

Когда мы говорим о преемственности традиций отечественной культуры, имея в виду Пензенскую землю и ее вклад не только в российскую, но европейскую и мировую сокровищницу, необходимо помнить, что нет ни одной отрасли искусства, где б ни звучали пензенские имена.

Вспомним те из них, которые сегодня должны быть востребованы снова.

Иван Михайлович Долгорукий (1764 – 1823 гг.).

Пензенский вице-губернатор и помещик, князь, государственный деятель, мемуарист, поэт. Основатель и строитель самого первого пензенского театра, в том числе, театра музыкального. 24 ноября 1793 года в театре Долгорукого, при городской усадьбе Полочанинова, состоялась премьера комедии императрицы Екатерины Второй «Обманщик»: так открылся первый в истории Пензы театральный сезон. Оставил после себя 4 тома стихотворных произведений, среди которых была и популярная в свое время философская ода «Камин в Пензе», отпечатанная в первой в губернии типографии Н.Е. Струйского, деда поэта Полежаева.

В России шумным успехом пользовался романс Долгорукого «Без затей, в простом наряде...», стихотворения «К судьбе» и «К швейцару», а также сборник «Бытие сердца моего». Мемуары князя, «Капище сердца моего», в 18 веке были настоящим бестселлером: в них Долгорукий, между прочим, воспел Пензу, Рамзай, Рузаевку и Бессоновку. В своих очерках («Журнал путешествия из Москвы в Нижний...») называл Пензенскую губернию «плодоноснейшим краем нашего Царства». Друг Загоскина, Карамзина, Аксакова. Поэтическое дарование Долгорукого высоко оценивали Пушкин, Вяземский и Белинский.

Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802).

Коллежский советник, член государственной Комиссии для составления законов, поэт,

публицист, философ, государственный деятель, гуманист. Родовое имение Радищевых, Верхнее Аблязово Саратовского наместничества (ныне Кузнецкий район Пензенской области), было для А.Н. Радищева, внука денщика Петра Великого, бригадира Афанасия Радищева, подлинными философическими пенатами, местом его первых литературных опытов и духовных исканий. Получив хорошее домашнее образование, закончив Пажеский корпус в Санкт-Петербурге, изучал современное право в Лейпциге.

Будучи на службе в Сенате (титулярный советник), выпустил в свет перевод Мабли «Размышления о греческой истории», и философские рассуждения «Житие Федора Васильевича Ушакова». Служил в Коммерц-коллегии и на таможене северной столицы. Воспользовавшись Указом Екатерины Второй о вольных типографиях, завел собственную типографию у себя в имении, напечатав в ней «Письмо к другу, живущему в Тобольске» и свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву». Книга была издана с соответствующим разрешением цензуры, но Радищев был привлечен к суду по статье Уложения о покушении на Государево здоровье.

В России была сложнейшая как внешне – так и внутривластная обстановка (не так давно завершилась Пугачёвщина, во время которой семью самого Радищева в Аблязово спасли крестьяне), Радищев был приговорен к смертной казни, но высочайше помилован и сослан в Сибирь. В самом «Путешествии...», написанном, по словам Радищева, в подражание «Путешествию Йорика» Стерна и «Истории Индии» Рейналя, по сути, содержался литературный план будущей постепенной, основанной на главенстве права и просвещения, отмены крепостного права в России. Этот план впоследствии оказался востребован сначала первым русским реформатором М. Сперанским (он был одно время пензенским губернатором), Александром Первым, затем – Александром Вторым, и П. А. Столыпиным. Именно поэтому в 1878 году в Саратове по Высочайшему Соизволению, в честь «именитого писателя и поэта» был торжественно открыт первый в России Радищевский музей.

Радищева высоко ценил Пушкин: стихотворение «Ты хочешь знать кто я, что я, куда я еду...» было одним из его самых любимых. Батюшков внес Радищева в Программу сочинений по русской словесности. Автор оды «Вольность», новаторских философских и экономических произведений: «О человеке, о его смертности и бессмертии», «О добродетелях и награждениях», «К Российской истории», «Опыт о законодательстве», «Письмо о китайском торге», «О праве подсудимых отводить судей и выбирать себе защитника» и других. Из стихотворного наследия Радищева в русской литературе навсегда остались «Молитва», которая произвела впечатление на юного Лермонтова, «Дневник одной недели», «Беседа о том, что есть сын Отечества», «Осьмнадцатое столетие».

Михаил Николаевич Загоскин (1789 – 1852).

Первый русский исторический романист. На свет появился в Рамзае, детство и юность провел в родовых имениях в Рамзае и деревне Тужиловка Мокшанского района губернии.

Герой войны 1812-14 годов, воевал на одном участке фронта с Денисом Давыдовым и другим историческим романистом – Иваном Лажечниковым (автором «Ледяного дома», который одно время жил в Пензе и служил в Пензенской гимназии). Служил в Дирекции императорских театров. Друг Гоголя (помог ему с постановкой «Ревизора»), а также Пушкина, Баратынского, Вяземского, Жуковского.

