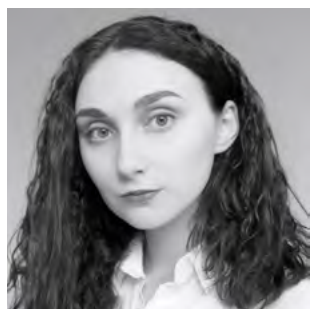

Научная статья
УДК 7.036/037(470.22)
DOI 10.46748/ARTEURAS.2022.03.007

Юрий Высоковских и Юрий Трофимов: художники второй волны русского авангарда в карельском искусстве

Бахилина Ольга Алексеевна ^a

^a Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск, Российская Федерация

^a bahilina@artmuseum.karelia.ru

Аннотация. Статья посвящена художникам второй волны русского авангарда в искусстве Карелии XX века. Цель — на примере знаковых произведений карельских художников Юрия Высоковских и Юрия Трофимова продемонстрировать принадлежность художников ко второй волне авангарда. В качестве методов применены историко-генетический, историко-биографический и стилистический анализ.

Ключевые слова: Юрий Высоковских, Юрий Трофимов, вторая волна авангарда, кубизм, абстракционизм, композиция, колористическое решение, живописно-пластическая структура, эксперимент

Для цитирования: Бахилина О.А. Юрий Высоковских и Юрий Трофимов: художники второй волны русского авангарда в карельском искусстве // *Искусство Евразии* [Электронный журнал]. 2022. № 3 (26). С. 84–93. <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2022.03.007>. URL: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/914>

Original article

Yuriy Vysokovskikh and Yuriy Trofimov: artists of the second Russian avant-garde in Karelian art

Olga A. Bakhilina ^a^a *Museum of fine arts of the Republic of Karelia, Petrozavodsk, Russian Federation*^a *bahilina@artmuseum.karelia.ru*

Abstract. The article is devoted to the artists of the second Russian avant-garde in the art of Karelia of the twentieth century. The aim is to identify the iconic works of Karelian artists Yuriy Vysokovskikh and Yuriy Trofimov, confirming their belonging to the second Russian avant-garde, through such research methods as historical, biographical and stylistic analysis.

Keywords: Yuriy Vysokovskikh, Yuriy Trofimov, the second Russian avant-garde, cubism, abstractionism, composition, colouristic solution, pictorial and plastic structure, experiment

For citation: Bakhilina, O.A. (2022) 'Yuriy Vysokovskikh and Yuriy Trofimov: artists of the second Russian avant-garde in Karelian art', *Iskusstvo Evrazii = The Art of Eurasia*, (3), pp. 84–93.

doi:10.46748/ARTEURAS.2022.03.007. Available from: <https://eurasia-art.ru/art/article/view/914> (In Russ.)

Введение

Музей изобразительных искусств Республики Карелия является центральным региональным учреждением, комплекующим произведения изобразительного искусства. В собрании музея числится более 16 тысяч предметов, из которых более 4,5 тысяч находятся в коллекции «Искусство Карелии XX века»; в то же время проводимые исследования были недостаточно сконцентрированы на изучении представителей авангарда. Восполнение этого пробела стало *целью* данной статьи. В качестве методов использованы историко-генетический, историко-биографический, стилистический анализ.

Творчество Юрия Высоковских и Юрия Трофимова в контексте второй волны русского авангарда

История профессионального карельского искусства берет свое начало с приезда в Петрозаводск в 1919 году художника Вениамина Николаевича Попова, выпускника Императорской Академии художеств [1]. Именно он обучает первую плеяду карельских художников. Академическое искусство развивается в регионе вплоть до 1960-х годов, когда в Карелию приезжают молодые

выпускники ленинградских вузов, привозя с собой вторую волну авангарда.

