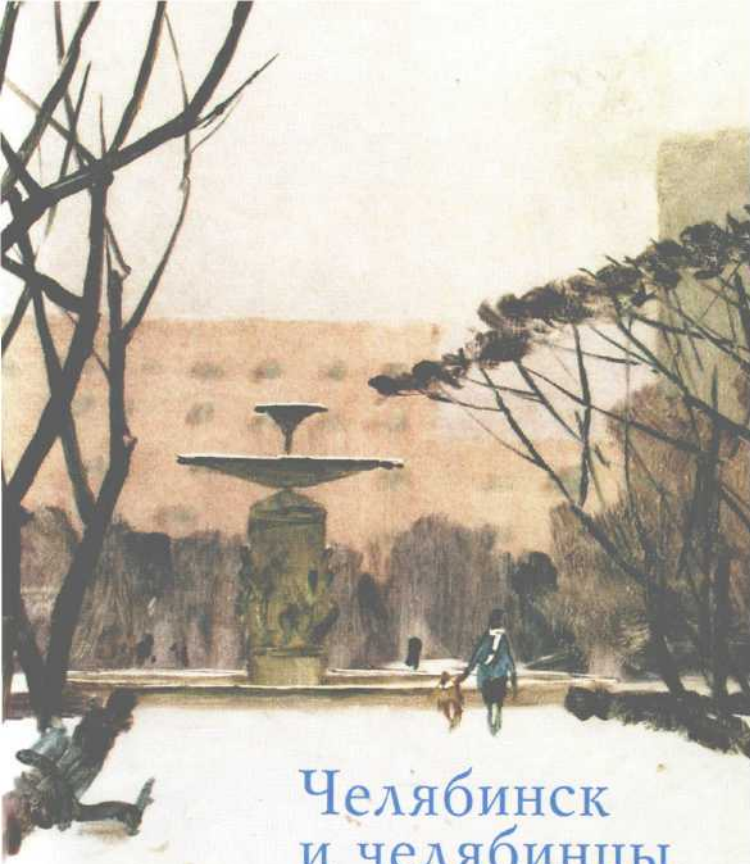

Челябинск и челябинцы

глазами художников

Произведения живописи и графики из собрания
Челябинского областного государственного музея искусств

Челябинск основан в 1736 году. Восемнадцатый и девятнадцатый века не оставили нам изобразительных материалов о городе, кроме картографических. Первыми, кто зафиксировал городской пейзаж и облик жителей, стали фотографы. В след за ними в начале XX века появились первые открытки с произведений художников, запечатлевших наш город (среди них был известный художник Е. Лансере). В XX веке в Челябинске сформировалась профессиональная художественная среда. Город как тема, как мотив, наконец, получил воплощение в произведениях челябинских мастеров.

Если документальная фотография — это бесстрастный свидетель момента, то произведение искусства не только запечатлевает городской вид или сюжет, оно передает атмосферу, состояние, настроение людей и самого творца, становится художественным документом эпохи.

Настоящий набор открыток выстраивает изобразительный ряд и позволяет увидеть историю Челябинска XX века через его пейзажи, события, судьбы людей.

Город — это не только архитектура. Феномен города рождает взаимодействие городских строений, природы и человека. Любой пейзаж, лишенный человека, даже как статфажной фигуры, обязательно несет в себе его незримое присутствие.

«Советская симфония» Николая Русакова звучит как мечта о гармонии соединяющей человека-творца и образ «идеального» города. В картине художника город легок, далек, а человек словно взлетел над ним и свободно возвышается над приземленностью социально-бытовой

среды, превращающейся в праздник. В его же «Автопортрете» становится очевидным — как бы не были фантазии возвышены и прекрасны, жизнь героического мечтателя и борца драматична и напряженна.

У Игнатия Вандышева Челябинск приобрел совершенно иную художественную окрашенность. Художник, не поднимаясь в заоблачные выси, любил реальный город, видел в каждом его уголке красоту, согретую душевным теплом. Потому так милы старые деревянные дома Челябы и уютны новостройки нового Челябинска.

