Анатолий Кувин

Москва 2012

Детство, семья, учеба

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ. 1972
Картон, масло. 80х60

Анатолий Иванович Кувин родился в 1931 году в деревне Молитеево Собинского района, Владимирской области. Эти места дали миру много талантливых людей. Здесь появились на свет владимирские художники Александр Бочкин, Ким Бритов, Юрий Качанов, Владимир Калинин, братья Телегины, Владимир и Анатолий Кувины.

Мягкая красота среднерусской полосы оказала большое воздействие на душу мальчика. События и переживания детских лет, хранясь в глубине души, стали камертоном чистых и светлых чувств на долгие годы, той нравственной и эмоциональной основой, которая дала ориентир всей дальнейшей жизни художника.

АВТОПОРТРЕТ. 1955
Б., карандаш. 20х15

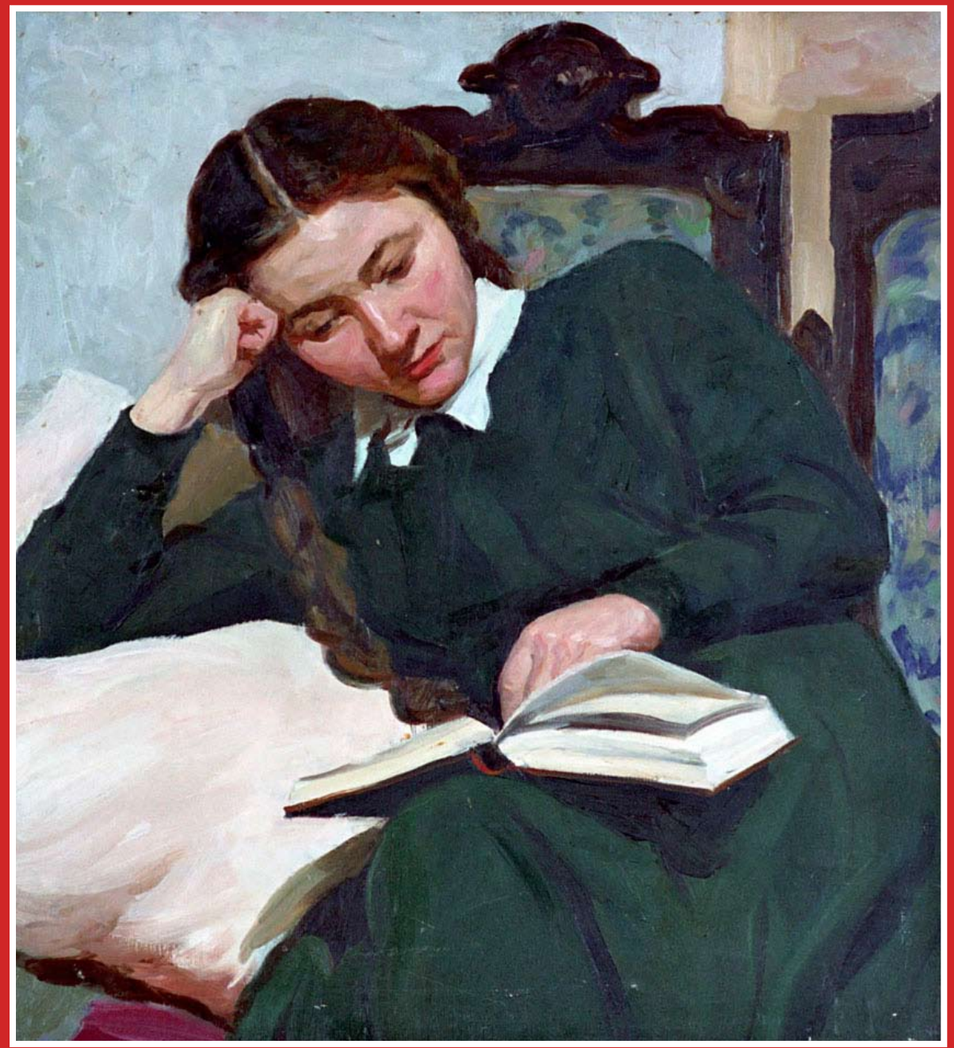
«Моя мама выходила замуж за отца, когда у него уже было семеро детей. Первая его жена умерла родами, восьмой ребенок остался жив, его отдали на воспитание родственникам. В 1927 году родился брат Владимир, потом я.

