

**Международная творческая общественная организация
«Союз педагогов – художников»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Магнитогорска**

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**Материалы
Первых городских искусствоведческих
и культурологических чтений
24 апреля 2024 года**

Магнитогорск
2024

УДК
ББК

Рецензенты:

Председатель Регионального отделения
Международной творческой общественной организации
«Союз педагогов – художников», член Совета регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации
«Российский фонд культуры», кандидат философских наук
Белый Владимир Михайлович

Член Союза художников России, кандидат философских наук,
доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства
института строительства, архитектуры и искусства Магнитогорского
государственного технического университета им. Г.И. Носова
Деменёв Денис Николаевич

Кандидат культурологии,
заместитель директора по научно-методической работе
Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко
Лихонина Ольга Владимировна

Составитель:

Кандидат философских наук,
преподаватель истории изобразительного искусства
детской художественной школы города Магнитогорска
Амельченко Светлана Николаевна

Знаменательные даты отечественной истории и культуры и их отражение в произведениях изобразительного искусства: Материалы Первых городских искусствоведческих и культурологических чтений /сост. С.Н. Амельченко. – Магнитогорск: МБУДО «ДХШ», 2024. – 55 с.

Данный сборник предназначен для обучающихся и преподавателей детских школ искусств, детских художественных школ, средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также тех, кто интересуется вопросами истории, культуры и искусства.

Материалы, предложенные вниманию читателей, содержат сведения о произведениях отечественных мастеров искусства, в которых отразились знаменательные, юбилейные события истории и культуры нашей страны, Челябинской области и города Магнитогорска.

© Коллектив авторов, 2024

© МБУДО «ДХШ», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к участникам Первых городских искусствоведческих и культурологических чтений.....	6
Приветственная речь председателя Магнитогорского отделения МТОО «Союз педагогов-художников», члена Совета регионального отделения ООГО «Российский фонд культуры», кандидата философских наук Владимира Михайловича Белого.....	6
Приветственная речь члена Союза художников России, кандидата философских наук, доцента кафедры архитектуры и изобразительного искусства ИСАИ МГТУ им. Г.И. Носова Дениса Николаевича Деменёва.....	7
Приветственная речь директора детской художественной школы города Магнитогорска Ирины Семеновны Баталовой.....	8
Раздел 1 Художественная летопись Великой Отечественной войны.....	9
Подвиг блокадного Ленинграда и его отражение в изобразительном искусстве (к 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда). Кантарёва Анастасия Юрьевна, руководитель Амельченко Светлана Николаевна, <i>МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска.....</i>	9
Освобождение Севастополя в ходе решающих битв Великой Отечественной войны и отображение этих событий в произведениях скульптуры и живописи (к 80-летию со дня освобождения Севастополя от фашистских захватчиков). Зотова Анастасия Андреевна, руководитель Амельченко Светлана Николаевна, <i>МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска.....</i>	12
Раздел 2 Легендарные события в истории России и их отражение в творчестве художников.....	15
Образ Юрия Гагарина и история его полёта в произведениях живописи (к 90-летию со дня рождения первого космонавта). Авдониная Яна Дмитриевна, руководитель Богдан Елена Борисовна, <i>ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж».....</i>	15

История российского Крыма и её отображение в творчестве художников (к 10-летию со дня воссоединения Крыма с Россией).
Малинина Дарья Дмитриевна,
руководитель **Амельченко Светлана Николаевна,**
МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска.....18

**Раздел 3 Выдающиеся деятели
отечественной культуры и искусства.....21**

Образы Пушкина и его литературных героев в произведениях живописи и графики (к 225-летию со дня рождения великого поэта).
Райковская Вероника Максимовна,
руководитель **Дюсьмекеева Альфия Ахтиямяновна,**
ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»...21

Персонажи басен Ивана Крылова в произведениях изобразительного искусства (к 255-летию со дня рождения известного баснописца).
Сафонова Полина Александровна,
руководитель **Амельченко Светлана Николаевна,**
МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска.....24

**Раздел 4 Челябинская область – край металлургов
и мастеров искусства (в честь 90-летия
административного образования на Южном Урале).....27**

Каслинское литьё как узнаваемый бренд Челябинской области.
Парфилова Злата Ивановна,
руководитель **Хамидулина Любовь Юрьевна,**
ГБПОУ «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко»...27

Златоустовская гравюра на стали: история и современность.
Томилова Юлия Эдуардовна,
руководитель **Амельченко Светлана Николаевна,**
МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска.....30

**Раздел 5 Судьба Магнитогорска
в произведениях изобразительного искусства
(к 95-летию со дня основания города металлургов) 33**

Магнитогорский металлургический комбинат
в художественном воплощении.
Хохлова Дарья Денисовна,
руководитель **Амельченко Светлана Николаевна,**
МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска.....33

Архитектурный облик Магнитогорска в произведениях отечественных художников. Шемякова Светлана Дмитриевна, руководитель Амельченко Светлана Николаевна, <i>МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска.....</i>	36
Монументальная скульптура Магнитогорска: многообразие образов и тематических композиций. Новикова Валерия Николаевна, руководитель Герасимова Светлана Васильевна, <i>ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж».....</i>	39
Заключительная часть.....	42
Интересные факты из истории архитектурного ландшафта Магнитогорска. Амельченко Светлана Николаевна <i>МБУДО «Детская художественная школа» города Магнитогорска... ..</i>	42

**Обращение к участникам
Первых городских искусствоведческих
и культурологических чтений
«Знаменательные даты отечественной истории и
культуры и их отражение
в произведениях изобразительного искусства»**

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на открытии Первых городских искусствоведческих и культурологических чтений!

Замечательно, что здесь, в стенах магнитогорской детской художественной школы закладывается новая традиция, побуждающая молодое поколение внимательно изучать историю, культуру, искусство нашей страны и родного края, проявлять любовное отношение к этому неисчерпаемому источнику мудрости и красоты.

Важно, чтобы авторы подготовленных докладов показали системный, комплексный подход к освещению заявленной темы, выявив неразрывную связь между судьбой Родины и творчеством художников, отобразивших её значимые образы и события в своих произведениях.

Я благодарю всех тех, кто неравнодушен к нашему отечественному художественному наследию и способствует распространению знаний о нём, внося свой вклад в обогащение творческого и интеллектуального опыта социального окружения.

Хочется пожелать, чтобы это начинание получило всходы в виде последующих чтений, насыщенных программ, заинтересованных слушателей и докладчиков, готовых пропагандировать отечественное искусство и великие страницы в художественно-исторической летописи нашей страны.

*Председатель Регионального
отделения Международной творческой общественной
организации «Союз педагогов – художников»,
член Совета регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Российский фонд культуры»,
кандидат философских наук,
Владимир Михайлович Белый*

Здравствуйте, дорогие друзья! Я счастлив приветствовать вас в этот знаменательный день, когда мы становимся свидетелями зарождения новой прекрасной традиции – проведения городских искусствоведческих и культурологических чтений!

Однажды Антон Павлович Чехов сказал, что в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. У меня складывается устойчивое убеждение, что участники нашего мероприятия уверенно следуют этому завету. Они не только овладевают знаниями по общеобразовательным предметам, развивают творческие навыки в области искусства, но и проводят серьёзную исследовательскую работу, демонстрируют заинтересованное отношение к художественному наследию нашей страны.

Замечательно, что эти чтения наполнены глубоким патриотическим содержанием и помогают юному поколению выстроить личное, проникновенное отношение к великим событиям и достижениям нашей Родины.

Мне хочется выразить благодарность всем собравшимся и пожелать им успешной, плодотворной работы! Пусть выступления сегодняшних докладчиков будут только началом их интересного, насыщенного важными свершениями пути. И пусть их воодушевление послужит делу развития нашей культуры и станет импульсом для более полной реализации творческих сил всех присутствующих.

*Член Союза художников России,
кандидат философских наук,
доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства
института строительства, архитектуры и искусства
Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова
Денис Николаевич Деменёв*

Здравствуйте, уважаемые участники первого искусствоведческого и культурологического форума!

Я приветствую всех, кто собрался в нашем зале для проведения такого важного и нужного мероприятия!

Произведения выдающихся отечественных живописцев, скульпторов и графиков формируют художественную летопись великих достижений России, отражают базовые морально-нравственные ориентиры нашего народа. Изучение этого достояния способствует укреплению духовных устоев российского общества, укрепляет его историческую память, открывает перед ним новые горизонты поступательного движения.

Путь познания труден, но жизненно необходим. Особенно он важен для юных поколений, формирующих свой кругозор, багаж знаний и ценностных ориентиров. Большое значение в этот период имеет совмещение образовательной, творческой и исследовательской сфер деятельности, нацеленной на изучение богатейшей сокровищницы отечественного искусства в его становлении и развитии.

Обращение к этому бесценному наследию позволяет нам проявить повышенное внимание к славным страницам исторической и культурной летописи нашего Отечества, края и города, получить импульс для дальнейшего накопления опыта, совершенствования мастерства.

Хочется выразить благодарность всем, кто готовился к выступлению и тем, кто пришёл их послушать, поддержать, расширить свой кругозор, зарядиться энергией любви к искусству и истории нашей Родины.

Я желаю всем участникам нашего мероприятия новых открытий и успешной, плодотворной работы!

*Директор детской художественной школы города Магнитогорска
Ирина Семеновна Баталова*

РАЗДЕЛ 1

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Кантарёва Анастасия Юрьевна,
обучающаяся группы VIII-3 МБУДО «Детская художественная школа»,
руководитель *Амельченко Светлана Николаевна,*
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»

Подвиг блокадного Ленинграда и его отражение в изобразительном искусстве (к 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда)

Блокада стала самой трагической страницей в истории северной столицы нашей Родины. Вражеское кольцо вокруг прекрасного города замкнулось 8 сентября 1941 года. В этот день в результате массовой бомбардировки были уничтожены городские продовольственные склады, после чего была урезана норма выдачи хлеба от 500 граммов солдатам, сражающимся на передовой, до 125 граммов служащим, иждивенцам и детям. Первый вражеский налёт на город изобразил в своем произведении Николай Павлов.

Помимо голода, страдания жителей Ленинграда усиливали артиллерийские обстрелы, утраты близких, отсутствие в домах воды и тепла.

Очень достоверно обрушившиеся на ленинградцев испытания изобразили в своих произведениях Никита Цыцин, Пётр Белоусов, а также переживший блокаду Александр Пахомов и другие художники. Особенно, на мой взгляд, выделяется среди их работ картина «Мать. Блокада», автором которой стал в 1942 году Константин Рудаков, оставшийся с семьёй в осаждённом городе в надежде получить весточку от пропавшего на фронте старшего сына.

Рудаков К. Мать. Блокада

В образе показанной на полотне женщины, обнявшей ребёнка, её гордой осанке и взгляде выражены изящество и высокое человеческое достоинство, духовное благородство и твёрдая вера в грядущую великую победу.

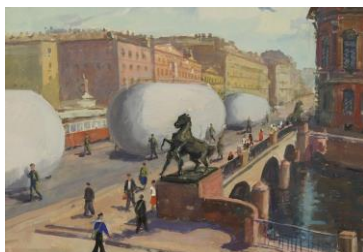
С наступлением морозов по льду Ладожского озера проложили трассу, названную «дорогой жизни». По ночам по ней вывозили в тыл из города женщин, детей, раненных, а обратно везли

продовольствие, медикаменты, другие необходимые предметы. Этот опасный, подвергающийся бомбёжкам путь к спасению изобразили Владимир Богаткин и художник-корреспондент блокадного Ленинграда Соломон Боим.

