

Министерство просвещения Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
МБУК «Нижнетагильский музей-заповедник “Горнозаводской Урал”»
МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных искусств»
МБУ «Центр развития туризма»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет

300-летию Нижнего Тагила посвящается

ГОРОД, СОЦИУМ, СРЕДА: ИСТОРИЯ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Сборник материалов
II Всероссийской научно-практической конференции
28–29 октября 2022 г.

Часть 2

Нижний Тагил – Екатеринбург 2022

Стацев Е. М. Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога как ресурс развития туризма в Нижнем Тагиле и его окрестностях.....	100
Хамитова К. А. Коммеморативные практики и сохранение историко-культурного наследия в городах Южного Урала во второй половине XIX – начале XX в.	109
Шаманаев А. В. Проект переименования Екатеринбурга в годы Первой мировой войны: топонимика как ресурс культурного наследия и пропаганды.....	116

**Секция 8. ХУДОЖНИК И ГОРОД:
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА
ТАГИЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ**

Двоеглазова М. А., Скрыбина А. И. Современная печатная графика Нижнего Тагила.....	121
Захарова А.А., Кузнецова Н. С., Садриева А. Н. Эстетика формы в работах Р. Р. Мамутова.....	129
Курзенева В. А., Кузнецова Н. С., Садриева А. Н. Мир, созданный руками Алисы Горшениной.....	136
Мурзинова М. А., Кузнецова Н. С., Садриева А. Н. Символика белого цвета в работе Татьяны Баданиной «Белые одежды. Посвящение...».....	143
Панова В. К. Супрематические проекты Владимира Наседкина... 147	147
Прокопов А. С., Удинцев И. П. Актуальное искусство в среде города. Катерина Поединщикова: уральская экспрессия... 155	155
Самсонова А. К., Кузнецова Н. С., Садриева А. Н. Актуальное искусство в среде города: творчество Елены Беловой..... 160	160
Самсонова А. А., Кузьмина И. П. Цветовое единство как основа колорита в живописи И. В. Грищенко..... 166	166
Смирных Л. Л. Людмила Павловна Ушакова: время творчества XX век..... 170	170
Сысолятина Е. С., Мухаметишина А. В. Образы города в живописных работах Наталии Рудый..... 179	179
Чиркова К. В. Прозрачная музыка цвета. Творчество тагильской художницы Н. В. Наумовой..... 184	184
Шаймиева Е. И. Евгения Нестерова – художник-поэт..... 192	192
Шестакова Ю. В., Кузьмина И. П. Колорит в живописи. Задачи и психология цветового решения в пейзажах М. В. Дистергефта..... 195	195

Ключевые слова: уральские скульпторы; уральская скульптура; художественное творчество; художественные образы; духовность

Smirnyh Larisa Leonidovna,
Honored Worker of Culture, Curator of the Collection “Painting”,
Nizhny Tagil Museum of Fine Arts, Nizhny Tagil

**LYUDMILA PAVLOVNA USHAKOVA:
THE TIME OF CREATIVITY IN THE 20th CENTURY**

The article is devoted to the work of Tagil sculptor and teacher Ushakova Lyudmila Pavlovna, her attitude to art, vividly reflected in the search for images that correspond to a personal worldview.

Keywords: Ural sculptors; Ural sculpture; artistic creativity; artistic images; spirituality

Имя Ушаковой Людмилы Павловны, всегда обращенной к созданию, хорошо известно в Нижнем Тагиле. Неутомимый большой жизненной силы человек, она стала примером подлинного отношения к искусству, обозначившемуся в поисках образов, отвечающих ее мироощущению, в стремлении выразить свою индивидуальность. Правда и естественность стали постулатами ее творчества.

В творчестве Людмилы Павловны, выбравшей профессию скульптора, можно «прочитать» самую жизнь постоянно ищущего и размышляющего художника. Нравственные искания, стремление за внешним увидеть человеческие ценности и духовность реальности, стали ее характерными чертами.