В 1938 году мы переехали во Владимир. Случилось это потому, что наша большая семья лишилась всех средств производства. Лошадь, корову, любимый отцовский тарантас, весь сельхозинвентарь забрали на колхозный двор. В нашей семье было шесть братьев и три сестры. Я самый младший. Старшие разъехались по разным городам, а отец отправился в Москву работать плотником.

К 1937 году дела в колхозе пришли в полный упадок. Народ вспомнил крепкого хозяина Ивана Васильевича Кувина – моего отца. К нему отправили делегатов с предложением возглавить правление колхоза. Отец, не лишенный некоторых амбиций, согласился. Но уже весной следующего года поступил донос, что он сознательно вредит государству. До конца зимы из поймы реки Клязьмы колхозники не

Время и люди

ЗА ЧТЕНИЕМ. 1956
Холст на картоне, масло. 68х62



Закончив институт, молодой художник вернулся в родной город. Он еще не представлял, чем будет заниматься. Старший брат Анатолия Владимир был уже кандидатом в члены Союза художников СССР, показывал свои работы на республиканских выставках. В 1957 году его картина «Перед грозой» стала участницей художественной выставки VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Анатолий Иванович, благодаря брату побывавший на этом грандиозном мероприятии, вспоминает: «Впервые я видел вживую, как работают западные художники. Молодой симпатичный американский парень прямо на полу, на большом холсте разбрасывал яркие краски. Он говорил, что это впечатления от фестиваля. Африканский художник рисовал с натуры молодую девушку, изображая ее в виде треугольников и квадратов. В экспозиции выставки запомнилось громадное полотно, вернее, рулон бумаги, развернутый по периметру четырех стен, на котором очень реалистично были изображены люди, пострадавшие от атомного взрыва в Хиросиме».

После учебы живопись Анатолия Кувина тяготела к «большому стилю». Время было такое. Прогрессивным считалось искусство, отвечавшее классовым интересам. Отсюда появление термина «тематическая картина». Каноны ее известны: историко-революционная тема, повествующая о победном пути рабоче-крестьянской Красной Армии; тема труда с разработкой индустриально-урбанистических мотивов, символизирующих завоевания сталинских пятилеток. В конце 1950-х годов на республиканских и всесоюзных выставках в центре экспозиций размещались огромные тематические полотна, прославлявшие достижения советского строя. Да и на местных выставках преимуществом пользовался жанр.

По приезду во Владимир художник начал активно трудиться, мог писать одновременно несколько сюжетов. Первой Анатолий Кувин задумал картину под названием «Татарское иго». Эта тема была связана с историей родной земли, претерпевшей трагические собы-

Сельские сюжеты

УБОРКА СЕНА. 1975
Холст на ДВП, масло. 61х109

Художник родился в деревне и жил там до семи лет. Прекрасная сельская природа дала мальчику неизгладимые впечатления на всю жизнь: это аромат цветущих лугов, запах скошенной травы. Это река, всегда такая доступная и богатая развлечениями, это ощущение свободы, простора и необъятности мира, простирающегося вокруг. Для будущего художника деревня навсегда осталась «вселенной», которую хотелось узнавать на протяжении всей жизни. В работах Анатолия Кувина этот мир раскрывается постепенно, с самых лучших сторон, в самых интересных своих проявлениях.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА
1953
Б., карандаш. 15х12

Художник вспоминает: «Из детства осталось яркое впечатление о прогулках с матерью в гости к нашим родственникам. Мать соблюдала все религиозные праздники. Накануне она мыла некрашеные полы так тщательно, что в доме вкусно пахло свежим деревом, а в день праздника шла навещать родных в соседние деревни. Когда я подрос, она стала брать меня с собой. Особенно запомнился поход в ее родную деревню Перники. Название деревни происходило от слова Перун, а значит, это селение существовало с языческих времен.