Тяжёлые лишения привели к гибели в блокадном Ленинграде, по одним сведениям, 600 000 человека, по другому – около полутора миллионов. Тем не менее, город не сдался врагу. Работали все оборонные предприятия, народное ополчение пополняло ряды вооружённых сил, отражавших атаки противника.

Пахомов А.Ф. За водой

Боим С.С. Аэростаты, которые везут по улицам Ленинграда

Боим С.С. Ладога. Дорога жизни

Немалую роль в защите города выполнили воинские подразделения аэростатов. Гондолы, наполненные газом, были подняты в небо и стали препятствием для вражеской авиации, положив в 1942 году конец бомбёжкам Ленинграда. Соломон Боим – свидетель этого события – изобразил его в своём произведении.

Зрелищную панораму израненного города, который с несгибаемой волей к победе сражается с беспощадным врагом, выполнил для музея Победы в Парке Победы на Поклонной горе в Москве Евгений Корнеев. Он показал, как по пролетевшей эскадрилье фашистских самолётов, сбросивших зажигательные бомбы, бьёт наша артиллерия, пожарные спешат потушить разгоревшееся пламя, а санитары устремляются к раненым людям.

Корнеев Е.А. Блокада Ленинграда. 1995. Музей Победы, Парк Победы, Москва

Подвиг тружеников и защитников города отображён в мемориально-скульптурном комплексе, который создали Сергей Сперанский, а также ленинградцы-блокадники и участники обороны Михаил Аникушин и Валентин Каменский. У входа в комплекс установлен 48-метровый обелиск, который символизирует героизм и стойкость северной столицы. У его подножия стоят статуи воина и рабочего, на пилонах – 28 фигур, показывающих добровольцев, отправляющихся на передовую – Пулковские высоты, а также трогательные сцены прощания с ними и тех, кто оставался упорно трудиться на промышленных и оборонных предприятиях.

Аникушин М.К., Каменский В.А., Сперанский С.Б. Героическим защитникам Ленинграда.
1975. Санкт-Петербург

18 января 1943 года в результате наступательной операции «Исkra» была прорвана блокада Ленинграда. Эпическую панораму сражения для музея Шлиссельбургской крепости, где показаны форсирование Невы, встреча Ленинградского и Волховского фронтов, создали Владимир Селезнёв, Константин Молненинов и Борис Котик.

Большую роль в защите Ленинграда и прорыве блокады выполнили моряки Балтийского флота. Их действия отображали Соломон Боим, Игорь Родионов, Иван Титов и другие художники, показавшие грозную мощь боевых советских кораблей, создавших оборонительный щит города и вытеснивших захватчиков за сотни километров от северной столицы.

27 января 1944 года блокада была окончательно снята. В честь этого события в городе прогремел салют в двадцать четыре залпа из 324-х орудий. В своих работах художники-блокадники Соломон Боим и Анна Остроумова-Лебедева отображали искреннее ликование и счастье жителей и защитников города, над которым сверкают и рассыпаются искры победоносного салюта.

Идут годы, но воспоминания о том суровом и героическом времени остаются жить в сознании новых поколений. Мы всегда будем помнить подвиг защитников Родины, которые проявили воинскую и трудовую доблесть в борьбе с фашизмом. Отражение этой темы в искусстве рождает в нас гордость за великое прошлое своей Отчизны и готовность противостоять выходкам нацизма во имя сохранения идеалов человечности.

Зотова Анастасия Андреевна,
обучающаяся группы VIII-3 МБУДО «Детская художественная школа»,
руководитель *Амельченко Светлана Николаевна,*
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»

**Освобождение Севастополя в ходе решающих битв
Великой Отечественной войны и отображение
этих событий в произведениях скульптуры и живописи
(к 80-летию со дня освобождения Севастополя
от фашистских захватчиков)**

9 мая 1944 года – ровно за год до великой Победы – был освобождён от немецко-фашистских захватчиков город-герой Севастополь. Это знаменательное событие стало важным свершением в истории Великой Отечественной войны, которому предшествовали годы упорной борьбы и ряд ожесточённых сражений.

Первыми в этой героической летописи оказались советские пограничники, в том числе защитники Брестской крепости, которые вступили в бой с противником на рассвете 22 июня 1941 года.

Художник-фронтовик Пётр Кривоногов очень достоверно передал разгар боя у Тираспольских ворот крепости, показав её дымящиеся руины, развевающееся над ними красное знамя и лица наших воинов, полных решимости стоять насмерть, но не пропустить противника.

Кривоногов П.А. Защитники Брестской крепости

Дейнека А.А. Оборона Севастополя

Тяжелейшие испытания выпали и на долю защитников Севастополя. 30 октября 1941 года фашистское командование начало штурм великого города, направив на него массированные воинские соединения, включающие в общей сложности более 1000 танков, сотни самолётов, 670 орудий, многочисленные пехотинские подразделения. Лишь после третьей волны штурма полностью разрушенный город пал в июле 1942 года. Доблесть защитников Севастополя, их готовность биться с против-

ником до конца передал Александр Дейнека на картине, написанной в 1942 году. Он изобразил бросающихся в бой черноморцев как олицетворение светлых сил, стремящихся остановить грязно-серую массу оккупантов.

**Волков Ю. Подвиг
пяти черноморцев**

Очень правдиво передал подвиг защитников города житель Крыма Юрий Волков. Он изобразил Николая Фильченкова, Василия Цибулько, Юрия Паршина, Ивана Красносельского и Даниила Одинцова, которые 7 ноября 1941 года ценой своей жизни уничтожили 10 вражеских танков близ Севастополя и посмертно стали Героями Советского Союза.

Беспримерное мужество и упорство, которые оказывали наши воины вторгшемуся противнику, показали, что его самонадеянные планы на быструю и лёгкую победу обречены на провал.

Первым сражением, развенчавшим миф о непобедимости фашистской армии, стала битва за Москву, которая длилась с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 года. Важным фактором в деле укрепления духа защитников нашей Родины стал парад на Красной площади, откуда войска уходили прямо на передовую. Это историческое событие запечатлел Константин Юон и другие художники.

Картины, отражающие битву, в результате которой враг был отброшен от столицы на 200 километров, в 1942 году выполнили Георгий Нисский, Дмитрий Мочальский, Фёдор Усыпенко, а вскоре после войны Владимир Богаткин. На их полотнах показаны советские войска, выдвигающиеся на линию обороны, ожесточённая схватка защитников Родины с фашистами, вражеский танк, подбитый на 41-м километре от Москвы и символизирующий крах операции «Барбаросса».

**Мочальский Д.К. Подвиг
28 героев-панфиловцев**

**Кривоногов П.А.
Поединок**

Решающей в ходе Великой Отечественной войны стала Сталинградская битва, которая длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Она стала самой кровопролитной в истории человечества, в ходе которой с обеих сторон погибло более двух с половиной миллионов участников сражения. Отдельные моменты этой эпопеи изобразили в своих произведениях художники-фронтовики Георгий Марченко и Пётр Кривоногов. Они показали отвагу и стойкость советских бойцов, их готовность любой ценой остановить врага.

Развёрнутое изображение грандиозной битвы под названием «Разгром фашистских войск под Сталинградом» выполнили для музея-панорамы на Мамаевом кургане фронтовики Георгий Марченко, Фёдор Усыпенко, баталисты Николай Бут, Пётр Жигимонт, Пётр Мальцев и Марат Самсонов. Они показали различные эпизоды сражения, его героев, соединение наших армий и взятие фашистов в кольцо, пленение Паулюса, торжество защитников города.

Окончательный перелом в ходе войны произошел летом 1943 года на Курской дуге. Здесь близ села Прохоровка 12 июля 1943 года в яростной схватке сошлось около полутора тысяч танков – 800 наших и 700 фашистских. Жаркое сражение изобразил Пётр Кривоногов, а также Николай Бут, Геннадий Севостьянов и Владимир Щербаков – создатели диорамы «Огненная дуга» для музея «Курская дуга. Прохоровское направление». После этих побед стало возможно и освобождение Севастополя, которое произошло в ходе Крымской операции.

Бут Н.Я., Марченко Г.И., Самсонов М.И., Усыпенко Ф.П. и др.
Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом

Бут Н.Я., Севостьянов Г.К.,
Щербаков В.Н. Огненная дуга

Прологом к освобождению города стал штурм Сапун-горы. Утром 7 мая 1944 года начался бой за эту мощно укрепленную фашистами высоту, а к вечеру на неё ворвались воины-гвардейцы. Кульминационный момент штурма показал Пётр Мальцев, картина которого «Штурм Сапун-горы» легла в основу одноимённой диорамы, а художник Александр Ананьев изобразил ликование освободителей Севастополя 9 мая 1944 года.

Мальцев П.Т.
Штурм Сапун-горы

Ананьев А.М.
Освобождение Севастополя

Кривоногов П.А. Победа

Впереди были другие битвы, штурм Рейхстага, но с освобождением Севастополя очертания Великой Победы были уже видны, и очень важно, что подвиг нашего народа правдиво отразили в своём искусстве отечественные художники.

РАЗДЕЛ 2

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СОБЫТИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ

Авдониная Яна Дмитриевна,
обучающаяся группы Изо-11
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»,
руководитель *Богдан Елена Борисовна,*
преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»

Образ Юрия Гагарина и история его полёта в произведениях живописи (к 90-летию со дня рождения первого космонавта)

Юрий Гагарин – наш соотечественник, космонавт, который 12 апреля 1961 года стал первым человеком, совершившим орбитальный полёт в космос на корабле «Восток-1». Этот полёт сделал его национальным и международным героем, символом успеха советской космонавтики. Гагарин был награжден орденом Ленина и многими другими знаками отличия за свой подвиг.

Первый полёт советского космонавта открыл новую страницу как в науке, так и в истории изобразительного искусства. Он вдохновил многих художников на создание новых образов, на воплощение мечты о покорении Вселенной в их творчестве: космический реализм стал трендом в отечественном изобразительном искусстве 60–80-х годов XX века. Образы космонавтов и кораблей на этих полотнах реалистичны, наполнены светлым мироощущением, осознанием победы человека в освоении пространства Вселенной.

Одной из работ, созданных в этот период, стала картина Леонида и Ольги Тихомировых «Во имя человечества». Художники изобразили первооткрывателей космоса Юрия Гагарина, Владимира Комарова и выдающегося советского ученого Сергея Королёва. Современная актуальная тема завоевания космоса трактуется с большим художественным обобщением. Авторы мастерски строят композицию, строго отбирают детали. Главное внимание при этом обращено на трактовку образов покорителей космоса. В их облике подчеркнуты целеустремленность первопроходцев, умение добиваться осуществления благородных целей.

Тихомиров Л., Тихомирова О.
Во имя человечества

Работа над воплощением образа Гагарина стала важным этапом в творчестве Андрея Плотнова, который лично знал космонавта и выполнил этюд с его изображением. Великому первопроходцу художник посвятил несколько произведений, в том числе триптих.

В левой части триптиха Юрий Гагарин изображён на Красной Площади в Москве. Накануне отправки на Байконур он набирается здесь энергии, укрепляет волю. В центральной части показаны первые минуты возвращения Гагарина на Землю. Свершилось чудо – человек покорил космос! За спиной улыбающегося героя видны опадающий парашют, зеленое поле и модуль космического корабля «Восток», на котором он приземлился.

Плотнов А.И. На родной земле
(триптих)

В правой часть триптиха Юрий Гагарин показан с матерью и дочкой в своём родном городе. Это полотно очень лирично, в нём художнику удалось передать трепетное чувство любви к Родине, своей земле.

