А.А. ДАЦЕНКО
Директор Приморской государственной картинной галереи
e-mail: shergil@mail.ru

И.Н. МИКЛУШЕВСКАЯ
Кандидат искусствоведения, доцент МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: irina2006mikl@rambler.ru

А.Д. САМАТОВА
Магистрант МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: samat73@mail.ru

A.A. DAZENKO
Director of the Primorye State picture gallery
e-mail: shergil@mail.ru

I.N. MIKLUSHEVSKAYA
PhD of art history, associate professor of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: irina2006mikl@rambler.ru

A.D. SAMATOVA
Master of art history student of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: samat73@mail.ru

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ВОЛКОВ — ХУДОЖНИК ИЗ ШИКОТАНСКОЙ ГРУППЫ

YURIY IVANOVICH VOLKOV — THE ARTIST OF SHIKOTANSKII GROUP

Курилы.
Здесь — камень, небо и вода,
И рыбой пахнущие ветры.
Здесь уходящие суда
на взмах прощальный безответны.
Уйдет на свой меридиан,

дымки белесые остынут.
И вновь пустынен океан
как небо тихое пустынно.
Взбеги на сопку, прокричи
во след ушедшим что есть мочи —
одни студеные ручьи,
В ответ невнятно пробормочут.
Споткнется и сорвется с кручи,
сухой пучок травы в руке
забьется факелом колючим.
Вода и камень и трава,
И тишина пустынь богиня.
...Ну как такие острова
Неповторимые покину?
Курилы, вы — моя беда.
Живет во мне такая странность:
Я ехал к вам не навсегда
И навсегда теперь останусь...

В.Богданов [1]

Данная статья посвящена исследованию творчества приморского художника Ю.И.Волкова, искусство которого до сих пор не становилось объектом глубокого изучения искусствоведов. Личность художника особенно ярко и рельефно проявилась в связи с его участием в Шикотанской группе. Шикотанский период творчества Волкова рассматривается как время и место становления художественного языка и особенного стиля мастера. В статье анализируются жанры, в которых работал художник. Изучение творчества Волкова проводится авторами на основании личного знакомства с художником и взятых интервью, а также изучения коллекции работ из фондов Приморской государственной картинной галереи, частных собраний и работ из мастерской художника.

The following article is dedicated to the research of the creative works of a Primorye native artist, Volkov, whose art has yet to become a point of interest for art-historians. Artist's personality has drastically appeared due to his participation in the Shikotanskii

group. Shikotanskii period of Volkovs creative work is considered as the time and place of the development of his artistic language and style. This article analyzes the genres in which the artist worked. The research into Volkovs creative work is done based on personal experience of the authors, their interviews, as well as the review of art collections from the Primorye art gallery, personal collections and works from his art work-shop.

Ключевые слова: Шикотанская группа, Ю.Волков, Приморский художник, О.Лошаков, Суровый стиль
Keywords: Sikotanskii group, Y.Volkov, Primorye artist, O.Loshakov, Severe style

Имя Юрия Ивановича Волкова, заслуженного художника Российской Федерации, одного из основателей Шикотанской группы, широко известно за пределами Приморского края. Неутомимый путешественник, совершивший две кругосветные экспедиции, он прошел с этюдником по всему Сахалину, Приморью и Курилам. Его становление как художника связано с тем временем, когда вслед за художниками-«шестидесятниками» пришло следующее поколение, пытающееся изменить взгляд на жизнь, со своим мироощущением и пониманием творческих задач. Юрий Волков тоже был захвачен общим стремлением увидеть жизнь иную и настоящую, ему были близки искания «шестидесятников», но при этом его творчество обрело свой образно-пластический язык и силу.

Юрий Иванович Волков родился в городе Александровске-Сахалинском на острове Сахалин в 1941 году. В 1962 году он закончил Владивостокское художественное училище, в 1967 году — Дальневосточный институт искусств, в том же году стал членом Приморского отделения Союза художников СССР. Юрий Волков — один из «шикотанцев». Так называли художников, объединившихся в творческую группу во второй половине 1960-х годов.

Шикотанская группа — яркий феномен в истории советского изобразительного искусства второй половины XX века. Идеологические установки того периода требовали от художников произведений высокохудожественных, пропагандирующих идеи социалистического строя. Главной из задач было изображение современника как человека-тру-

женика. В эти годы многие художники командировались для творческой работы на промышленных предприятиях, стройках всего Советского Союза, в колхозы и совхозы. А художественному освоению Дальнего Востока уделялось особое внимание. Как пишет в своей работе Т.А.Нордштейн, «...новая форма организации творческого труда открывала широкие перспективы. Она позволяла узнать жизнь больших коллективов... Художники получали материал позволяющий подойти к широкому философскому осмыслению современной действительности. Это влекло на путь создания произведений сложных.... Работы в творческих группах приводили к глубокому постижению людей ... И возможности видеть своих героев в труде и на отдыхе...» [6].

