоянию — пастели «Шукшин в Сростках», «Шукшин слушает балалайку», «Сестра В. М. Шукшина» [7].

Бийский художник Заур Маметович Ибрагимов (1937 г. р.), член Союза художников России (1980). Картины родной природы, среди которой вырос В. М. Шукшин, история села Сростки — темы творчества художника. Пейзаж «Вид на село Сростки из окна дома В. М. Шукшина» воспроизводит один из семи микрорайонов села — Низовку, где Мария Сергеевна прожила большую часть своей жизни. Художественными документами истории стали дом матери («Село Сростки. Дорога к Шукшину», 2004), а также одно из любимых мест писателя («Весна на горе Пикет», 1992).

Художник из Кузбасса Герман Порфирьевич Захаров — мастер портретной живописи. Психологизм, экспрессия, стремление изобразить человека в напряженные, требующие самоотверженности моменты жизни — характерные черты его творчества. Жизненный путь Шукшина — одна из любимейших тем художника. Пятнадцать работ подарены Сростинскому музею. В его портретах Василий Макарович — человек настоящий, с одухотворенным выражением взгляда, с большим содержанием добра и воли. Образ Шукшина в несыгранной роли Степана Разина Захаров лепит так объемно, что он напоминает нам самое заветное в творчестве писателя: будить стремление к свободе духа и мысли («Степан Разин», 1978) [8, с. 202].

Автор картины «В. Шукшин на малой родине» (1999) — иркутский художник Владимир Иванович Лапин. Произведение написано в светлых, теплых, солнечных тонах, которые точно передают общее настроение, ощущение праздника. Хотя работа посвящена В. М. Шукшину, на переднем плане мы видим Марию Сергеевну с грустью на лице: сын приехал, но вновь ненадолго. В 1999 г. картина выставлялась в музее во время Шукшинских чтений [9].

Владимир Александрович Раменский (1927 г. р.) — художник-график, дизайнер, член Союза художников России (1971), Союза дизайнеров России (1995), лауреат муниципальных, краевых и государственных премий, разработчик Знака Всероссийского мемориального музея-заповедника В. М. Шукшина (1997). В 1978 г. он руководил группой студентов Новоалтайского государственного художественного училища, разрабатывал и воплощал проект выставочного пространства, показав глубину многогранной личности Шукшина. История рукотворной

книжной графики за сорок лет творчества мастера хранит оформление книг отечественных деятелей культуры: В. Шукшина В. Распутина, В. Золотухина, В. Панова и др. Иллюстрации к книге народного артиста России В. Золотухина «На Исток речушку детства моего» (1980) на Всероссийской выставке книжной графики были приобретены Министерством культуры СССР. В. А. Раменский иллюстрировал первую книгу Василия Макаровича — сборник рассказов «Осенью», изданную Алтайским книжным издательством в 1976 г. Оформление сборника запоминается нарядной цветовой гаммой обложки с вплетающейся интонацией какой-то легкой элегической грусти. На обложке и форзаце тревожно взлетает множество птиц — так рисунки книжного графика уникальной книги передают тепло и боль Шукшина. Медленно вводят в мир шукшинского повествования пять листов прелюдии, открывающей книгу: немногочисленные распашные иллюстрации и титул, сюжетные буквы в начале рассказов. Герои Шукшина — простые люди, поэтому и язык графики лишен вычурности, эстетства и позы. Особым прописным шрифтом В. А. Раменский оформил и проиллюстрировал полностью рукописную книгу «Далекие зимние вечера», по одному из рассказов о детстве военного времени из первой книги «Сельские жители» В. М. Шукшина (1978). Художник учит «ткать» книгу, овладевать форматом, строит художнический мир от слова, через свой талант делает открытие-прочтение творчества писателя [10].

Благодаря Раменскому стали работать с книгой Ю. Б. Кабанов и В. П. Туманов. Основа их творчества — графика: офорты, рисунок. Юрий Борисович Кабанов (1938 г. р.) и Владислав Петрович Туманов (1938 г. р.) своими работами внесли значительный вклад в становление профессионального графического искусства Алтайского края. Жанровый пейзаж,

пейзаж природы родных мест раскрывают образы дорогих Шукшину людей, реальные сюжеты его земного пути. Героями графических листов художников Кабанова и Туманова стали земля и люди Шукшина, сростинские пейзажи. Ю. Кабанов в графической серии «На родине В. М. Шукшина» в пейзажных композициях «Жаркий день. Сростки», «Село Сростки», «Сростки. Переправа» (1989) передает чувство Родины исторической личности Шукшина, где с горы Пикет открываются панорамные виды водных просторов Катуня, невероятной красоты небес. В этой серии передано богатство цветовой палитры, игра света, наполненность пространства тонкими музыкальными звуками, которое впускает в нас прочувствованное художником осознание Родины. Мир природы, народная среда давали жизненную силу, во многом формировали национальный характер писателя, отраженный в лирически-личностном начале полотен алтайских графиков («Облепиха. Сростки», «Сростки над Катунью», «Сростки. Речка Федуловка». 1989). Эти работы были созданы к 60-летию со дня рождения В. М. Шукшина [11].

Таким образом, творчество многих сибирских живописцев и графиков связано с изображением малой родины В. М. Шукшина — Алтайем, его родным селом Сростки, домом детства, памятными местами. Изображение дома матери — одна из ведущих тем в творениях художников. Шукшин всю жизнь хранил трепетное отношение к родным местам, которые вдохновляли его на выдающиеся произведения. Образная сила внешности В. Шукшина, каждое искреннее изображение его личностного отношения к жизни показаны в пейзажах исторических мест и событий, связанных с русским писателем. Прошлое — часть истории как государства в целом, так и отдельного человека, его семьи, предков, память о нем необходимое условие будущего.

Библиографический список

1. Тихонов В. «Знать и помнить»: Публицистика — интервью и репортажи // Барнаул. — 2011. — № 1. — С. 71–77.
2. Государственный архив Алтайского края. — Ф. Р-1659. — Оп. 1.
3. Главным остается жизнь: мир образов В. М. Шукшина в художественной коллекции края : альбом / авт.-сост. Л. Г. Тоцкая, Н. С. Царева — Барнаул, 2009.
4. Иван Попов : каталог / авт. вст. ст. П. Муратов. — Новосибирск, 2004.
5. Иванов И. А. Сростки. Баклань до заселения 1991 г. 105x145 ОФ-1229 ПП собственность ВММЗ В. М. Шукшина.
6. Художники Алтайского края : биобиблиогр. словарь : в 2 т. Т. 2. : М-Я / отв. ред. В. С. Олейник ; науч. ред. Т. М. Степанская ; сост. Н. А. Бордюкова и др. — Барнаул, 2006.
7. Новикова Л. Н. Заслуженный художник России А. Малышев // Культурное наследие Сибири. — Вып. 9. — Барнаул, 2008.
8. Попов И. П. Дневник художника. — Барнаул, 2011.
9. Шукшинская энциклопедия / отв. ред. С. М. Козлова. — Барнаул, 2011.
10. Раменский Владимир Александрович : каталог / авт. вст. ст. Ю. Раменская. — Барнаул, 2002.
11. Юрий Кабанов: каталог / авт. вст. ст. Л. Н. Шамина. — Барнаул, 2008.