

В

оронежский госуниверситет на протяжении всей своей вековой истории отличался особым отношением к изобразительному искусству. Почему так сложилось, сейчас сказать уже трудно, но факт остается фактом: уже с первых дней существования ВГУ в его стенах начал свою работу Музей древностей и изящных искусств, а в непростых социально-исторических условиях 1920-1930-х годов на территории ВГУ функционировал Университет культуры. Вот и сегодня вуз не изменяет своим пристрастиям: благодаря творческому партнерству ВГУ с Воронежским отделением Союза художников России в стенах главного корпуса университета регулярно проходят выставки признанных воронежских мастеров. В рамках этого проекта студенты, преподаватели и гости ВГУ уже имели возможность познакомиться с творчеством местных живописцев и графиков С.П. Гулевского, О.В. Дмитриенко, С.В. Зиненко, Н.М. Паршиной, Д.В. Савинкова, И.Е. Токаревой, Е.Д. Щеглова и других.

Холл второго этажа главного здания и музей истории ВГУ, где постоянно проходят художественные выставки, не единственное место для творческого вдохновения. Этажом выше экспонируется коллекция пастелей воронежской художницы Е.В. Кокориной, запечатлевшей знаменательные уголки нашего города, имеющие отношение к истории университета. Благодаря таким вернисажам обитателей ВГУ постоянно окружает атмосфера гармонии и красоты.

Есть у Воронежского университета и еще одна важная традиция — роспись поточных аудиторий. Ярким событием в свое время стало настенное панно «Икар», выполненное еще в 1983 году в Большой физической аудитории им. М.А. Левитской художником-монументалистом Ю.В. Утенковым. Сегодня эта фреска представляется уже символом университетского научного творчества.

Здесь необходимо вспомнить, что не только студентам, но и университетским преподавателям всегда была присуща жажда творческой самореализации. Именно в ВГУ в разные годы создавались и успешно работали музыкальные и театральные коллективы, привлекавшие внимание всего города: «Синяя блуза», университетский хор, Театр миниатюр, Театр песни и другие. Более шестидесяти лет продолжает свою историю ежегодный литературный праздник — День поэзии.

Вот и увлечение изобразительным искусством остается одной из самых устойчивых привязанностей университетских преподавателей. Многие из них никогда не афишировали своей склонности к рисованию. Лишь спустя годы, разбирая документы или готовя юбилейные материалы к публикации, случайно узнаешь, что постоянным спутником какого-нибудь ученого были карандаш и краски. Так произошло, к примеру, с Николаем Алексеевичем Плаксенко, который долгие годы был не только авторитетным профессором геологического факультета, но и в 1973–1983 годах занимал даже пост ректора ВГУ. Огромная административная, научная и преподавательская работа не стала препятствием в его творческом увлечении. И пусть мы не знаем больших работ Николая Алексеевича, но осталось множество рисунков, которые он делал в экспедициях, во время приездов в Рамонь — на свою родину, в редкие минуты отдыха.

В жизни еще одного преподавателя геологического факультета — доцента кафедры геофизики Александра Игоревича Дубянского — живопись также является значимой составляющей. Еще до преподавательской работы, оказавшись после окончания ВГУ по распределению в Западной Сибири, он был заворожен неповторимыми пейзажами тех мест, гармоничными просторами Севера. Акварели А.И. Дубянского — это всегда тонкое проникновение в неброскую, тихую, а часто и потаенную красоту тех уголков природы, куда его забрасывала судьба.

Или, к примеру, декан факультета журналистики профессор Владимир Васильевич Тулупов. Сегодня это один из самых активных художников Воронежского университета. Рисовать он начал еще в раннем детстве, мечтал даже сделать свое увлечение профессией. Но в какой-то момент журналистика перетянула, определив тем самым живописи роль творческого спутника на всю жизнь. Источником вдохновения для этого автора могут стать самые привычные вещи, преображающиеся под его кистью. Живопись В.В. Тулупова отличается тематическим и жанровым разнообразием, быстрой манерой письма, стремлением к смене живописных техник. Выставки его работ не раз проводились в стенах университета. И, как

С. Малютин. Портрет В.Э. Пегеля, первого ректора ВГУ. 1923

правило, на каждом вернисаже Владимир Васильевич радуется аудиторию новыми картинами, которые постепенно складываются у него в особые циклы.

