



Югра в творчестве художников

Сборник материалов
II Открытой региональной детско-юношеской
научно-практической конференции

Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»

ЮГРА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ

**Сборник материалов
II Открытой региональной детско-юношеской
научно-практической конференции**

Ханты-Мансийск
2023

УДК 069
ББК 79.1, 85.1
Ю15

Ю15

ЮГРА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ: сборник материалов II Открытой региональной детско-юношеской научно-практической конференции; отв. редактор Н. В. Сидорейко. – Ханты-Мансийск: БУ ХМАО – Югры «Государственный художественный музей», 2023. – 108 с.

II Открытая региональная детско-юношеская научно-практическая онлайн-конференция «Югра в творчестве художников» состоялась 24 марта 2023 года в рамках Югорской недели музеев.

В конференции приняли участие 7 докладчиков из 5 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: городов Белоярского, Пыть-Яха, Сургута, Ханты-Мансийска, с.п. Салым (Нефтеюганский район).

В докладах нашла отражение тема Югры в творчестве югорских и российских художников, в том числе современных дизайнеров.

В целях привлечения большого количества молодежи к научно-исследовательской деятельности в области культуры и искусства планируется ежегодное проведение конференции с расширением географии участников и тем докладов.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Дубровская Арина Художники Белоярского района. Яркие и самобытные	6
Комякова Анастасия Красота и неповторимость северной природы в творчестве современных художников Югры	13
Кондрашина Дарья Национальные традиции в современном искусстве Югры	19
Мазанов Артем Русская тема в творчестве Г. С. Райшева	31
Протасова Полина Художественное наследие В. А. Игошева	39
Слободенюк Александра Югра в творчестве Г. С. Райшева	43
Шарипова Карина Твои люди, Север! Портретный жанр в творчестве живописцев и графиков Югры	53
Революция II Открытой региональной детско-юношеской научно-практической конференции «Югра в творчестве художников»	46

Предисловие

Перед вами сборник докладов II Открытой региональной детско-юношеской научно-практической онлайн-конференции «Югра в творчестве художников», которая в этом году проходила в период проведения первой «Югорской недели музеев».

Музей – это уникальное культурное пространство, объединяющее в себе знание о прошлом, рефлексию о настоящем и экскурс в возможное будущее. Главное, научиться это видеть и понимать. Современный художественный музей – это не только место, где хранятся произведения искусства, но и учреждение, где постоянно ведется научно-исследовательская деятельность.

Второй год подряд Государственный художественный музей становится научной площадкой в области изобразительного искусства для детей и юношества. Это прекрасная возможность для начинающих исследователей проявить себя, поделиться с единомышленниками интересной, а подчас и эксклюзивной информацией, рассмотреть, казалось бы, привычную тему с новых ракурсов. Но главное, самостоятельно окунуться в безграничный мир искусства, более полно познакомиться с историей своего края.

Одной из главных задач проведения конференции мы ставим выявление и поддержку талантливых подростков и молодежи в области художественной культуры, а также популяризацию творческого наследия Югры. История, культура, природа Югры находила отражение в творчестве многих художников и до сих пор не оставляет равнодушными наших современников.

На конференции было представлено 7 докладов от участников из разных уголков региона: городов Белоярский, Сургут, Ханты-Мансийск, Пыть-Ях, а также из с. п. Салым (Нефтеюганский район).

Два доклада были посвящены творчеству Геннадия Степановича Райшева, один доклад – художественному наследию Владимира Александровича Игошева. В четырех докладах нашла отражение тема Югры в творчестве югорских и российских художников, в том числе

современных дизайнеров, творящих культурную историю Югры прямо сейчас.

Безусловно, мы планируем проводить данную конференцию ежегодно, расширяя географию участников и темы докладов, привлекая большее количество молодежи к научно-исследовательской деятельности в области культуры и искусства.

*Е.В. Кондрашина,
директор БУ «Государственный художественный музей»*

Художники Белоярского района. Яркие и самобытные

Автор реферата:

ДУБРОВСКАЯ Арина,

5 класс МАУДО в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г. Белоярский»

Научный руководитель:

ШУТОВА Марина Леонидовна,

заведующая художественным отделением,
преподаватель истории искусства, композиции

МАУДО в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г. Белоярский»

г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ВСТУПЛЕНИЕ. ПОИСК ТЕМЫ

Мы живем на Крайнем Севере. Это удивительный мир! Здесь фантастические по красоте белые ночи, глубокая и мудрая полярная ночь, скрывающая горизонты и таящая в себе загадки. Здесь реки, тайга, звери без счета. В недрах Югры - нефть и газ, согревающие нашу страну и другие страны мира. Честно сказать, все это не очень замечаешь, принимаешь как должное, а вот в разлуке с родным домом, рассказывая про свой край, в большей мере видишь и чувствуешь уникальность Ханты-Мансийского автономного округа. Самое главное богатство Югры – это люди. Люди разных профессий: оленеводы, газовики, строители, пилоты, водители, врачи. Но есть еще поэты, художники, музыканты, актеры, хореографы, которые в своем творчестве рассказывают об окружающем их мире, выражают свою авторскую позицию. Вот и стало мне интересно, как тема Севера раскрывается в творчестве современных художников – живописцев и графиков родного Белоярского района.

Исследование данной темы захватывает с самого начала. Художников в моем окружении много, они все разные и каждый по-своему прославляет в творчестве родной край. Существуют региональные отделения Союза художников России и Творческого союза художников России, различные объединения мастеров прикладного искусства. В Центре искусств для одарённых детей Севера преподают профессиональные художники - участники выставок и конкурсов. Но и в маленьком городке Белоярский живут творческие люди. Так определилась задача данного исследования: рассказать об особенностях работы художников Белоярского района над северной темой, проанализировать стилистические приемы, способы построения композиции, секреты мастерства.

«СЕВЕРНЫЙ СТИЛЬ». ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖНИКОВ

Тему Севера в современном искусстве открывают непрофессиональные художники начала XX века. Творчество самодеятельных художников из северных глубин мало изучено. Пик популярности обществен-

ного внимания к самородкам из малочисленных народностей Крайнего Севера, Западной Сибири, Чукотки, Якутии пришелся на советское время; первый всплеск всеобщего интереса и поддержки – 30-е годы XX века.

В 1926 году организовались рисовальные и скульптурные мастерские при северном факультете Ленинградского Института живых восточных языков, а затем факультет стал называться Институтом народов Севера (ИНС). Именно здесь создавались условия для сохранения и развития того, что было заложено самой природой в представителях сибирских народностей.

В работах Н. Панкова, А. Яковлева и других художников Сибири и Чукотки, было главное – искренность. Их живописные работы напоминают рисунки малышей, наскальные росписи первобытного человека, а вот скульптура весьма реалистична.

Вторая волна интереса к художникам Севера поднята Владимиром Александровичем Игошевым, этот талантливый живописец, будучи уже известным мастером, предпринял поездку на Север. То, что он увидел, потрясло его так же, как когда-то Поля Гогена потряс мир далёкого острова Таити. В. А. Игошев узнал, что на бескрайних просторах Сибири живут очень сильные, волевые люди – коренные народы ханты, манси, зыряне, ненцы. Художник с восторгом брал кисть, уголь, делал быстрые наброски, этюды, зарисовки людей, среди которых оказался, местности, его окружавшую. Он торопился схватить и передать на холсте самое главное. Характер, самобытность, колорит. Его удивляло все – чистейший снег, толстым покровом лежащий до горизонта, стада оленей, верных друзей и кормильцев ханты, узорочье шуб и малиц, берестяная резьба, тряпичные куклы, музыкальные инструменты. В Москву он вернулся полный впечатлений и восхищения, быстро собралась выставка и широкая публика столицы глазами Игошева восторгалась Севером.

Другой художник родился в Югре, всю жизнь прожил здесь, много путешествовал, прославлял в творчестве родную землю. Геннадий Степанович Райшев прожил долгую, плодотворную жизнь. Его творчество уникально, запоминается декоративными приемами стилизации изображений.

ЖИВОПИСЦЫ И ГРАФИКИ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

Следующая группа художников, которые воспевают Север в своих работах, родом из Белоярского района. Это представители наивного, непрофессионального искусства Анатолий, Артём и Юрий Гришкины, уроженцы отдаленных национальных посёлков Тугияны и Полноват. Изобразительным искусством стали заниматься по велению души, их никто не учил, как видели, так и рисовали. От этого работы художников Гришкиных достоверны, искренни и самобытны. Каждый из них нашел свой выразительный прием.

Артём изображал народные праздники, традиции, игрища, обычаи, быт. Рисовать он стал в старческом возрасте, когда оказался в доме престарелых, под рукой не было холста, он брал клеенку со стола, рисовал на ее обратной стороне или даже на посылочных ящиках с двух сторон. Но рисовал, не мог не рисовать. Мне особенно нравится рисунок, который условно назван «Моё рождение». Изображена женщина у костра на берегу озера с младенцем на руках, она встречает возвращающегося с охоты мужчину. Родился продолжатель рода. На своей земле, как сотни лет назад, в шалаше на берегу озера или реки, среди природы, зверей и птиц. Рождение новой жизни символизирует восходящее солнце.

Анатолий Гришкин восхищался природой в тонких акварелях, работал «по-сырому», добивался выразительности и лиричности уверенно взятыми цветовыми отношениями.

Юрий Гришкин также предпочитал пейзажи без присутствия человека. Линия горизонта в его картинах низкая, небу отводится ведущая роль.

Есть в Белоярском районе художники, получившие профессиональное образование в лучших художественных ВУЗах страны. Среди них - преподаватели Детской школы искусств Любовь Ивановна Дзюба, Татьяна Алексеевна Степаненко и Ольга Владимировна Давиденко.

Любовь Ивановна Дзюба - оформитель по образованию, предпочитает аналитический рисунок живописному решению. Тема Севера раскрыта в ее творчестве довольно разнопланово. Это и автопортрет на фоне зимнего пейзажа, в меховой шубке и шапке; и пейзажи пригорода с озерными гладами и тропинками в лесу. Но меня заинтересовал в ее творчестве жанр

натюрморта. Оказывается, через мир предметов можно много рассказать о родной земле. «Трофеи охотника», «Натюрморт на окне». Удивительно, как в декоративной манере, с приемом дробления формы, через сдержанный колорит можно передать настроение северного вечера. Сейчас преподаватель на заслуженном отдыхе, но активно пишет и организует выставки.

Живописные композиции Татьяны Алексеевны Степаненко знакомы горожанам по художественным выставкам в музее «Нуви Ат». Пишет художница быстро, смело, легко. Главным принципом в творчестве Т. А. Степаненко можно считать поиск гармонии. Она отличный скульптор, но живопись берет верх.

В преддверии юбилея округа художницей написана картина «Гости». Какой замечательный сюжет! В гости к оленеводам приехала семья северян. Видно, что люди знакомы между собой или, быть может, родные. Приезд неожиданный, но приятный. Хозяйка встречает гостью, держит таз с рыбой в руках, значит, была занята делом. Дети на переднем плане резвятся с собакой, мужчины вдалеке обсуждают хозяйство – рядом стадо оленей за изгородью. Северное солнце нежного оранжевого цвета занимает центр композиции и бросает рефлексы на все ее элементы. В целом колорит сдержанно холодный по тону, но цветовые отблески солнца делают живописный строй картины мягким, нежным.

Еще одна работа Т. А. Степаненко заслуживает пристального внимания. Это дипломная работа «Север». Она изображает стадо оленей, несущихся в диком ритме близко от зрителя. Создается эффект присутствия, мы оказываемся в центре вращательного движения животных. Сильное впечатление. Автор рассказывает, что во время работы над дипломом сроднилась с каждым изображенным оленем, словно бы знала его характер, привычки, даже имена им давала.

