

7. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993. 255 с.

8. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу / Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сергиев Посад, 1991. 220 с.

BIBLIOGRAPHY

1. Kagan M.S. Systematic approach and humanitarian knowledge. L., 1991. 383 p.

2. Simonov P.V., Ershov P.M., Vyazemsky Yu.P. The Origin of Spirituality. M., 1989. 350 p.

3. Berdyaev N.A. The world of creativity. The meaning of creativity and the experience of creative ecstasy // N.A. Berdyaev. Self-knowledge. L., 1991. S. 205–220.

4. Trubetskoy E.N. Two Worlds in Old Russian Iconography // Icons of great Russia. M., 2011. 416 p. (Gift editions. The world of Orthodoxy.).

5. The New Testament. M., 2014. 304 p.

6. Barskaya N.A. Plots and images of ancient Russian painting. M., 1993.

7. Wagner G.K., Vladyshevskaya T.F. The Art of Ancient Russia. M., 1993. 255 p.

8. Frank stories of the wanderer to his spiritual father / Edition of the Holy Trinity St. Sergius Lavra. Sergiev Posad, 1991. 220 p.

УДК 75 (571.17)+7.071.1

*С.Ф. Рысаева, кандидат искусствоведения, доцент
(Кемеровский государственный институт культуры, Кемерово)*

ТВОРЧЕСТВО КЕМЕРОВСКОГО ЖИВОПИСЦА ВИКТОРА АРДАШКИНА

Статья посвящена анализу творчества кемеровского живописца Виктора Васильевича Ардашкина, основой которого является реалистичный пейзаж сибирской природы, выполненный различными живописными приёмами. Большим этапом в творческой жизни явилось увлечение сюжетной композицией как рефлексия на полученное образование художника-модельера. В.В. Ардашкин – постоянный участник выставок различного уровня, педагог-наставник, остаётся верен традициям русской классической живописи.

Ключевые слова: живопись, пейзаж, абстракция, «Сибирский пейзаж», акварель, природа.

*S.F. Rysaeva, Candidate of History of Arts, Docent of Chair of Design
(Kemerovo State Institute of Culture, Kemerovo)*

THE CREATION OF KEMEROVO PAINTER VICTOR ARDASHKIN

The article is devoted to analysis of the work of Kemerovo painter Victor Vasilyevich Ardashkin, which basis is realistic landscape of Siberian nature. It was done by different ways. The big stage in the creative life is the passion for plotless composition as a reflection on the artist's education of a fashion designer. Ardashkin is a constant participant of exhibitions of various levels, teacher mentor remains true to the traditions of Russian classical painting.

Keywords: painting landscape, abstraction, Siberian landscape, water-colour, nature.

Юбилейная персональная выставка «Акварельный сезон» живописца, члена Кемеровского отделения Союза художников России Виктора Васильевича Ардашкина, открытая в конце июня 2019 г. в залах Кузбасского Дома искусств, предоставила взгляду посетителей около 60 пейзажных работ, наполненных неподдельным авторским интересом к неброской красоте и неизъяснимой прелести родной сибирской природы [1–3].

В творческой жизни Виктора Ардашкина акварель давно занимает прочное место, интерес к ней появился в юности после урока профессионального художника В.А. Спирина, показавшего начинающему тогда молодому живописцу основы акварельной техники «по-сырому». По воспоминаниям Виктора Васильевича, это было захватывающее дух зрелище, когда В.А. Спирин, намочив обильно планшет водой, щетинной кистью наносил краску, губкой снимал ненужную, затем снова наносил краску, и снова использовал губку – и так до тех пор, пока не появился нужный акварельный эффект. Техника «по сырому» настолько понравилась Ардашкину, что он стал ее пробовать. «Акварель раскрывается постепенно», утверждает художник, поэтому творческие эксперименты по познанию се-

кретов акварели (фактуры бумаги, движения краски по влажной акварели, применения различных эффектов) продолжают и сегодня, художник не стоит на месте и оттачивает своё мастерство.

