

**Ученик А. А. Алексеевой художник-график
Василий Михайлович Звонцов**

Тема «учитель и ученик» - одна из ключевых тем нашего времени. Учитель может предстать перед учеником как идеал, носитель знания, то есть человеком, который откроет мир знаний. Тогда он будет тем, кто покажет дорогу, то есть сможет вести за собой ученика. Учитель не тянет за собой, а только указывает путь. Таким человеком для многих череповецких детей стала Ангелина Анатольевна Алексеева.

Она обладала огромным запасом знаний, легко выявляла в ребенке талант и вдохновляла маленького человека на его развитие. Самое важное в её преподавании то, что А.А. Алексеева умела сохранить индивидуальность каждого своего ученика. После окончания Художественного института (Академии Художеств) по распределению Ангелина Анатольевна попадает в Череповец. Сначала она работает учителем рисования в школе №1. В 1936 году становится первым директором Детского дома культуры. Большую часть жизни А.А. Алексеева посвятила детям, соединив в себе талантливого педагога и справедливого человека. По инициативе Ангелины Анатольевны в Череповце были открыты первая художественная и первая музыкальная школы. Её именем назван Дворец детского и юношеского творчества. Она является почетным гражданином города Череповца.

Для одних она была школьным учителем, для других - педагогом Детского дома культуры, а для художника В.М. Звонцова стала человеком, указавшим путь будущей профессии и можно сказать путь всей жизни. В июле 1976 года, рассказывая о себе и своей работе, он напишет: «Я хорошо помню всех своих учителей рисования, но с особой благодарностью вспоминаю помощь А.А. Алексеевой, имевшей высшее художественное образование. Именно там, в череповецкой средней школе, окончательно укрепилось во мне желание стать художником».(1)

В.М. Звонцов родился 13 апреля 1917 года в деревне Вахонькино Кадуйского района Вологодской области. Изучая и анализируя творческую жизнь талантливого художника-графика Василия Михайловича, ее можно разделить на несколько периодов.

Первый (1917-1935 гг.) - этап зарождения интереса к изобразительному искусству, создание первых рисунков, обучение у отца сельского учителя и художника-самоучки. Василий довольно рано стал рисовать и полюбил это занятие. В 1924 году переехал в Череповец, познакомился здесь с А.А. Алексеевой. Будущий художник создает свои первые самостоятельные работы. Он учился в школе №1 у Ангелины Анатольевны. Она стала для него первым учителем рисования, первым наставником в мире искусства.

В Череповецком музейном объединении хранятся рисунки В.М. Звонцова, исполненные им в 1931-1935 годах. Рисунки выполнены акварелью. Самый ранний из них «Портрет женщины»(2) 1931 года. Погрудное изображение в фас пожилой

женщины с карими глазами, широким носом, узкими сжатыми губами, морщинистым лбом, с белым платком на голове, из-под которого видны пряди темно-русых волос. Среди этих рисунков есть несколько пейзажей: «Сосна»(3) (1934 г.), «Лес на красной горке»(4) , «Береза (Андога)»(5) (1932 г.), «Перевоз в Торово»(6) (1932 г.). Все они выполнены с натуры. Из первых работ В.М. Звонцова сохранился дружеский шарж на А.М. Горького, выполненный тушью(7) в 1935 году. А.М. Горький изображен в фас, с маленькими глазами и небольшим носом. Усы неимоверно длинны. На шее видна часть шарфика и воротника, на голове шляпа с узкими полями. Интересен рисунок «Проект памятника героям Арктики»(8), созданный художником в 1935 году. В центре листа тушью изображен монумент из вертикальных плит и одной эс-образной горизонтальной плитой с тремя самолетами на ней. Наверху памятника возвышается пятиконечная звезда. Сам памятник расположен на части ледника. Вокруг него изображено несколько небольших фигур людей. Свои ученические работы В.М. Звонцов передал в дар череповецкому музею. В них чувствуется еще неокрепшая рука художника.

