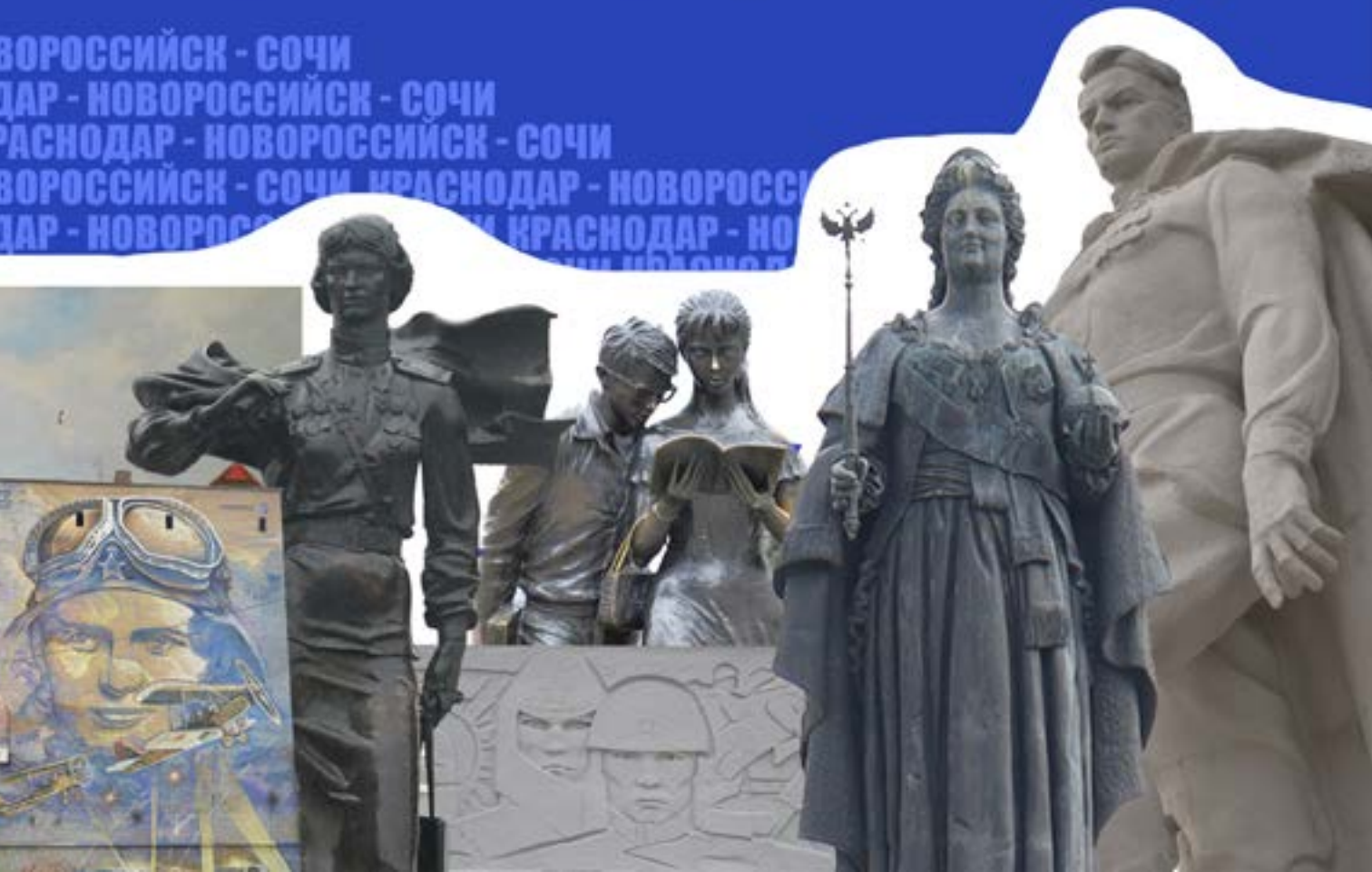
Дмитрий Гангур

КУЛЬТУРНЫЙ КОД ГОРОДА

КРАСНОДАР - НОВОРОССИЙСК - СОЧИ

КРАСНОДАР - НОВОРОССИЙСК - СОЧИ



Дмитрий Гангур

КУЛЬТУРНЫЙ КОД ГОРОДА. КРАСНОДАР. НОВОРОССИЙСК. СОЧИ.

Краснодар
2026

КРАСНОДАР

ВИЗУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО КОДА КРАСНОДАРА В ЖАНРОВОЙ УЛИЧНОЙ СКУЛЬПТУРЕ

Творчество краснодарского скульптора Валерия Павловича Пчелина представляет собой значимый феномен в формировании визуального облика современного Краснодара. Его произведения, относящиеся к жанру ироничной городской скульптуры, активно транслируют культурные смыслы и выстраивают новые модели взаимодействия искусства с повседневностью. Художник определяет свою задачу как умение «поднимать настроение, пробуждать человечность, романтизм и развлекать», подчеркивая игровую природу своих скульптур.

Появление в 2007 г. скульптуры «Собакам Екатеринодара» («Влюбленные собачки», «Собачкина столица») на углу оживленного перекрестка улиц Красной и Мира стало свидетельством того, что рождалось новое отношение к пространству и человеку, ввиду ее соизмеримости со зрителем. Но главная новация этой хуманизированной скульптуры, в сравнении с предшествующей монументальной практикой, заключается в самой трансформации «монументального», его эволюции, повлекшей за собой возникновение фантома «синтеза искусства с жизнью», снимающего «границы между ними через художественную репрезентацию действительности в ее обыденной данности» (Ихлас Алфаких). Памятник собачкам ознаменовал появление в живом ненормированном средовом контексте изображений персонажей, героев литературных произведений, а в последующем и кино. Валерий Пчелин создает камерную композицию, обращаясь к поэтическому высказыванию Владимира Маяковского и воплощая атмосферу эпохи нэпа через стилизованных персонажей. Эта работа стала первой ласточкой ироничной скульптуры в Краснодаре, со временем превратившись в визитную карточку Краснодара и точку притяжения для горожан и гостей краевого центра.

Памятный знак «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» – скульптурный ремейк картины И. Е. Репина. В. П. Пчелин переводит полотно в рельеф с фигурами в натуральную

величину, создавая диораму, открытую для зрительского соучастия. Скульптор намеренно отходит от буквального копирования, внося собственные элементы, в том числе авторскую сигнатуру. Функция памятника – не прославить предков, а «привлечь внимание, обаять зрителя».

Начиная с 2010 г., Валерий Пчелин работает в творческом тандеме с известным кубанским скульптором Аланом Корнаевым, с которым у него «много попаданий по духу и пониманию миссии художника». Продолжая линию иронической игровой скульптуры, они создают памятник российскому студенчеству. Двухфигурная композиция «Студенты» установлена в 2012 г. на Александровском бульваре ул. Красной, напротив здания Кубанского государственного технологического университета. В сосредоточенно и быстро идущих по бульвару, не замечая окружающих, но устремленных в реальную жизнь бронзовых студентах пешеходы сразу узнают Лидочку и Шурика – популярных персонажей из любимой с детства комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В проекте фонтана у Дома книги В. П. Пчелин совместно с А. П. Корнаевым продолжает тему театрализации городской среды. Горельефы с видами дореволюционного Екатеринодара передают дух и красоту провинциальной архитектуры. Стаффажные фигурки создают «настроение композиции», превращая фонтан в декорацию, где прошлое оживает в настоящем.

Участие Валерия Пчелина в создании памятника Ф. А. Щербине демонстрирует новый подход к монументу: фигура деятеля в штатской одежде, «шагающая» в толпе, предполагает доверительные отношения с публикой, отражая трансформацию сакрального в современной культуре.

Творчество художника выступает носителем визуального культурного кода Краснодара, утверждая ценности эмоциональной коммуникации и живого диалога между искусством и человеком.

Скульптурная композиция «Собачкина столица»
Автор: В. П. Пчелин
Фрагмент, 2007

Скульптурная композиция
«Собачкина столица»
Бронза, 2007
Автор: В. П. Пчелин
Краснодар, угол улиц Красной и Мира

Архитектурно-скульптурная композиция «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
Бронза,чугун, 2008
Автор: В. П. Пчелин
Краснодар, угол улиц Красной и Горького

Архитектурно-скульптурная композиция «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»
Автор: В. П. Пчелин
Фрагмент, 2008

Мемориал «Рыцарь дорог»
Бронза, гранит, 2009
Автор: В. П. Пчелин
Краснодар, ул. Старокубанская, 86

Скульптурная композиция «Студенты» («Шурик и Лида»)
Бронза, 2012
Автор: В. П. Пчелин
Соавтор А. П. Корнаев.
Краснодар, ул. Красная, Александровский бульвар

Памятник
Фёдору Андреевичу Щербине
Фрагмент, 2011
Автор: А. П. Корнаев

Памятник
Фёдору Андреевичу Щербине
Гранит, бронза, 2011
Автор: А. П. Корнаев
Соавтор В. П. Пчелин.
Краснодар, сквер Дружбы Народов

Скульптурная композиция
«Старый Екатеринодар»
Бронза, 2011
Автор: В. П. Пчелин
Соавтор А. П. Корнаев.
Горельеф. Часть фонтанного комплекса
у Дома книги г. Краснодара, ул. Красная, 43

Скульптурная композиция
«Старый Екатеринодар»
Фрагмент, 2011
Автор: В. П. Пчелин

Скульптурная композиция
«Старый Екатеринодар»
Фрагмент, 2011
Автор: В. П. Пчелин

Скульптурная композиция
«Старый Екатеринодар»
Бронза, 2011
Автор: В. П. Пчелин
Соавтор А. П. Корнаев.
Горельеф. Часть фонтанного комплекса
у Дома книги г. Краснодара, ул. Красная, 43

Мемориальный комплекс «Генералу Л.Г. Корнилову и воинам Добровольческой армии, погибшим при штурме Екатеринодара в 1918 году»
Гранит, бронза, 2013–2014
Автор: В. П. Пчелин
Соавтор А. П. Корнаев.
Краснодар, ул. Калинина, 100

Мемориальный комплекс «Генералу Л.Г. Корнилову и воинам Добровольческой армии, погибшим при штурме Екатеринодара в 1918 году»
Гранит, бронза, 2013–2014
Автор: В. П. Пчелин
Соавтор А. П. Корнаев.
Краснодар, ул. Калинина, 100

Памятник «Славным сынам Отечества казакам и горцам – героям Первой мировой войны 1914–1918 годов»
Автор: В. П. Пчелин
Гранит, бронза, 2016
Соавтор А. П. Корнаев.
Краснодар, ул. Красная, Александровский бульвар

Памятник «Славным сынам Отечества казакам и горцам – героям Первой мировой войны 1914–1918 годов»
Фрагмент
Автор: В. П. Пчелин

Памятник Екатерине II
Восстановление разрушенного в 1920 году шедевра М. Микешина в Екатерининском сквере Краснодара. Торжественное открытие состоялось 8 сентября 2006 года
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник Екатерине II
Фрагмент, 2006
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник Екатерине II
Фрагмент, 2006
Автор: А. А. Аполлонов

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА

Великая Отечественная война, ознаменовавшаяся всемирно-исторической победой над фашизмом, стала «самым главным, самым решающем событием в тысячелетней истории России» (Н. Л. Лейдерман). А память о ней и Великой Победе – «одна из немногих духовных ценностей, которые поддерживают и цементируют силы общества» (О. И. Волкова).