Наряду с экспрессивным полотном есть у художницы и очень спокойные лиричные пейзажи. Они написаны по такому принципу – колорит строится в ограниченной цветовой гамме: 3-4 цвета плюс белила и сажа газовая. И ведь интересно получается, сложно, богато в живописном плане. А еще Татьяна Алексеевна разработала эскизы городских фонарей. Ее идея прославить труд газовиков и транспортников воплотилась на территории Белоярского управления аварийно-восстановительных работ!

Давиденко Ольга Владимировна – выпускница Брянского педагогического института 2018 года, наш наставник по предмету «живопись». Она умело работает в технике пастели; кроме того, масляная, акриловая живопись, а также современный материал - спиртовые чернила - выдают смелую, склонную к экспериментам личность.

ПОДРАСТАЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ

В настоящий момент меня окружает творчество начинающих художников, которые только познают мир искусства. На уроках композиции часто бывают темы, прославляющие человека труда на Севере. Мы рисуем газовиков, оленеводов, охотников. Интересны задания по теме народных праздников, они наполнены загадочными ритуалами, костюмами, предметами, которые в обычной городской жизни не встретишь. Оттого и воспринимаются День трясогузки, Праздник солнца, Медвежьи игрища, Вороний день как нечто экзотическое, что хочется понять и рассказать в рисунке об этом.

Бывает, что выполняем натюрморты с предметами быта народа ханты или рисуем фигуру в национальном костюме. Все это увлекательно. Тем более что приемов работы и художественных материалов так много – гуашь, акварель, пастель, тушь, уголь, сепия, монотипия, граттаж, эстамп, гипсографюра, лепка из глины, да всего и не перечислить.

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА

Обобщая исследование, прихожу к выводу, что творческая жизнь в округе богата и разнообразна. Художников, прославляющих Север много, все они разные. Различаются сюжеты, творческая манера, любимые материалы, приемы работы. Но главный секрет мастерства раскрыт – это великий труд, наполненный вдохновением и любовью к земле, людям Севера.

Многое из исторического прошлого исчезает в нашей современной жизни. Уже большая редкость встретить тех, кто занимается оленеводством, собирательством, кто играет на национальных инструментах, а народные танцы и праздники часто постановочны, для публики. Люди со стойбищ

и родовых угодий перебираются жить в город, забывается язык, обряды, праздники. Вот еще именно поэтому нужно успеть застать эту «уходящую натуру».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Костина О.В. Художник Владимир Игошев. – М.- Белый город, 2006.
2. Скорикова С.Н. Произведения В.А. Игошева в частных собраниях. – Ханты-Мансийск, 2011.
3. Федорова Н.Н. Северный изобразительный стиль. Константин Панков. 1920-1939 – е годы.- М.: Наше наследие, 2002.
4. Шутова М.Л. Мир запечатленный. – Екб., 2007.

Красота и неповторимость северной природы в творчестве современных художников Югры (на примере творчества Владислава Саввовича Белых)

Автор реферата:

КОМЯКОВА Анастасия,
5 класс МАУДО в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г. Белоярский»

Научный руководитель:

ШУТОВА Марина Леонидовна,
заведующая художественным отделением,
преподаватель истории искусства, рисунка,
композиции
МАУДО в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г. Белоярский»

г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

*У каждого в сознании, у каждого в сердцах
Живут воспоминания о дивных городах.
На северных широтах, на краешке земли
Раскинулся наш город среди сказочной тайги.
Т. Лисенкова.*

ВСТУПЛЕНИЕ. КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Северный край воспет поэтами-романтиками с середины 70-х годов прошлого века, когда молодые энтузиасты по комсомольской путевке ехали осваивать нефтяные и газовые месторождения. Их, помимо новых перспектив в трудовой деятельности, влекла в дорогу мечта о безбрежности горизонтов и широте распахнутых объятий тайги. История многих северных городов начиналась с отрядов геологов-разведчиков, строителей, газовиков. Так начиналась и летопись города Белоярский. Постепенно вагон-городки сменились городскими улицами с многоэтажными домами, площадями, обустроенными набережными.

Как бы потом не проявлял свой суровый характер Север, эта земля притягивала красотами, экзотикой и неповторимостью. Такую особенность не могли не почувствовать творческие личности – поэты, музыканты, художники. Природа севера завораживает и оставляет неповторимые впечатления о себе. В любое время года она прекрасна. Художники, которые рисуют пейзажи, посвящённые югорскому краю, всегда восхищали меня. Так появилась цель данной исследовательской работы: изучить образы природы северного края на примере пейзажей художника из города Белоярский Владислава Саввовича Белых.

Задачами данной работы стали:

- определить круг живописных и графических работ мастера, отображающих природу северного края;
- выяснить отношение художника к окружающей его природе;
- проанализировать композиционные приемы и выразительные средства произведений.

БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО В. С. БЕЛЫХ

Владислав Саввович Белых родился 1 февраля 1948 года в селе Нямсимволь Берёзовского района Тюменской области. В 1967 году окончил Краснотурьинский индустриальный техникум по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий». С 1969 года проживал в Норильске, где за восемь лет работы сначала в отделе промышленной эстетики Норильского комбината, а затем в художественных мастерских Художественного фонда СССР приобрёл профессиональные навыки художника, овладев всеми видами художественно-оформительских работ - от витражей до мозаики. Увлекался изучением истории искусства. В 70-е годы начинает принимать участие в художественных выставках (живопись, графика).

С 1977 года по настоящее время Владислав Саввович проживает в Белоярском. Работал художником в ДК «Газовик» и в художественной мастерской Берёзовского райисполкома. Участвовал в художественных выставках округа. Со дня основания музея тесно сотрудничал с коллективом музея, помогал с подбором материалов и оформлением экспозиций, занимал должность заведующего городским выставочным залом, в настоящее время - на заслуженном отдыхе.

Творческое наследие В. С. Белых разнообразно. Он много работал в масляной живописи, выполнял монументальные росписи, является автором герба города Белоярский, а также почетного знака «За заслуги перед Белоярским районом» и эмблемы открытого фестиваля национальной культуры народов Севера «Белый олень».

В 2008 года Владиславу Саввовичу присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Он увлекался фотографией, стал инициатором фотовыставок. Применял фотоэтюды для разработки живописных и графических работ. Является автором фотоальбомов «Белоярье».

Пейзаж – ведущий жанр в его творчестве наряду с портретом и иллюстрацией. Художник выполняет пастелью камерные зарисовки, редко исполняет акварельные этюды. В работе над пейзажем стремится четко выстроить плановость. На первом плане часто располагает крупный объект - это дерево, берег реки, старые пни. Объекты второго плана бывают менее

проработаны и уступают по тону первоплановым. Рассмотрим некоторые из работ мастера.

На листе под названием «Дорога после дождя» изображена осенняя грибная пора. Перед нами просёлочная дорога, прямо перед зрителем лужи, которые зеркально отражают небо. Трава выполнена в тёплых, жёлто-зелёных тонах. Около тропинки растут красивые вечно молодые белые берёзки, еще не думающие сбрасывать золотой убор в преддверии суровой югорской зимы. Резким тёмным пятном выделяется сосна, стоящая без привычных для таких деревьев зелёных иголок. На дальнем плане можно рассмотреть дачный домик, низкие деревья и кусты зелёных, жёлтых, оранжевых и красных тонов. Этот мотив убегающей в глубину листа тропинки мастер повторяет в работе «Старая ель», где небо ультрамаринового цвета прикрывают спокойно плывущие белые облака, а также в листе «Просёлок».

Чудесный зимний пейзаж показывает всю красоту этого долгого времени года. На переднем плане - две сестры-берёзки. Изредка из-под сугробов выглядывает жёлтая трава. Практически в центре композиции - лыжник, идущий по заснеженной тропинке. Еле различимы ещё три фигуры, практически ушедшие из поля зрения художника. Они тоже преодолевают это испытание. Все деревья на дальнем плане написаны в коричневых и жёлтых тонах. Похоже, что действие происходит утром. Группа серых облаков прикрывает нежное небо. Широкое снежное пространство реки как дороги жизни – главный сюжет рисунка.

Есть в творчестве художника серия графических листов, выполненных в ходе экспедиций по Берёзовскому району. Это зарисовки отдаленных северных поселков Няксимволь, Саранпауль, Приполярный, Ванзетур, Сартыня, Хурумпауль. Сейчас эти работы хранятся в Берёзовском музее. В них скупыми графическими средствами изображены невысокие жилые и хозяйственные постройки, пристань, хозяйские дворы. Линия в этих рисунках точная, несомневающаяся. Решение часто силуэтное, с мелкой детальной проработкой не только переднего плана, но и того, что находится в глубине композиции. Эти работы имеют ценность не только в плане хорошего композиционного или выразительного графического решения, в них застыло время. Все объекты сооружены так, как строились предками этих

коренных жителей сто и двести лет назад на этой земле. Редко художник включает в такие пейзажи фигуры людей, отчего в рисунках есть настроение тоски и печали.

ПРОБА КИСТИ

Пейзаж – жанр прелюбопытнейший! К нему в разные времена в истории искусства отношение было различное. Долгое время он выполнял роль фона, был условным и невыразительным. Но времена меняются, русская пейзажная школа живописи середины XIX века, импрессионисты раскрыли новые задачи и возможности этого жанра. В ходе занятий в Детской школе искусств мне довелось выполнить много натуральных пленэрных зарисовок, и я с уверенностью отмечаю, что Север красив несказанно! Его можно писать акварелью по-сырому, кропотливо собирать в мозаичной технике темперной или акриловой живописи, быстро фиксировать линейром и фломастерами. Краткая весна и мгновенная осень, роскошные закаты белых летних ночей, холодное солнце полярной зимы не оставляют равнодушными жителей нашего края.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что в работах современных югорских художников, на примере творчества В. С. Белых, видно, как мастер любит природу родного края. Он показывает всю её красоту, погружает в атмосферу того или иного изображённого момента, наблюдает всё прекрасное, подмечает мелкие детали, прорисовывает каждую веточку на дереве, придорожные камни, лишь бы в полной мере уловить, зафиксировать и показать зрителю великолепие своей земли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Белоярье. – ЕКБ. Провстайл, 2004. - ил.
2. Наш Белоярский: путеводитель по городу / [МАУК Белоярского района «Белоярская

централизованная библиотечная система», Архивный отдел Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; автор-составитель Юлия Тузова; фотографии: Л. С. Карпушин, И. Смирнова, И. Мамаев]. - Белоярский: [б. и.], 2014 (Екатеринбург: Уральский рабочий). - 38 с.: фот. цв.

3. От Казымской волости до Белоярского района: к 20-летию Белоярского района / автор-составитель В. М. Куриков. - Юбилейн. изд. - Ханты-Мансийск: ИИЦ «Югра ям путар», 2008. - 384 с.: ил.

4. Шабалина О., Пация Е. Художники – участники экспедиции на Крайний Север. – М.: Искусство, 2008.

Национальные традиции в современном искусстве Югры

Авторы реферата:

КОНДРАШИНА Дарья,
10 «А» класс МБОУ «Гимназия №1»

Научный руководитель:

ХОРУНЖАЯ Яна Игоревна,
заведующий сектора развития
БУ «Государственный художественный музей»

г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ВВЕДЕНИЕ

Мир современного искусства разнообразен, охватывает все новые пространства, в него вовлекаются все новые территории. В XXI веке мы видим значительное оживление в художественной среде многих северных городов. В Ханты-Мансийске и городах региона проходит много интересных, необычных выставок и можно сделать вывод, что на многих территориях округа сегодня созданы все условия для успешной галерейной, музейно-выставочной деятельности. Заметно и повышение активности творческого художественного процесса: многие художники округа достигли признания не только в регионе, но и на мировом уровне, их работы находятся в лучших музеях страны.