График Дмитрий Фехнер, учившийся в Тифлисе, знавший иную культурную среду привнес свою интерпретацию в образ растущего промышленного города. Он увидел в приобретаемых городом классицистических чертах приобщенность к культурным традициям — все выглядит в его графических листах масштабно и внушительно и соответствует идеологии того времени.

Ноту интимности, совершенно индивидуализированного, а не отстраненного взгляда добавляет в образ города в своих этюдах Яков Корсунский.

Мастер живописного портрета Василий Неясов звучно трубит и знаменует о театральных корифеях, равных стати современного им Челябинска 1960—70-х годов, не утратившего своей трогательной интеллигентной тишины и красоты в графических листах Михаила Ткачева. Ощущение легкости, свободы, дерзновения, как шлейф «оттепели», было растворено в атмосфере города и отразилось в его монотипиях. Это стремление поддерживает Рубен Габриэлян своим творческим прорывом в декоративную условность.

Николай Третьяков же в 1970—80-е годы придерживается другого стиля и формы, в своих гравюрах он

документально свидетельствует о городе гиганте, в котором человек почти поглощен монстрами-заводами, по глаз художника видит и в этом свою особую технократическую красоту. Одновременно монументализируется и образ рабочего человека, зачастую облагороженный до утонченного интеллектуала (С. Качальский. «Портрет горнового»).

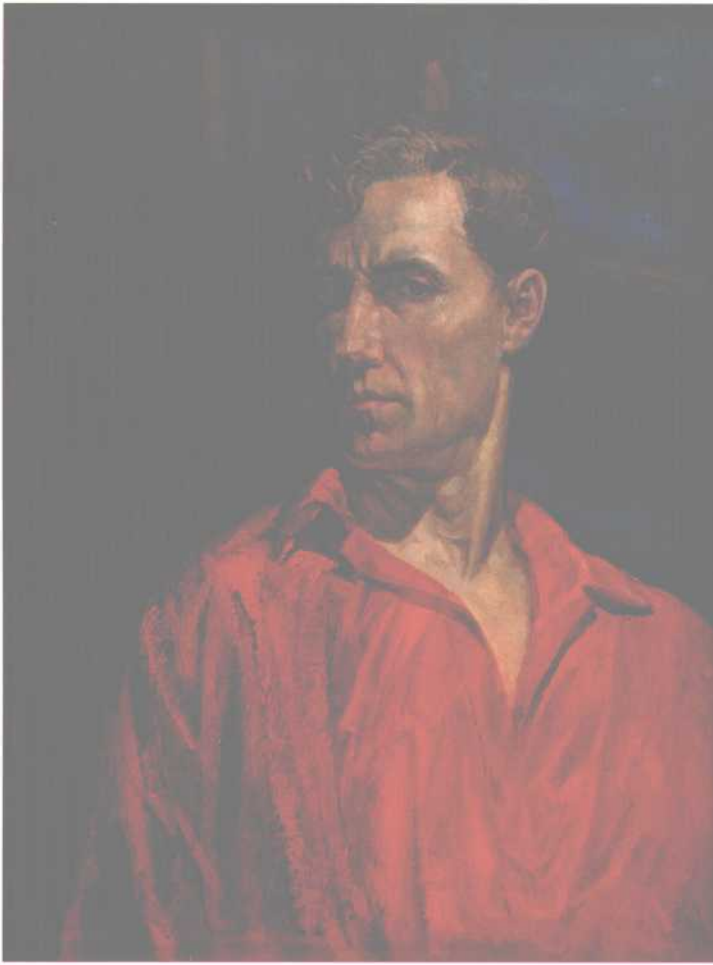
Тонкий колорист Иван Кучма, грассируя чудным звенящим серебром зимнего дня, преподносит нам «подраненный» образ сквера ЧТЗ, в котором пребывают трогательность и неказистость одновременно, как в жизни.

Такое мироощущение отвечает позиции другого поколения челябинских художников. Человек в их произведениях становится главным. Николай Аникин открыто говорит в портрете своего героя: вот вам жизнь, человек и среда, каково молодому художнику в этом мире и городе. Нарастает драматизм у Владимира Мишина в его «Автопортрете», скрытое напряжение проявляется в образе поэтессы Рябининой у Валентина Качалова. Павел Ходаев развернул целое созвездие лиц отрешенных, нездешних: современный человек, защищая себя, изгоняет открытость чувства.