Репрезентация в монументальном искусстве Краснодара образа Победы в Великой Отечественной войне рассматривается на материале военно-мемориальной пластики, которая является хранилищем и репрезентантом культурной памяти, ее «символическим медиатором», «долгосрочной опорой». Это мемориалы и мемориальные ансамбли Краснодара, созданные в 1960-1980-е гг. российскими и кубанскими скульпторами, заслуженными художниками РСФСР / РФ Иваном Петровичем Шмагуном и Александром Алексеевичем Аполлоновым в соавторстве с архитекторами, ставшие местами памяти и культурными символами города.

Военно-мемориальная пластика выступает в качестве одной из визуальных форм культурной памяти, городским текстом, способствующим поддержанию и актуализации культурной памяти посредством перформативных практик, заключающихся в воспроизводстве определенного действия (ритуала), связанного с памятным местом, событием (патриотические акции, возложение венков, минута молчания, литургия, парад, Вахта Памяти и т.д.).

В 2020-х гг. в области монументальной пропаганды тема Великой Отечественной войны становится доминантной. Ключевыми тенденциями этого периода являются: детализация памяти – переход от обобщённых образов к увековечиванию конкретных людей, героев, родов войск; интерактивность и «очеловечивание» – скульптуры становятся менее монументальными и более камерными, доступными для непосредственного контакта; возобновляется обращение к теме трагедии гражданского населения в годы немецко-фашистской оккупации Кубани (репрезентация травмы войны). Последнее во многом стало результатом запуска в 2019 г. Федерального проекта «Без срока давности», направленного на увековечивание памяти жертв нацистского террора в годы Великой Отечественной войны.

Монументы и мемориалы являются символическим капиталом города, художественной, историко-мемориальной составляющей его культурного кода, обеспечивая тому или иному локальному месту, публичному городскому пространству «узнавание, известность, престиж, доверие к нему со стороны различных социальных групп» (Н. Г. Федотова).

Мемориальная пластика в немалой степени формирует архитектурно-художественный облик Краснодара, доминирует на площадях, оформляет внешнее и наполняет внутреннее пространство «зеленых зон», определяет выразительность силуэта города (мемориалы на площадях Победы и Памяти Героев), актуализирует семиотически значимый слой его культурной памяти, который на регулярной основе поддерживается политическими институтами, государственными и общественными организациями посредством различных форм коммеморации.

Монументальные бюсты и памятники, мемориальные композиции насыщают городскую среду уникальным художественным и культурно-историческим содержанием; выполняют многообразные функции: градообразующую, мемориальную, символическую, эстетическую, идеологическую, нравственную, воспитательную, познавательную, знаково-ориентирующую.

Скульптура «Родина-мать», каменные скрижали. Автор: И. П. Шмагун.
Фрагмент «Мемориального комплекса землякам, погибшим в борьбе за власть Советов». 1967 г.
Краснодар, пл. Памяти Героев

Памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков
Бетон, 1965
Автор: И. П. Шмагун
Краснодар, пл. Победы

Памятник воинам, принимавшим участие в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков
Бетон, 1965
Фрагмент
Автор: И. П. Шмагун

Скульптура «Родина-мать», каменные скрижали
Фрагмент «Мемориального комплекса землякам, погибшим в борьбе за власть Советов». 1967
Автор: И. П. Шмагун
Краснодар, пл. Памяти Героев

Стела, «Вечный огонь»
Фрагмент «Мемориального комплекса
землякам, погибшим в борьбе за власть
Советов». 1967
Автор: И. П. Шмагун
Краснодар, пл. Памяти Героев

Скульптура «Аврора»
Кованый алюминий, 1967
Автор: И. П. Шмагун
Краснодар, ул. Красная, 169,
у кинотеатра «Аврора»

Скульптурная композиция «Непокорённые»
Фрагмент мемориального комплекса «Жертвам фашизма» (13 тысячам краснодарцев – жертв фашистского террора)
Гранит, 1975
Автор: И. П. Шмагун
Краснодар, ул. Колхозная, 86 (Чистяковская роща)

Памятник Е. Д. Бершанской
1988
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник Е. Д. Бершанской
Рабочая модель (глина), 1988
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник маршалу Г. К. Жукову
Бронзовый бюст в одноимённом сквере Краснодара. Торжественно открыт в 2000 году, к 100-летию со дня рождения полководца
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник маршалу Г. К. Жукову
Фрагмент, 1996
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник воинам-афганцам
Монумент «Сынам Кубани, павшим в Афганистане» в Чистяковской роще Краснодара. Открыт в 1998 году
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник воинам-афганцам
Эскиз, 1999
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник кубанскому казачеству
Монумент «Казакам – основателям земли Кубанской» на ул. Красной г. Краснодара, перед зданием краевой администрации.
Открыт 7 апреля 2005 года
Автор: А. А. Аполлонов

Памятник кубанскому казачеству
Фрагмент, 2005
Автор: А. А. Аполлонов

СТРИТ-АРТА КУБАНИ

Культура Кубани имеет свои исторические, культурные, географические и другие особенности, которые во многом влияют на восприятие, осознание и трансляцию искусства в целом. Стрит-арт является одной из форм городской визуальности и вбирает в себя множество элементов различных аспектов культур. В России он появился сравнительно недавно, но успел уже занять важное место в мире искусства и урбанистическом пространстве динамично изменяющегося, многослойного города Краснодара. Этим видом искусства активно интересуются и занимаются профессиональные художники, дизайнеры, автодидакты, вырабатывающие собственные стили, направления, в русле которых работают и экспериментируют. Одним из распространенных видов стрит-арта являются «визуальные маркеры» – муралы, заполняющие боковые фасады безликих жилых многоэтажек города, что и породило метафору «говорящие стены», «насыщенные и перенасыщенные стены».

В сентябре 2024 г. в рамках мурал-фестиваля «Краснодар. Яркий», прошедшего в краевом центре, были созданы картины достаточно высокого уровня, украсившие многоэтажки. Они сконцентрированы в одном локусе города – микрорайоне Московский (улицы Котлярова, Байбакова, Артюшкова). Муралы отразили культурный код краевого центра и Кубани в целом – элементы, знаки, символы традиционной культуры, местный колорит и памятные места.

В числе соискателей и организаторов фестиваля оказался известный не только в Краснодаре, но и в Европе, профессиональный стрит-арт художник Георгий Куринов, работающий в жанрах фэнтези и биоапокалипсис. На боковом фасаде многоэтажки по ул. Котлярова, 24 он изобразил космонавта – метафорическое воплощение своей, как и многих других, детской /юношеской мечты, с другой стороны – посвящение уроженцу Краснодара, советскому и российскому космонавту, Герою РФ Г. И. Падалке. Здесь нет портретности образа, а есть только его иконический знак – условное изображение элементов спецодежды (скафандр): шлем со светофильтром, перчатки. Как и многие другие настенные проекты Куринова мурал выполнен в «фантастическом стиле» в насыщенной цветовой гамме с преобладанием ярких тонов. Художник создает космический ландшафт, в котором причудливо сливаются в единую живую, движущуюся материю фантастические деревья, горы, облака, пенящиеся волны.

Ярославский художник Александр Абросимов выполнил каллиграфическую композицию на боковом фасаде другого дома, выбрав для нее стихотворное посвящение, своего рода гимн городу и Кубани. К шрифтовой

композиции в стиле современной вязи обратился и московский художник, графический дизайнер Дмитрий Ламонов, в основу которой положил текст песни Г. Рывкина «Краснодарский вальс» (стихи кубанского писателя В. Б. Бакалдина). Шрифтовую композицию дополняют и украшают геометризированные элементы цветочных мотивов, имитирующих вышивку в технике «крест», что сразу вызывает аллюзию с кубанским вышитым рушником.

Цветы и птицы – так можно охарактеризовать сюжет композиции мурала «Семья» краснодарского художника Артема Андрианова. По его словам, идея рисунка – «отразить ценность семьи» и для воплощения ее он выбирает метафору, понятную людям разных поколений.

Московский художник Евгений Богатый изобразил улыбающуюся девушку, утопающую в цветах, построив композицию на контрасте теплых и холодных цветов. По его словам, «женщины и растения – это самое прекрасное, что есть в мире».

Александр Морсин из Щёлково стремился выразить в композиции «Плот, цветы и пацаны» неугасимую страсть к путешествиям и новым открытиям, которая живет в каждом из нас с самого детства.

Однако более всего отразили южнорусский колорит, идентичность многих жителей Кубани два мурала – «Казак» и «Легенда о Кубани». Первый (Артюшкова, 15) выполнила новосибирская художница Айгуль Омуралиева. Казак в традиционной форменной одежде изображен стоящим на фоне пейзажа. «Тема моего мурала простая – ценить и помнить историю... Хотелось добавить ярких, сочных цветов в район, чтоб радовали глаз» – прокомментировала Айгуль. И ее работа, действительно, получилась яркой, «горячей», декоративной.

Петербургская художница Александра Шестакова, выполнившая мурал на фасаде дома по ул. Котлярова, 8, также пошла по пути стилизации, декоративности, вдохновившись прозой Нины Климович «Легенда о Кубани». Она создала гимн плодородию кубанской земли, ее людям, в котором в контрапунктическом звучании представлены значимые элементы кубанской культуры – земледельческой, обрядовой, танцевальной, декоративно-прикладной. Здесь можно увидеть птиц, цветы, колосья ржи, каравай с рушником, танцующих «человечков» в костюмах, девушек, срывающих плоды, которые сыплются как из рога изобилия, и над всем этим царит персонифицированное изображение Кубани в виде девушки с венком на голове, держащей в руке звездчатый лучеобразный золотой диск, согревающий и озаряющий все живое вокруг своим теплом.

Мурал Анатолия Кутырева под названием «Юбка» – это выражение целого через его

часть. Здесь нет изображения человека, но есть иконический знак, заполняющий почти все пространство стены, – развивающиеся полы разноцветных юбок, украшенных по краю кружевами, лентами, вышивкой, строчкой. Дополнением к юбкам служат золотые намиста из дукачей (дукатов), вместе с алыми лентами, отсылающие к традиционному казачьему костюмному комплексу.

Мурал Романа Филиппова «Краснодарские быки» (логотип футбольного клуба) украсил фасад дома по ул. Котлярова, 16. Художник создал очень динамичную композицию в черно-зеленых тонах, сделав и прямые, и аллегорические (бык) отсылки к известному футбольному клубу «Краснодар», ставшему чемпионом России в 2025 г.

Художники из разных регионов России в рамках фестиваля создали разнообразные по своему жанрово-тематическому диапазону монументальные художественные тексты, не менее разнообразные по своей стилистике, отражающие историко-культурный код Кубани. Стрит-арт стал эффективным инструментом интеграции памяти в повседневное городское пространство, делая её актуальной и визуально близкой современному горожанину. Муралы являются арт-объектами и придают социокультурному ландшафту города особый «вернакулярный» колорит.

