

УДК 168.522:7.071.1: 75.03 (Гуманитарные науки. Культурология / Творческие работники. Художники-профессионалы / История живописи. Творческие методы, направления, стили)

ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ А.Г. ПЕСИГИН: СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

© 2024 Е.А. Малыгина

Малыгина Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры архитектурно-строительной графики и изобразительного искусства

E-mail: lenadom@list.ru

Академия строительства и архитектуры
Самарский государственный технический университет
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 15.08.2024

Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося художника, педагога Анатолия Георгиевича Песигина, внесшего большой вклад в развитие отечественного искусства второй половины XX в. В этот достаточно сложный для нашей страны исторический период перед культурой стояла важная задача, заключающаяся в формировании и распространении новых ценностей советского государства. Во многом решению данного вопроса способствовала в том числе и творческая деятельность художника-портретиста А.Г. Песигина. Автором статьи рассматривается творческий путь и этапы развития творческих идей, средств выразительности и тематики произведений в процессе поиска индивидуального языка. Приводится пример и характеристика работ начального периода творчества художника, воспитанного традициями академической школы Пензенского художественного училища, а также перелом и трансформация творческого метода в период «оттепели». Отдельно изучен период создания графических работ в свойственной линейной манере в процессе иллюстрирования книг самарских поэтов и писателей. Кроме этого, отмечена особенная педагогическая деятельность А.Г. Песигина в воспитании молодых художников, эффективные формы и методы работы, направленные на развитие творческих способностей обучающихся и их стремления к познанию мира.

Ключевые слова: графика, портрет современника, Городской Молодежный Клуб, ГМК–62, линейная графика, советское искусство, период «оттепели»

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-97-94-101

EDN: LCNXNI

Введение. В изобразительном искусстве России советский период занимает особое место. Несомненно, данная эпоха оставила свой след и внесла неопределимый вклад в развитие отечественной культуры. Большое количество творческих работ, отображающих биографии людей, героики побед, строительство нового государства представляют историю нашей страны XX в. Вопрос о возвращении и сохранении в памяти современного общества имен деятелей искусства, живших и творивших в прошлом столетии, очень важен и актуален. Картины указанного периода позволяют нынешнему поколению сформировать представление об особенностях культуры советского времени, познать и сохранить наше уходящее не столь далекое прошлое.

В решении этой задачи не являются исключением работы художника-графика, иллюстратора, поэта, педагога, члена Союза журналистов России, Анатолия Георгиевича Песигина.

Методы исследования: исторический анализ советского искусства 60-80х годов XX в.; рассмотрено влияние европейской графики середины XX в. на характер изобразительной культуры в творчестве А.Г. Песигина; интервью – с женой художника Песигиной Людмилой Дмитриевной, с бывшими учениками. Используются информация и фотоматериал из семейного архива художника.

История вопроса. В настоящее время имя художника и педагога Анатолия Песигина упоминается лишь в бумажных каталогах и буклетах коллективных выставок. [4] Электронный ресурс, посвященный юбилею Детской Художественной Школы в Самаре, также приводит имя художника в качестве педагога [1]. Вадим Карасев дает краткую биографическую справку и характеристику творчества на основе персональной выставки «А я иду!», проходившей в Самаре в галерее «Новое пространство» в 2012 г [3]. В данной

статье впервые широко представлена биография и творчество А. Песигина на основе материалов, предоставленных семьей художника.

Результаты исследования. Выходец из простой крестьянской семьи, детство которого прошло в селе Алексеевка Куйбышевской области, Анатолий Песигин мечтал стать художником. Знаменитое Пензенское училище имени Савицкого А. Песигин закончил с отличием. В годы учебы сложилась привычка постоянной работы над собой: чтение книг по истории, искусству, рисование ежедневное ради совершенствования и точности «руки и глаза художника». Маленький блокнот и карандаш для стихов и набросков,

как у Леонардо, у художника всегда с собой [2, с. 133].