Если исходить из определения, что «авангард (от франц. *Avantgarde* — впереди стражи или передовая часть) — движение в культуре конца XIX — 60–70-х годов XX века, в основе которого лежит концепция разрыва с художественными ориентациями предшествующей эпохи, не предполагающее стилевой общности и допускающее индивидуальное разнообразие» [2, с. 15], то очевидно, что среди карельских авторов первой половины XX века не было ни одного авангардиста. К середине столетия наибольший авторитет имели такие художники-реалисты, как Георгий Адамович Стронк, Зиновий Ефимович Львович, Суло Хейккиевич Юнтунен и другие, которые являлись первоклассными графиками и живописцами. Ими создано множество пейзажных работ, портретов деятелей эпохи. В такой атмосфере классического искусства, которая длилась десятилетиями, появление молодых авторов, придерживающихся совершенно иных подходов, было встречено скептически.

Среди художников, работавших во второй половине XX века, нам удалось выявить таких авангардистов, как Юрий Павлович Высоковских и Юрий Васильевич Трофимов.

1. Ю.П. Высоковских.
Натюрморт с яблоками.

1975.

Холст, масло.

80 x 90.

Собственность автора.

Фото: О.А. Бахилина

Юрий Высоковских родился в 1941 году в г. Шадринске в семье театрального художника. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена в 1964 году и переехал в Карелию по приглашению друга-сокурсника. В Петрозаводске Юрий Высоковских открыл первую детскую художественную школу и стал ее директором.

Имея хорошие академические знания и навыки, художник пишет первые работы в реалистической манере. Однако увлечение новым, неофициальным искусством берет верх, и начинаются личные внутренние поиски, которые находят отражение в созданных полотнах.

Одна из ранних работ художника «Натюрморт с яблоками» (1975, рис. 1) близка по композиции натюрмортам Кузьмы Петрова-Водкина: Юрий

Высоковских вольно использует перспективу при создании картины, прибегая к множественности точек зрения. Стол, яблоки и пространство вокруг находятся в абсолютно разных плоскостях. Художник размашисто прописывает предметы, упрощая их и нарушая пропорции. Эта вольность в исполнении создает ощущение легкости и чистоты, что также поддержано колористическим решением.

Картина «Натюрморт с черепом лося» (1984) демонстрирует увлечение художника символизмом и кубизмом, которые он сочетает в одной работе. Высоковских пишет череп, выделяя значимые детали и делая его узнаваемым, в свою очередь, пространство вокруг стилизовано и разобрано на геометрические формы. Натюрморт выполнен в темных тонах с использованием ярких

2. Ю.П. Высоковских.**Город.**

2001.

Бумага, акварель.

60 x 40.

Собственность автора.

Фото: В.В. Гришанов

3. Ю.П. Высоковских.**Аглая.**

2016.

Холст, масло.

108 x 76.

Собственность автора.

Фото: О.А. Бахилина

красочных акцентов. Череп является главным действующим лицом на картине, отсылая нас к натюрмортам жанра «Vanitas» (лат. *vanitas*, букв.— «суета, тщеславие») эпохи барокко, в которых человеческие черепа напоминали о неизбежной смерти и бренности жизни [3]. Картина наполнена чувством напряжения и тревоги, которое прослеживается в выбранном цветовом решении и усиливается за счет четких линий и контуров.

Интерес к искусству великих предшественников также нашел отражение в серии оммажей, часть которых посвящена Павлу Филонову. В картине «Демидург» (1990) Юрий Высоковских подражает уникальному художественному методу искусства авангарда начала XX века — аналитическому реализму. Аналитическое искусство было создано Филоновым и подразумевало необходимость «более глубокого погружения в суть анализируемых явлений» как в процессе работы над картиной, так и в целом в процессе познания мира [4]. Юрий Высоковских создает полотно, которое колористически и по структуре образов напоминает картины

Павла Филонова: художник разбивает композицию на осколочные фрагменты, из которых складывается окружение вокруг мощной фигуры Демидурга — мифологического персонажа, создателя космических и культурных объектов и людей [5]. Демидург с греческого переводится как «ремесленник, мастер», и в картине художника он изображен держащим в руках косу мускулистым мужчиной. Герой оглядывается назад, созерцая сотворенный им мир, представленный на работе в виде переливающихся искрящихся форм, которые озаряет круглый лик солнца. Картины Юрия Высоковских отличаются высокой степенью художественной выразительности.

