

Trifonova, Galina Semyonovna

*South Ural State Institute of Arts,
Chelyabinsk, Russian Federation*

Kazakova, Galina Mikhailovna

*Pitirim Sorokin Syktyvkar State University,
Syktyvkar, Russian Federation*

Трифонова Галина Семеновна

*Южно-Уральский государственный институт искусств
им. П.И. Чайковского, г. Челябинск, Российская Федерация*

Казакова Галина Михайловна

*Сыктывкарский государственный университет
им. П. Сорокина, г. Сыктывкар, Российская Федерация*

**ARTHUR VOLLENWEIDER —
THE ARTIST, EDUCATOR HERALD
OF URBAN INDUSTRIAL CULTURE**

**АРТУР ФОЛЛЕНВЕЙДЕР —
ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ,
ВЫРАЗИТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ**

DOI 10.46748/ARTEURAS.2022.01.013

УДК 7.07:929(470.55)

Научная статья / Original article

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена художнику и педагогу уральского города Коркино Артуру Фолленвейдеру, чье наследие стало недавно объектом искусствоведческого и культурологического исследования. Показаны основные этапы биографии и творческого становления художника. Авторы подчеркивают, что актуализация советского наследия в региональных вариациях становится исследовательским мейнстримом, поскольку взгляд на искусство соцреализма как на некую стандартизированную монолитность уступает место более широкому и неоднозначному пониманию. Отмечается важная роль творчества А. Фолленвейдера в художественном пространстве СССР и России. Показано отражение в его работах перекрестных связей исторических событий и личной судьбы; принципы формирования языка, окрашенного романтизмом, метафорикой, лирикой, декоративностью колорита и конструктивностью формы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: живопись Южного Урала, городская индустриальная культура, Артур Фолленвейдер.

ABSTRACT

The article is devoted to the artist and teacher of the Ural city of Korkino Arthur Vollenweider, whose legacy has recently become the object of art history and cultural studies. The main stages of the artist's biography and creative development are shown. The authors emphasize that the actualization of the Soviet heritage in regional variations is becoming a research mainstream, since the view of the art of socialist realism as a kind of standardized solidity is giving way to a broader and more ambiguous understanding. The important role of A. Vollenweider's creativity in the artistic space of the USSR and Russia is noted. The reflection in his works of cross-links of historical events and personal fate is shown; the principles of the formation of a language colored by romanticism, metaphor, lyricism, decorative coloring and constructive form.

KEYWORDS: painting of the Southern Urals, urban industrial culture, Arthur Vollenweider.

Введение

Актуализация советского наследия в региональных вариациях становится исследовательским мейнстримом, поскольку научный взгляд на искусство соцреализма как на некую стандартизированную монолитность уступает место пониманию множественности «Россий» на протяженном социокультурном пространстве нашей родины. Россия Дальнего Востока не есть Россия Урала, Центрального района, северных и южных земель, арктических и азиатских территорий. Урал — абсолютно специфичный регион по своей культурно-исторической миссии («скрепа» российских Запада и Востока, Европы и Азии, Московии и Сибири и т.д.), уральскому типу русского характера, региональной идентичности и самосознанию уральцев. Это отразилось в региональном и локальном искусстве советского Урала и составило цель данного исследования.

Обсуждение

Индустриальность Урала во многом обусловила творчество ряда художников, которых можно охарактеризовать как «культурных героев», «духовных лидеров», «знаковых фигур» уральских рабочих городков, провинциальных по территории, но не по сути протекающих там социокультурных процессов. Более того, тем важнее сила культурных подвижников, чем дальше удаленность территории от столичных центров инноваций.

Диалектика истории заключается в равнозначности двух ее масштабов: глобального и локального, мирового и регионального, великого и повседневного. Пренебрежение каждым из них ведет к искажению объективности Бытия, нарушению равновесности картины мира; забвение хотя бы одной частицы прошлого отзывается провалом несостоявшегося будущего. Настало время «сплошной» истории, одинаково внимательной к своим рядовым и нерядовым событиям, явлениям, личностям. Правильнее было бы говорить о «рядовом нерядовом», предполагая взаимоувязанность «типичного и специфичного», «общего и единичного», «массового и уникального». Авторы данного текста внесли свой вклад в изучение южноуральской региональной культуры [1; 6].

