

**Центр непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
институт искусств»**

**Общественно-значимые мероприятия
Научно-методическое и ресурсное обеспечение
системы образования**

«Дальневосточная школа живописи»

«Основатели Дальневосточной школы живописи»

Осмысливая процессы развития и совершенствования регионального изобразительного искусства, необходимо обратиться к истории становления высшего художественного образования на Дальнем Востоке. В 1962 году во Владивостоке открылся Дальневосточный педагогический институт искусств, одним из факультетов в котором был художественный. Преподавателями здесь стали выпускники ленинградских и московских художественных вузов. Именно они заложили основы высшего художественного образования на Дальнем Востоке, долгое время институт оставался единственным местом в регионе, где готовили художников-живописцев.

Художественный факультет давал возможность уроженцам и жителям огромного региона страны получать во всей полноте профессиональную подготовку. Художниками, открывшими летопись художественного факультета, были В.А. Гончаренко, В.Н. Доронин, К.И. Шебеко, Н.П. Жоголев, С.А. Литвинов, Ю.В. Собченко. Их имена хорошо известны в приморском искусстве, они стали флагманами, представляющими региональное искусство на всесоюзных и республиканских выставках. За 60 лет существования из стен института вышло немало хороших художников, многие носят звания членов-корреспондентов РАХ, народных, заслуженных художников, заслуженных деятелей искусств, заслуженных работников культуры России. Большинство преподавателей и директоров художественных школ, училищ, колледжей, членов Союза художников России, творческих организаций разных стран, председателей отделений СХ РФ – выпускники ДВГИИ. Их имена известны за пределами не только региона, но и страны.

1960-1970-е годы смело можно назвать периодом расцвета художественного факультета: набирают силу выпускники 60-х, они разъезжаются по всей стране, пополняя ряды отделений Союза художников Якутии, Бурятии, Сахалина, Хабаровска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Благовещенска и других городов страны, образуют творческие объединения и группы.

Во многом благодаря институту искусств происходит формирование регионального художественного пространства, наполняемого энергией творческих взлетов и озарений приморских мастеров.

Под руководством своих педагогов студенты учатся следовать традициям русской реалистической школы. С самого начала и

поныне в своем образовательном процессе художественный факультет остается верен реалистическим традициям, ориентированным на лучшие образцы отечественного изобразительного искусства, здесь по-прежнему приоритетными в системе обучения являются умение разглядеть индивидуальность каждого начинающего художника и помочь ему наилучшим образом развивать проявленные способности. Вне сомнений, человек, преподающий рисунок или живопись, сам должен владеть этим предметом достаточно убедительно. Персональный опыт в области художественного образования играет большую роль и передается от учителя к ученику напрямую, самым действенным образом. Работа в мастерских, рядом с преподавателем, рождает доверие к передающему опыт, позволяет вживую видеть, как надо работать и что надо делать; педагог может не только пробудить интерес, но и зажечь собственным примером, а это – мощнейший стимул для творческого роста. Дальневосточная школа живописи в работах преподавателей художественного факультета помогает проанализировать основные тенденции развития приморского искусства.

Основная и объединяющая идея - показать произведения художников-педагогов - как тех, кто стоял у истоков художественного факультета, работы которых воспитывают уважение к традиции работы над тематической картиной, учит отвечать на новые вызовы нашего непростого времени со всей творческой активностью художественного мышления. В сфере изобразительного творчества это без сомнения связано с умением не только фиксировать пространство, моделировать форму, тонко передавать цвет, но и образно мыслить, находить свои авторские решения и не раствориться в потоке единообразия.

1960-е годы для регионального искусства важны не только открытием института искусств, но и Приморской картинной галереи (1966), учреждением региональных выставок, что способствовало образованию зоны «Дальний Восток», которая объединила художников всех краев и областей Дальнего Востока. Среди художников, активно работающих в этом жанре, – В.И. Бочанцев, Н.П. Жоголев, В.Н. Доронин, В.А. Гончаренко – все преподаватели ДВГИИ. Новые пространственно-пластические искания 1960–1970-х годов, провели к актуализации и жанра портрета, обновили его типологические и художественные формы.

