

RU

Художественное своеобразие картин на тему Великой Отечественной войны в творчестве А. П. Холмогорова

Дриаев Д. А.

Аннотация. В статье анализируются авторские подходы Народного художника РСФСР А. П. Холмогорова к теме Великой Отечественной войны, раскрытые в картинах и текстах художника. Последние источники до сих пор не были проанализированы в биографических исследованиях. Научная новизна статьи – в актуализации содержательного наполнения живописи периода советского времени, связанного с темой героев Великой Отечественной войны, в акценте на малоизученных аспектах творчества А. П. Холмогорова, а также во введении в научный оборот новых источников. Это дневники, статьи в печатных изданиях и опубликованные интервью, которые впервые представлены читателям. В результате анализа произведений и архивных материалов выявлена роль поставленной темы в творчестве живописца. Она заключается в сохранении исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Произведения А. П. Холмогорова отражают исторические события и передают атмосферу героизма и патриотизма.

EN

Artistic originality of paintings on the theme of the Great Patriotic War in the creative work of A. P. Kholmogorov

D. A. Driaev

Abstract. The paper analyzes original approaches by the RSFSR People's Artist A. P. Kholmogorov to the theme of the Great Patriotic War revealed in the artist's paintings and texts. The latter sources have not yet been analyzed in biographical studies. The scientific novelty of the paper lies in updating the content of the painting of the Soviet period associated with the theme of the Great Patriotic War heroes, in focusing on little-studied aspects of A. P. Kholmogorov's creative work, as well as in introducing new sources into scientific use. These are diaries, articles in printed media outlets, and published interviews, which are presented to readers for the first time. As a result of analysing paintings and archival materials, the role of the specified topic in the artist's creative work has been revealed. It consists in preserving the historical memory of the events and heroes of the Great Patriotic War. A. P. Kholmogorov's paintings reflect historical events and convey an atmosphere of heroism and patriotism.

Введение

Алексей Павлович Холмогоров (1925-1987) – Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии им. И. Е. Репина и Государственной премии УАССР. Художник участвовал в Великой Отечественной войне, служил на Дальнем Востоке, раскрыл в своих работах разные аспекты темы войны, мужества советских солдат и тружеников тыла. Он сумел отразить в живописных полотнах психологическую глубину национального характера и индивидуальность соотечественников, в том числе своих земляков, участников войны.

Актуальность исследования. Творчество А. П. Холмогорова, несмотря на его значимость, в искусствоведческих изданиях представлено не в полной мере. Историки удмуртского искусства А. И. Поляк (1976) и Е. Ф. Шумилов (1999) недостаточно осветили тему Великой Отечественной войны в творческой биографии живописца. Исследования, посвященные его творчеству, зачастую ограничиваются лишь описанием его основных произведений и выставок. За рамками остались исторический контекст и взгляд из нашего времени, когда открылись отдельные, скрывавшиеся даже самим художником факты его биографии, приведенные в дневниках и воспоминаниях родственников. Не менее интересны газетные публикации, в которых отражена его гражданская позиция. Следует отметить, что одним из перспективных направлений исследования творчества

А. П. Холмогорова является внимательный анализ военного периода его жизни, который оказал сильное влияние на личность художника.

Великая Отечественная война оказала значительное влияние на судьбы большинства граждан нашей страны. В этот трагический период каждый патриот стремился внести свой вклад в достижение победы и освобождение нашей земли и европейских государств от фашистских захватчиков. С течением времени ушло должное уважение к истории этого периода в некоторых западных странах, тогда как в нашем обществе сохраняется память о событиях тех лет. Важной задачей остается передача этой памяти молодому поколению.

Достижение цели исследования стало возможным благодаря решению поставленных задач:

- проследить развитие темы войны в картинах разных лет;
- определить место темы войны в творчестве А. П. Холмогорова.

Материалами исследования послужили:

- дневники А. П. Холмогорова, переданные для изучения семьей художника;
- личное дело А. П. Холмогорова, хранящееся в Архиве Удмуртского государственного университета (Архив УдГУ. Оп. 2в);

- статьи из региональной прессы, посвященные творчеству мастера (Карпов, 1974; 1975; Асеевский, 1975).

В качестве теоретической базы исследования были использованы труды историков искусства Удмуртии, изучавших произведения А. П. Холмогорова. Авторы акцентируют внимание на картинах, раскрывающих тему Великой Отечественной войны (Шумилов, 1999; Поляк, 1976).