Интерес к изобразительному искусству у главного хранителя фондов музея истории ВГУ, кандидата исторических наук Арины Олеговны Мещеряковой тоже возник еще в детстве. Но серьезно заниматься живописью она начала после знакомства с известным воронежским художником Вячеславом Знатковым. Студия «Логос», которую Вячеслав Кузьмич возглавлял долгие годы, задумывалась как школа живописи и рисунка для студентов ВГУ, но со временем она переросла в творческое объединение молодых художников всего города. Еще одно значимое событие в становлении мастерства и авторского стиля А.О. Мещеряковой — работа в 2003–2005 годы в иконописных мастерских Виталия Сибирко и Александра Шестопалова. Но основной жанр ее творчества — пейзаж, сформировался все же именно в студии «Логос», а затем на ежегодных пленэрах в Доме творчества в Горячем Ключе. В пейзажных работах Арины Мещеряковой не только ощущается неповторимая атмосфера божественного покоя и мирового порядка, но и удивительная гармония русской жизни, в которой день сегодняшний перекликается с прошлым.

Из университетской студии В.К. Знаткова вышли и другие художники, начавшие свою творческую биографию еще студентками ВГУ. В 2015 году в стенах университета проходила выставка «Три имени, три жанра». На ней были представлены не только пейзажи Арины Мещеряковой, но и работы еще двух выпускниц университета, многие годы входивших в число учеников студии «Логос». Это — Светлана Головская, представившая на этой выставке портреты, и Светлана Хондо, украсившая экспозицию натюрмортами.

Вообще выпускники ВГУ, связавшие свою жизнь с изобразительным искусством — это отдельная большая тема. Есть среди них и те, кто по роду деятельности связан с художественными музеями, как, например, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского, художник-реставратор Ольга Александровна Рябчикова, окончившая филфак, или бывший директор Лискинского историко-краеведческого музея, художник-иллюстратор Александр Владимирович Аникеев, выпускник исторического факультета. Здесь нельзя не упомянуть и искусствоведа Владимира Дмитриевича Добромирава, многие годы возглавлявшего Воронежский художественный музей, выпускника факультета РГФ. Многие совместные мероприятия музея и университета осуществлялись при его непосредственном участии.

Выпускники факультета философии и психологии Илья Долгов и Арсений Жилиев — сегодня одни из лидеров отечественного современного искусства. Илья Долгов является лауреатом премии «Инновация» (2012) в номинации «Региональный проект современного искусства» (проект «Гербарий»), победителем грантовой программы Музея современного искусства «Гараж» (2013) и «Премии Credit Suisse и Cosmoscow для молодых художников» (2016). Его ровесник и однокурсник Арсений Жилиев стал лауреатом VI Ежегодной Всероссийской премии в области современного искусства «Инновация» (2010) в номинации «Новая генерация» и российской профессиональной премии в области современного искусства «Соратник» (2010 и 2012). Два года подряд (2017, 2018) он входит в Российский инвестиционный художественный рейтинг 49ART, представляющий выдающихся современных художников в возрасте до 50 лет.

По-разному складывались судьбы университетских выпускников, серьезно увлекавшихся живописью. К примеру, воспитанник юридического факультета Николай Иванович Третьяков достиг высоких результатов не только в профессии (генерал-лейтенант юстиции, в течение семи лет руководивший следственным управлением Следственного комитета РФ по Воронежской области), но и в твор-

честве. В 2006 году его приняли в Воронежское отделение Союза художников России, и сегодня за плечами этого мастера уже целый ряд коллективных и персональных выставок. Это не только яркий и плодовитый художник, но и благотворитель, помогающий родному селу Третьяки, что в Борисоглебском районе, создавать художественно-эстетическое пространство, сохранять культурные традиции малой родины.