Художник много экспериментирует с материалами и формами, создает композиции с использованием наложения фигур друг на друга, называя этот метод «монтажным». Работа «Город» (2001, рис. 2) является ярким примером авторского подхода: художник совмещает отражение из окна, в виде легких воздушных образов в верхней части картины, городской пейзаж и автопортрет.

Фигура человека задавлена многоугольниками домов и сливается воедино с архитектурой. В картине сочетается фигуративная и абстрактная живопись — художник обращается к кубизму, создавая урбанистический пейзаж из геометрических осколков, при этом прописывает внешность и кисти рук человека приближенно к классической традиции.

Отдельное место в творчестве Юрия Высоковских занимают женские образы. Художник пишет их, соотнося с личными сиюминутными ощущениями и устремлениями, что делает их непохожими друг на друга как стилистически, так и эмоционально. В картине «Аглая» (2016, рис. 3) он использует приемы кубизма, разбирая фигуру и окружение на геометрические формы, при этом делая их пластичными и мягкими. Работа наполнена сумрачным перламутровым светом, что достигается за счет выбранной цветовой гаммы, включающей в себя оттенки от серебристо-синих до насыщенно-розовых. Одухотворенное и спокойное выражение лица девушки, ее черты — миндалевидные глаза, вытянутый овал лица — схожи с каноническим образом Богородицы [6]. Обращение к иконописной традиции свойственно искусству авангарда, который как переосмысливает структурные образы древнерусской иконы, так и обнаруживает в ней «особый опыт видения трансцендентного» [7].

Одна из последних работ художника «Взыскующий суцел» (2020, рис. 4) названа строчкой из стихотворения Велимира Хлебникова — поэта, который входил в число основоположников русского футуризма [8]. Как в поэме «Немотичей и немичей...», несмотря на использование автором словотворчества, ясна суть произведения, так и на картине Юрия Высоковских можно различить возникающие из абстрактных форм мужской и женский образы. Об их различии нам говорят глаза: мужской обращен прямо на зрителя — пристально, не моргая, наблюдает; женский взгляд, в свою очередь, сосредоточен внутри пространства картины и направлен в сторону мужского образа. Возникает прямой контакт зрителя с фигурами на картине, присутствие немого, но осязаемого диалога.

Юрий Высоковских является членом Творческого союза художников России и заслуженным работником культуры Республики Карелия. Он более пятидесяти лет посвятил преподаванию изобразительного искусства в регионе. Художник отмечает, что находится в постоянном поиске новых живописных и стилевых решений, а также тем для будущих полотен.

Близкий друг Юрия Высоковских — художник Юрий Трофимов родился в 1940 году в городе Боровичи. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена, художественно-графический

факультет в 1969 году и по распределению переехал в Карелию, где первые годы работал преподавателем в Петрозаводском педагогическом училище № 2, а после возглавил первую детскую художественную школу, где был директором на протяжении 18 лет.

Увлечение авангардистами первой половины XX века сыграло свою роль в живописи Юрия Трофимова, и уже в ранних работах художника проявляется его интерес к кубизму и в частности к творчеству Пабло Пикассо. «Автопортрет» (1970) создан Трофимовым с оглядкой на «голубой период» великого предшественника, что выражается в выборе характерной цветовой гаммы: преобладание синих и голубых оттенков [9]. В отличие от автопортрета Пикассо (1901) в работе Трофимова присутствует определенная театральность. Художник изображает себя со сложенными на груди руками, взглядом, исподлобья направленным в сторону. На фоне крупно выписан портрет человека в короне. Всё это дополнено геометрическими вставками на одежде и фоне картины.