«Голубятня» Зайнулы Латфулина воспринимается как поэтическое воспоминание о беззаботном детстве, как мечта об ушедшей, но возможной гармонии. Перед нами разворачивается панорама не просто городских кварталов, по прежде всего внутренней жизни города и его людей.

Благодаря таланту челябинских художников, мы увидели, как менялся город и люди, живущие в нем.

Н. Козлова, С. Шабалин

РУСАКОВ Н. А. Автопортрет в красной рубахе. 1935. *Холст, масло. 74x56*

Русаков Николай Афанасьевич (1888—1941). Живописец, график, член СХ СССР (1936), один из основателей Союза художников в Челябинске. Учился в Казани у Н. И. Фешина (1913), затем в Москве у К. А. Коровина (МУЖВЗ, 1913-1917). С 1916 г. жил и работал в Челябинске. В 1920—30-е гг. преподавал в школах, студиях города. Репрессирован в 1941. Творческое наследие хранится в семье художника, в «Музее искусств» Челябинска. Одна из тем творчества — Урал и его люди.

Среди нескольких автопортретов, написанных художником, наиболее значимый — «Автопортрет в красной рубахе». В нем воплощены размышления художника о себе и своем времени — романтичном, героизированном и драматичном одновременно.

© Челябинский областной государственный музей искусств. 2006

РУСАКОВ Н. А. Советская симфония. 1935.
Холст, масло. 175x114

Русаков Николай Афанасьевич (1888—1941). Живописец, график, член СХ СССР (1936), один из основателей Союза художников в Челябинске. Учился в Казани у Н. И. Фешина (1913), затем в Москве у К. А. Коровина (МУЖВЗ, 1913-1917).
С 1916 г. жил и работал в Челябинске. В 1920—30-е гг. преподавал в школах, студиях города. Репрессирован в 1941. Творческое наследие хранится в семье художника, в «Музее искусств» Челябинска. Одна из тем творчества — Урал и его люди.

Портрет сына художника — Олега Николаевича Русакова (1919—1969) — написан в период становления и роста социалистического промышленного Челябинска. В картине воплотились мечты и фантазии художника о будущем города, в котором архитектура новых прекрасных кварталов созвучна образам живущих в нем людей.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

ТРЕТЬЯКОВ Н. Я. Свердловский проспект. 1979.
Цветнаяксилография. 47,5х80,5

Третьяков Николай Яковлевич (1925). График, засл. художник России (1976), член СХ СССР (1963). Занимался в изостудии Челябинского областного дома народного творчества у Н. А. Русакова, П. Г. Юдакова, И. Л. Вандышева. Основная тема творчества художника — уральский край, его пейзажи и люди.

Вид с Пугачевской горки (район ветлечебницы) на Свердловский проспект. Слева — корпуса лакокрасочного завода, справа — электролитноцинкового, на горизонте — трубы и городские кварталы. Характерный вид промышленного города. Напряженный ритм вертикалей уравновешивается мягкой дугой первого плана. Монументальный образ индустриального города, живущего динамичной жизнью.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

ТРЕТЬЯКОВ Н. Я. Дворец Спорта. 1979. *Цветная ксилография. 47х79*

Третьяков Николай Яковлевич (1925). График, засл. художник России (1976), член СХ СССР (1963). Занимался в изостудии Челябинского областного дома народного творчества у Н. А. Русакова, П. Г. Юдакова, И. Л. Вандышева. Основная тема творчества художника — уральский край, его пейзажи и люди.

Вид со стороны Заречья на центральную часть города. Справа уходит лента Свердловского проспекта, слева — Дворец спорта «Юность» (построен в 1967 году) на правом берегу р. Миасс. Выше — уходящие кварталы города.
Простыми средствами, сочетанием геометрических форм, точными цветовыми акцентами художник создает многоплановый образ города, не лишенный поэтической интонации.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

ХОДАЕВ П. П. Групповой портрет артистов кукольного театра. 1978.
Холст, масло. 156х320

Ходаев Павел Петрович (1946). Живописец. Член СХ СССР (1975). Окончил Уфимское художественное училище искусств (1967). С 1974 года живет и работает в Челябинске. Его творчество разнообразно по жанровым интересам, многопланово в реализации пластической идеи. Наряду с масштабными сюжетными картинами, живописными композициями им написаны многочисленные портреты.

