ИЗДАТЕЛЬСТВО ГРАМОТА

Манускрипт • Manuscript

2025. Том 18. Выпуск 3 | 2025. Volume 18. Issue 3

ISSN 2618-9690 (print)

Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): manuscript-journal.ru

RU

Национальное искусство народного художника: рецензия на книгу: Голышенкова Е. В. Скульптор Николай Филатов: альбом-монография / Союз художников Республики Мордовия. Саранск, 2022. 200 с.

Сиротина И. Л.

Аннотация. Статья содержит рецензию на альбом-монографию искусствоведа Е. В. Голышенковой о жизни и творчестве выдающегося мордовского скульптора Николая Михайловича Филатова. Рецензируемое издание будет полезным не только профессиональным искусствоведам и культурологам, но и всем любителям искусства.

EN

National art of a people's artist: Golyshenkova E. V. Sculptor Nikolai Filatov: Album-monograph / Union of Artists of the Republic of Mordovia. Saransk, 2022. 200 p.: Book review

I. L. Sirotina

Abstract. The article contains a review of art critic E. V. Golyshenkova's album-monograph on the life and work of the outstanding Mordovian sculptor Nikolai Mikhailovich Filatov. The peer-reviewed publication will be useful not only for professional art historians and cultural scientists, but also for all art lovers.

В пространстве культуры современной Мордовии скульптор Николай Михайлович Филатов – фигура знаковая. В Саранске его памятники знают и любят все горожане. Внешне закрытый, скромный, неброский, Филатов при ближайшем знакомстве оказывается глубоким человеком, блестящим собеседником, мыслящим и изъясняющимся очень образно. Эти его качества неотделимы от его скульптур. Монументальные портреты выдающихся земляков, мифологические образы, отсылающие к далекой истории родного края, и символические фигуры современников – все работы Филатова включены в повседневную жизнь, являются полноценными «гражданами» мордовской столицы. Сидящий в кресле в окружении книг М. М. Бахтин приглашает студентов Мордовского университета поразмышлять вместе с ним, бегущие по храмовой площади члены дружной Семьи зовут горожан последовать за ними в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова, великий скульптор С. Д. Эрьзя задумался над новым замыслом на пороге Мордовского республиканского музея изобразительных искусств, носящего его имя, Воин-интернационалист застыл на мгновение перед совершением своего последнего подвига. Саранск невозможно представить без живых, выразительных филатовских скульптур, они стали частью нашей жизни. И очень несправедливой была ситуация, когда о самом скульпторе Николае Филатове практически ничего не было написано, не было полноценного альбома его работ, не анализировалось его творчество.

Вышедшая в 2022 г. книга Е. В. Голышенковой «Скульптор Николай Филатов» стала первым монографическим изданием и одновременно художественным альбомом, посвященным Н. М. Филатову, и, по сути, ввела его имя в научный оборот исследований отечественной скульптуры. Это добротное по научному уровню и отлично отпечатанное издание явилось итогом многолетней работы Е. В. Голышенковой и рассказывает о творческой лаборатории художника, его личности, которая проявляется в его творчестве, о воздействии городских памятников на духовную жизнь общества.

Рецензия (book review) | https://doi.org/10.30853/mns20250132

© 2025 Авторы. © 2025 ООО Издательство «Грамота» (© 2025 The Authors. © 2025 Gramota Publishing, LLC). Открытый доступ предоставляется на условиях лицензии CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Цель рецензируемой работы – провести первое фундаментальное исследование творчества Н. М. Филатова, мордовского скульптора, работающего в русле русского реалистического искусства и развивающего духовно-философскую линию в современной отечественной пластике. Автор альбома-монографии решает следующие задачи: построение стройной биографии скульптора; выявление основных тем его творчества, обоснование своеобразия портретов выдающихся земляков, женских и детских образов; поиск истоков обращения к религиозно-философской соборности, святости, исторической памяти, осмыслению жизни.

Целевая аудитория книги – ученые, изучающие историю отечественной культуры, изобразительное искусство, монументальную скульптуру и все, кто интересуется мордовской национальной культурой, городской скульптурой.

Структура книги включает монографическое исследование, иллюстрации и справочный раздел с информацией об основных датах жизни и творчества Николая Филатова, хронологический перечень выставок с его участием, полный каталог произведений и список литературы о скульпторе.

Раскрывая читателю биографию скульптора, автор книги повествует о его детских годах в родном селе Поводимове с его живописными ландшафтами, загадочными тенистыми лесами, сформировавшими творческое воображение будущего художника. Родители всячески поддерживали в детях стремление к творчеству. Отец-печник познакомил сыновей с глиной и позволял им фантазировать в лепке, создавая и сказочных персонажей, и даже бюсты партийных вождей. Дальнейшая учеба в Пензенском художественном училище им. К. А. Савицкого, а главное – в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР завершили становление талантливого юноши как настоящего скульптора. В беседах с автором книги Николай Михайлович с благодарностью вспоминает своих педагогов, и прежде всего народного художника СССР В. Б. Пинчука. От своего наставника Филатов унаследовал «гражданский и патриотический пафос в произведениях, простоту композиции и строгость четко моделированной формы» (с. 13).