В Троицу сюда из окрестных деревень стекались нарядно одетые парни и девушки. В берёзовой роще, носившей название по московскому образцу – Сокольники, играла гармонь. Молодые пары, образовав живописный круг, танцевали кадриль, падеспань или плясали «Елецкого» с задорными частушками. Я с восхищением смотрел на этот праздничный, счастливый мир.

Мастерская во Владимире

МАРТОВСКОЕ СОЛНЦЕ. 1980
Картон, масло. 40x50

В течение шести лет учебы в институте Анатолий Кувин дружил с земляком – Виктором Титовым. В один год они защитили дипломы, вернулись в родной город, вместе работали в Художественном фонде.

В 1959 году молодые выпускники института получили одну на двоих творческую мастерскую в доме, построенном специально для художников. На первом его этаже располагались квартиры, а на втором – просторные и светлые мастерские. Здесь жили и работали Владимир Юкин, Ким Британов, Владимир Кувин, работает Валерий Кокурин.

Это здание, в котором в 1960-е годы была сосредоточена художественная жизнь города, стало легендарным. Это место, где зародился и окреп «Владимирский пейзаж» – самобытное направление современного русского искусства.

Если обращаться к истории, то необходимо сказать, что в середине 50-х владимирские пейзажисты работали в мягких колористических традициях русского реализма. Периодом поисков и открытий для владимирцев стал конец 50-х – начало 60-х годов. Истоки этих поисков нужно искать в общих тенденциях развития советского искусства. Закончилась война, завершилось сталинское авторитарное правление. Политическое давление на искусство немного ослабло. Пусть это был скорее намек на свободу, но и этого было достаточно, чтобы в душах художников появилась надежда,

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА. 1958
Картон, масло. 18x25

Работа над пейзажем

ОСЕННИЙ ЛЕС. 1967
Картон, масло. 50х65

Интерес к пейзажу проходит через все творчество Анатолия Ивановича Кувина. Иначе и быть не могло – художник родился в центральной полосе России. Эти края имеют прекрасные ландшафты, напоенные тончайшим лирическим настроением.

Анатолий Иванович вспоминает, как в самом юном возрасте он с удовольствием разглядывал старые художественные открытки. Среди них он выделял одну – с изображением картины Федора Васильева «Деревня». «Я тогда уже жил в городе, но всегда смотрел на эту открытку с замиранием сердца, она мне так много напоминала. Теперь я понимаю, что берег ее как произведение, способное передать чувства любви к тому, что тебе дорого, – говорит художник. – Благодаря маленькой репродукции, я впервые ощутил на себе воздействие пейзажа как искусства».

Но самым сильным и, может быть, определившим всю дальнейшую жизнь художника стало впечатление, которое он получил во Владимирском городском музее – еще школьником, во время войны. В экспозиции музея, рядом с изразцовой печью, висела картина А. Саврасова «Весна» – одно из лучших произведений мастера, жемчужина художественного собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Мальчик приходил сюда и подолгу смотрел на картину, ощущая в ней дыхание весны. Картина завораживала его, возбуждала еще неясное, смутное желание вслед за большим русским живописцем рисовать природу.

ТЕПЛЫЙ МАРТ. 1961
Картон, масло. 25х35

Академическая дача

ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ. АКАДЕМИЧКА
1978
Картон, масло. 60х75

Значительная часть средств Художественного фонда в советское время направлялась на содержание Домов творчества, куда приезжали работать художники со всей страны. Творческие дачи существовали в каждом регионе, многие из них функционируют по сей день: «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске; там же, в Подмосковье – творческая дача «Челюскинская» для художников-графиков; Дом творчества имени Д.Кордовского в Переславле-Залесском; «Старая Ладога» в Ленинградской области. Но главной и самой известной является Академическая дача имени И.Е. Репина, или «Академичка», как любовно называют ее художники.

