

УДК 7.011.26

EDN ZTMPRW

Научная статья

<http://centrniign.ru>

ISSN 2307-5775 (Print)

ПРАВЕДНАЯ ГАРМОНИЯ – ИДЕАЛ РОССИЙСКОГО БЫТИЯ

К 100-летию со дня рождения народного художника РСФСР и МАССР Владимира Илюхина (1923 – 2007)

Е. В. Гольшенкова

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств
имени С. Д. Эрьзи, г. Саранск, Россия
golsev@inbox.ru

Аннотация

Владимир Дмитриевич Илюхин — народный художник РСФСР и МАССР, крупнейший мастер мордовского и современного отечественного изобразительного искусства XX — начала XXI столетия. В нем и его творчестве ярко отразился дух эпохи с горячим оптимизмом и патриотизмом, уверенностью в гражданской позиции, поиском гармонии и справедливости. На становление и развитие искусства мастера оказали влияние героический энтузиазм 1930-х гг., учеба в школе юных дарований при Академии художеств в Ленинграде, Великая Отечественная война, участником которой он был. Художник — яркий представитель социалистического реализма в лучших его традициях, что выразилось в создании образа положительного героя, создателя новой жизни. Живописец в искусстве развивал идею праведной гармонии, понимая ее как идеал российского бытия, осуществляя духовную и художественную идею «правды жизни». Главные темы его творчества — историческая и национальная. Став знаменитым в 1952 г. картиной «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе», он раскрыл историю Отечества в портретах современников. Героями его полотен стали крестьяне и люди творчества, их образы звучат символами эпохи. В пейзаже он также раскрывает положительный идеал, необходимый для современного общества, размышляя о гармонии человека, природы, времени, утверждая чувство полноты жизни и патриотическое ощущение Родины. В. Д. Илюхин по праву считается народным художником, он выразил душу своего народа в его поиске праведной гармонии, без которой русская душа не может жить. Основы мировоззрения и творческого метода живописца составляют патриотизм, исторический оптимизм, безграничная любовь к России и малой родине — Мордовии. Произведения художника, наполненные общечеловеческой содержательностью, остаются актуальными и принадлежат классике отечественной культуры XX — XXI вв.

Ключевые слова: Владимир Илюхин, отечественное искусство, соцреализм, праведная гармония, положительный герой, духовное, национальное

Для цитирования: Гольшенкова Е. В. Праведная гармония — идеал российского бытия: К 100-летию со дня рождения народного художника РСФСР и МАССР Владимира Илюхина (1923 — 2007) // Центр и периферия. 2023. Т. 18, № 3. С. 80 — 89. EDN ZTMPRW

Чем дальше уходит от нас громада XX в., тем явственней мы осознаем всю мощь, величие и драматизм прошедших событий, неразрывно связанных с судьбой Отечества, имеющих колоссальное значение для мира, глубоко ощущаем силу и непререкаемый авторитет личностей, создавших эту эпоху и передавших нам «времен связующую нить» в XXI в. Их идеи, мысли, творения и образы по сей день являются духовным достоянием нации, наполняя собой «токи вечной русской жизни» [1, с. 59]. К ним принадлежит один из крупнейших мастеров современного отечественного изобразительного искусства народный художник РСФСР и МАССР Владимир Дмитриевич Илюхин, столетие которого отмечается в 2023 г.

Живописец всей душой и талантом в жизни и в искусстве поддерживал и развивал идею праведной гармонии, понимая ее как идеал российского бытия, осуществляя духовную и художественную идею «правды жизни», возникшую еще в XIX в., ставшую русской живописной традицией, длящейся в XX в., по-новому осмысливаемой в XXI столетии. Девизом творчества В. Д. Илюхина звучат его слова: «Искусство всегда оптимистично по своей сути. Оно обнадеживает, вселяет надежду на вечную гармонию между людьми, природой и человеком. Я ищу положительного героя, ибо только он способен вершить великие дела. Думаю, что задача любого художника — выражение народных чаяний, веры в свой народ и любви к нему» [3, с. 5]. Это очень точное, актуальное определение цели и задач настоящего искусства.

