

Творческое наследие художника Ковалёва.

Паршикова Валерия, 10-Б кл. Амвросиевской ОШ I-III ступеней № 6
Амвросиевского р-на, член группы «ПОИСК»

Руководитель: Тур Лариса Ивановна

Испокон веков Донбасс богат талантами. Здесь родились многие люди, внесшие большой вклад в сокровищницу не только региональной, но и мировой культуры. Донецкая земля дала миру великих писателей, поэтов, художников.

Говорят, судьба человека предопределена Богом еще до его рождения. Одному она стелется широкой дорогой, другому готовит тяжелые испытания. Но, возможно, именно поэтому те, вторые, закаленные в поединке с судьбой, достигают вершин, о которых первые только мечтают. Такой, тернистой, но в то же время интересной и захватывающей, была жизненная дорога Ковалева Федора Власовича - художника-живописца, графика, искусствоведа и педагога, который весь свой талант и вдохновение отдал замечательному краю - Донбассу. Его индивидуальное творчество формировалось под влиянием реалистических тенденций, которые существовали в Петербургской Академии искусств имени И.Репина, где учился художник. До последнего дня Ф.В. Ковалев оставался преданным принципам академической школы живописи. Мастера интересовали новации. Он экспериментировал с формой, с материалом, поэтому везде чувствуется рука талантливого художника. Большинство его картин посвящены изображению людей из народа, богатства и красоты местных пейзажей.

Творческое наследие автора реалистичное по содержанию, оригинальное по форме, воспроизведено в многообразии всех жанров живописи и графики: историческом, бытовом, портретном, а также в многочисленных пейзажах и натюрмортах, но основной является сюжетно-тематическая картина. Такая широта творческого диапазона свидетельствует о многогранности его таланта

мастера. О большом трудолюбии, настойчивости говорит участие художника в местных, областных, республиканских художественных выставках. В 1960г. Федор Власович становится членом Союза художников СССР. Творческую работу художник сочетает с педагогической и активной общественной деятельностью. За период творчества Федора Ковалева произведения живописи и графики нашли свою судьбу в различных музеях, галереях и частных коллекциях Луганска, Киева, Черновцов, Амвросиевки, а также в России, Германии, Израиле, Нигерии, Ботсване.

К большому сожалению, в течение последних 20 лет появилось мало нового в изучении жизни и творчества Ф. Ковалева. Вехи жизненного и творческого развития художника мало освещены в литературе - ни в монографиях об отдельных мастерах, ни в обобщающих трудах. Единственным источником информации есть два небольших альбома и периодическая печать, которые содержат статьи, посвященные юбилейным датам и выставкам художника. Именно поэтому тема работы является актуальной.

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является первой попыткой объединить все известные и малоизвестные факты биографии выдающегося художника Донбасса Ковалева Ф.В. и на этой основе подробно описать и систематизировать его творческое и научное наследие. Автором работы впервые представлены собственные описания картин художника. Комплексное изучение выбранной темы позволит отчетливее проследить художественные и научные особенности его деятельности.

Методическую основу работы составляет изучение оригинальных документов и фотографических данных из частного архива. При исследовании были использованы такие методы: теоретические - анализ, сравнение, обобщение, систематизация, структурный и исторический методы интерпретации; практические - научное описание наблюдаемого, художественно-графический анализ, интервью.

Автор ознакомилась с литературой в областной библиотеке им. Н. Крупской, Амвросиевской районной библиотеке; получила консультацию в Амвросиевском районном краеведческом музее относительно того, как судьба и творчество Федора Ковалева переплелись с историей родного края. Во время написания работы были использованы статьи из каталогов работ, сборника материалов «Изобразительное искусство Луганщины», научная работа художника «Золотое сечение в живописи», аннотация к каталогу выставки «Произведения художников Луганщины из коллекции музея». Также были обработаны материалы СМИ - статьи в районной периодической печати («Луч Ильича» и «Луч-Информ»).

Однако через слабую обеспеченность литературой по теме, основу работы составили материалы семейного архива, дневники, документы, картины, фотографии, воспоминания родных, Интернет-ресурсы. Содержание интервью с женой Розалией Леппинд (которая собирает и хранит семейный архив) и племянницей Алентьевой Л.М. помогли понять собственные взгляды Ковалева Ф.В. на различные стороны его творчества.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ТВОРЧЕСТВУ

По зову сердца

На берегу капризной, но красивой реки Айдар, что на Луганщине, стоял человек, в глазах которого переплелись мудрость, грусть за свою страну, радость творческих свершений и любви ко всему прекрасному. Эти глубокие глаза в очках, сморщенный лоб и седые виски отражают все поражения и победы, каждую радостную и счастливую минуту, свидетельствуют о тернистом пути судьбы, об испытаниях и трагедии жизни, о боли, которую он мастерски скрывал даже от самых близких людей.

Мысли его неслись далеко в прошлое, туда, где согревала материнская ласка, туда, где звучали советы и наставления отца, туда, где полыхала молодость не только души, но и тела. Вспомнился родной дом, что на Донетчине, прогулки босиком по утренней росе, весенний дождь, который нес новую жизнь и был символом надежды на счастливое завтра.