На протяжении всего времени виды и жанры пластики в творчестве Л. П. Ушаковой варьировались: она работала в монументальной, станковой и декоративной скульптуре, создавая портреты, сюжетные и декоративные композиции, монументальные рельефы. В основе изучения ею природы лежало требование к точной передаче образов, что впоследствии раскрепостило художницу, способствовало обретению творческой свободы.

Становление Л. П. Ушаковой, как скульптора, относится к периоду ученичества [4, с. 123], к началу 1950-х годов, когда она ощутила потребность отразить взаимоотношение человека с окружающим миром. Умение автора непринужденно и точно трансформировать жизненные наблюдения в предметные формы обозначилось с самого начала: Людмила Павловна обладала чрезвычайно острым «глазом» художника. Ранние ее работы выполнены в конкретных реалистических формах с любовью к жизненным деталям, к определенности характера человека, к простоте и повествовательности пластического языка «Рудознавец», 1954 (рис. 1) «Ленка», 1950-е.

Рис. 1. Ушакова Л. П. Рудознатец Чумпин. 1954

В 1960-х – 1970-е гг. идей ее творчества продолжает оставаться человек. Она много и сосредоточенно лепит с натуры, создавая портретные образы, обладающие особым впечатлением: чистотой, человеческим достоинством, собственным характером. Как автор, Людмила Павловна обнаруживает одно из основных качеств в своей работе с натуры – портретность. Обращаясь к созданию образа человека, который всегда был ей интересен, она старалась передать то, в чем усматривает сущность личности каждого.

Л. П. Ушакова всегда проявляла интерес к людям, с которыми жила, которых хорошо знала; у нее практически не было портретов на заказ. По признанию самого автора: «...создавая портреты, я работаю для собственного удовольствия...» В лицах изображаемых ею людей воплощены конкретные черты. Но, отражая точные художественные формы, она, нередко, варьирует композиционное решение, стараясь подчеркнуть характерные особенности человека. Рождающиеся в процессе лепки портреты, постепенно насыщаются содержанием, являя внутреннюю сосредоточенность и самоуглубленность. В портретах «Дочь Лена» (рис. 2), 1975, «Галя Горькова», 1976 спокойная, точная обработка лица, упругая, без детализации законченная форма, словно становится свидетельством становления внутреннего мира человека. Так лаконизм в определенный момент определяет идею автора, способного скупой и строго передать суть личности.

Рис. 2. Ушакова Л. П. Лена. 1975. НТМИИ

Л. П. Ушакова сумела объединить в своем творчестве несколько тем – созидания, красоты жизни, высоких человеческих чувств и стремлений. Ее мысль о гармонии природы и человека лирически раскрывается в композиции «Хлеб» (рис. 3) [6, с. 141], 1975, где живут лаконичные контуры, обобщенные объемы и ясная архитектоника, которые не заслоняют теплоты высказывания.

Рис. 3. Ушакова Л. П. Хлеб. Начало 1980-х

В начале 1970-х гг. в работах автора усиливается драматическая интонация, ставшая определяющей в ее творческой концепции. Форма объемов словно обнажается, обнаруживая свою активность, непреклонную волю и силу. В 1970-е гг. автор обращается к созданию двух портретов – творца истории и писателя: в числе ценностей первого остается полнота и напряженная жизненная активность – «Портрет С. Орджоникидзе», 1970-е (рис. 4), второго, оказавшегося наедине со своими эмоциями, переживание сложного внутреннего состояния – «Аркадий Гайдар», 1976 (рис. 5).

Рис. 4. Ушакова Л. П. Портрет Серго Орджоникидзе. 1970-е

Рис. 5. Ушакова Л. П. Портрет А. Гайдара. 1976

В 1970–1980-е гг. Л. П. Ушакова в ряду других тагильских скульпторов, выполняла заказы для различных организаций. Одними из лучших в ее творчестве стали композиции: «Материнство», 1977 (рис. 6) и созданный для Ханты-Мансийска – «Северный танец», 1970-е, конец, (рис. 7) выполненный в дереве и словно являющий в изображении двух мансийских девушек с бубнами сам образ Приполярного Урала.

