

Администрация города Нижний Тагил
МБУК Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал)
ФГБОУ ВО «Российский государственный
художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

ХУДОЯРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции
Нижний Тагил, 26 – 27 октября 2023 г.

**Нижний Тагил
2023**

Александрова Л. Б. ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ДЕКОРАТИВНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТЕХНИКЕ КЕРАМИКА	265
Барышева Т. Д. ЭКСКУРСИЯ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА.....	
Бетехтина О. Е. МАСТЕР-КЛАССЫ КАК ФОРМА ЗНАКОМСТВА С ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ И КОЛЛЕКЦИЕЙ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ (НТМИИ).....	271
Буторина И. И. КНИГИ СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОГО КНИЖНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА В ОФОРМЛЕНИИ ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ.....	275
Гунина И. В. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	280
Ершова В.А. ВЫШИВКА В КОСТЮМАХ КОМИ-ПЕРМЯКОВ:	287
КОЧЁВСКИЙ РАЙОН	287
Ларина О. В., Дмитриева С. С. УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА: ОТ МАСТЕРА К УЧЕНИКУ. ИСТОРИЯ «С ЖИВИНКОЙ В ДЕЛЕ».....	291
Плотникова М. В. ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА УРАЛЬСКОГО ЖИЛИЩА ПО МАТЕРИАЛАМ ДНЕВНИКА В. И. ПЛОТНИКОВА (ИЮЛЬ – АВГУСТ 1951 г.). ПАМЯТНИКИ: НИЖНИЙ ТАГИЛ – КРАСНОПОЛЬЕ – ВИСИМО-УТИНСК – ВЕРХОТУРЬЕ.....	295
Смирных Л. Л. ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ: ИСКУССТВО НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ.....	303

УДК 75 (Волков В. А.)

Л. Л. Смирных,
хранитель коллекции «Живопись»,
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств,
г. Нижний Тагил,
larisasmirnyh@mail.ru

ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ: ИСКУССТВО НЕПОДВЛАСТНОЕ ВРЕМЕНИ

Валерий Александрович Волков – живописец, художественный критик, теоретик искусства. Член Союза художников СССР. Родился в 1928 г. в Фергане, Узбекистан. Учился в Ташкентском художественном училище на искусствоведческом отделении Среднеазиатского государственного университета, совмещая с занятием живописью. С 1949 г. член Союза художников Узбекистана, постоянный участник отечественных и международных выставок. С 1956 г. член Союза художников СССР. В 1969 г. состоялась его первая персональная выставка, грозившая художнику исключением из МОСХа. В 1996 г. художник был реабилитирован: через многие годы его персональная выставка состоялась Третьяковской галереи.

Ключевые слова: художник, цвет, краски, картина, выставка, искусство.

L. L. Smirnykh,
curator of the collection «Painting»
Nizhny Tagil Museum of Fine Arts,
Nizhny Tagil,
larisasmirnyh@mail.ru

VALERY VOLKOV: TIMELESS ART

Valery Alexandrovich Volkov is a painter, art critic, art theorist. Member of the Union of Artists of the USSR. Born in 1928 in Ferghana, Uzbekistan. , Studied at the Tashkent Art College at the art history department of the Central Asian State University, combining with painting. Since 1949: member of the Union of Artists of Uzbekistan, permanent participant of domestic and international exhibitions. Since 1949, a member of the Union of Artists of Uzbekistan. Since 1956, a member of the Union of Artists of the USSR. In 1969, his first solo exhibition took place, which threatened the artist with expulsion from the Moscow Art Museum. In 1996, the artist was rehabilitated: his exhibition was held at the Tretyakov Gallery.

Keywords: artist, color, paints, painting, exhibition, art.

«...Ритм цветовых и световых пятен, музыка, образы, связанные с природой и культурой Востока, портрет и автопортрет, восточная тишина и созерцательность – основные темы и мотивы произведений Валерия Волкова. Многие работы автора построены на принципах направления, кото-

рое сам художник определяет как Нефигуративный реализм / *Realisme Non-Figuratif*... [1].