Следующий период творчества (1935-1953 гг.) - овладение профессиональным мастерством, становление В.М. Звонцова как художника. В 1935 году Василий Михайлович поступил в Ленинградское художественное училище. Далее он учился на первом курсе во Всероссийской Академии Художеств. Период этот был прерван Великой Отечественной войной, в течение которой В.М. Звонцов почти не занимался творчеством, а созданные в военное время рисунки погибли в 1944 году при артобстреле. Осенью 1946 года Василий Михайлович демобилизовался и смог вернуться в институт им. И.Е. Репина (Академию художеств СССР). Он учился у таких педагогов как А.Ф. Пахомов, Л.Ф. Овсянников, А.А. Громов, Г.Д. Епифанов, К.И. Рудаков. В 1952 году В.М. Звонцов был принят в члены Союза художников.

Третий период (1953 -1971 гг.) - тоже неразрывно связан с институтом им. И.Е. Репина, но уже в роли педагога. С 1953 года Василий Михайлович сам стал работать на графическом факультете, стал наставником для нескольких поколений будущих художников. В течение нескольких лет он занимался преподавательской деятельностью. С 1957 года по инициативе В.М. Звонцова институт имени И.Е.Репина Академии художеств начал проводить практику студентов в музейных усадьбах Пушкинского Заповедника. Много лет практикой графиков руководил Василий Михайлович. Третий период - время творческой зрелости художника.

Четвертый этап (1972-1994 гг.) - время сохранения своего мастерства. В «Заметках о мастерстве» В.М. Звонцов писал: «Мастерство достигается трудно, приходит ценою упорного труда многих лет; его необходимо не просто поддерживать, но непрерывно совершенствовать...».(9) С 1970 по 1974 годы Василий Михайлович работает главным редактором издательства «Аврора». В этот период заслуги В.М. Звонцова были отмечены присвоением ему звания заслуженного художника РСФСР в 1978 году, а затем народного художника РСФСР в 1983 году.

На протяжении всей жизни В.М. Звонцов изучал, и предпочтение отдавал графическим техникам. Он автор нескольких статей о графике и художниках. Василием Михайловичем создана увлекательная книга «Основы понимания графики»,(10) в которой, разумно соединены теория и история сложного и трудоемкого графического искусства. Он работал во всех техниках графики. Но излюбленной и главной среди всего их многообразия для Василия Михайловича стал офорт. В.М. Звонцов пробовал работать во всех манерах офорта. Постепенно

художник понял, что травленный штрих и сухая игла наиболее полно выявляют лучшие стороны этой техники. В каждой работе, созданной В.М. Звонцовым, независимо от ее размера, чувствуется мастерство. Исследователи творчества Василия Михайловича отмечают, что «виртуозное владение техникой позволяет ему выжать из нее все».(11)

В фондах Череповецкого музейного объединения хранятся десять офортов-миниатюр,(12) подаренных Алексеевой Ангелине Анатольевне. С них началось мое знакомство с творчеством В.М. Звонцова, которое переросло в большую любовь при дальнейшем изучении его работ и жизненного пути. Каждый из листов размером 16,5х12,5 см с небольшим оттиском в центре. На первом из них на обороте авторская подпись: «Дорогой Ангелине Анатольевне в день ее семидесятилетия - с любовью и восхищением - от ученика». Каждый лист - законченная работа. Тематика этих офортов разнообразна. Здесь несколькими штрихами созданы миниатюры с обитателями леса («Лисица», «Ворона»), знакомые улочки Петербурга («Зимой на Неве», «На стрелке»), родные пейзажи («Сосенки», «Конец зимы», «В половодье», «Ивы у пруда»). Эти своеобразные поздравительные открытки наполнены лиричностью, теплотой и нежностью. Небольшой лес вдалеке, несколькими штрихами нарисованы пушистые деревья, а на первом плане выбежавший из-за них зверек. Таков сюжет офорта-миниатюры «Лисица», в котором с помощью черного тона и белой бумаги передана динамика движения животного и спокойствие природы. Маленькая деталь - сани с бегущей лошадью, придают движение небольшой графической работе «Озеро Петровское». Каждый из десяти листов со своим отдельным сюжетом, каждый может что-то рассказать. Интересно сравнить офорт-миниатюру «Ворона» и графическую работу с одноименным названием, созданную в 1965 году. На первом листе поражает ворона, выполненная в технике лавис, мягкими чуть размытыми линиями. В работе нет статичности. Еще большему таланту восхищаешься, когда видишь эту же ворону, но на офорте-миниатюре. Удивляешься поистине ювелирному мастерству художника-графика.