В раннем возрасте его идеалом были такие мастера дореволюционной России, как И.Е. Репин, И.К. Айвазовский, И.И. Шишкин. Увлеченность и преклонение перед их творчеством привели к тому, что в юности автографом Анатолия Песигина служила аббревиатура «РАШ». Первые работы художника можно отнести к традиционной Пензенской школе, для которой характерен особый охристый колорит, деликатное отношение к трактовке формы, живой мерцающий мазок. К данному периоду принадлежат картины: «Портрет старика», «Девочка с куклой» (рис. 1), акварельные пейзажи пензенской природы.

Рис. 1. Девочка с куклой. Картон, масло (Girl with a doll. Cardboard, oil)



Поездка в Ленинград и знакомство с мастерством художников модернизма явилась знаковой для Анатолия Георгиевича. «Портрет Анны Ахматовой Альтмана – вещь прекрасная! Это для меня!» (из дневника А. Песигина – Е.М.) – так он пишет в своем дневнике. Поиску своего языка посвящена вся творческая деятельность. Время 60-70-х гг. не отличалось роскошью в советской стране. Жили экономно. Многие работы выполнены на старых афишах, и иногда в качестве основы использована упаковочная бумага или картон коробок. Приходилось выбирать для творчества оптимальные средства. Тушь и карандаш не требовали больших затрат. Возможно, отчасти в процессе поиска нового языка и желания работать цветом родилась идея работы по бумаге масляными красками тонким слоем, втирая губ-

кой. Получился очень неожиданный эффект: краски «горели» на листе, и любимая «графичность» работ позволяла сохранить собственное «я» и любовь к линии.

Несомненно, происходящие в период жизни Анатолия Георгиевича события не могли не отразиться на его работах. Военные годы пришлось на период детства художника и не могли не сохраниться в памяти А. Песигина [3]. Тема Великой Отечественной войны коснулась творчества практически всех советских деятелей искусства XX в. У А.Г. Песигина она ярко представлена в портретной живописи, и воплотилась как семейная трагедия в картинах: «Портрет отца» - погибшего на фронте, «Портрет матери» (Рис. 2), изображения старших братьев и ветеранов (Рис. 3).

Рис. 2. Портрет матери. Бумага, масло (Portrait of mother. Paper, oil)



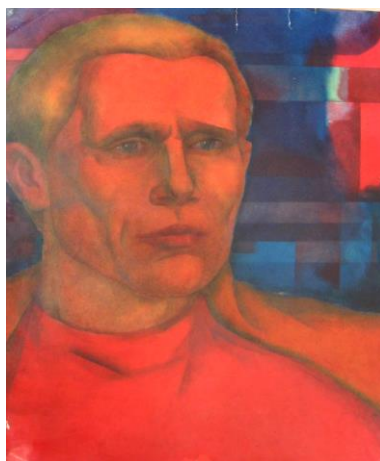
Женщина, пережившая лишения и горести Великой Отечественной войны, олицетворяет собой целое поколение людей второй половины XX в., на долю которых выпало много потрясений. Потерявшая на фронте мужа, нашедшая в себе силы и энергию жить дальше, не боится ничего и готова к любым трудностям.

Лицо мужчины – строителя коммунизма, который искренне верит в достижение главной це-

ли государства – также олицетворяет собой целую эпоху. В любой момент он готов встать на защиту своей Родины, именно благодаря таким простым людям нашей стране удалось победить фашизм.

Портреты этого периода в стремлении возвеличить и увековечить образ героя отличаются монументальностью и скульптурностью.