«Казак» , 2024 г. Автор: О. Омуралиева
Краснодар, ул. Артюшкова, 15

Портрет летчицы Евдокии Бершанской
2017
Автор: Г. Куринов
Краснодар, ул. Федора Лузана, 41

Семья
2024
Автор: А. Андрианов
Краснодар, ул. Артюшкова, 19

Легенда о Кубани
2024
Автор: А. Шестакова
Краснодар, ул. Котлярова, 8

Посвящение космонавту Г. И. Падалке
2024
Автор: Г. Куринов
Краснодар, ул. Котлярова, 24

Юбка
2024
Автор: А. Кутырев
Краснодар, ул. Котлярова, 24

Каллиграфическая композиция
2024
Автор: А. Абросимов
Краснодар, ул. Байбакова, 2

Краснодарский вальс
2024
Автор: Д. Ламонов
Краснодар, ул. Артюшкова, 19

Краснодарские быки
2024
Автор: Р. Филиппов
Краснодар, ул. Котлярова, 16

Весна
2024
Автор: Е. Богатый
Краснодар, ул. Клярова, 20

Плот, цветы и пацаны
2024
Автор: А. Морсин
Краснодар, ул. Байбакова, 2/1

Краснодар растет
2023
Автор: Р. Филиппов
Краснодар, ул. Ставропольская, 129

ГОРОД КРАСНОДАР И ЕГО СИМВОЛЫ В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

Каждый город по-своему уникален, неповторим, имеет свою историю, свое лицо, свой характер, стиль, наиболее ярко проявляющийся в архитектуре. Последние десятилетия отмечены повышенным интересом к изучению, сохранению, документированию историко-культурного наследия Краснодара. Урбанизация, технизация, глобализация оказывают разрушительное воздействие на город как исторический организм, стирая с лица земли отдельные дома, дворы, улицы или даже целые кварталы. Повышенный интерес художников к фиксации разноплановых мозаичных текстов городской среды, городских интерьеров и их фрагментов обусловлен утратой части культурного наследия исторического центра города, изменением архитектурного облика старых зданий от традиционного к более «современному».

Пейзаж, отражая характерные «черты» динамично меняющегося облика города, формирующего особое жизненное пространство, сегодня привлекает многих художников, становится проводником актуальных проблем современности. Образ города в онтологическом плане определяется архитектурными и природно-ландшафтными его характеристиками, в аксиологическом – зависит от восприятия жителей, их установок, уровня рефлексии. В пейзаже эмоционально-личностное восприятие проявляется в выборе сюжета, мотива, в ощущении меняющегося ритма жизни, облика города, поиске ассоциативно насыщенных символов, образов, являющихся уникальными характеристиками каждого места.

Краснодарские художники разных поколений, школ, направлений активно включаются в процесс творческого осмысления, отображения уходящей натуры, ищут в городе примечательные, самобытные места, архитектурные памятники, характерные уголки, связанные с личными воспоминаниями, историческими, литературными, фольклорными текстами («гений места», «дух места», «место памяти»). Объектами изображения становятся панорамы, площади, улицы, отдельные здания и их фрагменты – металлический и деревянный декор, лиминальные элементы и т. д. Одни художники изображают значимые элементы городских пространств – «визитные карточки» Краснодара, другие – камерные анонимные пространства: дворы /дворики, улицы /улочки, отдельные здания и их фрагменты (окна, наличники, ставни, двери, навесы, калитки).

Архитектурный художественный металл, некогда разнообразно представленный в декоре домов старого города, явился источником вдохновения для многих художников. «Открытие» в 1980-1990-е исчезающей красоты

металлического кружева породило волну до сих пор не ослабевающего интереса к его фотофиксации, документированию, изучению, образному воплощению и осмыслению в художественной практике. В орнаментальных мотивах, стилистике художники ищут идентификационные коды старого города, витальные следы ушедшей эпохи, людей, оставивших для потомков знаки-символы в тимпанах /фронтонах металлических козырьков-навесов. Архитектурный художественный металл вместе с другими элементами фасадной декорации зданий придает своеобразие и неповторимый колорит исторической застройке «уходящего города», все более и более теряющего культурный слой своего наследия. Камерные анонимные пространства еще сохраняют «дух места», то уникальное ощущение самобытности, индивидуальности среды, ее причастности к мироощущению человека, которое так привлекает к себе мастеров разного творческого диапазона.

Городские образы-символы, тиражируемые посредством печатной графики (иллюстрации), репродукций с картин (открытки), подпитываемые литературными, фольклорными текстами, популяризируемые в формате различных выставочных проектов формируют у жителей образ города в пространственных координатах его исторического ядра, или исторической оси (ул. Красная), из которого в большей степени уходят и в меньшей возвращаются его значимые памятники истории и культуры. Немногие из сохранившихся или возвращенных в новую среду памятников (храмы, монументы, поменявшие свои функции жилые и общественные здания), ставшие «визитной карточкой» города, узнаваемыми символами, репрезентируют парадный портрет города. При этом образы-символы, независимо от «масштабирования» изображения или фрагментирования пространства, точки зрения, состояния мотива, техники исполнения всегда остаются узнаваемыми, так как определяют лицо города, его портретные черты. И здесь поиски своей идентичности, своих корней, «начала начал» побуждают художников обратиться к изучению истории края, города, различным документальным и художественным текстам, свидетельствам и восстановить прерванную цепь событий, преемственность традиций. Это находит выражение в разработке рядом художников темы «казачьего града», «ретро-города», «образа события», где действия разворачиваются либо в историческом времени, либо в неразрывной связи прошлого и настоящего. Отдельные художники воспринимают и передают историческое время как единство прошлого и настоящего, времени и пространства, включая в современную среду ретро-атрибуты (конные повозки, велосипеды, автомобили), используя приемы цитации, тем

самым открывая простор для фантазии, игры воображения.

Вторым направлением становится художественная реконструкция городских текстов (площадей, улиц, кварталов), воссоздание архитектурного облика зданий, структурирование их в условном пространственно-временном континууме. В этой же плоскости находится и книжная иллюстрация, которая на первых порах, не имея литературной основы, подражала старинным фотографиям, но, получив художественный текст в виде эпохального романа «Наш маленький Париж» принялась осваивать его вербально-семантические структуры, насыщенные метафорами, сравнениями, аналогиями, переводя их в образные знаки-символы визуальных текстов.

Запечатлеть уходящую натуру, скромные особнячки, дома, кованные надкрылечные зонты, деревянные двери, элементы архитектурного декора постарались многие художники, создавая серии работ, в основном графических, эмоционально окрашенных, наполненных чувством восхищения («притяжение красоты») от созерцания рукотворных и природных форм и в то же время осознания их ближайшей утраты («уходящий город»). Использование мастерами разнообразных техник и материалов, подходов, композиционных и стилистических приемов, художественных тропов в живописи и графике стимулирует процесс порождения визуальных текстов, которые формируют развернутую экспозицию городских образов.

Поиски своей идентичности, культурных кодов неизбежно подводят художников к осознанию своей ответственности за сохранение культурного наследия, его творческого осмысления, представления в виде визуального текста, обладающего множественностью значений, смыслов, насыщенного образами-символами, хранящими информации о культурном коде города и его горожан. И главное, что круг этих мастеров заметно ширится, в него включаются и начинающие молодые художники, обращающиеся к знаковым архитектурным местам города, погружающиеся в историю, культуру, мифологию Екатеринодара-Краснодара. Уникальный проект Кубанского госуниверситета «Екатеринодар – Краснодар», стартовавший в Год культурного наследия, еще одно подтверждение тому. Цель его обусловлена актуализацией проблемы частичной или полной утраты культурного наследия Краснодара, его отдельных объектов, малых форм архитектуры, как и фрагментов городской застройки, стремительно теряющих свой исторический облик под агрессивным воздействием урабанизационных, глобализационных процессов. «Сохранить исторический облик города на холсте для будущих поколений» – такова магистральная цель проекта.

Вечерний город
Холст, масло, 2007
Автор: Л. Н. Котелевская
Краснодарский краевой художественный
музей им. Ф.А. Коваленко

Заснеженный город
Холст, масло, 2011
Автор: Л. Н. Котелевская
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко

Улица Речная
Холст, масло, 2017
Автор: Л. Н. Котелевская
Краснодарский краевой художественный
музей им. Ф.А. Коваленко

Наследие
Картон, пастель, 2014
Автор: И. А. Полева
Фотоархив художника

Изумруд
Картон, пастель, 2015
Автор: И. А. Полева
Фотоархив художника

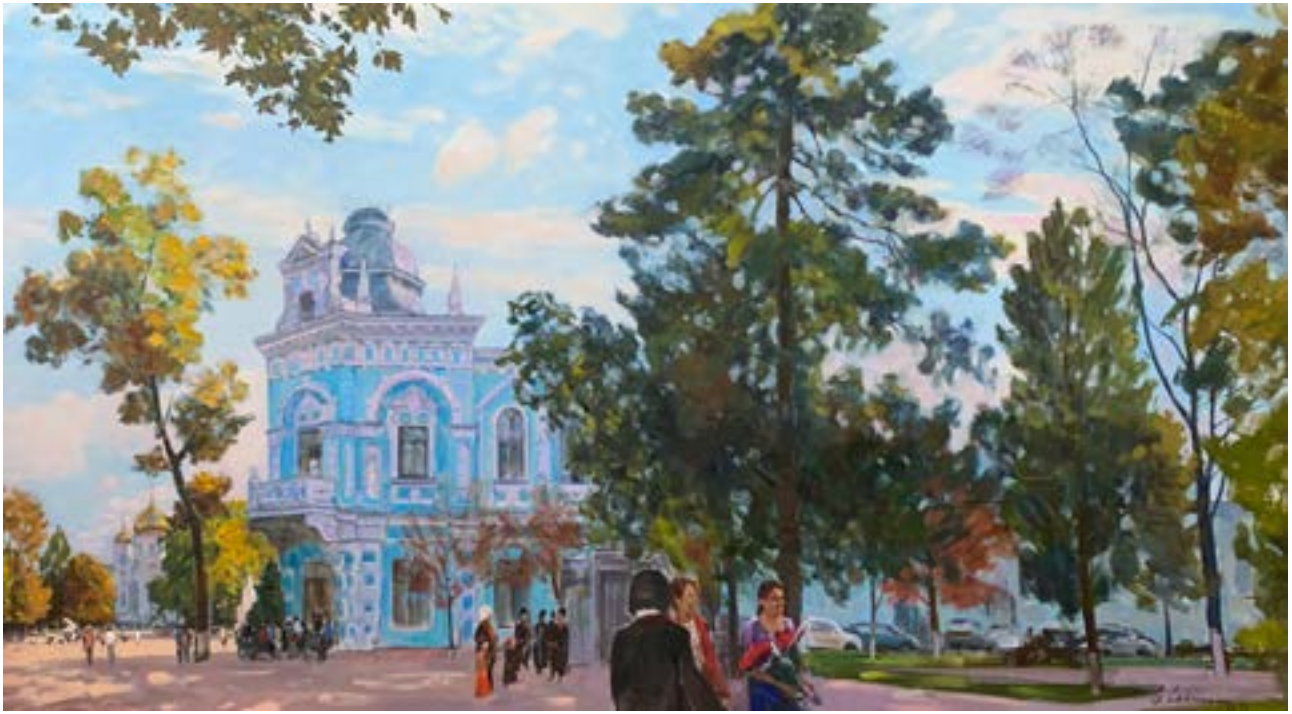
Городской романс
Картон, пастель, 2012
Автор: И. А. Полева
Фотоархив художника