Еще одно имя — Яна Викторовна Панкратова. В свое время она окончила экономический факультет ВГУ, но любовь к изобразительному искусству перевесила полученную профессию. После окончания Воронежского художественного училища стала профессионально заниматься живописью не только в качестве автора, но и преподавателя. Сегодня она ведет учебные дисциплины в родном училище, пишет цветочные натюрморты, участвует в выставках.

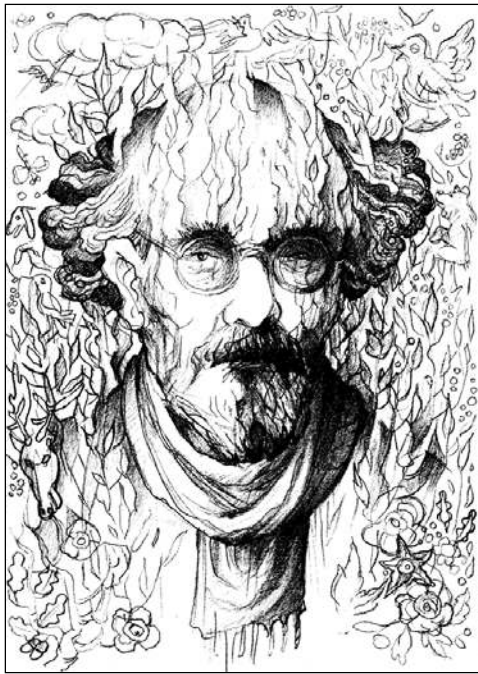
Союз ученого и художника может носить разнообразные, подчас самые неожиданные формы. Так, в мае 2013 года по приглашению руководства ВГУ воронежские художники стали гостями студенческих аудиторий, музеев, лабораторий, библиотек, станций, экспедиций, других университетских территорий. Затем в творческие мастерские к воронежским живописцам пришли профессора, доценты, студенты. Это был живой и плодотворный диалог. А жанровый спектр работ оказался достаточно широким: портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые картины, символично-аллегорические фантазии...

Помнится, самый молодой участник того проекта Денис Булавинцев создал графику, поэтизирующую научный порыв молодых ученых. Современному художнику он увиделся в образе сотворчества гигантских машин и пытливого разума исследователей, ведь новому поколению умные машины представляются уже естественным фоном движения научной мысли.

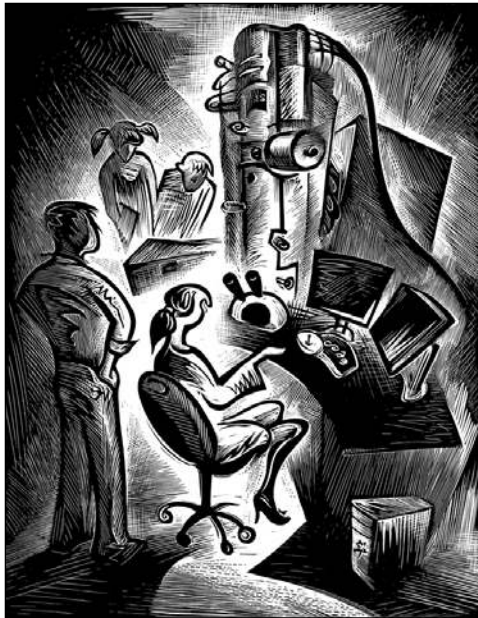
В работах Ирины и Александра Ворошилиных тема научных открытий была дана через призму символических обобщений. Для Ирины мир предстал площадкой театральных превращений. Кулисы творческого воображения отделяли пространство мысли человека от физической реальности весьма условно. В пространстве ограничений возникает череда бесконечных научных метаморфоз: от прикладных вещей — глобусов, пробирок и циркулей творческое сознание уносится к звездам, другим небесным светилам, к космической бесконечности. В картине Александра Ворошилина научная мысль актуализировалась в культурное достояние не в пространстве, а во времени. Образ Леонардо да Винчи выступил символом открытий, которым в ходе истории была уготована судьба практических применений и продолжений. О бренности человека и безмерности научной мысли рассказал и натюрморт Константина Финакова. Точный по мысли и эмоциональный по выражению трогательный образ студентки-культуролога у Светланы Зиненко был вписан в контекст воображаемых картин странствия. Знание — столь твор-

