XVI районные малые Баловские краеведческие чтения школьников

Творческий путь художника

Чернова Алексея Александровича

Автор: Чернова Полина

Александровна

ученица 8 класса

МОУ Белосельской СОШ

Руководитель: Чернова

Инна Фёдоровна

учитель истории

МОУ Белосельской СОШ

Пошехонье, 2013г.

Оглавление

стр

1. Введение 3

2. Провинциальный художник 4

2.1.Основные вехи биографии Чернова А.А. 4

2.2. Анализ творчества художника 7

2.2.1.Ранние произведения 7

2.2.2.Костромской цикл картин 8

2.2.3.Расцвет творчества 8

2.2.4.На рубеже веков 10

2.2.5.Графика 10

3.Заключение 12

4.Литература 13

5.Приложение 14

1. Введение

«Мы нуждаемся в художнике

даже в минуту величайшего счастья и

величайшей беды»

(В. Гёте)

Живёт в небольшой деревне Негановское Пошехонского района скромный человек – Чернов Алексей Александрович. О том, что он художник известно многим, но о его творчестве мало знают даже в родном Пошехонье, хотя он создал более трёхсот работ различного жанра и пишет свои полотна более сорока лет.

Первая персональная выставка состоялась в городе Данилове в зрелом возрасте [1]. В местном краеведческом музее города Пошехонье экспонируется лишь одна картина Алексея Александровича. Видимо, участь художников – быть знаменитыми далеко потом, а не сейчас, при жизни. Я решила попробовать исправить эту несправедливость, рассказав о творчестве А. А. Чернова, так как он не просто замечательный художник, но и мой учитель изобразительного искусства.

Цель работы: исследовать творческий путь художника Чернова А.А.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие **задачи:**

* проследить жизненный путь художника;
* изучить и проанализировать творчество Чернова А.А.

В ходе исследования я много беседовала с Алексеем Александровичем. Мы вместе обсуждали его творчество, историю написания картин.

Все сохранившиеся полотна, рисунки, наброски были сфотографированы, отсканированы и переведены в электронный вид. По имеющимся фотографиям с помощью компьютерных программ Picasa и Windows Live создан слайд-фильм и фотоальбом репродукций картин. Для анализа творчества художника использовалась литература искусствоведческого содержания[4,6-11] .

2. Провинциальный художник

2.1.Основные вехи биографии Чернова А.А.

Алексей Александрович Чернов родился 28 апреля 1949 года в деревне Негановское Пошехонского района Ярославской области. Мать Екатерина Алексеевна работала сначала дояркой, а затем бригадиром Негановского отделения совхоза «Белосельский» (в то время он назывался колхоз имени Жданова); отец, Александр Николаевич, – работал счетоводом в этом же колхозе. Когда Алексею исполнилось четыре года, умер отец, мать осталась с двумя сыновьями на руках в тяжёлое послевоенное время.

Интерес к рисованию у Алексея Александровича проявился уже в школьные годы, но тогда он не знал, что это на всю жизнь. По совету учителей Белосельской школы, после её окончания в 1964 году, Чернов А.А. поступает в Абрамцевское художественно-промышленное училище по специальности «Художественная обработка дерева» (приложение 1).

Первым учителем графики стал Юрий Васильевич Андреев, работавший в Абрамцевском училище с 1956 года. В 2011 году Ю.В.Андрееву присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ». Кроме того, Юрий Васильевич долгое время сотрудничал с известным в СССР сатирическим журналом «Крокодил».

К сожалению, не сохранилось ни одного произведения Чернова А.А., созданного в этот период.

После окончания Абрамцевского училища Алексей Александрович возвращается в Пошехонский край и в марте 1967 года устраивается на должность заведующего Белосельским сельским клубом. С декабря 1967 года по май 1968 года он работает заведующим клубом в колхозе «Новая жизнь» в деревне Дубасово.

В 1968-1970 годах проходит службу в Вооружённых Силах СССР в войсках ПВО в городе Мурманске. Здесь в Заполярье просыпается художественный талант Алексея Александровича. Рождаются первые акварели мурманских пейзажей и портреты армейских друзей (приложение 2 и фотоальбом).

После службы Чернов А.А. возвращается домой и летом работает на прежней работе заведующим клубом в деревне Дубасово. Здесь он встретит свою судьбу, Татьяну Михайловну, с которой живёт душа в душу уже более сорока лет.

