

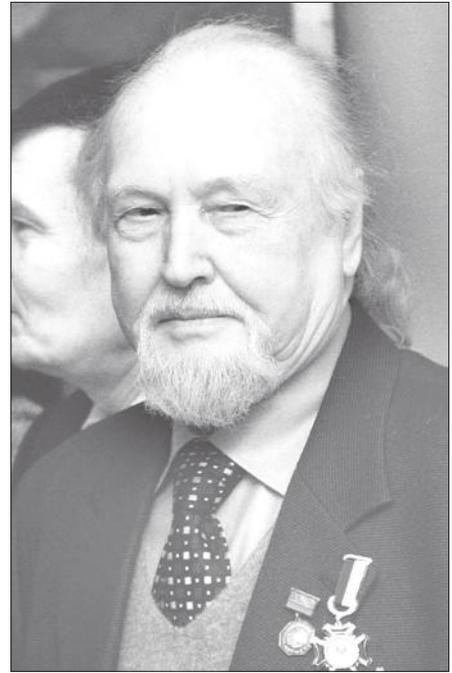
Наталья САПАК

МЫСЛИТЬ И ТВОРИТЬ

Начало нового 2015 года в Николаевском филиале Киевского национального университета культуры и искусств ознаменовано замечательным юбилеем – 80-летием заслуженного художника Украины, доцента кафедры дизайна Юрия Андреевича Макушина.

Имя талантливого скульптора, как и имена его жены Инны Викторовны и сына Виктора Юрьевича, известны не только в Николаеве, но и в Украине. О каждом из них много сказано и написано, а открытие монумента или мемориальной доски, авторами которых они являются, всегда становится большим событием в культурной жизни города, области. Но сколько бы ни говорили и ни писали о художниках с большой буквы, каковыми являются Макушины, всегда есть потребность ещё и ещё раз обратиться к творчеству этой замечательной семьи. В последние десятилетия Юрий Андреевич и Инна Викторовна трудятся также на педагогической ниве, передавая свои знания, мастерство, любовь к творчеству студентам художественных специальностей.

Юрий Андреевич пришёл преподавать в Николаевский филиал КНУКиИ почти двадцать лет тому. За плечами скульптора было уже много творческих работ, участие в международных конкурсах, выставках, симпозиумах. Его путь в искусстве нельзя назвать гладким. Макушин, как говорят, не был баловнем судьбы. Скорее наоборот. Всё, к чему он стремился и чего достиг, – результат упорного труда. Его характер проявился уже в юности, когда после переезда из Сибири в Николаев он подростком пошёл работать на строительный комбинат, а потом был в числе первых уехавших на целину в Казахстан. Дальше была служба в армии, возвращение в Николаев и работа на заводе. И всегда рядом с ним были неизменные спутники – бумага и карандаш. Любовь к искусству проявилась у Юрия рано. Во многом она развилась под влиянием его старшей сестры, искусствоведа Зинаиды Андреевны, и её мужа, художника Романа Яковлевича Вайнштока. Макушин и его жена много читали, знакомились с творчеством выдающихся художников прошлого, увлекались поэзией, музыкой, театром. Юрий Андреевич изучал труды известных философов. Накопленные знания и практические навыки в рисунке, живописи позволили им поступить в Ленинградское художественное училище им. В. Серова, а по окончании его – на скульптурное отделение Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Репина Академии художеств СССР. За плечами Макушина был уже немалый жизненный и творческий опыт. Он был старшим на курсе. Преподаватели, и прежде всего руководитель мастерской, известный советский скульптор М. К. Аникушин, выделяли его среди студентов, привлекали

Макушин Юрий Андреевич. Заслуженный художник Украины, скульптор-монументалист. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина (1971). Член Национального союза художников. Горожанин года (2002). Доцент, автор учебных пособий: «Рисунок и время» (2004), «Рисунок в пространстве и времени» (2002, 2008). Основные художественные произведения: монумент «Стальной солдат», памятник А. С. Пушкину, «Маугли» и др. Преподаёт дисциплины: «Монументальные декоративные средства в дизайне среды», «Рисунок».