Методы исследования: в работе использована комплексная методика, обусловленная проблематикой исследования:

1) культурно-исторический подход позволяет анализировать историю искусств и исторические события с точки зрения их культурной значимости, выявлять изменения и закономерности стилистических норм. При изучении произведений живописца был применен формально-стилевой метод, который позволил проследить развитие творчества А. П. Холмогорова в портретном и историческом жанре;

2) историко-типологический подход дает возможность обратить внимание на общие черты, особенности произведений изобразительного искусства, созданных в рамках одного периода.

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования творческого наследия А. П. Холмогорова в подготовке художественных выставок и экскурсий, посвященных творчеству живописца. На основе материалов исследования преподаватели высшей школы, художественных образовательных учреждений могут разрабатывать образовательные программы и спецкурсы по истории искусств.

Обсуждение и результаты

Годы юности А. П. Холмогорова пришлись на тяжелое время, в 1943 году он был призван в ряды Красной армии и направлен в действующие войска на Дальневосточный фронт. В дневниках художник детально описывает события того времени, фиксирует свои чувства и мысли, а также делает наброски в путевых альбомах. Рисунки А. П. Холмогорова представлены в экспозиции музейной комнаты имени мастера в с. Июльское Воткинского района Удмуртской Республики.

В 1975 году в честь 30-летия Победы советского народа в городе Горьком (сейчас Нижний Новгород) завершила свою работу четвертая зональная художественная выставка «Большая Волга». За два месяца работы ее посетило около 50 тысяч зрителей. Выставочное пространство ознакомило зрителей с произведениями художников из 14 областей и автономных республик Поволжья. Особое место в экспозиции заняли произведения А. П. Холмогорова, которые обращены к героическому прошлому нашей страны, направлены на раскрытие военно-патриотической темы. Полотна «Ветераны Великой Отечественной войны из Удмуртии» (1974 г.) и «Выстояли» (1974 г.) оказали большое впечатление на гостей выставки. Работы подобны диптиху, объединены единым замыслом художника. В них мастер сочетает групповой портрет и историческую военную композицию (Карпов, 1975).

А. П. Холмогоров в своем интервью, опубликованном в газете «Горьковский рабочий», выразил свое уважение и восхищение фронтовиками, которые являются главными персонажами его произведений: «Мне повезло, я много раз встречался с этими людьми в Удмуртии, в школьных музеях боевой славы. Они уже знали меня как художника. Поэтому работать с ними было легко: они охотно позировали, понимали мою задачу. Но это не означает, что у меня не было трудностей в работе над групповыми портретами и другими сюжетами. Поиск варианта композиции, цветового решения, характеристики портретов, их внутренней переклички между собой – на все это ушло много времени, много творческих сил» (Карпов, 1975, с. 3). Эти слова свидетельствуют о серьезном подходе художника к творческой задаче, о его уважении к фронтовикам и теме Великой Отечественной войны.

В первой композиции («Ветераны Великой Отечественной войны из Удмуртии» (1974 г.)) Холмогоров запечатлел известных в республике людей, фронтовиков: А. Н. Сабурова, В. Н. Перминова, А. А. Девятьярова, И. Д. Лукина, И. М. Телятников, М. А. Лямина, Н. И. Нариманова. Это мужчины одного поколения, которые с честью прошли всю войну, они современники художника, настоящие легенды, чьи подвиги знают многие жители Удмуртии. Живописец изобразил в работе особенный момент, когда ветераны обратились к своим воспоминаниям (Карпов, 1975). Фронтовики одеты в черные костюмы, которые сливаются в единое темное

пятно. Лишь светлые рубашки, ордена и медали выступают яркими акцентами, подчеркивая достоинство героев, силу характеров и доблесть. Художник убедительно передал внутреннее состояние героев, нашел характерные типажи, связал их единством настроения. Образы ветеранов сдержанны, сконцентрированы, они наполнены силой и тяжестью печали. Эхом прошедшей войны отдаются эмоции героев картины, они никогда не будут прежними, пройдя через сложные испытания судьбы.