Вспомнились и первая любовь, чистые, как родниковая вода, чувства, родительский дом в селе и семья (мать, отец, братья Николай, Павел, Петр и сестра Надежда), в которой всегда было уютно и тепло. От этих воспоминаний на щеке заблестела слеза печали за годы, что уже не вернешь, а в сердце пылал огонь, который свидетельствовал о чистой совести, о том, что все эти годы не прошли даром, а были наполнены любимой работой. Молодость, знания, талант... Сделано все возможное и даже все невозможное. Теперь настало время проявить себя, прислушаться к языку души и осознать себя частью великого народа, который имеет неповторимую, богатую культуру.

Тем человеком был Ковалев Ф.В. О нем и будет мой рассказ. Рядом с выдающимся художником выросло не одно поколение молодых художников, однако его путь к художественному Олимпу был несколько неожиданным. В его жизни, я натолкнулась на действия, поступки, помыслы, в которых есть много чего таинственного, непостижимого, недоступного, но закономерного. Поэтому и биография его интересна не фактами, а самым загадочным образом жизни, мышления, видения и восприятия мира.

Когда-то И.В. Гете советовал: если хочешь понять душу художника, поезжай на его Родину. Он имел в виду Родину как страну детства. Ведь детство и юность чаще всего действительно определяют голос Музы, которая просыпается.

Ковалев Федор Власович родился 23 февраля 1919г. в Донбассе, в с. Ново-Ивановка Амвросиевского района в семье крестьянина-земледельца. Отец с матерью тяжело работали, чтобы прокормить и одеть семерых детей, но, несмотря на это, смогли дать всем образование. И материальное положение не повлияло на маленького Федора, который наперекор всем трудностям не потерял чувство прекрасного и желание творить вокруг себя красоту. Талант мальчика проявился очень рано, уже в первые годы жизни, когда он умело пользовался угольком. Отец не успевал находить следующий простой карандаш, порой ругал сына за то, что он везде рисует. Но у парня увлечение с годами не проходило, а росло с еще большей силой. И трудно сказать, когда пленила его музыка. Имея природный талант к рисованию, Федор почувствовал свое предназначение и с радостью ступил на новый, нелегкий творческий путь.

Не пройдя никакого обучения под опекой педагогов по живописи, он, благодаря своему упрямству, фанатичной целеустремленности, самостоятельно научился рисовать. Мел и уголек были для него большой радостью. Все ими рисовал: стены, скамьи, стол в доме и на дворе, у себя и в гостях. Рисование стало альфой и омегой его жизни. Но лишь юношеские годы дотронулись карандашом, кистью и акварелями к родному краю, милой сердцу родине. Очень удивляет, что, почти не выезжая из села, мало общаясь с односельчанами, он взором, слухом, мыслями постигал не только родное село, но и Донбасс. Как вспоминает художник, жизнь его не баловала. «Но поэт естественный, как природа. От фальши у него слово заболит», - эти слова Лины Костенко лучшим образом характеризуют невыразимую искренность и непосредственность картин, посвященных далеким воспоминаниям о детстве. Детские годы – это путешествие по тропинкам родных вишневых садов, райским огородам, которые всегда ведут домой – к родителям, к самому себе. Там розовые лепестки, «словно дети безгрешные», и капли дождя, большие, как вишни».

Творчество, как и жизнь, художника Ковалева Ф.В. сложное и неоднозначное, но типичное для людей его поколения. Свою деятельность начал во время войны корреспондентом армейских газет, где размещал свои рисунки и наброски. На фронте был принят в ряды КПСС. Советско-финская и Великая Отечественная войны, служба в действующей армии оставили незабываемый след в жизни Федора Власовича. Впечатлений, полученных тогда, хватило не на одну картину. «Из большой любви к искусству зародилась ненависть к врагам родного народа...», - вспоминал Ф. Ковалев.

На его полотнах отражены, как полюса событий, и начало («Переправа», 1982г., «Баллада о танке», 1985г.), и завершение войны («Памятник жертвам фашизма», 1965г., «Памятник освободителям Луганска на Острой могиле», 1965г., «Острая могила летом» 1967г., «Победа», 1980г.). Полотно «Победа» относится к числу самых значительных достижений художника в жанре батальной живописи. «Правда, я не был в Берлине в День Победы, - рассказывал художник о возникновении замысла полотна, - но мне нетрудно представить, как праздновали ее наши солдаты и офицеры». Художник создал многофигурную композицию с ярким эмоциональным окрасом. При отчетливых признаках станковой тематической картины полотно проникнуто эпическим звучанием, обусловленным, прежде всего содержанием. Ведь в нем воспроизведен поворотный момент в мировой истории и в судьбах людей, прежде всего солдат, которые в эти минуты, перешли из войны в мир.

Часто Федор Власович вспоминал военных друзей: «Помните песню из кинофильма «Тишина»: «Мне часто снятся то солдаты, друзья моих военных дней...»? Мне также снятся те солдаты. Все, что человек увидел, пережил на войне, не сгладится в памяти».