Городские мотивы.
Улица им. М. Седина. Из серии «Память»
Картон, пастель, 2014
Автор: И. А. Полева
Фотоархив художника

Вид с высоты. Свято-Троицкий собор. Краснодар
Бумага, акварель, 2023
Автор: И. А. Шельменко

Осень в Екатеринодаре
Холст, масло, 2014
Автор: О. М. Гаврилов

Праздничный день. Краснодар.
Холст, масло, 2022
Автор: Е. И. Саяпина
Фотоархив художника

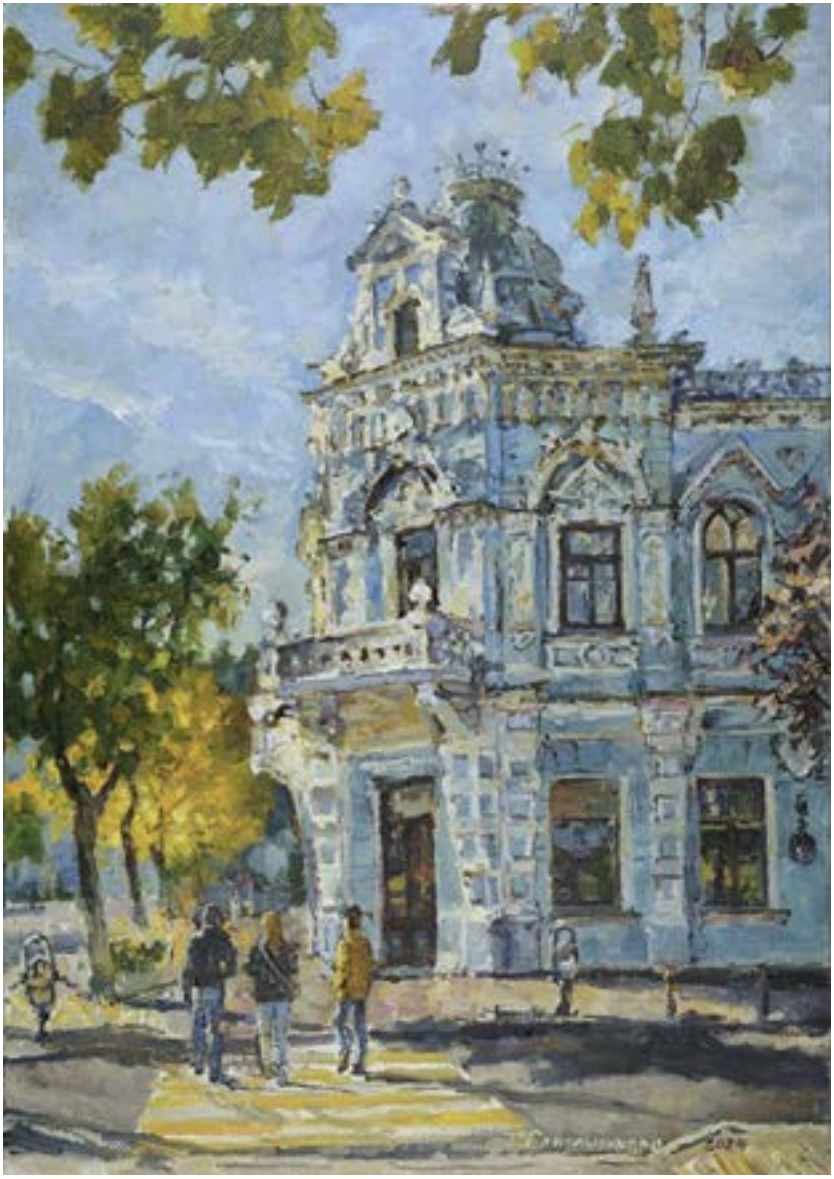


Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А.Коваленко
Холст, масло, 2019
Автор: Е. И. Саяпина
Фотоархив художника

Улица Красная. Вид на Краснодарскую филармонию им. Г. Ф. Пономаренко
Холст, масло, 2019
Автор: Е. И. Саяпина
Фотоархив художника

На улице Красной
Холст, масло, 2015
Автор: Е. И. Саяпина
Фотоархив художника

Зима в Краснодаре
Холст, масло, 2016
Автор: И. И. Захаров



Музей им. Коваленко
Холст, масло, 2024
Автор: Т. Ю. Сокольникова
Краснодарский краевой
художественный музей
им. Ф.А. Коваленко

Чайная
Холст, масло, 2023
Автор: Т. Ю. Сокольникова

Отражение
Холст, масло, 2024
Автор: Т. Ю. Сокольникова

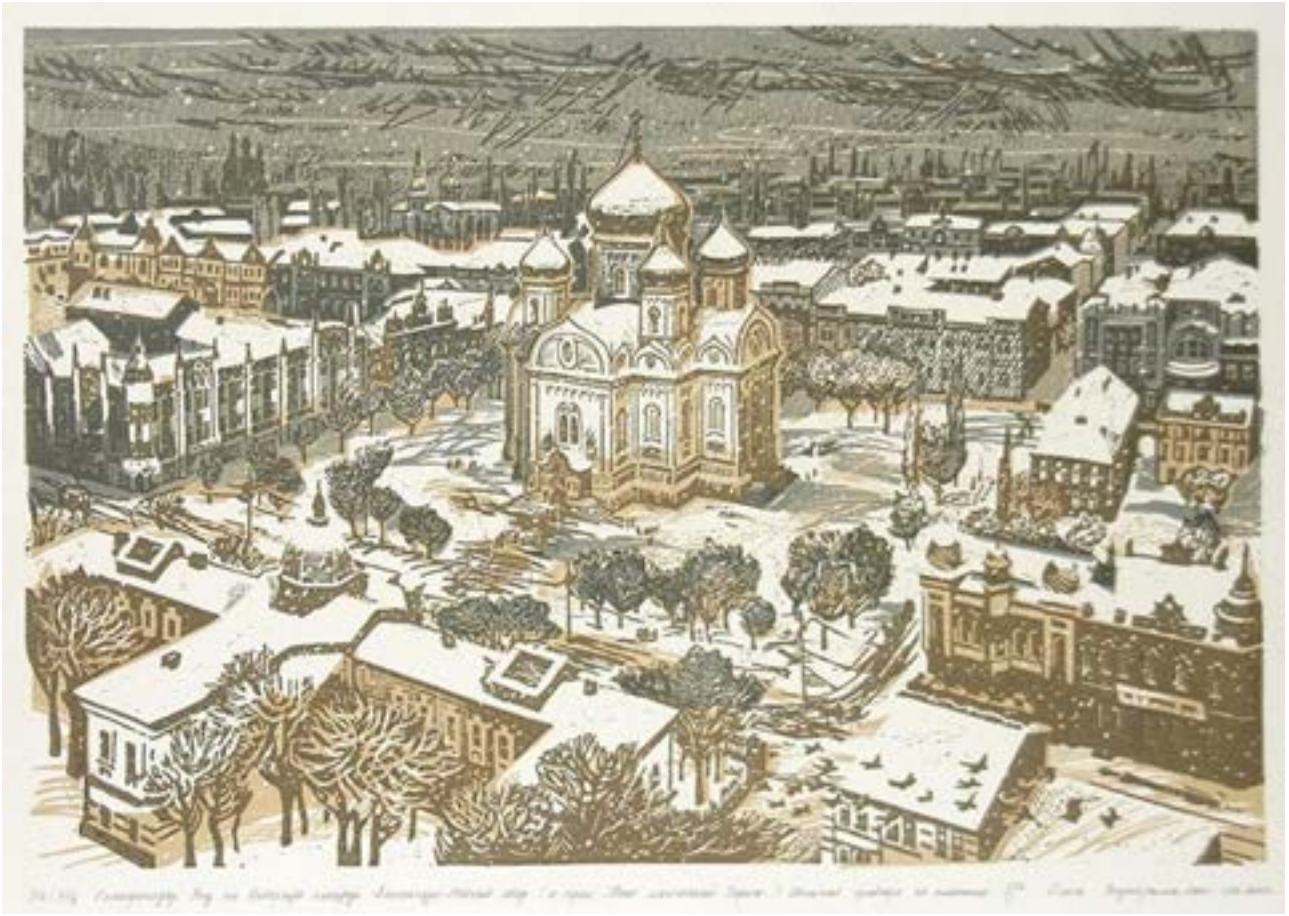
Осень в городе
Литография, 2021
Автор: Н. А. Устрицкая
Фотоархив художника

Весна на улице Гоголя
Серия “Сезоны”
Линогравюра, 2022
Автор: Н. А. Устрицкая
Фотоархив художника

Улица Пушкина
Офорт, 2008
Автор: Н. А. Устрицкая
Фотоархив художника

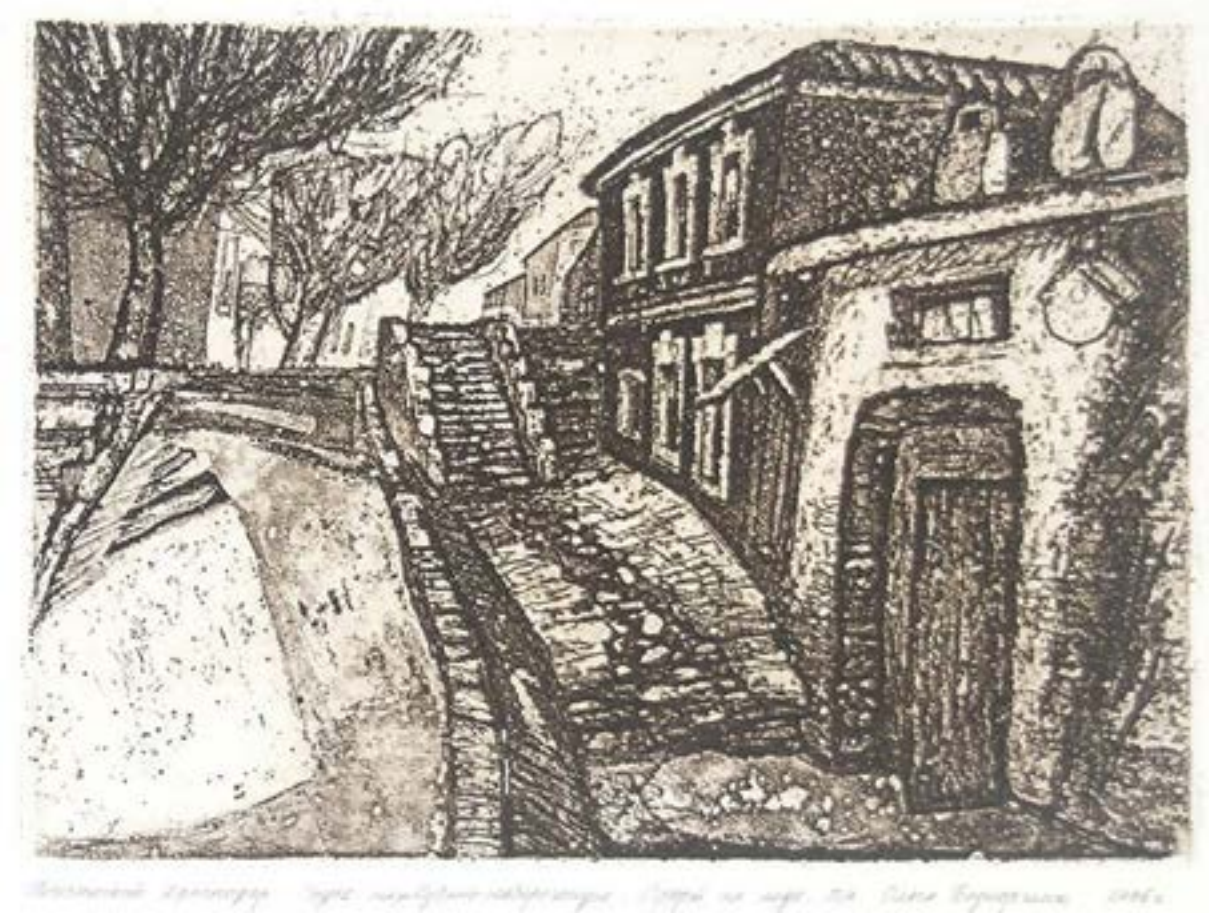
Улица Советская
Офорт, 2008
Автор: Н. А. Устрицкая
Фотоархив художника