Рис. 3. Портрет брата. Бумага, масло (Portrait of brother. Paper, oil)



Особенности жизни второй половины XX в. способствовали повышенному интересу ответственности к человеку рабочих специальностей, строителю «светлого будущего». В живописи и графике художника отражены идеалы его эпохи – это люди разных профессий верные своему делу, следующие по намеченному пути. В определенной степени данная тематика была отве-

том и на потребности общества, и идеологии руководящей партии. Так при помощи изобразительного искусства формировалось и укреплялось понятие «героя нашего времени», ставившего общественные интересы на первое место, честно выполняющего свою работу. В творчестве А. Песигина в русле общих идей появляются ра-

боты: «Моряк», «Бригадир», «Строительница», «Брат-шофер» и др.

Эпоха «оттепели», начавшаяся в 1962 г., способствовала формированию общественной организации, ставшей основой официальной и неформальной культуры города Куйбышева на долгие годы, она получила название Городской молодежный клуб. Известный как «ГМК-62», он объединил в себе представителей творческой молодежи: журналистов, поэтов, художников и музыкантов. У деятелей искусства появилась возможность обмениваться опытом, демонстрировать результаты своего творчества и узнавать новое.

В 1967 г. была организована творческая командировка в Сибирь. Музыканты выступали с концертами, а художники встречались с людьми, делали наброски, зарисовки. Их интересовала особенная природа, в основном они рисовали пейзажи и портреты коренных народов. Встреча с людьми далёкого края с необычной природой и культурой произвела огромное впечатление на молодых художников. По итогам проделанной работы в залах Куйбышевского художественного музея прошла грандиозная выставка, которая заняла все три этажа музея. На них была представлена масса графических и живописных работ, куда входили пейзажи и портреты коренных народов Сибири [4, с. 115-124].

Во время путешествия по Сибири художник выполнил серию работ «Ханты-Мансийск», «Тобольск», «По Сибири», «Больной олень», наброски, портреты.

В 2022 г., в год юбилея ГМК-62, работы художников были представлены в Самарском художественном музее на выставке «Грани XX века». Коллекция отечественного искусства из собрания Самарского художественного музея прошла в Самаре с большим успехом и позднее была представлена в Москве в Музее Современного Искусства.

Портрет являлся преобладающим жанром в творчестве художника. В воспоминаниях современников и очевидцев процесса исполнения натурального рисунка: «...он никогда не использовал ластик, не вносил правки, при этом конечный результат отличался удивительным сходством с изображаемой моделью» (из диалога с членом Союза Дизайнеров России Александром Боровиным-учеником А. Песигина – Е.М.). Чистота линии рисунка без подготовительного этапа, быстро, точно, что требовало большой концентрации и постоянного «поддержания формы»- постоянной тренировки «руки и глаза».

Данное обстоятельство говорит о высоком мастерстве, способности зрительно концентрироваться на объекте. Художник изображает людей, олицетворяющих эпоху, воодушевленных общей идеей и целью. Лица на портретах достаточно реалистичны и являются ценным источником, знакомящим публику с особенностями советской культуры.

Сочетание таланта и усердия с любознательностью и большой эрудированностью в разных областях способствовало появлению оригинальных работ. Среди них присутствует немало графических, представляющих собой короткие натурные зарисовки и наброски тушью, кистью или пером, и часто – ретушью, которая требовала особой «дисциплины» и точности рисунка. Условность и плоскостность графического языка сродни поэзии своей краткостью, ритмичностью и лаконичностью. [5, с. 80-85]. Неслучайно эти два вида творческой деятельности сплелись в душе художника.

Искусство советского периода отчасти агитационное и отчасти тематически канонизированное, лишенное двусмысленности и туманно-романтической мечтательности, направлено на формирование человека общественного, четко осознающее свое место в этом мире. Первое место на выставках отдавали живописи в академической манере на тему строительства коммунизма. Желание художника быть востребованным заставляет работать в общем русле. Так появляются портреты людей труда: строителей, моряков, бригадиров совхоза, а также творческой интеллигенции – писателей, журналистов, историков, что четко фиксируется в названии работ.