С первого и до последнего дня войны Федор был в рядах защитников Родины. Судьба распорядилась так, чтобы этот человек выжил и смог творить прекрасное для будущих поколения. В течение всей войны, в невыносимых, ужасных условиях у него рождались новые, отличные от впечатлений прошлой

жизни, композиции. Походный альбом наполняется фронтовыми эпизодами, портретами военных товарищей. Удивительным является то, что этот альбом, сшитый из небольших листов бумаги, сохранился до сегодняшнего дня. Просматривая его, невольно возвращаешься к тем событиям, о которых рассказывают ветераны. Все хорошо понимают, что солдат на войне не имеет свободного времени, но Федор Власович всегда имел при себе карандаш и лист бумаги. Он всеми силами пытался не потерять навыки рисования, дарованные ему при рождении.

Федор очень любил рисовать природу. Во время остановок, где отдыхали бойцы, он выполнял зарисовки. Пейзажи невеселые, потому что показывают нам поломанные деревья, разбитые дома. Тяжелые облака закрывают небо, на фоне которого чернеют силуэты деревенских развалин.

Вскоре наступает победа. В 1946г. Ф. Ковалев выходит в запас. За военные заслуги его награждают орденом Отечественной войны и многими медалями. Человек, прошедший сквозь пламя страшной, жестокой войны, никогда не забудет этих лет. Позже, под влиянием военных воспоминаний, художник создаст замечательные картины о незабытых страницах, написанные кровью и мозолистыми руками защитников земли, которые не жалели своей жизни ради мира и счастья («Острая могила в День Победы», 1968г., «Память», 1977г. и др.).

После войны, несмотря на подорванное здоровье, желание рисовать у Федора Власовича не исчезает, а вспыхивает с новой силой, не теряется и тяга к знаниям и их реализации в художественном творчестве. И только после завершения войны Ф.Ковалев смог полностью отдаться искусству.

Становление Ковалева Ф.В. – художника. Педагогическая деятельность

Человек жив пока есть хотя бы один, помнящий его имя,

Бессмертен, пока жива память о нём и его делах...

Нет случайностей в природе, по призванию судьбы Федору велено было стать художником. А для этого надо было учиться. Художественное образование он получил на Луганщине, окончив в 1949г. Ворошиловградское художественное училище. В этом же году будущий художник успешно сдает вступительные экзамены в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Ю. Репина Академии художеств СССР по специальности теории и истории искусства. На экзамене Федор Власович представил комиссии все свои фронтовые альбомы, которые произвели на экзаменаторов сильное впечатление для будущего студента. Теперь у парня открылось множество возможностей: доступ к галереям Эрмитажа, Русского музея, возможность учиться у известных художников академии, посещать выставки художественного направления. Федор увидел и ознакомился с шедеврами мирового изобразительного искусства, смог проанализировать произведения известных мастеров, как отечественных, так и зарубежных. Видимо, все это еще больше способствовало расцвету творчества художника.

Дух творческого соревнования и жажда знаний, что царили в художественных учебных заведениях, способствовали формированию

мировоззренческих основ Ковалева Ф.В., развития его художественных способностей. Учился он у самого М. Вольштейна, однако сформировал индивидуальный творческий почерк. Выдающийся художник М.Л. Вольштейн обнаружил незаурядное дарование на педагогическом поприще, был учителем большого числа будущих художников, которые навсегда сохранили уважение к нему за его такт, за чуткое руководство, опеку, за то, что совмещал активную творческую работу с практикой, передавая воспитанникам любовь к искусству. Между Вольштейном и Ковалевым установились добрые взаимоотношения: учитель уважал его за трудолюбие, силу воли, характер, ученик уважал за талант и педагогический такт. Федор Ковалев прошел хорошую профессиональную подготовку академической живописи ленинградской художественной школы, в которой сочетались тональная живопись с распределением палитры в пейзаже, и живопись цвета с определенными постимпрессионистическими вариациями.

Получив высшее образование в 1955г. Федор Ковалев возвращается на Луганщину, где быстро становится заметной фигурой в художественной жизни Донбасса. Деятельность его была очень разнообразной. В течение десятилетия занимался педагогической работой, являясь преподавателем и директором Луганской детской художественной школы, а затем и Луганского художественного училища. Ковалев Ф.В. дал путевку в художественную жизнь многим ученикам, которые в будущем стали известными художниками. Педагог щедрой рукой сеял прекрасное, мудрое, вечное, закладывая основы живописи рисунка в юных душах. Он был тем человеком, который готов был поделиться своими художественными знаниями, передать опыт, умения своим ученикам, которые хотят заниматься искусством. Учитель отдавал им всю свою любовь и тепло, и за это всегда получал благодарность. Федор Власович очень любил и уважал своих учеников. Он гордился тем, что многие из них достигли высоких успехов в искусстве.

Он всегда полностью отдавался работе, старался помочь всем студентам, приучал их к аккуратности в выполнении учебных работ, требовал исполнительности, трудолюбия и сам подавал такой пример. В свободные минуты учитель рисовал эскизы, зарисовки, просматривал альбомы известных художников и этим показывал, что учиться нужно все время, даже если ты и заслуженный художник.

Федор Власович был тактичным человеком, никогда не кричал на студентов, всегда их выслушивал и давал ценные советы. Он уважал каждого как личность, никогда не навязывал свои взгляды и мнения. В своей деятельности педагог всегда использовал индивидуальный подход к воспитанникам, оценивал работы в соответствии со способностями и трудолюбием каждого в частности.