Тема творческого вдохновенного действа воплощена в полотне «Групповой портрет артистов кукольного театра», за который художнику присуждена премия Ленинского комсомола (1978). В этот период Челябинский театр кукол переживал свой «звездный час». Его руководитель нар. артист России В. Вольховский (он в центре композиции) привнес современное видение в режиссуру, и его театр вошел в число ведущих в стране.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

КАЧАЛОВ В. В. Портрет поэтессы Н. Рябининой. 1981. *Холст, масло. 92х70*

Качалов Валентин Валентинович (1946). Живописец, член СХ СССР (1988). В 1968 году окончил Свердловское художественное училище. Автор картин посвященных истории и жизни края, его людей. Портретный жанр в творчестве художника определяет круг близких ему по духу людей.

Рябинина Наталья Владимировна (1941). Поэтесса. В 1964—1985 жила и работала в Челябинске, с 1985 — в Москве. Автор многих поэтических книг.

Поэтессу и художника связывала многолетняя дружба. Художник дважды писал ее портрет, первый — образно-ассоциативный — в 1969 году. Второй — в лучших традициях русского психологического портрета. Оба находятся в «Музее искусств».

© Челябинский областной государственный музей искусств. 2006

ЧЕРКАСОВ Н. И. Челябинск. У филармонии. 1983. *Холст, масло. 50х55*

Черкасов Николай Иванович (1919). График, живописец, член СХ СССР (1965). В Челябинске с 1940 года. Работал на ЧТЗ. Занимался в изостудии при ДК ЧТЗ у С. Э. Блажевича. Работает в технике гравюры на картоне, дереве, линолеуме. Автор пейзажей горнозаводского Урала (1950-80-е гг.), с нач. 1980-х годов ярко проявилось его дарование живописца.

Вид на правый берег реки Миасс с фрагментом здания концертного зала филармонии (до последней его реконструкции). Присутствие человека всегда ощутимо в пейзажах художника, незримо растворено в атмосфере, улавливается в формах и очертаниях.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

ВАНДЫШЕВ И. Л. Площадь Революции. 1953. *Картон, масло. 29,5x55*

Вандышев Игнатий Лукич (1891—1964). Живописец и график, член СХ СССР (1936). Участник Первой мировой и гражданской войн. Учился в Омске (1920), затем в Москве во Вхутеине у П. Сурикова (1927—1930). С 1934 года жил и работал в Челябинске. С середины 1940-х создавал живописные и графические композиции на темы старой Челябы и современного города, которые составили его живописную летопись. Творческое наследие хранится в Областном краеведческом музее и в «Музее искусств» Челябинска.

Панорама вечерней площади Революции, открывающаяся со стороны ул. Воровского. Слева — жилой дом (архитекторы А. Максимов, Н. Кухтенков, 1938), справа — фрагмент здания Драматического театра (ныне Театр юного зрителя, построен как Народный дом в 1903 году). Мерцание света, цветовая бархатистость придают особую теплоту этюдному пейзажу главной площади города.