ОСЕННИЙ ЭТЮД
1983
Картон, масло. 40х50

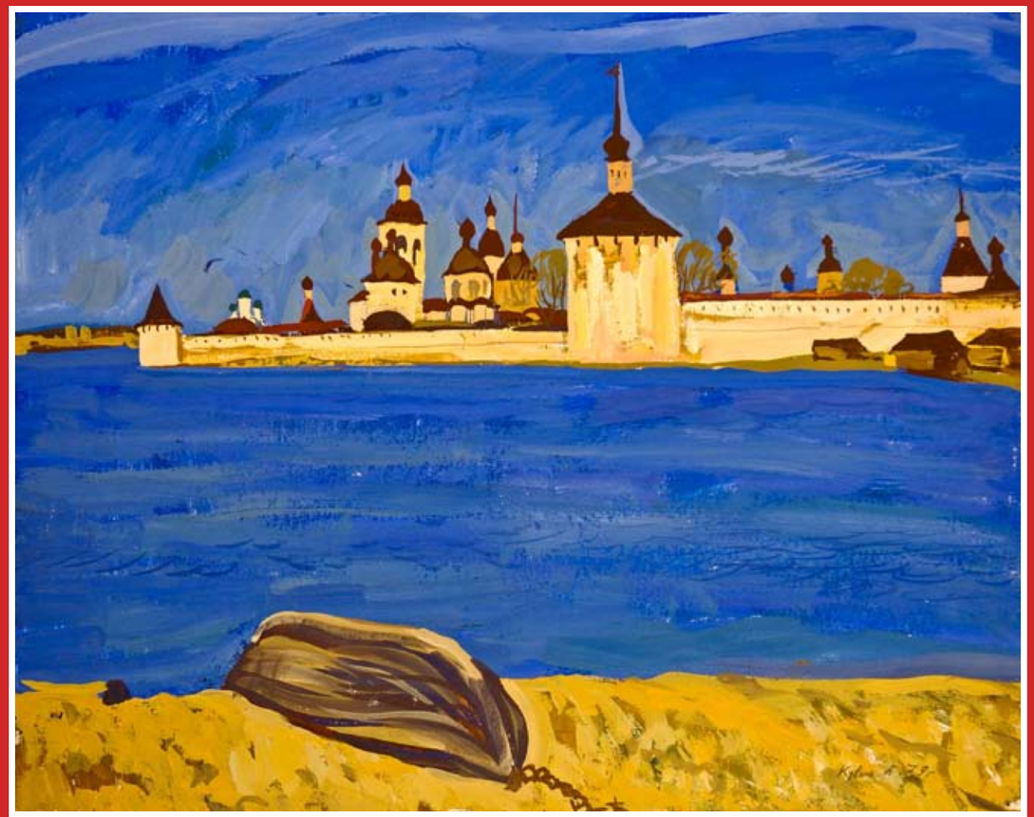
Это первый и старейший в России Дом творчества живописцев. Он расположен в Тверской области на полуострове, образованном истоком реки Мсты и озером Мстино. Здесь созданы все условия для плодотворной работы художников.

На творческие дачи направлялись преимущественно художники реалистического направления и талантливая послевузовская молодежь. Минимальным сроком пребывания там были два месяца. Но за успехи в творчестве художник мог остаться на два и более срока.

Среди художников бытует поговорка, что несколько месяцев работы в Доме творчества равны университету. Это действительно

Поездки по стране

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ
МОНАСТЫРЬ. 1978
Картон, темпера. 40х50



Определяющими для творчества Анатолия Кувина стали путешествия по старым русским городам. Многие живописцы начала 1960-х обязательными считали поездки по глубинке, по русскому Северу. Там совершались художественные открытия, возникали новые имена. Художники в те годы были первыми ласточками возрождения широкого интереса общественности к национальному, к истории, к жизни русской провинции.