В 1968 году в Ленинграде был издан каталог выставки произведений ленинградских художников В.М. Звонцова и В. В. Пименова. Это был своеобразный итог пятнадцатилетнего творческого пути. Один из каталогов был подарен А.А. Алексеевой. На нем дарственная надпись, сделанная рукой художника: «Дорогой Ангелине Анатольевне - моей первой учительнице, «виновной» в том, что я стал художником - с сердечной признательностью и любовью». (13) Ниже подпись троих учеников, обучавшихся в изобразительном кружке Детского дома культуры: В.М. Звонцова, В.В. Пименова и Ю.И. Кузнецова. На развороте своеобразная визитная карточка Василия Михайловича - небольшой офорт, на котором изображена часть ели с птицей на макушке, последние лучи дождя и проглядывающая сквозь них радуга.

Излюбленным жанром на протяжении всего творческого пути для Василия Михайловича был пейзаж. Их большинство среди всех работ художника. Каждый пейзаж, созданный В.М. Звонцовым, продуман. В течение всей жизни он изучает родную природу. Был своеобразный период в его творчестве, который В.М. Звонцов назвал «ботаническим».(14) Время досконального изучения травинки, цветов, деревьев, веточек. Пейзажи Василия Михайловича носят лирический характер. В его работах чувствуется любовь к родной земле. Пейзажи В.М. Звонцова выражают все самые сокровенные мысли и чувства художника о жизни. Природа показана им без

приукрашивания, с какой-то особой простотой. Он умел увидеть в чем-то обыкновенном и простом удивительное и показать это зрителю. Вот в чем заключается мастерство В.М. Звонцова - чуткого художника и ценителя русской природы.

Во многих его пейзажах звучит одна и та же тема. Каждый раз Василий Михайлович привносит в неё новые черты. Например, очень часто в творчестве художника встречается Пушкиногорье. В коллекции графики Череповецкого музейного объединения есть несколько работ на эту тему. Каждая из них интересна, ни в одной нет повторения. Знаменитая усадьба Михайловское, неотделимая от творческой биографии А.С. Пушкина и овеянная его поэтическим гением, и ее окрестности постоянно встречаются в офортах В.М. Звонцова. Графические работы «Усадьба Пушкина в Михайловском»(15) и «Михайловское. Усадьба Пушкина» (16) созданы в 1965 году, «Февраль в Михайловском»(17) - в 1969 году. Первый офорт передает ощущение покоя и тишины. На переднем плане за забором, проходящим поперек всего изображения, стоят деревья, сквозь ветки которых видны два дома с высокими крышами. Они изображены четкими отрывистыми линиями. Передний план - занесенная снегом земля и крыши домов, укрытые белым пуховым покрывалом - чистый белый лист. Пейзаж лиричен. Мягкие линии наполняют его еще большим ощущением спокойствия и умиротворения.

Вторая гравюра «Михайловское. Усадьба Пушкина» выполнена в технике акватинты и сухой иглы. Изображены те же места и даже в одно и то же время года. На переднем плане река, покрытая снегом. На ней длинная черная прорубь. Смысловый центр композиции - дом с высокой крышей, занесенной снегом. Одним темным пятном изображен лес, почти сливающийся с серым небом. Резкий контраст белого снега в нижней части листа и темного неба и леса в верхней придают офорту какое-то беспокойство. Вся графическая работа пронизана ощущением тревоги.

В офорте «Февраль в Михайловском» 1965 года удачно соединены лавис и сухая игла. Манера, в которой выполнена графическая работа, придает размытость линиям и позволяет художнику точно передать состояние природы. Лавис дополняет в пейзаж мягкость и лиризм.