Федор Власович много труда и сил отдал работе. Зная о плохом материальном положении в учебных заведениях, директор пытался всеми силами его улучшить. Собственноручно изготавливал наглядные вспомогательные материалы, методические стенды, привлекая к этому

учеников. Художник дарил свои произведения школе, чтобы дети могли их анализировать и учиться изобразительному искусству.

В это время он работает над вопросом теории изобразительного искусства, пишет теоретические труды о преподавании рисунка в художественной школе, о теории колорита и другие. Позже занимается пропагандой изобразительного искусства среди населения: читает лекции в местном художественном училище и Киевском художественном институте, пишет статьи о луганских художников, выступает на радио и телевидении, становится членом Союза художников Украины.

Где бы ни работал художник Ковалев, он отдается делу своей жизни до конца». За плодотворный труд он неоднократно награждался грамотами, благодарностями, юбилейными медалями. Но родной отчий край манит его к себе: здесь его корни, его воспоминания, его надежда, здесь тот живительный источник, который дарит ему воодушевление.

В течение многих лет Ковалев Ф.В. умело сочетал творческую деятельность с педагогической практикой. Художник наделен умением обучать и передавать все, чем богата его творческая палитра. До последних дней своей жизни Ковалев Ф.В. продолжал творить и обучать. Но время не остановишь. В результате тяжелой болезни в 1988 году художник умер. На протяжении всей творческой деятельности мастер пытался творить красоту, прославляя замечательный Донбасский край и его людей.

НАСЛЕДИЕ МАСТЕРА

*Идейность и поэтичность не могут быть привнесены
в картину извне. Они рождаются глубоким
чувством и духовностью автора.*

Ф. Ковалев

Художественное наследие

60-е годы XX века определили характерные тенденции в творчестве художника. Это, прежде всего, героизация художественного образа, обогащение арсенала средств выразительности, поэтические трактовки жизненных мотивов. Какой бы ни была отправная позиция художника в тех или иных поисках стилистической выразительности своих произведений, основополагающей всегда была безграничная увлеченность красотой жизни, человека и природы, что является едва ли не определяющим признаком творчества Ковалева Ф.В. на всех этапах его деятельности.

«Донбасс имеет специфическую творческую ауру. Если его сравнить с другими регионами, то он действительно очень богат природно, исторически, этнографически, наполнен традициями. Если это все изучать и анализировать, то можно творить настоящие произведения об этом крае, - говорил Ф.В. Ковалев. «Живопись Федора Ковалева не ограничена какой-то одной темой. Он с одинаковой страстью и любовью рисует все, что привлекает внимание, все, что соответствует его эстетическим вкусам и мироощущению. Мастерски изображает гладь рек, их берега, обжитые людьми, города и пригороды, площади и улицы, отдельные здания, деревни, природные ландшафты, бытовые сюжеты. Во всем сочетаются правдивость отображения виденного с

ощущением состояния природы. Развивая традиции классической акварели, художник максимально использует белый цвет бумаги как активно действующий компонент. Краски у него прозрачные. Цветом он пользуется тактично и сдержанно, тональные переходы легки и гармоничны. Композиция его произведений всегда уравновешенная, формы изысканно обобщены, образы выразительные. Художник применяет различные материалы. В его наследии есть картины, выполненные масляными красками, акварелью, тушью, гуашью, пастелью. Но чаще всего он рисует акварелью и гуашью. Имеет своеобразную технику живописи: мазок, положенный быстро и уверенно, легкий и красивый, его сочность обеспечивает мягкость сочетания тонов и сохранение их чистоты, придает им прозрачности и звучности», - отмечает заведующая отделом связей с общественностью Амвросиевской райгосадминистрации Савенко И.М.

Все обучение, педагогическая деятельность и работа над теоретическими вопросами способствовали тому, что Федор Власович начал активную творческую деятельность в искусстве графики и живописи, о чем свидетельствует его участие в областных, а с 1963г. и в республиканских и всесоюзных художественных выставках. Лучшими в творческом наследии Ковалева Ф.В. есть линотипы «Утренняя смена» 1963г., «Городские пейзажи» 1966г., графический лист «Новостройка» 1964г., пейзаж «Луганщина. Река Айдар» 1967г., которые экспонировались на республиканских художественных выставках.

В 1960г. Федор Власович становится членом Союза художников СССР, а в 1969г. была открыта первая из многих будущих персональная выставка его работ. За это время картины художника приобрели славу и с тех пор хранятся в различных музеях. Успех его работам всегда обеспечивал реалистический подход к изображению действительности. Он экспериментирует с краской, с материалом, с техникой выполнения, поэтому везде (в живописных полотнах, акварелях, рисунках, линогравюрах) чувствуется рука мастера, который знает цену своему таланту, имеет собственные эстетические убеждения и собственный творческий путь. Реалистическое искусство художника гуманистическое, многоплановое по своим композиционным решениям. Его произведения - страстный рассказ о событиях, людях труда, который волнует сердце и воображение.

Ковалев Ф.В. является ярким примером художника, настолько влюбленного в действительность, что для него никогда не возникала проблема поиска сюжетного мотива. Он творит. Об этом говорят его полотна, на которых автор сумел отразить все то, что увидел, изучил в краю шахтеров.