В связи с высоким градусом критики в регионе в сторону авангардного искусства многие художники, в том числе и Юрий Трофимов, создают большое количество реалистических работ, параллельно пробуя новые подходы к живописи в своих мастерских. В картине «В субботу на улице Правды» (1980, рис. 5) видно стремление художника «подружить» реализм с авангардом. Трофимов тщательно выписывает портрет женщины, передает состояние природы и освещение. Однако это поддержано безудержной живописной экспрессией: мазки ритмичные, местами практически скульптурные, за счет чего достигается ощущение мерцания картины. На работе изображена девушка с коляской, прогуливающаяся по улице Правды. Тема повседневности часто возникает в работах художника 1980–2000-х гг., находя выход как в композициях, так и в натюрмортах.

В работе «Пельмени» (2002) художник экспериментирует с техниками, совмещая коллаж, который именно авангардистами был введен в высокое искусство, и живопись [10]. Натюрморт состоит из простых, знакомых всем предметов: граненые стаканы, металлическая миска с алюминиевыми вилками, кастрюля. На холст местами вклеены вырезки из продуктовых упаковок. Художник отражает на картине простой, казалось бы, ничем не примечательный советский быт.

В начале XXI века Юрий Трофимов полностью погружается в авангардную живопись, по-своему интерпретируя опыт предшественников. На картине «Июль» (2012, рис. 6) художник изображает девушку, лежащую среди беспредметных форм, фигура и лицо которой выписаны чистыми, не смешанными между собой цветами. Несмотря

4. **Ю.П. Высоковских.**
Взыскующий сущел.

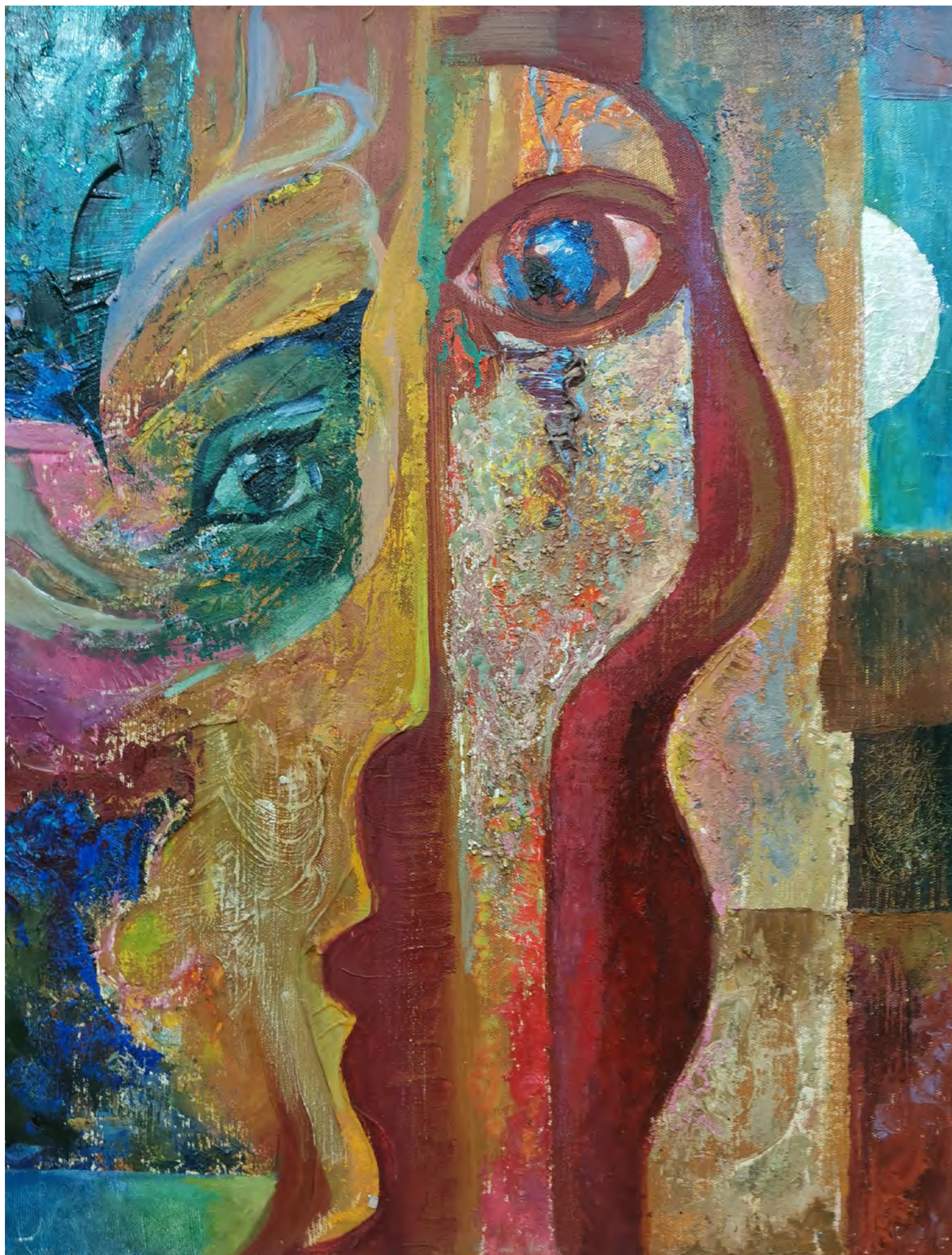
2020.