Получив образование, Филатов, имевший уже к тому времени семью, выбрал местом своей жизни Саранск. Там и состоялось очень важное для скульптора событие – знакомство с творчеством великого скульптора-земляка С. Д. Эрьзи. Неслучайными, видимо, оказались и принадлежность к одному этносу, и близость сел, в которых родились и выросли эти два художника. Образ Эрьзи отныне станет постоянной темой творческих поисков Филатова. Е. В. Голышенкова очень тонко и профессионально прослеживает в своей монографии влияние Эрьзи на творчество Н. М. Филатова. В разные годы он создаст не один скульптурный портрет своего великого предшественника. И, конечно, именно Николай Филатов и его младший брат Григорий, тоже очень талантливый скульптор, стали авторами памятника Эрьзе (1996), который установлен около Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи. «Памятник скульптору С. Д. Эрьзе красиво организует площадь перед вторым корпусом музея. С момента установки скульптура стала визитной карточкой МРМИИ [Мордовского республиканского музея изобразительных искусств. – *И. С.*] им. С. Д. Эрьзи» (с. 23).

Размышления о творчестве Эрьзи выводят Н. М. Филатова на тему судьбы Художника. В результате он создает целую галерею скульптурных портретов своих современников – художников, поэтов, артистов: «Портрет художника М. С. Шанина» (1986), «Портрет художника Владимира Захватова» (1987), «Портрет народной сказительницы С. Люлякиной» (1988), «Портрет заслуженного артиста России В. П. Акашкина» (2011) и др. «В творчестве Н. М. Филатова большое место занимают образы творческой интеллигенции – художников, поэтов, артистов. Поскольку он сам творец, его интересуют личности большого творческого горения, сильного темперамента, высокой нервной организации» (с. 17). Е. В. Голышенкова особо выделяет в этой серии портрет прославленного графика, художника-философа, заслуженного художника России, народного художника Мордовии Н. С. Макушкина (1987). В скульптурном образе художника «раскрывается поэтический порыв души, безмерная доброта и широта натуры, достоинство его личности» (с. 18).

Привлекает поэтичная интонация текста, написанного Е.В. Голышенковой, образность ее мышления. Не случайно возникает образ колокола-благовестника: «Если сравнивать творчество с отливом колокола, то, наверное, каждый художник за жизнь отливает свой колокол, и голос его вливается в единый благовест Истины» (с. 7).

Глубоким и проникновенным анализом наполнены страницы монографии, посвященные детским и женским образам в творчестве Николая Филатова: «Мальчик» (1984), «Под солнцем» (1985), «Женский портрет» (1985), «Девушка с зонтиком. Утро. Ирина» (2003), «Портрет сына» (2012) и др. В них проявилась лирическая сторона дарования скульптора, его эмоциональность, считает Е. В. Голышенкова. Она пишет: «Созданные им образы глубоко психологичны. Пластический язык произведений Н. М. Филатова отличается особой мягкостью в трактовке объемов, неспешным ритмом, многозначностью и выразительностью ракурсов, цельностью формы и оригинальными пространственно-временными решениями» (с. 16).

С возрождением православных традиций в отечественной культуре рубежа XX-XXI веков Е. В. Голышенкова связывает утверждение духовно-нравственного начала в произведениях Н. М. Филатова этого периода, что приводит скульптора к глубокому прочтению и развитию христианской темы. Его духовные поиски приводят к созданию большой серии работ, посвященных христианской теме: «Ангел» (1992), «Крещение», «Русь Православная» (2002) и др. Особое внимание скульптор уделяет образу Христа: «Христос» (1992-1999), «Иосиф с младенцем Христом» (1996) и др. Анализируя одну из самых глубоких философских работ скульптора «Русь

Православная», Е.В. Голышенкова пишет: «Восприятие мира через любовь – характерная черта российского художника. Из этого постулата и проистекают духовность содержания, стилистическая специфика и художественные особенности многих произведений Н. М. Филатова» (с. 19-20).

В этом же ключе искусствовед Е.В. Голышенкова раскрывает замысел и воплощение образов православных святых в монументальных скульптурных портретах Патриарха Никона (2006), Ф. Ф. Ушакова (2006), Кирилла и Мефодия (2015). С установлением этих памятников преобразилось лицо мордовской столицы. В них Н. М. Филатов каждый раз в новой форме утверждает идею героической личности защитника Отечества: адмирал Ушаков предстает в образе воина-Победителя, Никон – в образе духовного воина, стоящего «на страже Справедливости, незыблемости Государства и Веры, Кирилл и Мефодий делают одно великое, необходимое для совершенствования душ человеческих, дело» (с. 43).

Продолжает эту тему, с точки зрения автора монографии, и установленная на площади перед Храмом бронзовая скульптурная композиция Филатова «Во славу семьи – начала жизни и основы будущего» (2007). Скульптурную композицию составляют пять фигур: родители и трое их детей. Е.В. Голышенкова пишет: «Идея памятника легко читается: в основе человеческих отношений по христианской религии лежит Любовь. Все самое лучшее – Любовь к Богу, Отечеству, близким – берет начало в семье <…> Семья, представляющая группу, стоит на пути к храму» (с. 41). Этот памятник лишен постамента, фигуры стоят прямо на брусчатке площади, поэтому любой может встать рядом и стать частью композиции.