Внимательному изучению природы было отданы 1950-1960 годы, в этот период уже начинают появляться пейзажи, наполненные легкостью, воздушностью, мягкостью. В следующем десятилетии художник-график В.М. Звонцов вступает в пору творческой зрелости.

В 1970-е годы после путешествий в Польшу, по Оке, в усадьбу «Поленово» и другим местам России расширяется география графических пейзажей, созданных Василием Михайловичем. Для этого периода его творчество характерно также обращение к новым изобразительным материалам. Он начинает использовать уголь. В.М. Звонцов даже сам его изготавливает из различных пород деревьев. Уже в первых работах ему удается сохранить в черно-серебристых тонах светоносность, которая отличает большинство графических работ Василия Михайловича, выполненных в этой технике.

В Череповецком музейном объединении хранятся более поздние рисунки В.М. Звонцова, сделанные углем. На работе «Малы. Старая яблоня»(18) 1984 года изображен летний пейзаж. На переднем плане стоит большое старое яблоневое дерево с раскидистыми ветвями. За ним низенький забор, а вдалеке виднеются поля и лес. Внизу земля, покрытая травой и в центре небольшой куст. Линия горизонта

размыта. Весь рисунок расплывчат. С помощью темно-серебристых оттенков угля В.М. Звонцову удалось передать время года.

Для каждого мотива он выбирает разные изобразительные средства. В этот же период творчества В.М. Звонцов обращается к технике акварели и китайской туши. Работая преподавателем в институте им. И.Е. Репина на графическом факультете Василий Михайлович воспитал несколько поколений будущих художников. Но В.М. Звонцов не только обучал своих учеников, но и многому учился у них. У своих китайских учеников он перенял технику работы китайской тушью. Звонцов В.М. смог осуществить свою давнюю мечту освоить этот материал. «Я, наконец, обрел материал, способный улавливать тончайшие душевные состояния, безупречно фиксировать самые сложные мои намерения; материал, возбуждающий желание работать, зовущий к новым замыслам, к новым работам - лучший материал для осуществления моих художественных задач»(19), - так восторженно пишет В.М. Звонцов о своих впечатлениях использования китайской туши. Важно то, что он не просто освоил технические приемы работы этим восточным материалом, но смог привнести в нее свое, новое, «звонцовское».

Тема Пушкиногорья находит продолжение и в работах, написанных китайской тушью. В 1987 году В.М. Звонцов создает зимний пейзаж «На берегу Сороти»(20). Он умело изображает белое на белом. В нижней части листа узкой полосой проходит река с замерзшими и покрытыми снегом берегами. Слева небольшой горбатый мостик через Сороть. На нем маленькая человеческая фигурка. По берегам реки кусты, очерченные несколькими отрывистыми штрихами. Лес на заднем плане изображен мягкими черными и серыми пятнами. Над ним узкая полоска серого неба. Весь рисунок расплывчат, что помогает еще больше передать состояние природы. Появляется ощущение, что темные набухшие тучи через мгновение разразятся метелью и занесет снегом и небольшой мостик, и человека, идущего по нему в одиночестве. В этой работе В.М. Звонцову удалось передать силу, мощь природы, и хрупкость, уязвимость человека.

Особенно удачно в технике китайской туши Василием Михайловичем созданы натюрморты. В 1971 году появляется лист, на котором изображен букет легких воздушных цветов в вазе. Стебли их неровные, торчащие в разные стороны, с тонкими узкими листьями. Сами цветы лишь чуть обозначены бледно-зелеными мелкими точками. Особенно мастерски выполнена высокая стеклянная ваза, в которой просвечивает вода и стебли цветов. В работе с прозаическим названием «Натюрморт» видно, что В.М. Звонцов уже овладел техникой китайской туши в совершенстве.

Василий Михайлович умел грамотно соединить китайскую тушь и акварель. Работы, созданные в такой технике, получались яркими и живыми. Особенно хорошо В.М. Звонцову удавались небольшие букеты, такие например как в работах «Крупные колокольчики»(21) и «Акониты»(22). Обе они созданы в 1991 году. Хрупкие стебельки колокольчиков изображены китайской тушью, а яркие голубые и нежно-фиолетовые головки цветов выполнены акварелью. Рисунок наполнен воздухом. Соединение двух техник помогло сохранить легкость, эфемерность и некоторую невесомость в изображении цветов.

