

В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения живописца – баталиста Юрия Васильевича Волкова. Сам он крымчанин: родился в Севастополе, а жил и творил в Евпатории. Более подробная информация о нем размещена ВКонтакте и сайте школы.

Неизвестный крымский гений

Юрий Васильевич Волков (1921-1991 гг.) — выдающийся художник реалистического направления в изобразительном искусстве второй половины XX века. Человек яркой судьбы, философского склада ума, тонко чувствующий страдания и радости своего народа, познавший в полной мере трагедию Великой Отечественной войны, так и не сумевший изжить ее в своем сердце и памяти, и выплеснувший эту осознанную боль на полотна, ставшие знаковыми в искусстве живописи советского периода.

Личность Юрия Васильевича Волкова отличало благородство мыслей и чувств, сформировавшееся под влиянием глубокой веры и благочестия. «Я не видел человека скромнее и честнее», — так говорили многие, знавшие Юрия Васильевича

Художник родился 26 июня 1921 года в Севастополе в православной семье. Вскоре семья переселяется в Евпаторию. Здесь светло и безмятежно пролетели годы детства и юношества Юры Волкова. С пяти лет он начал рисовать. Отец — Василий Иванович происходил из семьи священника. Он собирал рисунки младшего сына и очень гордился ими.

В 1938 году Юрий окончил среднюю школу № 2 (ныне ЕУВК «Гимназия имени И. Сельвинского»). Любимый предмет — рисование — вел талантливый педагог, выпускник Санкт-Петербургской Академии художеств Павел Александрович Алипов. Рисунки юного Юрия Волкова были отмечены ярким талантом. Уже в шестнадцать лет на Всесоюзном конкурсе детского творчества в Москве он получает первую премию за многофигурную акварель «Переход Красной армии через Сиваш».

В названиях этих работ и в выборе тем чувствуется влияние Академика Н.С.Самокиша. В эти годы он жил в Симферополе. Местные газеты нередко писали о нём. Его произведения были выставлены в Симферопольском художественном музее, куда часто после занятий приходил Юрий. Время учебы в училище было одним из самых счастливых периодов в жизни Юрия Волкова. Он учился с удовольствием, радовал близких отличными успехами по живописи, рисунку и удивлял большим количеством талантливо выполненных домашних работ. ... начинается Великая Отечественная война. Она окончательно формирует характер художника..

С первых дней войны Ю.В. Волков на фронте. В октябре 1941 года он получает ранение в левую руку и позже с госпиталем попадает в немецкий плен. Трижды бежит из лагерей для военнопленных, но лишь в 1943 году ему удастся вернуться в действующую Красную армию сапером. Во фронтовой газете за январь 1944 года можно было прочитать о втором ранении художника. Будучи ранен в голову, он продолжал подносить мины на огневые позиции и, только когда затихли взрывы и окончился бой, обратился в медпункт. За проявленные мужество и отвагу Юрий Васильевич был награжден орденом «Красной Звезды» (1944 г.) и медалями: «За освобождение Праги» (1945 г.), «За взятие Вены» (1946 г.), «За взятие Будапешта» (1945 г.), «За победу над Германией» (1946г.) и медалью «За отвагу» (1943 г.)

В 1946 году, после демобилизации, он возвращается в родную Евпаторию, где живет уже постоянно. Здесь он женится, здесь у него рождаются сыновья-близнецы: Алексей и Сергей. Здесь в послевоенное время были созданы все его произведения. Первые двадцать

лет творчества мастерская1 художника располагалась в его однокомнатной квартире и на крыше дома, в котором он жил по улице Революции 37.

Юрий Волков применял, помимо натурщиков, технику натурального рисования с манекена. У брата-хирурга Волков взял «Анатомию человека». По этой книге он штудировал мышцы и кости, а затем, с полным знанием дела, сам сшил из подручного материала копии мышц, выточил копии костей, и вскоре манекен в натуральную величину был готов. Он был выполнен с соблюдением всех пропорций человеческого тела, так искусно, что художник мог воспроизвести почти любое движение.