На выставке представлены пейзажи Виктора Ардашкина в излюбленных им мотивах – сибирская тайга, горы и водная гладь, выполненные в сдержанных комбинациях оттенков, свободных границ и тонких переходов, делающих работы неповторимыми и выразительными. Почти все работы выполнены в акварельной технике «по сырому», особенностью которой является непредсказуемость конечного результата смешивания красок. Таковы мягкие снежные сугробы, низкое хмурое зимнее небо, шапки снега на ветках сосен, ветки елей и горы в дымке тумана в таёжной глубинке («Зимний мотив», (2017, бум., акв.); «В предгорьях Кузнецкого Алатау» (2010, бум., акв.); «Краски осени» (2012, бум., акв.), «Ближе к весне» (2014, бум., акв.), «Раннее утро» (2018, бум., акв.)).

Для выделения и усиления акцента деталей отдельных предметов на акварельном листе, таких, как тонкие ветви осин с необлетевшими листьями, берёза на краю дороги, стебли трав и цветы, часто используется приём прописывания сухой кистью («После снегопада» (2011, бум., акв.), «Два берега» (2019, бум., акв.), «Зимняя дорога» (2012, бум., акв.)). Мазки, захватывающие сухие и влажные, частично смоченные участки, создают оригинальные очертания, чёткую прорисовку в сухих местах и размытость во влажных областях («Калина красная» (2013, бум., акв.), «Пришла осень» (2015, бум., акв.), «Уходящая осень» (2016, бум., акв.)). С использованием техники «соль по краске», рассыпанной на влажный лист, получаются снежинки, светлые цветы в пейзажах («Мокрый снег» (2015, бум., акв.), «Травы озера Танай» (2012, бум., акв.), «Лето» (2016, бум., акв.)).

Название пейзажа «Мелкая речка» (2012, бум., акв.) говорит само за себя. Мы видим речку в центре композиции с прорисованным передним планом, сквозь быстрое течение проглядывает россыпь камней, галька и зеленовато-бурая водная растительность. Уходящий вдаль задний план со строкой темно-зелёного леса, горами и хмурым небом скрывается в серой туманной дымке. В пейзаже «Раннее утро» (2018, бум., акв.) на переднем плане слева изображена уткнувшаяся в берег лодка. Речной берег, с камнями на переднем плане постепенно переходит в лес, едва видимый призрачным силуэтом на заднем плане. Густой туман окутывает местность как пуховым одеялом. Небо по-ночному ещё сумрачно, сквозь тучи проглядывает запоздалая луна, освещая последними уходящими отблесками серебриющуюся под ней водную гладь. Густая синяя тень падает от лодки и растворяется в воде. Пейзаж написан в темно-сине-зеленоватой тональности, размывка смягчает и скрадывает очертания предметов,

придавая всему пейзажу неизъяснимую прелесть в казалось бы таком простом сюжете.

В картине «Побережье Адриатики» (2018, бум., акв.) средиземноморские сосны с пышной кроной занимают большую часть среднего плана, скрывая за собой голубые морские просторы. Сосны, прописанные детально и сохраняющие солнечный отблеск в резко очерченных краях крон, и низкие деревья на переднем плане слева резко выделяются на общем фоне моря, низко висящем сером пасмурном небе и кустарниках на переднем плане, написанных размыто, «по сырому». Соединением двух живописных техник художник стремился выразить прозрачность морского воздуха, яркость южных сосен, наполненных, по словам И. А. Бунина, зноем и сухостью солнечного лета.