В. Д. Илюхин — без малого ровесник XX в. Его личность эпохальна, творчество одухотворено служением высшим гуманистическим ценностям. Он истинный российский традиционный художник-гуманист и сын своего времени. Его произведения — это своеобразные суждения автора о времени и о себе, о необъятной многонациональной России и дорогой сердцу малой родине — Мордовии, о диалоге национального и интернационального в современной отечественной культуре. В них раскрываются нравственно-философские искания человека, его сокровенный духовный мир, бескорыстная и самоотверженная любовь к жизни, к родной земле, к людям, неиссякаемая вера в то, что в борьбе за справедливость человек обретет свое истинное достоинство. В. Д. Илюхин по праву считается народным художником, он смог выразить наиболее полно душу своего народа в его поиске праведной гармонии, без которой русская душа и дышать не может.

Мастер — типичный герой своего времени. В нем все под стать духу эпохи: горячий оптимизм и патриотизм, уверенность в жизненной позиции, исполненной гражданственного пафоса, мощный призыв к созиданию, поиск гармонии и справедливости. Воин-победитель, вместе с народом отстаивавший независимость родины, спортсмен, не знавший поражений, энергичный, масштабно мыслящий общественный деятель, широко эрудированный профессионал, близко знако-

В. Д. Илюхин
V. D. Ilyukhin

мый с такими знаменитыми мастерами отечественного искусства, как Ф. В. Сычков, И. И. Бродский, В. М. Сидоров, Е. Ф. Белашова, А. П. и С. П. Ткачевы, К. Н. Бритов, В. Я. Юкин, В. А. Иванов, А. Д. Соколов, академик В. В. Ванслов, искусствовед С. М. Червонная; сильная, цельная, волевая личность, талантливый неутомимый художник, для которого есть только одна форма жизни и творчества — служение Отчизне, людям, искусству. Его произведения хранятся ныне во многих крупных музеях страны, в том числе Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи (МРМИИ) и Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И. Д. Воронина, частных российских и зарубежных коллекциях.

В. Д. Илюхин родился 21 октября 1923 г. в селе Починки Горьковской области. Детство он провел в Ичалках, родном селе матери, куда переехали его родители. Именно отсюда в 1937 г. 13-летний Володя отправил свои ученические рисунки в г. Саранск, где они экспонировались наряду с работами взрослых профессиональных художников на II Республиканской выставке, приуроченной к I Учредительному съезду художников Мордовии. Ректор Всероссийской академии художеств И. И. Бродский пригласил талантливого юношу на учебу в среднюю художественную школу при Академии в г. Ленинград, где Владимир обучался до начала Великой Отечественной войны. В 1942 г. был призван в армию, окончив Тамбовское артиллерийское техническое училище, сражался в составе частей Карельского, а затем Первого Украинского фронтов, дошел до Берлина, участвовал в освобождении Польши и столицы Чехословакии — Праги. Он награжден орденами «Красной Звезды» и Отечественной войны I степени, медалью «За боевые заслуги», удостоен Благодарности Верховного главнокомандующего за отличные боевые действия при прорыве обороны немцев на р. Нейсе и овладении рядом городов, в том числе Берлином.

По окончании войны В. Д. Илюхин вернулся в Мордовию и посвятил ей свое искусство и общественную деятельность. С 1947 г. он член Союза художников СССР, коллектива мордовских художников. На протяжении многих лет являлся председателем правления Союза художников Мордовии, членом правления и художественного совета Союза, членом правления Союза художников РСФСР, Центральной ревизионной комиссии Союза художников СССР, делегатом многих всесоюзных и всероссийских съездов художников. Неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами Союза художников и Министерства культуры РСФСР.

Еще в период творческого расцвета художник был признан ярким представителем социалистического реализма. Однако лучшие его работы стали классикой не только советской, но и российской живописи XX столетия («Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе», 1952; «Портрет мордовского поэта Никула Эркая», 1963; «Портрет передовой телятницы

П. Ф. Рябов, Ф. В. Сычков, В. Д. Хрымов, В. Д. Илюхин, Е. А. Ноздрин в мастерской В. Д. Илюхина. 1952 г.

P. F. Ryabov, F. V. Sychkov, V. D. Khrymov, V. D. Ilyukhin, E. A. Nozdrin in the workshop of V. D. Ilyukhin. 1952

На этюдах. Парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. г. Саранск. 1954 г.

On etudes. A. S. Pushkin Park of Culture and Recreation. Saransk. 1954

из колхоза „Красный Октябрь“ Н. А. Косолаповой», 1973; «Красная Подгора», 1978). В. Д. Илюхин — классический реалист. Он весьма традиционен, поиски чего-то абсолютно нового ему чужды. Мастер был убежден: главное для художника — увидеть уже явленную нам красоту и быть предельно искренним в передаче ее в произведении. Не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий — таково творческое кредо автора.

