

Васильев Владимир Александрович,
*профессор, заведующий проблемной научно-исследовательской лабораторией чувашско-украинских культурных связей имени А.А. Кокеля
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары, Россия)*

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.А. КОКЕЛЯ КАК СИМВОЛ ЧУВАШКО – РОССИЙСКО – УКРАИНСКОГО ТРАНСКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА*

Изучение творческой деятельности А.А. Кокеля, играющую важнейшую роль в чувашско – российско – украинском транскультурном диалоге, приобретающем сегодня все более глубокий и широкий позитивный характер, представляет значительный научный и практический интерес.

Чуваш по национальности, блестящий воспитанник Петербургской Академии художеств, великий мастер, типичный представитель русской художественной школы, основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства, талантливый педагог, оставил богатое творческое наследие.

Алексей Афанасьевич (Афанасьев) Кокель родился 13 марта (1 марта по старому стилю) 1880 года в селе Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии (ныне Батыревского района Чувашской Республики) в семье чувашского крестьянина, учился в Тарханском сельском начальном училище с большим интересом и любознательностью, по всем предметам успевал на «отлично». Его звонкий голос в хоре местной церкви вызывал восхищение. Однако «на третьем году посещения школы жестоко простудился и заболел костным туберкулезом» [4], от последствий которого, несмотря на неоднократное лечение, избавиться полностью так и не смог. Коварная болезнь давала знать о себе всю жизнь.

Счастливым поворот, который произойдет в судьбе чувашского крестьянина, известный русский публицист и поэт А.В. Жиркевич сравнит с историей «архангельского мужика» Михайло Ломоносова и скажет: «Сказка вроде Ломоносовской» [1]. Прелюдией «сказки» станет страшное народное бедствие – засуха, постигшая летом 1899 года Поволжье. В Тарханах, как и повсюду, умирали и стар и мал, пал весь домашний скот.

В это ужасное время болезнь А.А. Кокеля обострилась. Спасла его от верной гибели лишь помощь, подоспевшая из Петербурга, – студентки Петербургского женского медицинского института Анна Виноградова и родственница управляющего Тарханским лесным удельным имением В.Ю. Раубе Мария Варганова. «Меня показали им как больного, – пишет в «Автобиографии» А.А. Кокель. – К этому времени у меня было пять открытых ран (язв). Был приглашен также и земский врач, до сих пор лечивший меня <...>. Стены черной избы, в которой протекало мое детство, были до отказа увешаны моими работами, которые служили образцами для заказчиков» [4]. Девушки были потрясены прекрасными работами тяжело больного юноши и, не сдерживая своего восхищения, назвали его «чувашским Рафаэлем». Мария сумела убедить

родственников в необходимости спасения юного дарования, и на семейном совете Раубе было принято решение отправить Алексея в Петербург на операцию «и при счастливом исходе последней оставить учиться в Петербурге». Так семья В.Ю. Раубе и студентки помогут будущему художнику излечиться от смертельной болезни у лучших врачей в Петербурге и затем поступить в Петербургскую Академию художеств.

Здесь талантливый самородок был любовно выпестован В.Е. Маковским, И.Е. Репиным, П.П. Чистяковым, Н.Д. Кардовским. Соучениками А.А. Кокеля были ставшие впоследствии не просто именитыми, а великими художниками И.И. Бродский, Л.А. Бруни, М.Б. Греков, Б.Д. Григорьев, Е.Г. Гуро, А.В. Лентулов, Н.И. Фешин, П.Н. Филонов, М.З. Шагал, В.И. Шухаев, А.Е. Яковлев. Эти имена Учителей и Учеников ярко раскрывают непревзойденную творческую среду великой русской художественной культуры, которая взрастила мастера.

Окончив в 1912 году Петербургскую Академию художеств с отличием, он стал первым чувашом, получившим звание художник, и для совершенствования мастерства по индивидуальной программе был направлен в пенсионерскую поездку во Францию, Германию и Италию. Его дипломной работой явилась картина «Чайная», которая в числе избранных произведений лучших русских художников в 1913 году – в год 300-летия царствующего дома Романовых, экспонировалась на XI международной художественной выставке в Мюнхене. Среди ее посетителей нерусская фамилия Кокель русского художника внесла некоторую интригу. Ее разгадку начали искать в аристократических корнях немецких баронов von Kokel auf Grosskokelburg in Sibenburg, а ярким мастером оказался... выходец из крестьян, к тому же чуваш.