Екатеринодар. По улице Борзиковской (ныне ул. Коммунаров).
Из серии “Наш маленький Париж”
Цветная лирогравюра, 2001
Автор: О. В. Беднаржик
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко



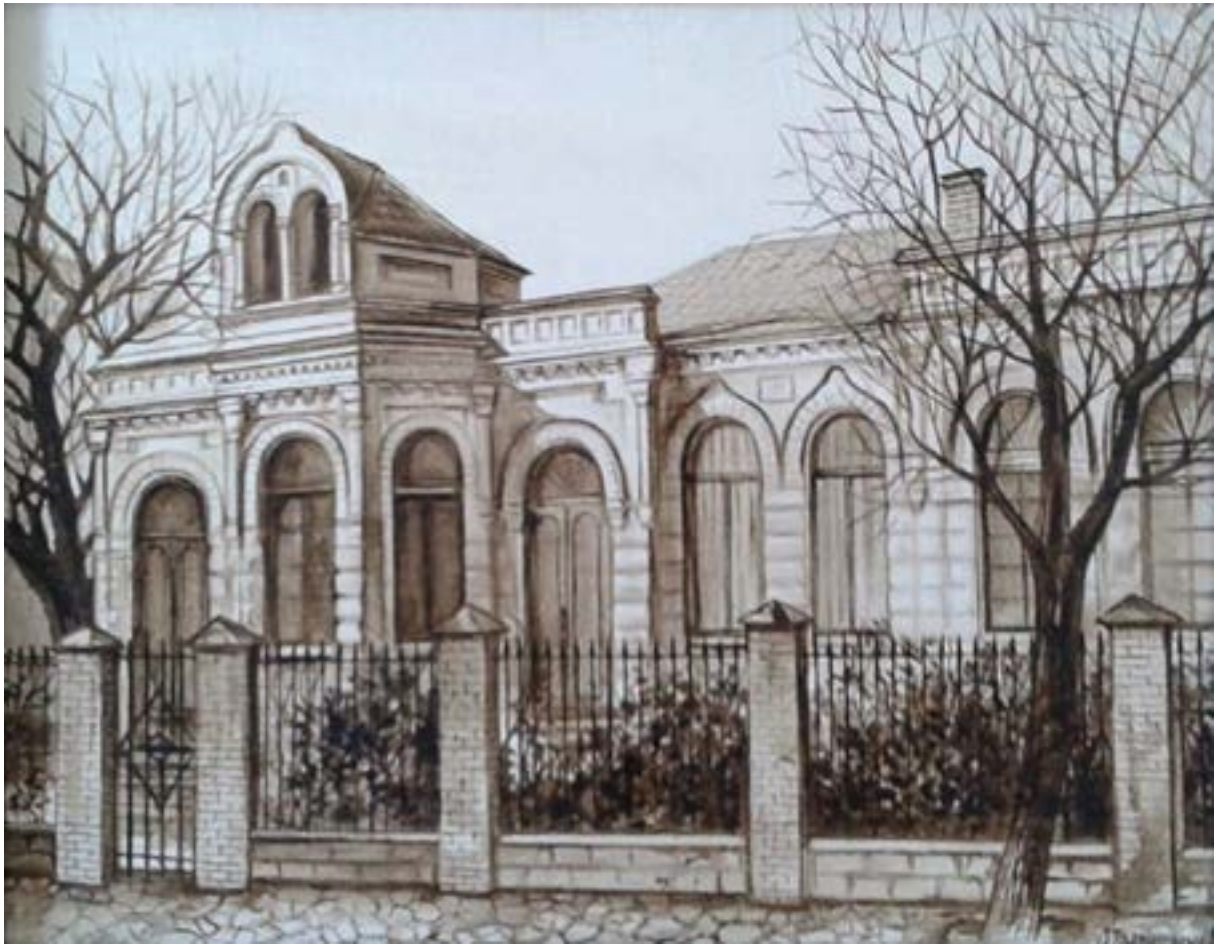
Екатеринодар. Вид на Соборную площадь. Александро-Невский собор. Из серии “Наш маленький Париж”
Цветная лирогравюра, 2001
Автор: О. В. Беднаржик
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко

У Дома писателей. Из серии “Краснодарские улочки”
Офорт, 2009
Автор: О. В. Беднаржик
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко



Исчезающий Краснодар. Спуск на улицу Кубано-Набережную. Из серии “Краснодарские улочки”
Офорт, 2006
Автор: О. В. Беднаржик
Краснодарский краевой художественный музей им. Ф.А. Коваленко

Ул. Янковского... на углу с аптекой
Холст, масло, 2015
Автор: О.Б. Трапицына
Краснодарский краевой
художественный музей
им. Ф.А. Коваленко



Дом нотариуса Ялового
(ныне ул. Пушкина, 43)
Холст, масло, 2015
Автор: О.Б. Трапицына
Краснодарский краевой художественный
музей им. Ф.А. Коваленко

Краснодар-1
Бумага, акварель, 2023
Автор: В.А. Метелица

Над облаками
Бумага, акварель, 2023
Автор: Н.И. Томишинец

Краснодар. Перекресток улиц Красной и Горького
Холст, масло, 2008
Автор: К. Ф. Печуричко
Краснодар, ул. Байбакова, 2/1

Солнечным днем
Бумага, акварель, 2021
Автор: А. А. Коржавина

Лицо музея Фелицына
Холст, масло, 2016
Автор: Д. С. Прокопович

Храм великомученика Георгия Победоносца
Смешанная техника, 2023
Автор: С. С. Швырева

НОВОРОССИЙСК

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ГОРОДА-ГЕРОЯ НОВОРОССИЙСКА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Город-герой Новороссийск называют кладбищем русской истории, кладбищем нашей памяти и забвения. В городе под охраной государства находятся 86 памятников, посвященных войне, из которых 8 федерального и 78 краевого значения, 37 братских могил, в которых покоится прах многих тысяч воинов. Эта концентрация памяти в камне и бронзе не случайна. Монументальная скульптура становится здесь главным способом, с помощью которого город проговаривает войну, превращая пережитое в устойчивые пластические формулы. Повторяясь и варьируясь от памятника к памятнику, они и составляют культурный код города-героя.

В конце 1950-х гг. в Краснодарской организации Союза художников РСФСР появятся художники-фронтовики, которые заявят о себе значительными произведениями монументальной скульптуры, сыгравшими знаковую роль в формировании культурного кода не только Краснодара, но и города-героя Новороссийска.

Заслуженный художник РСФСР Олег Александрович Коломойцев в 1958-1960 г. работает над памятником погибшим матросам («Памятник неизвестному матросу», бронза) для Новороссийска, торжественно открытым. на набережной имени адмирала Серебрякова в честь моряков, принимавших участие в боях на Малой земле. Четырехметровой фигуре матроса-пехотинца с автоматом на плече, хорошо увязанной с диоритовым постаментом, скульптор придал сильное движение, порывистый жест, раскрывая таким образом пафос подвига и характер героя. Коломойцев создал собирательный образ, воплотив в нем типические черты всех матросов-черноморцев, защищавших Новороссийск. Главная мысль памятника — защита и спасение родного города — претворена скульптором в емком образе, воплощающем мужество, отвагу и силу русского характера. Монумент отличается не только глубоким образным решением, но и большим чувством формы, мастерством исполнения. Памятник стал неотъемлемой частью

городского ансамбля, символом города-героя, его мужества, стойкости и отваги, а в творчестве его создателя – одной из самых лучших работ, признанной объектом культурного наследия.

Классик советского монументального искусства заслуженный художник РСФСР Иван Петрович Шмагун создал в конце 1950-начале 1960-х гг. значительные монументальные произведения мемориальной пластики, ставшие знаковыми объектами, культурными символами Новороссийска. Памятник «Воинам-защитникам города Новороссийска. 1942-1943», посвященный советским воинам — черноморским морякам, солдатам-десантникам, партизанам, освободившим город-герой от немецко-фашистских захватчиков, был установлен на площади Свободы, в центре города, и торжественно открыт 9 мая 1961 г. Здесь в едином экстатическом порыве, стремлении к победе объединяются в динамичную группу три фигуры освободителей города, которую центрируют солдат с автоматом, попирающий вражеское знамя и приветственно поднявший руку, и развивающийся над их головами флаг. В образном решении скульптурной группы ощущается внутренняя сила, стойкость, мужественность и одухотворенность. По словам художника, «авторский коллектив ставил перед собой задачу как можно ярче отразить в памятнике огромную волю всех советских людей к победе над врагом».

Романтическая приподнятость, характерная для памятника воинам-защитникам, присутствует и во втором монументе «Непокоренным», хотя лейтмотив его трагедийный, а не победный, торжествующий. Город Новороссийск пережил свою страшную трагедию оккупационного режима, и образы мирных жителей — женщины-матери, к которой прижимается ребенок, ища у нее защиты, изможденного старика в разорванной на груди рубахи воплощают непоколебимую стойкость, бесстрашие и силу духа советских людей. По словам скульптора, они «стремились создать такой монумент, который отвечал бы мысли о большой человеческой трагедии». Памятник был установлен в сентябре 1963 г. в цементной долине близ Новороссийска, на месте массовых расстрелов немецко-фашистскими оккупантами мирных советских граждан. «Работая над этим памятником, мы интересовались архивными документами, изучали фотографии в музее. Подобное мне приходилось видеть и раньше. Но все же жутко было смотреть на распростертые тела женщин, стариков, детей, на искаженные смертью лица. Мы представили себе, как погибали эти люди. Они не покорились палачам даже в последние минуты. Их образы и легли в основу будущего памятника». Композиция скульптурной группы дополнительно акцентирована двадцатиметровым белым бетонным обелиском, делающим монумент силуэтно обозримым даже с далекого расстояния.

Это один из самых сильных по силе звучания, трагическим обертонам и выразительности монументальных реквиемов в изобразительном искусстве Кубани.

В 1946 г. на Площади Героев - в центре Новороссийска были открыты два архитектурных памятника на могилах Героев Советского Союза майора Ц. Л. Куникова и капитана 3-го ранга Н. И. Сипягина. Мемориальный ансамбль Площади Героев и ее ландшафтно-парковая среда были созданы в 1950-е по проектам архитекторов В. Данини, С. Чернобая и др. В середине сентября 1958 г. здесь был зажжен «Огонь вечной славы» — памятник советским воинам-освободителям города Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов, выполненный архитектором К. М. Михайловым и инженером А. И. Шиловским.