Автор первого российского авантюрного романа «Юрий Милославский или русские в 1612 году», выдержавшего при жизни Загоскина 10 изданий. Кроме того, огромной популярностью пользовались его комедия «Проказник», роман «Искушитель» (в нем описана Пенза, Тужиловка, Рамзай), цикл документальных повестей «Москва и москвичи», оказавших влияние на Гиляровского, который так и озаглавил свою нашумевшую книгу. Вплоть до октябрьского переворота был популярен его сборник фантастических рассказов «Вечер на Хопре», написанный явно по следам гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Виссарион Григорьевич Белинский (1811 – 1848).

Первый великий русский литературный критик и публицист, основатель школы российской литературной реалистической критики. Первый из великих русских журналистов. Дед Белинского был сельским священником в селе Бельны Нижнеломовского района, отец служил на Балтийском флоте под Хельсинки (Свеаборг), откуда был переведен уездным врачом в Чембар Пензенской губернии. В.Г. Белинский закончил чембарское уездное училище, поступил в первую Пензенскую гимназию, но не закончил ее, позже был зачислен в Московский университет. Автор трагедии «Разбойники» (в подражание Шиллеру), драмы «Дмитрий Калинин», «Пятидесятилетний дядюшка». Перевел роман Поль-де Кока «Магдалина».

Одна из вершин творчества Белинского – эссе «Литературная мечта. Элегия в прозе», где был дан обзор исторического развития русской литературы от времен Кантемира до современности. До Белинского русская критика не существовала как самостоятельный жанр большой литературы. Прославился работами в журналах «Телескоп», «Отечественные записки», «Современник». Друг Н. П. Огарёва. Оставил после себя огромное наследие. До сих пор не потеряли актуальности его блестящие статьи и очерки о творчестве Гоголя, Державина, Лермонтова, Полежаева, Пушкина, Загоскина, Баратынского, Кольцова...

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1830).

Прах великого русского поэта и гениального прозаика покоится в фамильном склепе родового имения в Тарханах. Лермонтов вывел русскую прозу на совершенно новый художественно-психологический уровень, придав русскому литературному языку ясность форм и выразительную лаконичность.

Проза Лермонтова – художественное явление мирового уровня, только после него могли появиться Толстой, Чехов, Бунин и Куприн. «Герой нашего времени» мог бы вылиться в эпическое полотно, предвосхитившее «Мертвые души» Гоголя, и по сей день не имеет себе равных во всей русской литературе – от Пушкина до Шолохова.

Лермонтов-поэт немыслим без осознания Лермонтова-гражданина и подлинного патриота своего Отечества. Храбрый русский офицер, столбовой дворянин, участник кровавых битв на Кавказе, представленный за личное мужество к именной золотой сабле и ордену святого Владимира. Братья бабушки Лермонтова – знаменитые в Пензенской губернии братья Столыпины (к этому роду принадлежал и великий русский реформатор П.А. Столыпин) – были героями Отечественной войны 1812 года, участвовали в сражении на Бородинском поле. Именно к одному из Столыпиных, Афанасию Алексеевичу, которого Лермонтов по-домашнему нередко называл «дядей» относится знаменитое, хрестоматийное обращение первых строк из «Бородина»: «Скажи-ка дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром...».

Столыпины были самым могущественным кланом не только в Пензенской губернии, но и одним из самых влиятельных в России. Семь поколений Столыпиных проживало на Пензенской земле, их род был внесен в 6-ю, самую почетную часть Пензенской дворянской родословной книги. Афанасий Столыпин был родным братом бабушки поэта,

Елизаветы Столыпиной, которая впоследствии вышла замуж за поручика Арсеньева. Сыновья А.Е. Столыпина, отца бабушки Лермонтова, его двоюродные деды, все были героическими личностями.

Александр – адъютант А. В. Суворова, также пензенского родовитого дворянина (имение – с. Маровка Мокшанского района). Николай – герой войны 1812 года, генерал-лейтенант. Дмитрий – артиллерист, теоретик артиллерийского воинского искусства, также герой войны 1812 года. Наконец, Аркадий – обер-прокурор Сената, личный друг Грибоедова, Кюхельбеккера, Рылеева и М.М. Сперанского, великого русского государственного деятеля, автора самой первой русской конституции и бывшего пензенского губернатора, который часто гостил в Тарханах и был приятелем Арсеньевой. Аркадий Столыпин – отец великого русского реформатора П. А. Столыпина. Петр Аркадьевич часто бывал в Пензе, Кузнецке, Чаадаевке и Елюзане, водил дружбу с пензенским губернатором С. Хвостовым.

