

Научная статья

УДК 7.036

DOI 10.46748/ARTEURAS.2022.02.001

Полдень длиной в полвека. Творческие миры Веры и Сергея Кондулуковых: живопись 1971–2021 годов

Ступин Сергей Сергеевич ^a

^a Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Российская Федерация

^a <https://orcid.org/0000-0002-7973-5418>, stupin-ss@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена творчеству современных российских живописцев, заслуженных художников РФ, профессоров живописи Тольяттинского государственного университета Сергея Никитовича и Веры Ивановны Кондулуковых. Анализ творчества художников проведен с применением формально-стилистического и компаративного методов, а также с обращением к психоаналитической традиции интерпретации искусства в аспекте дихотомии интровертивного и экстравертивного (классификация К.Г. Юнга) и эстетико-философской оппозиции аполлонического и дионисийского (классификация Ф. Ницше) типов творчества. Изучаются наиболее репрезентативные в жанровом и тематическом отношении произведения авторов, в первую очередь портретная и пейзажная живопись. Обсуждается проблема традиции и новаторства в творчестве Кондулуковых: автор приходит к выводу, что принадлежность к академической школе не ограничивает, но потенцирует творческую свободу мастеров, поскольку высокопрофессиональное владение академическими приемами позволяет художникам решать сложные и разнообразные пластические задачи. В контексте интерпретации «народности» отечественного искусства Иваном Крамским, Петром Оссовским и Иваном Лубенниковым творчество Кондулуковых трактуется исследователем как передача живой традиции новым поколениям художников современной России. Новизна публикации состоит как в применении названных исследовательских стратегий к художественному наследию Сергея и Веры Кондулуковых, так и в осмыслении собственных рефлексий художников над проблемами философии искусства и эстетики. В данной статье впервые публикуются материалы интервью, записанных автором с супругами Кондулуковыми в январе 2022 года в их мастерской в Тольятти. Публикация приурочена к 50-летию совместного творческого пути художников (1971–2021) при акцентировании своеобразия манеры и пластического мышления каждого из героев статьи.

Ключевые слова: Сергей Кондулуков, Вера Кондулукова, современная живопись, академизм, традиция

Для цитирования: Ступин С.С. Полдень длиной в полвека. Творческие миры Веры и Сергея Кондулуковых: живопись 1971–2021 годов // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2022. № 2 (25). С. 14-25. <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2022.02.001>.
URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/869>.

Original article

Half-century-long afternoon. The creative worlds of Vera and Sergei Kondulukov: painting 1971–2021

Sergei S. Stupin ^a

^a *Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, Moscow, Russian Federation*

^a <https://orcid.org/0000-0002-7973-5418>, stupin-ss@mail.ru

Abstract. The article presents an analysis of the work of contemporary Russian painters, Honored Artists of the Russian Federation, professors of painting at Togliatti State University Sergey and Vera Kondulukov. The author uses formal-stylistic and comparative methods, as well as referring to the psychoanalytic tradition of interpreting art in terms of the dichotomy of introversive and extraversive (C. Jung's classification) and the aesthetic-philosophical opposition of Apollonian and Dionysian (F. Nietzsche's classification) types of creativity. The most representative works of the authors in terms of genre and themes are studied, primarily portrait and landscape painting. An important issue of research is the problem of tradition and innovation in the work of the Kondulukovs: the author concludes that belonging to an academic school does not limit, but potentiates the creative freedom of masters, since highly professional mastery of academic techniques allows artists to solve complex and diverse plastic tasks. In the context of Ivan Kramskoy's, Petr Ossovsky's and Ivan Lubennikov's interpretation of the «nationality» of Russian art, the researcher interprets the work of the Kondulukovs as the transmission of a living tradition to new generations of artists of contemporary Russia. The novelty of the publication lies both in the application of these research strategies to the artistic heritage of Sergei and Vera Kondulukov, and in the understanding of the artists' own reflections on the problems of philosophy of art and aesthetics. This article publishes for the first time materials from an interview recorded by the researcher with the Kondulukovs in January 2022 in their workshop in Tolyatti. The publication is dedicated to the 50th anniversary of the joint creative path of the artists (1971–2021) with emphasis on the originality of the manner and plastic thinking of each of the masters.

Keywords: Sergei Kondulukov, Vera Kondulukova, contemporary painting, academicism, tradition

For citation: Stupin, S.S. (2022) 'Half-century-long afternoon. The creative worlds of Vera and Sergei Kondulukov: painting 1971–2021', *Iskusstvo Evrazii = The Art of Eurasia*, (2), pp. 14-25.

doi:10.46748/ARTEURAS.2022.02.001. Available from: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/869>. (In Russ.)

*Онтологический статус художника,
его миссия заключены в следующем
высказывании:
«Бог сотворил художника,
чтобы он отображал и славил его деяния¹».
Сергей Кондулуков*

*Творчество художника —
это самоотречение, подвиг;
это труд — и в этом есть трудность².
Вера Кондулукова*

Введение

Предпринимаемый в статье обзор творчества видных отечественных живописцев и графиков Веры и Сергея Кондулуковых ориентирован как на специалиста по истории отечественного искусства, так и на широкого зрителя. На примере пятидесятилетнего периода творчества каждого из художников автор ставит целью раскрыть феномен совместной жизни в искусстве двух самостоятельных мастеров-академистов, обладающих собственными эстетическими принципами, воззрениями на онтологию

¹ Ступин С.С. Интервью с С.Н. Кондулуковым. Тольятти, 14 января 2022 г. Архив автора.