Традиция как составляющая современного художественного процесса всегда была отличительной чертой творчества художников Севера. В начале 1910-1920-х годов в различных городах Сибири появляются первые художественные общества и школы: в Иркутске, Томске. Участники этих объединений понимали, что новое в современном художественном творчестве должно рождаться в синтезе с традиционным искусством. В 1930-м году в Ленинграде открывается Институт народов Севера (ИНС). Благодаря уникальной методике преподавателям удалось сохранить своеобразие художественного мышления северян, которое ярко проявилось в их самобытных произведениях. Символический язык - один из основных принципов, организующих традиционное творчество. Профессиональные художники также применяют символический язык, но их методы и формы сильно отличаются. Традиционное мышление, творческая свобода и владение академическими навыками способствовали новому явлению в изобразительном искусстве — «сибирскому стилю», который представляли художники-северяне К. Панков, Е. Шешкин, В. Уза, А. Агилев.

Среди них самым известным является ненецкий мастер Константин Панков - автор картин о жизни, быте и природе Севера. Ему удалось в своем творчестве соединить традиционные, фольклорные сюжеты северных народов с достижениями мировой живописи XX века. Тотемно-образное мироощущение наполняет сознание художника, но знание классических шедевров определили индивидуальный стиль Панкова. Работам Панкова

присуща колористическая сдержанность цвета, условность форм, тщательная прорисовка деталей. В пейзажных картинах «Охота» (1940 г.), «Весна» (1940 г.) мы наблюдаем пространство в понимании художника - некое живое существо, воспоминания-образы, где существует неразрывная связь с окружающим миром, который выражается не только формами природы, но и через изображения духов, божеств, тотемов.

Уже в 1960-70-е годы число художников, интересующихся национальным искусством Сибири, выросло в разы. В это время идет освоение нефтяного пространства Югры, возникают новые поселения, города, и правительство предпринимает шаги по поддержанию традиционной культуры Севера. В этот период такие исследователи, как Лукина Н.В., Молданова Т.А., Кулемзин В.М. и другие занимаются изучением происхождения и развития мифологии, тотемистических представлений у народов Югры. Все это нашло отражение в новых творческих поисках художников, живущих на территории Западной Сибири. Важным в их творчестве стало переосмысление истории и культуры коренных народов, поиск основы этнической идентичности, ее ценностных частей. Основу духовной культуры составляют взаимоотношения природы, человека и общества и, проникая в профессиональное искусство, она отражает не только народные мифологические представления, но показывает отношение к обрядовой жизни, верованиям. Символическое творчество художников помогает вызвать у зрителя чувство сопричастности с природой. Они берут свои сюжеты из окружающей жизни, мифологии, фольклора, перерабатывая их в своей фантазии. Такое образное тотемное мышление мы можем наблюдать в творчестве Г. Райшева, М. Тебетева, П. Шешкина, братьев А. и Ю. Гришкиных.

Народный, яркий и на сегодняшний день самый известный художник Югры - Геннадий Степанович Райшев. На примере творчества это художника четко прослеживается переход от реалистической манеры к образно-символической. Творческий путь Райшева начинался с реализма «сурового стиля», но постепенно художественный поиск привел его к характерной передаче своеобразия сибирского пространства в символах и знаках. Его интересовали поиски современного искусства, связанные с возвращением к сущностным первоосновам жизни и творчества. Райшев

осознанно использует особенности восприятия и отражения мира, присущие коренным народам, но передает его современными средствами изобразительного искусства в красках, ритмах и формах.

В настоящее время мифологическая система хантов и манси продолжает оказывать влияние на профессиональное искусство. Эта тенденция выражается в использовании параллельного типа перспективы, использовании локальных цветов, введение контура в «обрисовку» форм, тяге к обобщенности и стилизации форм, усилении роли орнамента, рождении двойственности изображения: «с одной стороны - тяготение к реальному миру, с другой - стремление преобразовать его в декоративную систему». Все эти особенности созвучны поискам современного искусства, таким образом, национальные традиции с их тотемно-мифологическим основанием, сохранившим архетипы и символы народной культуры, являются важным условием развития современного художественного процесса. В основной части своего исследования я расскажу о нескольких современных художниках, обращающихся в своих работах к северной тематике.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основная часть данного исследования посвящена современным художникам Югры, в своих работах часто обращающихся к северной тематике.

Анатолий Георгиевич Переверзев

Анатолий Георгиевич Переверзев - основатель и декан факультета искусств и дизайна Нижневартовского государственного гуманитарного университета.

За 46 лет педагогической практики Анатолий Георгиевич внес значительный вклад в воспитание молодых художников. Благодаря его усилиям созданы условия для развития профессиональных качеств и совершенствования мастерства, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Сибирские пейзажи в работах этого художника суровы и, одновременно, полны скрытой поэтики («Дорога на Самотлор», 2011). И это не удивительно - бескрайние тасжные просторы требуют минимализма в выборе живописных средств. Колорит полотен преимущественно монохромный,

особую роль играют нюансы. Во многих своих работах художник предельно обобщает очертания предметов и элементов пейзажа, строя пространство отдельными, сменяющимися друг друга планами, растворяющимися в туманной дымке, строит пространство размытыми дымками и туманными планами («Первая скважина», 2008). Определяющее значение в его творчестве приобретают детали-акценты – пламя факела, стволы сосен. Небо и земля сливаются в единую природную субстанцию, в которой нет человека; буровая вышка, дорога, уходящая вдаль, лишь намекают на его присутствие.

Первоначально художник писал в реалистической манере живописи, но со временем она становится в его работах все более свободной, импрессионистической, а иногда тяготеет к абстракции («Половодье на реке Вах», 2004; «Жаркое лето», 2010). Его произведения несут в себе заряд неустанного движения и устремленности в будущее.

Галина Михайловна Визель

Галина Михайловна Визель - сибирячка, родилась в Тюмени. Художественное образование она получила в Ташкенте, сначала закончив живописно-педагогическое отделение в Ташкентском художественном училище имени П.П. Бенькова, а затем - отделение керамики Ташкентского театрально-художественного института имени А. Н. Островского. Там же, в Ташкенте она начинала трудовую деятельность и уже в 1978 году была принята в Союз художников СССР. В 1981 году Галина Визель вернулась в Тюмень, здесь она дважды избиралась Председателем Правления Тюменского отделения Союза художников РСФСР. В течение десяти лет, начиная с 1989 года, занимала должность главного художника города Тюмени.

В 1983 году состоялась первая поездка Галины Михайловны на Тюменский Север, где она познакомилась с самобытной культурой коренных народов Югры и Ямала. «Для меня, - говорит Галина Михайловна, - коренной сибирячки, природа родного края - неистощимый источник вдохновения. Загадкой и творческим импульсом служат таинственные обряды древних народов, его божества и поверья, жизнь в слиянии с природой, порой суровой, но населяемой добрыми духами и воспринимаемой как высшая ценность». Поездки стали регулярными, а ее увлеченность духовной

и материальной культурой народов Севера нашла отражение в творчестве. Свообразным итогом этих экспедиций явилась серия работ «Боги и духи» (1992) - художественная интерпретация религиозно-мифологического мировоззрения обских угров. Тема «Боги и духи» впоследствии станет ведущей, а найденные автором приемы стилизации фигур людей, зверей, птиц и рыб, а также характер обобщения форм определяющим образом повлияют на формирование узнаваемого творческого почерка Галины Михайловны.

В 2002 году Визель переехала в город Ханты-Мансийск, здесь начинается «северный» период ее творчества. Знание этнографии, фольклора, религиозно-мифологических оснований и художественных традиций культуры коренных народов Югры (деревянной культовой скульптуры, бронзовых зооморфных личин) помогает ей в поиске оригинальных декоративных форм. Она глубоко погружается в духовные смыслы культуры обских угров, не довольствуется поверхностным впечатлением, основанным на игре с известными элементами орнамента и слепом подражании внешним формам, а вдумчиво ищет адекватные керамике средства выразительности, за которыми видится целостный художественный мир древней Югры. Сокровенные знания ханты и манси творчески переосмысливаются и получают новую жизнь в образном мире художника. Представления обских угров о пространстве воплощаются в образе Мирового древа (пронизывающего Верхний, Средний и Нижний миры), являющегося лейтмотивом цикла из семи декоративных композиций. Эти монументально-декоративные скульптуры, выполненные в 2010 году в соавторстве с Володей Саргсяном, активно формируют облик города Ханты-Мансийска, раскрывая ключевые мифологические сюжеты обских угров о сотворении и структуре Вселенной («Космическое деление мира»), важнейших персонажах пантеона богов («Мать Калтащ», «За миром смотрящий»), духов леса и воды. Декоративные блюда «Жизненный цикл» (2008) раскрывают мифологическое понимание обскими уграми категории времени в ее привязке к календарным праздникам и будням. Исходя из синкретического мироощущения обских угров, автор акцентирует внимание зрителя на взаимопроникновении и взаимозависимости сил природы («Образы вечности», 2008), многозначности символических интерпретаций орнамента, священных чисел, цветов. Тотемистические представления визуализируются в образах птиц (ворона,

трясогузки) и животных (медведя, лося). Лики богов и духов зооморфны, а в изображениях зверей («Вороний праздник», 2008) просматриваются антропоморфные черты.

В мифологии многих народов мира материалом для создания богами всего существующего (и человека в том числе) были глина или почва. Мифология обских угров не является исключением. В одном из вариантов космогонического мифа верховный бог Нум-Торум создает Землю из кусочка ила, который приносит ему гагара со дна мирового океана. Подобные мифы обретают новые смыслы в творческой деятельности художника-керамиста. Нужно помнить, что создание керамических изделий - это не только полет фантазии и творческий поиск, это также тяжелый физический труд. В руках Галины Визель керамические изделия как будто не «делаются», а «рождаются», настолько они естественны, органичны в соотношении формы, фактуры поверхности и цвета. Процесс их создания можно символически уподобить акту Творения, в котором задействованы все природные стихии: земля (глина), вода, воздух, огонь.

Виталий Николаевич Горда (1939-2010)

Виталий Николаевич Горда - профессиональный художник, график, живописец, скульптор. В 1977 году был принят в члены Союза художников СССР. С 1965 по 2009 годы являлся участником и неоднократным лауреатом международных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, зональных окружных и городских выставок и пленэров. В.Н. Горда разработал символику города Сургута и Сургутского района, символику празднования 400-летия города. Стал инициатором создания первой в округе детской художественной школы (1971), автором памятника «Мужеству рыбаков Сургута» (1974), серии портретов известных людей города (2009). Виталий Николаевич основал художественную студию для взрослых «Ракурс», получившую в 1997 году статус муниципального учреждения культуры. За многолетнюю плодотворную работу Виталий Николаевич Горда был награжден бронзовой медалью ВДНХ, медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре, удостоен почетного звания «Заслуженный деятель культуры ХМАО» (2003 г.). Его имя занесено в энциклопедию Югры и в VIII том энциклопедии

«Лучшие люди России». 2 июня 2004 года Дума города Сургута приняла решение о награждении Виталия Николаевича знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

В своих произведениях Виталий Горда много и интересно размышлял о традициях, об истории, о понимании красоты в современном мире. Выработав собственную индивидуальную манеру, художник весьма характерно понимал образно-выразительные средства и возможности искусства: колорита, композиции, линейного и ритмического строя. Ему был близок язык символов.

Особое место в творчестве Виталия Горды занимал северный пейзаж, с его неброской красотой, когда дом, дерево, человек представлены в простой устойчивой композиции, четко обрисованы, все это только знак, символ, рассчитанный на ассоциации зрителя. Радость жизни, красота, таящаяся в самых простых вещах, необычайно свежий, увиденный как бы заново мир, сверкающий нарядными легкими светлыми красками. Исполненные с высоким реалистическим мастерством, эти произведения полны большого художественного обаяния. Его пейзажи построены на непосредственно воспринятом и продуманно организованном природном образе. Совсем простые пейзажные мотивы, такие, например, как тусклый, холодноватый августовский день, вместе составляют портрет северного края. Художник обладал удивительным даром - тем особым видением и памятью визуальных впечатлений, над которыми законы времени не властны. Вместе с ним мы обретаем возможность вновь пережить прекрасные, неповторимые мгновенья.