Выбор персонажей не случаен. Ветераны представляют разные виды войск, среди них: летчик, пулеметчик, артиллерист, разведчик и партизан. Художник стремился создать типичные образы, показать через движение и позы характеры мужчин, раскрыть глубину их внутреннего мира. Бывший артиллерист И. М. Телятников внимательно рассматривает старые, уже пожелтевшие от времени фотографии, напоминающие о былых товарищах, однополчанах. Знаменосец Н. И. Нариманов крепко, как древко знамени, обхватил трость двумя руками, повернулся в сторону и застыл в напряжении. Наверное, в этот момент перед ним вновь промелькнули страшные мгновения потери друзей, испепеленные города, голод. В центре расположен образ генерала, Героя Советского Союза А. Н. Сабурова, он по-братски держит руку своего товарища, бывшего пехотинца, писателя М. А. Лямина. В этом жесте заключается вся сила настоящей солдатской дружбы, которая была проверена на пыльных дорогах, в сырых окопах, наполненных звуками душераздирающей канонады разрывающихся снарядов. Во втором ряду трое фронтовиков. Один из них, пулеметчик И. Д. Лукин, облокотился на стенд с пулеметом «Максим» и придерживает левой рукой голову. Возможно, в этот момент он вспоминает своих боевых товарищей, солдатский быт. Эта поза говорит о его усталости, горечи потерь и глубоких размышлениях о прошлом. Ветеран воевал с первого дня войны, командовал отделением в Балтике. Справа от него еще двое ветеранов. Один из них, бывший летчик А. А. Девятьяров, уверенно скрестил руки на груди. Герой отличился в боях за освобождение Украины, к концу войны совершил 91 успешный боевой вылет. В 1945 году ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». По его уверенной позе можно догадаться, что он верит в будущее своей страны и готов приложить все усилия для ее процветания. Возле летчика стоит бывший разведчик В. Н. Перминов, фронтовик не надел ордена и медали, он стоит прямо, его лицо закрывает пышная темная борода. Служба ветерана заключалась в поиске и сборе информации о местах дислокации и вооружении врага. Для выполнения этой задачи мужчина часто использовал свои навыки маскировки и скрытности, проникая на территорию противника под видом местного жителя или используя другие «легенды».

На переднем плане стоит журнальный столик с красным альбомом фотографий и двумя веточками белых флоксов. Несколько лепестков нежных цветов опали от пышных, дурмящих своим ароматом цветущих шапок. Цветы символизируют светлую память обо всех, кто погиб за нашу Родину. Сквозь большое окно проникает мягкий свет, играя бликами на лакированной поверхности стола и фотографиях. На втором плане мы видим боевое багрово-красное знамя со следами от пуль и разорвавшейся шрапнели. Оно было свидетелем настоящих боевых действий, и не раз с ним стремительно шли в атаку. Багрово-красный цвет знамени символизирует кровь, пролитую на полях сражений, и великое мужество простых людей в борьбе с фашизмом.

Художник профессионально закомпоновал фигуры мужчин в асимметричной композиции, нашел необходимые ритмы, которые позволили добиться выразительности образов. В произведении противопоставлены вертикали – фигуры ветеранов, плакаты на втором плане – горизонталю журнального столика, альбома с фотографиями и выставочного стенда. Контрастное освещение усиливает ощущение всеобщей печали главных героев. Мастер проделал большую подготовительную работу. Сохранившиеся эскизы демонстрируют развитие идеи, переход от парадного портрета к психологическому. Изначально А. П. Холмогоров собирался написать десять ветеранов, но в итоге в финальном варианте картины осталось семь человек. Он выбирает самые интересные, характерные образы для раскрытия намеченной темы. Особое внимание Холмогоров уделял деталям картины, таким как позы и выражения лиц героев, окружающая обстановка. Все это позволяет создать атмосферу достоверности и реалистичности, помочь зрителю проникнуться духом того времени и понять всю значимость подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Рисунок с некоторой угловатостью линий, пастозная манера письма придают динамику и живость произведению. Цветовая гамма картины сдержанна, траурна, преобладают темные и красные тона. Лишь охристо-желтые, светлые проблески цвета оживляют общий тон, придавая движение, и настраивают на позитивную трактовку сюжета. Появляются надежда, воодушевление.

Кропотливая подготовка к работе: поиск композиции, натурные этюды, выявление характерных поз ветеранов – свидетельствует о том, что создание этой картины играло большую роль в творческой судьбе мастера. Он чувствовал ответственность, стремился достичь высокого результата, передать дух времени и сохранить память о знаменитых земляках-ветеранах. В результате картина стала не просто произведением искусства, но и своеобразным памятником героям, их мужеству и самоотверженности. Она напоминает нам о ценности человеческой жизни и о том, как важно помнить историю нашей страны.