Виктор Васильевич Ардашкин родился в 1954 г. в городе Белово Кемеровской области. Интерес к искусству, к запаху и вкусу красок у него проявился в ранние годы жизни благодаря отцу, талантливому художнику-самоучке, Василию Максимовичу Ардашкину. Знакомство в юношеские годы с профессиональными художниками Белова – В.А. Спириным и Н.Я. Козленко, дало возможность юному Виктору зарыться творчеством и желанием самому попробовать силы в живописи. Это определило выбор жизненного пути Виктора Васильевича Ардашкина. В 1974 г. он закончил художественно-графическое отделение Беловского педагогического училища, а в 1978 г. , после службы в армии, поступил на художественный факультет Омского технологического института, открытого годом ранее для подготовки специалистов в таком перспективном направлении, как художественное оформление и моделирование изделий текстильной и лёгкой промышленности. Весь процесс учёбы под руководством профессиональных художников Ф.Д. Бугаенко, А.А. Чермошнцева и В.А. Сафронова был выстроен в традициях русской академической школы рисования. В то же время было много заданий и проектов на развитие композиционного, абстрактного, модельерного мышления. Преподаватели, по словам Виктора Васильевича, призывали студентов «летать» в своих учебных работах, потому что «на производстве быстро крылья обрежут». По окончании института, работая в кемеровском Доме моделей, Виктор Ардашкин создал несколько коллекций одежды. Это был «праздник для модельера», но праздник коллективный, сотканный из труда многих специалистов и накладывающий ограничения на творческие искания художника.

В начале 1900-х гг. Виктор Ардашкин уходит из Дома моделей и полностью посвящает себя пейзажной живописи. Однако годы обучения и работа художником-модельером не могли не вылиться в целый пери-

од увлечения бессюжетной композицией. Как отмечает сам художник, у модельеров чувство вкуса развивается путем абстрагирования, умения мыслить и сочинять, а абстракция, в свою очередь, заставляет задуматься о красоте, длине мазка, сочетании цветов – это важно в костюме, это важно и в живописи. Такая свобода творческого самовыражения, полёта воображения, привитая в стенах института, выразилась квинтэссенцией в триптихе «Создание костюма» (2000, х., м.). Левая часть триптиха решена в геометрических элементах – три стрелы из правого нижнего угла направлены в прямоугольник, созвучный по цвету со стрелами. Тонкие линии, как нити, объединяют верхнюю и нижнюю части композиции. В центральной части «Полет людей в тканях» прочитываются силуэты людей, разделённые пополам на тёмную и светлую части. Светлая совпадает с цветом ткани в левой части триптиха. Полусфера в центре композиции очертаниями вторит красному манекену на переднем плане, красные сполохи света направлены на силуэты людей. В правой части – «Дань историческому костюму» изображён костюм XVIII в. с тонкой талией, фижмами, шляпкой, произвольными цветовыми пятнами как память о зарождении костюма и модельного искусства.

Абстрактность в раннем творчестве В. Ардашкина находит свой выход в сериях «Следы времени», «Хакасский эпос», в которых художник создаёт художественные образы доисторических событий на основе достоверных фигур, петроглифов, на археологических памятниках Сибири и Хакасии. В таких работах, как «Троянский конь» (2000, х., м.), «Всадник» (1998, х., м.), «Приручение лося» (2004, х., м.), «Священная корова» (2004, х., м.), «Девушка-менгир» (2004, х., м.), «Дух странствий» (2004, х., м.), «Между небом и землёй» (2003, х., м.) художник создаёт удивительный мир, созвучный с мыслями и верованиями первобытных художников, наполненный мифологическими образами – хакасский бог странствий, женщина-менгир, богиня. В картине «Менгиры» (2000, х., м.), сюжет которой основан на хакасском эпосе, древние каменные изваяния, обладающие священным значением, выступают на переднем плане, занимая своей тектонической массой композиционный центр изображения. Очертания древних идолов покрыты природными цветами хакасских гор, включают в себя подлинные петроглифы наскальных изображений. Образное решение менгиров настолько убедительно, что уроженцы Хакасии узнают в картине родные места, горы, леса.