Ещё на фронте Ю.В. Волков стал собирать военный реквизит. Этот фронтной реквизит, пропахший солдатским потом и дымом пожарищ войны, художник привез домой. Без него написать батальное полотно, в котором каждая деталь должна раскрывать историческую правду, было бы невозможно.

Это была большая и редкая коллекция различных предметов одежды и оснащения немецкой армии времён Великой Отечественной войны. Сохранилось письмо художника к матери, в котором он пишет: «Высылаю немецкую и румынские шинели. Они не очень целые. Мама, не выбрасывай их. Они ещё нужны будут для работы над картинами». Интересное свидетельство о мастерской Волкова и его реквизите оставил журналист Б. Случанко, который побывал у него в 1956 году. «Каждый, кто заходил в мастерскую, невольно мог подумать, что попал в разгромленный немецкий штаб. Навалом лежали шинели, черные немецкие мундиры, каски, тускло блестело серебро офицерских погон, угрожающе темнел ствол автомата...»

И манекен, и реквизит художник использовал, когда писал фигуру человека. Но, если необходимо было изобразить характерную голову, он прибегал к другому методу работы. Юрий Волков отбирал из документальных фотографий характерный типаж человека, затем лепил из воска форму его головы, расписывал красками, и рисовал на пленэре в нужном ракурсе. Но все же это было неживое лицо! И художник рисовал в том же ракурсе голову натурщика. Позже, создавая художественный образ, он использовал в работе оба эти этюда.

Подвиг пяти черноморцев. 1948. Симферопольский художественный музей

Не прошло и двух лет после демобилизации, как на выставках в художественном музее, в Симферополе, одна за другой появились три батальных картины Ю.В. Волкова «На Сталинградской дороге» (1947 г.), «Не уйти» (1947 г.), «[Подвиг пяти черноморцев](#)» (1948 г.) В марте 1947 года его принимают в члены Союза художников СССР. Юрию Волкову исполняется двадцать шесть лет.

Особый успех выпал на долю картины «[Подвиг пяти черноморцев](#)». Огромное полотно впечатляет зрителя суровой правдой о войне. Трагическое и героическое в нем создают единый пронзительно достоверный художественный образ. Эмоционально и документально точно художник изображает кульминационный момент боя, когда ценой своей жизни моряки защищали каждый метр севастопольской земли от наступающих фашистов. Правда, написана она была на двух сшитых простынях, большого холста у художника ещё не было. Вскоре картины зажили своей жизнью. Все полотна и, даже эскиз к «Подвигу пяти черноморцев», приобрели музеи Крыма. Но тема Великой Отечественной войны в Крыму продолжает волновать художника.

. Позже, в 1948-1950 годах, [Ю.В. Волков](#) создаст графическую композицию «[Красная горка](#)», в которой покажет, как фашисты завершают массовый расстрел мирных граждан Евпатории. Уникальным в этой композиции является то, что все изображенные фашисты не придуманы. Они имеют документальные прототипы, тщательно отобранные художником среди многих десятков фотографий солдат и офицеров из немецкой и румынской фотохроники. Отыскав характерный тип, Ю.В. Волков талантливо преобразует его в художественный образ, чтобы запечатлеть историческую правду в своем произведении.

В этом видении военных событий художник-философ Ю.В.Волков поднимается до высоты лучших произведений мирового искусства.

В советском изобразительном искусстве [Ю.В. Волков](#) был одним из первых, кто начал использовать документальные фотографии для создания высокохудожественных образов.

«[Красная горка](#)»(1950-60) — графическая композиция. Волков-график не известен зрителю, хотя занимался этим видом искусства в течение всей жизни.

В 1951—1957 годах были созданы две живописные картины о разгроме фашистов на мысе Херсонес в Севастополе: «[Херсонесский тупик](#)» (1951 г.) и «[Расплата](#)» (1956-1957 гг.). В экспозициях эти полотна выделялись глубиной замысла и мастерством пленэрной живописи. В них [Юрий Васильевич Волков](#), художник и мыслитель, дал нравственно-философскую оценку войне, в неожиданном ракурсе раскрыл безумие расовой идеи,

духовную несостоятельность насилия, пустоту жизни, лишенной Бога, и неизменно следующее за этим возмездие.