Рис. 6. Ушакова Л. П.
Материнство. 1977

Рис. 7. Ушакова Л. П.
Северный танец, конец 1970-х

О ярком декоративном даре Ушаковой, свидетельствующим о высокой эстетической культуре автора, говорит появление в ее творчестве рельефа «Утро», 1980-е, конец, отразившего понимание цельности и красоты самой формы (рис. 8).

Рис. 8. Ушакова Л. П. Утро. Рельеф для санатория. начало 1980-х

Одной из важных тем для автора стала хорошо знакомая и любимая с детских лет мифология, которая ее привлекала особо. Так, созданные скульптором, своеобразные эскизы композиций «Реки Урала», 1980-е, свидетельствуют в творчестве автора о новых пластических поисках, о свободе в обращении с материалом. Предназначенные для установки в пленере, скульптуры обретают внешнюю декоративность. Главным для

Людмилы Павловны здесь явилось «строительство» самой формы «столь разной, сколь разнится сам характер рек...» Она не стремится к броскости: для нее важно передать «характер» каждой из рек, воплощенных в образах сидящих женских фигур в национальных одеждах – Баранчи, Шайтанки (рис. 9), Лебы, (рис. 10) а также Медведь-реки, единственной в той серии в виде мужской фигуры, 1980-е. Смелость и само своеобразие этих фольклорных образов говорит о богатстве творческой фантазии автора. Графичность в проработке бровей, глаз, декоративного узора одежд стали новым в художественном языке автора. К сожалению, эта значительная по замыслу идея не была воплощена в реальности.

Рис. 9. Ушакова Л.П. Река Шайтанка. Эскиз из серии «Реки Урала». 1980-е

Рис. 10. Ушакова Л. П. Река Леба. Эскиз из серии «Реки Урала». 1980-е

В монументальной скульптуре Л. П. Ушакова нередко работала со своим мужем – скульптором В. М. Ушаковым, становясь соавтором, а порой служа ему незаменимым советчиком и помощником в решении образов. В 1957 году муж и жена совместно начали работать над созданием в Нижнем Тагиле памятника «Красногвардейцам». Решенный в мужественной и энергичной манере он стал воплощением силы духа и непреклонной воли русского народа. Тогда Людмила Павловна под руководством В. М. Ушакова, выполнила свой первый рельеф «Бой». Впоследствии в городе ею были созданы композиции для мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны вблизи Уралвагонзавода и Нижнетагильского металлургического комбината, а также декоративные рельефы на входных пилонах Нижнетагильского цирка. Супруги неоднократно создавали памятники в городах области.

Последней совместной их работой стал монумент «Мать-Родина», (рис. 11) установленный в 1985 году над братской могилой солдат, погибшим в тагильских госпиталях от ран. Отмеченный тягой к конструктивной ясности и строгой простоте он, одновременно, являет величавое спокойствие и горечь утраты, пафос победы и гордость за великий советский народ, победивший фашизм [1].

Рис. 11. Родина-Мать. 1985

Все, что случилось в жизни Л. П. Ушаковой, отмеченной разносторонней тягой к искусству, идет из детства. Лепить Людмила начала рано. Однажды, увидев в руках отца птицу из хлебного мякиша, она, найдя около пруда потаенное место, сама начала делать фигурки зверей из глины. Эти ее первые работы одобрил скульптор М. П. Крамской, художник, эвакуированный в войну из Ленинграда в Нижний Тагил. Четыре года, проведенные ею в Уральском художественно-промышленном училище среди талантливой молодежи и ярких педагогов, дали ей основательную подготовку. Так прошла ее юность, наполненная особым интересом к изобразительному искусству. В 1952 году по окончании с отличием училища Людмила, желая продолжить образование, уехала в Ленинград, где

поступила в Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухомовой. Там она встретила своего будущего мужа, также тагильчанина Ушакова Василия Михайловича, обучавшегося в «Мухинке» на скульптурном отделении, с которым общалась еще в Тагиле. Рождение сына решило ее дальнейшую судьбу: оставив институт, она возвратилась в родной город. Супруги вместе прожили длинную жизнь, были друг другу надежной опорой.