Неподалеку от Тархан находится имение Шан-Гиреев, родственников Столыпиных, деревня Апалиха. Апалиха была позже куплена бабушкой поэта у М.А. и П.П. Шан-Гирей, там долгое время хранились поэмы Лермонтова «Сашка», «Измаил-бей», «Аул Бастунджи», «Черкесы» и черновики «Героя нашего времени», с рисунками Лермонтова. В Пензе на бывшей Никольской улице (ныне – К. Маркса, угол бывшей Лекарской, ныне – Володарского) сохранился особняк Григория Столыпина, где часто останавливался вместе с бабушкой Лермонтов.

Столыпины в Пензе были известны как меценаты, у них была богатейшая коллекция картин, библиотеки и один из лучших в провинциальной России домашних театров. На родовом гербе Столыпиных изображен коронованный щит, шлем с перьями, который поддерживают два единорога, и надпись латынью: «Богу моя надежда». В Тарханах Лермонтов, после первой кавказской экспедиции, написал такие свои великие произведения, как «Демон», «Песня про царя Ивана Васильевича...», «Тамбовская казначейша», а его действие его драмы «Вадим» прямо разворачивается на пензенской земле.

Николай Платонович Огарёв (1813 – 1878).

Род Огарёвых исстари принадлежал к коренному пензенскому дворянству. Именно в Пензенскую губернию, в имение отца (с. Старое Акишино, Инсарского уезда губернии,

ныне в республике Мордовия), Огарёв был отправлен в ссылку под домашний надзор и надзор местной полиции. Другое имение отца Огарёва было в Бессоновском районе Пензенской губернии, в селе Чертково, где также жил Огарёв.

В самой Пензе ссыльный публицист, поэт, философ, друг Герцена и Бакунина, основатель «Земли и воли», один из основателей журнала «Колокол», служил в чине актуариуса при знаменитом пензенском губернаторе Панчулидзе, том самом, при котором музыкальная культура Пензы обогатилась известными на всю Россию «панчулидзевскими концертами». Огарёв женился на племяннице Панчулидзева М. Л. Рославлевой, а позже второй женой Огарёва стала А.Н. Тучкова, чье имение располагалось в с. Долгоруково (ныне – Яхонтов) Иссинского района губернии. Именно на лирических воспоминаниях об имении Тучковых основана фабула его поэмы «Юмор» и произведения «Зимний путь».

Пензенским край незримо присутствует в таких вещах Огарёва как «Героическая симфония Бетховена», «Отцу», «Осенью», «Станция», «Моцарт» и, в особенности, «Моя молитва». В Чертково Огарёв написал свои выдающиеся произведения «На смерть поэта» (о Пушкине), «Удел поэта», «Шекспир» и «К друзьям».

Николай Семенович Лесков (1831 – 1895).

О Лескове можно сказать, что все его творчество буквально пронизано Пензой и Сурским краем. Даже «Левша», которого много позже проиллюстрировал другой великий пензяк – художник Кузьмин – отправляет нас к нравам и обстановке Пензенской губернии первой четверти – середины 19 века. Именно Лесков, служа в селе Николо-Райское (Городищенского района) в фирме «Скотт и Вилькенс», первым занялся изучением проблемы русского пьянства, составив, сразу после «питейных бунтов» 1859 года, «Очерки винокуренной промышленности Пензенской губернии».

В них великий русский писатель не только резко выступил против начинавшейся политики тихого спаивания русского народа, но и предлагал меры к исправлению нравов. В Пензе Лесков написал такие свои вещи, как «Разбойники» и «Продукт природы», где вывел под вымышленным именем реальное действующее лицо – генерал-лейтенанта А. Н. Арапова, который считался «правой рукой» губернатора Панчулидзева.

Самого Панчулидзева Лесков вывел в повести «Белый орел». В своей самой значительной работе, в «Очарованном страннике», Лесков прямо вводит главного героя в пензенские места: в сам губернский центр, Селиксы, село Мордовский Ишим. Лесков всегда подчеркивал, что его жизнь в Пензенском крае была самым лучшим временем его судьбы.

Александр Иванович Куприн (1870 – 1938).

Последний из великих русских литературных классиков также был по духу и чести русским офицером. Родился Куприн в Наровчате, где провел детство, а закончив в Москве третье Александровское юнкерское училище, стал подпрапорщиком Днепровского полка. Пытался поступать в Академию генерального штаба. После выхода в отставку, служил репортёром в киевских газетах, был заведующим учетным отделом на одном из заводов Донбасса, выступал как борец в русских цирках, в том числе. В первом стационарном русском цирке братьев Никитиных в Пензе.