Расплата. 1956-57. Военно-исторический музей Черноморского флота.

Важную роль играет пейзаж и в картине «[Расплата](#)». Голубое небо, скалы, освещенные солнцем, побережье Черного моря. Природа торжественна и спокойна, но на втором плане, в море, тонущий корабль, на котором должны были спастись отступающие немцы. На полотне темными красками изображены фигуры мертвых и живых немецких солдат. Лица живых исполнены страха, смятения и усталости. Безысходность физическая и духовная разворачивает перед глазами зрителя трагедию судьбы народа-завоевателя.

На переднем плане мы видим ту же фигуру, что и на картине «[Херсонесский тупик](#)». Уже не молодой немецкий солдат, опустив голову на руки, сидит, согнувшись, в полной отрешенности. Одна и та же фигура изображена на двух разных картинах. Это знаковый образ у Волкова-художника. Это символ осознания человеком исторической неправды превосходства одного народа над другим, символ осознания совершенного преступления, это трагедия человеческой души.

На курорт. 1960. Евпаторийский краеведческий музей

Жанровых картин Ю.В. Волковым было создано немного. Это: [«Кризис прошёл»](#) (1954 г.), [«На курорт»](#) (1960 г.), [«Дети и море»](#) (1958 г.), [«Горячая пора»](#) (1950 г.).

Дети и море. 1958. Евпаторийский краеведческий музей

Но какие это разные произведения! В первом изображены врачи и медсестра, ежедневно спасающие жизнь человека; во втором — высокомерная дама в золоте и бриллиантах, отправляющаяся на курорт; в третьем - беззаботно отдыхающие на море дети; в четвертом — счастливые мирные труженики, убирающие первый послевоенный урожай. Жанровые картины поражают глубоким и тонким знанием психологии. Любовь Юрия Волкова к человеку, его способность проникнуть во внутренний мир собеседника и запечатлеть увиденное в произведении — уникальная особенность дарования художника.

«Милая Оля! Сейчас час ночи. Я вышел во двор и долго смотрел на ночное небо, думая о Вас. Общее настроение этой картины дополняли сверчки, звук которых, точно со светом звезд, струился откуда-то сверху. Когда я вижу над собой этот беспредельный мир, мой я перестаёт существовать, но это сознание своего ничтожества не угнетает, а как-то исцеляет душу от всего суетного и мелкого. Не знаю, знакомо ли Вам подобное прекрасное чувство. Какие теперь стали люди. Они, где только могут, там и повесят фонарь. Отчего все реже видят звёзды!!!» И это не случайно, ведь художник бесконечно любил природу и считал её источником радости и вдохновения. Море же было им особенно хорошо изучено, оно плескалось почти у самых окон его мастерской. Любовь художника к природе и философский склад ума хорошо раскрываются в коротком письме, которое он написал жене.

Конец июля 1980 г.»

В середине 50-х годов художник испытывал материальные затруднения: заказов не было. И тогда Галина Николаевна решила сделать благое дело для храма и помочь сыну. Ничего не сказав Юрию Васильевичу, она отнесла свои сбережения, восемьсот рублей, в Свято-Ильинский греческий храм, и попросила, чтобы батюшка Михаил Севбо пригласил её сына выполнить роспись на восточной стене храма, а в оплату за работу добавил те деньги, которые она передала. Вскоре на восточной стене храма началась работа над росписью «Голгофа» («Лунный пейзаж»).

7 июля 1954 года вышло постановление ЦК КПСС о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения. В газетах, журналах, в учебных заведениях и на производстве без устали проводили «глубокую систематическую научно-атеистическую пропаганду». Церкви закрывались, превращались в склады и спортзалы, а иногда и разрушались.