В начале 1960-х гг. в Новороссийске открывается ряд монументов, признанных объектами республиканского значения: памятная стела на месте высадки морского десанта 4 февраля 1943 г., Малая земля, Суджукская коса; «Братская могила советских воинов – защитников «Малой земли. 1943», Малая земля, п. Мысхако. Памятники, установленные на Малой земле, в месте высадки морского десанта в 1943 г. и на братской могиле малоземельцев, положили начало формированию мемориального ансамбля, комплексное скульптурное и архитектурное оформление которого приходится уже на 1970-е гг. К 1975 г. в Новороссийске насчитывалось свыше 60 памятников, посвященных Великой Отечественной войне и ее героям, включая братские могилы, мемориальные знаки, бюсты Героям Советского Союза, памятники военной истории — «Торпедный катер», «Вагон», «Танк», «Сарайчик», Дворец культуры цементников.

Кульминацией этого процесса стал мемориал «Малая земля», торжественно открытый в 1982 г. Авторы – скульптор В. Е. Цигаль, сам участник легендарного десанта, и архитекторы Я. Б. Белопольский, В. И. Хавин, Р. Г. Кананин. Мемориал решен как образ-метафора: нос десантного корабля, вырвавшегося на берег. Скульптура здесь встроена в архитектуру, работает с ней как единый массив. Обобщение достигает уровня знака, а форма тяготеет к архитектонике. Внутри – Галерея боевой славы, где в капсуле-гильзе хранится микропленка с именами погибших, и композиция «Сердце» с надписью «В памяти, в сердце – навеки». Это высшая точка синтеза скульптуры и архитектуры и одновременно финальная пластическая формула культурного кода, в котором место подвига становится его образом.

Созданные разновременно российскими и кубанскими скульпторами монументы и мемориальные комплексы, вписанные в окружающий природный ландшафт или городское пространство, стали его сакральными знаками-символами, трансляторами исторической памяти в ее эссенциальном аспекте, связующим звеном между прошлым и настоящим.

Памятное место высадки морского десанта
4 февраля 1943 г. на «Малой земле».
Гранит, бетон, 1963
Архитектор: Г. В. Апраксин, Т. Н. Богоявленская
Новороссийск, Суджукская коса, 1А.
Фото: сетевое издание «Новороссийский рабочий», 1963

Ансамбль «Малая земля».
Часть мемориального комплекса «Героям Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
Железобетон, гранит, бронза, 1978-1982
Скульптор: В. Е. Цигаль, архитектор: Я. Б. Белопольский, Р. Г. Кананин, В.И. Хавин
Новороссийск, Суджукская коса, 1А
Фото: Wikifotogallery, 2021

Скульптурная композиция «Десант». Фрагмент мемориала «Малая земля».
Железобетон, гранит, бронза, 1978-1982
Скульптор: В. Е. Цигаль, архитектор: Я. Б. Белопольский, Р. Г. Кананин, В.И. Хавин
Новороссийск, Суджукская коса, 1А
Автор фото: Михаил Золотарев , 2023

Памятник «Непокорённым»
Бронза, бетон, 1964
Фрагмент
Автор: И. П. Шмагун

Памятник «Непокорённым»
Бронза, бетон, 1964
Автор: И. П. Шмагун
Новороссийск, тер. Цемдолина

Памятник «Воинам – защитникам г. Новороссийска в 1942–1943 годы»
Бронза, гранит, 1961
Фрагмент
Автор: И. П. Шмагун

Памятник «Воинам – защитникам г. Новороссийска в 1942–1943 годы»
Бронза, гранит, 1961
Автор: И. П. Шмагун
Новороссийск, пл. Свободы

Монументальная композиция «Морская слава России»
Автор: А. А. Аполлонов
Новороссийск, 2007

Монументальная композиция
«Морская слава России»
Фрагмент, 2007
Автор: А. А. Аполлонов

Монументальная композиция «Морская слава России»
Фрагмент, 2007
Автор: А. А. Аполлонов

Монументальная композиция
«Морская слава России»
Фрагмент, 2007
Автор: А. А. Аполлонов

Братская могила подпольщиков-островерховцев, казнённых в районе станицы Натухаевской фашистскими оккупантами в 1943 г.»
Чугунное литье, бетон, керамогранит, 1963
Скульптор: А. И. Александров; архитектор: К.М. Михайлов, Е.Г. Лашук
Новороссийск, угол ул. Мефодиевской и железнодорожного пути «Новороссийск-Краснодар»
Автор фото: NEO, 2021

Памятник неизвестному матросу, установленный в честь моряков, принимавших участие в боях на «Малой земле»
Бронза, гранит, 1960
Скульптор: О. А. Коломойцев; архитектор: К.М. Михайлов,Е. Г. Лашук
Новороссийск, набережная адмирала Серебрякова
Автор фото: OEliseeva, 2014

ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК И ЛЕГЕНДАРНАЯ «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ

Обращение к героическим, овеянным славой событиям истории нашей страны стало одной из ведущих традиций в творчестве кубанских художников. Особое место в нем занимает тема, посвященная событиям одной из героических страниц в истории Великой Отечественной войны – 225 дневной обороне небольшого плацдарма – клочка земли площадью около 30 кв. км на западном берегу Цемесской бухты в районе южной окраины Новороссийска (мыс Мысхако), получившего название «Малая земля». И сегодня эта тема еще не исчерпала своего большого энергетического потенциала, заряда, но в советскую эпоху, особенно после прихода к власти Л. И. Брежнева, она получила особенно мощный импульс в творчестве кубанских и особенно новороссийских художников. Наверное, нет ни одного новороссийского художника, кто не обращался бы в живописи, графике, скульптуре к событиям и образам защитников «Малой земли». Почти каждый год, 16 сентября, в день разгрома немецко-фашистских захватчиков в городе-герое Новороссийске, художники показывали городу выставку своих последних работ. Коллектив состоял из художников разных поколений и разных художественных школ, объединяя и коренных новороссийцев и тех, кто сравнительно недавно выбрал город-герой местом своего жительства.

Актуализация темы героического подвига малоземельцев в советскую эпоху во многом связана с двумя значимыми в масштабах государства факторами: присвоением 14 сентября 1973 г. Новороссийску почетного звания «город-герой» и выходом в 1978 г. первой книги мемуаров Л. И. Брежнева «Малая земля». Эта тема станет самой особенно значимой в творчестве новороссийских художников – Г. Г. Аракеляна, В. И. Лысенко, Т. В. Меньшиковой, Ф. Д. Молибоженко, Ю. В. Чернова, фронтовиков А. Т. Зубцова, Ф. М. Пигарева, П. М. Полянского, П. В. Итяксова и др.

Истерзанный, обильно политый кровью клочок земли и спустя десятилетия не может не вызывать содрогания, чувство сопереживания, так как память о геройском беспримерном подвиге советских воинов увековечена в мемориальном комплексе «Долина смерти». В графике и живописи, в пейзажном и батальном жанрах художники по-разному раскрывают эту тему, добиваясь реалистичности изображения или высокой степени его символизации, даже поэтизации. Эпические /романтико-героические пейзажи Г. Г. Аракельяна, с присущим им динамизмом, контрастами света, цвета, сумрачным, тревожным колоритом («Цемесская бухта», «Малая земля», «Десант на Малую землю», «Дорога десантников на Малую землю») наполнены глубоким содержанием, живут внутренней жизнью. Ю.В. Чернова волнует героическое в искусстве, он создает большой графический цикл работ, посвященных легендарной Малой земле и памяти о ней, увековеченной в мемори-

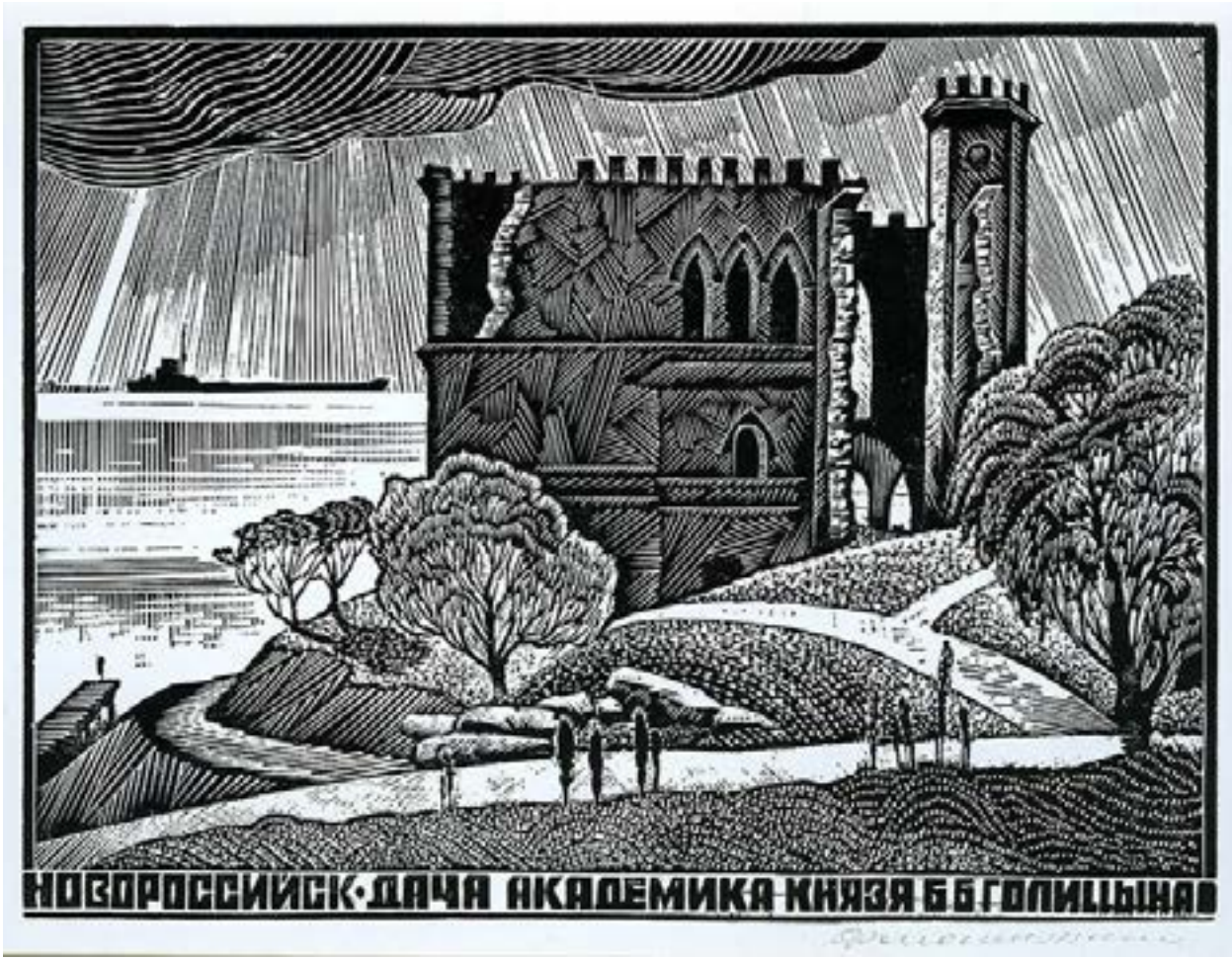
альном комплексе «Долина смерти», людям, ее защищавшим – куниковцам, десантникам. В них поднимаются вечные темы – жизнь и смерть, бессмертие памяти, подвиг, героизм, жертвенность («Отряд особого назначения», «Баллада о павшем», «Подвиг Якова Кольчака»). Г. В. Копецкий обращается к батальному жанру, выполняя несколько вариантов многофигурной композиции («Десант в Новороссийский порт 10 сентября 1943 г.», «Десант на Малую землю», «Высадка десант ан Малую землю»), проявляя себя как мастер батальных «остросюжетных» сцен. А. Т. Зубцов в живописных вариантах полотна, посвященного десантному отряду Цезаря Куникова («Клятва», «Клятва куниковцев») добивается высокого энергетического накала изображенной сцены, вселяя уверенность, что они выполнят данную клятву, «не щадя своей жизни ради победы над врагом». Новороссийский художник Г. В. Копецкий в годы войны создал большую серию графических работ – портретную галерею членов партизанских отрядов «За Родину» и «Новый», став летописцем партизанской жизни отрядов Новороссийского куста, запечатлев не только портретные образы их участников, но различные стороны их повседневного быта.

