

100 лет ХГАДИ!

Александр Демченко,

скульптор, преподаватель,

Харьковская государственная академия дизайна и искусств,

Елена Дербилова,

художник-график

Сколько удивительных событий видел и оттенял Первый учебный корпус института, этот сказочный терем постройки 1913 года в стиле украинского модерна! Сколько личных судеб, упорного труда, упоения творчеством, страстей, любви, дружбы и соперничества, мучительных поисков и неожиданных находок, побед и поражений, рискованных экспериментов и рождения новых традиций прошло перед его взором — не описать. Отдалённая тень этих событий сквозит со старых фотографий, многофигурных парадных построений перед этим великолепным зданием — родным домом для всех изображенных. Улыбаются нам, сегодняшним, многие узнаваемые лица художников, чьи имена вошли в историю отечественного искусства. Их весомый вклад в развитие культуры — залог бес-

конечности в цепи передачи секретов мастерства от учителей — к ученикам. Залог успеха.

В честь Юбилея перед этим зданием установлен памятник Марии Раевской-Ивановой, выпускнице Петербургской Академии художеств, первой женщине в Российской империи, получившей там диплом профессионального художника. Это давало ей право открыть частную Школу рисования в Харькове. Как отдельное учебное заведение Школа появилась в 1869 году (до того были «прибавочные классы» рисования в Харьковском колледже XVIII века и Класс рисунка в Харьковском университете с начала XIX века). С учетом нужд развивающегося города Школа рисования давала художественно-промышленное направление в подготовке учеников. Многие известные художники

второй половины XIX века получили в ней образование.

В 1896 году частная школа стала городской художественной школой. Преподавали в ней выпускники Петербургской Академии художеств.

В 1912 году в Харькове открыли художественное училище. Основные дисциплины в нём вели ученики И.Е. Репина, сохранявшие традиции реализма в академическом рисунке и живописи.

После Октябрьской революции во всей стране и в Харькове началось разрушение академического образования. С января 1919 до 1934 года в Харькове, как столице Украины, был организован специальный отдел изобразительных искусств, входивший в состав Совета искусств. Волей этого отдела художественное училище превратилось в Свободные государственные художественные мастерские. Учебный процесс прекратился. Ориентируясь на Московский ВХУТЕМАС, в Харькове решили создать высшее училище, готовящее художников для промышленности.

В 1927 году открыли Харьковский художественный техникум.

В программе обучения переключились от станковых видов искусства к так называемым производственным. Стали выходить специалисты — живописцы, графики, театральные художники, скульпторы и архитекторы.

В 1929 году техникум переименовали в Художественный институт.

Начальную подготовку к нему давал Рабфак, открытый при институте.

В 1934 году после очередной реформы снова — техникум.

В 1938 году утвердился статус высшего учебного заведения — институт. Но архитектурный факультет убрали, перевели в Инженерно-строительный институт. В годы Великой Отечественной войны Харьковский институт был эвакуирован в Самарканд. Многие студенты и преподаватели ушли на фронт. Вернулись не все... После освобождения Харькова уже в 1943 году институт возобновил работу.

В 1963 году — реорганизован в Художественно-промышленный институт.

Появились новые факультеты — «Дизайн», «Интерьер и оборудование».

На базе станковой графики была основана специализация «Промышленная графика и упаковка».

Кроме основного здания института дореволюционной постройки в 1968 году появился 2-й учебный корпус для художников декоративной росписи, витража, обработки дерева, конструирования упаковки. В последующие 1970-80-90-е годы тенденция развития художественного образования, тесно связанного с производством, шла по нарастающей. В 1992 году был построен 3-й корпус института, где разместились кафедры Графического дизайна, Компьютерного дизайна, Реставрации, Дизайна тканей и одежды, Библиотека и Лицей, а также учебные классы, Актовый зал и выставочные залы.

Распоряжением Кабинета Министров Украины № 364-р от 9 августа 2001 года на базе ХХПИ создана Харьковская государственная академия дизайна и искусств — ХГАДИ.

В истории ХГАДИ огромное значение имеет кафедра скульптуры.

КАФЕДРА СКУЛЬПТУРЫ

В 1927 году Кафедра скульптуры выпускала специалистов. Но во время реорганизации 1963 года подготовка скульпторов прекратилась. Возобновилась в 1974 году со специализацией «Архитектурно-декоративная пластика».

Ученица знаменитого французского скульптора Огюста Родена Элеонора Блох по праву считается основательницей харьковской школы скульптуры. Она возглавляла скульптурную мастерскую института в 1920 — 30-е годы. Одновременно с ней работали скульпторы Б. Кратко, И. Рык. И. Севера. Лучшие традиции школы продолжали развиваться и после Великой Отечественной войны. В 1950-е годы кафедру возглавил Адольф Страхов, народный художник Украины. В 1960-е

годы заведующим кафедрой был Николай Рябинин — народный художник Украины, лауреат Государственной премии и член-корреспондент Академии искусств СССР. В 1970 — 80-е годы — профессор В.П. Воловик, автор прекрасного памятника Н. Рудневу. В 1990 — начале 2000-х — архитектор В.Г. Миронов, скульпторы А.П. Бережной и С-А. Гурбанов. Среди выпускников ХХПИ особенно известны народный художник СССР М. Лысенко, народный художник Казахстана К. Наурбаев, народный художник Украины В. Агибалов и М. Овсянкин — заслуженный деятель искусств Украины. Огромный вклад в культурное развитие Украины внесли скульпторы-педагоги О. Кудрявцева, И. Мельгунова, Д. Сова, Л. Жуковская, Л. Твердянская, а также П. Юрченко, В. Семенюк, А. Ридный, А. Демченко. К. Мамедов.