Несмотря на повороты в личной жизни, Алексей Александрович не оставляет мечту стать художником. Летом 1970 года он делает попытку поступить в Ленинградскую государственную художественную академию имени И.Е. Репина, но, к сожалению, терпит неудачу. Через год, в 1971 году, он снова пытается попасть в знаменитую на всю страну «репинку», и снова неудача. Один из преподавателей предложил устроиться на подготовительные курсы с гарантированным поступлением на следующий год. Но это означало жить вдали от семьи целый год, к тому же в июле родилась дочь Наташа. Алексей Александрович выбрал семью, пожертвовав учёбой в престижном художественном ВУЗе.

С сентября 1970 года по ноябрь 1971 года Чернов А.А. работает помощником вальщика леса в Арефинском лесопункте Пошехоно-Володарского леспромхоза. А с ноября 1971 года был принят учителем рисования в Белосельскую восьмилетнюю школу. Началось время творческого подъёма, рождались и воплощались первые художественные замыслы. Но не хватало техники художественного мастерства, да и работа в школе требовала соответствующего образования.

В 1974 году Алексей Александрович поступает на заочное отделение художественно-графического факультета Костромского государственного педагогического института имени Н.А. Некрасова (приложение 1). Так начинается новый этап в жизни и в творчестве, появляется целый цикл картин, посвящённых Костроме, «левитановскому» Плёсу, Кинешме.

Любимым преподавателем был Заслуженный деятель искусства РСФСР Колесов Михаил Сергеевич. Он передавал своим ученикам умение тонко видеть и чувствовать окружающий мир, передавать на полотнах все оттенки и цвета естественной гаммы природы. Алексей Александрович, как и его учитель, продолжатель живых традиций русской реалистической школы живописи.

Окончив в 1979 году Костромской педагогический институт, Чернов А.А. продолжает работать в Белосельской школе.

1970-80-е годы стали настоящим творческим подъёмом художника. За этот период жизни создано большинство картин, среди которых настоящие шедевры, неоднократно отмечаемые зрителями на творческих выставках художника – «Рябинка», «Ночь», «Мак. Дождливый вечер» и другие [2,3]. Жизнь также текла быстрой рекой – подрастали дочери, дни незаметно пролетали в деревенских заботах.

В 1986 году Алексей Александрович становится директором Белосельской средней школы. Руководящая должность отнимала много сил и времени, да и пришлось возглавлять родную школу в непростую «эпоху перемен». Это сказалось и на творчестве – за период с конца 1989- начало 1990-х годов написано очень мало полотен.

Новый подъём в творчестве художника произошёл на рубеже веков. Особенно благоприятным стимулом стала первая (в 50 лет!) персональная выставка в городе Данилове. Выставка проходила в картинной галерее с 19 июня по 1 августа 1999 года. Алексей Александрович на открытии выставки сказал, что родился в Данилове заново[1].

Выставка вызвала много откликов и впечатлений зрителей. Члены Даниловского клуба «У Галины» отметили, что «картины написаны душой, в них отражена правда жизни». Англичанка Э.Димел пишет: « Выставка показала хорошую картину жизни России, которую я очень ценю». «Спасибо за то, что есть такие таланты в нашей многострадальной России», - так написали гости из Санкт-Петербурга. Или вот так делится впечатлениями В. Иванова из Управления архитектуры: «Ваши картины, все без исключения, ложатся «на сердце», пронизаны красотой русской природы, нашей земли». Десятки впечатлений, отзывов, и все благодарят художника за светлость, жизнелюбие, любовь к родному краю.

Следующая выставка состоялась уже в городе Пошехонье 5 августа 2000 года. И снова слова благодарности за творчество, восторженные отзывы зрителей. Так, гости из Москвы Зайцев А. Р. и Михайлюк В.И. пишут: « Так чувствовать природу Пошехонья может только человек, безгранично любящий свой родной край и имеющий великий дар передавать свои чувства живописью».

А дальше снова персональная выставка уже в стенах родной Белосельской школы 18 августа 2001года. На суд односельчан были выставлены лучшие полотна живописи и графики. И снова восхищённые отзывы, выставка в Белом стала значимым событием в жизни села. Своё мнение о творчестве художника выразили коллеги по школе, ученики, бывшие выпускники школы. Титова Ирина Павловна, вдохновлённая выставкой, написала строки:

Вся жизнь слилась в один прекрасный миг;

Как лепестки цветов, мелькают годы.

Твой труд художника и скромен и велик,

Как тихий уголок родной природы.

В 2006 году Ярославский Союз художников организовал выставку под названием « Художники малых городов Ярославской области», посвящённую 70-летию образования Ярославской области. Выставка проходила в престижном Центральном выставочном зале Ярославского Союза художников. В экспозицию было включено около 200 работ 70 художников из 12 муниципальных округов Ярославской области: живопись, скульптура, графика, иконопись, декоративно-прикладное и народное искусство. Пошехонский район был представлен работами трёх художников: Виноградовой Е.С., Морозова В.А. и Чернова А.А.