Валерий Александрович Волков, один из династии художников Волковых, выбрал собственный творческий путь. Через искусство своего отца Александра Николаевича Волкова, он открыл для себя достижения авангарда и классики, искусство Востока, которые развил в своем творчестве. Самые ранние детские впечатления стали для него ярким воспоминанием о волшебных красках Азии. Цвет в полотнах художника практически становится основой изображения, а цветовые пятна рождают движение и особый ритм.

Впоследствии, идя по стопам отца, Валерий Александрович возглавил «бригаду Волкова», куда входили не только живописцы, но и скульпторы. Интересы этой группы особо касались увлечением французского искусства Николя де Сталя, главными для которого были цвет и свет. С 1966 г. В.А. Волков совершал творческие поездки во Францию, Италию, Англию, Турцию, Египет, США. «Неоспоримо, что за каждой картиной автора стоит определенная история и реальные впечатления, породившие формулу «Пластическое равно - духовному»...

Судьба Валерия Волкова как художника **не была легкой**. Нападки на его творчество длились в 1960 – 1970-е гг. Но он **шел своим путем**, не растеряв, но сохранив то, что ему было дано свыше. **Несмотря ни на что, жил и работал свободно**, как чувствовал, как понимала его душа...

На развитие В. Волкова как художника большое влияние оказал отец Волков Александр Николаевич. Его детство, как носитель ярких воспоминаний, не давало забыть волшебные краски Востока. Позже через отца Валерий Волков адаптировался и к культуре Востока, к традициям классического искусства и авангарда. Дом Волковых часто посещали ученики, входившие в коллектив молодых художников «Бригада Волкова» (Николай Карахан, Алексей Подковыров, Павел Щеголев, Урал Тансыкбаев).

Началом профессионального обучения Валерия Волкова стали курсы повышения квалификации молодых художников при Союзе художников Узбекистана в Ташкенте, которые вел профессор Московского художественного института М. Ф. Шемякин (ученик и последователь В. Серова и К. Коровина, один из профессоров МХИ им. Сурикова, искусный портретист, обращавший в своих картинах внимание на характер, жест и внутренний мир изображаемого человека), затем – последовала учеба в Ташкентском художественном училище у своего отца А. Н. Волкова (1944 – 1947), ставшая одним из главных источников рождения образов. Продолжая заниматься живописью, Валерий Волков одновременно обратился к изучению истории искусств у искусствоведа В.М. Зуммера. В 1947 г. начинающий художник без экзаменов был принят на искусствоведческое отделение Среднеазиатского государственного университета, которое окончил в 1952 г. с дипломом искусствоведа. Будучи еще студентом в 1949 г. он становится членом Союза художников Узбекистана и выступает участником российских и зарубежных выставок.

1966 г. стал поворотным для семьи Волковых: сильное землетрясение заставило их переехать в Москву. В 1966 г. по приглашению родственников и в связи с работой жены Светланы Завадской (жена Валерия Волкова – специалист по французской литературе) состоялась их первая совместная зарубежная поездка во Францию. В Париже Волков знакомится с художником абстракционистом русского происхождения Андре Ланским. Благодаря дружбе с Надей Леже (российская и французская художница, живописец, график, мозаичист XX в., ассистент и жена художника Фернара Леже, создательница крупнейшего мемориального музея Леже) Волков побывал в мастерской Марка Шагала. В 1969 году, он снова посетил Париж и посетил мастерские художников, выходцев из России: А. М. Ланского (1902 – 1976), ставшего ему другом, и художника-абстракциониста российского происхождения Николая-де-Сталя (1914 – 1955). Под впечатлением от поездок В.А. Волков создал: «французский цикл работ», а побывав в 1988 г. в Египте выполнил большую серию произведений о «Каире». Затем последовали поездки в США, в 2000 г. в Испанию, где автором была создана картина «Наварра» [Ил. 1].