В целом деятельность кафедры «архитектурно-декоративная пластика» (скульптура) сводится к преподаванию

основных дисциплин: академическая скульптура (лепка головы и фигуры человека); композиция (решение художественного образа, привязка к архитектуре или интерьеру — макетирование, проектная графика); работа в материале (в дереве, камне, металле...). Современный мир требует высокого уровня подготовки скульпторов для развития городов, индивидуального строительства, сохранения исторических памятников, создания новых памятников и декоративного оформления архитектуры. Кафедра успешно готовит профессионалов для решения таких сложных задач.

В 1976 году на кафедру Скульптуры приехал поступать абитуриент в военной форме, только что демобилизованный из рядов МВД в Запорожье. Это был Анатолий Дербилов. До службы в армии он окончил Уральское художественное училище в Нижнем Тагиле (Отделение обработки камня и металла). Мечтал быть скульптором. Его преподавателями стали

Выпускники отделения скульптуры ХХПИ. 1980. Слева направо: 1-й ряд: Валентина Волкова, Дмитрий Георгиевич Сова (руководитель курса), Татьяна Кочетыгова-Бузницкая; 2-й ряд: Анатолий Дербилов, Александр Мельник, Игорь Броун, Василий Семенюк

Д.Г. Сова и Л.И. Жуковская (сыновья которых тоже скульпторы).

Эта семья весь курс Анатолия (6 человек) приняли как своих детей, дополнительно к занятиям оказывая внимание и помощь во всём — приезжая на свадьбы к ученикам, помогая достать заказы на скульптурной фабрике, отмечая дни рождения в мастерской... Настоящая дружба педагогов и студентов запомнилась на всю жизнь.

«День Победы»
Казань, Татарстан, 2000

Участь на отделении Скульптуры в Харьковском художественно-промышленном институте, Анатолий Дербилов усовершенствовал знания и мастерство в академическом рисунке, в лепке из пластилина и глины фигуры человека, начиная с подготовки устойчивого каркаса, в гипсовой формовке и отливке. Гипсовую модель переводил в камень по точкам с помощью пунктир-машинки. Еще в студенческие годы Анатолий все каникулы работал на скульптурной фабрике, выполняя заказы на монументальную скульптуру — фигуры спортсменов, пионеров, рабочих и колхозников, портреты вождей, установленных потом по всей Харьковской (и не только) области. Он поднаторел в композиции и умении связать скульптуру с архитектурным пространством и в интерьере, и в экстерьере — в решении ансамбля. У него были прекрасные

Святой Князь Владимир
Свято-владимирский храм, Харьков, 2010

учителя, трудолюбия и упорства — не занимать. Помноженные на 50-летнюю активную практику, эти навыки принесли многочисленные творческие плоды — всего сделанного не счесть! Основной путь — монументальная скульптура, но есть и миниатюра, и прикладное искусство, и даже предметы изящной резной мебели, сделанной им. К этому привели и стеснённые бытовые условия в молодости (однокомнатная квартира семьи, где каждый сантиметр на счету), и, главное, — с детства наглядный пример виртуозной работы отца-краснодеревщика. Был особый кураж создать что-то вроде дворцовой мебели у себя дома — уникальные вещи, красивые и практичные. Словом, всё есть в его «послужном списке».

После окончания ХХПИ Анатолий Иванович Дербилов два года работал в Запорожье главным художником завода «Сувенир» и 22 года — в Татарстане в городе Набережные Челны. Там в мастерских Союза художников он выполнял заказы на монументальную скульптуру.

«Распятие»

Церковь Рождества Христова, Харьков, 2018

Им создано множество работ в граните, мраморе и бронзе, установленных на всей территории бывшего СССР. Его творческие работы хранятся в музеях и частных коллекциях. Любимым материалом для творческих работ было дерево и отливка из пластмассы, смешанная техника. Он участвовал более чем в 30 выставках, в том числе — в Париже. Член Союза художников Татарстана и России (принимали в Казани и в Москве). В 2005 году он вернулся в Харьков к семье и здесь за 15 лет успел создать очень многое. Годы жизни — (1953 — 2020).

Готовится к выходу книга «Воспоминания скульптора», в которой мастер очень тепло и обстоятельно пишет о своём детстве на Урале — трудностях, которые пришлось преодолеть, о путях становления в творческой профессии, об

Анатолий Иванович Дербилов (1953 — 2020)

«Портрет Марины Цветаевой»
Елабуга, 2005

«Пегас»
(Памяти поэтов, пострадавших
от государственного режима)

«Портрет Бориса Пастернака»
Чистополь, 1990

учебе, однокурсниках и учителях, о труде профессионального скульптора. Книга богато иллюстрирована фотографиями творческого наследия А.И. Дербилова. Она может быть расценена как правдивый документ времени и как талантливо изложенная исповедь личной и творческой судьбы мастера. Достойный выпускник кафедры — у него есть чему поучиться.

15.11.2021