Новороссийский художник Ф.Д. Молибоженко языком графики передал символические акты коллективной коммеморации у Вечного огня («Вечно будет жить память о павших героях»), мотив шествия большого количества людей к памятной Стеле на Малой земле («На малой земле»), или почти ритуальный акт трансляции памяти от старшего поколения к младшему на фоне памятника «Взрыв» («Память прошлого»).

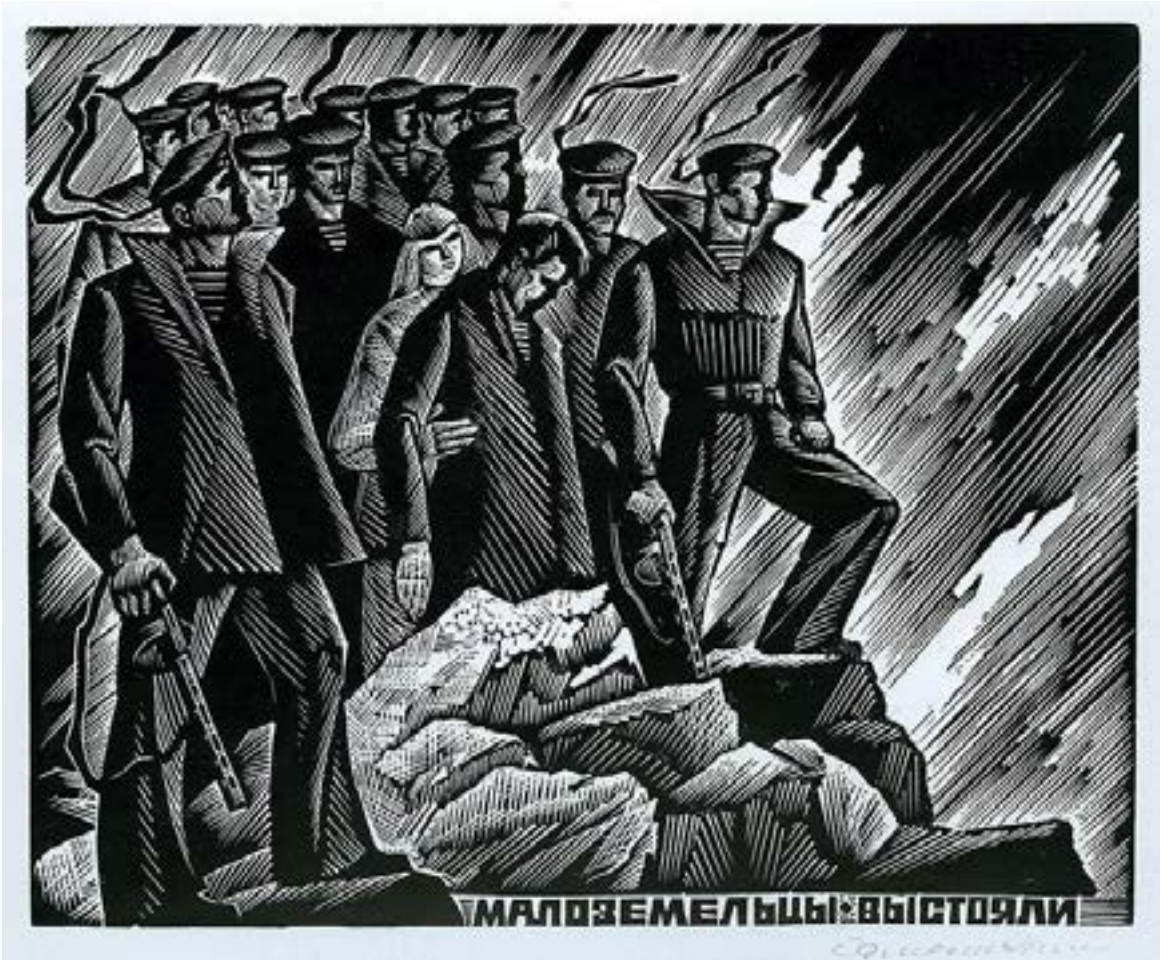
Данный раздел не может охватить всего спектра живописных, графических произведений, созданных новороссийскими художниками в советский период и в последующее время, ввиду многообразия творческих индивидуальностей, каждая из которых по-своему осмысливала, интерпретировала эту тему, находила способы ее воплощения, сюжеты, героев, основываясь на собственном пережитом опыте, документальном материале или на социальной памяти, отраженной в литературных произведениях, кинофильмах. В творчестве новороссийских художников многоликий образ войны как бы распределяется между несколькими полюсами или оппозициями – «жизнь – смерть», «сакральное – профанное» / «героическое–обыденное» со множеством промежуточных качеств и характеристик.

Художники запечатлели различные стороны войны – от подвига до повседневного военного быта, от батальных сцен до пейзажа настроения, от передачи фотографически точного внешнего облика Героя Советского Союза до психологической портретно-образной его характеристики. В русле реалистической традиции героическая линия получила наиболее яркое выражение в тематической картине, батальном жанре, пейзаже, в то время как в графике, ввиду специфики изобразительного языка, усиливается символический аспект изображения, в котором героическое раскрывается через систему знаков, символов, апеллирующих к нашей коллективной и индивидуальной Памяти.

Портрет малоземельца А. М. Бута
Офорт, 1970-е
Автор: Ф. Д. Молибоженко
Национальный художественный
музей Республики Саха (Якутия)

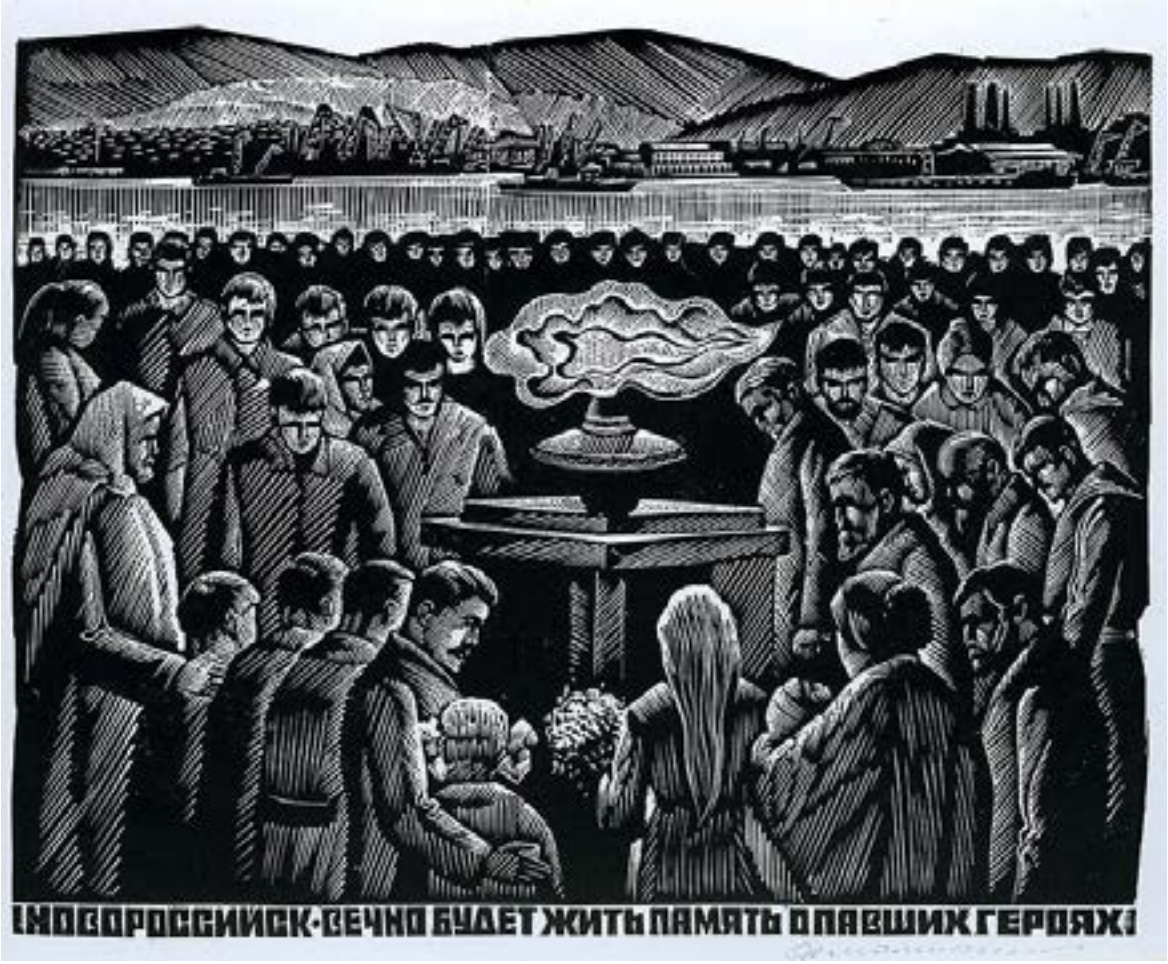


Новороссийск. Дача академика князя Б. Б. Голицына.
Из серии «Город-герой Новороссийск»
Ксилография, 1978
Автор: Ф. Д. Молибоженко
Краснодарский краевой художественный
музей имени Ф.А. Коваленко



Малоземельцы выстояли.
Из серии «Город-герой Новороссийск»
Ксилография, 1978
Автор: Ф. Д. Молибоженко
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

Новороссийск. Память прошлого.
Из серии «Город-герой Новороссийск»
Ксилография, 1978
Автор: Ф. Д. Молибоженко
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко



Новороссийск. Вечно будет жить память о павших героях. Из серии «Город-герой Новороссийск»
Ксилография, 1978
Автор: Ф. Д. Молибоженко
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

Над Малой землей
Смешанная техника, 1980
Автор: Ю. В. Чернов
Новороссийский исторический музей-заповедник

Подвиг Якова Кольчака
Холст, масло, 1980-е
Автор: Ю. В. Чернов
Новороссийский исторический музей-заповедник

Десант в Новороссийский порт
10 сентября 1943 г.
Холст, масло, 1950-1960-е
Автор: Г. В. Копецкий
Новороссийский исторический музей-заповедник

СОЧИ

СОЧИ - ГОРОД-ПРАЗДНИК: ЖИВОПИСНЫЙ ОБРАЗ И КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Сочи – это особое место. Южное, курортное, жаркое, поэтому все здесь немного через край, в том числе и контрасты. Кем-то город-курорт воспринимается праздным и корыстным, кем-то – крикливым и неряшливым, но для всего этого есть основания. Однако для тех, кто здесь родился и вырос он остается романтическим, загадочным и прекрасным – городом-праздником, городом-грезой. Не случайно куманяевский Сочи сравнивают с гриновским Зурбаганом. Образ города-праздника складывался в живописи не сразу, он историчен: сначала место нужно было увидеть и изучить, затем – пережить и выразить. Живописный образ Сочи формировался как смена художественных оптик, и именно эта смена и составляет его культурный код.