Пейзажи

Юношеская мечта - дарить людям красоту - не давала Ковалеву останавливаться на полпути. И он создает новые великолепные полотна. Именно в Донбассе художник утверждает себя как живописец. Обладая драгоценным даром поэтического видения мира, Федор Власович искренне восхищался тем, что его окружало повседневно и ежечасно, поэтому из-под рук мастера выходит много пейзажей. Он становится выдающимся певцом природы Донбасса, раскрывает ее во все времена года с одинаковым вдохновением

(«Зимнее солнце», «Поляна», «Розы и шиповник» - 1964г., «Зимний вечер», «Осень. Дубок» - 1966г., «Луганск. Зима», «Луганщина. Река Айдар», «Октябрь. Последние листья» - 1967г., «Дерево у реки», «Золотой октябрь», «В вечерних лучах», «Голубое утро» - 1968г., «Весна» - 1969г., «Сенокос» - 1972г., «Осенний багрянец» - 1973г., «Полевые цветы» - 1974г., «Лунная ночь», «Рябина и каштан», «Пейзаж» - 1975г., 1980г., 1981г., 1982г., 1984г., «Дубовый гай» - 1977г., «Осенняя аллея», «Золотая осень» - 1980г.).

Посмотрите на пейзаж «Луганщина. Река Айдар». Художника интересует не «портрет» любимого уголка природы, он стремится выразить чувство глубокой взволнованности и восхищения, которые пробудились в его душе. Поэтому возникает «сконструированный» мотив, отдельные элементы которого волей художника сведены воедино, образуя синтетический, многозначный образ. Автор, причудливо оперируя серебристыми тонами, блестяще показал освещенную солнцем гладь реки, глубину и воздушность пространства. Полотно пропитано ощущением красоты природы и пронизающего покоя, который окутывает человека при взгляде на бескрайнее пространство до самого горизонта и чистое небо над ним.

Мне очень импонирует полотно «Октябрь. Последние листья». Взгляд сразу захватывают краски прихваченных первыми заморозками листьев – извечной цветовой симфонии осенней поры года, последнего прощального аккорда щедрого буйства лета. Художник мыслит цветом, вкладывая в пластичность мазка всю силу своего волнения от общения с природой. Об этой картине можно говорить как о радостном празднике красок, что раскрывает зрителю красоту окружающего мира.

Влюбленность художника мотивом передается зрителю на картине «Луганщина. Сенокос». В ней угадывается типичный донбасский пейзаж, в частности луга, которые захватывают своими эпическими песенными размахами. Здесь много пространства, волнующей дали. Композиция наполнена движением: от зрителя поле стремительно возносится к небу, где над всем главенствуют легкие кучевые облака. Золото спелой ржи проходит через всю композицию произведения. А само присутствие рабочих и плодов их труда наполняет пейзаж особой человечностью и теплом. Изобилие и красота – таков смысл жизни человека. Эта мысль с декларативной открытостью утверждается художником. Цвет здесь имеет символический смысл: это и золото солнечных лучей, спелого хлеба, безграничного счастья. Именно этот пейзаж является примером создания «настроения» при помощи сочетания цветов в пейзаже. Такие композиции в основном лаконичные, без излишней детализации, выразительные, реалистичные. Романтичность образов усиливается плавностью линий и игрой светотеней, контрастными цветами и немного импрессионистичной манерой. Да, жизнь – это постоянное движение, и стоит ли его останавливать, и, если ты художник, - это вечное движение нужно подхватить и продолжить, но уже на холсте. Художник стремится помочь людям ощутить радость познания красоты и гармонии мира. Созданные им образы реальные, настоящие, красивые и гармоничные в своих переживаниях.

Произведения Федора Ковалева требуют от зрителя умения созерцать, прислушиваться. Они наполнены светом, звуками, дыханием Земли, ароматами трав и цветов. В них можно услышать музыку воды: звуки музыки перекликаются в единой симфонии с журчанием ручьев и шепотом волн реки, играют на «струнах» дождя. Великолепные пейзажи отражают искреннюю увлеченность художника действительно прекрасным, что не знает географических ограничений. В то же время он стремится раскрыть неповторимую красоту, своеобразие и обаяние родной земли, показать ее прекрасную природу, народную художественную культуру.

Графика

Художник Ковалев был не только замечательным живописцем. Часть своего творчества он посвятил графическим работам. Художник пришел к графике, чтобы успеть зафиксировать то, что видел, наблюдал. Графика - многогранный и значительный по сфере распространения видов изобразительного искусства. Среди графических техник ведущее место в нашем регионе отводилось линогравюре, что объясняется простотой выполнения. В такой технике автор создал различные произведения: линотипы «Утренняя смена» 1963г., «Городские пейзажи» 1966г., графический лист «Новостройка» 1964г. Как известно, художник хорошо владел графическими средствами (карандашом, тушью, сангиной), поэтому линогравюры и другие графические произведения отличаются изяществом, лаконизмом, интересным композиционным решением. Самой примечательной чертой его графики является стремление более полно высказаться, подобрать необходимые для воплощения содержания, простейшие художественные средства. Следует отметить, что художник чаще всего в графических произведениях использовал сюжетно-тематическую композицию, архитектурные пейзажи. В меньшей степени существуют картины, изображающие пейзажные виды природы, а также натюрморты. Графические работы Ковалева Ф.В. отличаются легкостью, представляя собой этюдный характер. Пользуясь только линией и пятном, автор реалистически изображает архитектурные мотивы (дома, улицы). Он хорошо владеет знаниями линейной и воздушной перспективы, что дает возможность создать глубокий простор, объемность сооружений, почувствовать движение улиц, наполненных транспортом и людьми. Данные рисунки имеют и другое важное значение. Автор сохранил на бумаге тот облик городов, который был присущ им еще в 60-х годах. Это память для последующих поколений. Большинство своих работ Ф.В. Ковалев выполняет тушью, карандашом, акварелью и гуашью. Такое разнообразие говорит о том, что художник мастерски владеет всеми художественными средствами и это дает возможность всесторонне рассказать о задуманном и увиденном.