Был другом борца и атлета Ивана Заикина, с которым совершил один из первых полетов на аэроплане. Дружил с другим великим борцом и силачом Иваном Поддубным. Знание цирка и любовь к цирку, чему сам Куприн был обязан братьям Никитиным, основателям самого первого стационарного русского цирка в Пензе, вылилось в повесть «В цирке»: в основе ее – жизнь цирковых артистов Пензы и Саратова, Нижнего Новгорода и Одессы

.В большую литературу вывел Куприна А. П. Чехов, у которого Куприн жил в его доме в Ялте. Чехов рекомендовал прозу Куприна Л. Н. Толстому: Толстой публично назвал Куприна лучшим русским писателем того времени. Друг И. А. Бунина, с которым разделил Пушкинскую премию за трехтомник прозаических произведений.

По повести Куприна «Олеся» в 1956 году во Франции был снят фильм «Колдунья» с Мариной Влади в главной роли. Роман «Юнкера», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Суламифь», «Поединок», «Молох», «Яма» – вершины творчества Куприна и всей русской литературы. Как и колоссальное количество блистательно написанных рассказов, а в этом жанре Куприну нет равных и сегодня.

Василий Осипович Ключевский (1841 – 1911).

Самый востребованный новой Россией русский историк родился в селе вознесенское под Пензой, и, закончив пензенскую духовную семинарию, которая давала блистательное образование, поступил на исторический факультет Московского университета.

Первая же его работа – диссертация «Древнерусские жития святых как исторические источники» – обратила на себя внимание передовой русской общественной мысли. Став профессором университета, по поручению царя Александра Третьего, читал курс лекций по русской истории великому князю Георгию Александровичу. В 1905 году был участником императорского Особого совещания об Основном законе, в 1906-м был принят в масонскую ложу Шотландского устава «Космос», примыкавшую к партии конституционных демократов. Член Государственного совета Российской империи от Академии наук России.

Прославился трудами: «Боярская дума Древней Руси», «Значение преподобного Сергия для русского народа и государства». Его знаменитый «Краткий курс по Русской истории», великий четырехтомник, и по сегодняшний день является отправной точкой для понимания путей русской истории и государственности. Его «Исторические портреты» являются подлинным литературно-историческим шедевром, выводя Ключевского как одного из самых выдающихся мастеров живого русского художественного языка. Памятник Ключевскому в Пензе, равно и музей его имени – единственные в России.

Анатолий Борисович Мариенгоф (1897 – 1962).

Анатолий Мариенгоф, хоть и не был коренным пензяком, всегда требовал называть себя именно так, с удовольствием вспоминал Пензу и писал о ней. Здесь, на бывшей Казанской улице (ныне Урицкого) был дом его отца. Именно в этом доме, как писал сам Мариенгоф, и родился русский поэтический имажинизм, одним из столпов которого, наряду с Сергеем Есениным, был сам Мариенгоф.

В Пензе Мариенгоф создал первый кружок русского имажинизма, здесь вышла первая

книжка его стихов: «Витрина сердца». Но наибольшим событием как для самого Мариенгофа, так и для отечественной литературы стала его дружба с Есениным, великим русским поэтом. Эта дружба отразилась на всем жизненном пути Мариенгофа. После себя Анатолий Мариенгоф оставил стихи, поэмы, около 10 пьес, а также блистательный «Роман без вранья», не менее блистательный роман «Циники» и автобиографическую эпопею «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», без знания которой невозможно представить себе мир новой русской литературы, мир «серебряного века» и его главных действующих лиц: Есенина, Мейерхольда, Маяковского, Блока.

Роман Борисович Гуль (1896 – 1986).

Выдающийся русский романист, публицист, историк и философ. Имение отца Гуля, из рода обрусевших шведских дворян, было под уже знакомым нам Рамзаем, в краю усадеб – дворянских гнезд. А в Пензе, на улице Московской, у Гулей был дом – почти по соседству с домом другого великого пензяка – будущего маршала Советского Союза М. Тухачевского. Закончил первую Пензенскую мужскую гимназию (ныне – классическая гимназия №1).

Роман Гуль был боевым русским офицером, до конца оставшимся преданным присяге. В годы гражданской войны участвовал в знаменитом Ледяном походе генерала Корнилова. Был в германском плену. Сидел в концлагерях. Друг великого русского философа И. А. Ильина. Автор книг, в которых осмысляются причины и приводятся свидетельства начальных лет русской смуты 1917 года и гражданской войны.

Наибольший интерес сегодня представляют его работы «Белые по черному», «Ледяной поход», «Конь рыжий», «Красные маршалы», «Одвуконь», «Победа Пастернака». Автобиографическая повесть «Я унес Россию...» прямо отсылает читателя в Пензу, полна ностальгии по родным местам.

Иван Ильич Мозжухин (1889 – 1939).

Уроженец Кондоля, первый великий русский актер кино, с детства выступал в любительских спектаклях, в том числе, и на сцене пензенского Народного театра.

Закончив пензенскую гимназию, Иван Мозжухин два курса проучился на юридическом факультете Московского университета, и с 1914 года стал актером самой первой профессиональной русской кинокомпании Ханжонкова.