Плотнов А.И. На Родине

В одном из своих произведений Андрей Плотнов изобразил Юрия Гагарина в белой рубашке идущим по просторному цветущему лугу.левой рукой он держит закиннутый за спину пиджак, в правой – ромашку.

Художник передал мысль о том, что Юрий Алексеевич, став самым известным человеком на планете, отнюдь не утратил своей человечности и остался таким же простым, скромным, приветливым и обаятельным сыном своей страны.

В широкой панораме произведений, посвящённых космическому первопроходцу, особый интерес занимают картины, написанные другим космонавтом – Алексеем Леоновым, который нередко работал в соавторстве с инженером и работником космодрома «Байконур».

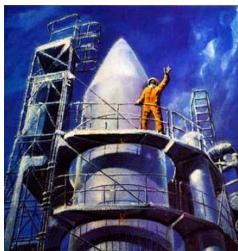
На картине «Перед стартом» они изобразили космический корабль «Восток-1», который был установлен на стартовую площадку 11 апреля 1961 года в 5 часов утра. Все его системы прошли окончательную проверку и были готовы к запуску.

В произведении показано, как на верхней платформе перед тем, как войти внутрь корабля, остановился Юрий Гагарин. Он в оранжевом комбинезоне и шлеме. Космический первопроходец демонстрирует самообладание и бодрость духа. Он машет рукой своим товарищам, остающимся на Земле. Пройдет несколько минут, и корабль, оставляя после себя густой шлейф, ринется в космос.

12 апреля 1961 года в истории человечества была открыта новая, космическая эпоха. Легендарному запуску предшествовали команды: «Ключ на старт!», «Протяжка!», «Продувка!», «Зажигание!», «Предварительная!», «Промежуточная!», «Главная! Подъем!».

В это время стартовая площадка заполнилась клубами дыма, гулом двигателей, сиянием пламени. Прозвучала знаменитая фраза Гагарина: «Поехали!». Данный исторический момент изобразили в своей картине Алексей Леонов и Андрей Соколов.

Леонов А.А., Соколов А.К. Леонов А.А., Соколов А.К.
Перед стартом

«Поехали!»

Леонов А.А., Соколов А.К.
«Восток» вышел на орбиту

Космонавт Алексей Леонов, побывавший в космосе, в изображении Юрия Гагарина опирался и на свои личные впечатления. В его произведениях, написанных в соавторстве с Андреем Соколовым, показана бездонная глубина Вселенной, наша прекрасная голубая планета и космический корабль, от которого уже отделилась ракета-носитель.

Леонов А.А., Соколов А.К.
«Восток» над планетой

Соколов А.К.
Новый старт

Юрий Гагарин, первый человек в космосе, имел огромное влияние на искусство.

Его подвиг открыл новые горизонты воображения и вдохновил многих художников, сценаристов, композиторов и других творческих личностей.

Исследование космоса стало новым и захватывающим тематическим направлением в искусстве, отразившимся во многих произведениях различных жанров. Расширение космической перспективы в искусстве стимулировало новые сюжеты, формы и техники, что привнесло свежие идеи в мировую культуру. Таким образом, Юрий Гагарин оставил неизгладимый след в истории искусства, открыв новые горизонты для творческой мысли.

Малинина Дарья Дмитриевна,
обучающаяся группы VIII-3 МБУДО «Детская художественная школа»,
руководитель **Амельченко Светлана Николаевна,**
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»

История российского Крыма и её отображение в творчестве художников (к 10-летию со дня воссоединения Крыма с Россией)

Крым – крупный полуостров на северном побережье Чёрного моря. Его характеризуют разнообразная флора и фауна, красивая природа, а также важное стратегическое положение в регионе.

На заре русской государственности в Крыму, городе Херсонес, имевшем античное происхождение, князь Владимир принял крещение и обратил в христианство своё войско. Эти важные события в деле развития отечественной нравственности и культуры отразили художники Виктор Васнецов, Марат Самсонов и др.

С 13 века на Крым обрушились орды Чингисхана, Батыя и Едигея. В 15 веке здесь образовалось Крымское ханство, ставшее вассалом Османской империи. Отсюда на русские земли совершались частые набеги.

Чтобы пресечь вражеские происки и вернуть морские пути, Пётр I предпринял походы на Азов, что стало началом возвращения Крыма в состав России. Продолжение последовало во время Русско-Турецкой войны 1768-1774 годов. На суше русской армией командовали Александр Суворов и Петр Румянцев, флотом руководили Алексей Орлов и Григорий Спирidonов.

Огромное значение в ходе военных действий имел разгром турецкого

Айвазовский И.К.
Бой в Хиосском проливе
24 июня 1770 года

Айвазовский И.К.
Чесменский бой в ночь
с 25 на 26 июня 1770 года

флота во время Чесменского сражения. Численностью он превосходил силы русских, но был зажат в узком проливе. Наши моряки из пушек и с помощью лодок-мортир подорвали несколько кораблей. Иван Айвазовский отобразил на своём полотне пожар, который охватил всю плотно стоявшую флотилию противника.

За этой победой последовало взятие крепости Исмаил. Она считалась неприступной, но под натиском русских войск пала. Панораму с

изображением этой баталии выполнил непосредственный свидетель события Михаил Иванов.

Итогом присоединения Крыма стал возврат исторических территорий, основание Севастополя, Симферополя, восстановление Феодосии, Херсона и других городов полуострова. Здесь был заведён Черноморский флот, что значительно повысило статус России как морской державы.

Иванов М.М. Российская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова, идущая Константинопольским проливом 8 сентября 1798 года

Айвазовский И.К. Смотр Черноморского флота в 1848 году

Живописная природа Крыма стала источником вдохновения для многих деятелей русской культуры. Между тем, в 1852 году Россия оказалась втянута в новую Турецкую войну, в которой на стороне Османской империи выступили Франция, Англия и Сардиния. В летописи этой войны особое место занимает Синопское сражение, состоявшееся в декабре 1853 года. Итогом битвы стал разгром турецкого флота, изображённый на картине Ивана Айвазовского, которую командующий Павел Нахимов назвал очень верной и правдивой.

Айвазовский И.К. Синопский бой 18 ноября 1853 года (ночь после боя)

Рубо Ф.А. У оборонительной стены Малахова кургана. Музей-панорама, Севастополь

Легендарной в ходе Крымской войны стала 11-месячная оборона Севастополя, защитники которого покрыли себя неувядаемой славой, проявив беззаветное мужество и отвагу. В память об этом периоде в истории Крыма 1854-1855 годов в Севастополе был создан музей-панорама, над созданием которой трудился уроженец Одессы Франц Рубо.

Очередная битва за Крым и вторая оборона Севастополя разразились в годы Великой Отечественной войны. Лишь с третьей попытки вра-

гам удалось захватить город. Этим трагическим событиям в Севастополе посвящён мемориальный комплекс, созданный в 1967 году по проекту скульптора Вячеслава Яковлева. Он изобразил неистовый порыв защитника города, который сдерживает вражеский натиск в виде трёх штыков, символизирующих волны нашествия в 1941-1942 годах.

Яковлев В.В., Фялко И.В. Мемориал в честь героев Второй обороны Севастополя

Белостоцкий Е.Е., Петрашевич Г.Л. Памятник Солдату и Матросу

Освобождение Крыма и Севастополя произошло весной 1944 года. Сплочённые действия наших войск сбросили неприятеля в море. Легендарные события этого времени были запечатлены в живописи и скульптуре, в том числе памятнике Солдату и Матросу, над которым трудились Ефим Белостоцкий, Галина Петрашевич, Оксана Супрун, другие мастера.

В советские годы Крым, в результате неправомерных действий правительства, был введён в состав Украины. После произошедшего в этой стране нацистского переворота, жители Крыма провели в марте 2014 года референдум о вхождении в состав России. После введения на полуостров военных российских подразделений, названных местными жителями «вежливыми людьми», крымчане почувствовали себя под защитой в составе родного государства, с которым была связана история и судьба их предков. Это событие отразилось в памятниках, создателями которых стали российские скульпторы Салават Щербаков и Валерий Ключев.

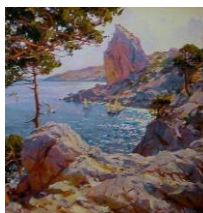
Крым своими историческими и культурными корнями неразрывно связан с судьбой России. Его природа, история и культура всегда будет вдохновлять художников на создание новых замечательных произведений.

Щербаков С.А. Памятник «вежливым людям». 2016. Симферополь

Харченко Г.П. Гурзуф. Бухта Чехова. 2017

Свиридов А.И. Крымский пейзаж 2020

Ключев В. Памятник Народному ополчению всех времён. 2016. Симферополь

РАЗДЕЛ 3 ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Райковская Вероника Максимовна,
обучающаяся группы 237 ГБПОУ «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»,
руководитель *Дюсьмекеева Альфия Ахтямьяновна,*
педагог – организатор ГБПОУ «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»

Образы Пушкина и его литературных героев в произведениях живописи и графики (к 225-летию со дня рождения великого поэта)

Александр Сергеевич Пушкин является выдающимся представителем «золотого века» русской культуры. Именно он по праву считается первым в ряду блистательных имён XIX столетия. Образ великого поэта всегда привлекал внимание художников. Так, на портрете кисти Ореста Кипренского он выглядит эталонным «питомцем чистых муз», а у Василия Тропинина показан в непринуждённой обстановке в порыве вдохновения. Илья Репин на картине Ивана Айвазовского изобразил Пушкина, прощающимся на крымском побережье с морем, а Валентин Серов – сидящим на скамье в имении в Болдино.

Кипренский О.А.
Портрет А.С. Пушкина
1827

Тропинин В.А.
Портрет А.С. Пушкина
1827

Айвазовский И.К.,
Репин И.Е. Прощание
Пушкина с морем

Произведения Александра Сергеевича сформировали почву для творчества многих художников. Они живо откликнулись уже на первое его крупное произведение «Руслан и Людмила». В этом перечне

выделяются иллюстрации, которые выполнил палехский мастер Александр Дудоров. Он очень хорошо передал народный склад поэмы, воссоздал выразительные образы Людмилы, Руслана, Черномора, говорящей Головы, других персонажей.

Дудоров А. Иллюстрации к поэме
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»

Роман в стихах «Евгений Онегин» по праву назван «энциклопедией русской жизни», породившей множество творческих интерпретаций героев и сюжетов произведения.

Художница «серебряного века» Елена Самокиш-Судковская вслед за поэтом наделила его персонажей выразительными, узнава-

емыми характеристиками, показав приезд Ленского в дом Лариных, нежную и непосредственную Татьяну.

Акварельную работу с изображением дуэли пылкого Ленского и хладнокровного Онегина выполнил Илья Репин. Он передал неотвратимость надвигающейся трагедии, обречённость юного поэта.

Финал своего романа Пушкин перенёс в Петербург, где вернувшийся из путешествия Онегин вновь встретил Татьяну, превратившуюся в светскую красавицу. Теперь уже его чувства станут отвергнуты во имя чести замужней дамы, верной своему супругу, как это показала в своей работе Елена Самокиш-Судковская.