Владислав Али-Алеев

Владислав Али-Алеев - югорский художник-график, многоплановый художник, чье творчество связано с различными направлениями актуального искусства: живопись, графика, фотография, стрит-арт, видео-арт, инсталляции, оформление городской среды и уличное искусство, линогравюры.

Мир художника многогранен: связующей нитью его творчества является символизм. Много лет он работал бок о бок с Геннадием Степановичем Райшевым, чье творчество не могло не наложить отпечаток на молодого

художника. Основным мотивом работ Владислава последних лет является стилизация орнаментов народов ханты и манси. Обращение к истокам нашло воплощение и в ряде плакатов к фестивалю «Дух огня», а также в оформлении ряда тематических зон.

Его многолетние поиски смысло-кодов вылились не только на бумагу, но и на городские поверхности. Итогом творческих изысканий стал проект «SHAMANDERGROUND».

Ксения Илауски

Сегодня традиционные ремесла и орнаменты стали мировым трендом, и это послужило хорошей основой для развития креативной экономики в Югре.

Новую молодежную линейку одежды «Сури», созданную по мотивам древней вышивки Югры, презентовала президент Некоммерческого фонда поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел Ксения Илауски.

«В коллекциях брендов «Сури» и «Кохта» мы с художниками не изменяем узоры, а оставляем их такими, какими они были много веков назад. Обережная, традиционная вышивка и узорочье росписей для меня - это верх вкуса, совершенный ритм графического дизайна. Узоры всегда использовались в нашей культуре как осмысленный язык, с помощью которого передавалась как личная информация о владельце костюма, его семье, роде, географии места, так и представления об устройстве Вселенной», - говорит Ксения Илауски.

Коллекция «Сури» - это современная одежда и аксессуары с характерными орнаментами - новое прочтение образов легендарной птицы и древа жизни, отраженных в древней вышивке Югры. Образ птицы - это представление о целостности мира у народов Севера. Деревья - всеобъемлющий символ жизни, триединство миров, гармония Вселенной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В конце 1980-х годов среди народов Севера началось мощное движение в защиту национальных культур. В Ханты-Мансийском автономном окру-

ге была создана ассоциация северян «Возрождение Югры», примеру которой последовали коренные жители других автономных округов. В рамках законов Российской Федерации и правительства Югры красной линией определялась такая цель, как доступное образование на льготных условиях для выходцев из малочисленных народов Севера. Это давало возможность ханты и манси и другим малочисленным народам получить образование в любых учебных заведениях страны и округа.

Символично, что необходимость открытия Института народов Севера в начале прошлого столетия завершилось на рубеже XX-XXI веков созданием в Югре Центра искусств для одаренных детей Севера.

Усиливается влияние мифологической системы ханты и манси на профессиональное изобразительное искусство Югры, которое непосредственно цитирует, репродуцирует, подвергает утонченной стилизации и претворяет в новой эстетической системе постмодернистских течений символы и знаки языческой мифологии.

В сложном слиянии народной культуры и профессионального искусства имеются следующие закономерности:

- использование художниками-профессионалами локальных цветов, семантики цвета, традиционных цветосочетаний, искаженного рисунка, нарушение законов перспективы, введение контура в «обрисовку» форм и предметов, характерных для народного искусства;
- «рождение» двойственности изображения: «с одной стороны - тяготение к реальному миру, с другой - стремление преобразовать его в декоративную систему»;
- тяга к обобщенности и деформации форм и интерес к передаче фактуры предметов, будь то мех или иней, деревянные лодки или хвоя, что, скорее, характерно для самодеятельных художников;
- обращение художников к тотемным образам (всадника, «Земли-матери», «Солнца-старухи», лося, медведя, мамонта, крылатого-оленя, лягушки, птиц и др.);
- увеличение значения роли орнамента; элементы геометрического орнамента (ромбы, зигзаги, елочки, ячейки ажурного узора, комбинации линий) формируют иерархию его духовных структур, этический порядок и всю модель мироздания.

Эти представления созвучны поискам современного искусства. Орнамент в этой связи можно рассматривать как идентификационный код-символ зашифрованных традиций и ритуальных обрядов, как код-хранитель тайны древней национальной культуры от «чужих», сохраняющий историю для «своих».

Современные художники стали учитывать, что северные народности, воспитанные в архаических традициях, обладая богатой изобразительной культурой (орнаменты, знаки, символы), сформировали свой особый стиль изобразительного мышления. Этот опыт универсальности и синтетичности традиционного и классического искусства дал уникальный результат во многих видах изобразительного искусства Сибири. И эти закономерности стили находят свое развитие в эпоху глобальной модернизации, научно-технического прогресса, техногенной цивилизации, выводя искусство на новый уровень развития, где творец, используя привычные формы и образы, обогащает их новым видением, новыми конструкциями, новыми материалами, создавая произведения «нового языческого Возрождения». А национальные традиции, в которых сохранено тотемно-мифологическое мышление, пройдя через исторические стадии развития человечества, сохранили архетипы и символы своей древней культуры, а также проникли во все сферы социальной и политической культуры Югры. Они органично вплелись в архитектурные формы, планы городов, отобразились в одежде, в изобразительном искусстве совмещением реальности и образности. И сфера их использования на этом не завершена.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адамецкая Т., Ковалева Л. Вступительная статья к альбому // Самотлорский сюжет: Альбом / Составитель Л. Ковалева, текст Т. Адамецкая, Л. Ковалева. – Нижневартовск–Омск: ЗАО «Полиграф», 2017. – С. 5–7, 100–101.
2. Адамецкая Т.Н. «Параллельные миры» Рамазана Шайхулова // Деятельностное понимание культуры как вида человеческого бытия: Материалы IX Международной научной конференции (г. Нижневартовск, 23–24 ноября 2012 года) / Отв. ред. Е.В. Гутов. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. гуманитар. ун-та, 2012. – С. 213–214.

3. Галина Визель. Керамика, живопись, скульптура / Автор-составитель И. Визель. – М.: Типография «Творческая мастерская З. Церетели», 2011. – 238 с.
4. Новикова М.М. Вступительная статья к каталогу // Александр Седов: Альбом. Живопись. – Нижневартовск: Издательство «Приобье», 2015. – С. 3–14.
5. Новикова М.М. Вступительная статья к каталогу // Владимир Николаевич Видинеев: Живопись. – Нижневартовск: Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа; Ханты-Мансийское отделение Союза художников России, 2011. – С. 3–4.
6. Новикова М.М. Вступительная статья к каталогу // Ирина Польшкая: Акварель. – Нижневартовск: ИП Широков Б.В., 2010. – С. 3–4.
7. Новикова М.М. Вступительная статья к каталогу // Олег Павловский: Каталог. – Нижневартовск: ИП Маркович В.В., 2009. – С. 4–5.

Русская тема в творчестве Г.С. Райшева

Автор реферата:

МАЗАНОВ Артем,

7 класс МБУДО «Детская школа искусств №2»

Научный руководитель:

САВЧЕНКО Людмила Васильевна,

преподаватель изобразительного искусства

МБУДО «Детская школа искусств №2»

г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ВВЕДЕНИЕ

*«Все, что мною изображено – это мои представления,
это тот самый взгляд от своего дома, с того берега»
Г.С. Райшев*

«Певец земли Югорской» - так называют художника Геннадия Степановича Райшева.

Геннадий Райшев (1934-2020) - замечательный художник, хорошо известный в Югре и далеко за пределами нашего округа. Имеющий хантыйские и русские корни, человек широчайшего образования и философской культуры, признанный лидер современного национального изобразительного искусства коренных народов Севера, внес огромный вклад в многонациональную культуру России.

Его творчество не только эмоционально, но и глубоко продуманно. Художник наполнял свои холсты таинственными и загадочными образами, различными хантыйскими божествами природы родного северного края, путешествиями по своей родной земле, где живут девушки-черемухи, женщины-морозки, травяные мужики и вездесущие утки. Образы природы и человека неожиданно и естественно преображаются в мифы¹.

И разобраться в творчестве Геннадия Райшева нам помогла Юлия Анатольевна Рыбинцева - заведующий культурно-просветительским отделом Сургутского художественного музея.

«Геннадий Райшев - художник для усердного зрителя. Это трудный мастер, потому что сюжеты, которые он нам предлагает, непривычны. Они не прочитываются сами собой и не расшифровываются по каким-либо уже знакомым формулам [...] Все, что он делает, - глубоко осознано, соотнесено с его представлением об искусстве - историческом и современном, выражает творческую позицию, а не только непосредственно чувство [...] - хантыйский художник, унаследовавший мифологическое мышление северного лесного народа с миром его сказок, легенд и суе-

¹ Виртуальная экскурсия по выставке Геннадия Райшева. - <https://shm-surgut.ru/13-novosti/1418-virtualnaya-ekskursiya-po-vystavke-gennadiya-rajsheva>

верий», - так писал о Г. С. Райшеве известный московский искусствовед Юрий Герчук.

Актуальность исследования заключается в раскрытии образов русской культуры в произведениях Геннадия Степановича Райшева. Как сказал сам художник: «Дань хантам я отдал, а перед чалдонами – в долгу. В долгу перед родными по материнской линии. Хотелось бы написать по памяти моих дядю и тетю, вспомнить о гармонии сибирской семьи, семьи Ивана-да-Марьи».

Таким образом, мы определили тему исследования: «Русская тема в творчестве Г. С. Райшева».

Цель исследования: определить отражение русской темы в живописи Г.С. Райшева на примере произведения «Запечные видения».

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- определить влияние русской культуры на творчество Г. С. Райшева;
- раскрыть характерные особенности передачи художественного образа в произведениях Г. С. Райшева;
- проанализировать произведение «Запечные видения», отражающее русскую тематику.

Материалы исследования: графические и живописные работы Г. С. Райшева, тексты его публикаций, посвященных проблемам творчества; статья Геннадия Райшева «О себе. Автобиография»; статья Натальи Федоровой «Картина мира Геннадия Райшева»; статья Ирины Уваровой «Слово о художнике», документальный фильм «Асимметричный Райшев».

Структура работы: введение, две главы, заключение, список используемой литературы, приложения.

1. СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА

1.1. ДЕТСТВО ГЕННАДИЯ РАЙШЕВА

В далеком 1934 году, в глухой деревне на берегу реки Салым, среди лесов и болот, родился Геша, Геннадий Степанович Райшев, - самобытный художник, уникальный живописец, график современности. Человек, который своим упорством и трудом донес до мира свой новый, неповторимый и самобытный язык живописи.

В судьбе художника соединились два рода, две культуры: Райшевы, иртышские ханты, и русские старожилы Коневы, переселенцы со времен гражданской войны. Отец - Степан Миронович был разносторонне одаренным человеком: охотник, играл на гармошке, рисовал, писал стихи. Мать - Евгения Федоровна, русская с Оби, из семьи ссыльных петербуржцев¹.

В детстве Геннадий Степанович много рисовал. Бабушка пророчила ему стать художником. Да и как не рисовать «бесконечную широту пространства»: небо, реку, поле, рыбу, птицу, людей, живущих в гармонии с природой. Пока человек маленький, он понимает всех зверей, понимает язык деревьев, воды, проникает в суть первозданности природы, чувствует любые вибрации и шорохи, смело перенося всё увиденное на бумагу.

В школьные годы Геннадию Райшеву даже довелось иллюстрировать книгу «Степан Разин», без издания. Этому способствовал школьный учитель рисования А. П. Тимофеев, который и познакомил Геннадия с местными художниками-самоучками.