Период «Оттепели» дает возможность художнику развиваться в направлении графики. Теперь его идеалы и цели меняются, открытость периода правления Хрущева позволяет мастеру узнать графику Жана Огюста Доминика Энгра, Ганса Гольбейна, Анри Матисса, работы которых долгое время были недоступны советской публике из-за ввиду идеологических соображений. Теперь у художника появляется возможность учиться на примере великих мастеров. Влюбленность в творчество А. Матисса читается в карандашных портретах и набросках. «Портрет жены» (рис. 4) явно перекликается пластически с графической работой А. Матисса «Женский портрет» (1944). Эстетика линий, легкость и кажущаяся непринужденность рисунка в сочетании с уверенным композиционным решением отличает работы этого периода. Особый стиль этих

портретов признан специалистами безукоризненным, среди графических работ можно выделить: «Портрет старика», «Портрет журналистки Неверовой», «Девочка в голубой шапочке»,

«Аленка рисует» (рис. 5). Строки из стихотворения А.Г. Песигина говорят об особом отношении мастера к линейной графике:

«О! Линия, волшебница моя!
Вслед за тобою еле успеваю,
Неточности твои одолеваю
И праздную твои победы Я...
О! Линия, Волшебница моя!»

Рис. 4. Портрет жены. Тушь, перо (Portrait of a wife. Ink, pen)



Рис. 5. Аленка рисует. Тушь, перо (Alenka draws. Ink, pen)



Увлечение графикой и дружба с самарскими поэтами и писателями привела А.Г. Песигина к сотрудничеству с Куйбышевским книжным издательством. В этот период появляются на свет

иллюстрации к серии книг «Просяное зернышко» В. Беспалова, «Простые люди» М. Старостина (рис. 6), «Красное число» И. Горюнова и другим публикациям [6].

Рис. 6. Обложка книги М. Старостина «Простые люди»
(Cover of the book by M. Starostin "Ordinary People")



Несмотря на свое увлечение графикой, окончив академическую школу живописи, Анатолий Георгиевич никогда не расставался с красками. Именно по этой причине среди его работ много портретов и сюжетных композиций. В работах художника наблюдается явный отход от академической светотеневой трактовки формы, романтический колорит создает основу образа. В более поздний период творчества можно заметить стремление найти компромисс в изображении современника при явном отказе от нарочитого позирования перед зрителем. Каждый его герой спокоен, задумчив и самодостаточен. Композиции А.Г. Песигина в определенной степени крупноплановы и фрагментарны, художник уделяет внимание лицу, фон условный. Тенденции к определенному обобщению и некой стилизации формы свойственны многим работам периода «семидесятников».

Художественная деятельность продолжилась в творчестве педагогическом. Анатолий Георгиевич долгие годы работал педагогом и воспитал большое количество будущих художников, архитекторов. По окончании живописно-педагогического отделения Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого руководил изостудией в районе Безымянки, затем стал одним из основателей художественной школы в г. Куйбышеве, многие годы заведовал учебной частью и преподавал в Детской художественной школе №1 [1].

Первая студия находилась в таком районе, где многие подростки, попадая «на улицу», оказывались в «дурной компании». Одной из главных педагогических задач Анатолий Георгиевич считал формирование интереса к «другой» жизни. В процессе обучения детей А.Г. Песигин всегда прибегал к воздействию личным примером. Своей энергией, заинтересованностью, эрудицией и мастерством стимулировал молодежь к познанию секретов ремесла художника. Уроки искусства сопровождались чтением стихов великих поэтов и своих стихов и песен. Отдельное внимание уделялось классической музыке – непривычной для ребенка из простой семьи. Музыкальное и изобразительное искусство рассматривались в параллели – в контексте выразительности художественного произведения. Таким образом, художнику удавалось поддерживать интерес и концентрировать внимание учеников на протяжении всего занятия. Данный подход обладает рядом преимуществ, повышая степень восприятия новой информации; его придерживаются многие современные педагоги. Молодые люди стремились подражать ему, учились рисовать, читать и писать стихи, играть на гитаре. Анатолий Георгиевич способствовал формированию и расширению кругозора учеников. Задача вовлечения в мир искусства была достигнута. Педагогу удалось вырастить новое поколение людей искусства, среди них архитекторы и художники – такие известные в Самаре имена, как Н. Тяпков, В. Сухов, К. Загоскин, В. Лямов, В. Овсяников, А. Головин, Н. Малый, А. Галямов.

