

А. Л. Мухин-Чебоксарский. Уголок старой слободки. 2017 г. Тон. бум., офорт, акв. 35,5x28 см

Е. Р. СМЕРНОВА

Смирнова Елена Робертовна
Ученый секретарь
Ученого совета Академии
акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты:
smirnovaer@aaii.ru

Smirnova Elena Robertovna
Scientific Secretary
of the Academic Council
Sergey Andryaka Academy
of Watercolor and Fine Arts
15 Ul. Akademika Vargi,
Moscow 117133
e-mail:
smirnovaer@aaii.ru

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЛЕВША

БЕСЕДА С АЛЕКСАНДРОМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ
МУХИНЫМ-ЧЕБОКСАРСКИМ

РОДИЛСЯ В 1960 Г. В Г. ЧЕБОКСАРЫ.
В 1995 Г. ОКОНЧИЛ МГАХИ ИМ. В. И. СУРИКОВА
(МАСТЕРСКАЯ КНИГИ ПРОФ. Б. А. ДЕХТЕРЁВА).

2005 Г. – ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

С 2014 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ –
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РИСУНКА, ЖИВОПИСИ,
КОМПОЗИЦИИ И ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ.

УЧАСТНИК БОЛЕЕ 180 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК.

*Знание как эстафетная палочка, как огонь
передается от учителя-мастера к ученику из рук в руки!*

Б. А. Дехтерёв

Е. С. Вы ученик классика книжной иллюстрации Бориса Александровича Дехтерёва, ваш курс стал последним его выпуском в Суриковском институте. Какова история вашего пути в профессию, к обучению у прекрасного мастера?

А. М. В три года состоялось мое первое близкое знакомство с изобразительным искусством, а точнее, с акварелью, которую я попробовал на вкус. В пять лет я впервые увидел иллюстрации Б. А. Дехтерёва к «Сказке о попе и его работнике Балде» А. С. Пушкина, которые произвели на меня колоссальное впечатление, захотелось рисовать так же виртуозно. Я обучился в детской художественной школе, окончил художественно-графический факультет Чувашского педагогического института. Научился

писать натюрморт, портрет, пейзаж, но не умел правильно выстроить композицию, сочинить картину. Знаний по композиции не хватало, хотелось усовершенствовать и свою технику. Поэтому я снова пошел учиться, на сей раз в Художественный институт им. В. И. Сурикова, поступив в мастерскую книги профессора Бориса Александровича Дехтерёва. Это было хорошее, плодотворное время, Б. А. Дехтерёв оказывал не просто большое, а огромное, магическое влияние на своих студентов.

Е. С. Пользуетесь ли вы советами мастера сегодня, спустя много лет?

А. М. Я использую в каждой своей работе все, чему научился у Бориса Александровича¹. Он разработал систему воспитания художников-профессионалов, знающих фундаментальные

¹ Мухин-Чебоксарский А. Л. В поисках красоты. М., 2019; Художники-педагоги и студенты: альбом. Серия: Продолжая традиции. М., 2017. С. 29.

Илл. 1

законы изобразительной грамоты. Борис Александрович учил продумывать, какой способ оптимально использовать для каждой конкретной работы: 1) по обозначению (знаковое изображение). Рисунки детей раннего возраста и живопись древних египтян – яркие примеры этого способа; 2) по представлению об устройстве предмета (конструктивно-пластический способ, где пластику надо понимать как объемную скульптуру, которая изображается на двумерной плоскости); 3) по производимому зрительному впечатлению (живописно-импрессионистическое изображение). Например, Э. Делакруа впервые написал не предмет-саблю, а только блеск от нее. Новаторство французского художника изменило отношение к живописи, ее понимание и восприятие, произошел переход от предметного к образному. Позднее эту новую идею в живописи взяли на вооружение импрессионисты.