Творческий этап работы с абстрактной живописью (2009–2012) завершился персональной выставкой «Наш друг из Кемерово» (Новосибирск, НГХМ, 2011), где были представлены, в том числе, работы из серии «Красное-чёрное». В работе «Песочные часы» (2009, х., м.) лист

композиционно делится на четыре части, диагонали, образующие стенки песочных часов, перекрещиваются в центре картины, создавая ощущение хрупкой стабильности на фоне непрерывного течения времени. Верхняя часть часов наполнена песком светлого, чистого цвета, символизирующего мечты и надежды человека. Нижняя часть часов состоит из хаотического нагромождения бесформенных предметов. Здесь же прочитываются игральные кости как напоминание о фатализме, об утраченных надеждах, о нереализованных мечтах. Красный цвет доминирует в картине, усиливая тревогу автора об изменчивости и непредсказуемости времени. Сюжет картины «Свидание» (2009, х., м.) основан на хакасском эпосе. В очертаниях фигур, расположенных по краям картины, угадываются мужское и женское лица как образы влюблённых, превращённых в скалы и навечно разделённых во времени и пространстве. Средняя часть картины, выполненная контрастными цветовыми переходами от темно-синего к голубому, символизирует реку времени, объединяющую своим течением прошлое и настоящее.

Однако основное творческое кредо Виктора Ардашкина – реалистический пейзаж, вдохновлённый сибирской природой, которому он остаётся верен на протяжении всей своей жизни. Начиная со студенческих лет художник много пишет с натуры маслом, пробуя различные живописные приёмы.

Первым профессиональным выставочным дебютом становится выставка в Доме художника Омска в 1980 г. с этюдом «Старый Тбилиси» (1979, б., гуашь). В написанном в ходе музейной практики в Тбилиси этюде показан старый грузинский дворик с двухэтажным громоздким домом на заднем плане. Большой балкон с синими окнами, навесы, кривоватый чердак на крыше, дерево с зелено-золотой кроной на среднем плане, тонкий крест над церковью на заднем плане и ультрамариново-серая дорога на переднем плане погружают зрителя в атмосферу кинематографичности грузинского быта и национального кавказского колорита. Работа написана смелыми широкими мазками в голубовато-охристой тональности, яркий синий цвет окон, голубоватая побелка стен подчёркивают ослепительность южного солнца.

Во время этой практики студенты изучали орнаменты грузинских костюмов, много путешествовали по Грузии, знакомились с великолепной природой, местными обычаями, жизнью кавказцев. В такие поездки Виктор Ардашкин всегда брал с собой акварельные краски и писал небольшие этюды непосредственно на природе. Один такой этюд, написанный в грузинском совхозе имени И.В. Сталина с использованием вместо воды красного вина, был подарен местному музею. Сегодня работы художника

находятся в музеях изобразительного искусства нашей страны и за рубежом, в частных коллекциях.

Начиная с 1985 г. Виктор Ардашкин активно принимает участие в выставках различного уровня – от городских до международных, групповых и персональных. Одними из недавних крупных выставок, в которых принимал участие художник, – это Всероссийская выставка, посвящённая спорту к Олимпиаде в Сочи (2014), межрегиональные художественные выставки «Красный проспект. Искусство Урала, Сибири, Дальнего Востока» (Новосибирск, 2017), «Сибирь-ХП» (Новокузнецк, 2018), 5-я Всероссийская выставка акварели (Курган, 2018).

В 1996 г. Виктор Ардашкин вступает в Союз художников России. Живопись в этот период смелая, энергичная, наполненная энергией. В работе «Всадник» (1998, х., м.) холст полностью занимает всадник на коне, слитность которых подчёркивается широкими мазками, сделанными мастихином и цветом. Головы всадника и коня не прописаны, что создаёт видимость единства и неразрывности образа.

В годы становления Виктора Ардашкина как живописца идёт постоянный поиск своих сюжетов, своего стиля через подражание, через осмысление опыта таких известных художников, как И. Левитан и В. Серов. Ардашкин учится у Исаака Левитана, который «... везде искал ... и находил не только «значительные темы», ..., но и вечно одну и ту же тему, что словами не расскажешь и что мучительно хотел он выразить до конца проникновенной своей кистью, – тайну русской природы» [1].