Эпическая широта дальневосточной природы, ее величавость стали неисчерпаемым источником вдохновения для большинства приморских художников. Ведущее положение жанра пейзажа определило несколько традиционных мест для творческих командировок: северные районы Дальнего Востока (Курилы, Камчатка, Сахалин) и Восточная Сибирь. Постепенно складывается характерный для приморского искусства тип художника-путешественника.

Еще одна линия развития жанра – пейзаж настроения, с его лирическим порывом и камерностью, искренностью и непосредственностью переживания.

Во второй половине 1960-х годов в приморском искусстве сформировалась так называемая Шикотанская группа, или «Художники на Курилах», где объединились начинающие художники не только из Владивостока и Уссурийска, но из городов европейской России. Творческой базой художники-единомышленники избрали курильский остров Шикотан. Природа Камчатки, Чукотки, Сахалина, жизнь людей этих мест также станут одной из главных тем в творчестве приморских художников на долгие годы.

Вернемся к истории...Первым заведующим кафедрой живописи и рисунка, деканом стал закончивший с отличием аспирантуру Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, ученик Б.Ф. Иогансона Вениамин Алексеевич Гончаренко (1929-2013). Благодаря ему создан методический фонд кафедры, куда были переданы лучшие образцы живописи и рисунка из методфонда института им. И.Е. Репина, Вениамин Алексеевич – автор ряда статей по проблемам художественного образования и воспитания, первый председатель Приморского отделения Российского фонда культуры. Талантливый художник и педагог за сорок два года педагогической деятельности выпустил семь дипломных курсов, семьдесят пять студентов, многие из которых стали известными художниками. В методическом фонде ДВГИИ представлены несколько его работ среди которых выделяется его «Музыкант» (1969), При едином реалистическом подходе к изображению модели художник в той или иной степени стремится раскрыть внутренний мир человека, его неповторимые черты, передать свое видение портретируемого как личности значительной и самоценной – благодаря творческому отношению к работе.

В 1963 году на кафедре появляется Василий Никанорович Доронин (1929-2007). Окончивший с отличием Одесское художественное училище и Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, сталинский стипендиат, он в числе группы студентов столичных вузов прибывает во Владивосток, где открылся институт искусств и есть острая необходимость в педагогических кадрах. Его живописный темперамент органично соединился с эпическим размахом и суровостью природы Дальнего Востока, он восхищался людьми, живущими на этой земле, их героическим трудом. Отсюда неиссякаемый интерес к жанру портрета, занимавшему ведущее положение в творчестве художника. «Портрет ефрейтора Никишина» (1969) – один из лучших в творческом наследии мастера – отличается внутренней динамикой образа, психологизмом, точностью цветового решения, захватывает масштабностью личности героя. Пейзажи В.Н. Доронина «У самого Тихого. Поселок Валентин» (1978) и другие обладают необычайной притягательной силой, передают эпичность и суровость дальневосточной природы. Настойчивость и требовательность в учебном процессе, желание добиться от учеников тех результатов, которые он считал необходимыми, дает нам пример подлинного учительства, которое возможно было более существенным в жизни художника, чем творчество. Только по прошествии многих лет его ученики с благодарностью смогли оценить это.

Многим знакомо знаковое для приморского искусства имя Кирилла Ивановича Шебеко (1920-2004) - члена-корреспондента Российской Академии художеств, заслуженного художника и деятеля искусств РСФСР, профессора художественного факультета, в течение тринадцати лет исполнявшего обязанности заведующего кафедрой живописи и рисунка. По окончании в 1950 году Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, он возвращается на родную дальневосточную землю. Восемнадцать лет преподает рисунок, живопись и композицию в художественном училище, а в 1968 году приходит в Дальневосточный институт искусств. С начала 1950-х годов он участвовал в краевых, зональных, всесоюзных и зарубежных художественных выставках. С 1962 по 1974 год возглавлял Приморскую организацию Союза художников СССР, дважды избирался председателем зональных выставочных Дальнего Востока (1969, 1980). Его произведения хранятся в

Государственной Третьяковской галерее, в музеях и галереях Сибири и Дальнего Востока.