Прославился в России ролями в лентах «Крейцера соната», «Оборона Севастополя», «Доимк в Коломне», «Жизнь и смерть». У Я. Протазанова снимался в фильмах «Пиковая дама» и «Отец Сергей», эту роль сам Мозжухин считал своим высшим достижением как актера. После переезда в Париж стал «звездой» французского кино после фильма «Гримасы Парижа». Работал в Голливуде в компании «Юниверсал», затем снова в Европе, где с триумфом прошла его лента «Белый дьявол».

Александр Ильич Мозжухин (1878 – 1952).

Старший брат Ивана Мозжукина, один из плеяды великих русских певцов-басов 19 -20 веков. Закончил Пензенскую духовную семинарию. Был учеником выдающегося русского хормейстера и композитора А. В. Касторского, преподавателя пензенского музыкального училища, создателя первого в Пензе показательного художественного хора, друга Вазерского – другого выдающегося хормейстера, которого судьба также связала с Пензой.

Касторский написал и издал свою новаторскую книгу, с которой был знаком Мозжухин: «Курс изучения музыкального счета». Кроме того, именно Касторский в 20-е годы основал в Пензе Пензенскую оперную труппу, из которой в 40-е годы родился пензенский театр оперы и балета. Имея блестящую подготовку, Мозжухин без труда поступил в Московское филармоническое училище.

Почти сразу с началом карьеры певца, прославился ролью Ивана Сусанина в опере «Жизнь за царя» на сцене Большого театра. Позже стал солистом Петербургского театра музыкальной драмы, лучший исполнитель партий Бориса Годунова, Мефистофеля и Дона Базилио. Голосу Мозжукина рукоплескали сцены Японии, США, Италии, Испании и Франции.

Аристарх Васильевич Лентулов (1882 – 1943).

Великий русский художник, родом из села Черная Пятинка Нижнеломовского района губернии, закончив Пензенскую духовную семинарию, поступил в Пензенское художественное училище. Закончив его, стал первым авангардистом русского мира изобразительного искусства. Его учителем был выдающийся русский художник Петр Коровин.

Лентулов был одним из создателей сообщества художников-авангардистов «Бубновый валет», стоял у истоков движения «Мир искусства». Организатор первой выставки кружка пензенских художников 1906-го года. Обладатель наград и премий на выставках в Париже, Венеции, в Цюрихе и Берне. Выдающийся театральный художник: именно ему была вручена первая премия Международного театрального фестиваля в Москве (1934 г.) за спектакль МХАТа «Испанский священник». Среди огромного творческого наследия Лентулова есть и его шедевр «Купальщицы на Суре» – признание художника в любви родному краю.

Иван Силович Горюшкин-Сорокопудов (1837 – 1954).

С Пензой связана вся жизнь этого Мастера. Упокоен он возле одного из старейших храмов Пензы 18-го века, рядом с К. А. Савицким (1844 –1905), первым директором и одним из основателей Пензенского художественного училища. Савицкий, действительный член Академии художеств, стал вообще создателем феномена Пензы, как центра русской художественной реалистической традиции. Именно Савицкий стоял у истоков Товарищества русских передвижников, основал пензенскую картинную галерею, ввел в губернском художественном училище пятилетний цикл образования.

Ученик И. Е. Репина и последователь Савицкого, Горюшкин-Сорокопудов стал обладателем первой премии Академии художеств России за полотно «За оградой тихой обители», один из самых известных художников, писавших в жанре исторической живописи. Наиболее прославленные работы – «плач Ярославны», «Скит», «Скрипач. Мечты», «Портрет актрисы А. Н. Соболевской-Самариной» и цикл иллюстраций к произведениям А.Н. Толстого, в частности, к «Князю Серебряному». Написал и издал «Воспоминания о Репине», был директором Пензенского художественного училища, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Николай Васильевич Кузьмин (1890 – 1987).

Народный художник России, член-корреспондент академии художеств Союза ССР. Родился в Сердобске. После окончания местного реального училища, осознанно добился права стать учеником Н. К. Рериха. Участник первой мировой и гражданской войны. Прославился, прежде всего, как иллюстратор произведений А.С. Пушкина: его иллюстрации к «Евгению Онегину», «Маскараду» Лермонтова, «Левше» Лескова считаются классическими. Автор книг «Круг царя Соломона», «Давно и недавно», «Художник и книга».

Александр Андреевич Архангельский (1846 – 1924).

Композитор, заслуженный артист России, основатель русской традиции ансамблевого хорового пения, родился в селе Тезиково под Наровчатом. После окончания Пензенской духовной семинарии, возглавил певческую придворную капеллу в Петербурге, где впервые использовал не только мужские, но и женские голоса. Создатель грандиозных смешанных хоров, исполнявших духовную музыку как русской, так и зарубежной классики.