Широкое признание талантливой, пронизанной любовью к родной природе живописи Виктора Ардашкина пришло к нему в составе группы «Сибирский пейзаж», объединившей в 1998 г. таких известных кузбасских художников, как В.А. Селиванов, В.А. Сотников, В.П. Кравчук, В. Доценко, В.В. Ардашкин, С.Н. Аристов. Из совместных пленэров, поездок по Кузбассу (озеро Берчикуль, 1998), на озеро Байкал (2000), по Кузнецкому Алатау (2003) и другим местам, художники группы «Сибирский пейзаж» привозили работы, наполненные любованием и пронзительной нежностью к красоте сибирской природы.

В большую серию работ вылилась поездка на озеро Байкал, который покорила Виктора Ардашкина яркостью своих красок, светом, оттенками прозрачной воды от поверхности до бездонной глубины. На картине «Байкальский причал» (2000, х., м.) изображена безбрежная гладь Байкала, уходящая за пределы картины. На фоне синей воды великолепно смотрится причал, заполненный досками, ящиками, за которым стоят белоснежные баржи. Общий колорит картины холодный, напоминает раннюю весну. Уходящая вдаль поверхность Байкала сливается с небом и горами,

окутанными туманом. На переднем плане картины «Байкал» (2002, х., м.) широкими мазками предстаёт серебристо-терракотовая каменная гора, за обрывом которой чётко вырисовывается редкий сосновый лес, а сквозь него сине-голубой тайгой, как ожерельем, опоясан берег озера.

Живопись Виктора Ардашкина очень лирична, в ней нет трагизма, драматических мотивов. Картина «Солнечный день» (2001, х., м.) пронизана солнцем, начиная с заднего плана, где изображены горы, покрытые лесом. На среднем плане на берегу реки стоят дома, отражающиеся в воде. На переднем плане видна рябь на речной глади, здесь же две лодки, и, как мозаика, сверкает на солнце галька на берегу. Введение в картину красновато-оранжевых оттенков – лодки, строения, отражения в воде – создаёт праздничное настроение. В центре композиции картины «Дыхание осени» (2012, х., м.) – ёлка на фоне жёлтых берёз. Рядом прозрачная рябина. На переднем плане – осина с ярко-красными листьями, а на заднем плане изображены убранные поля, подёрнутые осенней изморозью. Вдалеке в дымке виднеются зелёный лес и пасмурное небо. Тонкой кистью прописаны сухие былинки на переднем плане. Весь колорит пейзажа от лимонно-золотистых листьев берёзы до багряно-красных листьев осины и ягод рябины пронизан очарованием увядающей природы.

Природа таёжной Сибири близка Виктору Ардашкину. Одним из любимых для художника является мотив реки. Много работ написано на берегах рек Тоть, Кия, Мрассу, на Телецком озере и озере Берчикуль, на безвестных таёжных реках. Художник любит рисовать быстрые речные перекаты, прозрачные дали, лодки, дома, отражающиеся в водной глади, цветущие травы, подтаявший снег, стога сена и коров, пасущихся на лугу. В картине «Кийские утёсы» (2012, х., м.) художник создаёт единую колористическую гамму, усиливая первый план изумрудно-зелёным тоном с вкраплениями чёрного. От этого поднявшиеся над поверхностью реки скалы и отражения их в воде кажутся молочными. Над вершинами гор плывёт утренний туман, а скалы уже освещаются встающим солнцем.

Виктор Ардашкин также часто использует ещё один мотив, изображая его в различных цветовых гаммах. Тайга в его произведениях всегда разная: наполненная жарким солнечным светом и цветущими травами, убранная в золотые и багряные тона наступившей осени; окутанная голубовато-серыми снегами и туманными рассветами. Любит художник изображать берёзы, прозрачные от осеннего ветра, дрожащие осинки, могучие ели и сосны, красные кисти рябин, неброскую красоту полевых сибирских цветов. В работе «Медовые травы» (2012, х., м.) на переднем плане изображены полевые цветы во всем своём видовом разнообразии. Цветовая гамма жёлто-красных, фиолетовых, голубоватых цветов объеди-

нена зелёным цветом луговых трав. Цветы на среднем плане прописаны обобщённо, но на переднем плане медовые шапки лабазника ярко выделяются на фоне темно-зелёных кустарников.