Свою трудовую деятельность Л. П. Ушакова начала в 1955 году, проработав десять лет учителем черчения и рисования в общеобразовательной школе № 72. В 1966 году Людмила Павловна была назначена директором Нижнетагильского музея изобразительных искусств, сделав немало для его развития. Но в тоже время, она не отошла от работы с детьми и сумела стать в городе основоположником детских художественных выставок, которые и сегодня, по прошествии вот уже более 50-ти лет, продолжают быть и развиваться. В 1974 году Людмила Павловна оставила музей: непреодолимая тяга к творчеству привела ее в Нижнетагильские Художественно-производственные мастерские, где ею выполнялись не только производственные заказы, но и создавались авторские композиции. С 1980-х годов Л. П. Ушакова начала преподавать в Детской художественной школе, в последствии школе искусств № 1, где прослужила около 30 лет. Этот период в ее жизни отмечен важным начинанием: Людмила Павловна стала создателем новых уникальных программ развития детского художественного образования [5]. Как талантливый педагог она сумела найти нетривиальный подход к детям, которые с большим желанием рисовали и изучали историю искусств, осваивали разработанные ею с коллегами нестандартные открытые контактные уроки, где одновременно звучала музыка, читались стихи, рождались художественные образы... Но, главное, что все это способствовало не только постижению детьми знаний, но и воспитанию их чувств. В 1999 году Людмиле Павловне Ушаковой было присвоено Звание Заслуженный работник культуры.

Все творчество Л. П. Ушаковой было основано на живом непосредственном впечатлении, доверии к природе, ее понимании и личном творческом высказывании. Сегодня ушедший от нас облик Людмилы Павловны продолжает жить в созданных ею образах, а само наследие ведет рассказ об авторе, ее привязанностях и большой душе, наполненной искренностью и любовью ко всему сущему.

Список литературы

1. *Базазьянц С. Б.* Скульптура, пространство, среда // Художник, пространство, среда. – Москва: Советский художник, 1983. – С. 27-68.
2. *Залькайн Т.* Сущность пластического // Творчество. – 1977. – № 4. – С. 14.
3. *Давыдова-Медене Л.* О портрете // Творчество. – 1974. – № 3. – С. 12.

4. *Ильина Е. В.* Скульпторы В. М. и Л. П. Ушаковы: творческий тандем // Четвертые Худояровские чтения. Доклады и сообщения. – Нижний Тагил, 2009. – С. 122-132.

5. *Светлов И. Е.* Некоторые особенности развития станковой пластики в современный период // Светлов И. Е. О советской скульптуре 1960–1980-х. Очерки. – Москва: Советский художник, 1984. – С. 12-113.

6. Художники Нижнего Тагила XX –XXI век. – Нижний Тагил, 2017. – 171 с.: ил.

УДК 75(479.54)(Рудый Н.)

Сысолятина Елена Сергеевна,

студент, кафедра художественного образования,
факультет художественного образования,

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) Российского государственного
профессионально-педагогического университета,
г. Нижний Тагил, lena.sysolyatina.lena@yandex.ru

Мухаметшина Анастасия Викторовна,

студент, кафедра художественного образования,
факультет художественного образования,

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) Российского государственного
профессионально-педагогического университета,
г. Нижний Тагил, lnastiamukhametshina@yandex.ru

**ОБРАЗЫ ГОРОДА
В ЖИВОПИСНЫХ РАБОТАХ НАТАЛИИ РУДЫЙ**

В статье рассматривается образ Нижнего Тагила в творчестве Наталии Рудый. Наталия Рудый – художник-пейзажист. Окончила художественно-графический факультет НТГСПА (г. Нижний Тагил) в 2011 году. Участник городских, областных, межрегиональных, всероссийских и зарубежных выставок. С 2015 года – член Союза художников России. Работает в направлении реалистической пейзажной живописи. Создала замечательную студию, где проводит мастер-классы для всех желающих.

Ключевые слова: городские пейзажи; пленэр; уральские города; образ города; образ Нижнего Тагила; уральские художницы; уральская живопись; художественное творчество

Sysolyatina Elena Sergeevna,

Student, Department of Art Education, Faculty of Art Education,
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute
(branch) of the Russian State Pedagogical University, Nizhny Tagil