В первом большом монументальном историческом полотне «Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе», принесшем ему широкую известность в Советском Союзе, В. Д. Илюхин обозначил приоритеты своего творчества — увлеченность историей, выделение и разработка национальной темы в изобразительном искусстве. В картине автор обратился к победному моменту Русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг., когда Крым был присоединен к России. Как и в 1952 г., почти сразу после войны, так и сейчас, когда Крым вновь вошел в родную российскую гавань, работа воспринимается необыкновенно эмоционально. Прекрасно передается торжественная атмосфера встречи двух полководцев в романтической трактовке их образов, в гордом величии военных кораблей под наполненными ветром парусами, в бьющихся о скалы волнах моря. При работе над полотном особое значение В. Д. Илюхин придавал портретной характеристике, образу своего знаменитого земляка, адмирала русского флота Ф. Ф. Ушакова, ныне канонизированного. Его интересовала и волновала связь героя с Мордovieй. Последние годы жизни адмирал провел в родовом имении в с. Алексеевка Темниковского уезда, прах его покоится в Санаксарском монастыре близ г. Темникова. Для мастера Ф. Ф. Ушаков не только общероссийский герой, но прежде всего выдающийся представитель мордовской земли, образ народный, который был так необходим нашей национальной культуре во время ее становления в послевоенные годы. Картина создавалась в период расцвета отечественной исторической живописи. Она отвечала патриотическому чувству гордости советского народа и самого художника за нашу воинскую доблесть в одержанной Великой Победе над фашизмом.

В. Д. Илюхин — продолжатель отечественной и, прежде всего, национальной традиции, включая особенности культуры мордовского народа. В колорите русской природы он видел декоративно звучащие соцветия красочной палитры мордовской вышивки, утвердительные ритмы декора национального костюма, резьбы по дереву, народных танца и пения. Мастер одним из первых в мордовском искусстве конкретно и масштабно обратился к разработке национальной темы, которая решалась у него под знаком особого чувства единства со всей Россией. Это чувство проистекает из корней его происхождения: отец — русский, мать — эрзянка. Их союз как бы символизировал давнее единство славянских и угро-финских племен

*Встреча А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе.
Вариант. 1983. Холст, масло*

*The meeting of A. V. Suvorov and F. F. Ushakov in Sevastopol.
Version. 1983. Oil on canvas*

на территории России. Весь пыл души он отдал воспеванию малой родины — Мордовии, частицы вечной России, поэтому образы людей мордовской земли видятся сквозь призму России, они исконно российские: неизменные подвижники земли нашей — крестьяне и люди творчества. Это прежде всего земляки живописца, представители родного мордовского народа. Их жизнь и труд для В. Д. Илюхина — искомая гармония человека, природы и всего мироздания.

В постоянной экспозиции «Современное искусство Мордовии» МРМИИ имени С. Д. Эрьзи экспонируется один из шедевров портретного искусства мастера «Портрет передовой телятницы из колхоза „Красный Октябрь“ Н. А. Косолаповой». Героиня изображена на фоне бревенчатой стены избы, символизирующей суровость, непреукрашенность и изначальную константу крестьянского быта и труда, непререкаемость, естественность священных законов бытия с твердым соблюдением традиций. В мастерски переданной световоздушной среде угадывается присутствие незыблемой прелести, задумчивой тишины и покоя природы. Под стать ей и внутренний мир женщины: величавое спокойствие позы, гордый открытый с российской необъяснимой грустинкой взгляд, чуть вскинута голова, пластичный замок рук, благородный колорит национального костюма с аккордами синего, белого и желтого цветов. Все являет патриархальное достоинство и интеллигентность ее натуры. Этот портрет мордовской крестьянки — величественный монумент вечной российской жизни, духовным ценностям человека и гармоничного созвучия его с природой. Недаром зрители эту картину называют «Родина — Мать».

Россия у В. Д. Илюхина разная: и крестьянская, и духовная, и городская. Главное — Россия как лич-

ность с неповторимым характером и волей, как Идеал. Российский идеал всегда устремлен к праведной гармонии, что и составляет основу творчества мастера, идейной, образной художественно-выразительной структуры его произведений.

Истоки чувства гармонии берут начало в христианском идеале согласия людей и их сопричастности мирозданию. Отсюда проистекают две ведущие темы искусства мастера: «Земля» и «Человек», выстраивающие мировоззренческую магистраль творчества В. Д. Илюхина, которую можно обозначить как «Земля и Люди» и которая определяет стойкую приверженность художника жанрам пейзажа и портрета.