В 1914 году «Чайная» «переедет» в Венецию на Всемирную художественную выставку и так же, как и в Мюнхене, будет пользоваться большим успехом. Международные выставки принесли А.А. Кокелю мировую известность.

Такой большой мастер по рекомендации И.Е. Репина с 1 января 1916 года избирается преподавателем Харьковского художественного училища. С этого времени культура Украины немыслима без имени Алексея Афанасьевича Кокеля, которой он отдал целую жизнь и творческий труд.

Начало 40-летнего украинского (харьковского) этапа творчества, педагогической и общественной деятельности мастера пришлось на 20-е годы прошлого столетия, которые, как отмечает Председатель Верховной Рады Украины, академик и вице-президент Национальной академии Украины В.М. Литвин, «характеризуются термином «национальное возрождение» и наиболее ярко иллюстрируются великими достижениями в сфере литературы и искусства. Творческий взлет, зарожденный народной революцией, продолжался и ширился в наследии широкой украинизации». В числе возрождавших нацию немногих художников В.М. Литвин называет и А.А. Кокеля [1].

А.А. Кокель явился одним из создателей высшего художественного образования на Украине, основателем харьковской школы академического рисунка. С его именем неразрывно связаны зарождение и развитие украинского авангарда, советской станковой картины и плаката на Украине. Он стал организатором Ассоциации художников Червонной Украины, основы Союза Советских художников Украины (с 1990 года Национальный Союз художников Украины).

А.А. Кокель не только талантливый художник, но и не менее выдающийся педагог. Его деятельность по созданию своей стройной педагогической системы,

по праву именуемой сегодня «Кокелевской школой живописи», берет начало еще со времени окончания им Высших педагогических курсов при Академии художеств в 1906 году. Сотни художников из национальных республик СССР, получивших художественное образование в Харькове, в своих биографических справках в числе основных своих учителей называют А.А. Кокеля.

Среди его учеников лауреаты Государственных (Сталинских) премий СССР А.А. Горпенко, Б.В. Косарев, А.М. Стадник и заслуженный художник РСФСР П.И. Жигимонт; народные художники СССР, академики Академии художеств СССР, народный художник Украины М.Г. Дерегус и М.Г. Лысенко. В их числе также народный художник Украины В.В. Сизиков, заслуженные деятели искусства Украины С.Ф. Беседин, М.А. Рыбальченко, Л.И. Чернов, А.Г. Сафаргалин, Е.Ф. Жердзицкий, Е.П. Егоров, И.И. Карась, В.Ф. Яценко, заслуженные художники Украины П.А. Шигимага, Л.А. Шматько.

Примечательно, что именуют его своим учителем даже художники, выросшие уже в конце прошлого столетия. Об этом с гордостью говорят народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко В.И. Ковтун, народный художник Украины, вице-президент Академии искусств Украины В.Д. Сидоренко – их учителями были воспитанники А.А. Кокеля. Каждому из вышеперечисленных живописцев можно посвятить отдельную книгу.

Творчество А.А. Кокеля, принадлежащее одновременно чувашскому, русскому и украинскому народу, по праву, становится символом чувашско – российско – украинского транскультурного диалога, однако мастер незаслуженно был забыт потомками.

К счастью, имя его, как и многих других талантливых художников, которыми была богата и по праву гордилась русская и украинская земля, сегодня возвращается из забвения. Свидетельство тому – Кокелевский международный пленэр, который проводится ежегодно профессиональными художниками России и Украины в родном селе мастера Тарханы.

Кокелевский пленэр, являясь логическим продолжением Международного Репинского, задуман как инновационный транскультурный проект – обеспечение диалога чувашской, российской, украинской культур, а также культур народов Поволжья в XXI веке и приобретает в условиях глобализации и мирового финансового кризиса особую актуальность.

Основными целями пленэра являются:

- взаимодействие разных художественных школ, традиций и индивидуальных манер как основы неповторимого своеобразия культур и искусства в XXI веке;
- развитие и популяризация реалистического направления в современном изобразительном искусстве;
- осуществление мечты А.А. Кокеля о превращении его родины в центр развития искусства;
- создание в с. Тарханы уникальной сельской картинной галереи современных художников России и Украины;
- пополнение коллекции Художественного музея имени А.А. Кокеля Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова;
- укрепление на основе диалога культур дружбы между народами.

Многовековая история села Тарханы как одного из старейших культурных, административных и экономических центров низовых чувашей интересна и привлекательна для живописцев. Свое начало оно берет с круч Волжских берегов.