Большое влияние на формирование мировоззрения художника оказали учитель Сургутской средней школы Аркадий Степанович Знаменский; учеба в Ленинградском педагогическом институте имени А. И. Герцена; обучение в художественной студии «Профинтерн», а также изучение полотен великих художников в Эрмитаже и Русском музее.

1.2. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Г.С. РАЙШЕВА

Творческий путь Геннадия Степановича Райшева оказался не простым. Очень долгое время работы художника не признавали. Художественное мышление Райшева, выраженное через его собственный новый пластический язык, не понимали. Но данное обстоятельство не сломило художника. С поразительной стойкостью и упорством он продолжал непрестанно работать, искать собственные глубоко-индивидуальные пути через современность, обращаясь к первоосновам бытия и природно-фольклорной основе жизни. «[...] Это вылилось через настойчивость моих предков, - они не пожелали, чтоб я сидел и ничего не делал. Я делал, делал, писал, писал и

¹Ирина Уварова. Статья «Слово о художнике», стр.10.

²«Асимметричный Райшев» - фильм о Г.С. Райшеве.

хотел познать. Но, в какой-то мере, в той мере, в которой мне позволено природой, я познал», - говорит Геннадий Райшев в одном из интервью².

Широкую известность художнику принесла масштабная персональная выставка живописи и графики в Свердловском музее изобразительных искусств, согласие на которую он ждал почти 10 лет. Лишь в 1988 году о Райшеве узнали и стали приглашать на международные выставки. Геннадий Степанович был принят в Союз художников СССР, стал лауреатом премии «Звезда утренней зари» Депутатской Ассамблеи народов Севера Сибири и Дальнего Востока, обладателем почетных званий «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа» и «Заслуженный художник России». Также художник был избран почетным академиком Академии искусств и художественных ремесел имени Демидовых, членом-корреспондентом Российской академии художеств.

Сегодня картины Г. С. Райшева хранятся во многих музеях России, изданы альбомы, выпущены книги с его иллюстрациями к произведениям, созданы телевизионные фильмы. Главным признанием его заслуг стало открытие в 1996 году в Ханты-Мансийске Мастерской художника Г.С. Райшева, которая позже переросла в Галерею-мастерскую, фасад которой украшает мозаичное панно «Пространство Сибири», созданное по эскизам мастера. В Галерее-мастерской Геннадий Степанович работал до ухода из жизни в 2020 году.

2. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖИВОПИСЬ

2.1. ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА

На протяжении десятилетий мир искусства видит Югру глазами Геннадия Райшева. Она таинственная, могучая, завораживающая, она - настоящая. Ведь взгляд художника выхватывает главное, не только внешнее, но и саму душу, природу и человека, которые научились жить в гармонии¹.

Геннадий Степанович открыл в отечественной живописи «незнакомый стиль» древнего сибирского народа. Внес свой вклад в представление о фольклоре Обского Севера, создал собственный язык живописи.

¹Геннадий Райшев. Живопись. 1960-2010-е годы: Альбом.- Екатеринбург: Издательство Баско, 2014.- стр.6

В творчестве Райшева отражается особый колорит культуры и истории нашего края. Мы видим, как чистые цвета ложатся на белый холст, пастозные отдельные мазки, точки, линии, как будто это вышивка или рассыпанный бисер, выстраиваемый в орнаментальный ритм. Вдруг из этих точек возникает образ или, наоборот, теряется вдали. Так автор соединяет реальность и миф через свои наблюдения и представления о гармонии мироздания. Как-то Геннадий Степанович признался, что если бы он не стал художником, то обязательно стал бы композитором. В его работах всегда ощущается ритм и слышны звуки природы: плеск речной воды, трель дятла, шум леса, звуки глухаря.

Большое внимание художник уделяет значению цвета. Цвет в его картинах символический: зеленый - хантыйский цвет - говорит о связи с природой. Красный преобладает в работах на русскую тематику.

«Национальный характер, как целое, связан с бытовыми предметами. Я нашел пластическую формулу хантынского характера: это острый угол наших скульптурных тонгхов. Русский характер - нечто более округлое, для меня воплощенное в дуге», - дал определение Геннадий Райшев.

2.2. РУССКИЙ ХАРАКТЕР

В семье художника всегда говорили на русском языке и чтит национальные традиции, поэтому русская тема занимает большое место в творчестве Г. С. Райшева. Он создает целые серии работ: «Российские песни», «Масленица», «Деревенские мотивы», «Сибирские бывальщины», «Земля Сибирская». В этих работах Геннадий Райшев прославляет русский характер, который выражается через красный цвет. Красный цвет передает зрителю яркое проявление чувств и настроение, символизирует внутреннюю жизненную энергию.

Суть российской жизни художник передает через предметы русского быта: баню с вениками, масленичные блины, катание на тройке. Именно зима становится главной опорой в передаче русского характера. В цветовой палитре зимних картин преобладают красный и синий цвета. Синий цвет ассоциируется с холодом, с трескучим морозом, а красный – с теплом, с жаром, не зря говорится «мороз-красный нос». Райшев умело соединяет эти два цвета, погружая нас в гармонию, атмосферу картины.

Художник, отражая русский характер, обращается к памяти детства. В своих произведениях Геннадий Райшев рассказывает нам сказки, которые слышал в детстве от своей бабушки Афанасии Михайловны. Автор погружает нас в сказочную атмосферу, указывая на знаковые образы: деревянные лошадки, крынки, горшки, утюги и т.д.

Все это мы видим в картине «Запечные видения» (1991 г.). Сюжет картины отражает детские воспоминания художника о жизни в русской избе, центром которой всегда была Печь.

Весь дом наполнен важными и интересными вещами, духами, звуками и запахами. Художник сызмальства слышал истории о банниках, леших и других таинственных обитателях сказочного мира. Композиция изображена в розовом мареве, мозаичными мазками с едва узнаваемыми образами. Геннадий Райшев передал атмосферу в избе зыбко и осторожно, как бы боясь спугнуть свои трепетные детские воспоминания. Через ощущения художника мы едва можем разглядеть в центре картины кормилицу-печь, рядом кадка с пышущим тестом, самовар с горячим чаем, сундук и красный угол с образом Богородицы. Подпол, заполненный соленьями и заготовками на зиму, с удивительным сказочным существом, смотрящим прямо на нас.

Глядя на картину «Запечные видения» мы чувствуем тепло от печки, запах пирогов и ароматного брусничного чая. Всё, как у бабушки в деревне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я лишь немного прикоснулся к удивительному миру самобытного хантынского художника, побывав в октябре 2019 года в Сургутском художественном музее на выставке авторских работ Г. С. Райшева «Диалог со зрителем». Его образы притягивают внимание и заставляют задуматься, читая между строк.

До знакомства с творчеством Геннадия Степановича Райшева я не задумывался над мировоззрением народа ханты и над тем, как тесно переплетаются традиции русского и хантынского народа. Эта тема меня взволновала, ведь я тоже родился на Югорской земле и мне важно знать историю своего родного края; людей, живущих и прославляющих эту землю.

В ходе исследования я проникся творчеством Г. С. Райшева, его удивительным языком живописи, и возникло желание перенести «загадочный язык» Райшева в свои пейзажи через призму своего видения.

«Чем бы ни занимался художник, он ставит перед собой почти невыполнимые задачи, поэтому остановиться возможности нет», - Г. С. Райшев.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Виртуальная экскурсия по выставке Геннадия Райшева (Сургутский художественный музей). - <https://shm-surgut.ru/13-novosti/1418-virtualnaya-ekskursiya-po-vystavke-gennadiya-rajsheva>
2. Ирина Уварова. Слово о художнике. - стр.10
3. «Асимметричный Райшев» - фильм о Г.С. Райшеве
4. Геннадий Райшев. Живопись. 1960-2010-е годы: Альбом. - Екатеринбург: Издательство Баско, 2014.- стр.6
5. Наталья Федорова. Картина мира Геннадия Райшева
6. Открытие выставки к юбилею Геннадия Райшева (Сургутский художественный музей). - <https://shm-surgut.ru/13-novosti/1282-rayshev-open-2019>
7. Райшев Геннадий Степанович. Экспозиция работ (Карпинский краеведческий музей). - <https://karpinskimuseum.ru/rayshev-gennadiy-stepanovich-yekspozic/>

Художественное наследие В. А. Игошева

Автор реферата:

ПРОТАСОВА Полина,
6 класс МБОУ ДО «Детская школа искусств»

Научный руководитель:

ПУЯНДАЕВА Татьяна Павловна,
преподаватель МБОУ ДО «Детская школа искусств»

г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ВВЕДЕНИЕ

В 2023 году исполнится 102 года со дня рождения художника Владимира Александровича Игошева и 22 года со дня основания Дома-музея В. А. Игошева (филиал Государственного художественного музея).

Владимир Игошев (1921-2007) – художник, воспевший в живописных полотнах самобытность и традиции северных народов. Однажды приехав в Ханты-Мансийский округ, Владимир Александрович был навсегда очарован Югрой, писал северные пейзажи, портреты представителей коренных народов Севера, сюжетные композиции. Тем самым Мастер внес значимый вклад в дело сохранения многонациональной культуры России.

Художник стремился подметить интересные события и особенности в образе жизни местного населения. Он создавал жанровые полотна, искренние, с некоторым налетом наивности. Пейзажи и портреты, посвященные людям и природе Ханты-Мансийского автономного округа, принесли художнику известность.

Актуальность исследования обосновывается не только моим личным интересом к творчеству художника В. А. Игошева, но и тем, что сегодня возникла необходимость обратить пристальное внимание на общечеловеческие ценности. Это доброта, чувство любви к родному краю, красота Земли, ее необъятные просторы, на умение понимать прекрасное и видеть его рядом, как в природе, так и в художественном творчестве. А проявление интереса к людям, прославившим родную землю, есть важнейшее условие успешного развития России. Интерес к истории малой родины способствует укреплению любви к стране.

К сожалению, обучающиеся нашей школы и жители нашего города мало знают о В. А. Игошове, чьи полотна хранятся не только в городе Ханты-Мансийске, не только в нашем округе и стране, но и за рубежом.

Цель работы: привлечь внимание к творчеству народного художника СССР В. А. Игошева.

Можно выделить следующие задачи:

- исследовать биографию и истоки становления художника;
- изучить творчество художника.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ХУДОЖНИК

Владимир Игошев родился 28 октября 1921 г. на хуторе Игошевский, близ села Аскино (Башкирия) в большой трудолюбивой семье хлебопашца. С детства был увлечен рисованием. «Я любил наш хутор и до сих пор люблю, хотя его давно и нет, на том месте только полынь да бурьян, но для меня он живой, там, на хуторе, в моей душе родилась любовь к жизни, природе и всему живому», - писал Владимир Александрович в книге воспоминаний «Глазами сердца».

По окончании Башкирского художественного училища был призван в армию, а затем - на фронт. Разведчик Владимир Игошев сражался с фашистами на Донском фронте, под Сталинградом. В короткие минуты затишья доставал блокнот и рисовал. Делал карандашные наброски товарищей, которые они отправляли домой вместо фотокарточек. Может быть, в этих семьях до сих пор хранятся портреты, выполненные Игошевым на передовой. Как-то на фронт приехала делегация из Башкирии с подарками для земляков. Игошев передал с ними пакет с рисунками для своего учителя. Всего 60 зарисовок. «Если сам не уцелею, может, рисункам повезет больше», - подумал солдат. Был тяжело ранен под Сталинградом, долго находился в госпитале.