² Ступин С.С. Интервью с В.И. Кондулуковой. Тольятти, 14 января 2022 г. Архив автора.

и эпистемологию искусства, своеобразием пластического мышления [1].

Настоящее исследование продолжает серию статей, посвященных различным аспектам творчества Сергея и Веры Кондулуковых. Автору известны искусствоведческие аналитические обзоры А. Дмитриенко [2], Р. Бахтиярова [3; 4], А. Павельевой-Кузьминой [5], А. Рожина [6].

В методологическом отношении автор прибегает к формально-стилистическому и компаративистскому анализу. Также используется оппозиция интровертивного и экстравертивного типов творчества, предложенная К.Г. Юнгом в хрестоматийном труде «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству» [7], и дихотомия аполлонического и дионисийского начал Ф. Ницше [8].

В основу статьи легли материалы интервью, которые автор статьи провел с Сергеем и Верой Кондулуковыми в январе 2022 г. в мастерской художников в г. Тольятти.

Судьбоносная встреча

«Художник всегда один — если он действительно художник, — констатирует Генри Миллер. — Единственное, что на самом деле необходимо художнику, — это одиночество³».

«В любом человеке заключена такая мера одиночества, которую не в силах преодолеть никакая близость», — убеждает Жан-Поль Сартр [Цит. по: 7, с. 72].

Нехоженые тропы гармонии покоряются в скитаниях вечно вопрошающего художника по лабиринтам одиночества собственной души, а святость творческого дерзновения, о которой говорил Николай Бердяев, сравнивая Пушкина и Серафима Саровского, обретается лишь во взыскующем уединении мастера [9].

Художник начинается там, где кончается человек. Бытийная биография не равна творческой. А «творческий союз», даже если это не бюрократическая институция, а плодоносное соавторство родственных душ, — отнюдь не залог художественного обретения. Творческий тандем, тем более семейный, на поверку — параллельные жизни в искусстве и в культурной рефлексии о нем. Диего Ривера и Фрида Кало, Родион Щедрин и Майя Плисецкая, Борис Мессерер и Белла Ахмадулина, тот же Сартр и Симона де Бовуар... Где аверс, где реверс?

Знаменательная встреча Сергея Кондулукова и Веры Юрко — двух талантливых молодых живописцев, каждый из которых уже на тот момент имел задатки и амбиции большого мастера, — случилась полвека назад в стенах Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого.

В 1971 году Сергей Никитович и Вера Ивановна скрепили свои судьбы печатью на свидетельстве о заключении брака и сделали шаг в совместное будущее. Этот долгий, продолжающийся и сейчас путь, к радости российского и зарубежного ценителя живописи, явил миру не очередной «совместный творческий проект», не супружеский «дуэт поневоле», но двух самостоятельных, сильных индивидуальным поиском художников, обладающих собственными эстетическими принципами, художественным вкусом, стилевыми пристрастиями, различными творческими и личностными темпераментами, равно как и целями и задачами в искусстве.

Сколь разны и самодостаточны герои нашего очерка, столь схожи их жизненные и творческие хроники. Оба будущих мастера — выходцы из многодетных «трудовых» семей (Сергей Никитович родился в 1949 г. в селе Большое Томылово Самарской области, Вера Ивановна — в 1951 г. в Самаре). Оба с ранних лет чувствовали в себе неодолимую тягу к рисованию и не расставались с карандашом и блокнотом. Обоим повезло с родителями, которые сумели оценить степень дарования своих детей и способствовали их учебе сначала в художественных школах, а затем в профильных учебных заведениях, принимая дар Сергея и Веры как их призвание, судьбу, миссию.

Помимо Пензенского художественного училища, на профессиональном счету Сергея Никитовича и Веры Ивановны дипломы Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде, вступление в Союз художников СССР, получение звания заслуженного художника РФ и академического статуса — почетный член Российской академии художеств, участие в более чем ста пятидесяти выставках различного уровня, включая международный, работа в должности профессора Тольяттинского государственного университета, плодотворные творческие поездки по России (на Алтай, в Крым, на Байкал) и за рубеж (в Италию, Венгрию, Германию, Финляндию), высокие награды.

Жизнь и судьба художника — не только в повседневном настоящем: она и в диалоге мастера со своими духовными предшественниками (для Веры Ивановны таким «собеседником» в первую очередь выступает Гюстав Курбе, для Сергея Никитовича — Константин Коровин), и в открытости будущему искусству — в том числе через живой контакт с учениками, которым профессора Кондулуковы передают секреты мастерства рисунка и живописи, оставляя, на манер Леонардо, свои «наставления молодым живописцам» в методических педагогических пособиях, изданных Тольяттинским государственным университетом,

³ Миллер Г. Тропик Рака // Миллер Г. Тропик Рака. Черная весна. М., СПб.: Азбука, 2016. С. 55.