Интерес В. Д. Илюхина к истории Отечества, неразрывная связь с эпохой определяют склонность автора к историческому жанру, которую он реализует в портрете. Хороший портрет дает столь же яркое и глубокое представление об эпохе, как и картина. Портрет, по мнению Д. С. Лихачева, — самая характерная живопись для России, и ее особенность — нравственная поучительность образа [6, с. 158].

*Портрет передовой телятницы из колхоза «Красный Октябрь» Н. А. Косолаповой. 1973. Холст, масло
Portrait of an advanced calfwoman from the collective farm
“Red October” N. A. Kosolapova. 1973. Oil on canvas*

*Портрет Героя Социалистического Труда
И. С. Китайкина. 1967. Холст, масло*
*Portrait of the Hero of Socialist Labor
I. S. Kitaykin. 1967. Oil on canvas*

*Портрет молодой доярки Ани Пиксиной.
1973. Холст, масло*
*Portrait of a young milkmaid Anya Piksina.
1973. Oil on canvas*

Данная черта в определенном смысле совпадает с основной концепцией социалистического реализма в его классическом понимании. Это прежде всего создание образа положительного героя, созидателя новой социалистической жизни и строителя коммунистического общества. Такой подход к раскрытию образа был отчасти подготовлен всем ходом развития искусства XX в.: искусство утратило традиционную для XIX столетия критическую направленность, приняв форму подчеркнутого утверждения положительного.

Советское искусство с жизнеутверждающим характером и ярко выраженным историческим оптимизмом предполагало увлеченность художника реалистической романтикой как образной формой исторического предвосхищения в искусстве, мечтой, основанной на реальных тенденциях развития действительности. Присущий социалистическому реализму историзм образного мышления способствовал объемному изображению характера, художественному раскрытию созидательного потенциала человека.

Творческое кредо В. Д. Илюхина — утверждать незыблемость положительного, мудрого, оптимистического бытия посредством героического служения Справедливости. Духовный пафос его творчества основывается на действенном гуманизме, на вере в установление на земле справедливости и созидании мира в противовес хаосу. В произведениях это выражается в величавом мудром спокойствии уверенного в своей правоте человека, романтико-героической силе добра и достоинства. Каждый портрет его кисти несет в себе утверждение незыблемости богосозданного мира в материальных и духовных его проявлениях. Образы его полотен как бы говорят: «Так было, есть, так должно быть и будет». Эта императивная интонация намекает на то, что автор не только надеялся на будущее, но и действовал ради него. Акцент на долженствовании, вызывающем к гражданской добродетели, напоминает яркую черту классицистического искусства, что в творчестве мастера отражается в четкой логике композиции, гармоничной ясности и лаконизме трактовки героев, классически строгой и благородной простоте колорита, во внутренней динамике образа при внешней его статичности.

Портреты В. Д. Илюхина пронизаны чувством покоя, готового к действию. У мастера человек — величина постоянная. Меняется время, а духовный стержень человека, его сила духа неизменны. Отсюда возникает особое чувство монолита характера, монументальности, незыблемости его высоких духовных начал. Многие образы полотен В. Д. Илюхина являют собой как бы живописные монументы: «Портрет Героя Социалистического Труда И. С. Китайкина» (1967), «Портрет передовой телятницы из колхоза „Красный Октябрь“ Н. А. Косолаповой», «Портрет молодой доярки Ани Пиксиной» (1973), «Портрет доярки Е. А. Криворотовой» (1976). Они звучат как символ эпохи, при этом не замыкаются исключительно в социалистиче-

ской системе. При всей своей видимой ей принадлежности они обладают каким-то надэпохальным взглядом. Как истинный художник Владимир Дмитриевич, отражая свое время с его идеологией, различного рода переменами, пытался подняться до общечеловеческого. В его портретах всегда есть элемент надвременной, надместной. Каждый образ имеет свою особую красоту и вместе с тем еще какую-то высокую, единую. Взгляды его героев хранят тайное знание всечеловеческой мудрости жизни, высшей сопричастности мирозданию, и это свойство роднит их с образами эпохи Ренессанса.