Диапазон исполнения произведений у Архангельского был невероятно огромен. Его хоры исполняли русскую и европейскую музыку, написанную в 15, 16, 17 веках и вплоть до века 20-го. Вклад в европейскую мировую музыкальную культуру А. А. Архангельского бесценен, его идеи хорового пения как духовного процесса, помноженные на глубочайшую веру и исторические традиции, крайне востребованы именно сегодня.

Не случайно в Праге, где Архангельский прожил последние годы жизни, он состоялся как хормейстер и композитор, возродивший идеи славянского единства через единое культурное и духовное наследие. Именем Архангельского назван Пензенский музыкальный колледж.

Павел Акинфьевич Хохлов (1854 – 1919).

Родился в селе Усьте Спасского района Пензенской области. Великий оперный баритон. Специально для Хохлова Чайковский писал партии Онегина в одноименной опере. Закончив консерваторию в Москве. Сразу был принят в труппу Большого театра, где за время карьеры блистательно исполнил все главные роли в 16 русских и 13 зарубежных операх. Его голосу и артистизму восхищались зрители Франции, Италии и Чехии.

Владимир Евграфович Татлин (1885 – 1953).

Этот магический русский конструктивист и один из «отцов» русского авангарда может по праву считаться настоящим пензенцем. Именно в Пензе, во время 5-летней учебы в Пензенском художественном училище, Татлин, после службы на судах Черноморского флота и отчисления из Московского училища живописи, пришел к осмыслению живописи как искусства создания иного пространства, другой реальности. Друг Пикассо и В. Хлебникова, один из идеологов «Бубнового валета» и «Мира искусства», Татлин прославился как выдающийся сценограф. Его декорации к опере «Жизнь за царя», выполненные в футуристической манере, знаменовали собой тот поворот в искусстве, который известен как русский модернизм.

Татлин – изобретатель «живописи рельефа» и создатель проекта «Башни Третьего Интернационала», которая по глубине идеи в полной мере осознается только сейчас. Наклон башни, известной только по фотографиям и рисункам, явно цитирует библейскую притчу о Вавилонской башне и является прямым предостережением. Татлин известен также как иллюстратор, мастер станкового натюрморта, пейзажист. Именно Татлин является первым русским художником, который всерьез занялся биодизайном, и даже изобрел орнитоптер – летательный аппарат собственной конструкции.

Всеволод Илларионович Пудовкин (1893 – 1953).

Уроженец Пензы, великий русский советский кинорежиссер и актёр. Участвовал в первой мировой войне, был ранен, бежал из германского плена. Карьеру в кино начал на студии Кулешова как киноактер, затем занялся режиссурой. Первый шедевр Пудовкина – кинолента «Мать» (1926). В историю мирового кино вошли его работы «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингиз-хана». Автор советской киноклассики: фильмов «Минин и Пожарский», «Суворов», «Жуковский» и «Адмирал Нахимов», в котором сам сыграл главную роль. Кроме того, как выдающийся актер прославился ролью юродивого в шедевре С. Эйзенштейна «Иван Грозный».

Николай Павлович Задорнов (1909 – 1992).

Коренной пензяк, горожанин. Лауреат Государственной премии СССР. Отец выдающегося русского современного писателя-сатирика Михаила Задорнова. Один из выдающихся русских писателей, работавших в труднейшем жанре исторического романа. Задорнов написал два колоссальных цикла исторических романов об освоении в 19 веке Дальнего Востока русским народом. Это была грандиозная работа, не имеющая себе аналогов во всей русской литературе до сего часа. Первый цикл состоял из романов «Далекий край», «Первое открытие», «Капитан Невельской» и «Война за океан». Второй включал в себя великий роман «Амур-батюшка», а также «Земную лихорадку» и такие вещи, как «Цунами», «Симода», «Хэда» и «Гонконг».

Александр Григорьевич Малышкин (1892 – 1938).

Выдающийся русский советский писатель. Родился в с. Богородское Мокшанского района Пензенской области, и после окончания первой Пензенской гимназии с серебряной медалью, поступил в университет Санкт-Петербурга. Служил на Черноморском флоте, воевал в первую мировую и гражданскую войны. После октябрьского переворота жил в Пензе и Мокшане, публиковался в здешних газетах под псевдонимом «Моряк». Автор исторической эпопеи «Севастополь», романа «Падение Даира», и знаменитой прозаической драмы «Люди из захолустья». Долгое время сотрудничал с изданием «Красная звезда», служил в Военной академии.

Татьяна Алексеевна Яковлева (1904 – 1991).

Коренная пензячка, выдающийся стилист и дизайнер моды высокого стиля 20-го века. Дочь военного инженера А.Е. Яковлева, одного из авторов проекта Народного дома им. Александра Второго в Пензе. Закончив в губернском центре гимназию, сразу после совершеннолетия (21 год) оказалась в Париже, куда ее пригласил ее родной дядя, художник. Обладая невероятной красотой и статью, сразу вошла в круг парижской творческой богемы, стала первой французской топ-моделью русского происхождения, создательницей современной французской школы высокой моды.