1 | 2 | 3

1. С.Н. Кондулуков.**Автопортрет.**

1989.

Холст, масло.

102 x 78.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

2. В.И. Кондулукова.**Автопортрет.**

1989.

Картон, масло.

25 x 20,5.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

3. С.Н. Кондулуков.**Планета моего детства****(с. Большое****Томылово).**

1988.

Холст, масло.

65 x 80.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

где суммируется ценнейший опыт владения академическими методами письма, работы с натурой, светом, колористическими нюансами в различных техниках и материалах, доступных художнику XXI века.

Растянувшийся на полвека творческий зенит — словно длящийся солнечный удар по-бунински судьбоносной встречи, соединившей судьбы Сергея и Веры Кондулуковых. И этот очерк, посвященный пятидесятилетнему юбилею совместной жизни и индивидуальных жизней каждого из них в искусстве, — лишь очередной этап продолжающегося пути двух выдающихся российских живописцев.

В присутствии человека. Живопись Сергея Кондулукова

Метафора солнечного удара как озарения любви и творчества возникает на этих страницах неслучайно. Значимость темы встречи, бесповоротно переворачивающей жизнь, в полной мере создается и подчеркивается Сергеем Кондулуковым в одной из знаковых живописных работ «Солнечный удар (по одноименному рассказу И.А. Бунина)» (2016, рис. 4). Героями полотна становятся костюмы влюбленных, повешенные на спинки стульев за праздничным столом в гостинице, где происходит их единственное свидание. Светлая скатерть, пульсирующая в сложных нюансах розового и оливкового, собирает рефлексами жар бордово-красного фона с темными вертикальными тенями — своеобразный театральный занавес, подсказывающий зрителю, что перед ним — авансцена. Портьеры разделяет тонко

змеящаяся золотистая щель, напоминающая дымок сгоревшей свечи и вздымающаяся вверх в унисон вертикальным ритмам бутылки игристого вина, штофа с водкой, бледно-зеленых стеблей букета роз, чьи распахнутые желтовато-серые бутоны, окунаясь в горячечно-красный фон, словно плавятся в мареве страсти. В незримом присутствии влюбленных отчетливо звучит кульминационная фраза бунинского шедевра: «...поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой⁴».

Портретность — универсалия творческого мира Сергея Кондулукова. Художник мыслит и работает как антрополог, даже если человек непосредственным образом не является персонажем картины. Применительно к творческому методу мастера уместно процитировать академика О.А. Кривцуна: «Человек — главный предмет художественного творчества. Независимо от любого художественного жанра (пейзаж, натюрморт, портрет, тематическая картина, монументальная живопись и др.) главным предметом и содержанием искусства выступает интерпретация художником человеческого отношения к миру, к его эстетическим свойствам, к его проблемам и конфликтам» [10, с. 323]. Афористично выразил эту мысль мэтр Виктор Иванов: «Я не пейзажист. Пейзаж для меня — это та среда, в которой живет человек, которого я изображаю. Если я пишу натюрморт, то для меня интересны предметы, которые окружают этого человека. Начало всех начал — человек. Все остальное подчиняется» [11, с. 48].

⁴ Бунин И.А. Солнечный удар // Бунин И.А. Стихотворения. Рассказы. Повести. М.: Художественная литература, 1973. URL: <https://ilibrary.ru/text/1020/p.1/index.html> (дата обращения: 16.05.2022).

5. **С.Н. Кондулуков.**
Хореограф Лариса.

1979.

Холст, масло.

86 x 63.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

6. **С.Н. Кондулуков.**
Студентки.

Душевный разговор.

1980.

Холст, масло.

155 x 109.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

Формулируя свое творческое кредо, из примата человека и человеческого в искусстве исходит и Сергей Кондулуков: «Основная тема моего творчества — это портрет, портрет современника, портрет в пейзаже, натюрморт как отражение жизни человека через неодушевленный предмет, где только читается присутствие человека. Мотивом является постоянная потребность зафиксировать свои чувства, возникающие в соприкосновении с человеком, природой, историей, литературой, музыкой, театром»⁵.

Антропология искусства Кондулукова, прочитываемая, помимо портретного жанра в его классической интерпретации, и в антропологизированном пейзаже или натюрморте, становится возможной благодаря глубокому пониманию мастером искусства академического портрета: дар писать человека без человека (прием «face-off» в терминологии искусствоведа В.А. Лагутенковой) обретается как следствие причастности традициям реалистической портретной школы.