Самокиш-Судковская Е.П.
Приезд Онегина к Лариным

Репин И.Е.
Дуэль Онегина и Ленского

Самокиш-Судковская Е.П.
Встреча Татьяны и Онегина

Иллюстрации к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

Заметное место в творческом наследии Александра Сергеевича занимает цикл «Маленькие трагедии», в котором поднимаются острые проблемы морали. Одним из иллюстраторов цикла был Александр Кравченко. Он очень артистично передал беспечный пир во время смертельной чумы. Широкую известность получили иллюстрации к циклу, которые выполнил Владимир Фаворский. Лаконичными средствами он весьма выразительно показал алчность Скупого Рыцаря, лицемерие Дон Жуана, тень Командора. Не обошёл он вниманием и трагедию, в которой показан Моцарт, наделённый искромётным, жизнерадостным нравом, в то время как Сальери обуреваем смертельной завистью и желанием во имя славы устранить соперника. Психологически точные характеристики музыкантов также воссоздали Михаил Врубель и другие художники.

В произведениях Пушкина Санкт-Петербург нередко становится городом страстей и бурных событий, вызывая прилив вдохновения у художников. Так, Александр Бенуа в иллюстрации к поэме «Медный всадник» изобразил, как сошедший с пьедестала монумент гонится за прежде несдержанным в гневе Евгением, а Дементий Шмаринов проиллюстрировал мистическую историю про заядлого игрока Германа и пожилую графиню – героев повести «Пиковая дама».

Кравченко А.И.
Пир во время чумы

Фаворский В.А.
Скупой рыцарь

Бенуа А.Н.
Медный всадник

Пластов А.А.
Капитанская дочка

Последним в наследии Пушкина крупным историческим произведением стал роман «Капитанская дочка», в котором автор выступил как великий художник и пытливый учёный-исследователь, посетивший уральские места, где проходило действие произведения.

Одним из художников, проиллюстрировавших этот роман, был Аркадий Пластов. Ему удалось в выполненных работах достоверно передать трогательные чувства, охватившие прибывшего на службу в Белогорскую крепость Петра Гринёва и дочь коменданта Машу Миронову, разгул пугачёвского восстания, судьбоносную встречу Маши с Екатериной Второй, в результате которой Гринёв был спасён и оправдан.

На протяжении всей своей жизни Александр Сергеевич работал над созданием сказок о попе и работнике его Балде, о рыбаке и рыбке, о мёртвой царевне и семи богатырях, о царе Салтане и т.д. Одним из самых магических и притягательных у Пушкина стал образ Царевны-Лебеди, который вслед за поэтом воссоздал Михаил Врубель. В своих сказочных сочинениях Пушкин передал глубокую народную мудрость, веру в победу красоты, добра и справедливости. Отсюда такой живой интерес к этим произведениям Виктора Васнецова, Ивана Билибина, Александра Дудорова и других художников.

Врубель М.А.
Царевна-Лебедь

Для нас в творчестве Пушкина заключён неиссякаемый источник бодрости, проникновенной человечности, солнечного оптимизма. Творчество Александра Сергеевича всегда актуально и заряжает нас энергией мудрости, добра и красоты.

Сафонова Полина Александровна,
обучающаяся группы VIII-6 МБУДО «Детская художественная школа»,
руководитель **Амельченко Светлана Николаевна,**
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»

Персонажи басен Ивана Крылова в произведениях изобразительного искусства (к 255-летию со дня рождения известного баснописца)

Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля 1768 года в семье армейского капитана. В юные годы в нём открылся литературный талант, он начал писать трагедии и комедии, основал журнал «Зритель». В 1809 году была опубликована первая книга его произведений, за которой последовали другие сборники.

Главным жанром в творчестве Крылова стала басня. В этих коротких и остроумных произведениях он высмеивал ограниченность, самодовольство, лицемерие людей, придавая своим литературным персонажам облик животных.

Оленин П.А.
Портрет И.А. Крылова

Брюллов К.П.
Портрет И.А. Крылова

Крылов был самым издаваемым писателем в России в XIX веке. Его прижизненные издания иллюстрировали Пётр Оленин, братья Иван и Михаил Ивановы, Андрей Сапожников и другие художники.

Они дружили с Иваном Андреевичем, понимали его и старались придать его персонажам узнаваемые характеристики.

С Иваном Крыловым был лично знаком и художник Павел Федотов. В память о великом баснописце он создал картину «Разборчивая невеста».

Вслед за писателем, Федотов наполнил своё живописное полотно юмором, изобразив увядающую невесту, которая благосклонно принимает ухаживания богатого горбуна и светится от счастья. За дверью в соседней комнате за её судьбу переживают родители.

Федотов П.А.
Разборчивая невеста

К оформлению творческого наследия Крылова обращался Валентин Серов. В цикле его работ – иллюстрация к басне «Волк и журавль». В ней показан изящный журавль, пришедший на помощь матёрому волку, от которого он, вместо благодарности, услышал угрозы в свой адрес. Скупыми, лаконичными средствами художник точно передал суть данного произведения.

В XX веке к оформлению произведений Крылова обращались иллюстраторы Альтман, Дейнека, Кукрыниксы, Лаптев, Рачёв и другие художники. В своих работах они стремились отразить ханжество, самодовольство и иные человеческие недостатки, чтобы способствовать их искоренению у современников.

Так, Алексей Лаптев в иллюстрации к басне «Квартет» показал ограниченность осла, козла, медведя и мартышки, которые ожесточённо спорят по поводу того, где им сесть, не понимая, что для успешного музицирования ещё важны хорошая выучка и способности.

Художники Куприянов, Соколов и Крылов, работавшие под общим псевдонимом Кукрыниксы, также не остались в стороне от наследия баснописца. В карикатуре на тему «Лебедь, Рак и Щука» они изобразили усердие данных персонажей, которые не могут согласовать свои действия и потому достичь цели.

Лаптев А.М.
Квартет

Кукрыниксы.
Лебедь, Рак и Щука

Весьма известным иллюстратором второй половины XX века был Евгений Михайлович Рачёв, чьи иллюстрации популярны и в наши дни.

Рачёв Е.М.
Волк и Ягнёнок

Рачёв Е.М.
Кукушка и Петух

В оформлении басни «Волк и Ягнёнок» художник показал бездушного хищника, который цинично использует свою силу и власть, демонстрируя её перед беззащитной невинной жертвой. С сарказмом показал Рачёв персонажей басни «Кукушка и Петух». Они старательно хвалят певческие способности друг друга, но их лесть не бескорыстна, ведь в ответ они слышат высокую оценку собственного таланта, который у них на самом деле отсутствует.

Выразительно передал Рачёв позы персонажей «Ворона и Лисица», где важную, но наивную птицу с куском сыра в клюве обманывает хитрая плутовка, которая подобострастно уговаривает пернатую собеседницу запеть.

Весьма карикатурно выглядит в исполнении Рачёва и изображение Хавроньи в басне «Свинья под дубом». Главная героиня изображена невеждой и бездельницей, уверенной, что весь мир создан для удовлетворения её прихотей.

Очень популярны в нашей стране стали и иллюстрации к басням Крылова, выполненные современным французским художником Франсуа Руйе. Его произведения наполнены яркими красками и позитивным настроением. Рисунки художника содержат мягкий юмор, тонкую иронию и доброе отношение к персонажам известных басен, позволяющее нам взглянуть на них по-новому. Так, в иллюстрации к басне «Квартет»

Руйе Ф.
Ворона и Лисица

Руйе Ф. Квартет

Медведь, Осёл, Козёл и Мартышка из всех сил пытаются играть слаженно, не догадываясь, что для этого нужно не только правильно разместиться. Здесь важны музыкальный слух и

настойчивое обучение. Но незадачливые музыканты стараются и вызывают у художника не осуждение, а снисходительное сочувствие.

Среди современных российских иллюстраторов следует отметить Ирину Андреевну Петелину. Её рисунки позволяют облегчить понимание детьми басен, написанных в начале XIX века и наполненных непростыми для восприятия словами и выражениями.

Иллюстрация, выполненная Ириной Петелиной к басне «Ворона и Лисица», показывает известную историю как весёлую игру, где важно проявить прозорливость и изобретательность. Не менее выразительны и персонажи в иллюстрациях к басне «Стрекоза и Муравей».

Петелина И.А. Стрекоза и Муравей

Басни Ивана Андреевича Крылова всегда будут привлекать к себе внимание художников, в творчестве которых персонажи писателя получают оригинальную трактовку и уникальное воплощение. Такие произведения формируют важный пласт культуры, содействуя развитию искусства и нравственности.

РАЗДЕЛ 4

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ – КРАЙ МЕТАЛЛУРОВ И МАСТЕРОВ ИСКУССТВА (в честь 90-летия административного образования на Южном Урале)

Парфилова Злата Ивановна,
обучающаяся группы Д-22 ГБПОУ «Магнитогорский технологический
колледж им. В.П. Омельченко»,
руководитель *Хамидулина Любовь Юрьевна,*
мастер производственного обучения ГБПОУ «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П. Омельченко»

Каслинское литьё как узнаваемый бренд Челябинской области

Освоение природных недр и развитие художественных промыслов в наших краях началось задолго до образования Челябинской области. В мае 1746 года тульский предприниматель Яков Коробков развернул на берегу озера Большие Касли строительство чугунолитейного и железоделательного завода, а также посёлка, получившего соответствующее название – Касли. Его произношение имеет сходство с башкирским выражением «гусиный остров», ханты-мансийским высказыванием «место, покрытое мхом», татарским «чаша».

С 1809 года на заводе было налажено производство продукции военного предназначения, а с 1824 года по инициативе управляющего Григория Фёдоровича Зотова развернулся выпуск художественного литья. В 1820 году он побывал на знаменитом Берлинском королевском литейном заводе, привёз оттуда литейные образцы и внедрил в производство новые технологии. Отныне на заводе начали выпускать ажурные чугунные подсвечники, блюда, шкатулки, скамьи и другие предметы, украшенные орнаментом.

Григорий Фёдорович
Зотов

В 1860 году продукция завода была показана в Санкт-Петербурге на выставке Вольно-экономического общества. Там изделия завода были удостоены малой золотой медали. Тогда же новый управляющий заводом Григорий Дружинин наладил сотрудничество с выдающимися российскими скульпторами – Павлом Клодтом, Евгением Лансере и другими мастерами.

Дружинин получил права на тиражирование скульптур этих и других авторов. Знаменитый конь, украсивший герб и флаг города Касли, выполнен с модели Клодта, которую тот создал во время работы над композицией «Укрощения коня» на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Дружинин привлёк к работе на предприятии выпускников Императорской академии художеств – Михаила Канаева и Николая Баха, которые основали при заводе школу мастеров художественного литья.

Василий Дружинин, продолживший дело отца, представил в конце XIX века каслинскую продукцию на Всемирной, Всероссийской и Международной выставках, где изделия завода получили высшие награды.

Настоящим триумфом каслинских литейщиков стал показ их искусства на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Там перед посетителями предстал роскошный павильон-дворец высотой в 6,5 метров, отлитый из чугуна в византийском стиле по проекту Евгения Баумгартена. Главным произведением в этой экспозиции стала статуя «Россия», созданная Николаем Лаврецким. Он изобразил женщину-воина, оберегающую мир и готовую к новым победам.

Композиция каслинских мастеров в Париже получила Гран-при. На выставке было немало желающих приобрести каслинский ансамбль целиком, вместе со статуей, но наша сторона на это не пошла, заявив: «Россия не продаётся!». Сегодня этот павильон и все экспонаты хранятся в столице Урала – Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Российский павильон и статуя «Россия» на Всемирной выставке в Париже в 1900 году

В XX веке на Каслинском заводе производили продукцию широкого потребления, но в 1934 году восстановили работы по производству изделий художественного литья, которые пользовались широким спросом у населения, шли на экспорт в Великобританию, Нидерланды, Японию, США и другие страны.