В начале XVII века, осваивая «дикое поле», мужественные и трудолюбивые волжане с современного Марпосадского района заложили в вековой тайге село с удивительным названием Хан самого Тора (Бога) – Тарханы.

Вдохновляет на создание новых живописных исторических полотен уникальный археологический памятник Тигашевское болгарское городище – замок со сложной системой укреплений на р. Буле, сожженное дотла в неравной борьбе с татаро-монгольскими завоевателями.

Геополитическое положение Чувашии на срезе Европы и Азии вызывает у живописцев горячие дискуссии по проблеме «Восток – Запад».

Интерпретация историко-культурного наследия чувашей – одного из древнейших народов, в современном изобразительном искусстве – неисчерпаемая тема для пленэристов. На их полотнах мы видим жителей села в национальной одежде низовых чувашей, богато убранной вышивкой, являющейся одним из основных видов чувашского народного орнаментального искусства. Современная чувашская вышивка, ее орнаментика, техника, цветовая гамма генетически связаны с традициями художественной культуры чувашского народа. В распоряжении пленэристов имелись даже образцы одежды, относящиеся к началу 20 века, поэтому вполне понятна их огромная тяга к изображению на холсте всего этого богатства. Достаточно назвать работы харьковчанина В.И. Ковтуна «Тарханы – жемчужина Чувашии», петербуржца А.П. Рыбкина «Девочка Надя в национальном костюме», харьковчан А.О. Дмитриева и А.А. Короля «Катя», казанца З.Ф. Гимаева «Тетушка Анисья», сумчанина А.Н. Чередниченко «Чувашская мадонна», «Чувашский натюрморт», чугуевца С.В. Коморного серию «Небо Чувашии».

Стремилась запечатлеть живописцы и памятники деревянного зодчества низовых чувашей, прежде всего деревянную двухпрестольную церковь Богоявления Господня и Святой Троицы. Она была воздвигнута в 1880 году. Церковь почти с фотографической точностью 8 июня 1899 года нарисует А.А. Кокель перед самым своим отъездом в Петербург. Через столетие его рисунок окажется архитектурным документом при ее восстановлении.

Часто можно было видеть художников с мольбертами у дома управляющих Тарханским лесным удельным имением, у первого здания школы, у дома старшего брата мастера – Ивана Кокеля, а также у ветряной мельницы. Но больше всего, пожалуй, притягивали изумительные узоры шедевров деревянной архитектуры, вырезанные народными умельцами, на которых так щедро тарханская земля.

Живописная первозданная природа села и его окрестностей – жемчужина среднерусской полосы, также вдохновляет художников на создание прекрасных полотен. Однако перед художниками стояла довольно сложная задача: не просто написать пейзаж, а попытаться передать в характерных, но порой едва уловимых деталях дух и особую энергетику земли, даровавшей миру великого мастера кисти. С этой высокой творческой планкой художники успешно справились. Их работы ничем не уступают лучшей европейской живописи, а в некоторых случаях превосходят ее. Они послужили основой создания картинной галереи современных художников Чувашии, России и Украины в селе Тарханы и Художественного музея имени А.А. Кокеля Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Ряд работ его участников пополнил собрания художественных музеев России, Украины, Германии и частные коллекции.

Развивая и приумножая добрую традицию Репинского пленэра взаимодействия и взаимообогащения культур, Кокелевский стал, без преувеличения,

международной творческой лабораторией ведущих мастеров изобразительного искусства и молодых художников России и Украины. В процессе созидания участвовали представители художественных школ Чувашии, Москвы, Петербурга, Киева, Харькова, Татарии, Воронежа, Красноярска, Кемерова, Саранска создавая живую яркую палитру многонациональной культуры России и Украины. Для живописцев работа в составе творческой группы на прошедших четырех пленэрах явилась уникальной возможностью общения, обмена опытом и знаниями. Здесь творили такие именитые мастера, как народный художник Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, академик В.И. Ковтун (г. Харьков, Украина), народный художник России, академик Российской академии художеств, председатель Союза художников Чувашии Р.Ф. Федоров (г. Чебоксары, Россия), заслуженный художник Украины А.Н. Чередниченко (г. Сумы, Украина), заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (РТ), лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, председатель Союза художников РТ З.Ф. Гимаев, (Казань, Россия), заслуженный художник России А.П. Рыбкин (г. С.-Петербург, Россия), а также только начинающие свой творческий путь студенты художественно-графического факультета Чувашского государственного педагогического университета К. Кокель и кафедры дизайна Чувашского государственного университета А. Пчеловодникова, О. Рябчикова и И. Сергеев.