В выставочном зале демонстрировалось около десятка полотен Алексея Александровича. Среди них – «Оттепель», «Вечер. Негановское», «Мост через Иней»(1979г), «Негановское»(1981г) и другие (приложение 2 и фотоальбом).

Последняя персональная выставка художника состоялась 7 августа 2010 года в городе Пошехонье в Центре детского творчества «Эдельвейс»[3].

В настоящее время Алексей Александрович продолжает учить видеть, чувствовать прекрасное сельских ребят, работая учителем изобразительного искусства в школе. В 2002-08 годах в школе работал кружок «Резьба по дереву». Ученики с любовью вырезали разделочные доски, шкатулки, создавая настоящие произведения искусства. И всё это благодаря Мастеру, прекрасному Учителю – Чернову Алексею Александровичу.

2.2.Анализ творчества художника

2.2.1.Ранние произведения

Первые сохранившиеся произведения художника датируются 1969 годом и написаны во время прохождения службы. В основном, это пейзажи города Мурманска и его окрестностей, где служил Алексей Александрович, а также графические портреты сослуживцев. Лучшие акварельные работы, такие как «Скалы», «В сопках», «У Кольского залива», «Бухта», передают неповторимый колорит северной природы, отражают мощную энергию моря. Рисунки города Мурманска – «Из окна госпиталя», «Улица Марата» переносят нас в конец 1960-х годов, показывая, каким был город в то время. Интересен рисунок «Церковь Благовещения. Кола», выполненный цветными карандашами.

На раннем этапе творчества значительную часть составляют портреты армейских друзей – «Петухов», «Денисов», «Смирнов», «Гиниатулин». Акварельные зарисовки тщательно, до каждой чёрточки, передают характер своих героев – весёлый Петухов и задумчивый Денисов.

Позже Алексей Александрович реже будет обращаться к жанру портрета, предпочитая пейзаж. Но, работая в школе, улучив свободную минутку, обязательно нарисует дружественный шарж на какого-нибудь ученика. Некоторое время в Белосельской школе даже была традиция - на каждый выпускной дарить шуточные портреты выпускникам.

Первые графические работы проявили талант Алексея Александровича. Не случайно на выставках демонстрируется «У пирса. Порт» из мурманского цикла. В ранних работах художника заложен мощный потенциал будущих, особенно графических, работ, созданных художником позднее.

2.2.2.Костромской цикл картин

Картины и этюды, созданные в Костроме, очень трогательны, романтичны. Более десяти полотен художник посвятил главному явлению культуры города – Ипатьевскому монастырю. Каждая картина неповторима, изображает монастырь в разных ракурсах.

Весь костромской цикл картин пронизан душевной теплотой и особым внутренним светом. Особенно хороши - « Ипатьевский монастырь»(1977), «Купола»(1978), «Копны у стен Ипатия» (1977). А такие полотна как «Берендеевка»(1979), «Деревянная церковь»(1974) отображают уже утраченные в наше время памятники культуры. Три картины цикла посвящены Плёсу, где когда-то творил И. Левитан – «Улочка в Плёсе», этюд «Плёс» и «Ночь в Плёсе», написанные в 1977 году (приложение 2 и фотоальбом).

Также интересны акварельные наброски, выполненные в 1974 году и изображающие виды Волги, – «Волжский простор», «Волга», «Вид на Волгу», «Лодочная станция».

Мне кажется, весь костромской цикл Алексея Александровича вдохновлен творчеством великого предшественника И. Левитана и выполнен в лучших традициях передвижников. Все картины этого цикла пронизывает особый прозрачный свет, что придаёт им легкость и воздушность, отражает душевное состояние художника, находящегося на подъёме сил и творчества.

2.2.3. Расцвет творчества

Расцвет творчества художника приходится на период конца1970-х и 1980-е годы. В это время создаётся большинство картин, среди которых есть совершенно уникальные – «Рябинка» (1979), «Ночь. Негановское» (1980), «Осенняя дорога» (1979) и другие. Эти годы окончательно определили стиль и направление творчества художника.

Алексей Александрович много экспериментировал, пытаясь «найти себя» в живописи. Были созданы портреты «Женщина в розовом» (1977), «Женщина в красной косынке» (1978), «Саша» (1974), «Сосед» (1980), портреты близких – «Спящая женщина» (1977), «Наташа» (1978), «Леночка» (1980), «Автопортрет» (1982) и другие. Пробовал художник писать и натюрморты, но их совсем мало. Среди них особенно интересен по манере исполнения яркий колоритный натюрморт «Астры» (1979), выполненный густыми широкими мазками. На нем садовые астры выглядят как живые.