Произведения каслинских литейщиков отличаются графическая чёткость силуэта, сочетание тщательно отделанных деталей и обобщённых плоскостей с энергичной игрой бликов, а также покрытие готовых изделий особой чёрной краской – «голландской сажой». Всё это делает каслинское литьё

уникальным явлением в мире искусства.

Каслинская скульптура очень востребована в благоустройстве городов и за пределами Челябинской области. Выполненные здесь статуи, декоративные решётки и светильники украсили станции Московского метрополитена, набережные и мосты Москвы-реки.

Манизер М.Г. Статуи студентов, спортсменов и других граждан в метрополитене в Москве. Отлиты на Каслинском заводе

В наши дни предприятие носит название «Каслинский завод архитектурно-художественного литья». Здесь выпускают произведения интерьерной художественной пластики и монументальной скульптуры, мебель, камины и архитектурный декор (ограды, ворота, фонари, бра, кронштейны, беседки, перголы и т.д.).

Каслинцы вносят большой вклад в создание благородной художественной среды современного российского общества. Благодаря уральским недрам и творчеству проживающих здесь мастеров, каслинское литьё стало искусством и узнаваемым брендом, прославившим Челябинскую область далеко за её пределами.

Томилова Юлия Эдуардовна,
обучающаяся группы VIII-3 МБУДО «Детская художественная школа»,
руководитель *Амельченко Светлана Николаевна,*
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»

Златоустовская гравюра на стали: история и современность

Челябинская область как административное формирование была образована в 1934 году, между тем на её карте имеются города, чья история гораздо глубже. Примером является Златоуст. После обнаружения в этом месте железной руды, тульский оружейник Алексей Мосолов начал возводить здесь железоделательный завод. Его фамильной иконой был образ Святого Иоанна Златоуста, в честь которого были названы церковь, завод и основанный здесь в 1751 году посёлок, получивший в 1865 году статус города.

В 1815 году в Златоусте была открыта оружейная фабрика. С самого начала на ней выпускали холодное оружие, почти полностью обеспечивая им российскую, а затем и советскую армию и флот. Здесь создавали кирасы, наградное, парадное и боевое оружие – палаши, шпаги, сабли, шашки, кинжалы, кортики и т.д. Со 2 половины XIX века на фабрике отливали выдающиеся по качеству стальные пушки.

Отличительной особенностью златоустовского оружия стала гравюра. Сначала её выполнял приглашённый из Германии Вильгельм Шаф, но вскоре его опыт освоили и обогатили Иван Бушуев, Иван Бояршинов, Фёдор и Максим Тележниковы, Фёдор Стрижов и другие русские мастера.

Памятник Ивану Бушуеву

Зарождение в Златоусте русской школы гравюры на стали описал Павел Бажов в «Сказе об Иване Крылатко». В нем говорится о молодом, но талантливом юноше – Иване Бушуеве. Чтобы завоевать расположение своего деда и получить его разрешение на свадьбу, он вступил

в состязание с известным немецким мастером, прекрасным знатоком искусства гравюры на стали. Выполняя узор на сабле, Иван прислушался к совету своей возлюбленной и изобразил на клинке крылатых коней.

Именно эта сабля была признана лучшей опытным генералом, прибывшим на Южный Урал с царским поездом, а образ крылатого коня стал украшать герб и флаг Златоуста.

Иван Бушуев и Иван Бояршинов обогатили технологию воронением и синением, добившись возникновения множества оттенков. Златоустовская гравюра на стали ожила, стала более объемной, четкой, детальной. Появились и новые сюжеты – мастера начали наносить на клинки эпизоды из греческой истории, героев античных мифов, показывать батальные сцены с изображением простых русских солдат.

Также на фабрике выпускали зеркала, столовые приборы, подсвечники, подносы, ножи для бумаги и другие бытовые предметы. Изделия златоустовских мастеров получили высокие награды на Международных выставках в Лондоне, Париже, Вене, Филадельфии, Чикаго, Брюсселе.

В годы Великой Отечественной войны красоту златоустовских клинков определила суровая функциональность. В 1942 году здесь начали выпуск ножей, которые входили в экипировку разведчиков, десантников и бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. Когда на поле битвы танки были охвачены огнём, экипажи бросались в рукопашную. За цвет воронённого металла и рукояток фашисты назвали наш корпус «дивизией "Чёрные ножи"», испытывая ужас при его появлении.

Златоустовские клинки очень красивы и всегда олицетворяли доблесть, мужество и отвагу, поэтому шашками и кортиками, изготовленными на фабрике, были экипированы все участники легендарного парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года.

В 2015 году, к 70-летию Победы на Златоустовской оружейной фабрике выковали 11 мечей в дар городам-героям России и Белоруссии, оказавшим самое ожесточённое сопротивление фашистам. На мечах выполнены портреты полководцев, герб Советского Союза, Орден Победы,

Мечи Великой Победы

Звезда Героя. На крестовине располагается герб города-героя, которому предназначен этот меч. На рукояти изображён Воин-освободитель – символ мужества и установленного мира.

9 июня 2022 года, в день 350-летия со дня рождения Петра Первого памятные мечи, выкованные на Златоустовской оружейной фабрике, получили 45 городов воинской славы из 29 регионов России. Эта акция стала олицетворением единства и ответственности всех поколений за судьбу нашего Отечества.

Златоустовское оружие является настоящим произведением искусства. Рукоять клинков максимально соответствует кисти и является продолжением руки, ножны хорошо держатся на фигуре и придают ей особую осанку. Эти клинки олицетворяют неувядаемую воинскую славу и доблесть России, её героическую историю, поэтому ими экипированы воины Президентского полка и других подразделений.

Сегодня на Златоустовской оружейной фабрике производят коллекционное и наградное украшенное оружие (кортики, шашки, мечи, ножи, шпаги, кинжалы), а также сувенирную продукцию (панно, шахматы, кубки и награды, кабинетные принадлежности, столовые приборы и мн. др.). Все предметы отличаются безупречным качеством исполнения.

Благодаря сложившимся в нашей области традициям, златоустовская гравюра демонстрирует всему миру свои уникальные особенности, отражая природу, богатую культуру и великую историю нашего Отечества.

РАЗДЕЛ 5
СУДЬБА МАГНИТОГОРСКА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА
(к 95-летию со дня основания города металлургов)

Хохлова Дарья Денисовна,
обучающаяся группы VIII-4 МБУДО «Детская художественная школа»,
руководитель *Амельченко Светлана Николаевна,*
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»

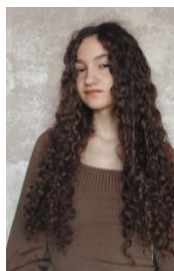
Магнитогорский металлургический комбинат
в художественном воплощении

30 июня 1929 года к подножию горы Магнитной прибыл поезд. Он привёз первых строителей будущего промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината.

Возведение этого объекта стало одной из самых ярких массовыхстроек периода индустриализации нашей страны. Размах развернувшегося строительства был гигантским. Ударными темпами, каких не знала мировая история, здесь возводились доменные, марте-новские, коксохимические и прокатные цеха. Трудовой энтузиазм строителей комбината, очертания вздымающихся промышленных корпусов изобразили Георгий Соловьёв и другие художники.

1 февраля 1932 года первая домна выдала первую партию чугуна. Рождение доменного производства, а вместе с ним и всего металлургического комбината состоялось.

Накануне Великой Отечественной войны Магнитогорский металлургический комбинат представлял собой предприятие с полным циклом производства. Здесь добывали железную руду, плавили чугун, варили сталь, прокатывали металлические листы. Однако 90% производимого здесь металла были предназначены для мирных целей и относились к рядовым маркам. Выйти на новые рубежи металлургам Магнитки предстояло летом 1941 года и уже 23 июля они изобрели неизвестный в истории металлургии способ выплавки броневой – боевой стали в своих «мирных», но доработанных для новой технологии печах. Вскоре по предложению заместителя главного механика Николая Рыженко директор комбината Григорий Носов принял непростое решение – прокатать полученный слиток сверхтвёрдой броневой стали на блюминге, который

выполнял другие задачи, но имел сходство с прокатным станом, и уже 28 июля 1941 года оператор Василий Спиридонов выдал на этом агрегате первый лист магнитогорской броневой стали.

Зернова Е.С.
Вальцы блюминга

Платунов М.Г.
Магнитогорская домна

В годы войны Магнитогорский металлургический комбинат выдавал миллион восемьсот тысяч тонн высококачественного металла в год. Это больше, чем в Италии, Испании, Чехосло-

вакии и Польше, вместе взятых. Согласно подсчётам, если бы погрузить всю выпущенную в годы войны на ММК продукцию в вагоны, железнодорожный состав составил бы в длину расстояние от Магнитогорска до Берлина.

Соловьёв Г.Я. **Магнитогорский металлургический комбинат в 1945 году**

Огромную роль в ударных темпах и рекордных показателях выпуска металла на ММК выполнила гора Магнитная, имевшая 5 вершин, одна из которых называлась Атач. Её залежи на 60% состояли из железной руды. Огромный котлован, оставшийся к концу войны на месте горы после интенсивного освоения её залежей, в народе прозвали «могилой, вырытой для Гитлера».

Чтобы подготовить железную руду к дальнейшему использованию, её сначала направляют на агломерационное производство для выжигания примесей. Сегодня на ММК действуют три агломерационных фабрики. В несхожей живописной гамме эти предприятия изобразили Георгий Соловьёв и Иван Надеенко.

Затем подготовленное сырьё направляется в доменные печи. В них плавится чугун для производства стали, а также элементов для автомобиль-

Соловьёв Г.Я. **Аглофабрика**

Разин Ф.Г. **Домна**

Разин Ф.Г. **Коксохим**

Разин Ф.Г. Магнитогорские домыны

ной, строительной, нефтегазовой промышленности и т.д. Температура в доменной печи – 1400 градусов. Топливо для домен, а также мартеновских печей, работавших на комбинате до его реконструкции, вырабатывается в коксовых батареях. Коксохимическое производство в Магнитогорске – самое мощное во всей России.

Всё это можно увидеть на полотнах, авторами которых стали Фёдор Разин, Эдуард Борисенко и другие живописцы.

Красота горячего металла – чугуна и стали – представляет собой завораживающее зрелище. Им восхищались многие художники, которые не могли остаться безучастными к этой теме и старались запечатлеть данный процесс. При этом раньше сталь плавил в мартеновских печах, но в 2003 году мартеновское производство на ММК было остановлено. Мартены разобрали. Был совершён переход на экологически чистые, современные технологии производства стали в отстроенном кислородно-конвертерном цехе. Полученные слитки металла прокатывают в листы, которые используются при производстве автомобилей, подводных лодок, нефтяных и газовых труб, бытовой техники и многого другого.

Попов В. В цехе

Пятинин И. Разлив чугуна

Разин Ф.Г. Прокатный цех

Прокатный стан на ММК в конце XX века изобразил Фёдор Георгиевич Разин. Современный прокатный цех воспроизвёл преподаватель магнитогорской детской художественной школы, член Союза художников России Андрей Петрович Крючков, побывавший в 2023 году на пленэре на ММК.

Магнитогорский металлургический комбинат является флагманом отечественной тяжёлой промышленности, индустриальным гигантом. Сегодня он представляет современное производство, оснащённое передовым оборудованием и новейшими технологиями. История Магнитогорского металлургического комбината всегда будет интересна художникам, поэтому, по моему убеждению, панорама изображающих его произведений будет приумножаться.

