

УДК 94(571.53)

В. В. Ткачев*

ПОЕЗД ПОБЕДЫ КАК ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ

Возвращение участников Великой Отечественной войны с фронта является одной из важных тем в изобразительном искусстве. К ней обращались многие художники, в частности такие, как Николай Никитович Репин, Михаил Юрьевич Кугач и др. На их полотнах отражена значимость этого момента, запечатлены образы военных, их близких, показаны моменты жизни того времени. В статье с опорой на искусствоведческую литературу анализируется данная тема в изобразительном искусстве на примере творчества названных художников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: история искусства, Великая Отечественная война, искусствознание, пути сообщения, выставки, художественная жизнь, художественные музеи, историческая живопись.

V. V. Tkachev

VICTORY TRAIN AS A THEME IN THE ARTISTS' ARTWORKS

The return of the Great Patriotic War participants from the front is one of the important themes for disclosure in the fine arts. Many artists, such as Nikolai Nikitovich Repin, Mikhail Yuryevich Kugach, turned to the history of the railway, which confirms the importance of communication routes for each person. Based on literature, paintings are considered, which depict soldiers, their families, residents of populated areas. As part of the study of meeting places with participants in military events, artists managed to analyze in detail the conditions, the significance of each moment, which made it possible to choose and create images.

KEYWORDS: history of art, Great Patriotic War, art history, communications, exhibitions, artistic life, art museums, historical painting.

Художники всегда проявляли большой интерес к истории событий Великой Отечественной войны (1941–1945). Их интересует участие жителей разных регионов в сражениях, жизнь страны в это непростое вре-

* **Ткачев Виталий Викторович**, исследователь, преподаватель-исследователь, педагог-организатор отдела краеведения и музейной работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей».

мя, судьбы солдат, родственников героев. И, конечно же, они изображают на своих картинах такие радостные моменты, как встреча поездов с фронта.

Искусство во все времена служит важным отражением исторических событий, демонстрируя, как культурные, политические и социальные изменения влияют на творческие выражения. На протяжении веков художники, писатели и музыканты использовали творчество, чтобы запечатлеть дух времени, передать свои эмоции и мысли о происходящем.

Каждое произведение художника не просто отражает значимые исторические события, но и формирует общественное мнение о них. Живописные полотна становятся средством диалога, позволяя зрителям осмысливать и воспринимать сложные аспекты исторического контекста.

Художники, работавшие в разные периоды, играли важную роль, способствуя сохранению исторической памяти для следующих поколений, и. Их произведения становились не просто живописными работами, а мощным средством выражения эмоционального состояния общества в разные времена.

Художники, работавшие в разные периоды в составе творческих организаций, активно обращались в своих произведениях к теме Великой Отечественной войны. Современное время характеризуется переосмыслением исторических событий и их значимости для формирования национальной идентичности. Многие авторы стремятся передать свои чувства и переживания, связанные с этой трагической страницей истории [1].

Творчество художников стало важным вкладом в изучение советского искусства. Их работы отражают не только личные переживания, но и общее стремление к осмысливанию исторической памяти. Важно отметить, что в это время происходила и политическая трансформация в стране, что также влияло на восприятие войны. Художники стремились показать, как события прошлого продолжают оказывать влияние на современное общество.

Каждая деталь, от выбора цвета до темы, направлена на создание глубокого эмоционального отклика у зрителя. Это не просто картина, а целый мир чувств и переживаний, который художник стремится передать. Следовательно, искусство живописи становится важным средством коммуникации, позволяющим людям сопереживать и понимать друг друга на эмоциональном уровне.

В настоящее время научным сообществом публикуются труды, в которые анализируются живописные полотна, графические работы, созданные за последний период. Каждая выпускаемая книга и статья передают подробные сведения о сюжетах, которые выбирали авторы. Они

поясняют, почему в творчестве художников остается актуальным интерес к теме железной дороги: потому, что человек на протяжении всей жизни перемещается, находится в движении [2, с. 17; 3, с. 25].

Сегодня все чаще проводятся выставки, на которых люди знакомятся с работами художников, обращавшихся к военной теме, к теме подвигов героев, воинских частей и отрядов и др. [4, с. 13; 5, с. 4; 6, с. 22]. Также живописные полотна, которые размещаются в залах музеев и картинных галерей, отражают важные моменты встречи родных с фронта: переживание за потерю близких, радость от ожидаемой встречи и многие другие [7; 8, с. 92].