В экспозиционном пространстве или на страницах альбома калейдоскоп лиц — живых, многоголосых, разных («Хореограф Лариса», «Девушка

с каштановыми волосами», «Сталевар дядя Паша», «Молодая поэтесса» — все 1979 г.; «Штукатур-маляр Т. Бабич», 1984; «Директор металлургического производства ВАЗа В.А. Грищенко», 1984–1985; «Николай Иванович», 1989; «Артист театра кукол А. Столяров», 1990; «Настоятель Преображенского собора г. Тольятти протоиерей Валерий Марченко», 1995; «Поэт Валентин Рябов», 2003; «Ректор Тольяттинского политехнического института В.И. Столбов», 2005; «Женское счастье. Портрет И.А. Федосеевой», 2008; «Сапфировые сережки. Портрет Л. Анисимковой», 2011; «Благостный летний день. Портрет Л. Лозиной», 2016; «Дачная жизнь. Портрет О. Микель», 2020; «Электронное письмо. Портрет Е.Ф. Щелоковой», 2021 и др.) — воспринимается как поток живой, персонифицированной истории целой страны, устремленной из советской действительности сквозь пореформенную Россию в кипящую современность (рис. 5, 6).

Нет сомнения, что Сергей Кондулуков останется в анналах отечественной академической школы как автор эталонных психологических портретов, создатель целой галереи человеческих типов —

⁵ Ступин С.С. Интервью с С.Н. Кондулуковым. Тольятти, 14 января 2022 г. Архив автора.

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

7. **С.Н. Кондулуков.**

Столяр-плотник

А. Фуражировский.

1984.

Холст, масло.

96 x 81.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

8. **С.Н. Кондулуков.**

Обнаженная модель.

2001.

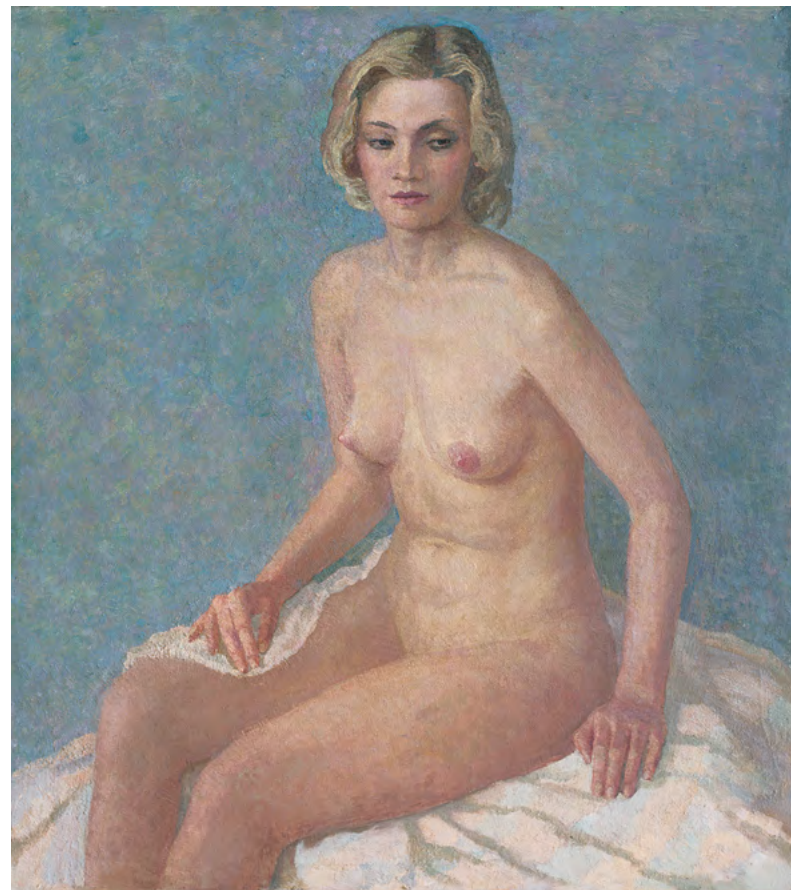
Холст, масло.

89 x 80.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

живых свидетелей истории страны, окруженных говорящими знаками — приметам времени. Его портреты — это настоящие картины-новеллы, концентрированные образы единичных судеб, выращенных порой до эпических, национальных масштабов. Таковы буднично героический строитель новой жизни столяр-плотник А. Фуражировский с одноименного полотна 1984 года (прекрасный образчик живописи «сурового стиля»; рис. 7), самопогруженный, не по возрасту серьезный «вертеровский» мальчик за пластинкой Вивальди («Времена года», 1984), романтическая, раскрытая будущему девушка на крыльце деревенского дома («Весенние грезы», 1997) — очень русские, узнаваемые на уровне «национального архетипа», но при этом лишённые ходульной патетики образы.

Индивидуальность, психологическая проработка характера присутствует у Сергея Кондулукова даже в жанре, не предполагающем изобразительного психологизма: в замечательных ню, отсылающих проработкой карнации, точностью линии то к Тициану, то к Энгру, то к Серову. Художником захвачено сиюминутное состояние модели, эмоция, настроение («Воскресное утро», 1987; «Обнаженная модель», 2001, рис. 8; «В мастерской», 2004; «Дикая мальва», 2006–2011 и др.).

Присутствие человека (коим и является зритель, чей глаз проецируется на холст в «точке свидетеля», «соучастника» события) предполагается как обязательное условие и в пейзажных

работах, обращенных к истории культуры Руси и России («Херсонес Таврический — колыбель русского православия», 2018, рис. 9; «Собор Святого Владимира в Херсонесе. Херсонес-Таврический. Севастополь», 2018 и др.) или распахивающих перед зрителем масштабные панорамы лесов, морей, гор, демонстрируя размах и мощь разностилья Сергея Кондулукова и невольно отсылая то к Исааку Левитану, то к Николаю Рериху, то к шедеврам французского импрессионизма.