© Челябинский областной
государственный музей искусств, 2006

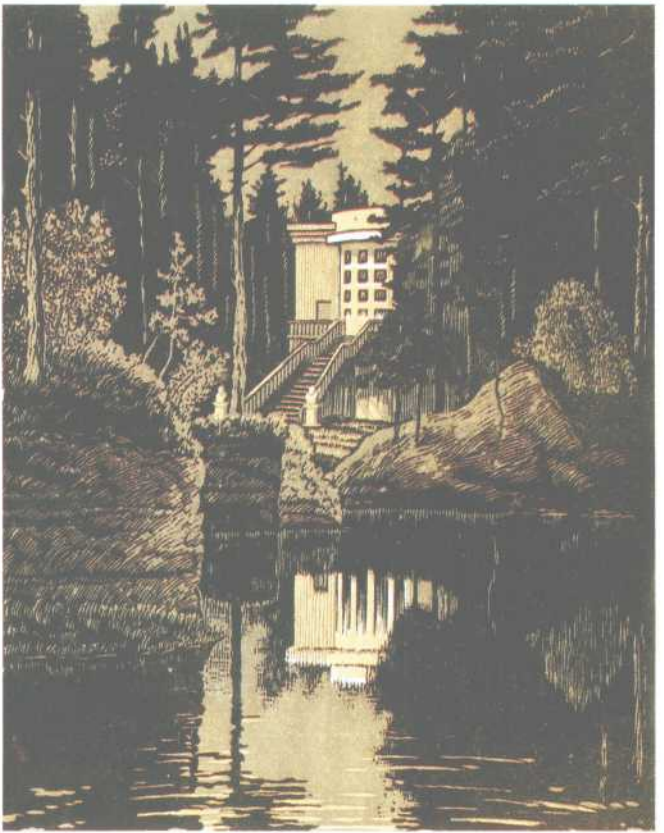

ФЕХНЕР Ф. Д. Челябинск. Площадь Революции. 1949.
Цветнаялиногравюра.30,8х38

Фехнер Дмитрий Федорович (1897-1973). График, член СХ СССР (1936), один из организаторов СХ в Челябинске. Учился в Тифлисе (1914—1916).
С 1921 года жил и работал в Челябинске. Работал в оригинальной и печатной графике. Среди значимых его произведений — серия цветных линогравюр «Южный Урал» (1947—1949), изданная в 1950 году Челябгизом и состоящая из 17 листов.

Вид на площадь Революции со стороны сквера. Слева — жилой дом (построен в 1938 году по проекту московских архитекторов А. Максимова и Н. Кухтенкова), справа — здание гостиницы «Южный Урал» (1942). Эти постройки задали масштаб главной площади города. Сквер и фонтан украсили площадь в послевоенные годы.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

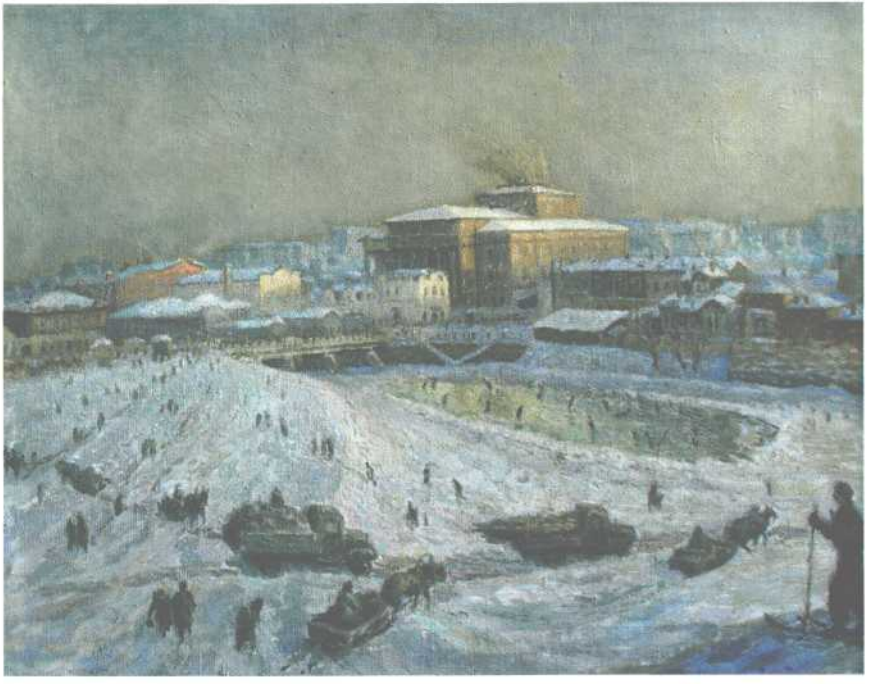

ФЕХНЕР Ф. Д. Челябинск. Парк культуры и отдыха. 1949. *Цветная линогравюра. 33,5x26,5*

Фехнер Дмитрий Федорович (1897—1973). График, член СХ СССР (1936), один из организаторов СХ в Челябинске. Учился в Тифлисе (1914—1916). С 1921 года жил и работал в Челябинске. Работал в оригинальной и печатной графике. Среди значимых его произведений — серия цветных линогравюр «Южный Урал» (1947-1949), изданная в 1950 году Челябгизом и состоящая из 17 листов.