В каждом выставочном проекте размещаются как новые, так и уже известные картины, графические работы, которые передают основные идеи авторов, их отношение к происходящему [9–11].

Живописные полотна открывают для исследователей как источники изучения исторических событий, сюжетных линий, которые выбирали многие мастера [12, с. 8; 13, с. 9; 14, с. 81–94].

Картины входят в состав печатных изданий, художественных альбомов, благодаря чему можно познакомиться с произведениями известных художников, в том числе поднимающих тему железной дороги в жизни человека [15, с. 18]. Подобные издания предоставляют читателям возможность узнать о тех событиях, которые были связаны с сохранением памяти о героях – участниках войны. В последнее время вышло достаточно большое количество таких изданий, что позволяет продемонстрировать широкой публике находящиеся в фондах музеев художественные собрания [16, с. 31].

В литературе о культурном наследии разных периодов, в том числе периода Великой Отечественной войны, редко встречаются материалы о том, как художники создавали и создают сюжеты о встрече поездов с фронта, возвращающихся домой после завершения боевых действий. Такие картины запечатлевают героев, их отношения с близкими, способствуя сохранению и передаче самого ценного из поколения в поколение. В настоящее время появилась необходимость рассказывать о современных живописных полотнах, которые демонстрируют такие исторические моменты.

Искусство в разных формах и видах использует все возможности, чтобы передать предложенную автором определенную тему. Благодаря собственным знаниям художественных приемов, а также опираясь на воспоминания участников разных исторических событий, возможно более реалистично и глубоко раскрывать соответствующие сюжеты. Одним из таких сюжетов является встреча героев, участников Великой

Отечественной войны, возвращающихся с фронта, который стремились раскрыть многие художники.

Достижение каждого такого живописного полотна художника заключается в том, что авторы стремились передать момент эмоционального сопереживания. Это сопереживание позволяет зрителю не просто наблюдать за изображением, а чувствовать ту атмосферу, которую создал художник. Важным аспектом является использование цветовой палитры. Например, яркие, насыщенные цвета могут вызывать радость или восторг, тогда как приглушенные и холодные оттенки способны передать грусть или меланхолию [17, с. 12].

Композиционная структура картины играет значительную роль. Расположение объектов, линии и формы направляют взгляд зрителя и создают динамику. Этот элемент формирует ощущение движения, что усиливает эмоциональную реакцию зрителей.

Не менее важен и выбор темы. Многие художники обращаются к человеческим эмоциям, запечатлевая моменты счастья, печали или умиротворения [Там же, с. 14].

Одной из ключевых тем в изобразительном искусстве стала победа в Великой Отечественной войне, и многие из таких произведений связаны с темой железной дороги, ведь именно на вокзалах и перронах встречали возвращавшихся с войны солдат.

На картине Николая Никитовича Репина «С Победой!» (1995) изображение динамично. Полотно выглядит очень позитивным: люди, одежда, архитектурные сооружения залиты солнечным светом, на мосту через железнодорожные пути висит ярко-красный лозунг и портрет И. В. Сталина. При взгляде на картину остается ощущение неподдельной искренней радости за советский народ, как будто для этих людей прошли абсолютно все беды и печали [18].

Картина «На фронт» (2018) запечатлела отправку солдат Красной Армии поездом на фронт. На первом плане изображен плакат «Родина-мать зовет!», который объясняет значимость отъезда каждого из них – важно покинуть свои родные земли, чтобы враг не добрался до городов и деревень, не уничтожил дома и не разрушил семейные традиции. На лице каждого героя картины видна уверенность в победе и ответственность за принятое решение. Сюжет получился запоминающимся для каждого, кто впервые увидел данное изображение.

Николай Никитович Репин – советский и российский живописец, график и педагог, народный художник Российской Федерации, член Санкт-Петербургского союза художников.

Николай Никитович посвящает свое творчество военной теме, реализуя свои идеи в таких работах, как «Блокадный хлеб» (2017), «Прово-

ды на фронт» (2018), «На фронт» (2018), «Дороги войны» (1999), «Освобождение» (2014), «Георгий Константинович Жуков (Прорыв блокады)» (2011), «Победный 45-й» и многие другие.

Художник родился 25 октября 1932 г. в с. Банищи Курской области. В 1952 г. после окончания средней школы приехал в Ленинград и поступил в Ленинградское художественно-педагогическое училище. Занимался у Л. Н. Орехова [18].

