

*Едва ли есть высшее из наслаждений,
как наслаждение творить.*

Н.В.Гоголь

Александр Рожин

Единое счастье – работа

Творчество одного из самых ярких мастеров отечественной скульптуры Анатолия Андреевича Бичукова является примером духовного подвижничества, бескорыстного служения искусству, идеалам добра и красоты. Еще в годы учебы в Московском государственном академическом художественном институте имени В.И.Сурикова он заявил о себе как о личности незаурядной и творчески одержимой и на протяжении полувека честно оправдывает высокое призвание своим талантом и целеустремленностью.

его творчества, художественная убедительность и историческая достоверность станковых и монументальных произведений. Анатолий Бичуков быстро вошел в число лидеров отечественной скульптуры; его имя стоит в одном ряду с такими признанными мастерами, как П.И.Бондаренко, И.М.Рукавишников, Ю.Г.Орехов, М.Ф.Бабурин, Д.Б.Рябичев... Бичуков получал заказы от государственных и общественных организаций, участвовал в конкурсах на создание памятников и мемориальных ансамблей в разных городах страны, скульптуры мастера приобретали Союз художников СССР, Министерство культуры СССР, музеи.

Высокий профессионализм, талант, принципиальность определили его положение и авторитет в творческой среде, заметное место в отечественном искусстве конца 1960-х – начала 1970-х годов. Работы скульптора отличаются масштабность, глубина художественных идей, истинный патриотизм, преклонение перед духовным величием и нравственным подвигом своего народа. В 1974 году он стал руководителем Студии художников при МВД СССР (ныне она носит имя выдающегося русского баталлиста В.В.Верещагина). Анатолий Бичуков заслуженно получил вердикт доверия, благодаря творческому и организаторскому дару, человеческим качествам. Многообразное и самобытное искусство большого мастера, органичное понимание правды

жизни и искусства, одухотворенность и верность традициям – за всем этим стоит яркая личность художника-патриота.

Уже в первых своих работах Бичуков достиг удивительной гармонии, виртуозной пластики и эмоциональной глубины. Живое движение формы, выразительность лепки, композиционной структуры, светотеневой моделировки объема передают все богатство замысла автора, его особое представление о характере модели. Эти качества присущи и портретам, и многофигурным сюжетным скульптурам мастера, искренне проникающего жизнью своих героев, чувствующего сопричастность их судьбам. Ему свойственен историзм решения художественного образа в контексте определенной эпохи. Лирическое и героическое сопрягаются в творчестве Бичукова, расширяя представления и впечатления о реалистической достоверности в передаче сложного и противоречивого окружающего нас мира.

Природа наделила художника редким даром видеть больше, чувствовать острее то, что сокрыто временем. И эта удивительная способность открывать и предвосхищать прослеживается на всем творческом пути Анатолия Андреевича – неутомимого труженика, природы пытливого и незаурядной, вдохновенной и талантливой. Обращаясь к конкретным произведениям, отметим те черты и качества, которые являются

◀ *Памятник Сергею
Есенину. 1988*
Мрамор
Калининград

◀ *Monument to Sergei
Yesenin. 1988*
Marble
Kaliningrad

Alexander Rozhin

Work is the Universal Pleasure

The art of one of the most remarkable and brilliant Russian sculptors Anatoly Andreevich Bichukov is an example of spiritual self-sacrifice, selfless devotion to art, and the epitome of the good and the beautiful. For nearly 50 years he has been putting his talent and sense of purpose in the high service of art. A graduate of the Moscow State Art Institute, now the Surikov Art Institute (MGAKhI), where he became a dean several years ago, Bichukov, as early as his college days, won reputation as a singular personality passionately dedicated to art.