Произведения Виктора Ардашкина уверенно завоёвывают интерес зарубежных зрителей. В 2010 г. группа «Сибирский пейзаж» в составе В.А. Сотникова, В.А. Селиванова (только картины), В.П. Кравчука, В.В. Ардашкина и С.Н. Аристова открыла свою выставку в Музее русского искусства города Харбин (КНР) [2]. В июне 2013 г. состоялось открытие персональной выставки пейзажной живописи «Российские просторы» Виктора Ардашкина в Российском центре науки и культуры в Пекине, в рамках которой художник дал мастер-класс для китайских живописцев [3]. Данное событие широко освещалось к китайской прессе, что свидетельствует о внимании и уважении к творчеству Виктора Васильевича со стороны китайского государства и простых граждан КНР.

Талант Виктора Ардашкина, помимо художественного поприща, ярко раскрылся в педагогической деятельности. Более десяти лет, с 1986 по 1997 г., он преподавал в Учебно-производственном комбинате бытового обслуживания Кемеровского центра профессионального образования, обучая спецрисунку закройщиков, скорняков и парикмахеров. Художник с удовольствием вспоминает, какая творческая атмосфера царила на его занятиях, в созданном при его участии студенческом театре моды проходили интересные показы коллекций моделей одежды.

В 2011 г. Виктор Васильевич Ардашкин возглавил народный самодеятельный коллектив художников-любителей «Творчество» в городе Кемерове, который тогда переживал трудные времена и находился в творческом кризисе. После ухода из жизни Василия Андреевича Селиванова, который начал заниматься с художниками-любителями ещё в далёкие 50-е годы прошлого века, возможность дальнейшего сохранения и развития этого объединения ставилась под вопрос. Никто из профессиональных художников, таких как А.С. Гордеев, И. И. Филичев, Н.М. Шемаров, А.Н. Кирчанов, курировавших работу объединения «Творчество» от Союза художников, и проводящих со студийцами совместные пленэры и практические занятия, не могли отдавать столько времени и внимания самодеятельным художникам, как это делал В.А. Селиванов. Однако с приходом Виктора Ардашкина деятельность объединения получила развитие, сегодня он является организатором, идейным вдохновителем и педагогом данного коллектива. С этого времени заметно увеличилось количество участников, усилилась просветительская работа по эстетическому воспитанию детей и молодёжи путем организации выставок в учреждениях культуры, школах, библиотеках.

Творчество Виктора Васильевича Ардашкина – заметное явление в культурной и художественной жизни Кузбасса. В пейзажной живописи художник выступает как состоявшийся мастер, открытый новым направлениям и способам творческого самовыражения. Тема сибирской природы – основная в творчестве, – развивается с постоянной авторской интонацией, окрашена теплом и восхищением перед красотой и жизнеутверждающей силой природы. Искренность авторского чувства, требовательность к своему творчеству, лиризм изображаемых сюжетов – все это привлекает к художнику внимание коллег и зрителей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Силуэты русских художников: Сергей Маковский об Исааке Левитане. URL: <http://isaak-levitan.ru/macovsky.php>.
2. Рысаева Т.Д. Добавили сибирских красок // Кузбасс. 2010. 7 авг.
3. Открытие выставки картин члена Союза художников России В.В. Ардашкина «Российские просторы». URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-06/07/content_29060569.htm.

BIBLIOGRAPHY

1. Silhouettes of Russian artists: Sergey Makovsky about Isaac Levitan. URL: <http://isaak-levitan.ru/macovsky.php>.
2. Rysaev T.D. Added Siberian colors // Kuzbass. 2010. Aug 7.
3. Opening of the exhibition of paintings by member of the Union of Artists of Russia V.V. Ardashkina “Russian open spaces.” URL: http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-06/07/content_29060569.htm.