Художник дал интервью А. Асеевскому перед открытием зональной выставки «Большая Волга – 74». На один из вопросов журналиста А. П. Холмогоров ответил: «Я просто неравнодушен к людям в армейской шинели. Работая над портретами ветеранов войны, моих земляков, мне хотелось показать их как героев. Они рядовые солдаты, сегодня они рядовые люди, но мне верилось, и я хотел передать это другим, что они совсем не рядовые: по своему духовному строю, по своему жизненному опыту» (Асеевский, 1975, с. 3). Эти слова говорят о многом, в первую очередь, об отношении живописца к простым людям – современникам, о человечности и способности видеть красоту в каждом человеке.

В вышеназванном интервью А. П. Холмогоров обращает внимание на творчество московского художника Бориса Михайловича Неменского и отмечает, что у него множество полотен, отражающих драматизм войны. Также живописец акцентирует внимание на картине Аркадия Александровича Пластова «Фашист пролетел», в которой, по словам А. П. Холмогорова, «художник сказал так много, что иные целые батальные полотна не могут быть сравнены с этой работой» (Асеевский, 1975, с. 3).

Произведения советских и российских художников, посвященные теме войны, не только напоминают нам о страшных страницах нашей истории, но и помогают лучше понять и ощутить дух того времени. Они служат своеобразным мостом между прошлым и настоящим, что позволяет наладить отношения между поколениями. Картины о событиях военного времени сохраняют память о тех, кто отдал свои жизни за мир – настоящее и будущее. Важно помнить и чтить память о героях-защитниках нашей страны, мы должны стремиться к миру и согласию между всеми народами. Художник подчеркивает значимость темы войны в творчестве своих коллег, живописные и графические произведения обращаются к героическим подвигам советских солдат и тружеников тыла (Асеевский, 1975).

Цитаты А. П. Холмогорова подтверждают впечатления от картины «Выстояли» (1974 г.), в которой мастер отразил один из сюжетов прошедшей войны. Группа бойцов после жестокого кровопролитного боя стоит перед командующим и слушает слова благодарности, которые станут для них настоящим напутствием на всю жизнь. Они опалены огнем минувшей кровопролитной битвы, ноябрьский снег почернел от тяжелых, покрытых соляной кислотой и маслом гусениц немецких танков, задымленного воздуха, отравленного копотью пороха и стального запаха крови. Наверно, только они и остались из всего батальона, не сломались под сильным натиском врага, не сделав шага назад.

На переднем плане расположена, со спины, мощная фигура командира. Он одет в шинель и серую папаху. Сбоку, на его плече, висит офицерская сумка с картами. Командир крепко обнял одного из молодых бойцов, поседевшего от ужаса сражения. Тело солдата окаменело. Но по-прежнему в его руке крепко зажат ремень, на котором грузно висит пистолет-пулемет Шпагина. Кажется, что он еще раскален от скорости пуль, стремительно вылетающих из его ствола. Голова мужчины приподнята к небу, мышцы лица напряжены, веки глаз немного опущены. За его спиной группа сослуживцев, они пристально смотрят на героя, готовы вновь следовать за ним в бой, рискуя своей жизнью. Справа от генерала неподвижно стоит молодой адъютант, его глаза следят за каждым движением командующего, он уверенно держит в руках футляр с наградным знаком. На втором плане пылает зарево горящей военной техники, густой тяжелый дым окутывает пространство холста. Уходит вдаль перспектива заснеженного поля, на котором подобно ранам застыли глубокие следы от гусениц танков, разворотивших стылую землю.

Композиция устойчива, вертикали фигур военных рассфокусированы на формате холста, их поддерживает контрастная фонная полоска взрытой земли, расположенная у ног воинов. Ритмы сгоревшей техники на втором плане также уравновешивают композицию. В картине чувствуются напряжение и драматизм, устойчивые фигуры, напротив, придают уверенность, доказывая силу бойцов, которая противопоставлена хаосу войны, вызывая у зрителя чувство гордости и уважения. Несмотря на долгие поиски композиции, характерных типажей главных героев, картина воспринимается как сюжет, выхваченный из будней военного времени. Это говорит о мастерстве живописца, способности перенести зрителя в определенный момент войны, когда каждый может стать участником тех страшных событий, увидеть в «реальном времени» героев, победивших врага в смертельном бою.