Отдельные аспекты этой живописной антропософии — мотив ожидания человека покинутым интерьерным или природным пространством («Музей на академической даче», 1988 и др.) и прямая аллегория-персонификация (особенно выразителен старый, мощный и кряжистый черный дуб в окружении тонких стволов молодых берез в живописной притче «Осень патриарха», 1996, рис. 10; или «разговор» ландышей и нарциссов — звучащее колористическое трезвучие в оригинальном натюрморте «Весенний аккорд», 2000).

Внимание к человеку у С. Кондулукова лишено тенденциозности, «антропные смыслы» с легкостью «выпариваются» философом искусства из художественного целого, но лишь дополняют, полнее раскрывают гармонию витальной живописной пластики (рис. 11). На протяжении всей творческой жизни важнейшей для Сергея Кондулукова, по его собственному признанию, остается заповедь Константина Коровина: «Моей главной,

единственной, непрестанно преследуемой целью в искусстве живописи всегда служила красота, эстетическое воздействие на зрителя, очарование красками и формой. Никогда никому никакого поучения, никогда никакой тенденции, никакого протоколизма. Живопись, как музыка, как стих поэта, всегда должна вызывать в зрителе наслаждение. Художник дарит зрителя только прекрасным» [5, с. 5].

Сумма возбуждений от увиденной реальности.

Живопись Веры Кондулуковой

Прибегая к эстетико-психологической типологии художественного творчества Ф. Ницше, предложенной им в трактате «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) [8], можно сказать, что Сергей Кондулуков соответствует представлениям немецкого философа об аполлоническом типе творца, для которого характерно рациональное начало, наличие «плана действий» в решении художественной задачи, ориентация на «когнитивно-интенциональный штурм» модели. В отношении Веры Кондулуковой более приемлемым представляется дионисийский тип художника — внимательный к бессознательным аспектам творчества, импровизации, реализующий экспрессивность и спонтанность как свойства творческого сознания.

В типологии К.Г. Юнга, описанной в известной статье «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству» (1922), супруги Кондулуковы также тяготеют к разным полюсам: Сергей Никитович — представитель интровертивного типа творчества («для интровертивной установки характерно утверждение субъекта с его

осознанными намерениями и целями в противовес притязаниям объекта», — пишет Юнг [12, с. 293]), Вера Ивановна реализует широкие возможности экстравертивного метода («произведения эти буквально навязывают себя автору, как бы водят его рукой, и она пишет вещи, которые ум его созерцает в изумлении», — отмечает классик психоанализа [12, с. 292]).

Экстатический характер собственного творчества (академическая школа и высочайший уровень профессионализма, соответствующий должности профессора живописи, не ограничивают, но распахивают все новые пределы свободы) подчеркивается самой Верой Ивановной, которая на вопрос автора этих строк о своем кредо в искусстве недвусмысленно отвечает: «Личность художника является инструментом Божественного творения, посредником между небом и землей. Художественное творчество имеет Божественный источник — это поиск возникновения мира и каждой вещи из ничего (художник из хаоса красок создает формы на холсте). Поэтому неизвестность творческого процесса художника несет в себе всегда чувства новизны»⁶.

Примечательно, что проблема онтогенеза картины, природы и пластической реализации художественной формы анализируется профессором-академиком В.И. Кондулуковой в экспрессионистском дискурсе. Вера Ивановна одаривает теоретиков и знатоков искусства элегантной формулировкой: «Творчество — это сумма возбуждений, которую художник передает от увиденной действительности и сочиненной на холсте. Художник не копирует природу, а устраняет все слабые ничего не говорящие места или предметы, или детали в действительности и сообщает

9 | 10 | 11

9. **С.Н. Кондулуков.**
Херсонес Таврический
— колыбель
русского
православия.

2017.
Холст, масло.
110 x 80.
Собственность автора.
Автор фото:
В.П. Александров

10. **С.Н. Кондулуков.**
Осень патриарха.

1996.
Холст, масло.
55 x 50.
Собственность автора.
Автор фото:
В.П. Александров

11. **С.Н. Кондулуков.**
Чуйский тракт. Вечер.

1985.
Холст, масло.
60 x 60.
Собственность автора.
Автор фото:
В.П. Александров

картине силу, которая делает ее ценной при сравнении с природой»⁷.

Эстетическая категория «выразительное» в живописи Веры Кондулуковой может быть рассмотрена в контексте анализа феномена художественного драматизма. Ключ к пониманию истоков творчества мастера (в противовес интровертивным основаниям художественных поисков ее супруга) — в осознании значимости взаимосвязи между глубоко личными психодуховными процессами его творческого сознания и побудительными импульсами зримой реальности — живописными мотивами. Показательно в связи с этим признание Поля Сезанна, который в одном из писем обмолвился: «В произведении искусства самое интересное — это личность» [11, с. 10]. А в другом уточнил: «Искусство — это уголок природы, видимый через определенный темперамент» [11, с. 10].