Несмотря на то что прошло уже 20 лет после смерти художника, его методы работы как педагога актуальны в современном мире. Полотна художника хранятся в Самарском Художественном Музее, Русском Музее и частных коллекциях. Некоторые работы подарены ученикам. Картины, созданные Анатолием Георгиевичем, внесли свой неоценимый вклад и являются неотъемлемой частью искусства конца XX в. Появление нового невозможно без обращения к опыту прошлых поколений. Творчество художника продолжает жить, после 2004 г. состоялось 5 персональных выставок в родном городе: в Самарском доме журналистов и литераторов; Самарском художественном музее; в Выставочном зале Самарской областной библиотеки «Новое пространство»; в Выставочном зале Союза Художников России в Самаре; работы участвуют в коллективных выставках, посвященных советскому периоду. В

настоящее время издана книга стихов и графики Анатолия Песигина. В рамках Самарского фестиваля искусств «АРТ-Самара» в 2024 г. прошла презентация документального фильма о жизни и творческой судьбе Анатолия Песигина.

Выводы. Данное исследование представляет собой некоторую систематизацию творчества художника уходящей советской эпохи. Работы А. Песигина способны рассказать о культурных артефактах современной ему действительности, продемонстрировать образы людей, олицетворяющих собой отдельную веху истории нашей страны. Цель данного исследования – популяризация культурного наследия мастера рисунка А.Г. Песигина, т.к. заложенная им традиция заслуживает продолжения в творчестве современного поколения художников-графиков.

1. Детская Художественная Школа №1 имени Григория Ефимовича Зингера. 55 лет [Электронный ресурс]. – URL: https://art-school1.smr.muzkult.ru/media/2018/09/03/1231191531/02_Buklet_HUD155_Legkij_2_mb.pdf (дата обращения: 15.08.2024).
2. Изобразительного искусства мастера: Страницы художественной жизни Куйбышевской области: [Сборник / редкол.: Р.Н. Баранов и др.]. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1986. – 268 [133], с.
3. Карасев, В. Выставка Анатолия Песигина «А я иду!» / Волжская коммуна». 01.08.2012. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.tcx-samara.ru/vystavka-anatoliya-pesigina-a-ya-idu-04-08-2012/> (дата обращения: 15.08.2024).
4. Кривопалова, Н. Ю. Формы социальной активности молодой интеллигенции 1960-х годов в пространстве провинциального города // Интеллигенция и мир. – 2018. - №3. – С. 115-124. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-sotsialnoy-aktivnosti-molodoy-intelligentsii-1960-h-godov-v-prostranstve-provintsialnogo-goroda>
5. Назимко, Е. Г. Проблема определения термина «Графика» и классификация видов техники графики в отечественном искусствоведении второй половины XX - начале XXI века // Творчество и современность. - 2017. - №2 (3). – С. 80-85. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-opredeleniya-termina-grafika-i-klassifikatsiya-vidov-tehniki-grafiki-v-otechestvennom-iskusstvovedenii-vtoroy-poloviny-hh> (дата обращения: 15.08.2024).
6. Художественная жизнь Самарской губернии на рубеже времен. – Самара: Агни, 2005. – 105 с.