В зависимости от характера и структуры образа портреты мастера подразделяются на портрет-тип, объединенный с психологическим портретом, исторический, интимно-лирический, репрезентативный и групповой портреты. В 1950-е — начале 1960-х гг. художник часто, а впоследствии несколько реже, работал в жанре интимно-лирического портрета, что связано с духом времени: война обострила бережное отношение людей друг к другу, у художника вызвала больший интерес к образам родных, близких и друзей. Это портреты «Серафим. Портрет брата. Этюд» (1952), «Женский портрет» (1958), «Рафаил Такташ» (1957), «Портрет художника А. А. Мисюры» (1958), «Валя. Портрет жены» (1962), «Портрет П. П. Смирнова» (1963), «Портрет Д. И. Боголюбова» (1964), «Девушка в шали (Портрет дочери)» (1982), «Девочка на берегу моря» (1983), «Портрет дочери Оли. Этюд» (1991). Их особенность состоит в том, что при всем лиризме звучания они сохраняют оттенок определенного типа человека своей эпохи. В этом проявляется неразрывная связь художника с историей Отечества.

По мировоззренческим устремлениям, мощной энергетике и сильному темпераменту мастеру более близок портрет-тип с углубленной психологической характеристикой героя. Такой портрет отличается предельной остротой, точностью воспроизведения облика модели и в то же время отображением героического духа, гуманистической насыщенности образа. В нем сочетаются реальное и идеальное представления о личности. С одной стороны, это яркий индивидуально очерченный характер, с другой — глубокое обобщение на базе существующего нравственного идеала («Колхозный конюх», 1955; «Девушка-дойярка», 1955; «Портрет птичницы А. А. Ситкиной», 1963; «Портрет мордовского поэта Никула Эркая», 1963; «Портрет передовой свинарки Веры Жидкиной», 1967; «Портрет мордовского поэта Ильи Кривошеева», 1967; «Портрет молодой доярки Ани Пиксиной»; «Портрет передовой телятницы из колхоза „Красный Октябрь“ Н. А. Косолаповой»; «Портрет доярки Е. А. Криворотовой»). Свообразие этих портретов состоит в том, что в одних превалирует портрет-тип, доходящий до знаковости (в портрете Н. А. Косолаповой), в других — более лиричное и конкретное во времени решение (в портретах А. А. Ситкиной, Веры Жидкиной).

*Колхозный конюх. 1955. Холст, масло
A collective farm stableman. 1955. Oil on canvas*

*Мордовский поэт Никул Эркай.
1963. Холст, масло
The Mordovian poet Nikul Erkaï.
1963. Oil on canvas*

*Эскиз портрета П. В. Елизаровой.
1962. Картон, масло*

*Sketch of the portrait of P. V. Elizarova.
1962. Cardboard, oil*

Созданный в 1955 г. портрет «Девушки-дойarki» воспринимается как общий тип наивно-оптимистичного ведущего образа эпохи, олицетворяющий полноту и радость восприятия бытия. Образы 1960-х гг. отличаются большой долей оптимизма, задора, радостных порывов души («Эскиз портрета П. В. Елизаровой», 1962). В работах 1970-х гг. появляется больше обобщения в раскрытии характера героя, его внутренняя знаковость. Таков «Портрет молодой доярки Ани Пиксиной», где ярко обозначены философичность и монументальность образа. Основой раскрытия психологического состояния героини является сочетание чувства собственного достоинства со скромностью и предельной ясностью взгляда на мир. «Светел и глубок русский человек, если правда и совесть живут в нем» [2, с. 91]. Подчеркнутая вертикаль композиции, гордый поворот головы создают ощущение спокойной величавости. Чистая линия лица, ясные глаза и целомудренно сложенные губы говорят о скромности модели. Здесь идет строгий отбор основных качеств натуры при сохранении общей приподнятости трактовки. Увидев лучшее в облике человека, художник стремится это лучшее усилить. Он ориентируется на наиболее ценные качества портретируемого. Портрет становится размышлением мастера о судьбе человека, приобретает большую степень обобщения. Это достигается пластическим подчеркиванием прекрасных общечело-

веческих качеств: ума, обаяния и достоинства, выраженных в гармонически ясной простоте формы. Внутренняя красота человека раскрывается богато разработанным ликующим иконописно-красным цветом нулы — современной национальной одежды мордовки-мокшанки.

В 1980 — 90-е гг. многие портретные образы В. Д. Илюхина наполнялись все большим драматизмом («Портрет передовой доярки колхоза „Заветы Ильича“ А. И. Федосеевой», 1977; «Портрет Героя Социалистического Труда А. Т. Куняева», 1979), что связано с противоречиями быстро меняющегося мира.