Основой живописи Алексея Александровича по праву стал пейзаж, который преобладает в его творчестве. Практически все пейзажи написаны непосредственно с натуры под открытым небом.

Художник тщательно работает над цветовой гаммой картин. В картине «Ольха весной» (1983) доминируют приглушённые серые тона, а в «Золотой осени» (1979) преобладают яркие, контрастные краски. Некоторые работы художника напоминают полотна импрессионистов. Например, «Летний вечер» (1981) и «Зимний день» (1983) созвучны картинам Клода Моне.

Интересна картина «Ветренный день» (1981), которая демонстрируется на каждой выставке. На сильном ветру колышется разноцветное бельё, сверху нависают тяжелые свинцовые тучи. Зритель ясно ощущает силу ветра, промозглость погоды. Это произведение уже напоминает полотна постимпрессионистов.

Но Алексей Александрович - классик, продолжатель традиций русской реалистической школы, основанной передвижниками. Среди художников-передвижников, на мой взгляд, творчеству Чернова А.А. наиболее близок В.Д. Поленов, несколько меньше И.И. Левитан и А.К.Саврасов.

На картинах Алексея Александровича отражены все времена года. Художник не отдаёт предпочтения какому-либо из них – все они представлены одинаково широко. Среди картин, отражающих времена года, можно назвать следующие: «Лыжня» (1982), «Зима» (1980), «Март» (1981), «Ольха весной» (1983), «Летний день» (1985), «Последние лучи» (1981), «К вечеру. Осень» (1981), «Осенняя дорога» (1979).

Картины А.А.Чернова - живая история нашего края. Как и многим провинциальным художникам, выросшим в сельской местности, Алексею Александровичу присуща глубокая любовь к своей малой родине, которую он неустанно воспевает в своих полотнах. На многих картинах изображены деревни, которых уже давно нет. Невозможно без лёгкой грусти смотреть на такие картины, как «Афонино», «Крыловка», «Якушёво», «Соренжа», «Золотилово», ведь эти названия живут лишь в памяти.

С особой теплотой изображает Алексей Александрович любимую речку Иней. Бежит лесная река, извиваясь и ныряя под мостик, неся в своих водах частичку природной души. Картина «Иней» (1979) демонстрируется в Пошехонском краеведческом музее. Более десятка картин изображают реку Иней в разные времена года.

Больше всего полотен посвятил художник родной деревне Негановское и её окрестностям. Среди них шедеврами можно назвать картины «Рябинка» (1979), «Ночь»(1980), «Сбор малины» (1975), «Васильки» (1980), «Цветущий лён» (1981), «Осенняя дорога»(1979), «Мак. Дождливый вечер» (1981), «Вечер. Негановское» (1979) . Последняя картина написана в нежных розовых тонах. Мягким золотистым светом, какой бывает вечером в конце лета, пронизана ткань полотна. Вечерний покой разлит в окружающем пейзаже. Одна из моих любимых картин Алексея Александровича – «Рябинка»(1979). На фоне бревенчатого дома с синими наличниками развесилась усыпанная красными гроздьями плодов красавица рябина. Деревенским уютом и щемящей грустью по прошедшему детству веет от этой замечательной картины.

2.2.4. На рубеже веков

После небольшого перерыва, в конце 1990-х годов в творчестве художника начинается новый подъём. Алексей Александрович вновь в творческом поиске. Часть картин этого периода - «Копны в тумане» (1998), «Старая школа» (1998), «Ёлочки» (2003), «Старая усадьба. Сосновец» (2001) - выполнена в традиционной для художника манере письма. Но есть и новые находки – в качестве материала для работ Алексей Александрович применил обычные восковые мелки и появились замечательные этюды: «За деревней» (2000) и «Задворки. Негановское» (2001).

В этот период у художника сложился совершенно новый стиль изображения действительности. Делается упор на прорисовку мелких деталей, выделение переднего и заднего плана композиции. Картины «Лесная дорога» (2000), «В лесу» (2001), «Берёзовая роща» (2000), «На току» (2001), «Лоси» (2007) – новое слово в творчестве художника. Интерес с исторической точки зрения вызывает картина «Церковь Воскресения в Белом» (2009). Она написана с дореволюционной фотографии, когда церковь ещё не была разрушена. Получилась своего рода реконструкция. Две картины художника посвящены церкви Жён-Мироносиц, расположенной в селе Дмитриевское. По-новому выглядит и храмовый комплекс в Давыдовском. К сожалению, на сегодня это последняя живописная картина Алексея Александровича.