Мастер лепит фигуры и лица бойцов быстрыми крупными мазками, придавая тем самым суровость и решительность их образам. Он не обращает внимания на мелкие детали, считая, что главное – это передать состояние, дух битвы и мужество сражающихся. Полотно решено в холодных темно-зеленых, серебристо-синих тонах, что подчеркивает тяжелую атмосферу военного сражения, эмоции главных героев. Художник сравнил легкость первого снега, лежащего на поле сражения, с раскаленным пожаром, пропитанной мазутом военной техникой, которая уничтожает все живое на своем пути. Живописец подчеркнул контраст жизни и смерти, красоты и ужаса, отобразил в сюжете всю жестокость войны и ее несоответствие природе и человеку. А. П. Холмогоров создал произведение, которое вызывает глубокие эмоции и заставляет задуматься о смысле жизни и важности сохранения мира.

В. Карпов, заведующий отделом пропаганды Союза художников РСФСР, пишет: «И хотя вторая композиция вполне самостоятельна, в данном случае она играет вспомогательную роль, драматизмом ситуации усиливая воздействие группового портрета на зрителя» (1975, с. 4). Также он отмечает, что А. П. Холмогоров в своих работах отображает великое единство семьи братских народов, благодаря которому нам удалось одержать победу над фашистскими захватчиками (Карпов, 1975).

Вышеописанным двум известным полотнам А. П. Холмогорова, занявшим достойное место в ряду картин советских художников о войне, можно противопоставить одно малоизвестное раннее произведение, которое имеет личный оттенок и раскрывает новые грани войны. Во время службы на Дальнем Востоке двадцатилетний Алексей скучал по родной земле, дому, родителям, представляя, как вернется в места детства, с которыми его связывают теплые воспоминания. В одном из своих дневников 31 декабря 1945 г. живописец пишет: «Хочется быть с друзьями где-то далеко-далеко отсюда. Встретить эти минуты нашей молодости, нашей смеющейся жизни, чувствовать, что ты тот, кем хочешь быть...»; запись от 6 января 1946 г.: «Сон, только сон меня выводит из этих крепких рамок. Во сне я часто вижу, что живу, но сон мой короток» (дневники художника). В этих словах заключается тоска по дому и друзьям, стремление к свободе и мечтаниям, а также желание

быть самим собой. Художник параллельно со службой занимался самосовершенствованием: оттачивал профессиональное мастерство, изучал английский язык, готовился к поступлению в художественное училище.

Малоизвестное раннее произведение художника, упоминаемое выше, это картина «Возвращение» (1959 г.). В ней заключаются личные переживания, надежды и воспоминания мастера. На полотне изображена сцена возвращения молодого солдата с войны. Светлая жизнерадостная тема картины поддержана звучным колоритом, которым наполнено пространство холста. Преобладают зеленовато-синие, бирюзовые, охристо-красные тона, художником достигнуто цветовое единство, позволяющее раскрыть тему возрождения жизни после тяжелых военных лет.

Сюжет картины «Возвращение» (1959 г.) таков. Осенний сельский пейзаж. От железнодорожной станции по сырой глинистой дороге идет группа молодых людей. Они оживленно говорят, поют песни. Все внимание направлено на юношу в военной форме, вернувшегося в родные места, на свою малую родину. Он шагает уверенно, низ шинели развеивается в потоках встречного ветра. Его правую руку нежно обхватила молодая девушка, та, что ждала его с фронта, с которой он долго переписывался, рассказывая о солдатских буднях, о подвигах, интересных местах, новых открытиях. Слева от главного героя идет молодая пара – товарищ со своей невестой. Кепка задорно сдвинута, на плече висит гармошка, ворот рубахи расстегнут... Быть может, художник призывает зрителя сопоставить двух друзей, чьи судьбы сложились по-разному. Один – герой, прошедший войну, другой – ударник трудового фронта на родной земле. Солдат выглядит уверенным и решительным, его подруга – счастливой и влюбленной, а их друзья – радостными и гордыми за своего односельчанина. Момент, запечатленный на картине, напоминает о том, что любовь, дружба и верность всегда помогут преодолеть самые серьезные жизненные испытания, выстоять и победить.

Эту группу молодых людей обогнал русский мальчик в фуражке – младший брат солдата. Подросток быстро шагает и смотрит вслед уходящего в туманную дымку поезда. За его плечами походный вещмешок. Он мечтает о службе в Советской армии и, конечно, о приключениях и невиданных землях. Старший брат для мальчика – настоящий герой, пример, на который хочется равняться. Позади, немного робея, идут еще двое подростков, внимательно слушая разговоры старших. Они с нетерпением ждут боевых историй о сражениях, подвигах и крепкой дружбе однополчан. Им интересно узнать, как живут в других городах и странах, через какие препятствия прошли бойцы, освобождая родную землю и Европу от фашизма.