В. Д. Илюхин также работал в репрезентативном портрете. Сложность его характеристики заключается в переплетении элементов портрета-типа и психологического портрета («Портрет ветерана Великой Отечественной войны В. И. Филимонова», 1985; «Портрет ветерана Великой Отечественной войны Н. Н. Александрова», 1996; «Портрет профессора С. С. Конкина», 1988 — 2002). Немало преуспел автор и в разработке исторического портрета. Он создал многочисленные образы выдающихся людей прошлого, своими судьбами связанных с Мордовией. Это портреты-картины с образами А. В. Веденяпина, Н. П. Огарёва, М. Е. Евсеева, С. Д. Эрзи («Портрет скульптора С. Д. Эрзи», 1989).

Особое внимание привлекает групповой портрет «Новая песня. Участники Кочетовского народного хора» (1982). Это портрет-картина с определенной жанровой окраской, где в содержательном и композиционном планах ведущим является хоровое начало. Тема единения, соборности — одна из центральных в русском искусстве, здесь она звучит с удвоенной силой, потому что подчеркивается мысль о национальном народном единстве. Мастер удачно сочетает сюжетное начало с единством эмоционального настроения. Композиция строится по кругу, интерьер комнаты превращается в сценическую площадку, где каждая героиня хора играет свою роль, имеет свою особую психологическую характеристику и ведет свою партию в песне, обладает своим живописным и музыкальным голосом. Символичен возрастной расклад участниц хора — от пожилого возраста до молодых женщин и девушек. Композиция и возрастная символика напоминают нам о бесконечном круговороте жизни, о смене поколений, о преемственности традиций [5].

Всю жизнь Владимира Дмитриевича интересовали характеры мощные, необычные, нестандартные, с глубоким внутренним миром и высоким чувством достоинства. Портретируемый для него — прежде всего творческая личность, будь то крестьянин или поэт, композитор или ученый. Его герои показаны в момент творчества, созидательной работы ума и души. Совсем еще недавно знаменитый российский поэт Николай Добронравов отмечал, что ему жалко тех героев, о которых он искренне слагал стихи в советское время [4]. Его герой — человек честной судьбы, добрый, беско-

рыстный, не предатель. В недавнем прошлом героическое, герой не были востребованы ни в жизни, ни в искусстве при кардинально меняющихся ценностных ориентирах. Герои были забыты или воспринимались как некий ложный пафос. Однако они были, об этом свидетельствует наша история. В свою очередь, Д. С. Лихачев отмечал, что в современном мире люди перестали замечать через искусство хорошее друг у друга, подчеркивал необходимость возрождения образа положительного героя в нашей культуре [6]. Поэтому с новой силой актуальности предстает искусство В. Д. Илюхина, который искренне стремился будить в человеке совесть, мужество, героизм.

Модели В. Д. Илюхина часто позируют, но в портретах нет статуарности и застылости, поскольку его герои — люди действия. Энергичное авторское «я» художника еще ярче подчеркивает это свойство их характеров. Его «Автопортрет» (1950) поражает бурной энергией личности мастера. Наиболее ярко действительность портретов кисти В. Д. Илюхина проявилась в образах поэта Никула Эркая и композитора Л. И. Воинова («Портрет мордовского поэта Никула Эркая»; «Портрет композитора Л. И. Воинова», 1963), которые показаны непосредственно в процессе творчества. Подобные произведения с большой долей проработки окружающей среды (интерьер, пейзаж) тяготеют к жанру портрета-картины.

Портретные образы В. Д. Илюхина, наделенные полнотой жизни, богатой психологической характеристикой, несут большую степень обобщения, героизации, приподнятости над обыденностью, но при этом не

Снег сходит. 1978. Картон, масло
The snow is melting. 1978. Cardboard, oil

Автопортрет. 1950. Картон, масло
Self-portrait. 1950. Cardboard, oil

теряют свою индивидуальную неповторимость. В них выражена отличительная черта Илюхина-реалиста — чувство полноты жизни и патриотическое ощущение Родины.