Поездка на запад вызвала большой интерес Волкова к абстрактному искусству и к ярким цветам. Работая в технике многослойной живописи, заключающейся в столкновении контрастных красок и нанесении на основу красочных слоев, а после еще и дополненных оттенков, была обозначена как «нефигуративный реализм» / «Realismenon-Figuratif»/. Сам художник свой стиль называл «ударной запечатленностью».

В 1969 г. в Москве в Российской Государственной библиотеке иностранной литературы состоялась презентация, на которой были представлены произведения В. А. Волкова, созданные им по впечатлениям от поездки во Францию... Но советская цензура, негативно оценив первую персональную выставку художника, отклонила ее «как опасную для общественной морали», и «освободила» автора на последующие десять лет от участия в показах картин, угрожая при этом запретом профессиональной деятельности. И только протекция Дж. Костаки, посла Франции и коллекционера произведений искусства, помогла молодому живописцу: с 1980 г. работы В. Волкова стали экспонироваться на выставках, приобретаться музеями и частными коллекционерами.

Мир творчества известного московского художника Валерия Волкова – это мир, обладающий своей этикой, философией, мифологией, своей религией, своим языком... Художник не описывает увиденное – его всегда тяготило бытовое, заземленное копирование природы, а создает в произведениях ту реальность, которая становится более существенной, чем реальность жизни.

Широко воспринимая мир, Валерий Волков главный акцент в своих произведениях ставит не столько на конкретности, сколько на способности чувствовать свои личные духовные стремления, впоследствии становящиеся объектом изображения. Так главным для автора является не сам предмет, а передача чувств, которые он вызывает! Его искусство откровенно и обра-

щено к зрителю. Автор открывает неповторимость ощущения мира, через собственное художническое суждение: через свое видение, свою правду, желая передать в изображаемом, то главное, что невозможно выразить копированием натуры. В этом есть импонирующая твердость живописца, не терпящая в своем стремлении запретов к полноте познания и свободе выражения. Окружающий мир В. Волков проецирует на холст с помощью цвета, ставшего для него формообразующим и смысловым началом, а также сущностью понимания структуры мира. Многослойная живопись художника являет собой наложение мазков на красочные подложки с более подробными оттенками. Сама живописная манера художника, которую он называл «ударной запечатленностью», заключалась в столкновении контрастных цветов.

«В творчестве В. Волкова слились несколько культур: российский авангард, искусство классическое и восточное, что отражено в образах картин «ассоциирующихся с экспрессионизмом, объединяющим чувственный мир Востока, и европейский модернизм» [1].

Несомненно, чувство цвета у художника сформировалось под влиянием детских воспоминаний о ярком мире Средней Азии: в трактовке автором цвета превалирует ощущение, являющееся носителем чувственной константы. Цвет в его полотнах становится практически единственной основой изображаемого, рождающего впечатление движения через ритм обобщённых цветовых пятен, их разработку и саму фактуру. Волков обнажает «работу» кисти, обладающей неповторимой пластикой мазка. Форсируя звучание цвета, автор по собственной воле расставляет красочные акценты, создавая при этом ритм, рождающий единое одухотворенное пространство. Так зрителю открывается процесс созидания, и он получает возможность постичь чувства живописца не только через образы, но и через саму энергетику красочной поверхности.

Творения Валерия Волкова, несущие жизненность, цветность, динамичность, обладают редким свойством – являя закон большого искусства. Живопись В. А. Волкова то фигуративна, то полуабстрактна, то абстрактна, но всегда одинаково талантлива. В преображении предметных форм и выявлении между ними новых неожиданных связей открываются возможности создания метафорических образов.