Для данной публикации выбран малоизученный срез состояния художественной культуры и искусства в малых городах Южного Урала с их специфической горнозаводской промышленностью, являющейся базисом общественных отношений; возникновения и развития тяготения к высоким этапам культуры и искусства. Для этого необходимо появление творческих личностей, имеющих профессиональное художественное и педагогическое образование, которые готовы профессионально осуществлять эту деятельность

совместно с властными структурами по формированию специализированных учреждений художественного образования [5]. Именно так проявил свое призвание художник, педагог, культурный лидер Артур Гильдебейертович Фолленвейдер (1942–2016) — ровесник шахтерского города Коркино Челябинской области, известного своим гигантским (самым крупным в Европе) Коркинским открытым угольным разрезом (ныне рекультивируемым) [2].

Артур Фолленвейдер — человек трудной судьбы, сын потомственных учителей, этнических немцев, сосланных с началом войны из Крыма в Казахстан, откуда отец будущего художника был отправлен на Средний Урал работать на лесоповале; семья воссоединилась после 1956 года. Эта тяжелая травма для сына не стала препятствием для его гражданственного и духовно-творческого развития: Артур служил в Советской армии в авиационных войсках и хотел стать летчиком, но не смог осуществить это без благословения матери. Тогда он решил продолжить семейную традицию учительства, найдя в ней реализацию другого своего пристрастия — к искусству, и окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института, не порывая плотной связи своей специальности с жизнью и характером шахтерского города.¹ Его творческая заряженность и человеческая харизма позволили Фолленвейдеру объединить силы художников-керамистов и живописцев-оформителей города Коркино, участвовать в работе шахт и шахтоуправления — в создании наглядной агитации, в градостроительном планировании развития города; возглавить Коркинский клуб художников и организовать проведение художественных выставок местных художников, художников Челябинска и других горных городов Южного Урала (Златоуста, Копейска, Еманжелинска, Миасса, Магнитогорска). Художники во главе с Фолленвейдером добились передачи в их распоряжение помещения для городского выставочного зала. Фолленвейдер также принял участие в передаче здания горкома коммунистической партии для детской школы искусств. В городской школе искусств по его инициативе было открыто отделение изобразительного искусства, затем класс керамики, преобразованный в филиал Челябинского художественного училища по специальности «керамика». Отделение возглавил сам А.Г. Фолленвейдер, привлекая коркинских скульпторов-керамистов и живописцев А. Колмогорова, Л. Угрюмова, Н. Потапова, Д. Костылева, Ю. Расцектаева, работавших на Коркинском стекольном заводе. Педагогическая деятельность захватила Фолленвейдера на более чем три десятилетия. Любовь к детям и искусству и максимум самоотдачи в работе с детьми и молодежью дали замечательные плоды: коркинские

юные художники принимали вместе со своим педагогом участие в конкурсах, в различного ранга отечественных детских и зарубежных выставках и фестивалях и привозили домой призы. В стране и за рубежом найдется много художников разных специальностей, которые с благодарностью и гордостью называют своим учителем Фолленвейдера.