Завораживающие акониты написаны несколькими акварельными пятнами, без прорисовывания мелких деталей. Каждая работа В.М. Звонцова продумана. Не

случайно и веточки аконитов выполнены в технике китайской туши. Ведь родина этих красивых цветов Северо-Восточный Китай, Япония, Дальний Восток.

В.М. Звонцов переехав в Ленинград, часто бывал в Череповце и устраивал здесь выставки своих графических работ. Одна из них была открыта в библиотеке им. В. В. Верещагина в декабре 1967 года. На ней Василий Михайлович представил графические листы своих новых работ, среди которых были такие известные как «Пуховая зима», «Псковский пейзаж», «На зимней Сороти», «Половодье в Михайловском», «Лунная ночь в Михайловском», «Январь. Михайловское». Общась с корреспондентом газеты «Коммунист» В. Белозеровым, рассказывая о себе и своей жизни, В.М. Звонцов вспоминает и об А.А. Алексеевой. «Голос Василия Михайловича заметно потеплел, когда он заговорил об Ангелине Анатольевне...» - написано в статье «Поэзия резца»(23). Уже обучаясь в изокружке, работы будущего художника-графика отмечались грамотами на городских смотрах самодеятельного искусства. Крупная выставка графики В.М. Звонцова, приуроченная к 75-летию автора, прошла в Череповце в 1992 году.

Когда у художника появляется своя художественная манера, можно смело сказать, что он уже стал мастером. Художественной манере В.М. Звонцова присуще лирическое начало. Его графика близка к поэтическим произведениям. Лиризм, мягкость и легкость пронизывают каждую графическую работу, созданную Василием Михайловичем.

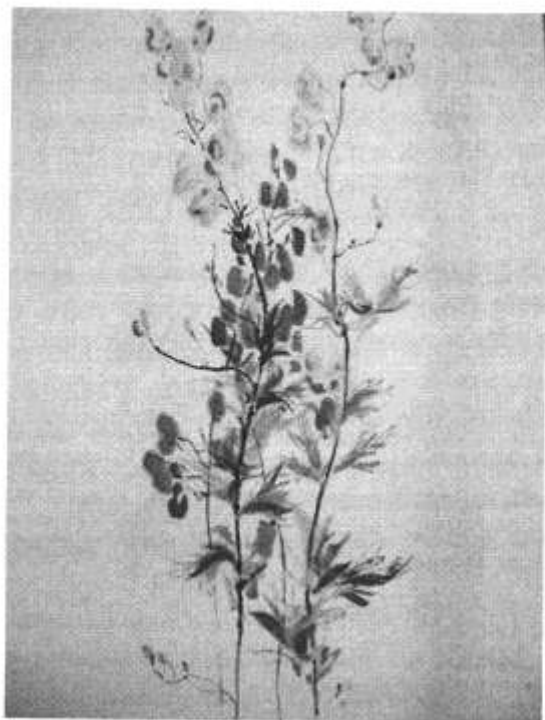
Даже уже состоявшись как мастер, он продолжал изучать искусство и никогда не кичился своими заслугами. Всегда с большой благодарностью говорил о своих учителях и наставниках. Живя в Ленинграде, он постоянно переписывался с Ангелиной Анатольевной Алексеевой. О своей наставнице в мире искусства В.М. Звонцов всегда рассказывал с удовольствием. «Именно она первой посоветовала мне поступать в Академию художеств, которую окончила сама. Но гораздо важнее, что именно она мое стремление к искусству поставила на то, что стать художником очень трудно...», - так отвечал Василий Михайлович на вопрос студентки Иры Рюминой.(24) От А.А. Алексеевой Василий Михайлович получил первые навыки рисования, но «что особенно дорого, её поддержку, которая придала смелости сыну сельского учителя и окончательно укрепила в желании стать художником...», - считает краевед и литератор Р.С. Минина.(25) Почти в каждом интервью, рассказывая о своем творчестве, В.М. Звонцов вспоминал свою наставницу в мире искусства добрым словом, выражал ей благодарность.