Для воспитанников Батыревской школы искусств и Тарханской детской художественной школы имени А.А. Кокеля участниками пленэра проводятся мастер-классы, что, несомненно, сыграет большую роль в становлении юных художников. Эта совместная работа очень полезна: молодые учатся у старших, которые делятся профессиональными секретами творчества, а старшим импонирует смелость, раскованность, незаангажированность взглядов молодых. Однако Кокелевский пленэр является и школой роста мастерства самих мастеров: петербуржец А.П. Рыбкин удостоен высокого звания заслуженный художник России, а харьковчанин Л.К. Сторожук – заслуженный деятель искусств Украины. Подтверждает наше мнение и другие примеры: награждение В.И. Ковтуна наивысшей наградой Украины в области культуры и искусства Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко и избрание Р.Ф. Федорова академиком Российской академии художеств.

Кокелевские пленэры, проводимые Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова совместно с Харьковской организацией Национального Союза художников Украины, стали, без преувеличения, уникальным явлением в современной культурной жизни России и Украины.

Итак, в начале прошлого столетия благодаря И.Е. Репину и А.А. Кокелю Чугуев и Тарханы, Украина и Чувашия, несмотря на огромное расстояние, стали ближе. На рубеже XX-XXI веков в непростых отношениях между Россией и Украиной сближающим фактором является братское содружество мастеров изобразительного искусства, которое приобретает, на наш взгляд, форму народной дипломатии и способствует духовно-нравственному обогащению, возрождению исторических и культурных корней братских народов, преодолению межнациональных конфликтов.

Председатель Верховной Рады Украины В.М. Литвин, говоря об объединяющей миссии творческого наследия А.А. Кокеля в контексте современного чувашско-российско-украинского транскультурного диалога, подчеркивает: «Убежден, что широкое празднование 130-летнего юбилея Алексея

Афанасьевича Кокеля в Украине, с которой связаны долгие годы жизни и творчества великого мастера, станет важным этапом в развитии всесторонних отношений Украины и Чувашии, заметным вкладом в укрепление украинско-российской дружбы» [2].

«Его жизнь и творчество, как и современные исследования, посвященные ему, в частности монография о Мастере В.А. Васильева, – отмечает выдающийся украинский ученый, академик НАН Украины Г.А. Скрипник, – являются залогом тесных украинско-чувашии взаимосвязей, вызывают живой отклик и необходимость проявления взаимных научно-творческих изысканий, а также реальных практических шагов в данной области» [2].

Таким образом, творчество А.А. Кокеля, принадлежащее одновременно чувашской, русской и украинской культуре, в чем, как отмечает украинский искусствовед О.В. Ламонова, проявляется его уникальность [3], нуждается в объединении исследовательских усилий ученых разных стран по созданию цельного и красочного полотна Кокель, которое придаст новый позитивный импульс чувашско-российско-украинскому транскультурному диалогу.

Примечания:

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-04-22-409 а/В

**Автор благодарит Е.В. Бильченко за помощь в работе над статьей.

Литература:

1. *Васильев В.А.* Алексей Афанасьевич Кокель 1880-1956. Жизнь и творчество. Чебоксары: Изд-во «Пегас», 2009. 2-ое изд., испр. и доп. - 336 с.

2. А.А. Кокель. Портрет сквозь призму времени: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения выдающегося художника, педагога и общественного деятеля Алексея Афанасьевича Кокеля (*Харьков – Чебоксары – Тарханы, 13 – 19 марта 2010 г.*). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. – 110 с.

3. *Ламонова О.В.* Васильев В.А. Алексей Афанасьевич Кокель: 1880-1956: Жизнь и творчество/ В.А. Васильев; [науч. Ред. В.И. Ковтун].- 2-е изд., исп. И доп. – Чебоксары: [Б.и], - 2009. – 335 с. //Студії мистецтвознавчи. №3.- Киев: Видавництво ИМФЕ, 2009. – 146 с.

4. Харьковский исторический музей. Личный фонд А.А. Кокеля. Автобиография Кокеля Алексея Афанасьевича, художника, проф.[ессора] живописи Харьковского художественного института. Завершена 2 февраля 1950 г. Рукопись. 20 с.

Опубликовано:

Концепт культури: теоретико-методологічні та праксеологічні аспекти /Збірник наукових праць - Інститут культурології Академії мистецтв України, К., 2011. – С. 112-123. – на рус. яз.