2.2.5. Графика

«Графика… - есть та сфера искусства,

которая допускает и даже

требует наибольшую сдержанность…»

А.Н. Бенуа

Графика как вид искусства возникает в XV веке. Основной несущий материал графики – бумага - предопределяет классическую роль белого фона, на котором значительную выразительность обретает линия, пятно, при этом монохромное изображение на контрастном белом фоне формирует особую эстетическую систему, что позволяет характеризовать графику как искусство «белого и чёрного». По способу исполнения и возможности воспроизведения графического произведения различают две разновидности графики: рисунок и печатная графика (гравюра) [7,8]. Использование всего двух цветов позволяют графике выразить даже то, что не воспринимается зрением, что недоступно живописи. Графика может показать блеск молнии и сиянье звёзд на небе, чудеса сказки и мечту человека. Главное средство выражения в графике - рисунок.

Алексей Александрович – мастер графического рисунка. Графика сопровождает все вехи творчества художника. Этому виду искусства посвящено более 50 работ. Иногда это небольшие наброски: «Сосенка у школы»(2003), «У бобра»(2003), «Тишка в лесу» (2000) и другие. Рисуя небольшие зарисовки, Алексей Александрович как будто пытается уловить определённый момент времени, чтобы увековечить его на бумаге.

Прекрасны графические портреты близких - «Вика»(1998), «Баба Шура»(1984) и, конечно же, «Жена Татьяна» (1980). В графической манере выполнены три автопортрета художника (1984, 2000, 2001). Интересен рисунок «Кукобой»(2000), на котором изображен храм Спаса Нерукотворного Образа, построенного в псевдорусском стиле.

Неизгладимое впечатление производит графическая работа пером «Зимняя ночь» (1980). Фантастический вид придает рисунку яркий свет фонаря, изображенный концентрическими кругами. Дворняга, поднявшая голову вверх, крупные хлопья снега, свет из окон домов дополняют мистическое впечатление. Данная работа могла бы послужить иллюстрацией к ранним произведениям Н.В.Гоголя. Алексей Александрович рассказывал об этом рисунке, что, однажды, увидев падающий снег в ярком свете фонаря поздним вечером, ему непреодолимо захотелось запечатлеть неповторимый вид на бумаге.

Изящны графические работы «Река Иней» (2001) и «Мостик через Иней» (2000), написанные с большой любовью к неброской красоте русской природы. Насколько тонки и точны линии, прорисованы мельчайшие детали, что никого не оставляют равнодушными.

Последние работы - «Ёлочка», «Дождь. Одиночество», «Ночь» написаны в 2010 году. Хочется верить, что Алексей Александрович подарит нам новые незабываемые картины нашей малой родины.

3. Заключение

Творчество Чернова Алексея Александровича является культурным наследием не только нашего Пошехонского района, но и всей русской живописи. Достойный преемник передвижников, продолжатель реалистической традиции русской школы живописи, Алексей Александрович вносит большой вклад в сохранение и развитие нашей культуры. Его картины отвечают каноническим требованиям к произведениям искусства – несут людям Красоту, Добро и Истину.

В 2014 году Алексею Александровичу исполняется 65 лет. Хочется ему пожелать новых творческих поисков и открытий, новых работ, несущих радость людям.

Своё исследование я закончу словами великого композитора Людвига ван Бетховена: « Подлинный художник лишён тщеславия, он слишком хорошо понимает, что искусство безгранично. Истинный художник, любящий больше всего искусство, никогда не удовлетворён собою и старается идти всё дальше».

4. Литература

1. Газета «Северянка» №54 от 15 июля 1999 года.

1. Газета «Сельская новь» № 64 от 12 августа 2000 года.
2. Газета «Сельская новь» №62 от 11 августа 2010 года.
3. Данилова Г.И. Мировая художественная культура. – М.: Интербук, 2001.
4. Колесов Михаил Сергеевич. Каталог выставки произведений.- Кострома, 1975.
5. Кравченко А.И. Культурология. Словарь. – М.: Академический проект, 2000.
6. Левин С.Д. Беседы с юным художником. – М.: Советский художник, 1988.
7. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. – М.: Пассим, 1995.
8. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. – М.: Владос, 2007.
9. Рябцев Ю.С. История русской культуры XVIII-XIX вв. – М.: Владос, 2001.
10. Энциклопедический словарь юного художника.- М.: Педагогика, 1983.

ПРИЛОЖЕНИЕ