Шикотанская группа стала уникальным явлением в художественной жизни советского периода. В нее вошли начинающие художники Владивостока и Уссурийска, а также некоторые художники из центральных областей России. Идейным вдохновителем группы стал московский художник Олег Николаевич Лошаков, связавший свои творческие интересы с Дальним Востоком. Лошаков закончил Мо-

Рис. 1. Волков Юрий Иванович (1941–2017) На сейнере. 1974. Картон, масло. 55х63 Собрание Приморской государственной картинной галереи, Владивосток

Рис. 2. Волков Юрий Иванович (1941–2017) Девчата с острова Шикотан. 1969. Холст, масло. 200х175. Собрание Приморской государственной картинной галереи, Владивосток

сковский академический художественный институт им. В.И.Сурикова и по распределению приехал на Дальний Восток, где несколько лет был преподавателем во Владивостокском художественном училище.

Творческой базой для художников-единомышленников стал остров Шикотан на Курилах Сахалинской области, отсюда и название группы. Как принято считать в период формирования шикотанской группы, ее основной костяк составляли Ю.Волков, Е.Корж, В.Рачев во главе О.Лошаковым.

С лета 1966 года творческая экспедиция на Курильские острова стала началом самого яркого и масштабного художественного движения на Дальнем востоке. С тех пор в течение целых сорока лет внимание художников было приковано к острову Шикотан, название которого в переводе с языка древних айно означает — «лучшее место». Как пишет в своей статье Н.А.Прантенко, «в завершающийся период хрущевской оттепели на островах курильской гряды, на самом краю света в уединении обрели подлинную свободу художники ищущие, с внутренним зарядом противостояния и непокорства консерватизму, давлению официального искусства. Поиски индивидуального художественного почерка, собственного художественного мировоззрения особенно ярко проявились в пейзажной живописи как доминирующем жанре Дальнего Востока» [7].

Именно шикотанский период стал самым ярким и насыщенным в творчестве Волкова.

Связав свою жизнь с Приморьем, художник никогда не забывал свою родину Сахалин, творческие поездки туда стали для него регулярными. Там же, в путешествиях по Дальнему Востоку, произошло его знакомство с другими представителями шикотанской группы.

Увиденное на Шикотане будоражило, волновало и, возможно, не всегда поддавалось кисти. Художникам требовалось время, чтобы вжиться, проникнуться необычностью этих мест. Художники и их герои пристально и слегка самоуверенно, а подчас и удивленно вглядывались в окружающий мир, словно впервые за долгое время открывшийся им.

Наполненная контрастами, резкостью колорита, разнообразием красок, суровая природа острова потребовала от художников особого художественного языка. Палитра приморских живописцев словно очистилась, из картин ушла вся лирика, но появилась некая мощь и смелость.

Уже первая поездка Юрия Волкова на Шикотан дала молодому художнику возможность поиска тем, разработки мотивов, отработки

Рис. 3. Волков Юрий Иванович (1941–2017). Портрет отца. Холст, масло. 91х100. Собрание Приморской государственной картинной галереи, Владивосток

Рис. 4. Волков Юрий Иванович (1941–2017). Остров Шикотан. Бригада ставников. 1979. Холст, масло. 90х125. Собрание Приморской государственной картинной галереи. Владивосток

цвета и ритма. Этюдов, пейзажей — шикотанских, курильских, сахалинских — у Волкова действительно много. Впечатления накапливались, потребность самовыражения усиливалась, рождались картины, на которых изображены и вековая природа, и будто позирующие художнику суровые, немногословные ребята и девушки. Рабочая одежда, будни и отдых покорителей дикой и суровой природы — вот, что занимало мысли и чувства художника. Тихие бухты, живописные ущелья, побережья и крутые обрывы, соленый ветер и сочная зелень буквально захлестнули художника буйством красок и яркостью колорита. Первое, что нашло отражение в этюдах, — природа Шикотана. Пейзаж, где торжествовало высокое небо, яркое солнце, непостоянные облака, звучал особенно упоительно в своей живописной стихии. Яркой световоздушной среде Курил соответствовало особое художественное выражение — насыщенность цвета и декоративно-пластическое решение образа. Так в живописи Волкова лирическое начало уступило место рациональному замыслу — пейзаж стал решаться декоративно, с помощью энергичных цветовых отношений, пластической напряженности. Насыщенность образной характеристики стала мыслиться от колористической разработки локального выразительного пятна. Эмоциональный накал живописи стал достигаться за счет динамичного мазка, напряженного цвета, широкого и густого движения кисти.