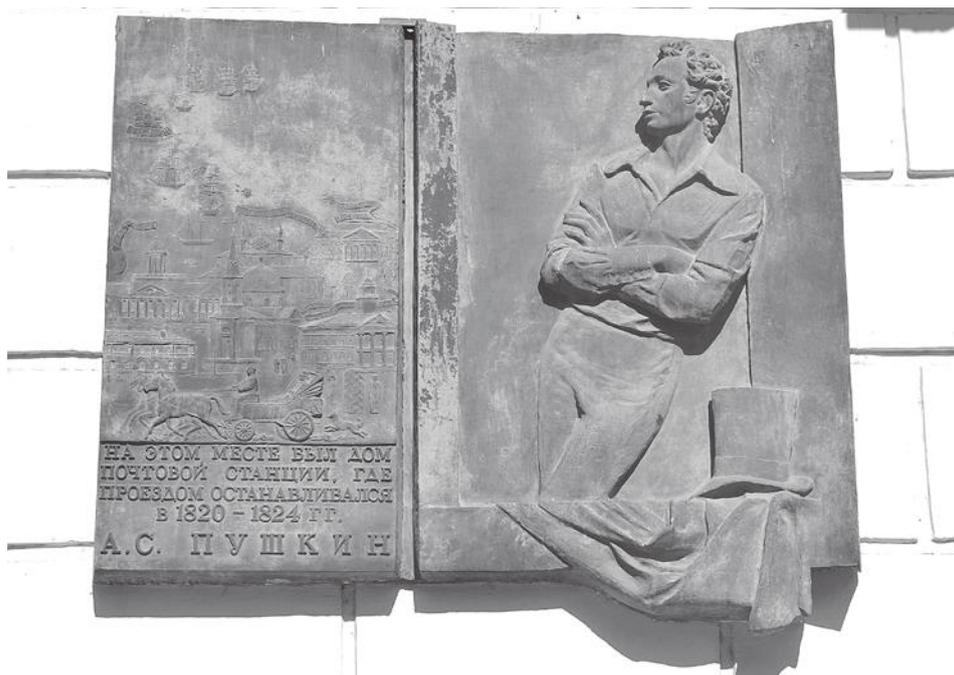

к выполнению творческих работ. Академия художеств – старейшее учебное заведение страны – сохранила традиции универсальной профессиональной подготовки художников. Поэтому по окончании вуза скульптор в равной степени мог работать в круглой скульптуре и в рельефе, в монументальной и станковой пластике, успешно экспериментировать в малых формах. Его увлекали портрет и жанровые композиции. Когда в 1971 году после окончания Академии Макушин вернулся в Николаев, он смело вошёл в художественную среду. И уже через три года ему был поручен ответственный заказ – создание монумента на кургане Славы под Новой Одессой.

Работа над скульптурой кургана Славы потребовала от автора (все монументальные произведения и многие станковые работы созданы в соавторстве с И. Макушиной) мобилизации и творческих, и физических сил. В сжатые сроки, всего за три месяца, был найден образ героя, созданы варианты фигуры, найдено композиционное решение, масштаб, материал. Много приходилось делать впервые. И прежде всего, осваивать технологию создания монументальной скульптуры (высота 11 м) из листовой стали на каркасе. В образе солдата, идущего в атаку, его призывном жесте правой руки художник аккумулировал эмоциональную и физическую силу солдат, стоявших насмерть за своё отечество. За долгую творческую жизнь Макушин создал немало памятников воинам-освободителям. Но этот монумент, открытый к 30-летию Победы, является вершиной не только его творчества, но и уникальным памятником украинского монументального искусства советской эпохи. В 1975 году Юрий Андреевич был принят в Союз художников, а через несколько лет удостоен звания заслуженного художника Украины.

Патетика образа «Стального солдата» нашла продолжение в памятнике Ленинскому комсомолу (пр. Октябрьский) и памятнике работникам милиции (пр. Ленина и ул. Садовая). Но художник не повторяется. Он находит новое композиционное решение, где поза, жест подчинены сути образа героев. Он работает в бронзе – классическом материале монументальной скульптуры. Здесь ярко проступает свойственная скульптору выразительная пластика формы. Макушин удивительно чувствует городскую среду. Поэтому его произведения органичны как среди новостроек, так и среди архитектуры старого города.

Несомненной удачей стала скульптурная композиция «Прометей» у завода «Кристалл» на пересечении улиц Декабристов и Чигрина. Она стоит несколько обособленно в ряду героических образов, созданных скульптором. Прометей, герой античного мифа, подаривший людям огонь, ассоциируется с вечным стремлением человечества к освоению нового. Это стремление подчёркнуто широкой поступью героя, держащего огонь в вытянутой вперёд руке. Выразительные пропорции фигуры, моделировка формы, проработка черт в духе архаической греческой скульптуры вызывают в воображении героические образы античности. В то же время фигура убедительна в современной среде.