В композиции удачно передано движение фигур, прекрасно найдено отношение земли и неба. Целостность композиционного строя произведения отражает единство и силу эмоционального звучания. Ведущую роль в раскрытии идейного замысла играет пейзаж: уходящие вдаль поля, золотые лиственные леса и стройные молодые березки на переднем плане, звонко шелестящие янтарными листьями при порывах ветра. В этом заключается образ Родины, олицетворяющий собой красоту, величие и необъятность русской земли.

Картина отличается общим радостным впечатлением, живописец передал личные переживания, эмоции, которые он испытал в момент возвращения на малую Родину. Этот сюжет наполнен нежными, по-юношески задорными чувствами. Мы понимаем, что это долгожданный для А. П. Холмогорова момент, о котором он мечтал долгие годы, проведенные в суровом климате далеких каменистых земель Дальнего Востока. Произведение становится отражением его внутреннего мира, несет в себе глубокую мысль о ценности семейных уз, о важности возвращения к своим корням. Наверно, именно она стала отправной точкой в познании своего творческого вектора, посвященного национальной теме. Это позволило художнику раскрыть свой потенциал, понять, какие темы наиболее важно осветить в изобразительном искусстве Удмуртии.

Живописец призывает зрителя задуматься о своем жизненном пути, о том, как наши решения отзовутся в будущем. Картина, помимо эстетической составляющей, служит напоминанием о важности человеческой жизни. Каждый имеет свою уникальную историю, определенные испытания, но в конечном итоге все мы стремимся к обретению счастья и гармонии.

Торжественностью, силой, цельностью чувств привлекает полотно А. П. Холмогорова «В День Победы. Деревенские ветераны» (1984 г.). Художник изобразил этот день как большой праздник в удмуртской деревне, на котором собрались ветераны войны и труженики тыла. Мажорный колорит картины, кажется, передает внутреннюю радость людей, прошедших через сложный путь к Победе. Достигнуто цветовое единство, основанное на преобладании холодных пурпурных, темно-синих, серебристых тонов. Утренний свет из окна наполняет пространство, освещает плоскость стола и лица персонажей. Таинственным блеском сияет металлическая поверхность боевых и юбилейных наград. Но в холодный колорит картины яркими контрастными пятнами врываются вытканые орнаменты национальной удмуртской скатерти, вышивки передника парадного наряда пожилой женщины, золотые кисти штандарта и цвет красного знамени. Всполохи охристо-красных цветовых пятен создают эмоционально приподнятый настрой картины. Все это усиливает энергетику крепких людей – фронтовиков, победивших в смертельной борьбе, женщин, заменивших мужчин на колхозных полях и выстоявших на втором, трудовом, фронте.

По обстановке второго плана мы понимаем, что действие происходит в старенькой деревенской школе. На парадно украшенной еловыми ветками и красными лентами, выцветшей от времени классной доске выцарапаны мелом заветные слова: «Девятое мая – День Победы!». Рядом с доской мы видим пожелтевшую карту мира, на которой охристой и небесно-голубой краской едиными цветовыми пятнами заложены материки и Мировой океан. Этот фон, возможно, для живописца имел свою символику, передавая идею единства мира, стремления к светлому мирному будущему. Ритмические горизонтальные доски деревянного пола, столешницы противопоставлены вертикальным фигурам ветеранов, сидящих за столом, что придает композиции

устойчивость. В ней чувствуются уверенность в жизненной силе людей, бесстрашие и героизм. Большая плоскость классной доски объединяет большим пятном часть холста. Ощущение движения усиливается благодаря выразительным позам героев и контрасту светлых и темных участков картины. Мастер профессионально играет с оттенками и фактурами мазков, уверенно лепит объемы, создавая ощущение глубины пространства. Свободные пастозные мазки подчеркивают решительный характер главных героев.

Основа сюжетного своеобразия полотна – священная, полная печали и внутреннего трепета минута молчания в память о павших в Великой Отечественной войне. Каждый из героев погружен в свои мысли, воспоминания. Внимание зрителя приковано к центральной фигуре коренастого фронтовика, бывшего танкиста П. Я. Яконаева, он уверенно стоит и смотрит прямо перед собой, держа в правой руке газету. В его глазах отражаются следы пережитых испытаний и боли, но в то же время видна решительность, которая вела его в боях. Мужественное, волевое лицо покраснело от жара всплывающих в памяти тревожных воспоминаний. Контраст темных густых бровей и седых волос, густо-синего плаща и белого воротника рубахи придает особую выразительность его внешности. Из-под расстегнутой верхней одежды виднеются награды – Орден Славы первой степени, что доказывает храбрость, мужество и бесстрашие своего хозяина.