Холст, масло.

71 x 54.

Собственность автора.

Фото: О.А. Бахилина

на статичную позу девушки, картина наполнена энергией, заключенной в живописно-пластической структуре работы. Художник умело сочетает фигуративное искусство с абстрактным.

Юрий Трофимов развивает выбранный стиль уже многие годы. Его современные картины отличаются стилизацией форм и нетипичными для классической станковой живописи темами. На картине «Она по проволоке ходила» (2021, рис. 7) изображена девушка-циркачка из песни Булата Окуджавы «Ванька Морозов». Кожа девушки выписана светлыми холодными оттенками, становясь практически белой. Фигура и поза циркачки отличаются

статичностью и некоторой угловатостью, которая подчеркивается острыми складками платья. Фон представляет собой композицию из абстрактных фигур, начиная от дуг и окружностей, заканчивая многоугольниками различной конфигурации.

Юрий Трофимов является членом Творческого союза художников России и заслуженным работником культуры Республики Карелия. Он внес большой вклад в развитие изобразительного искусства региона и как художник, и как педагог. Трофимов обучал таких ныне признанных современных карельских авторов, как Аркадий Морозов, Борис Кукшиев, Виктор Добрынин и другие.

5. **Ю.В. Трофимов.**

**В субботу
на улице Правды.**