Валерий Александрович Волков щедро одарил Нижнетагильский музей изобразительных искусств своими произведениями, в чем проявлялись его широта и талант души. 30 работ разных лет (1940 – 2000-х гг.), среди которых 14 живописных композиций и 16 листов оригинальной графики, были переданы автором музею. Коллекция, полученных в дар произведений, отражает разные творческие периоды живописца – от становления до обретения им собственного художнического языка, отмеченного чертами особой поэтики, утверждая тем самым свое преобразующее мир видение и, в то же время, обобщенное представление о нем.

Углубляясь в творчество художника, можно усмотреть его внутренний характер, подвижность, устремленность, огромную внутреннюю динами-

ку. В переливах серо-жемчужного цвета заключена красота работ «Солнечный зайчик», «Портрет женщины» (1944), в которых явлены черты творчества импрессиониста М.Ф.Шемякина.

Но настоящее влияние на формирование Валерия Волкова, как художника, оказали личность отца, известного советского живописца – Александра Николаевича Волкова, от которого его сыном были восприняты традиции авангарда начала XX в., культура Запада, но главное сам Восток, «обольстивший» художника на всю жизнь и вошедший в красочную палитру мастера яркой декоративностью, придав произведениям особый эмоциональный тон.

Уже в ранних творческих опытах – рисунках и акварелях, выполненных в классической манере, были заметны характерные предпосылки творческого дара В. Волкова. Созерцая прекрасные виды, художник останавливается и словно приобщается к вечности природного бытия, сливаясь с ним. Изображения среднеазиатских городов Бухары и Самарканда, созданных начинающим живописцем в 1946 – 1949 гг., скорее сродни видописным пейзажам, достоверным до подробностей. Но, тем не менее, в них есть особая поэтичность: точный рисунок, расцвеченный акварелью, передает ощущение безостановочного течения бытия и красоты сущего, напоенного солнечным светом и воссоздающим колорит Востока с его россыпью красок, сияющих как драгоценные камни. В них зрителю открывается особый взгляд живописца не отстраненный, но захваченный тем, что представило пред ним.

В анималистических рисунках 1940-х гг. рука молодого художника уверена и точна. Ему доступны глубина и передача индивидуальности каждого: и птицы, и зверя. Зная их безукоризненно, Волков выразительно и живо передает характерные особенности животных. Пренебрегая изображением среды, автор в крупномасштабных приближенных к зрителю зарисовках создает их настоящие портреты – будь то птица или зверь.

В. Волков всю жизнь по-настоящему любил землю, на которой он родился (Фергана). Наверно поэтому, даже после переселения в Москву в 1966 г., он продолжает бывать там каждый год и не перестает писать среднеазиатские пейзажи, людей, образы которых не оставляли его никогда. В живописном портрете «Старуха с бусами» (1976) захватывает и сам типаж, и с остротой переданная национальная характерность образа, созданного смелыми ударами кисти и яркой контрастностью сверкающего желтого и монохромных коричнево-зеленых тонов. Лицо женщины непроницаемо. Но, исходя из объективной сущности изображаемой, он в ней увидел образ цельный, тот, в котором есть, пусть замкнутая в себе, но полнота бытия.

В разные годы Волковым был создан ряд автопортретов («Автопортрет в ферганском халате» (1975), «Автопортрет в тюрбане» (1981), «Художник», 1980 – 1981) среди которых и «Автопортрет» (2002) из коллекции НТМИИ.

Автопортреты Валерий Волков писал всю жизнь, «создавая своеобразный дневник своей жизни». «...Цвет в полотнах становится практически единственной основой изображения, а цветовые пятна создают движение и

особый ритм». Кажется, что через автопортреты художник раскрывает всю палитру драмы человеческого существования.