Справа от мужчины, выпрямившись, стоят рыжеволосые мальчишки – пионеры из почетного караула. У одного из них ворот наспех застегнутой длинной шинели распахнулся в сторону, придав динамику и задор образу подростка. Белый острый воротничок обрамляет его длинную шею, аккуратно завязанный алый галстук сливается с багровым тяжелым знаменем на втором плане. Кожаный отцовский ремень с медной пряжкой подчеркнул худобу школьника. На светлом лице выступил легкий румянец, он волнуется, но старается держаться уверенно и прямо. Мальчик примеряет на себя подвиги односельчан и готов их повторить, гордится своей страной и поколением фронтовиков. Образ пионера напоминает о том, что молодежь знает цену мира на земле.

Неслучайно на узорной тканой красно-синей скатерти с узнаваемыми орнаментальными мотивами южных удмуртов лежат первые нежные весенние цветы местных подснежников – ветреницы. Они также символизируют обновление жизни, непрерывное и неизменное течение времени. Еще влажные от талых вод, стебельки растений переливаются зеленовато-фиолетовыми оттенками. Цветы придают свежесть волнующей атмосфере полотна, а узоры на скатерти создают гармонию орнаментального ритма, присущего целостному народному искусству, столь созвучному природе.

С другой стороны от ветерана сидят его односельчане. Седой старик с длинной бородой придерживает голову рукой. Он задумчиво смотрит куда-то вдаль, словно вспоминая былые времена и своих боевых товарищей. В тени складок его одежды едва заметны ордена Красной Звезды и Красного Знамени. Эти награды присваивались героям за особую храбрость и самоотверженность.

Рядом с ним сидит женщина в большом платке. Она с грустью глядит на ветерана, возможно, тоже вспоминая кого-то из своего прошлого. Нити бахромы ее шали формируют причудливые ритмы, в которых прячутся трудовые медали. В ее руке трепетно сжат букетик луговых цветов, который школьники подарили в честь большого праздника.

Следующие два образа ветеранов противопоставлены друг другу по внешним и психологическим характеристикам. Один сидит, выпрямив спину, на его синем пиджаке прикреплен ряд боевых и юбилейных наград, в том числе медаль «За воинскую доблесть». Он смотрит на своего друга, его лицо сбоку освещено лучами теплого майского солнца. Другой мужчина, напротив, сидит, сторбившись, закутавшись в теплое пальто, на его голове набок сдвинута шапка-ушанка. Поза фронтовика неподвижна, но взгляд выдает внутреннее напряжение. Он заново переживает боль утрат, и зритель невольно становится соучастником этого процесса. Живописец через конкретные образы показал две стороны переживаний ветеранов: одна – это гордость и сила духа, другая – скромность и внутренняя глубина. В этом, по задумке автора, отражается вся сложность и многогранность жизни, надломленной войной.

Замыкает композицию образ пожилой женщины в удмуртском национальном костюме: красном платье и темно-фиолетовом переднике, украшенном вышивкой. На ее голове повязан черный платок с красной россыпью алых роз. Глаза опущены, словно из них вот-вот польются слезы. В эту минуту она вспоминает своих близких, друзей детства, которых давно уже нет рядом. На лице женщины появляется едва заметная улыбка, говорящая о том, что приятные воспоминания о прошлом способны принести утешение и радость в настоящем. Время замирает на мгновение, помещение, кажется, пронизывает гудящая тишина, звучащая отголосками прошлого. В полной мере осознается идея картины – сплоченность разных поколений в переживании важного для всех россиян дня памяти – Дня Великой Победы.

В произведении объединены признаки группового портрета и сюжетно-тематической картины. По словам историка искусства Е. Ф. Шумилова, портретным сходством обладает лишь один персонаж – П. Я. Яконаев. Остальные герои – это типизированные национальные образы, в которых обобщены характеры жителей Удмуртии (Шумилов, 1999, с. 120).