В середине двадцатых годов прошлого века родная сестра Лили Брик, французская писательница Эльза Триоле, познакомила ее с В. Маяковским, который до конца своих дней называл Татьяну Яковлеву своей истинной музой. Именно по этой причине Маяковский несколько раз приезжал в Пензу, посвятив городу несколько строк в одном из своих произведений. Маяковский посвятил Яковлевой две свои нашумевшие вещи: «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо к Татьяне Яковлевой». С Яковлевой великий поэт имел постоянную переписку вплоть до 1929 года. За Татьяной Яковлевой долго и безуспешно ухаживал не только Маяковский, но и Александр Вертинский, Сергей Прокофьев, многие другие русские и парижские знаменитости, но она, выйдя замуж за Бертрана дю Плесси, полностью сосредоточилась на творчестве.

Во время войны дю Плесси, пилот ВВС 1-й эскадрильи Ш. Де Голля, был сбит немецкой зенитной артиллерией, и вскоре после его гибели Т. Яковлева перебирается в США. Если во Франции Яковлеву знали как модную, популярную модель, то за океаном она превращается в первую фигуру большой моды вообще. Вначале Яковлева прославилась как лучший в мире шляпный дизайнер. Ее персональными услугами пользовались звезды первой величины: Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Эсте Лаудер. М. Дитрих и Э. Лаудер подчеркивали, что их имидж был разработан именно Т. Яковлевой.

В Америке Т. Яковлева выходит замуж вторично, за Виктора Либермана, который вскоре становится художественным директором самого популярного, авторитетного и серьезного и по сей день журнала высокой моды «Vogue». Но безупречный вкус, талант и великолепная классическая выучка почти сразу же сделали Яковлеву настоящим генератором идей в мире высокой мировой моды, предопределивших движение ее на многие десятилетия вперед.

Лидия Алексеевна Русланова (1900 – 1973).

Великая русская певица, самое потрясающее контральто в русской музыкальной культуре 20-го столетия, родом из с. Даниловка Лопатинского района Пензенской области. Детство провела в селе Александровка Малосердобинского района, на родине отца, затем была отдана в детский приют в Саратове. В этом приюте пению обучал ее регент церковного хора Н. Дмитриев, а позже Русланова (на тот момент – Агафья Ладейкина) стала ученицей профессора Саратовской консерватории Медведева. Пела на фронтах гражданской войны, затем прославилась как неподражаемая исполнительница русских народных песен вообще.

Многие песни обрели второе свое рождение только благодаря Лидии Руслановой, в частности, песни, относящиеся к жанру «городского романса». Такие великолепные композиции, как «Окрасился месяц багрянцем», «Шумел камыш», «Валенки», «Есть на Волге утес», «Из-за острова, на стрежень...», и огромное количество других сделали Русланову поистине народной певицей, ее голос звучал у стен поверженного рейхстага. Именно голос Руслановой стал символом песенной души русского народа. И остается этим символом до сего дня.

Галина Алексеевна Карева (1929 – 1990).

Выдающееся меццо-сопрано второй половины 20-го столетия, певица, выведшая русский романс на большую сцену, вернувшая русской культуре это национальное достояние. Родом из города Никольска, дочь просвещенного и музыкально одаренного агронома: отец всю жизнь выступал в передвижном театре, играл на множестве инструментов, прекрасно пел. В тридцатые годы Карева оказалась в Москве. Но во время войны вновь приехала в Пензенскую область, работала в сельском клубе. Затем, поступив в МАИ, все же ушла в Московское музыкальное училище, где ее педагогом была А. Н. Чумакова-Корсова, ученица выдающегося итальянского певца Умберто Мацетти. Именно школа Мацетти, итальянское бельканто, придало голосу Каревой неподражаемый тембр, глубину и виртуозность.

Карева начинала карьеру как солистка джазового оркестра А. Основикова, работала в Московской филармонии, затем была приглашена в труппу Большого театра, где блистательно исполнила роль Э. Безуховой в опере Прокофьева «Война и мир», а кроме того, роли Любаши в «Царской невесте» Римского-Корсакова и Ратмира в «Руслане и Людмиле». Затем Карева работала в Самарском театре оперы и балета, где прославилась в «Пиковой даме», «Аиде» Верди (роль Амнерис) и «Периколе» Оффенбаха. Наконец, Карева стала солисткой Кировского театра в Ленинграде, где впервые в советской музыкальной истории исполнила цикл романсов Чайковского и Рахманинова, а также итальянские и испанские романсы и народные песни.

Именно Карева в 1960-м году возродила традицию исполнения на большой сцене старинного русского романса, популярность которого в те годы, как и самой Каревой просто не поддается описанию. Такие романсы, как «Нищая», «Калитка», «Жалобно стонет ветер осенний» и многие другие с тех пор стали визитной карточкой русского национального искусства во всем мире.