Когда труд художника уже подходил к завершению, нашлись «доброжелатели», которые отправили в Киев письмо о том, что член Союза художников СССР Ю.В. Волков проигнорировал постановление ЦК КПСС и работает над росписью стены в Свято-Ильинском греческом храме. Для вынесения вердикта в Евпаторию из Киева прибыла авторитетная комиссия во главе с Народным художником СССР М.Г. Дерегус. Войдя в храм, и внимательно рассмотрев готовую роспись Ю.В. Волкова, Народный художник СССР М.Г. Дерегус смело и твёрдо сказал: «За такое произведение не исключать из Союза художников надо, а принимать в члены Союза художников». Недаром прихожане этого храма до сих пор вспоминают с трепетом роспись «Голгофа» («Лунный пейзаж»). Но Волков все же был наказан: его кандидатуру, выдвинутую на присвоение почётного звания «Заслуженный деятель искусств УССР», отклонили. Спустя короткое время храм закрыли и начали использовать под склад, а в 1962 году его превратили в спортивный зал. Роспись «Голгофа» («Лунный пейзаж») была навсегда потеряна. Очевидцы рассказывали, как власти дали распоряжение ее закрасить, и рабочие покрыли роспись масляной краской, но она не хотела «умирать» и проступала сквозь краску. Тогда, чтобы уничтожить её окончательно, роспись покрыли горячей свежегашеной известью.

Все эти события болью отозвались в сердце художника, но не сломили его. В 1963—1966 годах он выполнил в технике энкаустика росписи для Свято-Николаевского собора: пять фигур святых в простенках между окнами на барабане купола и три фигуры — на центральном клиросе. Работать приходилось на большой высоте. Это был очень тяжелый и кропотливый труд, но художник старался сделать его так, чтобы росписи сохранились надолго.

Примечательно, что, нуждаясь материально, Волков не взял за эту работу деньги, а попросил у совета собора выдать ему три списанные парчовые ризы священника и шелковую скатерть. Эти красивые ткани были ему нужны: он уже начал работу над исторической картиной

Наступает новый период в творческой жизни художника. Он все чаще задумывается над проблемой конкуренции живописи и технических средств отображения жизни: кино, телевидении, фотографии, о перспективах развития школы современного реалистического изобразительного искусства. «В конце XX века, в связи с колоссальным техническим скачком в области изобразительных средств, таких, как цветное кино, цветная фотография, цветное телевидение, живопись теряет к себе интерес. Она умирает ещё и потому, что техническая сторона её явно в упадке... Должно обязательно появиться искусство технической виртуозности... На совершенство технической виртуозности будет затрачиваться большой изобретательский труд, может, и вся жизнь», — писал он в своем дневнике.

«В наше время, — читаем мы дальше, — искусству живописи тяжело как никогда. Многие художники занимаются только тем, что разваливают реалистическое искусство своими видениями, течениями. И как трудно сейчас не утратить умение и мастерство старых мастеров, а ещё труднее сделать хотя бы маленький, настоящий шаг вперед в усовершенствовании техники реалистического мастерства».

«Во имя сохранения реализма в живописи и графике сейчас необходимо противопоставление их фотографии, но не только в документальной точности передачи природы, а в лёгкости, виртуозности исполнения одновременно с нужной обобщенностью и детализацией. Мир прекрасен как в общем, так и в деталях. Сейчас художник будет интересен, если будет казаться, что он с лёгкостью может сделать то, что для фотографии представляется невозможным. Эта техника не лёгкая, вся строится на приёмах и фактурах, знании законов света, цвета — оптического смещения тонов. В жизни все меняется, и в

искусстве изменение должно происходить только в целях совершенства высшего мастерства, а не в сторону упадка профессионализма, отсутствия мастерства».

С 1966 года Ю.В. Волков начинает колоссальную работу по исследованию новых возможностей техники реалистического изобразительного искусства. Работая на износ, он уставал так, что не было сил дойти до кровати. В течение 25 лет он провёл многочисленные эксперименты по усовершенствованию техники масляной живописи, акварели, туши, угля, темперы, пастели, не получая за это ни копейки.

Своими исследованиями в области новой техники реалистического станкового искусства Ю.В. Волков доказал, что школа реалистического искусства жива; она требует от современного художника разработки новых технических приёмов, которые значительно расширят художественно- изобразительные возможности этого направления и помогут достичь виртуозного мастерства в живописи и графике. Умер Юрий Васильевич Волков 25 января 1991 г. Прощаясь с жизнью, он плакал...

В память о художнике Евпаторийской детской художественной школе в 1999 году присвоено имя Юрия Васильевича Волкова