Пластическим драматизмом у Веры Кондулуковой наполнены и сложные многофигурные композиции («Разделка рыбы», 1983; «Возвращение в родные места 1945 г.», 1986; «Из прошлого советского», 1993–2002; «На дорогах войны», 2017–2018; «Праздник праздником — торжество торжеств», 2018–2020; «Схождение Благодатного огня», 2019), и многотрудные академические портреты, отсылающие то к Рембрандту, то к Репину, то к Серову («Один из Иванов Денисовичей», 1980; «Художник», «Подружки», «Веселый разговор» — все 1985; «Инна», 1990; «Искусствовед Алла Кузьмина», 1996; «Светское настроение. Портрет Г.П. Лескиной», 1998; «Клаудиа Ниманн с собакой», 2001; «Портрет А.Я. Федосеева», 2008; «За чтением Библии», 2012; «Мой юный друг. Портрет Миши Ямашева», 2013; «Врач-лор Е.В. Ларионова», 2014 и др.; рис. 12–14), и утонченные, эстетские натюрморты, покоряющие изощренной фактурно-колористической лепкой, изяществом и раскованностью в передаче рефлексов и бликов стекла («Весенний букет», 1984; «Натюрморт 9 мая», 1995; «Букет черемухи», 1995; «Дачные цветы», 2001; «Бархотки», 2001; «Натюрморт с клубникой», 2004; «Букет ландышей», 2016 и др.; рис. 15).

Искусству Веры Кондулуковой также в немалой степени присущи эстетико-художественные свойства, описываемые современным теоретическим искусствознанием и философией искусства как феномены художественной ауры и художественного артистизма. Лучшие работы Веры Ивановны («Яхты. Венгрия. Балатон», «Лимасол. Кипр», «В бухте. Кипр», «Скобяные лавки Лимасола» — все 1994; «Глубокая осень», 1989; «Букет сирени на окне», 1993; «Вечер на реке Чапаевке», 1997; «Натюрморт с красным арбузом», 2000

и др.; рис. 16–18) исполнены импровизационного артистического блеска на грани запланированного и случайного — достигнутого сутками самоотверженного труда за мольбертом и энергией непреднамеренного импрессионного взмаха кисти.

Ауратичность полотен Веры Кондулуковой ощутима и на уровне «соматического гипнотизма» контура, колорита, визуального ритма, и в семантико-пластическом пространстве сюжета, как, например, в важном для понимания творческого мира художника триптихе «Схождение Благодатного огня» (2019, рис. 19) и картине «Праздник праздников — торжество торжеств» (2018–2020), где композиция подчинена движению белого пасхального пламени, ежегодного иерусалимского чуда — из рук священнослужителя — через отражения в окулярах видеокамер и смартфонов прихожан — в зрачок зрителя.

Художественный метод В. Кондулуковой — еще одно подтверждение формулы Камилля Коро: «Прекрасное в искусстве — это правда, слитая с впечатлением» [11, с. 8].

Русские в XXI веке

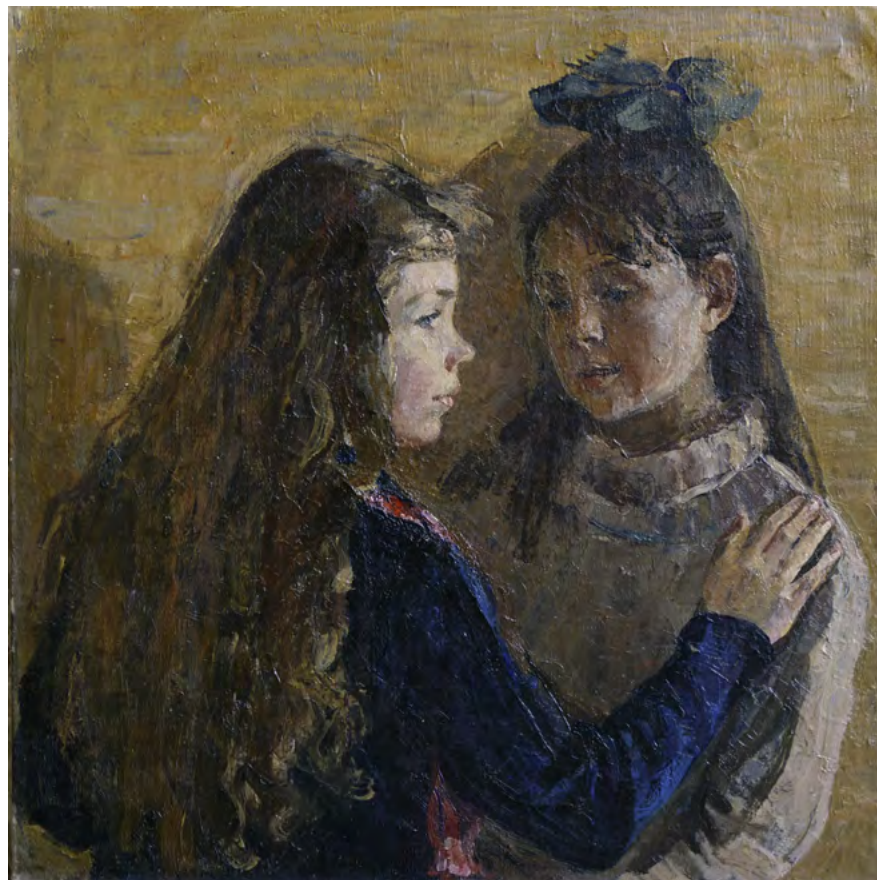
В свое время живописец Петр Оссовский с болю констатировал: «Я всегда боролся за традиции русского искусства... Я считаю, что XIX и XX столетия — это русский век. Век шедевров русской живописи. XXI век — уже не русский. Поймите, чтобы появился настоящий реалист, нужна высокая школа! Школа-то есть, а учителей нет. Уже в середине прошлого века было мало специалистов, которые, благодаря своим учителям, тащили традиции с XIX века... А сейчас единицы таких остались...» [11, с. 193].