«В трех автопортретах (2003), объединенных единой концепцией, видится поиск живописной атмосферы, способной выявить своеобразие человеческой личности. Как отмечает жена художника С. Ю. Завадская: «В зрелом творчестве Волкова переплелись принципы европейского, абстрактного искусства и восточная культура с ее контрастностью и декоративностью» [2]. Художник создает материальную среду, обладающую своим характером, из которой возникает круг ассоциаций, спроецированных на изображаемое. Экспрессия цветового движения составляет основу колористической разработки триптиха. Цвет то декоративный, построенный на контрастах, то сближенный в отношениях, перетекает из одной части в другую, развиваясь для рождения атмосферы одухотворенности и, каждый раз, иной наполненности образа. Лик художника словно «прорастает» из красочного потока, который пульсирует и движется, заполняя не только все пространство, но выходя за его пределы и обретая некую силу, созвучную пониманию «стойкости», как неперемennomу условию достижения стремлений человека. В этом круге портретов-состояний, эквивалентных определенной духовной ступени личности, есть всеобщее движение, открывающее дорогу в будущее.

«Реальность своего видения», реальность, преобразованную в образ, представляет В. Волков в полотнах, которые объединены в триптих «Модель» (2002 – 2003). На первый взгляд изображения спокойны и очень близки по внутреннему тону... По существу каждое из них может быть прочитано как выражение естественного и прекрасного. Но автора увлекает многогранность, не позволяющая просто любоваться пластической красотой, но задаться вечными философскими вопросами. Впечатление отстранённости от бытового акцента создается живописцем с помощью преобразования реальных форм. Так исчезает иллюзия эпизодической замкнутости в работах, и возникает потребность соотнесения ее с чем-то большим, скорее, со сложным миром чувств, данных человеку. Словно по велению кисти художника все переводится в особый мир–мир метафорического пространства, наполняющий духовностью... Сами фигуры женщин и белофонное пространство, расцвеченное то «негромко», то ярко декоративно, объединяют воедино и светлые, и драматические моменты жизни. Перед нами не модель, но пришедшая в этот мир женщина, не совсем уверенно, но сделавшая свой выбор, и словно застывшая (с красным яблоком в руке) от смелости собственного поступка. Само цветовое решение, набирающее кульминацию к третьей части и рождающее движение в неподвижном, утверждает индивидуальный мир человека и живую чувственность.

Тема «Художник и модель» извечна. Так, в начале XXI в. она стала для В. Волкова своей темой (если судить о количестве работ, посвященных ей), помогающей ему обрести в нашем неустойчивом мире нечто постоянное... В диптихе «Художник и модель» [Ил. 2], Волков фиксирует момент творческого акта–рождение собственной «Венеры». В одной из частей ударами

широкой кисти автор нагружает поверхность полотна красочными пятнами, создавая динамичный цветовой поток с его свободой чисто живописного существования, из которого словно рождается сам автор, изображенный в пол оборота к зрителю с кистью в руке – сродни реплике картины «Автопортрет с Саскией» Рембрандта Харменсван Рейна. И тут же на удивительно многоцветно-узорчатом фоне в праздничном сверкании восточных красок можно увидеть, вернее даже почувствовать, как из-под кисти автора появляется почти неуловимое изображение женской фигуры. А рядом на чистом поле холста прямо на глазах у зрителя, как экспромт, в ранее обозначенных отзвуках цветового аккорда, происходит рождение еще одного женского образа... Так, между частями диптиха возникает своеобразная общность, которая, отвергая ощущение случайности, ассоциирующейся на кратковременности момента, создает длительность эмоционального состояния.

Важным для картины В. Волкова «Обнаженная. Классическая» (2003) [Ил. 3], звучащей реминисценцией, попыткой воскресить утраченный образ всем известного классического полотна, является не только переключенная память, чувств и воображения, но и ощущение созданного художником иного, нового, состояния. В ней живописец не так далек от античного понимания красоты. Но это притягательная красота женского образа, пронизанная таинственным, изнутри идущим сиянием, передана современным языком живописи. Не удивительно, что здесь вновь побеждает цвет, он заменяет и свет, и тень, служит средством моделировки объема и формы. Сегодняшняя Венера, оставаясь полнозвучной, обретает колористическую тонкость, сложное богатство переходов и внутренних контрастов холодного и теплого цветов. В ней празднично сияет обнаженное тело... Так, сглаживая грани эпох, автор соединяет далекое прошлое и сегодняшний день.