Крючков А.П.
Прокатный цех

Шемякова Светлана Дмитриевна,
обучающаяся группы VIII-4 МБУДО «Детская художественная школа»,
руководитель **Амельченко Светлана Николаевна,**
преподаватель МБУДО «Детская художественная школа»

Архитектурный облик Магнитогорска в произведениях отечественных художников

Магнитогорск – один из самых красивых городов не только Южного Урала и всей России. Он по праву может называться столицей чёрной металлургии, так как имеет благородный облик и его градообразующим предприятием является Металлургический комбинат – крупнейшее предприятие не только в нашей стране, но и в Европе.

Магнитогорск начали возводить в степи, у подножия горы Магнитной усилиями энтузиастов, которые проживали первое время в палатках, в суровых условиях, но были убеждены, что они построят город-сад, и это им удалось.

Первые страницы в биографии и художественной летописи нашего города запечатали Георгий Соловьёв, Анатолий Ладнов, а в более позднее время – Фёдор Разин, изобразивший паренька, который едет на строительство на обычной телеге, подобно многим добровольцам, связавшим свою судьбу с Магниткой.

Возведение жилого фонда начиналось на левом берегу, в непосредственной близости от строящихся промышленных объектов. Узнаваемые очертания появляющегося Соцгорода – первого и второго кварталов – можно увидеть на картинах Георгия Соловьёва, который также показал благоустройство городской территории скверами, зелёными насаждениями и фонтанами.

Соловьёв Г.Я. Соцгород

Соловьёв Г.Я. Драмтеатр

Соловьёв, а затем и Шибанов запечатали изначальный центр культурной жизни горожан: первое здание Магнитогорского драматического театра (ныне это Левобережный дворец культуры), Театральную площадь. Здесь с шумным успехом проходили театральные постановки, в примыкающем корпусе работали библиотека, народная художественная студия, кружки самодеятельности. В годы войны этом здании находился госпиталь.

Ещё до войны концепция городского строительства изменилась. Было принято решение строить жилые районы подальше от дымящих заводских труб на правом берегу реки Урал. Первый дом, который здесь был построен на улице Уральской с величавыми арками, передали в своём творчестве Фёдор Разин, Михаил Любельский и другие художники.

Любельский М.С. Арка. Магнитогорск. Правый берег

Попелюшенко М.В. Проспект Metallurgov

Победоносное завершение Великой Отечественной войны сообщило новый импульс застройке правого берега. Парадными воротами в европейскую часть города стала площадь имени

Григория Ивановича Носова и начинающийся здесь проспект Metallurgov.

Над его возведением трудились лучшие зодчие страны. Этот проспект изобразил Михаил Попелюшенко – один из первых преподавателей нашей детской художественной школы. Он показал широкую панораму города сверху с видом металлургического комбината на дальнем плане и торжественной магистралью – на переднем.

С начала 1970-х годов в отряд художников, воспевающих наш город, влились выпускники магнитогорского художественно-графического факультета. В их числе – замечательный график Александр Шибанов. Он сумел лаконичными средствами передать строгое величие и изысканную красоту проспектов, улиц и площадей нашего города.

Шибанов А. Магнитка

Красочное очарование улочек Магнитогорска передал выпускник нашей детской художественной школы, а ныне разносторонний художник

Шарафутдинов Р. Пейзаж

Роспись на фасаде Дворца спорта

Ринат Шарафутдинов. В панораме его произведений не только оригинальные декоративные пейзажи с видами нашего города, но и монументальные работы, в том числе

оформление фасада Дворца спорта имени Ивана Ромазана.

Гармонию магнитогорских просторов с природой передал Эдуард Медер – председатель Регионального отделения Российского фонда культуры, обладатель Золотых медалей Союза художников России.

На его картинах показаны изменения, происходящие в нашем городе со сменой времён года. В этих полотнах автор замечательно передал тёплое освещение,

Медер Э.А. Времена года в Магнитогорске

сияющее в осенней листве, играющее на стенах домов, шапках снега, ограде сквера, стволах деревьев, бликующее в журчащих ручьях.

Одним из самых запоминающихся художников является преподаватель нашего заведения Александр Фёдорович Величко. Он был выпускником нашей школы, учился у Михаила Васильевича Попелюшенко,

Величко А.Ф. Городские пейзажи

окончил магнитогорский художественно-графический факультет, был награждён медалью «За значительный вклад в развитие культуры и искусства Челябинской области».

Для Александра Фёдоровича красота нашего города стала источником неиссякаемого вдохновения. Он отображает его живописные виды, используя разнообразную красочную гамму, передавая контрасты света и тени, жар осеннего убранства и морозное дыхание зимы. Благодаря искусно выстроенной композиции, наш взор уходит в даль, манящую глубину изображённого пространства, что сообщает произведению скрытое движение.

Величко А.Ф. Городские пейзажи

В заключение моего доклада хочу выразить мысль о том, что такие произведения помогают нам лучше проникнуться очарованием родной Магнитки и ощутить гордость за её легендарную биографию.

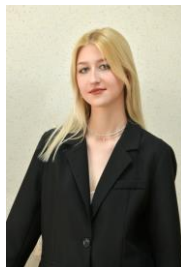

Новикова Валерия Николаевна,
обучающаяся группы ГД-12
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»,
руководитель **Герасимова Светлана Васильевна,**
преподаватель ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»

Монументальная скульптура Магнитогорска: многообразие образов и тематических композиций

Монументальная скульптура выполняет важную роль в жизни общества. Она выражает его идеалы и ценности, память о прошлом и надежды на будущее.

Магнитогорск по историческим меркам – молодой город, но в нём представлены самые разнообразные памятники. Глубокое прошлое уральского края отразилось здесь в статуях, изображающих религиозного подвижника 17 века Симеона Верхотурского, металлурга демидовских времён, казака станицы Магнитной. Эти монументы создали в последние два десятилетия скульпторы Хачик Мариджаняни, Геннадий Плахов и Владимир Сырейщиков.

**Мариджаняни Х.
Симеон
Верхотурский**

**Плахов Г.
Металлург
демидовских времён**

**Сырейщиков В.
Казакам станицы
Магнитной**

Особую роль в возведении нашего города выполнили молодые строители-энтузиасты, съехавшие сюда со всей страны. Их обобщённый образ передал Виталий Зайков в изображениях юноши и девушки, готовых к трудовым подвигам.

Люди, возводившие Магнитогорск, первое время проживали в очень суровых условиях. В честь тех, кто вынес все невзгоды и испытания, скульптор Лев Головницкий и архитектор Евгений Александров создали памятник в виде простой палатки, рядом с которой из-под земли словно сама природа протягивает людям руку с куском железной руды. На постаменте – строки Бориса Ручьёва: «Мы жили в палатке с зелёным оконцем...».

**Головницкий Л.Н.
Первая палатка**

**Зайков В.С.
Первым**

комсомольцам - строителям Магнитки

В Магнитогорске уважительно относятся к советскому периоду в отечественной истории. В городе имеются три памятника Владимиру Ильичу Ленину. Среди них самый значимый был установлен перед центральной проходной на Магнитогорский металлургический комбинат. Скульпторы Анатолий Новиков и Рудольф Сафаров изобразили основателя советского государства стоящим на фоне рельефных фигур металлургов.

Магнитогорцы сохранили тёплую память о Серго Орджоникидзе. В городе имеются два памятника с изображением наркома тяжелой промышленности, один из них находится на одноименной площади. Авторами стали Александр Гилёв и архитектор Вилий Богун.

В годы Великой Отечественной войны огромную роль в создании оружия Победы выполнили металлурги Магнитогорского комбината. Они поставили на поток массовый выпуск броневых листов для производства танков, выдавали заготовки для бомб, снарядов, мин, ракетных установок. В 2017 году Владимир Сырейщиков изобразил инициаторов создания новейших технологий на магнитогорском предприятии в суровое военное время в памятнике «Участникам броневое бюро». Здесь показаны директор ММК Григорий Иванович Носов, заместитель главного механика Николай Андреевич Рыженко и Михаил Иванович Бояршинов.

Сырейщиков В.
Участникам
броневое бюро

Головницкий Л.,
Белопольский Я.
Тыл – Фронту

Самым знаменитым памятником Магнитогорска стал монумент «Тыл – Фронту». Его авторами являются Лев Головницкий и архитектор Яков Белопольский. Они воплотили в этом произведении замысел Виктора Вучетича – создателя монументов в Волгограде и Берлине.

Здесь изображены рабочий и воин. Защитник Отечества принимает из рук уральского металлурга меч – символ борьбы и грядущей Победы. Рядом – Каменный Цветок – символ Урала, в нём горит Вечный Огонь в память о павших героях.

Градообразующим предприятием Магнитки является металлургический комбинат, поэтому особым вниманием у нас пользуются памятники людям суровых профессий. В 1967 году в городе установили монумент «Металлург» работы Алексея Зеленского. Ранее статуя побывала на Всемирных выставках в Брюсселе, Нью-Йорке и Вене.

Зеленский А.Е.
Металлург

Гилёв К.А.
Доменщик

В 2007 году к 75-летию ММК скульптор Константин Александрович Гилёв создал статую «Доменщик». Этот же мастер выполнил памятник директору ММК Ивану Харитоновичу Ромазану, показав его человечность, заботу о будущих поколениях.

В нашем городе высоко чтят деятелей культуры и искусства. В 1949 году на Театральной площади (ныне площади Мира) был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину, который словно преодолевает испытания времени. Создателем монумента был Сергей Меркуров.

Меркуров С.Д.
Памятник
А.С. Пушкину

Коржев И.В.
Памятник
М.Ю. Лермонтову

В 2016 году скульптурное убранство города обогатилось памятником Михаилу Юрьевичу Лермонтову работы Ивана Коржева. Он показал поэта на фоне светящихся строк и персонажей его сочинений.

Жители и гости Магнитогорска очень полюбили установленные в нашем городе памятники Учителю, Студентам, Пожилым родителям. Представителей разных поколений воплотили в своём творчестве скульпторы Иван Полегаев, Геннадий Плахов, Константин Гилёв.

Гилёв К.А.
Памятник
И.Х. Ромазану

Полегаев И.
Памятник Учителю

Плахов Г.П.
Памятник Студентам

Гилёв К.А.
Памятник Родителям

Достоинным памятником стал комплекс «Магнитогорск – город трудовой доблести», созданный в 2017 году. Здесь вокруг 17-метровой стелы размещены 6 пилонов с фотографиями времён войны. Создателями ансамбля являются Денис Стритович и Константин Сокольский.

Монументы, установленные на просторах Магнитогорска, отличаются высокими художественными достоинствами. Они служат укреплению памяти новых поколений и формируют культурную среду нашего города, вызывая к нему нашу искреннюю любовь и восхищение.

Стритович Д., Сокольский К.
Магнитогорск – город трудовой доблести

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Амельченко Светлана Николаевна,
кандидат философских наук,
преподаватель истории изобразительного искусства
МБУДО «Детская художественная школа»

Интересные факты из истории архитектурного ландшафта Магнитогорска

Экскурс в глубокое прошлое

Магнитогорск – один из самых молодых городов на карте Челябинской области. Между тем, у него имеется предыстория, уходящая в глубокое прошлое.

Ещё в 1743 году в этих местах на правом берегу реки Урал была основана крепость Магнитная. В 1747 году в ней была построена деревянная церковь в честь Животворящей Троицы.

Крепость была обнесена бревенчатым заплотом с ограждением из рогаток, сплетённых в виде ежей. Именно такой тип укреплений был распространён в Оренбургской губернии, находившейся на юго-восточных рубежах Российской империи на границе с киргиз-кайсацкой степью.