Признавая горькую правоту художника, хочется указать и на счастливое исключение — чету заслуженных художников Российской Федерации, профессоров Кондулуковых, несущих русскую живописную традицию XIX века в двадцатые годы XXI столетия. Несущих ее не как пыльный свод правил, не как мертвый канон, но как точки роста, споры новых форм.

«Традиция — это накопленный опыт. Она всегда имеет национальную окраску. Дух национально-го искусства проникает в нас исподволь — с кровью, воздухом, плодами земли, — верно подмечает еще один современный мастер, монументалист Иван Лубенников. — Я не могу оторваться от русской традиции, потому что я русский человек, родился и живу в России... Словом “традиция” сегодня часто манипулируют разные люди в своих целях. Можно что угодно, даже немецкий китч, назвать русской традицией. Жаль, что так происходит. Нельзя соблюдать традиции волевым

⁶ Ступин С.С. Интервью с В.И. Кондулуковой. Тольятти, 14 января 2022 г. Архив автора.

⁷ Там же.

12 | 13
—+—
14 | 15

**12. В.И. Кондулукова.
Один из Иванов
Денисовичей.**

1980.

Холст, масло.

66 x 49.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

**13. В.И. Кондулукова.
Подружки.**

1985.

Холст, масло.

60 x 62.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

**14. В.И. Кондулукова.
Веселый разговор.**

1985.

Холст, масло.

90 x 80.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

**15. В.И. Кондулукова.
Весенний букет.**

1984.

Холст, масло.

46 x 38,5.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

порядком. Традиция не догма, а живая плоть искусства. В этом смысле я считаю себя традиционным русским художником» [11, с. 194].

Признание И. Лубенникова перекликается с пониманием народности Иваном Крамским: «Чтобы

быть в искусстве национальным, об этом заботиться не нужно — необходимо только предоставить полную свободу творчеству. При полной свободе творчества национальность, как стихийная сила, естественно (как вода по уклону) будет насквозь

ART OF THE 20TH – 21ST CENTURIES

16. **В.И. Кондулукова.**

Лимасол. Кипр.

1994.

Холст, масло.

20 x 35.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

17. **В.И. Кондулукова.**

Курортная жизнь.

Крым. Гурзуф.

2015.

Холст, масло.

40 x 53.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

пропитывать все произведения художников данного племени, хотя бы художники, по личным своим симпатиям, и были далеки от чисто народных мотивов» [11, с. 9].

Подобно пасхальному огню в упомянутых работах Веры Ивановны, супруги Кондулуковы несут и передают своим ученикам заветы ренессансных академий, гениев Возрождения и мастеров золотого века русской живописи — академическую традицию, отворяющую двери новому в искусстве.

«Традиция — это не пепел, а огонь, который передается от поколения к поколению», — точно формулирует В.И. Кондулукова⁸.

Огонь, уже полвека освещающий совместный путь Сергея Никитовича и Веры Ивановны, длящийся счастливый полдень их жизни как жизни в искусстве.

Список источников

1. Пластическое мышление в живописи, архитектуре, кино и фотографии / отв. ред. О.А. Кривцун. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. 352 с.
2. Дмитренко А. Художники Сергей и Вера Кондулуковы // Кондулуков С.Н., Кондулукова В.И. Сергей и Вера Кондулуковы. Портретная живопись. Художественный альбом. Самара: Издательский дом «Агни», 2014. С. 13–15.
3. Бахтияров Р. Неповторимый образ времени // Сергей Кондулуков. Образ времени. Живопись. Самара: ООО «Полиграфический дом ДСМ», 2019. С. 6–12.
4. Бахтияров Р. Современность традиции. Портретная живопись Сергея и Веры Кондулуковых // Сергей и Вера Кондулуковы. Самара: Издательский дом «Агни», 2014. С. 5–13.
5. Павельева-Кузьмина А. Вера Кондулукова, Сергей Кондулуков. Художники Поволжья // Кондулукова В.И., Кондулуков С.Н. Художники Поволжья : альбом. Тольятти: Современник, 1995. С. 5–12.
6. Рожин А.И. Мастерство и вдохновение // Вера и Сергей Кондулуковы. Живопись / ред. А.И. Рожин. М.: Сканрус, 2003. С. 6–31.
7. Ступин С.С. Искусство и пределы человеческого. Опыт экзистенциального искусствознания. М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2020. 256 с.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / пер. с нем. Г.А. Рачинского. М.: Азбука, 2021. 224 с.