Истинной вершиной монументальной скульптуры Н. М. Филатова Е.В. Голышенкова по праву называет памятник А. С. Пушкину (2001), удостоенный Золотой медали Российской академии художеств. Скульптор рассказал автору книги, как долго и мучительно он искал решение памятника, сколько создал эскизов и моделей, отличающихся и элементами жанровости, и характером самого персонажа. Но постепенно был найден нужный подход к монументальному обобщению, созданию образа-символа. Филатовский Пушкин «заключает в себе типично российскую полноту ощущений жизни: необычайность, пафос, простоту, наитие, любовь, печаль, мученичество, всепрощение. Скульптор создает романтический идеал красоты и благородной жертвенной миссии художника-творца» (с. 25). Е. В. Голышенкова сопоставляет памятники великому поэту, созданные в разное время выдающимися российскими скульпторами (А.М. Опекушин, М.К. Аникушин, Е.Ф. Балашова, О.К. Комов), выделяя явные доминанты состояний, лежащие в основе концептуальных решений этих портретов. Искусствовед приходит к выводу, что Пушкин Н.М. Филатова не похож ни на одного из предшественников. Главное для автора книги, что «монумент звучит как вечное объяснение в любви Пушкина и скульптора, создавшего его образ, к этому миру, России, каждому из нас» (с. 26).

Совсем другим пафосом исполнен скульптурный портрет другого великого россиянина – филолога и философа, ученого с мировым именем М.М. Бахтина. Филатов стал первым скульптором, удостоившимся чести создать памятник Бахтину. Это была очень непростая задача – изобразить человека очень тяжелой судьбы, инвалида без ноги, при этом обладателя блестящего ума, великолепного рассказчика, мудрого учителя, выдающегося писателя. Николай Филатов решил эту задачу, усадив мыслителя со стопкой книг в кресло в университетском сквере. «Н.М. Филатов создает образ выдающегося исследователя, творца, образ человека чувствующего и размышляющего» (с. 44).

Очень важной стороной творчества Николая Филатова Е. В. Голышенкова считает его обращение к национальной тематике. Так, весьма заметным вкладом в воплощение самобытной народной культуры мордвы стали четыре аллегорические фигуры, установленные в 2007 году на фасаде национального драматического театра в Саранске: «Мудрость», «Юность», «Мокшанка» и «Эрзянка».

«Мудрость» – образ старца с процветшим посохом, символизирующим древо жизни, или Великое древо, на его ветвях – вырезанные из дерева ритуальные маски. «Юность» – образ юноши с воздетыми вверх руками. Он отпускает в полет Иненармунь, Великую птицу, утку, являющуюся в мордовской мифологии прародительницей мира. «Мокшанка» держит в поднятых руках ветку яблони, умарины – символа мордовской земли. «Эрзянка» выступает навстречу входящим в театр и предлагает пригубить национальный напиток, позу, из резного ковша. Е.В. Голышенкова, подробно описывая и анализируя эти монументальные фигуры, считает, что они направлены «на укрепление национальной культуры и народных традиций мордвы. Работы обладают сильным эмоциональным началом, отличаются эстетизацией художественной формы» (с. 40).

Автор делает важный вывод: «Национальное мироощущение скульптора с особым поэтическим одухотворенным чувством родной земли, открытой светлой целомудренностью своего народа составляет яркую особенность его произведений. Н. М. Филатов – национальный скульптор, работающий в русле русского реалистического искусства» (с. 8). Поддерживаем автора в этом ее убеждении и горячо рекомендуем книгу о глубоко национальном искусстве народного художника.

Подводя итог, констатируем, что альбом-монография Е. В. Голышенковой «Скульптор Николай Филатов» – серьезное, научно обоснованное, фундаментальное авторское исследование творческой биографии и искусства уникального творца, написанное хорошим языком и содержащее богатый теоретический и иллюстративный материал. Все разделы книги выдержаны в русле хронологического подхода, поэтому текст, изображения и справочная информация в совокупности создают четкую картину последовательного становления и развития творчества Н. М. Филатова. Следует отметить высокое качество полиграфии, что немаловажно для художественного альбома, посвященного изобразительному искусству.

Информация об авторах | Author information

RU

Сиротина Ирина Львовна[1], д. филос. н., проф.
[1] Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск

EN

Irina Lvovna Sirotina[1], Dr
[1] Ogarev Mordovia State University, Saransk

[1] *sirotinail@mail.ru*

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 22.01.2025; опубликовано online (published online): 23.07.2025.

Ключевые слова (keywords): скульптор Николай Филатов; искусствовед Е. В. Голышенкова; национальное искусство народного художника; культура и искусство Мордовии; альбом-монография; sculptor Nikolai Filatov; art critic E. V. Golyshenkova; national art of a people's artist; culture and art of Mordovia; album-monograph.