**Воскресенский А.К. Взятие войсками
Пугачёва крепости Магнитной
6 мая 1774 года**

Весной 1774 года в крепости произошла трагедия. 5 мая к ней подступило пятитысячное войско Емельяна Пугачёва. Его первый штурм был отбит, и нападавшие, потеряв около 500 человек, ушли в степь. Тем не менее, в ночь с 6 на 7 мая бунтовщики вновь осадили Магнитную, как это изобразил в своём произведении художник А.К. Воскресенский. Воспользовавшись, по некоторым

сведениям, помощью предателя, находившегося в гарнизоне, они захватили крепость и расправились с её защитниками. Большая часть солдат и поручик Можавитинов погибли, его жена оказала вооружённое сопротивление и была убита, комендант крепости Тихоновский с супругой, а также священник, верные долгу и чести, отказались принести присягу на верность самопровозглашённому «царю» и были повешены.

Эти события описал в повести «Капитанская дочка» Александр Сергеевич Пушкин, который оставил на некоторое время блистательный Санкт-Петербург и отправился в уральскую глубинку, чтобы на месте изучить все обстоятельства развернувшейся здесь исторической драмы.

Спустя годы крепость утратила своё оборонительное значение, её укрепления были разобраны, но уже возникшие вокруг неё посёлки образовали станицу Магнитную.

Церковь Святой Троицы в станице Магнитной на фотографии XX в.

В.А. Жуковский. Станица Магнитная. 1837 год

В 1824 году здесь возвели каменную церковь Святой Троицы, к 1840 году в Магнитной насчитывалось 108 дворов, из них 53 – принадлежали казачьим семьям.

В станице дважды останавливались наследники царского престола. В 1837 году её посетил Александр Николаевич (будущий Александр II) в сопровождении поэта и своего наставника Василия Андреевича Жуковского, который разработал для будущих правителей России учебно-воспитательную программу, в рамках которой они должны были изучить технологии металлургического производства, лично ознакомиться с промышленными и оборонительными предприятиями Урала. В станице Магнитной Жуковский выполнил первую зарисовку с её изображением.

В 1891 году здесь побывал Николай Александрович (будущий Николай II). К этому времени станица разрослась, проживавшие здесь с семьями казаки входили в полк № 5, насчитывающий 870 человек¹. В Магнитной для будущего императора выступил казачий хор, показавший развитие не только военного, но и песенного искусства на Урале.

Одним из самых богатых станичников в начале XX века был Фёдор Ефимович Починский. У него были конный завод, несколько мельниц, магазинов и 12 домов, которые он сдавал внаём. Сам он проживал с многодетной семьёй в 2-этажном каменном особняке с 13-ю комнатами.

После революции Починский всё добровольно отдал представителям новой власти и уехал в Челябинск. Сначала в этом доме разместились школа, в наши дни здесь находится одно из отделений областной психоневрологической больницы № 5².

Дом купца Ф.Е. Починского в начале XX века

Этот же дом в наши дни
Отделение п/н больницы № 5

Сегодня это самый старинный дом на территории Магнитогорска.

До чего ж это здорово было!

При том, что в первые десятилетия XX века станция Магнитная была обжитым поселением, первые строители, прибывшие по специально проложенной железной дороге на возведение города и промышленного предприятия, вышли 30 июня 1929 года практически в чистое поле.

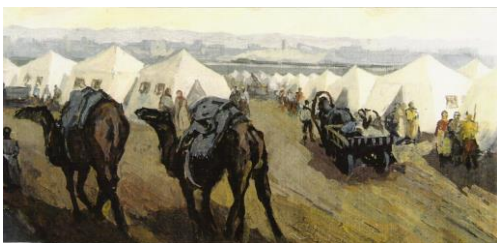
Надеенко И.Д. На этом месте вырос Магнитогорск

Соловьёв Г.Я. Первый поезд

Масштабные работы развернулись в непосредственной близости от горы Магнитной на левом берегу реки Урал. В станции Магнитной для отдельных работников арендовали жилые помещения, но большая часть строителей поначалу разместились в палатках и наспех построенных многоместных бараках.

Следует уточнить, что, помимо временного жилого фонда, здесь были обустроены столовые, бани, культурный и писательский бараки, где размещались редакции городских газет, библиотеки, самодеятельный театр, цирк и т.д.

Соловьёв Г.Я. Первые палатки

Разин Ф.Г.
Песнь о новом городе

В писательском бараке собиралось литературное объединение. По воспоминаниям Бориса Ручьёва, туда и в мороз, и вьюгу сходились увлечённые «старатели слова», читая свои сочинения и дискутируя до глубокой ночи.

Борис Ручьёв осветил это время в таких строках:
*Синей осенью в двадцать девятом
о руду наострив топоры,
обнесли мы забором дощатым
первый склад у Магнитной горы...
До чего ж это здорово было!
Той же самой осенней порой
Как пошла вдруг да как повалила
Вся Россия на Магнитострой!
(из поэмы «Любава»)*

Энтузиазм строителей города передали в 1932 году побывавшие здесь немецкий композитор Ганс Эйслер, голландский режиссёр Йоренс Ивенс в фильме «Песнь о героях» и другие мастера искусства.

Возведение в Магнитогорске первого жилого района проводилось по проекту, который разработал немецкий архитектор Эрнст Май.

В первые годы строительства распределение жилой площади в Магнитогорске было 1,7 кв.м на человека, то есть койко-место. Плану Эрнста Мая в начале строительства отдали предпочтение потому, что он позволял очень быстро, эффективно и экономично решать чрезвычайно остро стоявшую жилищную проблему.

Дома по улице Маяковской

Первый дом в Магнитогорске
на улице Пионерской (№ 27)

Первый квартал
в Магнитогорске

В 1930 году по проекту Мая в городе возвели первый капитальный дом (который сегодня носит номер 27 и находится на улице Пионерской), а затем дома первого квартала. Они представляют строчную застройку, выходят торцами к проезжей части, между ними располагаются скверы.

Сегодня первый квартал является объектом культурного наследия России. Между тем, вскоре проект Мая признали недостаточно соответствующим облику передового социалистического города. Второй квартал был построен по проекту, который разработали в Магнитогорском отделении Горстройпроекта Николай Петрович Блохин и Андрей Васильевич Натальченко. В нём строчная застройка сочетается с периметральной, фронтальной, дома имеют от 5 до 7 этажей, сложную разработку фасадов, которые располагаются вдоль городских магистралей.

Здания на Театральной площади (ныне площадь Победы)

Первый и второй квартал образовали Соцгород, центром которого стала Театральная площадь (ныне площадь Победы).

В разработке проекта Соцгорода участвовал Сергей Егорович Чернышёв. О его профессионализме говорит то, что позднее он осуществил в Москве план её реконструкции и был одним из тех, кто возвёл высотное здание Московского государственного университета на Воробьёвых горах.

Песнь о Победе

В 1934 году был утверждён генеральный план строительства Магнитогорска, который разработал Борис Викторович Данчич³ – главный архитектор Ленинградского отделения Горстройпроекта. Он предусматривал возведение жилых массивов на правом берегу реки Урал. В 1936 году здесь началось строительство первого дома на улице, которая будет названа Уральской.

Метт И.Д., Бутаева Т.М. Первый дом в Магнитогорске, возведённый на правом берегу реки Урал на улице Уральской, ныне дом № 36

Дом был создан по проекту, авторами которого стали И.Д. Метт и Т.М. Бутаева. Здание построено в неоклассическом стиле, включает рустовку нижнего яруса, торжественную ритмику аркад с замковыми камнями, колоннами и кессонированными сводами.

В дальнейшем, уже в годы войны этот район застраивали по проекту, который разработали эвакуированные из блокадного Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) в Свердловск (ныне Екатеринбург) Григорий Александрович Симонов, Евгений Адольфович Левинсон и Андрей Андреевич Оль. Построенный ими квартал № 14, примыкающий к первому дому на правом берегу, получил название «Песнь о Победе»⁴.

У этого названия есть два объяснения. Первое – перед домом возведена глубинно-пространственная композиция с анфиладой арок и пилонов, уходящих по прямой линии проулка в сторону улицы Менделеева. В целом это построение образует изображение меча – символа борьбы и одержанной Победы.

Центральная арка в доме № 36 по улице Уральской

Величко А.Ф. Арка в доме на улице Уральской

Медер Э.А. Городской пейзаж (пилоны на улице Уральской)

Изображение меча создаётся соотношением элементов общего архитектурно-композиционного решения данного городского участка.

Величко А.Ф.

Спуск к улице Менделеева

Арка и курдонёр⁵ с вазонами формируют очертания рукоятки меча с крестовиной (гардой), в то время как далеко идущая через дворы сквозь арки и пилоны прямая линия проулка становится аналогом лезвия меча, оберегающего от врагов мирный город тружеников и созидателей.

К сожалению, во время последней реконструкции вазоны на парапетах убрали, после чего ранее нарядный «эфес» стал более скромным, но жители района полны решимости восстановить прежнее украшение этого ансамбля.

Второе объяснение названия квартала «Песнь о Победе» определяется его необычным архитектурным обликом. Дома здесь строили пленные солдаты фашистской армии. Среди них были венгры, румыны, закарпатские украинцы, чехи, словаки, итальянцы, австрийцы и немцы.

В народе этот квартал называли немецким, что стало поводом для заблуждений. На просторах интернета нередко встречаются высказывания такого плана: «Некоторые офицеры вермахта, имевшие профильные гражданские специальности и опыт работы архитекторами, приложили руку к проектированию градостроительных объектов. Вследствие этого, некоторые здания в городах, где трудились немцы, напоминают дома Баварии или Саксонии. Есть такой квартал и в Магнитогорске. Он весьма отличается от других микрорайонов города. Фасады домов здесь необычны, ... по-европейски пасторальны»⁶.

Подобные пассажи без упоминания подлинных авторов проекта, какими были Симонов, Левинсон и Оль, являются искажением действительности. Благодаря именно их замыслу в Магнитогорске появился квартал, похожий на улицы европейских городов, которые освободила Советская Армия. В оформлении данного района использовался местный плитняк, извлекаемый из котлованов при подготовке фундаментов разных строений. Это один из самых живописных уголков на Южном Урале.

Дома в квартале 14а, возведённые по проекту, авторами которого стали Симонов Г.А., Левинсон Е.А. и Оль А.А.

Столичное и провинциальное в архитектурном ландшафте Магнитогорска

Магнитогорск был задуман как образцовый город новой эпохи с крупнейшим в Европе промышленным предприятием, поэтому за ним не случайно закрепилось звание «столицы чёрной металлургии». Подтверждением правомочности такого статуса стало и то, что значительный вклад в разработку торжественного облика города внесли архитекторы Москвы и Ленинграда. Благодаря их искусству, Магнитогорск является одним из самых красивых городов России и имеет немало элементов в оформлении зданий и улиц, которые сближают его со столицей нашей Родины и Санкт-Петербургом.

В 1946 году главным архитектором Магнитогорска был утверждён вернувшийся с фронта в Москву Михаил Николаевич Дудин. Вскоре был принят генеральный план дальнейшего строительства города металлургов. К его разработке и реализации были привлечены архитекторы из разных городов. Так, Предместная площадь (площадь Носова) и примыкающие к ней улицы Октябрьская, Ленинградская и некоторые другие стали результатом творчества ленинградских архитекторов, работавших в Ленпроекте под руководством Евгения Адольфовича Левинсона. Именно с их подачи в Магнитогорске улицы, как и в северной столице, расходятся тремя лучами от композиционного центра, организующего окружающее пространство. В Санкт-Петербурге они соединяются у главной арки Адмиралтейства, на вервях которого когда-то строили корабли русского флота, а в городе металлургов они смыкаются у центрального перехода – моста, ведущего на проходные индустриального гиганта.