Вернувшись в Уфу, несмотря на тяжелое состояние здоровья, старался много рисовать. В 1944 году Игошев едет в Москву и поступает в Государственный художественный институт имени В. И. Сурикова, где учится у известных художников Г. Г. Ряжского, В. В. Почиталова, Д. К. Мочальского. В 1950 году после окончания института Владимир Игошев уезжает на Урал, в Свердловск, где ведет педагогическую и творческую работу.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ

Красоту Северного края открыла Владимиру Игошеву сестра, жившая еще до войны в Ивделе. Она видела приезжавших в поселок оленеводов в расшитых национальным узором малицах. Сестра и посоветовала Владимиру поехать на Север. И он решился.

В 1954 году ветер странствий занес его в мансийский поселок Бурмантово на западной стороне Уральского хребта. Тут его ждала встреча, поворотная в его судьбе. Полуграмотный манси, охотник и оленевод Степан Куриков. Рослый, в малице, с гривой густых волос, он был столь колоритен, что Владимир Александрович буквально прилип к нему с просьбой написать его портрет. Оленевод не только согласился позировать, но и пригласил в гости в Суеват-пауль.

В эту же поездку художник оказался в старейшем национальном поселке Няксимволь, расположенном среди лесов и болот на живописном берегу реки Северная Сосьва. «Няксимволь стал моим штабом. Оттуда я добирался до самых отдаленных стойбищ благодаря моим друзьям-оленеводам, рыбакам». Часто добирались по лежневке. «Мне так на войне не было страшно, как на этих северных лежневках. Кругом хлябь, болото. Если собьешься с дороги, уже не спасешься».

На стойбища Игошев приезжал с этюдником и красками. Манси наблюдали за тем, как художник водит кистью по холсту и получается какая-нибудь картинка или почти фотокарточка. А художник присматривался к местной жизни. «Мне казалось, что я попал в другое измерение. Я был покорен Севером. Мне было все интересно: как северные люди пасут оленей, как рыбу ловят, как охотятся на медведя и белку. Я видел мужчину с косичками, как у индейца. Такой типаж сейчас не встретишь».

Свежие впечатления художника, восхищение людьми Севера, суровой красотой природы послужили основой для создания живописных работ «Суеват-Пауль» (1954), «Степан Куриков» (1954) и других. Уже в 1956 году в Москве состоялась первая персональная выставка его северных полотен. Она стала окном в неведомый, загадочный мир небольшого северного народа. За годы общения с коренными жителями Югры Владимир Александрович написал десятки картин на северную тему.

В поездках по округу Владимир Игошев делал зарисовки, писал с натуры, общался с местными художниками. Многочисленные этюды, сделанные крепкими, энергичными мазками, иногда с применением мастихина, показывают то, что художник добивался плотности и сложности фактуры изображаемого мотива. Игошев был очень чутким колористом, и снег в его пейзажах буквально искрится, и замечательно передаётся настроение мо-

розного солнечного дня. Живописец постоянно работал над совершенствованием своего мастерства.

Игошев написал много портретов детей и стариков. Начало жизни и ее итог. Восторг, любопытство, открытость миру - в детских портретах. И какое-то сокровенное знание жизни, то, что мы зовем мудростью, - в просветленных лицах старшего поколения.

Мансийский поэт Юван Шесталов так написал о творчестве Игошева: «Для меня, человека из рода манси, художник Владимир Александрович Игошев открыл моих соплеменников заново. Оказывается, у нас, северян, которых недавно, каких-то 70 лет назад, ученые называли дикарями, есть и свои достоинства, и даже красота».

Многолетние поездки художника в Югру, изучение им жизни северных народов, правдивое и художественное изображение людей и природы дают основание считать Игошева историком мансийского народа. В его художественном наследии запечатлены не только традиционный быт и костюм, но и красота северной природы.

Как всякий ищущий художник, Игошев всегда стремился к новым впечатлениям, к новым местам. За свою долгую жизнь Владимир Александрович побывал в творческих поездках в самых дальних регионах Советского Союза и за рубежом, но навсегда в его сердце остался Северный край.

В 1961 году Игошеву было присвоено звание «Заслуженный художник РСФСР», а через четыре года – «Народный художник РСФСР». В 1991 году он был удостоен звания «Народный художник СССР».

ДОМ-МУЗЕЙ

В 2001 году, в день 80-летия Мастера, в Ханты-Мансийске был открыт Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева, в коллекцию которого вошли портреты, пейзажи и сюжетные композиции, написанные художником в творческих поездках в Ханты-Мансийский край.

Над созданием «пряничного домика», как часто называют его жители и гости столицы нефтяного края, трудились архитектор Евгений Викторович Ингема и народный художник России Сергей Витальевич Горяев. Архитектура в стиле русского модерна не случайна: именно в искусстве того времени Владимир Александрович видел истоки собственного творчества.

Сегодня Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева является филиалом Государственного художественного музея. На экскурсиях по стационарной экспозиции «Северный путь» посетители Дома-музея открывают для себя культуру коренных малочисленных народов Севера, знакомясь с художественной летописью Югорской земли, созданной Владимиром Александровичем Игошевым, а в кабинете-мастерской художника царит атмосфера творчества и любви к своему делу.

В своих воспоминаниях о творческих путешествиях на Север художник писал: «Если мне в моих работах удалось хоть в какой-то мере передать красоту внешнего и внутреннего богатейшего духовного облика представителей народов ханты и манси, то я уже этим буду счастлив».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТНОШЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУ ХУДОЖНИКА

«Я навсегда покорен Севером. Навсегда», - говорил В.А. Игошев. А Югорская земля будет благодарна художнику за то, что он оставил в памяти образы северян.

Прекрасно, что в административной столице Югры есть Дом-музей художника, где представлены его работы. Талант и мастерство живописца уже много лет приобретают все новых и новых почитателей его искусства.

Сегодня в музее идет интересная жизнь. Научные сотрудники разрабатывают и проводят экскурсии, популяризируя творческое наследие художника, организуют разнообразные выставки. Дом-музей Игошева продолжает сохранять собственный стиль, уникальную ауру, доказывая свое особенное предназначение и способствуя развитию культурного пространства Югры.

Мне интересно было познакомиться с биографией Мастера, изучить его творчество. Работы Владимира Игошева интересны и востребованы, имеют историческое и культурное значение. К сожалению, обучающиеся так мало о нем знают или не знают совсем. Данный реферат и презентацию можно использовать на уроках «Беседы об искусстве», «История искусства», на внеклассных мероприятиях, чтобы обучающиеся знали и ценили творчество талантливого художника, которое способствует развитию творческого мышления, воспитывает в человеке гуманные чувства, любовь к своей ма-

лой родине, ориентирует его на ценностное восприятие человека и природы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ольга Маслова. Владимир Игошев: Я навсегда покорён Севером. -<https://admhmansy.ru/news/478/86889/>
2. Фарид Хусниярова. О народном художнике Владимире Игошеве. -<https://dzen.ru/a/YbK93tZWlmR0J9kd>
3. Альбина Глухих. Белый шаман Владимир Игошев. - <https://www.finnougoria.ru/news/publications/25520/>
4. Бубенова Е.Л. Владимир Игошев. - <https://livingheritage.ru/brand/hanty-mansijskij-avtonomnyj-okrug-yugra/vladimir-aleksandrovich-igoshev>

Югра в творчестве Г. С. Райшева

Автор реферата:

СЛОБОДЕНЮК Александра,
8 класс НРМБУ ДО «ДШИ им. Г. С. Райшева»

Научный руководитель:

КАНАКОВА Елена Викторовна,
преподаватель истории искусств
НРМБУ ДО «ДШИ им. Г.С. Райшева»

с.п. Салым, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ВВЕДЕНИЕ

Через произведения искусства мы узнаем чьи-то чувства и мысли, выражение чьей-то творческой индивидуальности, особого мироощущения и восприятия окружающей его реальности, переведённой порой в абстрактные силуэты и образы или, напротив, максимально достоверно передающие действительность. Но не всегда произведения искусства бывают понятны по своему замыслу и поэтому не находят отклик в душе зрителя, читателя или же слушателя. Так было с творчеством хантыйского художника Геннадия Степановича Райшева. Это трудный мастер, ведь образы, которые он нам предлагает, непривычны неподготовленному зрителю, но по-своему завораживающи.

Мне стало интересно разобраться в творчестве этого художника и посмотреть на то, как он изображает Югру.

Цель работы: познакомиться с жизнью и творчеством Г. С. Райшева.

1. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА

Райшев Геннадий Степанович (1934-2020) - член-корреспондент Российской академии художеств (2007), заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа (с 1996), заслуженный художник России (с 2006). Почётный академик Академии искусств и художественных ремёсел им. Демидовых (1998). Удостоен премии «Звезда утренней зари» депутатской Ассамблеи народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (1993). Награжден Золотой медалью (2005) и орденом «За служение искусству» (2011), медалью «Шувалов» (2014) Российской академии художеств, Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» (2014) Союза художников России. Почётный гражданин города Карпинска (1997), почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2004).

Родился 18 ноября 1934 года в поселении Сивохрап Самаровского района Остяко-Вогульского национального округа (ныне - Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа), жил и работал в Ханты-Мансийске.

В своих работах Геннадий Райшев осваивал пространство мировой культуры от фольклора до современности. Интуитивное и осознанное – два начала, которые всегда рядом у Райшева и выступают как основа развития его творчества.

Его основные работы: линогравюры - серии «Рыбаки большой Оби» (1967), «Лоси» (1968), «Плач гагар» (1969); гравюры - «Мать земли», «Селезень-береза», триптих «Шайтан-озорник»; живописные произведения - «Мужички салымские» (1973-76), «Шайтан вечерний» и «Шайтан утренний» (1973); произведения, связанные с темой Великой Отечественной войны: «Груняха, мать поэта», «Пароход «Пономарёв» (оба — 1972), «И. С. Райшев с веселком» (1973); полотна, посвящённые судьбе хантымансийского народа: «Сломанные нарты» (1971), «На праздник» (1980), триптих «Переключка богатырей» (1980), серия «Варовая пора» (1985), «Югорская легенда» (1985-87). Серия «Движение времени», «Сибирские бывальщницы» (оба - 2003), «Три косатых богатыря», «Воспоминания детства» (оба - 2004), «Люди полей», серия «Баня по-чёрному»; «Память горы», «Тройка» (все - 2005), «Образ женщины», «Образ мужчины» (оба - 2006), серия «Деревенские мотивы» (2006), серия «Мистическая черёмуха» (2007).

Специально для Г. С. Райшева в Ханты-Мансийске была построена монографическая Галерея. Уникальность ее заключается в том, что это первый в Сибири культурный объект музейного типа, включающий в себя не только музейное хранение и экспозицию произведений, но и действующую мастерскую художника.

Неординарный архитектурный облик здания вдохновлен творчеством художника. В пространство города включено монументальное полотно, связанное с природным ландшафтом Югры, увиденной, словно из стратосферы. Внутреннее пространство Галереи с дизайном в стиле хайтек позволяет ощутить себя в беспредельном космическом мире, наполненном художественными образами.

До 2020 года художник ежедневно работал в своей «творческой лаборатории», создавая новые произведения. Геннадий Степанович ушел из жизни 9 ноября 2020 года. Сейчас в Галерее действует мемориальная мастерская «Человек Вселенной», где сохраняется атмосфера живого творчества: мыслей и чувств художника. Гости могут не только прикоснуться к

творческому наследию художника, увидеть живописный инструментарий, но и услышать голос Мастера.

2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ Г.С. РАЙШЕВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЮГРЕ

2.1. Глухари. Холст, масло. 1967 г.

Эта картина воспринимается нами легко, без каких-либо усилий. В самом её центре главные герои – два глухаря, остановившиеся, быть может, после долгого полёта над обширными, необъятными лесными просторами, расстилающимися ещё очень далеко, занимая почти весь задний план полотна.

2.2. Вид на деревню Сивохрап. Картон, масло. 1967 г.