В 2009 году Артур Фолленвейдер, патриот города Коркина, автор его герба и флага, высоко оцененных государственной экспертизой по геральдике, и получивший звание «Почетный гражданин г. Коркино» — навсегда покинул ставший ему родным город, чтобы последние семь лет своей жизни посвятить путешествиям по исторической родине его предков и ее изучению, а также продолжению педагогической и выставочной деятельности — уже на земле Баден-Вюртемберг на юго-западе современной Германии. По инициативе дочери художника Инны Фолленвейдер, начавшей из Германии через Челябинскую организацию Союза художников России хлопоты о посмертной выставке А.Г. Фолленвейдера на родине художника, в апреле 2018 года в выставочном зале Союза художников России в Челябинске открылась его персональная выставка из произведений, созданных в Коркино и оставленных художником на родной земле. В процессе подготовки выставки искусствоведом Г.С. Трифоновой, работающей много лет в сфере изучения и публикации художественного наследия Южного Урала, было предложено собрать материалы для монографии. Выход монографии, изданной на средства дочери художника, с предисловием известного ученого, специалиста по региональной культуре Г.М. Казаковой, состоялся в Челябинске в типографии «Тета» в 2019 году [4]. Эта книга стала поистине народной — земляки-коркинцы прислали свои воспоминания о своем друге, любимом художнике, педагоге и человеке: «Это был Пушкин в истории нашего города (Ю.В. Макаров)»; «“Король Артур”, как в средневековом эпосе о рыцарях Круглого стола и их короле Артуре, и как в песне у Окуджавы: “Был король как король, если другу станет трудно иль вообще не повезет, он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку — и спасет”» (А.Б. Кердан) [4, с. 239, 243]. В альбом вошли главные произведения, созданные Фолленвейдером в России и Германии. Вместе с выставкой монография положила начало исследованию творчества художника в двух этих странах, публикации и музеефикации его творческого наследия и дальнейшим исследованиям.

Несомненно, произведения живописи коркинского периода в советское и в постсоветское время и его педагогическая деятельность представляют главную ценность художественного наследия Артура Фолленвейдера. Метафорическая,

конструктивная, декоративная стилистика выдает принадлежность художника к семидесятиникам в отечественном искусстве. Настроение и состояние времени остро чувствуется в городских пейзажах, особенно в жанровых сценах, среди них: «Остановка», «Перестройка», «Кто услышит коноплянку» и другие.

Огромную ценность представляет собой созданная Артуром Фолленвейдером галерея современников — представителей творческой интеллигенции и граждан Коркино. Глубокий строгий психологизм в лаконичном колорите и композиции — в галерее портретов ярких, сильных, талантливых личностей: психиатра Владимира Попова (1984, рис. 1), художника Юрия Ращектаева (1977, рис. 2), врача Е. Разудалова (1978, рис. 3), художников города Коркино (1977, рис. 4), журналистки Л. Меркурьевой (1982), в трехракурсном портрете Эллы Буреш «Учитель словесности» (1982); в большой группе автопортретов, тяготеющих к картине (рис. 5). Яркие образы, выразительные характеристики, композиционное построение, сюжетная канва выдает художника смелого, способного соединить в характеристике образа тонкие психологические ходы с символизмом и декоративным решением колорита.

Работы двух последних десятилетий отличает углубление в философию истории, в них заметно нарастание декоративности, размышления о вечности, особенно в группе работ на тему «Храм» — аскетичных, полных трагических предчувствий.

Свое самоопределение в пространстве искусства художник мыслит широко, ему важны не только темы судьбы, семьи и родословной; истории и пейзажа — от пышного цветущего до inferнального, ледяного и пустынного, но и обращение к реальным образам творцов искусства: С. Есенин, В. Высоцкий, В. Распутин, В. Шукшин; Бетховен, Лютер. Своего рода завершением этой линии стала работа с лицами художников и их героев, исполненная в 2014 г. в Германии — «Мои знакомые из всех времен»: в едином пространстве изображены лица персонажей от Рафаэля до Пикассо и коркинских друзей, знакомых, с портретом жены в центре.

Творческое наследие Артура Фолленвейдера богато и разнообразно. Живя в сердце России в шахтерском городе, он стремился найти образ Южного Урала — его гор, характерного ландшафта; образ, одухотворенный человеческой энергией, олицетворенный в образах исторических и мифопоэтических. В его наследии есть два уникальных полотна с образом горы-террикона, раскаленного энергиями планеты Земля, и поэтического образа вечернего сумрачного пейзажа горы, пронизанного таинственным трепетом. Речь идет о картинах «Красная гора» (2003, рис. 6)

1. А.Г. Фолленвейдер.
**Портрет психиатра
Владимира Попова.**
1984.