Внутреннее видение В. Волкова обновляется через общение с натурой: ему нужен импульс, а дальше его воображение творит свое и по-своему, делая при этом целое более художественным, выразительным и эмоциональным. В полотне «Мария Грация из Калабрии» (1986) почти нет «дневных» красок – только ночной синий с гаммой оттенков. И эта цветовая палитра, выдержанная в данной тональности, оказывается ядром выразительности холста; желтый же цвет, появившийся в основном колористическом строе, воспринимается не столько как введенный, сколько как порожденный изменениями этого строя. Весь темперамент: внутренняя экспрессия, страсть, тайна, сосредоточенные в героине, отражаются и в технике письма – неоднородных, разнонаправленных, довольно широких мазках, и в энергетике цвета: его плотности и «вещности». Благодаря такому образному решению фигура и фон в картине приобретают единую сущность, отмеченную драматизмом мироощущения. Известно, что художнику позировала конкретная модель и прозрев ее удивительную красоту, он «породил» тот образ, который ему мечтался... Так в картине Валерия Волкова возник романтический синтез представлений живописца об Испании и испанских красавицах.

В начале XXI в. в творчестве В. А. Волкова, как и прежде, неистощимы поиски средств художественного высказывания. Во время поездки в Испанию в 2000 г. им была создана картина «Наварра», посвященная известному французскому музыканту и исполнителю – виолончелисту Андре Наварра. Задача воплощения образа решается автором в манере «абстрактного экспрессионизма» или по его определению – «нефигуративного реализма», изначально основанного на сильной эмоциональности [3]. Сама живописная манера, которую художник называл «ударной запечатленностью», заключалась в столкновении контрастных цветов, а многослойная живопись автора являла собой наложение более подробных оттенков на красочные подложки мазков. Именно сами краски, «несущие смысл», при виртуозном исполнении через их сочетания: контраст и игру, ритм и динамичность, способны поведать о многозначных чувствах человека. Живые и подвижные, наполняющие пространство холста, они выполняют задачу выражения сложного движения самого ритма и драматического строя музыки, «озвученной живописью» и, одновременно, погружающей в мир звуков, преображающих человеческие чувства.

Все, вышеупомянутые произведения Валерия Александровича Волкова, обрели свой новый дом. Нижнетагильский Музей изобразительных искусств безгранично благодарен автору Большому Человеку и Художнику, за щедрый жест, способный породить то состояние души, которое рождается перед настоящими произведениями искусства.

Все, что не делает Валерий Александрович – это «классически» хорошо». Ведь классика – это не отжившее и устаревшее, а вечно живое, питающее, одухотворенное. Это и особое представление о красоте, без которой жизнь теряет свой первоначальный смысл.

Так, всем своим творчеством Валерий Волков показал, что для него ценность поэтического состоит не столько в обретении, сколько в потребности обрести прекрасное, т.е. в постоянной действительности человека, художника...

Список источников и литературы:

1. Валерий Александрович Волков Валерий Александрович [Электронный документ] // URL : ru.wikipedia.org (дата обращения 20.08.2023).
2. Завадовская С. Ю. Валерий Александрович Волков. К 90-летию со дня рождения [Электронный документ] // URL : <http://zolotayapalitra.ru>Article/247 (дата обращения 20.08.2023).
3. Нефигуративный реализм / Realisme Non-Figuratif... [Электронный документ] // URL: <https://www.art-story.com/collection/volkov-valeriy> (дата обращения 20.08.2023).

Ил. 1. Волков В.А. «Наварра». 2000 г. Холст, масло. НТМИИ

Ил. 3. Волков В. А. «Обнаженная. (Классическая)». 2003 г. Холст, масло. НТМИИ

Ил. 2. Волков В.А. Художник. 2003 г. Левая часть диптиха Художник и модель. Холст, масло. НТМИИ