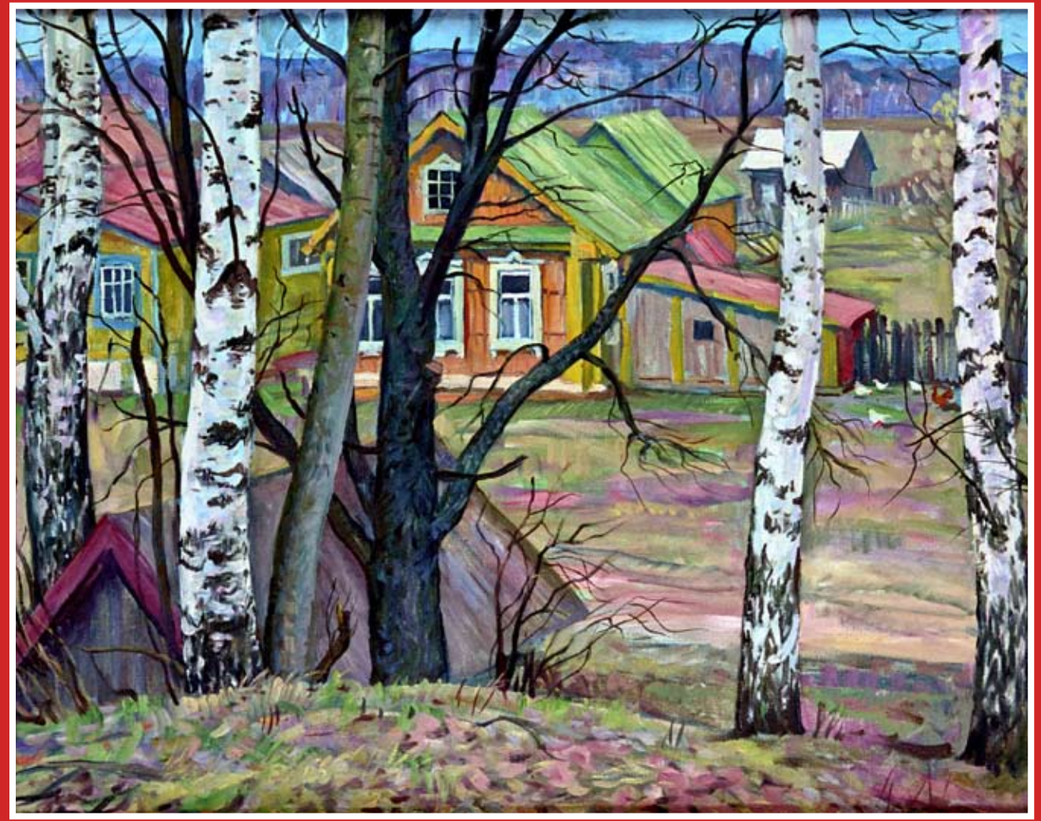
НА МОТОЦИКЛЕ. 1968
Картон, масло. 35х45

Кувин всегда с вниманием относился к теме исторической памяти. Начиная с 1960-х годов, каждое лето художник отправлялся в путешествие, сначала пешком, затем на мотоцикле «Урал», на байдарке, и, наконец, – на автомобиле. Для своих путешествий он старался выбрать самые малоизвестные, труднодоступные уголки России. Чухлома, мордовские Пурдошки или костромской Кадый привлекали не только странностью названий. Художник предполагал, что там, в самой глубокой провинции, он сможет увидеть и почувствовать настоящую, подлинную Россию, которую он помнил с раннего детства.

Дневниковые записи Анатолия Кувина кратко, но емко фиксируют впечатления от путешествий: «Мне было интересно, я искал «обетованную землю», как я это называю, красивые, интересные места. Я ездил с удовольствием по деревням, по лесам, и натыкался на удивительные уголки. Я их замечал, и потом ехал туда на этюды уже целенаправленно.

Дом в деревне

ДОМ В ДЕРЕВНЕ. 2001
Холст, масло. 70х88



Путешествуя по самым отдаленным уголкам Владимирской области, художник все время искал место, где он бы мог обосноваться, остановиться надолго, навсегда. В 1970 году Анатолий Иванович купил дом в деревне Кадыево, в трех километрах от Молитеево, деревни, где родился.