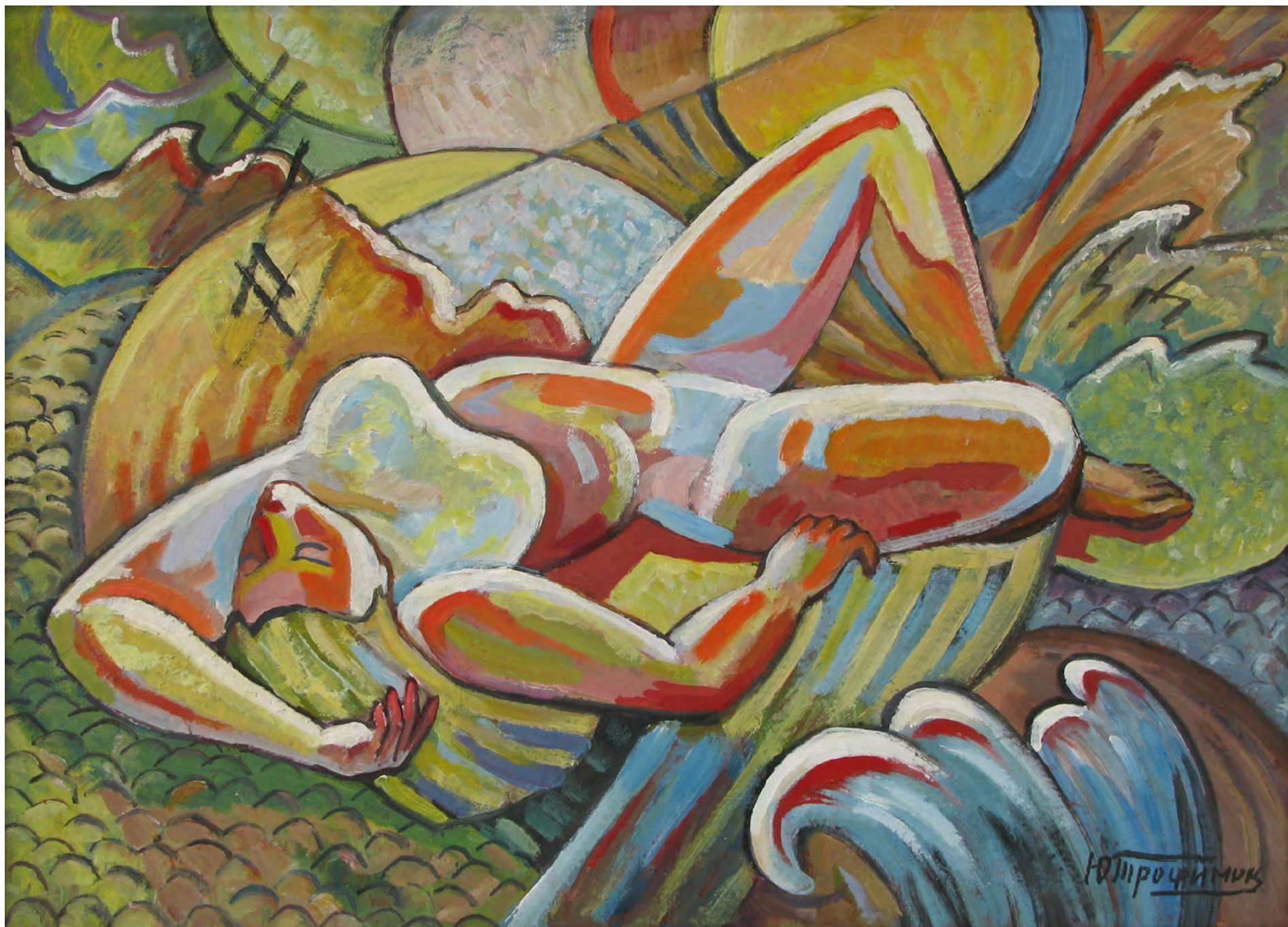
1980.

Холст, масло.

75 x 98.

Собственность автора.

Фото: К.Ю. Трофимова

6. Ю.В. Трофимов.

Июль.

2012.

Холст, масло.

48 x 67.

Собственность автора.

Фото: К.Ю. Трофимова

Заключение

Согласно записи в «Энциклопедии русского авангарда» 2003 г., временные рамки второй волны ограничиваются 1960–1970 годами XX века. Однако в силу особенностей развития местных художественных процессов в Республике Карелия этот период значительно увеличивается — авангардное искусство достигает наибольшего расцвета к концу столетия. Художники, вставшие на профессиональный путь в это переломное время, и по сей день продолжают развиваться в выбранном направлении авангардной

живописи, при этом не оставляя академического искусства. Однако до сих пор вторая волна авангарда является неисследованной областью в истории карельского искусства, хотя в коллекции «Искусство Карелии XX века» Музея изобразительных искусств Республики Карелия представлено творчество около тридцати художников, работавших во второй половине столетия. Сегодня среди них удалось выявить представителей авангарда, особо отметив творчество Юрия Высоковских и Юрия Трофимова.

7. Ю.В. Трофимов.
Она по проволоке
ходила.

2021.

Холст, масло.

84 x 67.

Собственность автора.