Композиция может быть исполнена или линейно, или в тоне, или в цвете. В двух последних вариантах важен источник света и

Илл. 1.
А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Старая слободка
в Чебоксарах.
1996 г.
Бум., акв. 35x50 см

Илл. 2.
А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Праздник урожая.
1996 г.
Бум., акв. 40x51 см

возможны три решения: а) преобладание света над тенями: рисующими являются тени, по которым узнаются предметы; б) равномерное распространение света в пространстве: выступают цветовые свойства предметов, которые уплощают их; в) преобладание теней над освещенными частями предметов: освещенные части играют главную роль в изображении предметов, делают их узнаваемыми.

Изучая наследие мастеров живописи, Б. А. Дехтерёв заметил общие закономерности, не связанные с индивидуальными особенностями художников. Все они обусловлены сущностью явлений действительности и психологией восприятия человеком этой действительности. Имея прозорливый ум, энциклопедические знания, опираясь на традиции разных школ и направлений изобразительного искусства, Б. А. Дехтерёв установил универсальные законы построения композиции в станковых картинах и написал учебное пособие о системе поэтапной работы над композицией².

² Дехтерёв Б. А. Беседы о композиции: учебное пособие. Рязань, 2009.

Илл. 2

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ В КАРТИНЕ
ИМЕЕТ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ОСЬ, РАЗДЕЛЯЮЩУЮ
ЕЕ НА ЛЕВУЮ И ПРАВУЮ ПОЛОВИНЫ.
В ОЩУЩЕНИИ ХУДОЖНИКА ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
УРАВНОВЕШЕННЫМИ ВЕСАМИ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ.

Е. С. Как Б. А. Дехтерёв объяснял студентам закон равновесия?

А. М. Изобразительная плоскость в картине имеет вертикальную ось, разделяющую ее на левую и правую половины. В ощущении художника они являются уравновешенными весами с центральной осью. Поместив на одной из половин изобразительной плоскости пятно или линию, художник чувствует нарушение равновесия. Баланс восстанавливается путем размещения на другой половине картины равновесного пятна или линии. Я всегда стараюсь применять этот закон в своих работах (илл. 1, 2).

Е. С. Каким был метод преподавания живописи у Б. А. Дехтерёва?

А. М. Обычно первое задание по живописи в художественных учебных заведениях – это гризайль. Б. А. Дехтерёв считал, что полноценная живопись может быть и черно-белой, цвет не нужен, если он мешает восприятию образа. Это блестяще подтверждают его иллюстрации к трагедии У. Шекспира «Гамлет» (илл. 3). Нет краски трагичнее, чем черная.

Илл. 3.
Б. А. Дехтерёв.
Акт III. Входят король,
королева.
Иллюстрация к
«Трагической
истории о Гамлете,
принце датском»
Уильяма Шекспира.
1965 г.

Илл. 3

Илл. 4

Ведь в свое время и кино было черно-белым, но при этом вполне живописным!

Ошибка многих учебных программ – вводить полноцветную живопись сразу же после гризайли, когда студенты еще не умеют писать даже одним цветом. Правильно делать второе задание по живописи с использованием только одного из цветов спектра. Пример подобной работы – акварель «Тропинка у опушки». Она написана зеленой и черной красками, роль белого играет бумага. Зеленый создает холодный минорный колорит, настроение пасмурного дня.

После выполнения заданий с одним цветом спектра (как теплым, так и холодным) можно писать уже двумя цветами спектра, причем не близкими, а противоположными: оранжевым и синим, красным и зеленым, желтым и фиолетовым. Если на плоскости картины преобладает (по площади) теплый цвет, то получается мажорная гамма колорита, если холодный – то минорная.

Мастер категорически запрещал нам использовать в живописи все семь цветов спектра, так как это антихудожественно. Недостаю-

Илл. 4.
А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Чертков мечтает...
1991 г., 2019 г.
Бум., акв. 13x16,5 см

Илл. 5.
А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Тропинка у опушки.
2017 г.
Бум., акв. 20x26 см

Илл. 6.
А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Смородина.
2019 г.
Бум., акв. 5x9 см

щий седьмой цвет надо заменять серым, окружая его противоположным. Например, если писать без красного, то серый нужно окружать зеленым, и тогда серый будет работать как красный.