Е. Щеглов. Портрет ректора ВГУ, доктора экономических наук, профессора Д.А. Ендовицкого. 2013

А. Анিকেев. Пришвин

Д. Булавинцев. Большой новый
микроскоп

ческая субстанция, что постоянно переносит познающего в мир образов и представлений.

И триптих Натальи Ходюк «На пути к знаниям» был дан в логике ретроспективного путешествия. Есть корабль, на котором можно отправиться странствовать, есть врата, которые нужно преодолеть, соизмеряя каждое движение, есть город, который стоит на черепахе... Такой мифологический ракурс весьма продуктивен. Когда-то серьезное отношение к мифу позволило Артуру Эвансу открыть лабиринт Минотавра, а Генриху Шлиману — легендарную Трою. Безмерность гуманитарного знания, приобретающего все большую протяженность в истории, требует от современного человека немалых усилий в постижении первосмыслов бытия. И вступающий на этот путь исследователь — снаряжает свой корабль в прошлое.

Теме погружения в историю посвящены и другие работы Натальи. Раскопки университетских археологов в Дивногорье были представлены с удивительной достоверностью и поэтичностью, что создавало по отношению к философскому прочтению культурного прошлого триптиха другое измерение — конкретное, узнаваемое, но при этом предельно символическое. Молодые археологи с лопатами и лестницей не только совершают путь вниз, к пластам прошлого, но и вверх, по склонам белых гор к безмерному небу. Они сопрягают время, они помогают нам понять не только прошлое, но и будущее.

История как сфера научного интереса была представлена и в произведениях Александра Ходюка. Этот художник предложил и еще один ракурс. Созданный им портрет профессора А.П. Медведева был воспринят университетской аудиторией и людьми, не причастными к ВГУ, по-разному. Для одних доминантой стало философское начало в картине, для других — биографическое. Человек, сидящий среди седых курганов и вглядывающийся вдаль, создавал мотив извечного интереса к прошлому, поиска истоков своей культурной иден-

тичности. Но в контексте данной тематической выставки герой той картины оставался и преподавателем, и ученым, посвятившим многие годы своей жизни разработке целостной концепции этнокультурной истории Донского региона в древности. Его размышления, переданные на полотне, могли быть наполнены деталями и подробностями из прошлого скифов, сарматов, антов и других древних народов, населявших когда-то наши земли.

Тот же самый эффект — двусторонней эстетической оценки — рождался и при знакомстве с работами других авторов. Портретная галерея университетских преподавателей создавала на выставке неповторимое чувство многомерности университетского мира, разнообразия характеров и отношений к профессии. Профессор А.С. Кравец, запечатленный Алексеем Загородных — это ученый, создавший знаменитую университетскую кафедру, подготовивший немало талантливых учеников. И, вместе с тем, это — стареющий человек, которого жизненные перипетии и невзгоды сделали еще большим философом.

Одним портретам, например, выполненным Евгением Щегловым, присущ глубокий психологизм, точнейшая проработка деталей, другим — эскизная манера. Здесь образ рождался легким прикосновением кисти, словно проявлялся на мокрой поверхности уже ранее созданный рисунок, как например, в портрете профессора Ю.А. Бубнова, написанном Ириной Токаревой. Некоторые авторы предложили «свое» экспрессивное прочтение образа (художники Вячеслав Знатков, Александр Лавров). Все эти работы, представленные в одной экспозиции, рождали ощущение неподдельного интереса к университетской личности, эмоционального отражения академической среды в зеркале искусства.