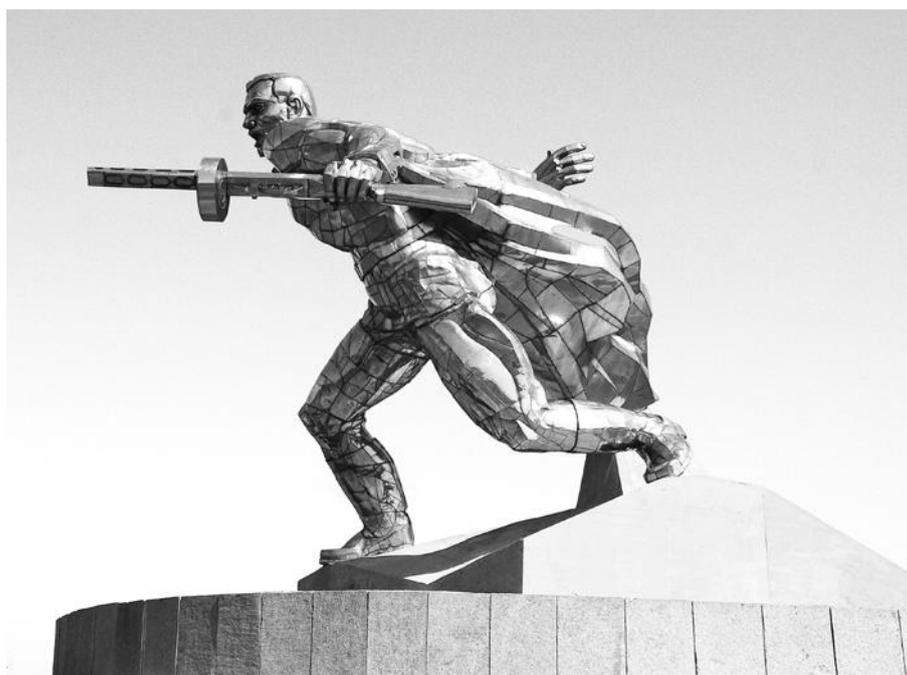
Мемориальная доска А. С. Пушкину (1987).

Этому во многом способствует материал. Макушин использует уже апробированную технологию сварки листовой стали. Фактурная выразительность стальной фигуры, композиционно поддержанная языками пламени из того же материала, чётко выступает на фоне простых геометризованных форм здания завода.

В 1988 году у моста через реку Ингул при въезде в Николаев был установлен памятник А. С. Пушкину. Эта работа стала важной вехой творчества мастера в создании лирического образа. Макушин не меняет ставшую характерной обобщённо-пластическую манеру проработки формы, но использует новые для него выразительные приёмы. Необходимость максимально приблизить фигуру к зрителю, вызванная небольшим участком зелёной зоны, предназначенным для памятника, приводит скульптора к нетрадиционному композиционному решению, а соответственно, и особой трактовке образа поэта. Пушкин изображён сидящим на прибрежном камне и всматривающимся вдаль. В образе поэта нашли органичное единство грани его личности: гражданственность и пафос, лиризм и мечтательность. Для усиления эмоциональной выразительности мастер использует приём «непостоянства» позы поэта, а дополняет это состояние жест руки, развевающиеся волосы и шейный платок. В скульптурной Пушкиниане есть немало выдающихся произведений. К ним относится и памятник А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге работы учителя Макушина – М. К. Аникушина. Юрий Андреевич нашёл свой неповторимый образ, который органично вписался в историческое место города на улице, носящей имя поэта.

Пушкинская тема нашла продолжение в творчестве мастера. Скульптор создал несколько памятных досок. Наибольший интерес вызывает рельеф на доме на углу улиц Советской и Шевченко. Бронзовая доска представляет страницу раскрытой книги. На одной половине поколенная фигура стоящего в мечтательной позе поэта, а на другой – панорама старого Николаева с надписью «На этом месте был дом почтовой станции, где проездом останавливался в 1820–1824 гг. А. С. Пушкин».

В каждом создаваемом образе скульптора привлекает индивидуальность, психологическая глубина, масштабность личности. Он смело берётся за создание исторических портретов. Изучает архивные материалы, воспоминания современников. Его скульптурные портреты убедительны в своём временном бытовании. Это портреты военного врача, основателя отечественной эпидемиологии Д. С. Самойловича; мецената, основателя художественного музея им. В. В. Верещагина князя Н. А. Гедройца; основателя города Николаева князя Г. А. Потёмкина; поэта и художника Т. Г. Шевченко; писателя В. М. Гаршина. Ряд скульптурных портретов и мемориальных досок посвящены ярким личностям XX столетия: Герою Советского Союза Н. А. Гребенюку, директору судостроительного завода Ю. И. Макарову, украинскому актёру и режиссёру П. К. Саксаганскому.