Натюрморты

В 1960-1980-е годы, в пору творческой зрелости, когда с особым вниманием воспринималось все новое, оригинальное в живописи, Федор Власович создал лучшие свои полотна, в которых синтез реалистических и романтических устремлений, преумноженных на народные традиции, дал необычные художественные образы. Среди них натюрморты и цветы – весомая

грань живописи Ковалева («Дыни и сливы» - 1966г., «Натюрморт с ковровой дорожкой», «Хлеб» - 1968г., «Натюрморт с подсвечником» - 1973г., «Натюрморт» - 1976, 1977, 1985гг., «Дарите любимым подарки» - 1974-1987гг., «Натюрморт с декоративным блюдом» - 1979г., «Красные маки», «Осенние цветы», «Натюрморт с палитрой» - 1980г.). В них в полной мере проявилось все, чему учили художника своим творчеством народные мастера. Прежде всего, это неординарность, возвышенность мотива. Натюрморты поражают своей ясностью, жизнерадостностью, где возвышенный эмоциональный настрой достигается живописным языком. Они очаровывают глаз своими цветами, причудливыми формами, свежестью. Натюрморт для художника Ковалева - будто слаженный многоголосый хор: в нем отчетливо слышен неповторимый «голос» каждого цветка и сохраняется согласованное звучание целого ансамбля.

Рассмотрим некоторые из них: сначала – «Натюрморт», «Осенние цветы». Насыщенные вспышки розового, желтого, белого, красного цветов объединяются общей розово-белой и зелено-белой гаммой, создавая праздничный, приподнятый по настроению живописный образ. Федор Власович вырисовывает каждый лепесток, воспроизводит его тоновые переходы, выявляет рельеф каждого цветка. Его полотна привлекают детализацией. В каждой части полотна чувствуется виртуозность мазка, точность рисунка, изысканность цвета. Натюрморт «Осенние цветы» - это вдохновенный гимн природе, жизни, красоте. Жизнерадостное видение мира определило его яркую декоративность.

Следующий натюрморт - «Хлеб». Торжественное событие - появление хлеба нового урожая на столе – отмечается по народному обычаю с особой праздничностью. Хлеб – центр натюрморта, соответственно основа всему существу. Изобилие и красота – таков смысл жизни человека. И еще один урок народного мастера – идея слаженности, порядка в мире, которая в натюрморте высказана в композиционном построении, в гармонии цвета и света. Колорит, горячие краски полотна - в них полнокровно отразилось типичное народное мироощущение, непреодолимая идея жизнеутверждения, оптимизма.

А вот еще один натюрморт - «Дарите любимым подарки». Работа привлекает экспрессивной манерой исполнения. Ковалев всегда писал быстро, стремительно. Этому учил и своих учеников: «Пишите быстрее, не елозьте, ищите свежести цвета». Живопись произведения темпераментная, сочная, насыщенная цветом. Контур вещей будто плывет. Колористическое решение натюрморта построено на вариациях контрастных красок – красной и белой, коричневой и зеленой. Цвет ложится сплошным пятном, повсюду усложняется полутонами. Показывая материально - объемный характер вещей, художник достигает яркой декоративности в их живописной трактовке.

Очень выразительными выступают натюрморты «Дыни и сливы», «Маки». В обычной жанровой сцене художник воплотил образ изначального плодородия и щедрости природы, дары которой принадлежат человеку. Глядя на солнечные натюрморты Федора Ковалева, зрители почти физически вдыхают запах от свежесрезанных цветов, пьянеют от аромата рыхлой

поверхности отрезанного куска только что из печи вытянутой буханки хлеба, созерцают прозрачность спелых гроздей винограда, ощущают сладковато-винный вкус восково-желтых яблок и слив, медово-душистых груш, хрупкость красно-розового арбуза, желтой дыни, мягкость краснощеких помидоров, свеклы. Обнаженная до натурализма правда деревенской жизни и одновременно высокая, порой святая, поэзия обыденного поражают в этих работах художника. Обычность цветов, овощей, фруктов, злаков и необычность их сочетания, расположения в композициях. Небывалое очеловечивание, согретое сердцем, мощью таланта, безудержной силой воображения творца.

Портреты

А еще были портреты. В станковой живописи и графике художник отдавал предпочтение именно этому жанру. Больше всего художника интересует человек, его внутренняя и внешняя красота. Живописец-портретист воспроизводит неповторимые формы натуры, черты, отличающие данного человека от всех других. Художник считал, что портрет не будет портретом, когда не будет иметь сходства с определенным человеком. Внимание Ковалева Ф.В. зачастую привлекают люди с философским складом ума, глубоким внутренним миром, с богатым жизненным опытом. Художник умеет наблюдать за натурой, выделять самые интересные и важные моменты. В портрете важно «схватить душу», а не «тело». Федор Ковалев умел точно передать взгляд своей натуры, который бывает сосредоточенным, нежным, хмурым, радостным. Выражение глаз - это важное и самое трудное задание в портрете. Художник рисует глаза цельно, обобщенно, подчеркивает их внутренний взгляд. Известный румынский художник Корнелиу Баба говорил: «Рисовать нужно не глаза, а взгляд». И это очень верно.