ARTIST AND TEACHER A.G. PESIGIN: PAGES OF LIFE AND CREATIVITY

© 2024 E.A. Malygina

Elena A. Malygina, Senior Lecturer of The Department of Architectural and Construction Graphics and Fine Arts

E-mail: lenadom@list.ru

Architecture and Civil Engineering Academy
Samara State Technical University
Samara, Russia

The article is devoted to the life and work of the outstanding artist, writer and teacher Anatoly Georgievich Pesigin, who made a great contribution to the development of Russian art in the second half of the 20th century. During this rather difficult historical period for our country, culture faced an important task, which was to continue the formation and dissemination of new values of the Soviet state. In many ways, the solution of this issue was facilitated, among other things, by the creative activity of the portrait painter A.G. Pesigin. The creative path and stages of development of creative ideas, means of expression and themes of works in the process of searching for an individual language are consid-

ered. An example and characteristics of works from the initial period of creativity, brought up by the traditions of the academic school of the Penza Art School, are given. As well as the turning point and transformation of the creative method during the “thaw” period. The period of creation of graphic works in a characteristic linear manner in the process of illustrating books of Samara poets and writers is studied separately. In addition, the special pedagogical activity of Anatoly Georgievich was noted in educating young artists, effective forms and methods of working with students aimed at developing their creative abilities and desire to understand the world.

Key words: graphics, portrait of a contemporary, City Youth Club, GMK - 62, line graphics, Soviet art, the “thaw” period

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-26-97-94-101

EDN: LCNXNI

1. Detskaia Khudozhestvennaia Shkola №1 imeni Grigoriia Efimovicha Zingera. 55 let (Children's Art School No. 1 named after Grigory Efimovich Singer. 55 years) [Elektronnyi resurs]. – URL: https://art-school1.smr.muzkult.ru/media/2018/09/03/1231191531/02_Buklet_HUD155_Legkij_2_mb.pdf (data obrashcheniia: 15.08.2024).
2. Izobrazitel'nogo iskusstva mastera: Stranitsy khudozhestvennoi zhizni Kuibyshevskoi oblasti: [Sbornik / redkol.: R.N. Baranov i dr.] (Masters of fine art: Pages of the artistic life of the Kuibyshev region: [Collection / editorial board: R.N. Baranov et al.]). – Kuibyshev : Kn. izd-vo, 1986. – 268 [133], s.
3. Karasev, V. Vystavka Anatoliia Pesigina «A ia idu!» (Exhibition of Anatoly Pesigin "And I'm coming!") // Volzhskaia kommuna». – 01.08.2012 [Elektronnyi resurs]. – URL: <http://www.tcx-samara.ru/vystavka-anatoliya-pesigina-a-ya-idu-04-08-2012/> (data obrashcheniia: 15.08.2024).
4. Krivopalova, N. Iu. Formy sotsial'noi aktivnosti molodoi intelligentsii 1960-kh godov v prostranstve provintsial'nogo goroda (Forms of social activity of the young intelligentsia of the 1960s in the space of a provincial city) // Intelligentsiia i mir. – 2018. – №3. – S. 115-124. [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formy-sotsialnoy-aktivnosti-molodoy-intelligentsii-1960-h-godov-v-prostranstve-provintsialnogo-goroda>
5. Nazimko, E. G. Problema opredeleniia termina «Grafika» i klassifikatsiia vidov tekhniki grafiki v otechestvennom iskusstvovedenii vtoroi poloviny KhKh - nachale XXI veka (The problem of defining the term "Graphics" and the classification of types of graphic techniques in domestic art criticism of the second half of the twentieth - early twenty-first century) // Tvorchestvo i sovremennost'. – 2017. – №2 (3). – S. 80-85. [Elektronnyi resurs]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-opredeleniya-termina-grafika-i-klassifikatsiya-vidov-tehniki-grafiki-v-otechestvennom-iskusstvovedenii-vtoroy-poloviny-hh> (data obrashcheniia: 15.08.2024).
6. Khudozhestvennaia zhizn' Samarskoi gubernii na rubezhe vremen (Artistic life of the Samara province at the turn of times). – Samara: Agni, 2005. – 105 s.