Монумент «Стальной солдат» в Новой Одессе (в соавторстве с Инной Макушиной, 1975).

Следует особо выделить и станковые портреты-бюсты современников. Это в основном деятели культуры, медицины. Макушин работает над портретами горожан, близких ему по духу, хорошо знакомых, друзей. Таким работам присуща особая теплота, одухотворённость. Нередко он отождествляет портретируемого с образами античного прошлого. В них нет места внешним эффектам, но есть внутреннее благородство в высоком смысле слова. Портреты художника О. К. Приходько, мэра В. Д. Чайки, журналистов Б. Л. Арова, Ю. Н. Агеева, директора краеведческого музея Л. Д. Хлопинской, поэта Д. Д. Креминя, заведующего областной больницей, хирурга В. А. Видяпина и многие другие – прекрасная скульптурная галерея достойных граждан Николаева.

В последние десятилетия Юрий Андреевич всё больше работает в живописи, причём в пейзаже – жанре, далёком от скульптуры. Владея кистью так же, как и резцом, он остаётся верен себе в плане восприятия и передачи монументально-обобщённого образа окружающего мира. На небольших по размеру холстах художник создаёт свою картину природы, где есть широкие дали, величественные горы, морской простор. Природные формы он подчёркивает широкой цветовой плоскостью, слегка играя на оттенках одного тона.

Параллельно с творчеством вот уже много лет Макушин занимается преподавательской и научной деятельностью. Его первыми студентами были будущие художники декоративно-прикладного искусства Николаевского филиала КНУКиИ. На кафедре дизайна художник с года её основания. В настоящее время по разработанной им методике Макушин учит рисунку дизайнеров среды, студентов графического дизайна и дизайна одежды. Используя накопленный опыт, опираясь на академические принципы подготовки, он разработал программу дисциплины, предложив ускоренную методику обучения. Свой опыт преподавания рисунка фигуры с гипсов и живой природы Макушин обобщил в книге «Рисунок и час». Художник пишет: «Рисунок – не только искусство, но и наука, которая учит мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать структурную пластику предметов, фигур на плоскости». В связи с небольшим объёмом часов на занятиях у скульптора студенты начинают рисовать гипсовую фигуру уже со второго семестра 1 курса, со 2 курса осваивают рисунок обнажённой модели, а на 3-м – рисуют фигуру в одежде. Юрий Андреевич требует постоянной самостоятельной работы на натуре. Студенты работают над набросками на улице, дома, в зоопарке, на природе.

Важной составляющей обучения является рисование по памяти. Макушин пишет: «Каждый художник познаёт мир, мыслит и творит с помощью рисунка. Научить художника свободно рисовать «от себя» и по памяти – задача большой сложности, а научить студента необходимо с самого начала. Рисунок по памяти необходимо проводить после каждой длительной постановки. Правильные и правдивые рисунки по памяти – итог долгой, нескончаемой тренировки зрительной памяти художника...»

Подвижность в методике преподавания была продемонстрирована художником и в обучении основам скульптуры. В течение одного года студенты перешли от небольших фигурок животных к натурному портрету в реальную величину.

Практический опыт, эксперимент Макушин обобщил не только в книге по методике рисунка. Он автор ряда научных, научно-методических статей, в которых поднимает вопросы истории, теории, практики художественного образования. Только в последние годы в изданиях ВАК опубликованы его статьи: «Деякі питання професійної мистецької освіти та її змісту в Україні», «Програма «Малюнок» як одна з частин культурології», «3 методики роботи над рисунком людської фігури». Его интересуют философские аспекты искусства: «Філософські теорії про мистецтво і світогляд митців», «Культурологические и психологические аспекты методики работы над рисунком».

Юрий Андреевич Макушин – яркая творческая личность, беззаветно преданный своему делу, интеллигентный, душевный человек, надёжный товарищ. Он ведущий педагог кафедры дизайна. Общение с этой неординарной личностью наполняет и обогащает студентов, молодых педагогов, служит образцом для подражания. Скульптор и педагог, он олицетворяет все лучшие качества художника – Творца с большой буквы.

Сапак Наталья Викторовна. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна НФ КНУКиИ. Автор более 25 научных публикаций по истории и теории искусства. Преподаёт дисциплины: «История изобразительного искусства», «История декоративно-прикладного искусства», «Искусствознание».