Те же чувства характеризуют пейзажную живопись мастера. Это не случайно, так как русская душа и русский пейзаж неотделимы друг от друга. В. Д. Илюхин — художник России с ее обширной пространственной географией: Крым, Урал, Прибалтика, Поволжье и в целом Среднерусская полоса, куда входит и родная живописцу Мордовия. Именно ее мастер больше всего воспевал в своих пейзажах. Поскольку русский пейзаж — это символ России, он всегда историчен, концентрирует в себе эстетические представления эпохи и так или иначе отражает реакцию автора на события действительности. Родная природа осознавалась В. Д. Илюхиным как некая абсолютная константа. Он видел, как все разрушается, меняется власть, правительство, политический строй, общество, верования, пристрастия, — но нечто, с чего начинается понимание причастности к родной земле, — родная природа, которая есть праматерь всего живого, — остается постоянным, вечным. В пейзаже «Красная Подгора» под жемчужным вечеряющим небом раскинулось уходящее вдаль поле со стогами сена. В центре — стоящая, как среди Вселенной,

одинокая группа деревьев с могучей кроной. На втором плане — ряд деревенских домиков и возвышающийся справа холм. Все лаконично, ясно, торжественно, спокойно-величаво. В формате холста, приближающегося к квадрату, в логике обозначения «героя» — деревьев, как бы образующих своеобразную богатырскую заставу перед селом, чувствуется присутствие вечности и мощных энергийных сил природы, действенной энергии самого автора, утверждающего героическую защиту своей доброй волей вечностных сущностных ценностей. Этот пейзаж в полной мере можно назвать автопортретом души художника.

В. Д. Илюхин разрабатывал чистый пейзаж, сельский, городской, индустриальный, марину, пейзаж с жанровой окраской. В 1950 — 60-е гг. мастер часто обращался к индустриальным мотивам. Его привлекала тема освоения новых земель, жизнь морских и речных портов с изображением жанровых сцен труда portовых рабочих, механической жизни техники («Рига. Рыбачий порт», 1953; «Высоковольтная линия», 1954; «В Ялтинском порту», 1955; «Сарапульский порт», 1956). К этому времени относится создание городских пейзажей, составляющих целую серию, которую сейчас можно назвать «Старый Саранск», потому что это пейзажи нашего города середины прошлого века: «Теплый день на старой улице» (1957), «Советская улица» (1957), «Саранск строится» (1962), «Из окна квартиры. Мокрый асфальт» (1967). Характерной особенностью городских пейзажей художника является их жанровость.

Более всего В. Д. Илюхин тяготел к традиционному для отечественного искусства сельскому пейзажу, ко-

торый объединяет в себе эпические и лирические интонации в его творчестве. Излюбленными сюжетами пейзажей живописца являются разнообразные состояния природы весной и осенью — двух переходных периодов в жизни природы. Они исполнены ощущением динамики жизненных процессов, особой светочувствительностью колористических решений («Мартовский день», 1967; «Темников. Солнечный день», 1970; «Под осенним солнцем», 1976). Стержень пейзажной живописи художника составляет мажорное мироощущение, где момент героизации образа природы прослеживается даже в самых лиричных мотивах. Пейзажи В. Д. Илюхина всегда исполнены самоценной значительности, уверенности автора в своих жизненных позициях («Весенняя пора», 1980; «Солнечный день осени», 1983; «Берег Парцы», 1998).

И в портрете, и в пейзаже В. Д. Илюхин находил единую тему — раздумья о героическом самостоянии человека, о родине и мире. В начале XXI в. в России возродились такие понятия, как державность, патриотизм, единение, которые вновь обрели утраченный смысл, в жизни и искусстве усилилась потребность в идеале, герое нашего времени. В этом контексте искусство В. Д. Илюхина, утверждающее оптимистическое бытие и положительного героя в нем, является актуальным и близким современнику. Оптимизм, безграничная любовь к родной земле, уважительное почитание людей, создающих ее ценности, составляют основу мировоззрения и творческого метода В. Д. Илюхина, что позволяет считать его истинным патриотом России. Творчество мастера принадлежит к классике отечественной культуры XX — XXI столетий.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Гавриляченко С. Несколько вопросов тем, кто, несомненно, знает — что такое современное искусство // Художник. 2002. № 1. С. 59.
2. Гагаев А. А., Гагаев П. А. Русская душа: Очерки русского мировидения. Пенза: Изд-во ИПКиПРО, 1996. 234 с.
3. Гольщенко Е. В. Владимир Илюхин: [альбом-монография]. Саранск: «Тип. „Красный Октябрь“», 2020. 312 с.
4. Гольщенко Е. В. Образ положительного героя в портрете и пейзаже В. Д. Илюхина // Наш музей: альманах. 2008. Саранск, 2008. С. 118 — 125.
5. Гольщенко Е. В. «Я ищу положительного героя...»: Жанр портрета в творчестве Владимира Дмитриевича Илюхина // Центр и периферия. 2008. № 4. С. 106 — 113. URL: <http://niign.ru/centrandperifirya/4-2008.pdf>
6. Лихачев Д. Я вспоминаю. М.: Прогресс, 1991. 256 с.