Картина «В День Победы. Деревенские ветераны» (1984 г.) вошла в собрание Государственной Третьяковской галереи, что позволило ей стать частью культурного наследия нашей страны. Это почетная награда за творческий труд А. П. Холмогорова, который вложил в создание этого шедевра не только свое профессиональное мастерство, но и личные переживания. Жизненная правда и символизм картины взаимосвязаны: обобщение и внутренние подтексты возникают на основе глубокого, правдивого, эмоционального раскрытия реальной действительности. К этому моменту художник достиг творческой зрелости. Его интересовало все многообразие жизни современников, характеры героев войны, фронта и тыла. Он стал тонким психологом, знатоком человеческой души, мастером, способным передать на холсте мельчайшие оттенки чувств и эмоций.

Война – страшное испытание, которое безжалостно обрушилось на старшее поколение. Она полностью изменила людей, произошла большая переоценка ценностей. Люди начали по-другому смотреть на простые, житейские вещи: любоваться красотой природы, дорожить дружбой и стремиться добросовестно подходить к делу всей своей жизни. А. П. Холмогоров не исключение, служба на Дальневосточном фронте повлияла на художника. В этот период жизни он сформировал новый взгляд на мир, что нашло отражение в его творчестве. Война закалила его характер, сформировала жизненный стержень, что позволило наполнить его произведения глубиной и эмоциональностью. Годы войны научили художника ценить и передавать в живописи простые радости жизни, красоту окружающего мира.

А. П. Холмогоров внес значительный вклад в развитие изобразительного искусства Советской страны, в том числе в раскрытии очень масштабной темы Великой Отечественной войны. Его полотна отличаются психологическая глубина и лиризм, стремление отобразить национальный характер и индивидуальность земляков. Произведения живописца представляют собой исторический источник для изучения жизни людей и событий того времени.

Благодаря опубликованным интервью и пока неизвестному читателям дневнику живописца мы можем увидеть ход размышлений художника, задачи, которые он перед собой ставил, их уникальность для автора и общества. Эти данные позволяют лучше понять развитие творческого метода мастера. У исследователей появляется возможность проследить связь работ А. П. Холмогорова с произведениями других авторов на военную тему, понять особенности эпохи, в которую он творил.

Заключение

Таким образом, Великая Отечественная война оказала большое влияние на А. П. Холмогорова. Тема войны заняла особое место в его творчестве. Художник отразил жизнь простого солдата в многогранности сюжетов и образов. Это и масштабные сцены тяжелых сражений, и более камерные зарисовки из жизни солдат, и послевоенные портреты фронтовиков-ветеранов. Живописные произведения художника отличаются выразительностью и сложностью цветовых решений, что позволяет зрителю погрузиться в атмосферу тех далеких событий и ощутить себя участником происходящих на картинах сцен, основанных на реальных событиях. А. П. Холмогорову удалось создать галерею образов, которые стали символами мужества, отваги и единства советского народа в борьбе с фашизмом. Его картины до сих пор вызывают восхищение и гордость у многих поколений жителей Удмуртии, напоминая о великом подвиге наших прадедов, дедов и отцов.

Перспективы дальнейшего исследования. Автор планирует продолжить изучение особенностей композиции, колористического решения и символики в произведениях А. П. Холмогорова, а также их воздействия на эмоциональное восприятие зрителей. Исследование взаимосвязи изобразительного искусства и исторической памяти, роли произведений на военную тематику в формировании общественного сознания позволит глубже понять значение темы Великой Отечественной войны в истории советского и регионального искусства, оценить вклад живописца в сохранение и передачу памяти о героях будущим поколениям.

Источники | References

1. Асеевский А. Любите живопись // Ленинская смена. 1975. 5 января.
2. Карпов В. Большая Волга – 74. Важная тема // Горьковский рабочий. 1974. 14 ноября.
3. Карпов В. Зрелость таланта // Удмуртская правда. 1975. 2 марта.
4. Поляк А. И. Художники Удмуртии. Л.: Художник РСФСР, 1976.
5. Шумилов Е. Ф. Алексей Павлович Холмогоров. Л.: Художник РСФСР, 1999.

Информация об авторах | Author information

Дриаев Дмитрий Александрович¹

¹ Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Dmitry Alexandrovich Driaev¹

¹ Udmurt State University, Izhevsk

¹ driaev1@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 18.03.2024; опубликовано online (published online): 06.05.2024.

Ключевые слова (keywords): Алексей Павлович Холмогоров; биография; творческое наследие художника; тема Великой Отечественной войны; Alexey Pavlovich Kholmogorov; biography; creative heritage of the artist; theme of the Great Patriotic War.