Кирилл Шебеко — один из первооткрывателей северной темы в русской реалистической живописи. Пейзажи Чукотки, Камчатки, Сахалина, Курильских и Командорских островов, экспонировавшиеся на выставках в России и за рубежом, принесли мастеру широкую известность. Именно за цикл пейзажей Дальнего Востока он был награжден Золотой медалью Российской академии художеств. Темы его творчества: город-порт, город-пограничник, город-труженик. Тема коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока впервые нашла свое отражение в творчестве Кирилла Ивановича Шебеко. Экспонируемые на выставке «Чукчи вышли в море» (1969), «Бухта Провидения» (1974), «Порт Восточный» (1980), «Рябиновая осень (1997-1998) являются наглядным подтверждением этого. Решены пейзажи в обобщенно-эпическом плане, повествуют о трудовых буднях и быте людей этих мест, отличаются цельностью, гармонией, поэтической интонацией. Красота сурового края, его сила и величие рождают в творчестве художника завершенный, целостный образ природы. Отсюда внимание к строгой композиционной продуманности, к тщательной разработке всей поверхности холста, уход от этюдности и случайности.

На счету Кирилла Ивановича Шебеко семь выпусков студентов. Это девяносто специалистов, получивших высшее образование художников-живописцев. Многие из них стали успешными и известными мастерами, работают в настоящее время во Владивостоке, в Приморском крае, а также далеко за его пределами.

В 1968 году на кафедре начинают преподавать первые выпускники: Сидор Андреевич Литвинов (1931-2005), именно у него был студенческий билет № 1, и Юрий Валентинович Собченко (1937-2001) - оба выпускники В.А. Гончаренко. Еще только формируется высшее художественное образование, но уже эстафета первопроходцев подхвачена, и молодые кадры продолжают формировать приморскую школу живописи, которая через полвека с момента своего основания заявит о себе в региональном и всероссийском масштабе.

До конца своей жизни Сидор Андреевич Литвинов будет связан с институтом. Владивостокское художественное училище,

Дальневосточный институт искусств сформировали прекрасного художника, заложили основы мастерства, определили в его творчестве особый – содержательный - взгляд на жизнь. Сидор Литвинов известен как мастер портрета и многофигурной композиции, его произведения отличаются задушевностью и поэтическим отношением к миру. Работу художника «Дети на даче» (1990-е) отличают камерные, лиричные образы.

Когда мы говорим о методологии преподавания, то безусловно подразумеваем, что специальные дисциплины ведутся в рамках традиций русской реалистической школы, которая с момента основания художественного факультета велась по плану типовых программ, где особое внимание уделяется академическому рисунку, живописи, основам композиции. Но при всем заимствовании студентами изобразительного нарратива у своих педагогов у каждого из них есть возможность экспериментировать и найти свой стиль. Наглядным примером этого служит как раз творчество С.А. Литвинова и Ю.В. Собченко. Ученики одного мастера и одной художественной школы, они дают своим творчеством пример развития разных художественных линий, у каждого формируются свои идейно-художественные особенности, своеобразие изобразительно-выразительных средств. Конечно, немалую роль сыграл и общий перелом художественного сознания, связанный с памятной «оттепелью», открытием ставшего доступным русского и европейского авангарда первой половины столетия, который стал одним из главных творческих импульсов для Юрия Валентиновича Собченко. Заложив для себя фундамент профессионального мастерства, он очень тонко прочувствовал и пропустил через себя французский модернизм, наполняя его поисками новых живописных средств и верой в силу творческой индивидуальности. Работы «Богатый улов» и «Портрет в зеленом» (обе конец 1980 - начало 1990-х) - яркие тому примеры. В своих творческих поисках художник не ограничивается какими-либо рамками: он успешно работает в живописи, создает большое количество графических работ (рисунки, наброски). Собченко всегда стремился мыслить нестандартно, глубоко осваивая и изучая французское искусство конца XIX века, но при этом он старался не идти по пути бесплодного заимствования и подражания.