Благодаря участникам проекта виртуальная галерея ВГУ пополнилась замечательными портретами университетских преподавателей, и почти о каждом из них можно судить, исходя не только из индивидуальной истории жизни, но художественного образа, созданного художником. Это — люди разных научных сфер: филологи, физики, математики, историки, культурологи, философы, экономисты... Теперь их образ неразрывно связан с той интерпретацией, которую предложили мастера кисти: С. Гулевский, А. Загородных, С. Зиненко, В. Знатков, А. Лавров, Д. Савинков, И. Токарева, А. Ходюк, В. Шпаковский, Е. Щеглов и другие. Вместе с портретами университетских людей, написанными в прежние годы, они составили удивительное собрание истории ВГУ в лицах.

Пространство университетской жизни велико. Оно не исчерпывается видами корпусов, к слову, представленными талантливо и разнообразно по техникам и по художественному решению И. Бондаревым, Е. Кокориной, Н. Паршиной, К. Финаковым и другими художниками. Живописцы сохранили для нас образы летнего отдыха на турбазе «Веневитиново», неповторимых ландшафтов заповедника «Галичья гора», выступлений фольклорного ансамбля «Терем», государственного экзамена, картинок студенческой жизни и многого другого.

В этом году к юбилею вуза в музее имени Н.И. Крамского была приурочена новая выставка «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ», построенная как воспоминание о некогда существовавшем в Воронежском государственном университете Музее древностей и изящных искусств. Когда-то именно этот легендарный музей формировал среди воронежцев уважительное и грамотное отношение к изобразительному искусству. Уже в начале своего существования в фондах Музея древностей содержалось немало художественных ценностей: живописных и графических произведений, макетов, гипсовых копий античных скульптур и гемм, книг по истории искусства.

Вот и в основе существующих сегодня в Воронежском госуниверситете музеев лежат традиции эвакуированного из Эстонии Музея древностей и изящных искусств, который стал постоянно действующей структурой вуза еще в 1920 году и

оставался в университете на протяжении тринадцати лет. Фондовые коллекции музея и в Воронеже продолжали пополняться, в том числе за счет археологических находок экспедиций под руководством питомца ВГУ С.Н. Замятина. Большой интерес к музейной практике формировал и университетский профессор-зоолог К.К. Сент-Илер, устраивая на биостанциях своего рода «музеи под открытым небом».

Нельзя забывать и о том, что бурное развитие учебных музеев в ВГУ произошло в 1960-е годы, когда на территории нового корпуса университета оформились в самостоятельные музейные подразделения геологические, зоологические, археологические и другие коллекции. Сегодня ВГУ имеет одиннадцать музеев, не только знакомящих широкую аудиторию с различными академическими направлениями деятельности университета, но и активно участвующих в его учебном и научно-исследовательском процессах.

Выставка «Люди и вещи» — это не только уникальные коллекции университетских музеев, но и, что очень важно, лица тех, кто был причастен к их созданию. Открывают же эту галерею замечательных подвижников университетской культуры портреты первого ректора ВГУ Василия Эдуардовича Регеля и профессора кафедры истории техники и прикладной экономики Юрия Ивановича Успенского, стоявших у истоков появления Музея древностей и изящных искусств в Воронежском университете, бывших его хранителями — во всех смыслах этого слова...

Приход художника в университет почти всегда предвещает неожиданный взгляд на привычные вещи. Обычный уклад жизни вуза с устоявшимися и практически незаметными каждодневными процессами редко поражает и волнует «изнутри». Для этого нужен взгляд извне, со стороны. И лучше всего, если этот взгляд будет принадлежать творческой личности. Для творца краски повседневного университетского бытия освежаются и концентрируются, складываясь в особую палитру. Разрозненные детали выстраиваются в новую композицию. И повседневность становится праздником.

Между прочим, ни одна фотография не способна создать подобного эффекта. Поскольку между фиксацией мгновения фотокамерой и кистью художника существует принципиальная разница. Художник не документирует факт, а создает образ, который всегда несет ощущение гармонии.

Во всяком случае, в моем сознании существует именно такое представление о взгляде художника на университетский мир.

И еще — представление о том, что университет невозможен без творческого вдохновения.