В Череповецком музейном объединении хранятся небольшие книги с дарственными надписями Василия Михайловича. Открыв один из каталогов выставки В.М. Звонцова, на развороте под фотографией читаю подпись: «Дорогой Ангелине Анатольевне с вечной признательностью... Звонцов 16.1.77». Перед вступительной статьей к нескольким репродукциям художника-графика, опубликованным в Ленинградском издательстве, шариковой ручкой надпись: «Дорогой учительнице моей - Ангелине Анатольевне Алексеевой - с любовью... Звонцов 21 ,V.83»(26). Восхищение, глубокое уважение и даже какую-то нежность вызывают в моем сердце две сильные личности А.А. Алексеева и её талантливый ученик В.М.Звонцов.

Примечания

1. Звонцов В.М. Рисунок. Офорт. Каталог выставки / Сост. Ю.И. Кузнецов. - П., 1976. - С. 3.
2. ЧерМО. № 1019/10 - Бумага, акварель. 25х18.
3. ЧерМО. № 1019/8 - Бумага, цв. карандаш, акварель. 24х16.
4. ЧерМО. № 1019/7 - Бумага, акварель. 11,5х22,2.
5. ЧерМО. № 1019/9 - Бумага, акварель. 15х11,5.
6. ЧерМО. № 1019/11 - Бумага, акварель. 11,8х24,7.
7. ЧерМО. № 1019/12 - Бумага, тушь. 25,5х19,5.
8. ЧерМО. № 1019/13 - Бумага, тушь. 31,5х19.
9. Звонцов В. Выставка произведений. Каталог / Сост.В.Н. Пилипенко. - Л., 1987. - С. 9.
10. Звонцов В.М. Основы понимания графики - М.: Издательство Академии Художеств СССР, 1963.
11. Выставка произведений ленинградских художников В.М. Звонцова (графика), В.В. Пименова (живопись). Каталог / Сост. Ю.И.Кузнецов. - Л., 1968. - С.7.
12. ЧерМО. Десять офортов-миниатюр. 16,5х12,5 (лист)
13. Выставка произведений ленинградских художников В.М. Звонцова (графика), В.В. Пименова (живопись). Каталог / Сост. Ю.И.Кузнецов. - Л., 1968.
14. Звонцов В. Выставка произведений. Каталог / Сост.В.Н. Пилипенко. - Л., 1987. - С. 7.
15. ЧерМО. № 4736/9 Гр. -100 - Бумага, сухая игла. 32х38 (лист); 18,5х26 (оттиск).
16. ЧерМО. № 4736/7 Гр. -98 - Бумага, акватинта. 22х28 (лист); 10,3х18 (оттиск).
17. ЧерМО. № 4736/11 Гр. -102 - Бумага, лавис, сухая игла. 35х31,5 (лист); 23,2х20,5 (оттиск).
18. ЧерМО. № 7125 Гр. -112 - Бумага, уголь. 30,5х37,3.
19. Звонцов В. Выставка произведений. Каталог / Сост.В.Н. Пилипенко. - Л., 1987. - С. 12.
20. ЧерМО. № 7395 Гр. -123 - Бумага, китайская тушь. 21,2х40,3.
21. ЧерМО. № 9612 - Бумага, китайская тушь, акварель. 49х32,3.
22. ЧерМО. № 9611 - Бумага, китайская тушь, акварель. 64,8х31,8.
23. В. Белозеров. Поэзия резца // Коммунист. - 29 декабря 1967г. - №256 - С. 3.
24. Рюмина И. Не проводите время в праздности // Коммунист. - 19 февраля 1982г. - №35.
25. Минина Р. Дорожить каждым днем // Коммунист. -12 июля 1987г. - №134.
26. В.М. Звонцов. Графика / Вступ. статья М.А. Дудина. - Л.,1983.

Фото к докладу

**Акониты. 1991г. бумага,
кит. тушь**

**Ворона. 1965г. бумага,
офорт**

**Домик в Михайловском.
1964г. бумага, офорт**

**Малы. Старая яблоня. 1984
бумага, уголь**