Святой Георгий. 1995
Бронза
Высота 42

St. George. 1995
Bronze
Height 42 cm

*Защитникам
Земли Российской*
1995
Бронза, гранит
Москва

*Monument to
the Defenders of the
Russian Land.* 1995
Bronze, granite
Moscow

A student of the outstanding sculptor and the experienced and thoughtful teacher and intellectual Matvei Manizer, he was learning the mysteries of the craft and professional culture and familiarizing himself with the great traditions of Russian and international sculpture. Bichukov became a worthy successor to his instructors and mentors, thanks to whom he entered the world of large-scale art as a mature artist with an original imagination and a perfect mastery of the sculptor's craft. Shortly after graduation from the Surikov Institute the young artist started to display at all important shows – in Moscow, regional and Soviet national exhibitions. His works engage the attention of viewers, fellow artists and critics at a first glance, thanks to their mastery in the handling of the form, depth of imagery, and heart-felt sincerity.

Bichukov works with different media, creating indoor sculptures and monumental statues. The breadth of themes covered, and his artistic cogency and historical veracity strike the viewer. Equally apt at handling different media, the young artist modeled statues in clay and gypsum, hewed objects out of granite and marble, and worked with iron, copper and bronze, demonstrating his versatile skills and talent. Very soon he became a leading figure on the Russian cultural scene, on the same plane as the already established masters such as Pavel Bondarenko, Iulian Rukavishnikov, Yury Orekhov, Mikhail Baburin, and Dmitry Ryabichev... Bichukov

"Is there a joy more sublime than the joy of creation?"

Nikolai Gogol

received commissions from government agencies and non-governmental organizations, participated in competitive bids to create monuments and large-scale memorials in different cities of the USSR; his works were purchased by the Artists' Union of the USSR, the Ministry of Culture and museums. It was then that Bichukov produced his first important monumental statues. His skills, talent and principled stance won him respect and a position of influence in artistic circles, and secured him a prominent place in art in the late 1960s-early 1970s. His sculptures are marked by the magnitude and depth of his artistic vision, a true patriotism and belief in his people. In 1974 Bichukov became head of the Artists' Studio affiliated with the Ministry of the Interior of the USSR, which he has been directing for 35 years since; today this studio bears the name of Vasily Vereshchagin, the prominent Russian artist who specialized in battle pieces. Thanks to his talent as an artist and manager, and his qualities as an individual, Anatoly Bichukov has deservedly earned popular confidence.

The varied and original art of the sculptor, his innate understanding of the truth of life and the truth of art, his spirituality and loyalty to tradition – all this is underpinned by the outstanding personality of a true creator and patriotically minded artist.

Bichukov's early pieces are marked by their harmony, mastery of form and sublime sensuality, emotional depth and verve. The vivid movements of the forms, the expressive molding, compositional structure and light-and-dark modeling of the volume convey the wealth of the sculptor's visual concepts, his distinct ideas about the models' character. These qualities are evident both in Bichukov's portraits and multi-figured, narrative compositions. Bichukov whole-heartedly empathizes with his sitters, and becomes strongly involved with their lives. His imagery is historically determined within the context of a certain time, a certain age. The marriage of lyrical and heroic elements in Bichukov's art expand our notions and

Портрет девушки с косой. 1993
Бронза
Высота 50

Portrait of a Girl with a Plait. 1993
Bronze
Height 50 cm

impressions of the realistic veracity in the rendition of the complex and contradictory world around us.

He has a rare faculty to see more and to sense more keenly that which is hidden in the depth of time. This capacity to discover and to foresee is a “trademark” of the art of Anatoly Bichukov – a hardworking, inquisitive and exceptional mind. Reviewing his individual works, we pay attention to those features and qualities that are the most essential components of his work system and creative method. The most noteworthy pieces created in the 1960s include a memorial composition cast in bronze, “In Memory of the Victims of the 1930s Purges”, and a granite monument to the poet Boris Kornilov – both were accomplished in 1968 and grace the town of Semenov near the city of Gorky (now Nizhny Novgorod); a marble statue of Sergei Yesenin (1964); a marble bust “Youth” (1965); “Bronze Head of a Woman” (1967), and some other works from the same period. The pieces are marked by compositional coherence, psychological insights, and historical veracity. At the same time, every work has unique qualities and individual architectonics, and is rich with meaning. In these statues, the dramatic and heroic past seems to resonate with the lyrical interpretation of the characters belonging to the 1960s – a decade of public optimism and confidence in the future. Bichukov’s artwork, regardless of its theme or narrative line, or whether the model is a contemporary or a

Женский портрет. 1990
Мрамор
Высота 48

Portrait of a Woman. 1990
Marble
Height 48 cm

historical figure, has been greatly influenced, since the artist’s youth, by the poems of Sergei Yesenin, whose verse seems to convey the wealth of sentiment overwhelming the artist:

Oh, my life! Have I been sleeping fast?
Well, it feels like early in the morning
On a rosy horse I’ve galloped past.