ЗНАЕМ, ПОМНИМ И ЛЮБИМ...

Пенза и Пензенский край буквально пропитан духом творчества и созидания во всех отраслях и жанрах высокого искусства.

Знаменитый, первый в России стационарный цирк братьев Никитиных, основанный в 1873 году дал миру жонглера-акробата В. Маркелова, в нем выступали до октябрьского переворота борцы Аполлон Некрасов и Андрей Мельников, первая велофигуристка России Ю. Желтухина-Польди.

Сами братья Никитины были великими русскими цирковыми антрепренерами, предпринимателями и артистами. Их отец, крестьянин, получивший в 1850-м году волю, стал профессиональным шарманщиком, и братья Никитины с детства выступали вместе с ним во многих балаганах. Позже они обрели каждый свое собственное амплуа. Дмитрий стал атлетом, борцом и великолепным солистом (прекрасно играл на баяне). Аким был «рыжим клоуном» и жонглером. Петр – шпагоглотателем, прыгуном и гимнастом. Именно братья Никитины ввели А. Куприна в мир русского цирка, познакомили его с Иваном Заикиным и Иваном Поддубным, а также с великим русским клоуном Виталием Лазаренко.

Карьера великой дрессировщицы Терезы Дуровой из славного, разветвленного рода актеров, цирковых артистов и художников Дуровых началась и завершилась на пензенском манеже: здесь состоялись ее последние гастроли, в Пензу она просила перенести из Кремля церемонию награждения орденом «Знак почета».

После всероссийской премьеры эпического кинополотна «Тарас Бульба» самое время напомнить: типажи этой ленты прямо цитируют иллюстрации к «Тарасу Бульбе», сделанные в конце 19 века выдающимся русским графиком и живописцем, имевшем пензенские корни, Петром Коровиным.

Свой вклад в развитие и становление русской гравюры и офорта внес Е. Чемесов, а его школу в новом веке продолжил Н. Кузьмин.

В дни ежегодного празднования всероссийских Лермонтовских дней в Тарханах, над поэтической колыбелью великого русского поэта незримо присутствует и образ другого выдающегося поэта – Александра Полежаева, сына пензенского помещика Струйского (основателя первой пензенской типографии), друга не только Лермонтова, но и Н. Огарёва, С. А. Раевского.

От Санкт-Петербурга до Чукотки, на всем необозримом пространстве великой России, пензенцы – служители и подвижники культуры оставили наследие, равное наследию любого развитого европейского государства. Так, например, подвиг города-героя Севастополя – города русской славы – сегодня необходимо изучать не только по роману А. Малышкина «Севастополь». Но и по роману-эпопее «Оборона Севастополя». Авторство этой эпохальной вещи, которая писалась в течение 40 лет, принадлежит уроженцу Тамалы, – той самой, в которой находится знаменитая Зубриловка, имение князей Голицыных, где гостили Баратынский, Крылов, Державин, Борисов-Мусатов, – Евгению Белянкину. Евгений Белянкин был другом Василия Шукшина, его первый роман «Вислый камень» отметил сам Михаил Шолохов.

Федор Гладков, родом из Малосердобинского района губернии (село Большая Чернавка) вошел в русскую литературу в самом начале 20-го века. Его великая трилогия «Повесть о детстве», «Вольница» и «Лихая година» возводят Федора Гладкова в ряды литераторов, равных по силе таланта таким мастерам, как А. М. Горький и создатель «Фрегата «Паллада» и бессмертного «Обломова» И.А. Гончаров (его родовые пенаты, вотчина также связаны с Пензенским краем). Другой выдающийся писатель, И. И. Семушкин, автор романа «Алитет уходит в горы», стал создателем самого первого в истории чукотского национального словаря. Исследователь Америки Лаврентий Загоскин, адмирал Истомин, генералиссимусы Шеин и Суворов, полный генерал Османской империи Шакир-паша (прообраз одного из героев кинодрамы «Турецкий гамбит»). Князья Оболенские и Голицыны, род Шереметевых, Столыпиных и Воейковых. Первые концерты в первых пензенских театрах в начале 18 века. Основание Пензенского художественного училища, связанного с именами Савицкого и Лентулова. Открытие первого театрального сезона пьесой, написанной императрицей Екатериной Второй. Открытие лучших в России императорских музыкальных классов. Слава пензенских хоров под управлением Архангельского, Вазерского, Касторского. Первый и лучший в России оркестр русских народных инструментов князя Оболенского...

Люди, чьи имена родом из Пензы, и сегодня, как и век, и два столетия тому назад, составляют славу отечественной культуры, ее высочайших достижений.

Не прерывается живая связь времен. Непрерывно течение творческой жизни на древней и вечно юной Пензенской земле...