Большинство произведений, репродукции которых даны в статье, принадлежат к коллекции Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи.

Информация об авторе:

Елена Всеволодовна Гольщенко, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи (430005, Россия, Саранск, ул. Коммунистическая, д. 61), искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, golsev@inbox.ru

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Статья поступила в редакцию 07.03.2023; одобрена после рецензирования 22.05.2023; принята к публикации 29.05.2023.

Original article

RIGHTEOUS HARMONY IS THE IDEAL OF RUSSIA'S BEING To the 100th anniversary of the birth of People's Artist of the RSFSR and MASSR Vladimir Ilyukhin (1923 – 2007)

E. V. Golyshenkova

Mordovian Republican Museum of Fine Arts named after S. D. Erzya, Saransk, Russia
golsev@inbox.ru

Abstract

Vladimir Dmitrievich Ilyukhin is a People's Artist of the RSFSR and the MASSR, the largest master of Mordovian and modern Russian fine art of the XX — the early XXI century. He and his work vividly reflected the spirit of the era with its fervent optimism and patriotism, confidence in the civic position, the search for harmony and justice. The formation and development of the master's art was influenced with the heroic enthusiasm of the 1930s, studying at the school of young talents at the Academy of Arts in Leningrad, the Great Patriotic War, in which he took part. The artist is a bright representative of socialist realism in its best traditions, which was expressed in the creation of the image of a positive hero, a creator of a new life. In art, the painter developed the idea of righteous harmony, understanding it as the ideal of Russia's being, realizing the spiritual and artistic idea of the "truth of life". The main themes of his works are historical and national ones. After he became famous in 1952 with the painting "The Meeting of A.V. Suvorov and F. F. Ushakov in Sevastopol", he revealed the history of the Motherland in the portraits of his contemporaries. The heroes of his canvases were peasants and creative people, their images sound like symbols of the era. In the landscape he also revealed the positive ideal necessary for the modern society, reflecting on the harmony of man, nature, time, asserting a sense of the fullness of life and a patriotic cognition of the Homeland. V. D. Ilyukhin is rightfully considered a people's artist, he expressed the soul of his nation in its search for a righteous harmony, without which the Russian soul cannot live. The foundations of the painter's worldview and creative method are patriotism, historical optimism, boundless love for Russia and his small homeland — Mordovia. The artist's works, filled with universal content, remain relevant and belong to the classics of the Russian culture of the XX — XXI centuries.

Keywords: Vladimir Ilyukhin, domestic art, socialist realism, righteous harmony, positive hero, spiritual, national

For citation: Golyshenkova EV. Righteous harmony is the ideal of Russia's being. To the 100th anniversary of the birth of the People's Artist of the RSFSR and MASSR Vladimir Ilyukhin (1923 — 2007). *Center and Periphery*. 2023;18(3):80—89. EDN ZTMPRW

REFERENCES

1. Gavriilyachenko SA. A few questions for those who undoubtedly know what modern art is. *Artist*. 2002;(1):59. (In Russ.)
2. Gagaev AA, Gagaev PA. Russian soul. Essays on the Russian worldview. Penza;1996. (In Russ.)
3. Golyshenkova EV. Vladimir Ilyukhin: album-monograph. Saransk;2020. (In Russ.)
4. Golyshenkova EV. The image of a positive hero in the portrait and landscape of V. D. Ilyukhin. *Our museum. Almanac*. 2008. Saransk;2008:118—125. (In Russ.)
5. Golyshenkova EV. "I'm looking for a positive hero..." The genre of portrait in the works of Vladimir Dmitrievich Ilyukhin. *Center and Periphery*. 2008;(4):106—113. URL: <http://niign.ru/centrandperifirya/4-2008.pdf> (In Russ.)
6. Likhachev D. I remember. Moscow;1991. (In Russ.)

Most of the works, reproduced in the article, belong to the collection of the Mordovian Republican Museum of Fine Arts named after S. D. Erzya.

Information about the author:

Elena V. Golyshenkova, Senior Researcher of Research Department of the Mordovian Republican Museum of Fine Arts named after C. D. Erzya (61 Kommunisticheskaya Str., Saransk 430005, Russia), art critic, Corresponding member of the Russian Academy of Arts, member of the Union of Artists of Russia, golsev@inbox.ru

Conflict of interests: the author declares no conflict of interests.

The author has read and approved the final version of the manuscript.

The article was submitted 07.03.2023; approved after reviewing 22.05.2023; accepted for publication 29.05.2023.