Большинство портретов Ф.Ковалев посвятил своей семье. Семья для художника была самым дорогим сокровищем его жизни. Он был верным любящим мужем и хорошим отцом. Лица, которые рисовал художник, были ему близки, принадлежали к кругу знакомых: «Портрет жены» - 1950г., «Портрет старшего сына» - 1968г., «Пионер. Портрет сына» - 1967г., «Автопортрет» - 1976г., «Портрет Краевского» - 1979г., «Портрет Шумакова» - 1980г., «Портрет Ковалевой Л.» - 1980г. Автор любит этих людей, их открытые сердца, чистые души. Он любит их, воссоздавая образы людей на полотне. Художник сам подыскивает себе натуру, которая для него близка и понятна. Созданные им образы отличаются непринужденностью, удачной композиционной бодростью и свежестью красок, стремлением дать психологическую характеристику человеку. В написании портретов одной из особенностей было то, что кроме индивидуальных черт того, кто позирует, художник передавал те черты, которые накладывает на человека его профессия, образ жизни, окружение.

«Портреты Ковалева – это размышления-созерцания, попытка понять ту загадку жизни, которая возникает в детстве и не покидает человека никогда. Скорее портреты-вопрос, чем характеристики-ответы. Краски в его портретах играли доминирующую роль. Портреты, как и пейзажи, Федор Власович «рисовал на открытом воздухе, подчеркивая импрессионистические

реминисценции своего творчества, писал по первым впечатлениям за один сеанс».

В жизни Ф.Ковалева, щедрому на знакомства с талантливыми людьми, которые способствовали и помогали ему в творческой самореализации, казалось бы, не было ничего невозможно, ведь все, что ему хотелось выразить, сказать, он изобразил в своих картинах. Изобразил весомо, страстно, памятно - о том свидетельствует признание и почет.

Научное наследие

Во все эпохи процветания искусство вступали в союз с наукой. Художники-мыслители, теоретики и педагоги, которые размышляли над проблемами обучения молодых, всегда приходили к выводу, что без науки искусство развиваться не может. Так считал и Федор Власович, именно поэтому основным стержнем, который объединил все формы работы Ф.В. Ковалева, наполняя их содержанием и смыслом, были его научные поиски в области теории искусства.

Была у художника одна заветная мечта, которую он трепетно вынашивал в сердце долго-долго и, которую суждено было воплотить только в конце жизни. Федор Власович всегда мечтал о научном обосновании своих работ. Еще во времена студенчества у него зародилась идея раскрыть алгоритмы красоты, те законы, по которым строится художественное произведение. Обобщив материал по истории мирового изобразительного искусства, художник дальше развил правило золотого сечения, расширил границы его использования. Ф. Ковалев много экспериментировал, делал записи, читал лекции, и всякий раз не решался начать писать книгу – мешала большая требовательность к себе. Друзья приложили немало усилий, чтобы убедить его оформить то, что созрело. Работал художник над книгой долго и мучительно. Достаточно сказать, что переделывал он ее семь раз. В письме к своему товарищу Г.С. Рахутину, Федор Власович писал: «Ян Амос Каменский придал мне стойкость и уверенность, вернее – убежденность в том, что я делаю верное дело, дорабатывая рукопись, уточняя, добавляя, выбрасывая... Накопилось довольно много нового материала, придумал очень простые способы нахождения линии золотого сечения на картине и пропорций золотого ряда без вычислений... Я буду делать живопись по золотому сечению. Я уверен, что золотая пропорция и повторение равных величин – основа формообразования в природе и искусстве». Итогом многолетней работы Ковалева – искусствоведа стала его книга «Золотое сечение в живописи». «Я хочу сократить Вам путь долгих и тяжелых исканий», - этими словами выдающегося художника Н.П. Крымова начинается свою книгу Ковалев. И выбор их не случаен. Он оправдан богатым материалом, который изложен в данном руководстве, основу которого составил цикл лекций, прочитанных автором в Киевском государственном художественном институте и оформленных как курс по теории композиции.

Свои живописные и графические работы Ф.В. Ковалев рассматривал как материал для опытов и как практическое подтверждение своих теоретических находок. Отсюда рационалистическое построение в композиции и эксперименты с цветом.