This quotation determines the poetics of the imagery of Bichukov’s best creations, and explains themes seem to permeate all of his artwork.

A versatile artist, Bichukov approaches the facts and events of history and modernity, its cast of characters, its notables and commoners with equal interest. The present, for him, is a continuation of the past, a history of the people’s spirit where nothing vanishes without a trace, and everything is passed down from one generation to another. This is the most essential component of Bichukov’s work – the creator of epic, monumental, heroic and dramatic images, and also of intimate and lyrical ones.

слагаемыми системы работы художника, его творческого метода. Среди наиболее значительных образов, созданных еще в 1960-е годы, – бронзовая мемориальная композиция «Жертвам репрессий 30-х годов» и гранитный памятник поэту Борису Корнилову, установленные в городе Семенове Горьковской (ныне Нижегородской) области (обе работы – 1968); вырубленные из мрамора фигура Сергея Есенина (1964) и бюст «Юность» (1965); «Женский портрет в бронзе» (1967). В них есть и композиционная логика, и психологизм, и историческая достоверность. Вместе с тем каждая работа обладает неповторимыми достоинствами, собственной архитектурой, содержательной наполненностью. Драматическое и героическое прошлое перекликается в них с лирической трактовкой персонажей 1960-х – времени общественного подъема и веры в будущее. Неслучайно, независимо от темы или сюжета, конкретного образа современника или исторической личности, лейтмотивом творчества Бичукова с юных лет стала поэзия Есенина. Строки из его стихотворения 1925 года словно определяют всю полноту чувств, переживаемых художником: «Принимаю – приди и явись, / Все явись, в чем есть боль и отрада...» Еще пронзительнее звучат слова из другого стихотворения: «Знать, у всех у нас такая участь, / И, пожалуй, всякого спроси – / Радуясь, свирепствуя и мучась, / Хорошо живет на Руси». Они служат нравственным камертоном, определяющим поэтику образного строя лучших скульптурных произведений, созданных Анатолием Бичуковым.

Художник разносторонний, он относится к фактам и событиям истории и современности, к их действующим лицам, героям и обыкновенным людям с равным интересом. Настоящее для него является продолжением прошлого, историей народного духа, в которой ничто не исчезает бесследно, а передается из поколения в поколение. Это важнейшая составляющая искусства Анатолия Бичукова – автора эпических, монументальных, героико-драматических и камерных, лирических образов.

В ряду знаковых мемориальных произведений скульптора – памятник «Летчикам – героям гражданской авиации, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» во Внуково (1984), памятник «Благодарная Россия – солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», установленный в Москве на Трубной площади (1995); бронзовый монумент А.А.Пластову в Ульяновске – на родине выдающегося русского живописца (2002); бюст И.Н.Кожедуба в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве (2001); монумент

Памятник Сергею Есенину. 1995
Бронза, гранит
Москва

Monument to Sergei Yesenin. 1995
Bronze, granite
Moscow

Чукотский мужчина. 1990
Камень
Высота 35

A Man from Chukotka. 1990
Stone
Height 35 cm

Symbols of Russian statehood, these monumental pieces are a tribute to the historical deeds of the wielders of royal power over the country's destiny; the Kremlin's Yekaterininsky (Catherine's) hall displays Bichukov's allegorical statues "Russia" and "Justice".