Родина Геннадия Степановича Райшева – деревушка Сивохрап. Картина прекрасно передаёт её былой вид, коего, к сожалению, уже не найти ни на картах, ни в жизни. Остались лишь воспоминания её бывших жителей и эта картина, на которой мы можем видеть широкие, просторные поля, полосе частокола различных хвойных деревьев и стоящие на высоком берегу маленькие частные дома, а над всем этим высится красивое голубое небо, прикрытое одеялом пышных белых облаков. Непонятно почему, но мне кажется, что от этой картины веет чем-то родным и знакомым.

2.3. Дятел над бором. Холст, масло. 1978 г.

Это уже более сложная для восприятия картина, с самого начала кажется, что в ней нет ничего особенного, но если приглядеться, то смысл работы будет постепенно раскрываться.

На этой картине изображён, исходя из названия, лесной бор, над которым – фигурка дятла, летящего, казалось бы, сразу в обоих направлениях. Быть может этот дятел - герой давно позабытой хантыйской легенды, а может быть - аллегория на непостоянность человеческой мысли, образа его действий или разность его слов и действий. Возможно, направление его полёта видится каждому по-разному – одним вправо, «плывущим по течению», другим же влево, справляющимся с какими-либо жизненными трудностями.

ми. Сам бор окружён водной гладью, в которой мы видим чуть искажённое отражение ближайших к нам, чуть покосившихся, деревьев. Пейзаж, изображённый художником, многим югорчанам покажется знакомым.

2.4. Богатырь Салыма. Холст, масло. 1999 г.

Эта картина повествует нам о герое большинства легенд Малого Салыма, посвящённых жизнеописаниям малосалымского князя, в молодости носившего имя Нум-тэ-тыгы-тэ-тагэ-тэ-ай-ега-палек-ики - «Летящий по небу хранитель маленькой реки стороны мужик». В зрелые годы его звали Кутэм-ега-тагэтыгын-ай-орт-ики - «три реки охраняющий маленький богатырь мужик». Эти имена как бы замещают титулы, знаки отличия, и в то же время указывают на величину территориальных владений. Первоначально, как видим, владения ограничивались территорией бассейна небольшого правого притока реки Малый Салым - реки Ай-ега. А в зрелые годы под властью князя оказались еще две реки - Малый Салым и Камчинская. Очевидно, в разных ситуациях князя называли разными именами, но в быту именовали сокращенными от основных имен - Ай-ега-ики - «Маленькой речки мужик» или Ай-орт-ики - «Маленький богатырь мужик».

2.5. Югорская легенда. Холст, масло. 1986 г.

Эта картина рассказывает нам об истории наших предков, их деятельности и досуге. Это заставляет зрителя задуматься над прошлым и жизнью в целом.

В самом центре картины полукруг оранжево-желтого цвета. В нем шесть горизонтальных ярусов – стилизованных изображений детских, мужских и женских фигурок. Все фигуры выстроены сомкнутыми рядами. За границей полукруга очертания леса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Г.С. Райшев изображал в своём творчестве Югру многогранной и интересной, с разных её сторон – её легенд, действительности, в собственном виде его родины, а также разными способами – абстрактными фигурами или во всей её живописной красоте.

Феномен творчества Геннадия Райшева все более притягивает внимание специалистов и зрителя. Находясь в стороне от столичных центров, избегая суетности, пять десятилетий мастер непристрастно совершал собственный глубоко индивидуальный путь, вместивший поиски современности, связанные с возвращением к сущностным первоосновам жизни и творчества. Обратившись к изначальному миру природы и человека, художник «выращивал» их во множестве пространственно-временных связей – от природно-мифологического до современного планетарного охвата мира.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Г. Райшев. Живопись. 1960-2010-е годы: Альбом/Автор-сост., статья, текст Н. Н. Федорова; научный ред; статья И. П. Уварова. - Екатеринбург: издательство Баско, 2014. – 380 с., ил.
2. Райшев Геннадий Степанович. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Райшев,_Геннадий_Степанович
3. Райшев Геннадий Степанович (1934-2020). - https://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=51612
4. Райшев Геннадий Степанович. Биография. - <https://www.ghm-hmao.ru/static/raisheva-biografiya>

Твои люди, Север! Портретный жанр в творчестве современных художников Югры

Автор реферата:

ШАРИПОВА Карина,
5 класс МАУДО в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г. Белоярский»

Научный руководитель:

ШУТОВА Марина Леонидовна,
заведующая художественным отделением,
преподаватель истории искусства, рисунка, композиции
МАУДО в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г. Белоярский»

г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ВВЕДЕНИЕ

Знаете ли вы, какой жанр главенствует в живописи, графике, скульптуре с давних времен и до наших дней? Какой жанр считается вершиной мастерства? Какие задачи решает художник, работая в этом жанре? Проведем опрос среди людей, увлекающихся искусством, в возрасте от 14 до 45 лет и выясним их мнение.

Оказалось, что большинство респондентов считают исторический жанр и портрет самыми сложными, но популярными и востребованными жанрами. А вот на вопрос о задачах портрета единодушия во мнениях не наблюдалось, затруднения вызвали и вопросы о современных живописцах и скульпторах. Именно поэтому родилась идея провести исследование в области истории искусства, ответить на заявленные вопросы.

Я учусь в художественной школе в пятом классе. На занятиях по композиции, рисунку, живописи мы начали работать в жанре портрета. Портрет - это изображение человека. Человека можно изобразить в полный рост, в нарядной одежде, в торжественной атмосфере - это будет парадный портрет. Существуют так же плечевое, погрудное, поколенное изображение. Такие композиции характерны для камерного портрета, в котором ставится задача не прославить портретируемого, а раскрыть образ, внутренний мир, настроение, передать характер.

Портрет может быть выполнен в фотографии. В фотопортрете решаются те же композиционные и сюжетные задачи, что и при работе масляными красками, пастелью и другими материалами.

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОРТРЕТНОГО ЖАНРА ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Первые образцы портрета являются скульптурными и относятся к Древнему Египту. Затем следовал расцвет портрета в период античности, упадок жанра в Средневековье, новые открытия, взлет и переход к технике станковой живописи в эпоху Возрождения, а дальнейшее развитие портрет получил в новейшей истории. Интересно отметить, что в России портретный жанр появился в эпоху петровских преобразований. Парсуна стала

переходом от иконописи к изображению «персон», работе с натуры. В первой половине XVIII века стремительно возрос интерес к данному жанру, и сформировалась русская школа портретной живописи. Затем набирает силу реализм XIX века, затем авангардные эксперименты, в XX веке соц-реализм создал и упрочил свои позиции. А как развивается жанр портрета в творчестве современных художников?

Мы с вами - жители Югры. Это особая территория России. На этой земле переплелись вековые традиции коренных народов и большого количества людей, прибывших на освоение нефтегазовых месторождений из разных регионов страны. Художники торопятся отобразить это уникальное явление в произведениях искусства.

ПОРТРЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ЮГРЫ

Передо мной картина белоярской художницы Татьяны Алексеевны Степаненко «Хозяйка таежного края», написанная на холсте масляными красками. На ней изображена старая бабушка, хмуриющаяся, как будто ей солнце слепит глаза. Её руки, сжатые в кулаки, указывают на то, что она решительно собралась в путь. На её лицо падает свет, художница как бы намеренно выделяет светом черты лица и чётко прописывает суровое выражение. На плечи женщины, поверх меховой одежды, накинут светлый, расписанный разноцветными цветами, павловопосадский платок. Это кажется необычным, ведь павловопосадские платки – явление русской культуры, часть русского народного костюма. Оказывается, издавна в костюме ханты и манси был обязательным лоскут ткани, покрывающий голову. Но он был сшит из остатков ситца, который шел на пошив рубах и платья членам семьи. Получалось, что такой обзримый элемент костюма походил на лоскутное одеяло, был невыразительным. Потому с огромным удовольствием местные женщины обменивали пушнину, кожу, рыбу, изделия из меха, бересты на яркие привозные платки Павловского Посада, особенно нравились платки с бахромой и кистями. В народном танце этот элемент передает характер оперенья, крыла. Вспоминаются праздники - День трясогузки, Вороний день у серенных народов. Фон в картине не случайно го-

лубого цвета, он контрастен к локальному коричневому, появляется баланс светлого и тёмного.

Есть в творчестве Татьяны Степаненко серия живописных этюдов, написанных с натуры, это портреты ловких и сильных мужчин из числа представителей коренного населения Севера. Оленеводство - традиционный способ ведения хозяйства. Олень для своего хозяина - кормилец, друг. Разведением оленей занимались на нашей территории издавна. И сейчас в национальном селе Казым Белоярского района есть оленеводческое хозяйство. Здесь проходят фестивали национальных культур «Белый олень» и «День оленевода», а также мужчины состязаются в национальных видах спорта. Татьяна Алексеевна Степаненко изображает победителей соревнований гуашевыми и акриловыми красками. Художница внимательно всматривается в суровые, обветренные лица мужчин, желая схватить и передать сходство с натурой. Оттого манера живописного мазка экспрессивная, смелая. Но помимо внешнего сходства подмечает художница и характер модели - закрытый, собранный, настороженный. Костюм портретируемых - точное повторение одежды их предков. Малица не расшита орнаментом, ведь орнамент - это отверстие в одежде, сквозь него проникает ветер, так что у хантов, живущих на открытой местности, не в лесу, орнаментов на верхней одежде не было. Зато пояс с подвешенными к нему предметами, необходимыми в жизни оленевода-охотника (ножи, манок, сумочки для мелких объектов), а также подвесные пластины-украшения, пряжки - настоящая гордость мужчины. Часто рукоятки ножей, пряжки вытачивались из кости, содержали сложный прорезной орнамент.

А вот еще один портрет, называется «В дорогу», его автор - Ольга Владимировна Давиденко. На первом плане изображена женщина-ханты и олень. Женщина эта, скорее всего, хозяйка оленя. Она смотрит куда-то вдаль, держа оленя за узду, а олень спокойно слушает свою хозяйку. У оленя ветвистые широкие рога, он очень ухоженный, на шее оленя красуется большой золотой колокольчик. На спине животного - тяжелая ткань с изображением хантыйского национального узора. Женщина одета в шубу с национальным орнаментом. Небо светлое, действие происходит зимним утром. Художница выбрала очень приятную цветовую гамму, что радует глаз зрителя и убеждает его в том, что перед нами светлый, добрый, заботливый человек.

Обратимся к графическим листам художника Владислава Саввовича Белых. Художник много трудился в технике рисунка тушью и пером. Эти рисунки созданы в 70-х годах прошлого века, во время его творческих экспедиций по малым сельским поселениям Берёзовского района. Это родина художника. Итак, в работе «Зырянка из Саранпауля» изображена женщина, которая пристально и спокойно смотрит на зрителя. На вид ей около пятидесяти лет. На голове национальный головной убор, это мягкая шапочка, а поверх нее завязан платок с кистями, его концы убраны за спину. Головной убор получается высокий, он добавляет образу женщины роста и значимости. В ушах - крупные серьги, украшениями служат нашивки по плечам узорчатой блузки. Позади женщины нарисован бревенчатый сруб. Рисунок очень подробный и точный.

Другая композиция художника В. С. Белых названа «На летнем стойбище». Здесь изображен мужчина в длинной грубой одежде, позволяющей выжить в суровых условиях тайги. На дальнем плане видны берёзы и сосны, ели. На среднем плане изображен чум, рядом с чумом собака. Скупые графические средства графики - линия, штрих, пятно, силуэт - как нельзя более точно передают суровость характера коренного северного народа и природы. Есть портреты, в которых мастер подчеркивает другие качества людей из числа коренных народов - простота в общении, интерес к гостям. Такие работы - «Народный художник Шешкин», «Старушка». Каждая фигура в них взята крупным планом, детально проработаны элементы одежды и пейзажа.