В советский период с его господствующим методом соцреализма складывается реалистическая основа образа: город изучен, зафиксирован, увиден в свете, тоне и частью в цвете. Сочинские художники работают с местом как с материалом, который нужно знать, чтобы потом можно было с ним свободно обращаться. Праздничность Сочи здесь еще не стала самостоятельной живописной темой, она растворена в натуре, в самом южном свете, море, солнце, зелени, ритме курортной жизни, улиц и набережных. Но именно эта основа позволит следующему поколению художников оттолкнуться от нее и уйти полностью в цвет.

Современный этап – это переживание места. Работы члена Союза художников России Геннадия Куманяева выделяются колоритом, экспрессией и яркостью. Используя пастозную технику живописи, он создает на холсте пронизанные светом пейзажи любимого города, в которых узнаются очертания сочинских достопримечательностей, пальм, кипарисов. Феерия цвета звучит в каждой его картине; краски огненно-яркие, обозначающие не свойства форм, а самое себя. В его полотнах увлекает атмосфера праздника, созданная переплетением и наложением причудливых контуров, ярких образов и витиеватых линий, а изменчивая игра цвета дает простор для зрительского воображения. Художник преображает реальность насыщенностью красок, впечатлений и переживаний. «Картины «Солнце в порту» – мое любимое на-

звание, поскольку в детстве все мы отдыхали, плавали, ныряли. Солнце, море, горячие камни и воздух – все это отразилось в моих картинах. Я люблю краски – и вообще, я приверженец света, цвета, импровизации, экспрессии и состояния радости», – признается художник. И в сегодняшнем облике порта, набережной, приморских ресторанчиков живописец открывает сказочно привлекательные черты, он расцвечивает свои полотна сполохами радужных огней, весельем карнавальной суматохи, терпкими запахами южной зелени, кружением пряных мелодий, ожиданием счастья и разгадки заветных тайн. Геннадий Куманяев работает в двух стилях – импрессионизме и абстракционизме. Но абстракционизм у него не беспредметный – от него он отталкивается и фантазирует… Этот нескончаемый праздник звучит не только в названиях многих картин, но и во всей их совокупности, в экспрессии, мощной положительной энергетике, радостном посыле, жизнеутверждении, новизне чувств и форме их выражения, смелых опытах работы с необычными цветовыми гаммами, незнакомыми прежде построениями.

Александр Отрошко, член Союза художников России, член Российской ассоциации художников-маринистов, также большой мастер цвета, человек от солнца: его девиз, как и солнце, «светить – и никаких гвоздей». Его картины озарены солнечным светом, несут людям радость, пронизаны любовью к жизни, родной сочинской земле. Визитной карточкой художника стала картина «Хурма созрела» (Сочи – край хурмы). Разнообразие мотивов, чарующая гармония пространства, тончайшие световые нюансы характерны для его полотен. Серия «Старый Сочи» – цикл работ на эту тему, в котором запечатлены уникальные уголки старого курорта. Особенно хороша картина «Кофе на набережной», в которой есть и мастерски подобранная гамма, и умение передать цветом состояние световоздушной среды.

Так на современном этапе образ города-праздника отрывается от документальной основы и становится экспрессивным переживанием. Цвет перестает обозначать свойства форм и начинает обозначать самое себя. Праздничность из свойства натуры превращается в самостоятельную живописную тему. В этом смысле современные художники делают то, что было невозможно в предшествующую эпоху: они пишут не город, а состояние радости, которое этот город вызывает.

Культурный код Сочи-праздника складывался в широком диапазоне исторического времени. Советские художники создали реалистическую основу – изученное, увиденное, тонально выверенное место. Современные художники превратили это место в чистое переживание – цвет, экспрессию, состояние радости. Однако праздничность Сочи узнается и в тихом этюде окраины, и в феерии цвета. Живописный образ города-праздника формировался как смена оптик, и эта смена и есть его культурный код, накопленный опыт видения, в котором освоение и переживание места существуют как две взаимосвязанные стадии единого художественного процесса.

Вид на розарий в парке совхоза «Южные культуры»
Холст, масло, 1957
Автор: Е. В. Травинова
Музей истории города-курорта Сочи

Красноармейская улица
Холст, масло, 1956
Автор: Л. И. Лучевский, И. Ф. Анохин,Б. М. Семенов
Музей истории города-курорта Сочи

Пейзаж. В окрестностях Сочи
Холст, масло, 2-я пол. 20 в.
Автор: И. И. Черный
Сочинский художественный
музей им. Д. Д. Жилинского

Санаторий «Новые Сочи»
Холст, масло, 1955
Автор: И. И. Черный
Музей истории города-курорта Сочи

В Сочинском порту
Холст, масло, 1955
Автор: Д. З. Двоскин
Музей истории города-курорта Сочи

Сочи. Зима
Холст, масло, 1973
Автор: Д. З. Двоскин
Сочинский художественный
музей им. Д. Д. Жилинского

Утро в Сочи
Холст, масло, 2005
Автор: В. П. Коробейников
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

В городе Сочи
ДВП, акрил, 2006
Автор: В. Н. Сидорова
Музей изобразительных искусств
Кузбасса

Солнечный денек
Холст, масло, 2004
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Встреча корабля
Холст, масло, 2008
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Весенний маяк
Холст, масло, 2009
Автор: Г. В. Куманяев
Сочинский художественный музей им. Д. Д. Жилинского

В порту
Холст, масло, 2009
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Весна в Сочи
Холст, масло, 2010
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Вечерний туман
Холст, масло, 2010
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Дом
Холст, масло, 2010
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Ночь в городе
Холст, масло, 2013
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Ночное кафе
Холст, масло, 2014
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Встреча корабля
Холст, масло, 2017
Автор: Г. В. Куманяев
Собственность художника.

Морвокзал. Сочи
Холст, масло, 2019
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

Дендрарий
Холст, масло, 2022
Автор: Т. В. Панченко
Музей истории города-курорта Сочи

Художественный образ города

Весной 2024 года в Кубанском государственном университете проходил конкурс – в рамках Недели наук студенты художественно-педагогических организаций создавали образы трёх южных городов: Краснодара, Новороссийска и Сочи. Задача была двойная: не просто нарисовать, а ещё и объяснить свой выбор. В направлении «Цвет города» нужно было подобрать палитру и охарактеризовать город пятью прилагательными. В направлении «Символ/логотип города» – найти те самые места, события и образы, в которых город узнаёт сам себя. Потом мы проанализировали: какие цвета чаще всего выбирали, какие слова повторялись, какие символы студенты выбирали снова и снова. Результатом стал код трёх городов глазами поколения, которое их видит каждый день.

ТРИ ГОРОДА – ТРИ ПАЛИТРЫ

Главный цвета определялся визуально, тот который доминировал в изображениях.

Краснодар получил оранжевый. Тёплый, энергичный, южный – цвет, в котором читается и жаркий климат, и молодёжный задор кубанской столицы.

Новороссийску достался голубой. Логично для города, чья жизнь крутится вокруг моря: бухта, корабли, линия горизонта. Синяя гамма здесь – не про эстетику, а про саму идентичность порта.

Сочи окрасился в светло-зелёный. Курортная зелень, субтропики, горы за спиной и море перед глазами – палитра отдыха и природы.

Оранжевый, голубой, зелёный – три цвета, и каждый попадает в точку. Кажется, никто из участников специально не договаривался, но образ каждого города сложился в голове сам, ещё до первого мазка.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ГОРОДА

Ещё интереснее выглядит частотный анализ прилагательных – тех самых пяти слов к каждому рисунку.

Для Краснодара студенты чаще всего

писали: жаркий (6 раз), солнечный и яркий (по 5), кубанский и молодёжный (по 4). Новороссийск описывали как морской (7), исторический и развивающийся – последнее слово примечательно: город-порт видится молодёжи не музейным экспонатом, а чем-то живым и растущим. Сочи получил определения тёплый, курортный и яркий.

Так визуальный код городов получается следующий: солнце и энергия у Краснодара, история и волны у Новороссийска, пляж и пальмы у Сочи.

ЧТО СТУДЕНТЫ СЧИТАЛИ СИМВОЛОМ ГОРОДА

Краснодар студенты рисовали через исторический центр: кинотеатр «Аврора», памятник Екатерине II, Александровскую арку, парк «Краснодар». Город в работах предстаёт местом с памятью, где старая архитектура соседствует с современными пространствами.

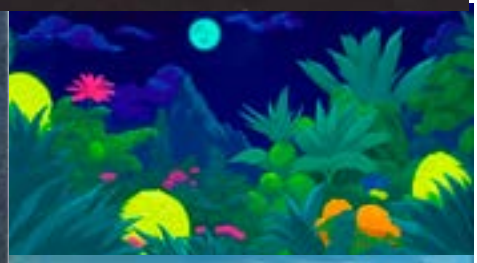
Новороссийск – это, конечно, крейсер «Михаил Кутузов», морские пейзажи, порт и военная история. Город-герой, город-порт, город, неразрывно связанный с морем.

Сочи студенты видели через морской вокзал и порт: причалы, курортная зона, инфраструктура отдыха. Не башни и не стелы, а само место встречи города и моря.

Выводы из этой небольшой работы выходят далеко за рамки конкурса. Выходит, что образ города у молодых авторов складывается из трёх слоёв: климатического (жара, солнце, зелень), функционального (порт, курорт, центр региона) и исторического (памятники, военная слава). Цвет – самый короткий путь к эмоции, прилагательные – перевод чувства на язык, а символ – сжатая биография места.

Но главный итог уже сейчас можно сформулировать одной фразой: региональная идентичность – не абстракция из учебника. Она живёт в конкретном оранжевом закате над Краснодаром, в голубой воде новороссийской бухты и в зелени сочинских холмов. И иногда, чтобы её разглядеть, достаточно попросить студентов нарисовать город и подобрать к рисунку всего пять слов.

Работы студентов



Редакционная коллегия:
О. М. Гаврилов, Е. И. Саяпина, Ю. В. Коробко

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают глубокую благодарность за оказанную помощь и содействие по подбору источников и литературы администрации и сотрудникам Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина (лично заведующей отделом литературы по искусству О. Н. Поляковой, ведущему библиотекарю С. Г. Романенко).

Авторы фотографий:
Б. Н. Устинов, И. А. Аполлонов, Р. А. Корнаев, Д. И. Гангур. Использованы фотографии из личного фотоархива А. А. Аполлонова.

Верстка макета:
Е. А. Виданова

Проект осуществляется при финансовой поддержке РНФ и КНФ, проект № 24–18–20075 «Культурный код города: визуальный аспект».

КРАСНОДАР - НОВОРОССИЙСК - СОЧИ
Кубанский
Научный Фонд