Окончив училище, Н. Н. Репин в 1958 г. поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Занимался у А. А. Мыльникова, М. С. Копейкина, В. Г. Вальцева. В 1964 г. окончил институт по мастерской А. А. Мыльникова с присвоением квалификации художника живописи и педагога. Дипломная работа – жанровая картина «Северная фактория» [Там же]. В том же году по результатам дипломной картины Н. Н. Репин был принят в члены Ленинградского союза художников.

После окончания института Н. Н. Репин продолжил занятия в творческой мастерской Академии художеств у А. А. Мыльникова. Участвовал в выставках с 1964 г., писал портреты, жанровые и исторические картины, пейзажи. Одновременно в 1960-е гг. начал преподавательскую деятельность в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, пройдя путь от ассистента до профессора.

В 1989 г. Н. Н. Репин был удостоен почетного звания заслуженного художника, в 2003 г. – почетного звания «Народный художник Российской Федерации». Н. Н. Репин является действительным членом Петровской академии наук и искусств.

Произведения художника находятся в Русском музее, в музеях и частных собраниях в России, Германии, Японии, Франции, Испании, Италии, Китае, США и других странах [Там же].

В собраниях художественных музеев и картинных галереях России находятся работы мастеров, которые подтверждают проявление интереса творческого сообщества к теме железной дороги в контексте исторических событий. В частности, М. Ю. Кугач, как и многие другие деятели искусства, обращается к моменту встречи поездов с участниками войны.

Картина Михаила Юрьевича Кугача «После победы» (1980), находящаяся в собрании Приморской государственной картинной галереи, выглядит более реалистичной, в ней чуть меньше таких ярких эмоций, как на полотне Н. Н. Репина. Кто-то на перроне радуется встрече, но есть и те, кто тревожно замер в ожидании, не зная, встретят ли они вновь своих родных. Здесь меньше ярких, солнечных красок, преобладает сочетание болотно-зеленого цвета военной формы солдат и синего с бе-

лым на платьях женщин, как будто именно эти оттенки выражают противопоставление войны и мирной жизни [19].

На картине изображена встреча фронтовиков на перроне железнодорожного вокзала. В многочисленных эпизодах долгожданной встречи, представленных на полотне, читаются судьбы людей, полные потерь, страданий и бесконечно длившегося ожидания конца войны.

Михаил Юрьевич Кугач – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств.

Он родился в семье известных художников, и его жизненный путь был заранее предопределен судьбой. Он впитал их творческие принципы и всем своим творчеством продолжил дальнейшее развитие русской реалистической школы.

Его произведения обладают высочайшей живописной культурой. Они наполнены сыновними чувствами к неповторимой природе родной земли, людям, живущим и работающим на ней, к нашей истории и нашим традициям.

Михаил Юрьевич – член династии художников Кугач. В русском искусстве известно немало династий художников: это братья Маковские (вторая половина XIX в.), семья Бенуа (рубеж столетий), Шмариновы, Салаховы, Глазуновы (XX в.) [20].

Михаил Юрьевич Кугач родился 2 января 1939 г. в с. Спас Красногорского района Московской области в семье художников Ольги Григорьевны Светличной и Юрия Петровича Кугача. Можно сказать, что сама судьба предопределила дальнейший жизненный путь нашего героя, с юных лет предоставив ему возможность погрузиться в волшебный мир искусства.

С раннего детства он увлекся рисованием, что очень поощрялось родителями Михаила. У деда по отцовской линии, который в свое время встречался с самим В. И. Лениным и которого очень ценил И. В. Сталин, была большая библиотека, постоянно привлекавшая внимание внука. Особенно любил читать маленький Михаил книги о животных, которые были прекрасно иллюстрированы. Со временем начал их перерисовывать, результат понравился не только самому юному художнику, но и окружавшим его взрослым. Со временем перерисовал все тома.

Кроме этого, Михаил рисовал воображаемые сцены, которые рождались после прослушивания радиопередач на военные темы. Продолжал рисовать и после поступления в начальную школу. Особенно радовали успехи сына его отца, известного художника Юрия Кугача, ставшего для него фактически первым учителем. Михаил старательно впитывал все, о чем ему рассказывал отец, открывая для себя новые тайны профессионального мастерства и получая ответы на свои вопросы.

Юрий Кугач в своем творчестве всегда проповедовал женское начало. Известны такие его произведения, как «Перед танцами», «В субботу», «Хозяйка», «Первые шаги».