Холмистые кадыевские дали, видные из Молитеева, еще ребенком манили его к себе. Эти голубые холмы, расположенные за поймой Клязьмы, представлялись мальчику чудесной страной, куда он должен был обязательно попасть. Так и случилось. Это место стало «обетованной землей» для художника.

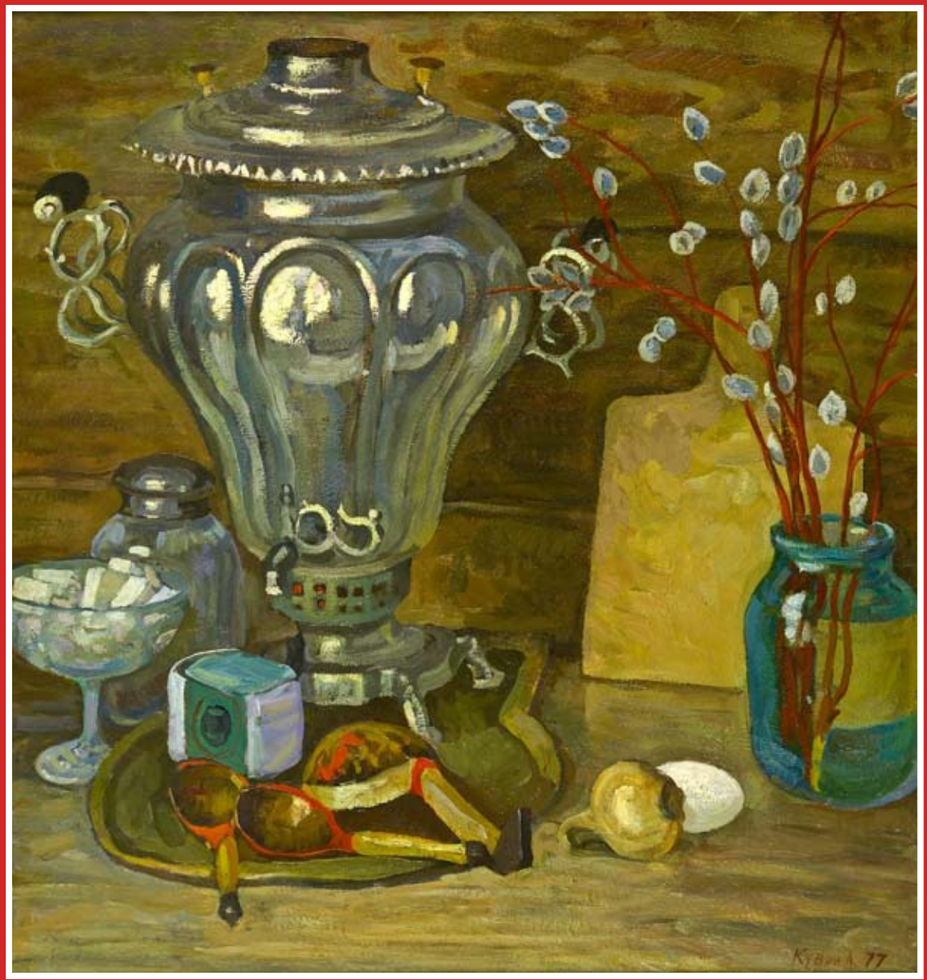
ОБРАЗ ЖИЗНИ. 2009
Холст, масло. 70х80

Высокое, во всю стену окно его мастерской обращено на север. Из него каждый вечер можно наблюдать живописный закат над просторной поймой реки. За окном жилой комнаты возвышаются березы, когда-то бывшие тонкими деревцами, а теперь раскинувшие ветви в полнеба.

Кадыево – старинная деревня, около сорока домов. От нее в сторону реки раскинулись поля, теперь почти не используемые. Поля перемежаются поросшими лесом возвышенностями и оврагами, дубовыми рощами, болотцами и лугами с небольшими озерами-старицами. На холмах моренного происхождения расположен целый куст деревень – Вал, Колокольницы, Арбузово.