Мир искусства не оставляет людей равнодушными. Я видела работы людей, которые после общения с мастером кисти Ковалевым начали рисовать, хотя всю свою жизнь не придавали этому значения. Теперь они своими картинами приносят радость не только себе, но и людям. Любовь к родному краю, к людям, к природе – все это отображено на полотнах художников. Я горжусь тем, что мой земляк оставил по себе память: картины, научные труды, книги, а главное – своих учеников, которые помнят и продолжают его дело. Он оставил, несомненно, след, наполненный важным художественным значением. Художественное значение его работ не подлежит сомнению. Неувядаемыми уходят в века его уникальное живописное и научное наследие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Художник Ковалев Ф.В. – яркий представитель крепкой академической школы. Его реалистическое искусство многоплановое по своим композиционным и колористическим решениям. Картинам художника присущи глубокий гуманизм и народность. Они свидетельствуют о прекрасном знании мастером своего народа, умении видеть и передавать красоту и поэзию его жизни. Творчеству художника присущи социальная насыщенность и четкая идейная направленность. В каждой работе осталась частица души, щедрой, доброй и мечтательной. Художественное наследие художника Ковалева насчитывает более 300 картин. Их условно можно разделить на: пейзажную лирику – почти 200 картин, натюрморты – 60, портреты – 40. Итогом многолетней работы Ковалева – искусствоведа стала его книга «Золотое сечение в живописи».

В своих портретах Ковалев стремится воссоздать образы людей с философским складом ума, богатым внутренним миром, глубоким жизненным опытом. Более всего привлекает его их духовная возвышенность. Художник умеет выявлять в портретах такие выразительные черты, которые бы позволили увидеть самую сокровенную суть натуры.

Натюрморты художника привлекают внимание высокими художественными качествами, они материальны, красочные и звонкие. Автор мастерски находит наиболее интересный ракурс изображения предметов, гармонично komponует их в пространстве.

Любовь к природе, наслаждение ее богатством и красотой переданы в произведениях пейзажного жанра. Насыщенная красками живопись разнообразная, яркая. Автор в пейзажах пытается воссоздать и подчеркнуть тесную связь человека с окружающей средой. Все живописные произведения разных жанров искусства Ф.В. Ковалев исполнял в собственной, характерной только для него пластической манере письма. В последние годы творчества автор использует уже не широкий, крупный мазок кисти, а мелкий, что помогает создавать впечатление мерцания тусклого освещения.

Федор Власович работал и в графике. Но как график он менее известен, поскольку его творческое наследие в основном насыщено произведениями живописи. Относительно графических произведений, то выполнены они в большинстве карандашом, тушью, гуашью. Есть несколько линогравюр.

Художника всегда интересовали новации в искусстве, и сам он любил экспериментировать, поэтому и сделал определенный вклад в художественное наследие Донбасса. Он оставил в нашей памяти образы талантливых, творческих людей, сохранил на полотнах изображения самых разных уголков неповторимой природы.

Творчество художника Ковалева Ф.В. - это весомый вклад в развитие не только местного, но и регионального искусства живописи, теории композиции, что является актуальным и для сегодняшнего дня. Его картины живут по своим законам, в которых органически сочетаются лирика и трагедия, романтизм и драма. Эти составляющие стали залогом их популярности. Неизменными остаются человечность и талант художника. Жизнь Федора Власовича была сложная и тернистая, полная радостей и тревог, безумных успехов и собственных трагедий. Божья милость сопровождала его с детства, но капризы судьбы не всегда давали быть счастливым. Злые и жестокие 40-е годы прошлого века коснулись и семьи Ковалевых. Молодого художника преследовали горе и страдания. Сначала черные тучи советско-финской и Великой Отечественной войны омрачили небо, а впоследствии – потеря родного брата во время послевоенного голодомора. Однако живительная искра, которую Федор Ковалев получила от природы, всегда помогала найти правильный ответ на любые вопросы жизни и творчества. Тяжкие испытания, выпавшие на долю этого выдающегося человека, не сломали его.

Подытоживая достижения художественного творчества Федора Ковалева, следует упомянуть о его педагогической деятельности, которую художник не оставлял до последних дней жизни. В памяти своих воспитанников он остался тактичным, умным, справедливым человеком. И хотя уже прошло более 90 лет со дня рождения Ковалева Федора Власовича, до сих пор в Луганской детской художественной школе и Луганском художественном училище вспоминают его душевную красоту, лучистый взгляд голубых глаз, искреннюю человечность и чрезвычайную доброжелательность. Во все времена Ковалев оставался человеком. А уже потом – выдающимся художником.

Рассмотрев материалы семейного архива Ковалевых, дневники, документы, картины, фотографии, воспоминания родных, аннотации к каталогам выставок, газетные статьи местной Амвросиевской газеты, проанализировав биографию художника, я выяснила, что Федор Власович внес значительный вклад в творческую жизнь не только Донбасса, но постсоветского пространства. Картины, написанные художником кисти и его научное наследие, актуальны и сегодня. Его помнят и чтят. В Амвросиевском краеведческом музее художнику Ковалеву, как выдающемуся земляку посвящена экспозиция. Ознакомившись с ней, я пришла к выводу, что раннее творчество мастера кисти было важным этапом в росте его художественного мастерства. В результате исследования, выяснила, как судьба и творчество Ф.В. Ковалева переплелись с жизнью и творчеством людей его поколения, моих земляков.

Я искренне надеюсь и верю, что творческое послание художника больше его жизни. И интерес к его живописи будет только расти. Потомки оценят, я

уверена, его творчество. Благодатное влияние духовных сокровищ художника Ковалева отразится на молодом поколении ДНР, которое стремится следовать заветам отцов, дедов, прадедов, утверждаться добрыми делами, строить храм Добра, Правды и Красоты. Только такой храм может спасти мир!

«Осенний багрянец»

«Осенняя аллея»