Один из них — «Парк культуры и отдыха». ПКиО (ныне им. КЗ. Гагарина) был создан в Челябинске в 1935 году в части городского соснового бора (в районе каменоломен). Челябинские архитекторы и скульпторы того времени большое внимание уделили облику парковой архитектуры и декоративной скульптуры. На гравюре изображен вид на павильон библиотеки, который не сохранился.

© Челябинский областной государственный музей искусств, 2006

ВАНДЫШЕВ И. Л. Челябинск в годы Великой Отечественной войны. 1945.
Холст, масло. 70х120

Вандышев Игнатий Лукич (1891—1964). Живописец и график, член СХ СССР (1936). Участник Первой мировой и гражданской войн. Учился в Омске (1920), затем в Москве во Вхутеине у П. Сурикова (1927—1930). С 1934 года жил и работал в Челябинске. С середины 1940-х создавал живописные и графические композиции на темы старой Челябы и современного города, которые составили его живописную летопись. Творческое наследие хранится в Областном краеведческом музее и в «Музее искусств» Челябинска.

Вид на город с Семеновской горки Заречья (современный район Торгового центра). Слева — мост через реку Миасс, за ним — кинотеатр «Пролетарий» (ныне — концертный зал им. С. Прокофьева), доминирует в пейзаже крупное здание оперного театра, который, не дождавшись своего открытия, принял в годы войны эвакуированный московский завод «Калибр».

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

ВАНДЫШЕВ И. Л. Улица Возмездия. 1940. *Фанера, масло. 44х53*

Вандышев Игнатий Лукич (1891-1964). Живописец и график, член СХ СССР (1936). Участник Первой мировой и гражданской войн. Учился в Омске (1920), затем в Москве во Вхутеине у П. Сурикова (1927—1930). С 1934 года жил и работал в Челябинске. С середины 1940-х создавал живописные и графические композиции на темы старой Челябы и современного города, которые составили его живописную летопись. Творческое наследие хранится в Областном краеведческом музее и в «Музее искусств» Челябинска.

Улица Возмездия (Кладбищенская до 1920 года) проходила от улицы Плеханова в сторону вокзала, между улицами Цвиллинга и Свободы, практически исчезла с карты города. Слева видны деревянные постройки дореволюционного периода, справа — новые жилые кварталы 1930-х гг. по ул. Свободы. Художник некоторое время жил на этой улице.

© Челябинский областной
государственный музей искусств, 2006

КОРСУНСКИЙ Я. 3. Воспоминание о Челябинске. 1966. *Холст, масло. 33х48*

Корсунский Яков Зиновьевич (1932—1986). Театральный художник, живописец, член СХ СССР (1971). В 1951 окончил Московское художественно-промышленное училище им. М. И. Калинина. С 1955 работал в челябинском театре оперы и балета им. М. И. Глинки, художником-постановщиком, затем главным художником. Творческое наследие передано в дар Картинной галерее Корсунской И. Б.

Вид на улицу Цвиллинга из окна его родного театра. Улица Цвиллинга — старейшая в городе (Оренбургская, позднее — Христорождественская , затем — Большая). С 1920 года улица носит имя революционного деятеля Самуила Моисеевича Цвиллинга. На противоположной стороне — купеческие дома XIX века — нач. XX вв., сохранившиеся до сих пор.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

НЕЯСОВ В. А. Портрет балерины Л. Ратенко. 1967. *Холст, масло. 141х100*

Неясов Василий Андреевич (1926—1984). Живописец, член СХ СССР (1948). Учился в Саранске (1938-1945) и в Московском художественном училище памяти 1905 года (19454947). С 1951 года жил и работал в Челябинске. Важное место в творчестве занимает серия портретов деятелей оперного театра, с которыми его связывали многолетние дружеские узы.

Среди лучших портретов — образ балетной примы Ларисы Ратенко.