В дополнение экзотической тематике северных народностей есть портреты тех, кто осваивал Север, прокладывал нити газопроводов, строил компрессорные станции, дороги, города. Такие сильные образы я нашла в творчестве советского и российского художника Энгельса Васильевича Козлова. Он долго жил и работал в Ленинграде, но родом с берегов Печоры. Портрет стал его любимым жанром. Художник ярко представляет «суровый стиль», его герои всегда движутся «с работы - на работу». И хотя это не югорские строители и первопроходцы, тем не менее, это Русский Север, а потому, близкие по образности портреты были представлены на выставке «В краю нефти и газа» Национальной галереи Республики Коми в 2019 году.

Нельзя оставить без внимания скульптурные портреты. Вот монумент, открытый в 2016 году в городе Сургуте - «Трудовому подвигу поколений нефтяников Сургутнефтегаза». Одиннадцать бронзовых скульптур прославляют трудовые будни геологов, геодезистов, электромонтеров, бурильщиков, инженеров, строителей, водителей, операторов по добыче нефти и газа, сварщиков и представителей других профессий. Портреты этих людей носят собирательный, обобщенный характер. Манера выполнения - намеренно грубая, поверхность скульптур шероховатая, неровная. Этот прием художники некоммерческого фонда скульпторов «Единение» из Перми использовали для того, чтобы подчеркнуть нелегкий путь добычи нефти и газа из недр земли. Примечательно, что в городе Лениногорск республики Татарстан, где в годы войны было открыто крупное Ромашкинское месторождение нефти в нашей стране, установлен в 1980 году монумент «Трудовому подвигу нефтяников Татарии». И своим образным решением он предшествует фонтану нефти Сургута.

Еще один скульптурный портрет нефтяника, установленный также в Сургуте, привлекает внимание. Памятник представляет собой фигуру газовика, открывающего шаровой кран на газопроводе. Общая высота памятника - около 5 метров. Проект монумента выполнил художник Валерий Чалый (г. Ноябрьск), статуя газовика создана скульптором Ярославом Барковым (г. Санкт-Петербург). Можно в ряду памятников упомянуть скульптуры в городах Нягань, Когалым (скульптурная группа очень похожа на мухинскую «Рабочий и колхозница», только менее динамичная композиция), но особо выразительным в художественном плане считаю образ молодого рабочего в произведении «Покорителям Самотлора» в городе Нижневартовске. В авторскую группу по созданию монумента вошли: скульптор Иван Николаевич Костюхин, архитекторы Юрий Федорович Кожин и Остап Васильевич Василенко; в творческой работе приняли участие конструктор Владимир Михайлович Иоффе и архитектор Лина Ивановна Короткевич. Скульптуру отлили в Ленинграде на заводе «Монумент-скульптура» по разрешению Совета Министров СССР.

Авторами найден лаконичный, но выразительный силуэт молодого газовика, держащего высоко над головой зажженный факел. Хочется провести аналогии с олимпийским огнем, огнем Прометея, Колосом Родосским.

Этот памятник открыт в 1978 году, он хорошо обозрим издали, фигура ясно читается на фоне неба. Люди почувствовали искренность и точность образа, называют памятник «Алёша», по-своему, словно хорошо знают этого парня.

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обобщая изложенное, можно отметить, что портрет - распространенный жанр в современном искусстве, он разнообразен по стилистическим и композиционным приемам, каждый из художников представляет в своей творческой манере людей, с которыми живет рядом или трудится. Я горячо убеждена, что молодые художники, обучающиеся в художественных школах, колледжах, университетах, найдут много новых возможностей заинтересовать зрителя рассказом о людях, живущих на Крайнем Севере.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Артемов А. А. Русский Север в осмыслении художников 1950-1970 г. – Искусство, 2015. 212 с.
2. Мунин, А. Н. Север и художники / А. Н. Мунин. - Вологда: Кн. изд-во, 1964. - 165 с.
3. Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. - Архангельск: Правда Севера, 2004. - 552 с.
4. Шутова М. Л. Мир Запечатленный. - Екб., 2008.

Резолюция II Открытой региональной детско-юношеской научно-практической онлайн-конференции «ЮГРА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ»

24 марта 2023 года

24 марта 2023 года состоялась II Открытая региональная детско-юношеская научно-практическая онлайн-конференция «Югра в творчестве художников».

Конференция проведена в рамках Югорской недели художественных музеев.

Цель конференции – духовное и эстетическое развитие детей и юношества, создание условий для развития научно-исследовательской деятельности в области изобразительного искусства.

Организаторами конференции выступили Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» и филиал «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева».

Конференция прошла в онлайн-формате. Для участия в конференции поступило 7 заявок из 5 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: городов Белоярского, Пыть-Яха, Сургута, Ханты-Мансийска, с.п. Салым (Нефтеюганский район). В рамках конференции были заслушаны доклады 7 участников - воспитанников художественных отделений детских школ искусств. Возраст участников - от 12 до 18 лет (включительно).

Темой обсуждения стало отражение природы, истории и культуры Югры, в произведениях изобразительного искусства, в том числе из собраний музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и России.

Два доклада были посвящены творчеству заслуженного художника России Геннадия Степановича Райшева, один доклад – художественному наследию народного художника СССР Владимира Александровича Игошева. В четырех докладах нашла отражение тема Югры в творчестве югорских и российских художников.

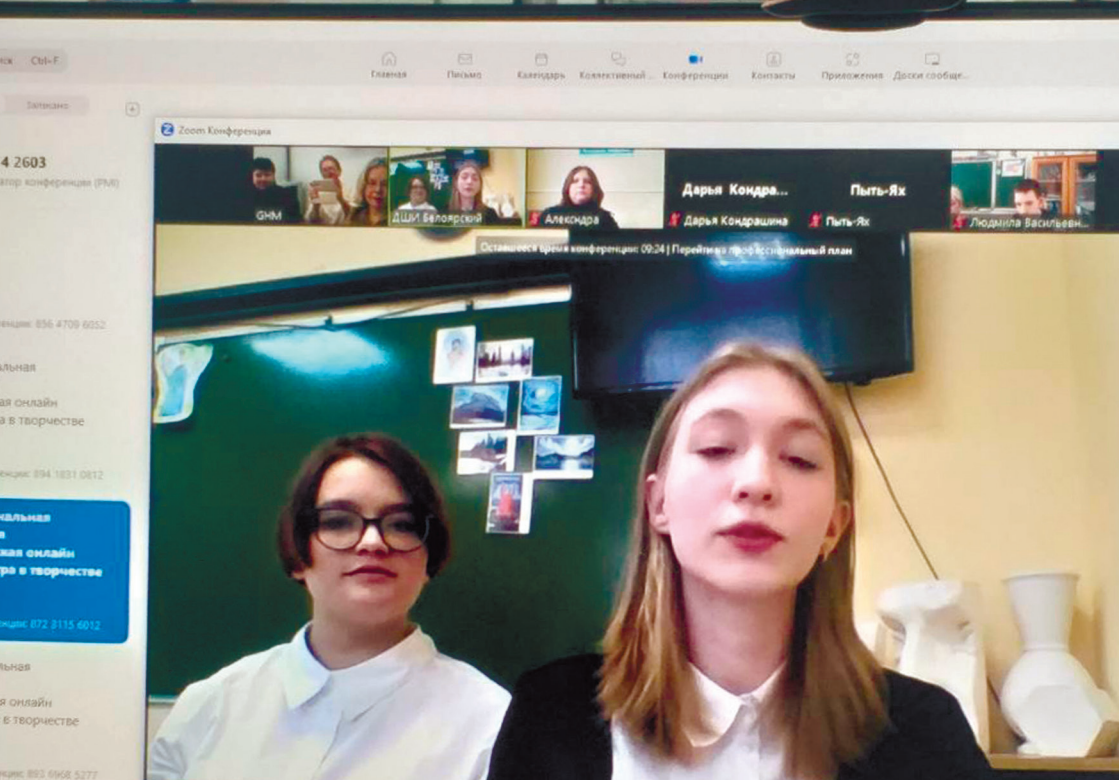
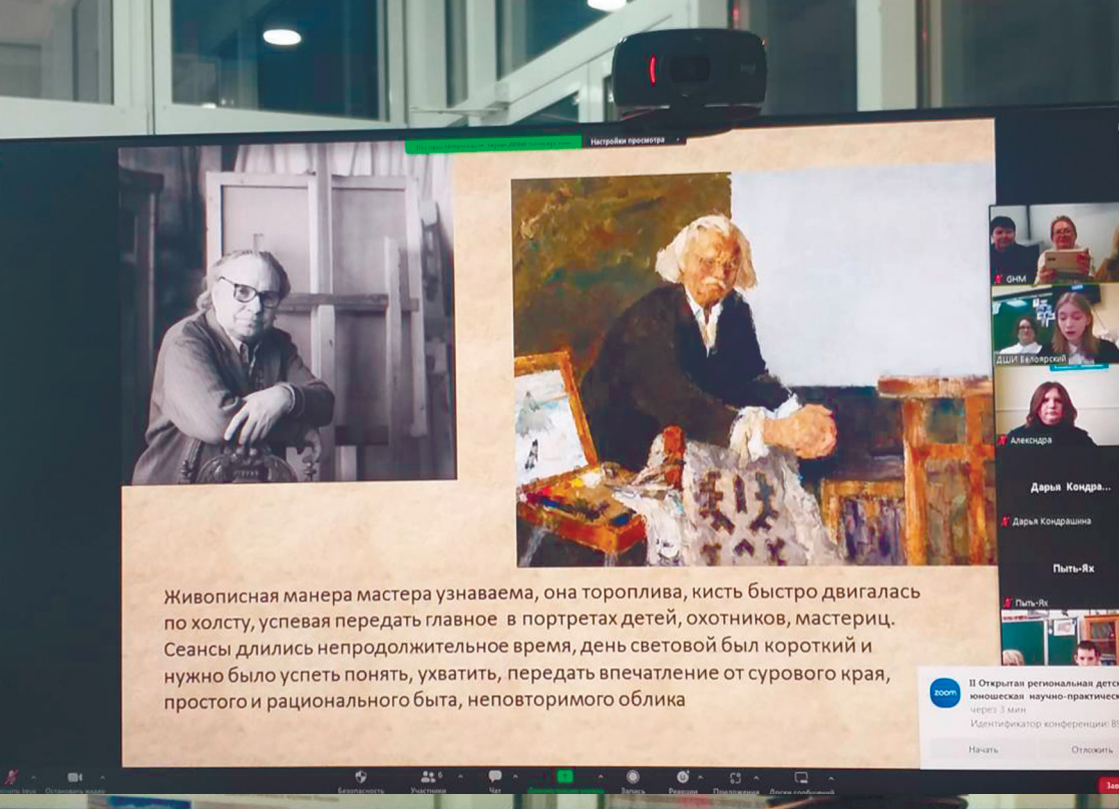
В результате обсуждения вопросов, определенных тематикой конференции, ее участники приняли резолюцию:

1. Предложить бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный художественный музей»: - опубликовать в электронном виде и разместить на сайте музея сборник докладов конференции;

- развивать и укреплять сотрудничество с ДШИ муниципальных образований автономного округа.

2. Рекомендовать бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный художественный музей» проводить конференцию для детско-юношеской аудитории ежегодно. Для участия в конференции помимо воспитанников школ искусств приглашать студентов колледжей искусств и культуры, творческих факультетов вузов, а также старшеклассников профильных гуманитарных классов общеобразовательных школ.

Участники конференции выражают признательность бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» и филиалу «Дом-музей народного художника СССР В. А. Игошева» за обеспечение высокого уровня организации конференции.



ЮГРА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ

**Сборник материалов II Открытой региональной
детско-юношеской научно-практической конференции**



Ханты-Мансийск
2023