**Трезубец в Магнитогорске:
Проспект Металлургов,
улицы Октябрьская и Строителей**

**Трезубец в Санкт-Петербурге:
Невский и Вознесенский проспекты,
улица Гороховая**

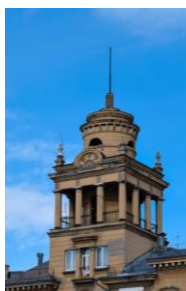
Силуэт Санкт-Петербурга очерчивают шпили, благородство его облика определяют арки и колонны. В городе металлургов они также имеются, сообщая ему особую стройность и строгое величие.

Бельведеры⁷ разных конфигураций, увенчанные небольшими шпилями, украшают в Магнитогорске здания на улицах Строителей, Ленинградской, площади Орджоникидзе и в других местах.

**Дом № 23 с бельведером на улице Чапаева,
на площади Орджоникидзе, Магнитогорск**

Бельведер

**Адмиралтейство,
Санкт-Петербург**

Одним из самых интересных зданий в Магнитогорске является дом № 23 по улице Чапаева, выходящий фасадом на площадь Орджоникидзе. В общих чертах он воспроизводит идею Ивана Коробова, увенчавшего шпилем Адмиралтейство ещё во времена Петра I, а затем Андреяна Захарова, сохранившего эту доминанту в заново отстроенном здании XIX века. Магнитогорский шпиль, уступая петербургскому прообразу в размерах, так же вздымается из небольшого купола, который размещён на павильоне, украшенном колоннами и скульптурным убранством.

Весьма внушительно выглядят в Магнитогорске арки, которые встроены в корпуса зданий, установлены между жилыми домами и перед входом в учреждения. Так в композиции ранее упоминавшегося дома на улице Уральской тройная аркада имеет определённое созвучие с аркадой доходного дома Нобеля в Санкт-Петербурге, который в 1910 году возвёл Фёдор Иванович Лидваль. Не менее эффектно выглядят и другие арки, появившиеся в более позднее время на улицах Магнитогорска.

**Метт И., Бутаева Т.
Аркада в доме
в Магнитогорске**

**Лидваль Ф.
Аркада в доме в
Санкт-Петербурге**

**Валлен-Деламот Ж.Б.
Новая Голландия.
Арка в Санкт-Петербурге**

**Левинсон Е. и др.
Арка между домами
в Магнитогорске**

Подобно многочисленным аркам, украшающим Санкт-Петербург, аналогичные сооружения в Магнитогорске включают в свою композицию пучки колонн классических ордеров, арочные ниши, раскрепованный антаблемент⁸.

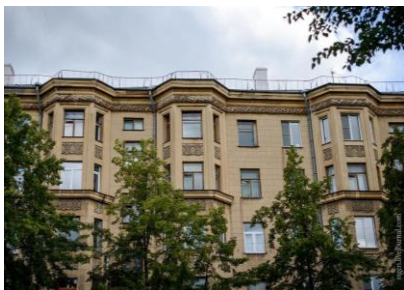
Проспект Metallургов, который берёт начало у площади Носова и является парадным въездом в европейскую часть города, вопреки расхожему мнению, проектировали не ленинградские архитекторы, а московские. Здесь под руководством Михаила Николаевича Дудина трудилась бригада зодчих, специалисты Технического бюро Академии архитектуры СССР – Леонид Ильич Баталов, Лев Осипович Бумажный, Дмитрий Иванович Бурдин и другие.

В окружающем городском ландшафте данный проспект выделяется своей масштабностью, торжественной поступью колонн и аркад, скульптурным декором, угловыми башнями и эркерами⁹.

Дудин М.Н., Баталов Л.И., Бумажный Л.О., Бурдин Д.И. и др.
Проспект Metallургов в Магнитогорске

Эркеры, позволяющие преодолеть монотонное однообразие поверхности стены и изнутри расширяющие пространство помещения, имеют широкое распространение в архитектуре Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.

Дудин М.Н. и др. Эркеры на доме
по проспекту Metallургов, Магнитогорск

Зак А.Г. Эркеры на доме в Измайлово,
Москва

Между тем, на проспекте Metallургов в месте его пересечения с улицей Чапаева имеется уникальный дом, аналогов которому нет нигде. У него великолепный фасад, и если представленная на нём рустовка¹⁰ нижнего яруса, рельефы¹¹ и ажурное ограждение балконов встречаются и

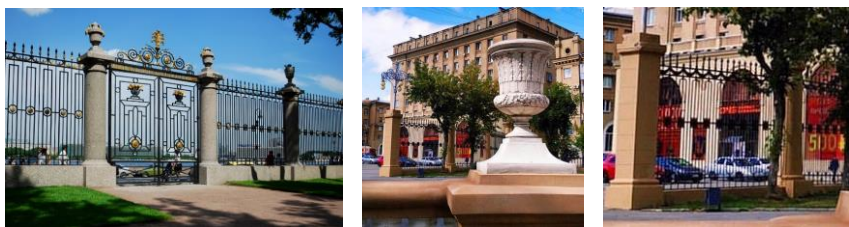

в других местах, то эркеры, закованные в каслинское чугунное кружево, – только здесь, в Магнитогорске, этом доме.

Дудин М.Н. и др. Фасад дома № 6 на проспекте Metallургов в Магнитогорске

Особую привлекательность проспекту Metallургов сообщает и сквер с уютными зелёными аллеями, фонтанами, живописными клумбами и скамейками. У него имеется изящная ограда, созданная по аналогии с оградой Летнего сада в Санкт-Петербурге, которую выполнили в 1770-е годы Юрий Фельтен и Пётр Егоров. Они разместили между колоннами из светло-розового гранита звенья строгих решёток в виде металлических копий. Эти стройные ряды в середине XX века стали прообразом для оформления сквера Metallургов в городе на Урале.

Ограда Летнего сада в Петербурге

Ограда сквера Metallургов в Магнитогорске

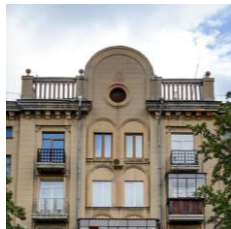
Сложный и живописный архитектурный стиль этого времени включает стройные готические пинакли¹², классическую строгость колонн и ясную гармонию арок, рокайльное изящество балюстрад¹³ и вазонов, барочные картуши¹⁴ и изгибы фронтонов¹⁵ и щипцов¹⁶.

Образцы фронтонов на фасадах домов в Магнитогорске

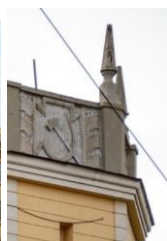
Картуш

Шпиль с балюстрадой

Бельведер (ротонда)

Пинакли

Архитектурные элементы на зданиях Магнитогорска

Богатый и выразительный арсенал средств архитектуры сообщил Магнитогорску неповторимый благородный художественный облик, соотносимый с величием столичных городов. Однако, к большому сожалению, далеко не все горожане смогли бережно отнестись к этому достоянию. Некоторые жители, став после приватизации собственниками квартир, обустроили прекрасные арочные лоджии и портики примитивными хозяйственными постройками, что губительно сказалось на облике зданий. В этом проявилась провинциальная ограниченность отдельных людей, которые оказались безразличны к эстетике городской среды.

Эпилог

Долгие годы в Магнитогорске очень сложной оставалась жилищная проблема. В 1945 году 40% жителей продолжали проживать в бараках. Чтобы ускорить жилищно-гражданское строительство, специалисты «Магнитостроя» совместно с Академией архитектуры СССР впервые в стране разработали технологию крупнопанельного возведения домов¹⁷.

В дальнейшем именно в Магнитогорске впервые в стране появились застеклённые балконы и лоджии¹⁸, которые были призваны удовлетворить потребности горожан в комфорте и защитить их квартиры от ветра и пыли.

В итоге в городе сформировалась новая архитектурная стилистика, у которой имеются свои интересные достоинства, но это уже предмет отдельного разговора.

Современные жилые дома в Магнитогорске

Примечания

1. Галигузов, И.Ф. Станица Магнитная. От казачьей станицы до города металлургов [Текст] / И.Ф. Галигузов, В.П. Баканов. Магнитогорск, 1994. 467 с. – С. 85.
2. Фёдоров, М. След Починских / М. Фёдоров // Магнитогорский металл. 7 июля 2012 года [Электронный ресурс]. URL: <https://magmetall.ru/news/obo-vsem/sled-pocinskih/> (дата обращения 10 апреля 2024 года).
3. В 1942 году во время эвакуации из блокадного Ленинграда Борис Викторович Данчич скончался от истощения.
4. Казанева, Е.К. Главные зодчие социалистического Магнитогорска [Текст] / Е.К. Казанева, В.С. Федосихин. Магнитогорск: изд-во МГТУ им. Г.И. Носова, 2009. 184 с. – С. 105.
5. Курдонёр – парадный дворик в архитектуре, который образуется между находящимся в глубине центральным и выступающими вперёд боковыми корпусами здания.
6. Достопримечательности города Магнитогорск. Топ – 21 (копия более раннего поста, автором которого был Янин Игорь). [Электронный ресурс]. URL: <https://now-penza.ru/geo/3979.php> (дата обращения 15 апреля 2024 года).
7. Бельведер – надстройка на перекрытии здания. Может быть в виде круглого строения (ротонды) или многоугольной башенки.
8. Антаблемент – перекрытие здания или сооружения, включающее несколько ярусов (архитрав, фриз, карниз). Раскрепованный антаблемент выстраивается не по прямой линии, а имеет ритмичные выступы.
9. Эркеры – округлые или многогранные выступы на фасадах, в отличие от балконов расширяющие внутреннее пространство помещения и поднимающиеся на несколько этажей, нередко от фундамента до перекрытия.
10. Руст, рустованные углы или рустованная поверхность стены – имитация кирпичной или грубой каменной кладки, характерной для фортификационной архитектуры, рыцарских замков и крепостей.
11. Рельеф – выступающее на плоской поверхности невысокое объёмное изображение.
12. Пинакль – элемент архитектуры в виде миниатюрного обелиска, установленного на карнизе. Придаёт линиям здания движение вверх.

13. Балюстрада – ажурное ограждение карнизов, лестниц, террас и других элементов архитектуры, состоящее из фигурных балясин.
14. Картуш – это скульптурное изображение геральдического символа в раме или на свитке, размещается на стене или фронтоне здания.
15. Фронтон – треугольный или фигурный выступ, размещающийся над линией перекрытия и отделяющийся от него карнизом.
16. Щипец – выступ над линией перекрытия, не отделяющийся от него карнизом и являющийся продолжением стены.
17. От палатки до высотки: путеводитель [Текст] /сост. М.Ю. Семина; ред. Р.Т. Доминова, О.А. Яблокова. – Магнитогорск: МБУК «ОГБ», 2018. 37 с. – С. 24.
18. Коротких, И. Мечты и реальность. Интервью с Владимиром Федосихиным / И. Коротких // Магнитогорский металл. 5 октября 2013 года [Электронный ресурс]. URL: <https://magmetall.ru/news/sobytiya-i-kommentarii/mecta-i-realnost/?ysclid=lvakxt5hje10198633> (дата обращения 30 марта 2024 года).

Сборник материалов

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Материалы Первых городских искусствоведческих
и культурологических чтений

Составитель С.Н. Амельченко

Подписано в печать 17 апреля 2024 года
Формат 14 x 19. Объем 3,8 п.л. Тираж 30 экземпляров