Михаил же в своих произведениях будет отдавать предпочтение мужчинам, потому что, так уж случилось, он не чувствовал, не понимал до поры до времени женщин, и писать всегда старался то, что ближе к сердцу, чего душа требует, иначе, если писать под заказ, быстро и все-непременно кончишься как художник. В этом он был абсолютно уверен.

Отмечая несомненное природное дарование сына, Юрий Петрович, тем не менее, не настаивал на том, чтобы он после окончания школы непременно выбрал профессию художника. И хотя дед и отец были с детства непрекаемыми авторитетами для Михаила, он остался очень благодарен отцу за предоставленное ему право самому выбрать свой путь в жизни. И он был осмысленно выбран – Михаил твердо решил продолжить дело отца и стать профессиональным художником.

Рассматривая записи Михаила Юрьевича к выставкам для газет, можно узнать о том, что он очень гордился своими корнями, и в первую очередь своим дедом: «Само присутствие деда, образованность его заставляли меня все время подтягиваться. Именно он научил меня поступать обдуманно в жизни» [21]. До десяти лет Михаил с родителями жил в городе, а позже семья переехала в деревню на р. Мсте вблизи «Академической дачи» имени И. Е. Репина в Тверскую область, где будущий художник столкнулся совсем с другой жизнью, другой речью, другими привычками, другим миром.

Но именно здесь и познакомился с настоящей жизнью русского человека Михаил Кугач, являясь непосредственным свидетелем, а зачастую и участником этой жизни со всеми ее прелестями и невзгодами, радостями и печальными.

Он писал так: «Говорят: “русская идея, русская идея”… А идея заключается в том, чтобы жить среди народа и впитывать в себя его идеологию. Художник должен уметь косить сено, ловить рыбу, ходить на охоту, заготавливать дрова на зиму, быть неприметным. Но именно тогда ему легче будет впитывать в себя эту идеологию. Ее и выражает художник» [Там же]. Очень часто делился с окружающими своими мыслями Михаил Юрьевич. По его картинам и можно судить о нынешней жизни русского человека.

В 1949 г. Михаил Кугач начинает учиться в Московской средней художественной школе при Государственном художественном институте имени Сурикова, по окончании которой, в 1956 г., поступает на факультет станковой живописи Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Диплом защитил в 1962 г. по

мастерской Петра Дмитриевича Покаржевского (1889–1968), известного в профессиональной среде русского и советского живописца, графика, профессора и педагога, картиной «1924 год. Гудки».

В 1965 г. Михаил Кугач был принят в члены Союза художников СССР. В 1967–1968 гг. Кугач работает в творческой мастерской Академии художеств СССР у Бориса Иогансона (1893–1973), сумевшего соединить своего молодого ученика живой творческой нитью с искусством его великих предшественников, наказав никогда не изменять глубине и нравственной чистоте, столь характерным для русского искусства. Борис Владимирович Иогансон очень высоко ценил творческий потенциал своего ученика и, предрекая ему большое будущее, не ошибся.

Многочисленные жанровые полотна, пейзажи и натюрморты Михаила Кугача проникнуты любовью к природе среднерусской земли, людям, живущим и творящим на ней. Его работы очень узнаваемы, ибо Кугач считает своей основной миссией как художника своим творчеством благовейно славить божий мир. И это у него получается блестяще, потому что он плоти от плоти своего народа, его истинный и любящий сын, готовый делить с ним его радости и горести, победы и поражения.

Его полотна, повествующие о жизни русского человека с его радостями и печалями, всегда наполнены особой душевной теплотой, чутким вниманием к окружающему миру. В совершенстве владея искусством передачи цвета, Михаил Кугач мастерски придает своим полотнам эмоционально-содержательную значимость. Безошибочно найденное и филигранно переданное состояние природы на его картинах всегда является носителем душевного и эмоционального состояния героев его полотен [21].

Таким образом, в картинах русских художников мотив встречи героев, участников Великой Отечественной войны, предстает как важное историческое событие как для всей страны, так и для каждой отдельной семьи. Эти полотна передают то, что возвращение солдат с фронта – трогательное и яркое событие, сопровождающееся большой радостью.