Фото: О.А. Бахилина

Список источников

1. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764–1914 / сост. С.Н. Кондаков. СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1915. Т. 2. 454 с.
2. Котович Т.В. Энциклопедия русского авангарда. Минск: Экономпресс, 2003. 415 с.
3. Звездина Ю.Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта: к проблеме прочтения символа. М.: Наука, 1997. 151 с.
4. Правовойрова Л.Л. Павел Филонов: реальность и мифы. М: Аграф, 2008. 670 с.
5. Лебедев А.В. Демиург // Большая Российская энциклопедия : в 30 т. Т. 8: Григорьев – Динамика / отв. ред. Ю.С. Осипов. М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. С. 501.
6. Тарабукин Н.М. Смысл иконы. М.: Православное братство Святителя Филарета Московского, 1999. 256 с.
7. Тарасов О.Ю. Иконопись и русский авангард // Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство. Архитектура / сост. В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. Т. 3. Кн. 1. М.: Эксперт энд Сервис Тим, 2014. URL: <https://rusavangard.ru/online/history/ikonopis/> (дата обращения: 15.12.2021).
8. Степанов Н.Л. Велимир Хлебников. М: Советский писатель, 1975. 280 с.
9. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М: Изд-во МГУ, 1993. 248 с.
10. Крючкова В.А. Коллаж // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/2080711 (дата обращения: 14.11.2021).

References

1. Kondakov, S.N. (comp.) (1915) *Anniversary reference book of the Imperial Academy of Arts. 1764–1914*, vol. 2. St. Petersburg: R. Golike and A. Vilborg Publ. (In Russ.)
2. Kotovich, T.V. (2003) *Encyclopedia of the Russian avant-garde*. Minsk: Ekonompress. (In Russ.)
3. Zvezdina, Y.N. (1997) *Emblematics in the world of ancient still life: on the problem of reading a symbol*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
4. Pravoverova, L.L. (2008) *Pavel Filonov: reality and myths*. Moscow: Agraf. (In Russ.)
5. Lebedev, A.V. (2007) 'Demiurge', in Osipov, Y.S. (ed.) *Great Russian Encyclopedia*, in 30 vols, vol. 8, p. 501. Moscow: Great Russian Encyclopedia. (In Russ.)
6. Tarabukin, N.M. (1999) *The meaning of the icon*. Moscow: Pravoslavnoye bratstvo Svyatitelya Filareta Moskovskogo. (In Russ.)
7. Tarasov, O.Y. (2014) 'Icon painting and the Russian avant-garde', in Rakitin, V.I. and Sarabyanov, A.D. (eds) *Encyclopedia of the Russian avant-garde. Art. Architecture*, vol. 3, book 1. Moscow: Expert and Service Team Publ. Available from: <https://rusavangard.ru/online/history/ikonopis/> (accessed: 15.12.2021). (In Russ.)
8. Stepanov, N.L. (1975) *Velimir Khlebnikov*. Moscow: Sovetskiy pisatel'. (In Russ.)
9. Turchin, V.S. (1993) *In the labyrinths of the avant-garde*. Moscow: Moscow State University. (In Russ.)
10. Kryuchkova, V.A. (2009) 'Collage', in Osipov, Y.S. (ed.) *Great Russian Encyclopedia*, in 30 vols, vol. 14, p. 481. Moscow: Great Russian Encyclopedia. (In Russ.)

Информация об авторе

Бахилина Ольга Алексеевна, сотрудник отдела экспозиционной и выставочной работы, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск, Российская Федерация, bahilina@artmuseum.karelia.ru

Information about the author

Olga Alekseevna Bakhilina, Employee of the department of exposition and exhibition work, Museum of fine arts of the Republic of Karelia, Petrozavodsk, Russian Federation, bahilina@artmuseum.karelia.ru

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

Статья поступила в редакцию 01.08.2022; одобрена после рецензирования 23.09.2022; принята к публикации 26.09.2022.

The article was received by the editorial board on 01 August 2022; approved after reviewing on 23 September 2022; accepted for publication on 26 September 2022.