⁸ Ступин С.С. Интервью с В.И. Кондулуковой. Тольятти, 14 января 2022. Архив автора.

Заключение

В проведенном искусствоведческом обзоре творчества Сергея и Веры Кондулуковых, подводящем промежуточный итог их художественным исканиям 1971–2021 гг., раскрыты особенности пластического мышления выдающихся российских живописцев. Акцентируя внимание на разности темпераментов, художественных установок и эстетических оснований творчества героев статьи, автор отмечает значительность роли каждого из них в передаче академической традиции новым поколениям отечественных мастеров изобразительного искусства.

18 | 19 | 20

18. В.И. Кондулукова.

Глубокая осень.

1989.

Холст, масло.

80 x 70.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

19. В.И. Кондулукова.

Схождение

Благодатного огня.

2019.

Холст, масло.

90 x 120.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

20. В.И. Кондулукова.

Сентябрь на море.

Море в солнечный день.

1997.

Холст, масло.

35 x 50.

Собственность автора.

Автор фото:

В.П. Александров

9. Бердяев Н.А. *Философия свободы. Смысл творчества*. М.: Правда, 1989. 608 с.
10. Кривцун О.А. *Основные понятия теории искусства. Энциклопедический словарь*. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. 448 с.
11. *Профессиональные мысли и наставления художников / авт.-сост. М.Ф. Разанов*. М.: Атлант-С, 2014. 256 с.
12. Юнг К.Г. *Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству* // Юнг К.Г. *Архетип и символ* / пер. с нем. В.В. Бибикина. М.: «КАНОН+», РООИ «Реабилитация», 2015. С. 283–304.

References

1. Krivtsun, O.A. (ed.) (2019) *Plastic thinking in painting, architecture, cinema and photography*. Saint Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives, 2019. (In Russ.)
2. Dmitrenko, A. (2014) 'Artists Sergei and Vera Kondulukov', in Kondulukov, S.N., Kondulukova, V.I. *Sergei and Vera Kondulukov. Portrait painting*. Samara: Agni PH, pp. 13–15. (In Russ.)
3. Bakhtiyarov, R. (2019) 'A unique image of time', in *Sergei Kondulukov. Time image. Painting*. Samara: DSM Polygraphic House LLC, pp. 6–12. (In Russ.)
4. Bakhtiyarov, R. (2014) 'Modern Tradition. Portrait painting of Sergei and Vera Kondulukov', in *Sergei and Vera Kondulukov*. Samara: Agni PH, pp. 5–13. (In Russ.)
5. Pavel'yeva-Kuz'mina, A. (1995) 'Vera Kondulukova, Sergei Kondulukov. Artists of the Volga Region', in Kondulukova, V.I., Kondulukov, S.N. *Artists of the Volga region*. Tolyatti: Sovremennik, pp. 5–12. (In Russ.)
6. Rozhin, A.I. (2003) 'Mastery and inspiration', in Rozhin, A.I. (ed.). *Vera and Sergei Kondulukov. Painting*. Moscow: SkanruS, pp. 6–31. (In Russ.)
7. Stupin, S.S. (2020) *Art and the limits of the human. Experience of existential art history*. Moscow, Saint Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives. (In Russ.)
8. Nietzsche, F. (2021) *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik*. Translated by G.A. Rachinskiy. Moscow, Azbuka. (In Russ.)
9. Berdyaev, N.A. (1989) *Philosophy of freedom. The meaning of creativity*. Moscow: Pravda. (In Russ.)
10. Krivtsun, O.A. (2018) *Basic concepts of art theory. Encyclopedic Dictionary*. Moscow, Saint Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives. (In Russ.)
11. Razanov, M.F. (2014) *Professional thoughts and instructions of artists*. Moscow: Atlant-S. (In Russ.)
12. Jung, C.G. (2015) 'Über die Beziehungen der analytischen Psychologie zum dichterischen Kunstwerk', in Jung, C.G. *Archetype and Symbol*. Translated by V.V. Bibichin. Moscow, KANON+, ROOI Reabilitatsiya Publ. (In Russ.)

Информация об авторе

Ступин Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Российская Федерация; <https://orcid.org/0000-0002-7973-5418>, SPIN-код: 3164-0974, stupin-ss@mail.ru.

Information about the author

Sergei Sergeevich Stupin, Cand. Sc. (Philosophy), Corresponding member of the Russian Academy of Arts, Leading researcher of Art Theory Department, Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts, Moscow, Russian Federation; <https://orcid.org/0000-0002-7973-5418>, stupin-ss@mail.ru.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The author declares that there is no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 21.05.2022; одобрена после рецензирования 30.05.2022; принята к публикации 04.06.2022.

The article was received by the editorial board on 21 May 2022; approved after reviewing on 30 May 2022; accepted for publication on 4 June 2022.