В искусстве тема войны относится к одной из самых важных, поэтому многие выставочные проекты продолжают развиваться в данном направлении. Картины художников, изображающие встречу героев, необходимо продолжать изучать, так как они предоставляют зрителям возможность погрузиться в события прошлого. Благодаря таким проектам их посетители лучше понимают, как жили люди в военные годы, что чувствовали, с какими трудностями сталкивались и какие важные задачи решали.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ткачев В. В. К вопросу о представлении Транссибирской железной дороги деятелями искусства (на примере творчества П. Я. Писецкого) / В. В. Ткачев // Культура. Наука. Образование. 2023. № 1 (66). С. 15–24.
2. Государственная Третьяковская галерея: история и коллекции / редкол.: Я. В. Брук (отв. ред.) и др. ; вступ. ст. Ю. К. Королева. 3-е изд., стер. М. : Искусство, 1988. 444 с.
3. Очерки истории советского искусства: архитектура, живопись, скульптура, графика / П. А. Павлов, А. М. Журавлев, А. И. Морозов и др. ; отв. ред. Г. Г. Поспелов. М. : Сов. художник, 1980. 263 с.
4. История советского искусства: живопись, скульптура, графика / Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств Акад. художеств СССР ; ред. кол.: Б. В. Веймарн и др. М. : Искусство, 1965–1968. Т. 2. 323 с.
5. Анисов Л. М. Михаил Юрьевич Кугач / Л. М. Анисов. М. : Арт-Проект, 2018. 125 с.
6. Майорова Н. История русской живописи. Вторая половина XX века / Наталия Майорова, Геннадий Скоков. М. : Белый город, 2007. 125 с.
7. Малышева Е. М. Тема Великой Отечественной войны в советском (российском) изобразительном искусстве / Е. М. Малышева // Мир глазами черкесских художников : электрон. науч. изд. (сб. ст.) / сост. и гл. ред. А. Н. Соколова. Майкоп : ЭЛИТ, 2020. С. 121–132.
8. Малышева Е. М. Испытание. Социум и власть: проблемы взаимодействия в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. / Е. М. Малышева. Майкоп : Адыгея, 2000. 432 с.
9. Красильникова М. Б. Смысловая оппозиция дорога/дом в контексте культурного перехода / М. Б. Красильникова // Культура и текст: культурный смысл и коммуникативные стратегии : сб. материалов науч. конф. Барнаул : Изд-во БГПУ, 2008. С. 201–213.
10. Мальцева Е. А. Железная дорога в советском изобразительном искусстве: эволюция образа / Е. А. Мальцева // Мир культуры: искусство, наука, образование : сб. науч. ст. Челябинск : ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, 2020. Вып. 9. С. 109–111.
11. Мальцева Е. А. Железная дорога в контексте культуры XIX–XX вв. / Е. А. Мальцева // Мир культуры: искусство, наука, образование : сб. науч. ст. Челябинск : Изд-во ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, 2023. С. 113–114.
12. Железные дороги России в истории и культуре народа (книга-альбом) : в 2 т. М. : Известия, 2019. Т. 1. 256 с.
13. Советское искусство. Живопись, скульптура, рисунок и акварель : каталог / сост. А. Д. Фатянов. Иркутск : Иркут. обл. тип. № 1, 1982. 302 с.
14. Советское искусство на переломе: от 1960-х к 1980-м: к 60-летию выставки «30 лет МОСХ» в московском «Манеже» / науч. ред. Е. О. Романова. М. : Рос. акад. художеств, 2022. 324 с.
15. Иркутский художественный музей им. В. П. Сукачева. Живопись. Графика. Декоративно-прикладное искусство : альбом. СПб. : ТОО изд. АРС, 1993. 264 с.
16. Фатянов А. Д. Судьба сокровищ / А. Д. Фатянов. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1967. 168 с.
17. Фатянов А. Д. Художники, выставки, коллекционеры Иркутской губернии / А. Д. Фатянов. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1995. 192 с.
18. С Победой! // Николай Никитович Репин : [сайт]. URL: <http://abgv.ru/main>.

19. Михаил Юрьевич Кугач // Российская академия художеств : [сайт]. URL: https://rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=51403.
20. Михаил Юрьевич Кугач // Виртуальный Русский музей : [сайт]. URL: https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/kugach_my_mr/index.php.
21. Михаил Юрьевич Кугач. «После победы» // Виртуальный Русский музей : [сайт]. URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/museums/primorskaya_gosudarstvennaya_kartinnaya_galereya_vladivostok/kugach_m.yu._posle_pobedi._1980._orgalit_holst_maslo._pgkg/index.php.