Холст, масло.

80 x 79,5.

Государственный
исторический музей

Южного Урала.

Дар Инны Фолленвейдер

и «Илюшина гора» (1998, рис. 7). В этих символических пейзажах художник выражает свое представление о крае, в котором прошла его жизнь; создает образ единства духа земли и человеческого труда; передает свои духовные прозрения, воплощая их в кристаллически-структурную форму и живописно-взволнованную стихию красоты горной материи. По-другому ту же тему спрессованной миллиардами лет горной структуры Земли, превратившей органические формы в черные

угольные пласты, где заложена горячая золотая энергия Солнца, Фолленвейдер развивает в окруженной звездами лаконичной спирали, прорастающей листом папоротника на гербе города Коркино.

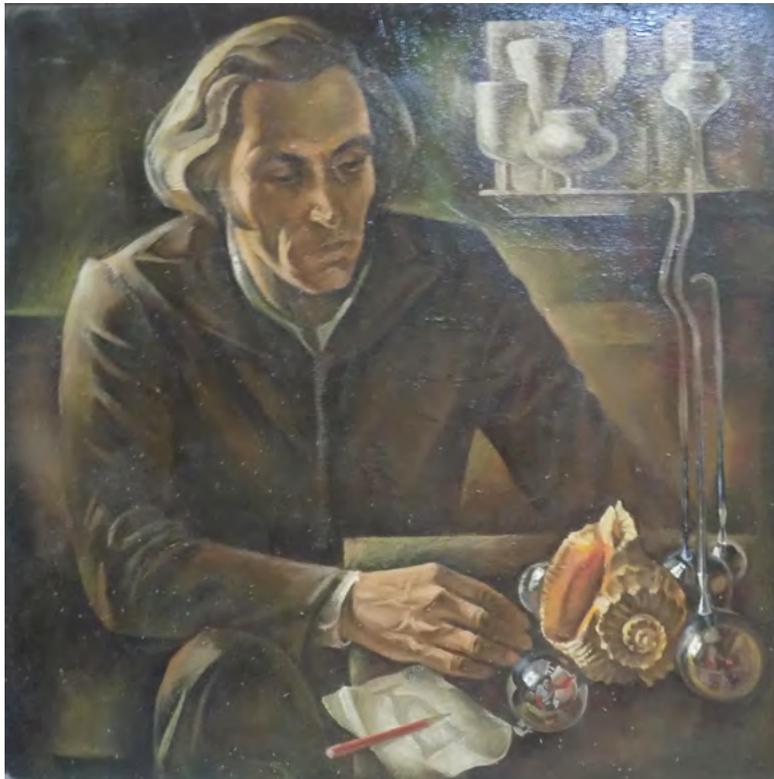
2. А.Г. Фолленвейдер.**Портрет художника****Ю. Ращектаева.**

1977.

ДВП, масло.

79 x 79.

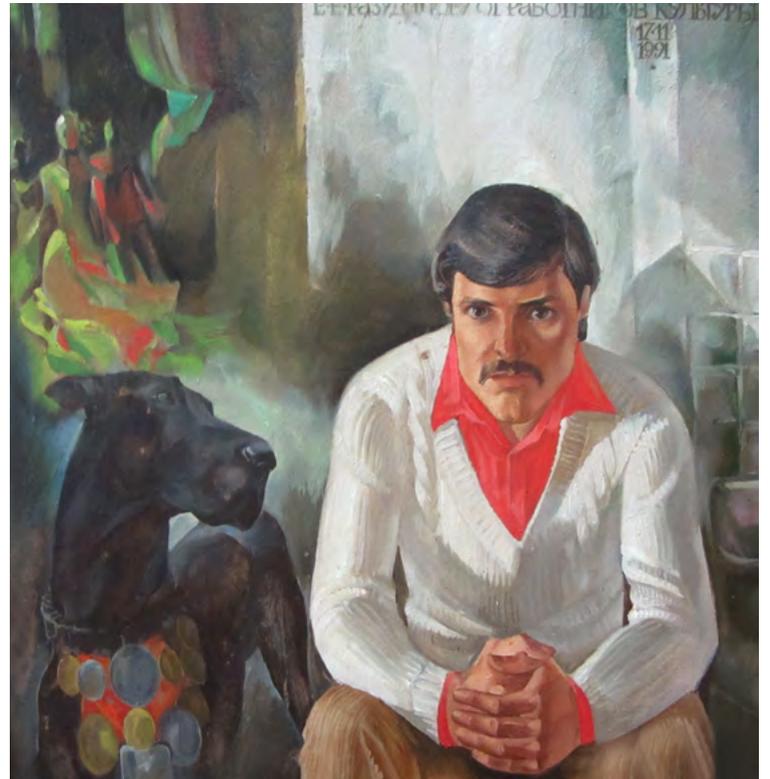
Городская детская школа искусств, г. Коркино