Натюрморт

НАТЮРМОРТ С ВЕРБОЙ. 1976
Холст, масло. 70х68



Известно, что владимирские живописцы традиционно отдают предпочтение жанру пейзажа. Однако Анатолий Кувин относится к тем художникам, кто в равной степени успешно работает в жанре портрета, пейзажа, натюрморта. «Натюрморт никогда не был для меня только упражнением в живописи. В нем мне всегда хотелось передать взаимоотношения человека и предметного мира, его окружающего, показать его образ жизни. Было интуитивное желание передать характер своего времени, условия быта, радость, которую доставляют нам самые обычные вещи. В работе над натюрмортами меня увлекает передача материальности предмета. Это изображение моего собственного мира и быта моих родителей.

Мой первый натюрморт, показанный на выставке в 1955 году, изображал букет сирени, рядом с которым на столе лежал конверт с письмом от любимой девушки. Конечно, зритель не мог знать, что хранится в этом конверте, но для меня это было важно. Потом были цветы, подаренные нам с Наташей на свадьбе. Цветы я писал много и с удовольствием, но чаще обращался к тематическим натюрмортам. Сами их названия указывали тему: «В подвале», «Угощение гостей», «Перед Пасхой», «Заготовки на зиму», «Мир детства».

Занимаясь ремонтом, обрабатывая землю, я постоянно держал в руках нехитрый деревенский инструмент – топор, лопату, пилу или рубанок. Эти вещи становились моими лучшими друзьями, и я изображал их с настоящей любовью.

ГРИБНОЕ ЛЕТО. 2009
Холст, масло. 50х70

Заключение

За долгие годы творчества Анатолий Кувин, создал самобытную летопись русской природы, жизни в ее извечном круговороте. Творческая биография мастера развивалась в общем русле истории российского изобразительного искусства XX века. Он прошел путь становления от соцреалистического тематизма, многочисленных влияний, до осмысления собственного опыта.

С 1957 года Анатолий Кувин – постоянный участник городских, областных, всероссийских и всесоюзных художественных выставок, а также выставок российского изобразительного искусства за рубежом. Частью биографии художника стали и его неоднократные персональные выставки, которые проходили в родном Владимире, в других городах средней России, в Центральном доме художника в Москве.

В 50-е годы Кувин – убежденный реалист, живопись которого лежит в русле русской художественной школы. В следующие два десятилетия он захвачен цветовыми исканиями, его письмо в этот период характеризуется смелыми столкновениями звучных цветовых масс, легкостью и эмоциональной свежестью. Художник работает в общем для художников Владимира декоративном направлении, получившем название «владимирской школы пейзажа».

В 80-е годы живопись художника становится более реалистичной по своей сути, по построению пространства, по отношению к деталям, но по-прежнему обладает цветоносностью и мажором, характерным для владимирцев. Переосмыслив декоративность владимирского стиля через собственное миропонимание, художник вышел на свойственный только ему стиль, дополнив и обогатив своим искусством владимирскую палитру. Он ушел от яркого экспериментаторства, но живопись его по-прежнему пастозна и цветоносна. Это время счастливой и уверенной работы: художником обретена зрелость, в полную силу проявляется его яркое, самобытное дарование.

Пройдя большой жизненный путь, Анатолий Кувин вырос в значительного мастера пейзажа-картины. В 1990-е – 2000-е годы художник пишет целый ряд панорамных полотен, связанных с историческими местами России. В этих форматных холстах, посвященных природе среднерусской полосы, проявляется зрелая гражданская позиция автора. Строгий, качественный и внимательный рисунок, выразительная и содержательная живопись являются их основой. Крупный формат этих работ заставляет лирический мотив обрести монументальное, эпическое звучание.

Прекрасно продуманные, развернутые по горизонтали, эти холсты проникнуты высокой нравственностью, несут в себе большой эмоциональный заряд. Личностные и душевные качества художника, объединяясь в образной ткани этих произведений, создают обобщенный, наполненный высоким смыслом образ русской природы.