Bichukov's works show his love for Russian history and culture, admiration for the national traditions of the Russian people, the greatness of their spirit and their moral valour. He is also a proponent of the academic school of Realist art, and the range of his works includes numerous portraits, compositions, memorial plaques and monumental compositions, and accomplished drawings. Bichukov is a public figure and a teacher, a vice-president of the Russian Academy of Fine Arts, dean of the Surikov Art Institute and head of the Vasily Vereshchagin Artists Studio affiliated with the Ministry of the Interior. Having educated an accomplished group of first-rate sculptors, he helps to maintain their creative energy and takes care of young artists – the future of Russian culture.

His work as an artist, teacher and mentor, and public figure have been duly appreciated: Anatoly Bichukov is a People's Artist of Russia, an academician, a winner of numerous national and international prizes. His artwork, which became his life mission, has gained universal recognition.

Г.К.Жукову в Одинцово (2001); памятники А.С.Пушкину в Алма-Ате и Сантьяго, воздвигнутые в 1999 году к юбилею гения русской словесности, и, конечно, памятники любимому поэту С.А.Есенину на Тверском бульваре в Москве (1995) и в селе Константиново под Рязанью (2007).

Особое место в творчестве мастера занимают произведения, выполненные по государственному заказу в 2002 году для Овального зала Большого Кремлевского дворца: отлитые в полный рост в бронзе образы самодержцев Петра I, Екатерины II, Николая I и Александра II. Эти монументальные произведения – олицетворение российской государственности, дань уважения историческим деяниям властителей судеб Отечества. В Екатерининском зале установлены выполненные Бичуковым аллегорические фигуры «Россия» и «Правосудие».

В статье упомянута лишь малая часть созданного замечательным художником, приверженцем академической школы реалистического искусства. Безусловно, круг его творческих интересов и произведений значительно шире: это и портреты, и многофигурные композиции, и мемориальные доски, и крупные ансамбли, и превосходная графика. Нельзя обойти вниманием общественную и педагогическую

деятельность Анатолия Бичукова: он является вице-президентом Российской академии художеств, ректором МГАХИ имени В.И.Сурикова, на протяжении 35 лет возглавляет Студию художников имени В.В.Верещагина МВД России. Им воспитана целая плеяда скульпторов, он постоянно заботится о молодом поколении, будущем отечественной культуры.

Самоотверженный труд, искусство большого мастера, педагога-наставника, общественного деятеля получили заслуженную оценку: Анатолий Андреевич Бичуков – народный художник России, академик, лауреат многих национальных и международных премий. А главное – его творчество обрело всеобщее признание, стало для него смыслом всей жизни.

Лежащая. 1996 ▼
Мрамор
20 × 55 × 16

Reclining Figure. 1996
Marble
20 × 55 × 16 cm

Портрет Ольги. 1972
Бронза
Высота 47

Portrait of Olga. 1972
Bronze
Height 47 cm

His memorial monuments include "In Memory of the Heroic Civil Aviators Killed during the Great Patriotic War 1941-1945" in Vnukovo, Moscow (1984), and a monument "From a Grateful Russia – to the Warriors of Law Enforcement Killed in the Line of Duty" (1995) on Trubnaya Square in the Russian capital. Portrait memorials include a bronze image of the great Russian artist Arkady Plastov in Ulyanovsk, the painter's home town (2002), a bust of Ivan Kozhedub in the Hall of Fame on Poklonnaya Hill in Moscow (2001), and a statue of Georgy Zhukov in Odintsovo, Moscow (2001), and, of course, a bronze model of the sculptor's favorite poet Sergei Yesenin on Tverskoi Boulevard in Moscow (1995); there is another Yesenin statue in the village of Konstantinovo near Ryazan (2007). These works also include sculpted images of the great poet Alexander Pushkin in Alma-Ata, Kazakhstan, and Santiago, Chile, from 1999, which mark the poet's anniversary.

Other of Bichukov's special pieces include full-length bronze figures of the monarchs Peter I, Catherine II, Nicholas I and Alexander II – all commissioned by the federal government and made in 2002, for the Oval Hall of the Kremlin Palace.

Портрет художника В.Жданова. 1968
Бронза
Высота 46

Portrait of the Artist Vladimir Zhdanov. 1968
Bronze
Height 46 cm