Ратенко Лариса Сергеевна (1936). Балерина, педагог, засл. арт. РСФСР. После окончания Московского хореографического училища солистка Челябинского театра оперы и балета (1955—1974). Драматическое дарование балерины проявилось в созданных ею образах, наиболее яркие среди них: Зарема, Китри, Махмэне и др. Портрет продолжает традиции русского реалистического театрального портрета.

© Челябинский областной государственный музей искусств. 2006

ТКАЧЕВ М. И. Сквер (из серии « Челябинск»). Нач. 1960-х гг.
Монотипия. 43х59,5

Ткачев Михаил Иванович (1913-1995). График, член СХ СССР (1942), засл. художник РСФСР (1975), участник Великой отечественной войны. В 1929—30 учился в Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого. С 1937 года жил и работал в Челябинске. В технике монотипии им созданы лучшие графические циклы, в том числе серия, посвященная Челябинску (1960—1990-е гг.) Для них характерны лиричность и утонченность, искренность и простота, светоносность фактуры и лаконичность образного языка.

Вид на площадь Революции, с фонтаном в центре сквера, который в 1958 году приобрел новый образ, благодаря скульпторам И. Бесчастнову и Н. Кондратьеву. В 1978 году при последней реконструкции сквера фонтан был демонтирован. В графичности, легкости монотипии прослеживается эстетика 1960-х годов, с ее стремлением к обобщению и уходу от излишней детализации.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

ГАБРИЭЛЯН Р. И. Зиночка. 1961.
Холст, масло. 90х59,5

Габриэлян Рубен Исроэлович (1926). Живописец, член СХ СССР (1958). Учился в Баку, в 1955 году окончил Ленинградский институт им. И. Е. Репина. В 1956-1967 жил и работал в Челябинске. Автор декоративно-монументальных панно, украшающих город.

Вклад Р. Габриэляна в художественную летопись города значителен. Дух экспериментаторства, новаторский подход в решении пластических задач, которые ставило время, отразились в одной из немногих работ, хранящихся в Челябинске, — портрете Зиночки. Перед нами собирательный образ молодой челябинки, современницы художника 1960-х годов. Условность, ярко выраженное декоративное начало в портрете отвечают эстетике тех лет.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

КАЧАЛЬСКИЙ С. Б. Горновой Борис Долгачев. 1980.
Бумага, пастель, сангина, уголь. 59,3x83,5

Качальский Станислав Болеславович (1915—1995). Живописец, график, член СХ СССР (1960). Учился в Омске, Ленинграде (окончил институт им. И. Е. Репина в 1951). С 1951 жил и работал в Челябинске.

Мастерская художника находилась в районе ЧМЗ, тема труда металлургов стала одной из основных в творчестве художника. В портрете горнового Бориса Долгачева — обобщенный образ рабочего человека металлурга, одного из главных героев нашего города XX века.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

КУЧМА И. А. ЧТЗ. Сквер. 1983. *Холст, масло. 72x98*

Кучма Иван Афанасьевич (1930). Живописец, член СХ СССР (1967). Учился в Саратовском художественном училище (1948—1957). С 1963 года живет и работает в Челябинске.

Образ современной художнику эпохи нашел отражение в его полотнах. Пейзаж одного из районов города — ЧТЗ, который застраивался по проектам архитектора А. Бурова в духе конструктивизма в 30-е годы. Свой «зеленый наряд» район приобрел в послевоенные годы, во многом благодаря усилиям бывшего директора ЧТЗ (в годы войны — Танкограда) И. М. Зальцмана. Колористический дар художника создает трогательный образ зимнего городского пейзажа.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

АНИКИН Н. Д. Юра Егаков. 1970-е гг.
Холст, масло. 119х85

Аникин Николай Дмитриевич (1944—1998). Живописец, член СХ СССР (1987). Окончил Горьковское художественное училище (1968). В Челябинске жил и работал с 1969 года.

В произведениях художника пластическая живописная форма, как правило, выражает внутреннюю напряженную жизнь человека. Н. Аникину свойственен обобщенный художественный язык, проявления которого в компактной структурности, контрастах цвета, а впоследствии — света и глубины.