В 1977 году состав кафедры пополнился еще одним выпускником института живописи, скульптуры и архитектуры им.

И.Е. Репина Николаем Павловичем Жоголевым (1929-2012), в будущем, заслуженным художником РФ, доцентом, который более десяти лет будет заведующим кафедрой живописи и рисунка, воспитает и выпустит девяносто художников-живописцев. Художнику были подвластны все жанры - пейзаж, натюрморт, портрет, тематическая картина. Творчество Жоголева представляет собой цельное явление, обусловленное и чертами личности, и особенностями школы. Обращается ли он к сегодняшнему дню, или к эпизоду с определенной исторической дистанцией художника всегда интересует человек, его состояние, тончайшие оттенки настроений, различные проявления характера. Дальний Восток, его люди, природа, история и современность – главная тема творчества Николая Павловича. Представленные на выставке «Амурский залив» (1976), «Приморские березы» (1978), «Портрет искусствоведа В.И. Кандыбы», представляют нам Жоголева художником ярко выраженного колористического дарования, тонким психологом. Работая в традициях русской реалистической живописи, дополненной увлечением французской школой, соединяя экспрессию звучной декоративности с точностью жизненных впечатлений, художник идет по пути усиления эмоциональной функции цвета, повышения его роли в архитектонике произведений.

Алена Алексеевна Даценко
искусствовед, директор

Приморской государственной картинной галереи

Литература

1. Алеутская, 14-а. Воспоминания о художниках Приморья / автор-составитель В.Н. Погребняк. – редактор Н.А. Левданская, корректор Л.М. Кац, статьи: Ю.А. Волкогонов, А.А.Даценко, Н.А. Левданская. Приморская государственная картинная галерея. Владивосток: изд-во «ЛИТ», 2021. 436 с., ил. С.124
2. Кандыба В.И. История становления и развития художественной жизни Дальнего Востока (1858-1938 гг.): 125-летию Владивостока посвящается / В. И. Кандыба. - Владивосток: изд-во Дальневост. ун-та, 1985. 175 с.
3. Кандыба В.И. Художники Приморья. Л.: «Художники РСФСР», 1990. 125 с., ил.
4. Кац Л.М. Архив В.И. Кандыбы в Приморской государственной картинной галерее. К постановке проблемы // Журнал «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Выпуск 1, 2008. С.42-50.

5. Дальневосточная государственная академия искусств 1962-2012. Художественный факультет / вст. ст. В.И. Кандыбы. Владивосток: типография «ПолиграфСервисПлюс», 2012. 120 с., ил.
6. Научно-методические записки (пособие для студентов музыкальных и художественных факультетов) / Дальневосточный педагогический институт искусств. Владивосток: «Дальневосточное книжное издательство», 1975. 54 с.
7. А.А. Даценко. Статья «Виталий Ильич Кандыба – первый искусствовед Приморья. Материалы к биографии» – электронный журнал «Искусство Евразии». № 4, 2021 г. – С.118-125.
8. А.А. Даценко. Статья «Пути комплектования коллекции приморского искусства в собрании Приморской картинной галереи» - электронный журнал «Искусство Евразии». № 3 (18), 2020 г. - С.41–56.
9. Н.А. Левданская. Статья «К проблеме содержания и области применения термина «школа» в современном искусствоведении (на примере дальневосточного региона)» – электронный журнал «Искусство Евразии». № 4, 2021 г. – С.72-73.
10. А.А. Даценко. Декоративизм как ключевой принцип в творчестве приморского живописца Натальи Попович. Художественная жизнь Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона: сб. материалов научно-практических конференций 2013-2016 / Приморская государственная картинная галерея: редакторы-составители Н.А. Левданская, Л.М. Кац, - Владивосток: ЗАО «ЛИТ», 2018 – С.115-117.