Остров поражал приезжавших туда художников своей красотой. В разгар сайровой путины жизнь на Шикотане бурлила. Привычные

мерки не подходили для художественной работы. Обстановка требовала поиска каких-то новых приемов. Необычайное разнообразие природных явлений и контрастных состояний, когда дни со сплошным туманом и проливными дождями сменялись блистающими, солнечными, — все это заставляло относиться к натурному этюду как к необыкновенно напряженному по цвету и динамичному по композиционному решению. Об этом говорят и созданные Юрием Волковым произведения. Романтический настрой в дни пребывания на Шикотане, сама натура придавали смелости художнику. Эта динамика жизни отразилась и в его натюрмортах. К примеру, картину «Сайра с кальмарами» отличает необычный ракурс (вид сверху) и диагональные построения групп. Рыбы и кальмары написаны уверенными мазками. Вся работа построена на тонких сочетаниях серого в живописи сайры, кальмаров и фона, контрастирующих с рыже-охристой поверхностью стола.

Волков — прирожденный колорист, линия с ее упорядоченностью — не для него. Его пейзажи — это яркое выражение непридуманной реальности. Панорамные, с особым освещением, контрастными цветовыми эффектами и острыми ракурсами, они обладают удивительной энергетикой, динамикой и экспрессивностью.

Но художник не ограничился рамками пейзажного жанра, работая над сюжетно-тематическими картинами. Его произведения «Будни Шикотана» (1976), «Семья рыбака» (1974), «Девчата с Шикотана» (1969), «Бригада ставников на о. Шикотане» (2005) и другие представляют живописное повествование, в котором заявляет о себе пафос первооткрывателя. Все, на первый взгляд, будничное по-настоящему волновало художника, имело для него притягательную силу. Он рассматривал жизнь как мощный пласт, в котором все неделимо и исполнено значения. В шикотанских этюдах Волкова человек взаимодействует с окружающей средой. Пейзаж у художника — это проявление его чувств и переживаний.

Юрий Волков с особой увлеченностью писал людей, работавших на Шикотане во время путины, — рыбаков, краболовов, рыбообработчиц. Написанные во время поездок многочисленные этюды стали материалом для тематических композиций. Созданные художником образы убедительны. Его программная картина «Девчата с Шикотана» сильна раскованностью чувств, непринужденностью повествования. Именно эта работа сделала художника знаменитым в его 28 лет, когда журнал «Огонёк» опубликовал ее на цветной вкладке. Огромная кипа

Рис. 5. Волков Юрий Иванович (1941–2017) Вечерний Шикотан. Холст, масло. 54х80 Собрание Приморской государственной картинной галереи, Владивосток

писем была адресована автору, в которых, наряду с благодарностями за созданное произведение, были и просьбы познакомить с красавицами, изображенными на картине. Конечно, это было невозможно, поскольку образ каждой девушки — придуманный, собранный из многочисленных этюдов, зарисовок, размышлений и мечтаний художника. Картины «Девчата с Шикотана», «Семья рыбака» отличает крупный формат, отсюда и использование таких изобразительных средств, как обобщенный силуэт, скульптурная проработка лица в контрастной светотеневой манере. Таким образом живописец стремится придать образу символичность, сделать изображения своих моделей знаком масштабных свершений. Работая по натурным впечатлениям, Волков создавал произведения, в которых сохранял непосредственность и свежесть восприятия.

Мотив подчиняется у художника определенным стилистическим закономерностям, отсюда их монументальный строй и напряженный поиск пластического идеала. Настроение его картин не только менялось вместе с настроением художника, но и связано с большим комплексом жизненных наблюдений и воспоминаний художника. Начиная работать над картиной, Волков выезжал на этюды. И уже в процессе работы созревал и зачастую сильно изменяется замысел произведения, будущее полотно наполнялось натурными впечатлениями, проявляя наиболее яркие и характерные детали.