Е. С. Как вы ведете работу над композицией?

А. М. Руководствуюсь двумя способами: или от природы, или от слова (идеи, темы). От природы изображаю то, что видел, что потрясло своей красотой, осталось в памяти или в небольшой зарисовке, в этюде. От слова – сочиняю композиции по всем правилам, которым учил Б. А. Дехтерёв.

Е. С. Какие изобразительные техники вы предпочитаете?

А. М. Я работаю в разных техниках и продолжаю осваивать новые для себя графические и живописные материалы. Пишу в технике миниатюры на эмали, которую преподаю в Академии акварели и изящных искусств. Много работаю масляными красками, пытаюсь освоить достижения великих мастеров, таких как Тициан. Но любимой остается акварель, владение которой с детства пытаюсь совершенствовать.

Илл. 5

После выполнения заданий с одним цветом спектра (как теплым, так и холодным) можно писать уже двумя цветами спектра, причем не близкими, а противоположными: ОРАНЖЕВЫМ И СИНИМ, КРАСНЫМ И ЗЕЛЕНЫМ, ЖЕЛТЫМ И ФИОЛЕТОВЫМ.

Илл. 6

Илл. 7

Е. С. Каковы технические особенности ваших акварелей?

А. М. Я использую и классический способ (многослойные лессировки без белил), и живопись по сырому *a la prima* (илл. 7). Часто сочетаю обе эти техники, считаю, что такой метод оптимален. Пишу колерами, как должно профессионалам, заливая большие площади цвета.

Е. С. В ваших акварелях есть внутреннее свечение. Как вы достигаете этого эффекта?

А. М. Сохранить свечение белого листа несложно, если работа написана с соблюдением законов акварельной живописи. Важны прозрачность красок, максимальное сохранение чистоты бумаги и правильное сопоставление цветов (илл. 8).

Е. С. Чем вас привлекают работы старых мастеров в технике масляно-лаковой живописи?

А. М. Мне нравится волшебная свежая чистота глубинного воздушного пространственного свечения сочного цвета и таинственная иллюзорная передача живого мира, будь то предметы в натюрморте или портрет. Именно масляно-лаковая живопись создает эффект иллюзии реальности, все – как живое! Матовая живопись такого эффек-

Илл. 7.

А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Таинственный берег.
2016 г.
Бум., акв. 53x70 см

Илл. 8.

А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Красота небес.
2002 г.
Бум., акв. 53x36 см

та не дает. В Лувре я долго заворуженно рассматривал «Мадонну канцлера Ролена» Яна ван Эйка. Это Раннее Возрождение, еще не были созданы шедевры Джорджоне, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Дюрера и других мастеров. Тогда фотографии не было. Представляете, какой бешеный восторг и удивление вызывали эти волшебные колдовские работы, необъяснимые словами! В них можно только чувствовать мистичность живописи. И сильные мира сего за такую живопись давали мно-

го золота. В работах старых мастеров мне нравятся и натуральные пигменты, которые не поменяли цвет и тон по прошествии пятисот лет.

Е. С. Что вас вдохновляет?

А. М. Источник вдохновения и восхищения для меня – природа, каждое ее состояние, любое время года и суток. С детства я учился ценить красоту, которая нас окружает, живя на окраине города среди необыкновенной по живописности и богатству природы со сказочным лесом и извилистой речкой.

Е. С. Что бы вы посоветовали начинающим художникам?

А. М. Учиться, учиться и еще раз учиться! Ибо знание – сила!

Илл. 8

Рисовать и писать с натуры облака непросто – их сдувает ветер, они меняются каждые полминуты, даже каждые несколько секунд. Но потренировавшись, можно успеть быстро изобразить облака. Небо – это воздушная сфера вокруг Земли. В зените оно темнее, к линии горизонта постепенно высветляется и утепляется. В солнечную погоду ближние облака по тону самые светлые в освещенных частях, по цвету – холодные. К горизонту освещенные части постепенно утемняются по тону, а по цвету становятся теплее. Тени облаков к горизонту высветляются.