В портрет художника Егакова, друга Н. Аникина, в резких цветовых сочетаниях, острой конфигуративности проявляется тема конфликтности человека и среды.

© Челябинский областной государственный музей искусств. 2006

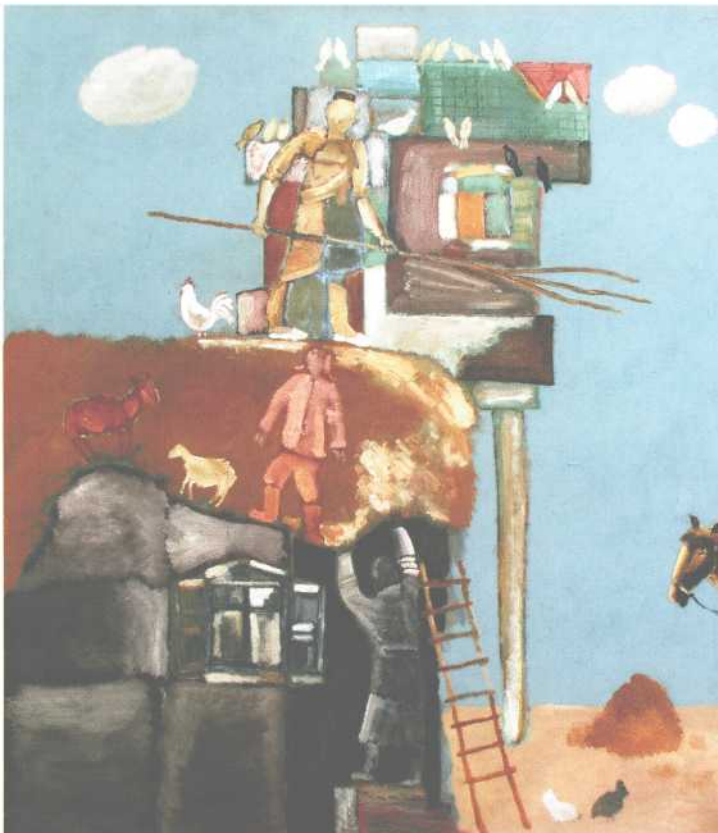

МИШИН В. Г. В мастерской. 1980. *Холст, масло. 78х80*

Мишин Владимир Герасимович (1940). Монументалист, живописец, график, скульптор. Окончил ЛВХПИ им. В. И. Мухиной (1972), член СХ СССР (1978). Им созданы монументальные мозаики и росписи в Челябинске.

Задачи монументальности художник решает и в станковой картине. Резкий ракурс картины «В мастерской» придает динамику произведению, разграничение пространства, его «угловатость» наполняют сюжет драматической интонацией.

© Челябинский областной государственный музей искусств. 2006

ЛАТФУЛИН З. Н. Голубятня. 1994.
Холст, масло. 150х130

Латфулин Зайнула Нигаматович (1947). Живописец, график, член СХ СССР (1984). Окончил ЛВПУ им. В. И. Мухиной (1979), отделение монументальной живописи. В Челябинске им выполнены монументальные росписи и мозаичные панно, в том числе на фасаде татаро-башкирской библиотеки и здании областного архива.

«Мои персонажи» — так художник называет героев своих картин. Сюжеты картин, среди которых «Голубятня», связаны с опоэтизированными воспоминаниями детства, которое художник провел в Колхозном поселке, где слились два уклада жизни: деревенский и городской. Живопись З. Латфулина ассоциативна, лирична.

© Челябинский областной
государственный музей искусств. 2006

Челябинский областной государственный
музей искусств
Залы Картинной галереи, ул. Труда 92А.
Часы работы: 11.00-19.00.
Выходной — понедельник.
Автоответчик: 263-09-34
Заказ экскурсий: 266-38-17

Челябинск и челябинцы глазами художников.
Произведения живописи и графики из собрания
Челябинского областного государственного
музея искусств. 21 открытка

Авторы-составители:
Н. Козлова, С. Шабалин
Редактор: С. Шляпникова
Фото: А. Соколов, Д. Латухин

© Челябинский областной государственный музей искусств, 2006.

Отпечатано в типографии «Крокус».
Тираж 500 экз.