В работах Юрия Волкова, его коллег по цеху в 1960–1970-е годы складывается особое отношение к временным характеристикам картины — некое психологическое время, измерение которого определяется

Рис. 6. Волков Юрий Иванович (1941–2017) Сайра с кальмарами. 1972. Картон, масло. 50х70. Собрание Быстрицкого Р.М. Владивосток

не столько конкретным соотношением сюжетных поворотов действия, пространственных ситуаций, сколько эмоциональным контекстом. Особый эмоциональный строй придает отдельным образам и деталям композиции особую временную характеристику. Таким образом, режиссура больших программных картин Волкова не соотнесена с какой-то локальной сюжетной ситуацией, но каждое из произведений содержит широкие размышления о жизненном призвании человека. Отдельный образ и любая деталь картины сопряжены не друг с другом, но с центральной идеей.

Художественное и нравственное неразделимы в работах Юрия Волкова. Ему близка позиция оценивать современность, понимать ее через человеческую личность. Портретная живопись художника сложилась под воздействием идей и художественного языка так называемого «сурового стиля». Это образы конкретных людей, ставшие центром живописного повествования, — «Портрет бригадира Н.Широкова» (1988), «Хозяин моря» (2006), «Портрет подводника М.П.Капралова» (1972), «На берегу татарского пролива» (2005) и другие. Образы рыбаков, моряков, рыбообработчиц, пограничников, простых рабочих написаны художником с такой искренностью, как будто это портреты близких или хорошо знакомых ему людей. Их отличает живая непосредственность, ясность характеристик. Диапазон портретных форм автора достаточно широк: от камерного и бытового до обобщенных и монументальных портретов-картин; от наблюдений, носящих частный характер, до образов, вбирающих в себя идеальные представления эпохи. К некоторым из портретов художника можно применить такую его тематическую ха-

рактеристику, как портрет-раздумье. Размышляют бригадир докеров Широков, представленный мастером в роли «хозяина моря» Анатолий Соловьёв, мальчишки, коротающие время на берегу Татарского пролива. Но размышляют не только герои картин, а сам художник выспрашивает их о продуманном, о мечтах и надеждах, о смысле и сути жизни. Особое место в этом жанре занимает «Портрет отца» (2005), написанный Волковым с проникновенной силой и нежностью. Щемящая душу тема, изображающая человека, прошедшего войну, лишена у Волкова сентиментальности; его герой — это тот, кто пересилил врага, кто способен после всех ужасов войны добродушно улыбаться, кто полон утвердительной решимости к созиданию новой жизни.

Экстремал по характеру, с неиссякаемой энергией и силой духа, жаждущий открытий и новых впечатлений, Юрий Волков совершил немало путешествий. Дважды он побывал в кругосветках — на парусниках «Паллада» и «Надежда». Итогом экспедиций стали сотни работ. Страны, города, люди, природа — все в них восхищает своей красотой и богатством цвета. За многие мили пути взгляд художника не утратил остроту и свежесть.

Вся жизнь художника состояла из разнообразных творческих путешествий. И всегда изучение именно повседневной жизни людей представлялось ему более интересным, по сравнению с «общественно-значимыми» темами. Девиз художника — изображение современности современными средствами, подразумевавшими в меру экспрессивную манеру письма, динамичные композиционные решения, островыразительные ракурсы. В живописи Юрия Волкова сочетаются мечта и банальность, прекрасное и обыденно-приземленное, вечное и мгновенное, этими качествами он объемлет человеческую жизнь. Личность художника поражает неистощимой энергией, убежденностью и преданностью своему делу. Для него счастье быть художником и привычно ощущать тяжесть этюдника на плече. Природа, жизнь людей вдохновили художника, помогли найти ему тот материал, который позволил наиболее полно раскрыться, обрести самого себя.

Список литературы:

1. *Богданов В.* Мир моей любви / В.Богданов. — Сахалин: Южно-Сахалинск.изд-во, Сахалин. отд-ние ,1986, — 96 с.

2. *Ванслов В.В.* Искусствознание и критика: методологические основы и

творческие проблемы / В.В.Ванслов. — Ленинград: Художник РСФСР, 1988.

3. *Волков Н.Н.* Композиция в живописи / Н.Н.Волков. — Москва: Искусство, 1977.

4. Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни Дальнего Востока (1858–1938) / В.И.Кандыба. — Владивосток: изд. Дальневост. ун-та, 1987.

5. *Лошаков О.* Поездки на Шикотан // Художник. — 1974. — № 8.

6. *Нордштейн Т.А.* Искусство Сибири и Дальнего Востока. Альбом / Нордштейн. — Ленинград: Художник РСФСР, 1984. — 7 с.

7. *Нордштейн Т.А.* Искусство Сибири и Дальнего Востока. Альбом / Нордштейн. — Ленинград: Художник РСФСР, 1984. — 24 с.

8. *Рачев Ю.* Выставка молодых художников // Красное знамя. — 1976. — 20 марта.