3. А.Г. Фолленвейдер.**Портрет врача****Е. Разудалова,****основателя****молодежного театра****«Проспект горняков».**

Холст, масло.

77,3 x 77,3.

Музей горного техникума, г. Коркино

4. А.Г. Фолленвейдер.**Групповой портрет****художников города****Коркино.****Открытие клуба****художников.**

1977.

Холст, масло.

125 x 129,5.

Выставочный зал

г. Коркино.

Слева направо художники:

Леонид Чиньков,

Николай Мурдасов,

Миллят (Михаил) Зарипов,

Александр Колмогоров

Леонид Угрюмов,

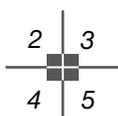
Артур Фолленвейдер,

Владимир Пресняков,

Николай Потапов,

Владимир Жувак,

Игорь Харченко

Заключение

Наследие Артура Фолленвейдера отзывается многократно в родном, покинутом им городе, в душах его учеников, товарищей, соратников, коллег. Его дело воспитания молодежи искусством и творчеством продолжается в бывшем шахтерском городе Коркино. Его ученики работают как самостоятельные художники разных специальностей: дизайнеры, керамисты, скульпторы, живописцы и графики и художники-педагоги. Его произведения, благодаря дару дочери Инны Фолленвейдер, вошли в собрания музеев Челябинска и Коркино; они живут в частных коллекциях друзей художника.

5. А.Г. Фолленвейдер.**Семья.****(С автопортретом).**

1974.

Холст, масло.

120,5 x 150,5.

Челябинский

государственный музей

изобразительных

искусств.

Дар И. Фолленвейдер

Артуру Фолленвейдеру в трудное время политического прессинга в советский период удалось быть самостоятельной свободной творческой личностью, работавшей для общества, для людей, и что особенно важно — для детей. Корысть и карьера никогда не были в его жизненных приоритетах. В анализе творчества Фолленвейдера сделан первый серьезный шаг; впереди — дальнейшее многогранное исследование одного из харизматических творческих личностей уральской глубинки, главным делом жизни которого было искусство и для которого Южный Урал стал пространством откровений, открытий и щедрого служения людям.

Примечание

1. Переезд с семьей в 1968 из Свердловска в Коркино с женой Нелли, окончившей Свердловский горный институт [4, с. 12].

6. А.Г. Фолленвейдер.

Красная гора.

2003.

Холст, масло.

80 x 130.

Коллекция Колмогоровых,
г. Коркино

7. А.Г. Фолленвейдер.

Илюшина гора.

1998.

Холст, масло.

60 x 80.

Коллекция семьи
художника, Бопфинген,
Германия

Литература

1. Казакова Г.М. Культура Южного Урала: локальный вариант регионального измерения: монография. СПб.: [б. и.], 2007. 254 с.
2. Казакова Г.М. Предисловие // Трифонова Г.С., Фолленвейдер И.А. Артур Фолленвейдер. Время искусства: книга о художнике. Челябинск: Креативная мастерская «ТЕТА», 2019. С. 5.
3. Казакова Г.М. Регион как социокультурный феномен: монография. М.: НОИ УРАО, 2013. 164 с.
4. Трифонова Г.С. Артур Фолленвейдер. Время искусства: Книга о художнике. Челябинск: Креативная мастерская «Тета», 2019. 322 с.
5. Трифонова Г.С. Современное искусство Урала и Уральские творческие организации Союза художников России // Изобразительное искусство Российской Федерации в 13 тт. Т. 3. Урал. М.: Пранат, 2013. С. 10–29.
6. Трифонова Г.С. Художественная культура Южного Урала (1900–1980-е гг.). Художественная среда. Музей. Художники. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. 271 с.

References

1. Kazakova G.M. *Kul'tura Yuzhnogo Urala: lokal'nyy variant regional'nogo izmereniya* [Culture of the Southern Urals: a local version of the regional dimension]. St. Petersburg, S. n., 2007. 254 p. (In Russian).
2. Kazakova G.M. Predisloviye [Foreword]. Trifonova G.S., Vollenweider I.A. *Artur Vollenweider. Vremya iskusstva: kniga o khudozhnike* [Arthur Vollenweider. Art time: a book about the artist]. Chelyabinsk, TETA Publ., 2019. P. 5. (In Russian).
3. Kazakova G.M. *Region kak sotsiokul'turnyy fenomen* [Region as a sociocultural phenomenon]. Moscow, NOI URAO, 2013. 164 p. (In Russian).
4. Trifonova G.S. *Artur Vollenweider. Vremya iskusstva: Kniga o khudozhnike* [Arthur Vollenweider. Art Time: A Book about an Artist]. Chelyabinsk, TETA Publ., 2019. 322 p. (In Russian).
5. Trifonova G.S. *Sovremennoye iskusstvo Urala i Ural'skiye tvorcheskiye organizatsii Soyuza khudozhnikov Rossii* [Modern art of the Urals and the Ural creative organizations of the Union of Artists of Russia]. *Izobrazitel'noye iskusstvo Rossiyskoy Federatsii v 13 tt. T. 3. Ural* [Visual Arts of the Russian Federation in 13 vols. Vol. 3. Ural]. Moscow, Prana Publ., 2013, pp. 10–29. (In Russian).
6. Trifonova G.S. *Khudozhestvennaya kul'tura Yuzhnogo Urala (1900–1980-ye gg.). Khudozhestvennaya sreda. Muzey. Khudozhniki* [Artistic culture of the Southern Urals (1900–1980s). Artistic environment. Museum. Painters]. Chelyabinsk, South Ural State University, 2009. 271 p. (In Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

Трифонова Галина Семеновна — кандидат исторических наук, доцент, Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского, г. Челябинск, Российская Федерация. Член Союза художников России, член Российской ассоциации искусствоведов, trifonovagalina@rambler.ru

Казакова Галина Михайловна — доктор культурологии, профессор, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Российская Федерация, kazakovagm@mail.ru

ABOUT AUTHORS:

Trifonova, Galina Semenovna — Cand. Sc. (History), Associate Professor, South Ural State Institute of Arts, Chelyabinsk, Russian Federation. The member of the Union of Artists of Russia, member of the Russian Association of Art Critics, trifonovagalina@rambler.ru

Kazakova, Galina Mikhailovna — D. Sc. (Cultural Studies), Professor, Pitirim Sorokin Syktyvkar State University, Syktyvkar, Russian Federation, kazakovagm@mail.ru

Для цитирования | For citation:

Трифонова Г.С., Казакова Г.М. Артур Фолленвейдер — художник, педагог, выразитель городской индустриальной культуры // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2022. № 1 (24). С. 134–141. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2022.01.013>
URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/837>

Trifonova G.S., Kazakova G.M. Arthur Vollenweider — the artist, educator herald of urban industrial culture. *Iskusstvo Evrazii — The Art of Eurasia*, 2022, No. 1 (24), pp. 134–141. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2022.01.013>
Available at: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/837>