

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ЖИВОПИСЦА А.А. МЫЛЬНИКОВА¹

Шао Цзялин

Доцент, Хэйхэский университет
389241926@qq.com

Цинь Сыин

Профессор, Хэйхэский университет
1377267760@qq.com

RESEARCH OF PECULIARITIES OF ARTISTIC AND CREATIVE PRACTICE OF THE PAINTER A.A. MYLNIKOV

**Shao Jialing
Qin Siying**

Summary: The article is devoted to the description of the life of the outstanding Russian artist and teacher of the second half of XX - the beginning of XXI centuries A.A. Mylnikov, as well as the consideration of the unique features of his artistic practice. The main attention is given to the artistic and creative thought of the artist and the analysis of his artwork. The work explains in detail the national and decorative features of the composition of paintings in the artistic and creative practice of the artist. The author concludes that the artist's work has influenced the development of Chinese folk painting.

Keywords: A.A. Mylnikov, creative practice, ideological features, creative language features.

Аннотация: Статья посвящена описанию жизненного пути выдающегося русского художника и педагога второй половины XX – начала XXI века А.А. Мыльникова, а также рассмотрению особенностей его художественной практики. Основное внимание уделяется художественно-творческой мысли художника и анализу его художественного творчества. В работе подробно разъясняются национальные и декоративные особенности композиции картин в художественно-творческой практике художника. Автор приходит к выводу, что работы художника оказали влияние на развитие китайской народной живописи.

Ключевые слова: А.А. Мыльников, творческая практика, идеологические особенности, творческие языковые особенности.

Актуальность работы обусловлена возрастающим интересом к анализу художественного творчества выдающегося художника А.А. Мыльникова. Школа А.А. Мыльникова оказала влияние на развитие живописи КНР. Как утверждает исследователь Бо Нин, художник А.А. Мыльников внес большой вклад в развитие живописи китайского изобразительного искусства [3, с. 45]. Как отмечает китайский архитектор г-н Ша Айдэ, именно в творческом наследии А.А. Мыльникова воплощается целостность, органичность и единство, которое воплощается в порядке слов, красок, вещей и звуков [4, с. 81].

Целью статьи является описание особенностей художественного творчества живописца А.А. Мыльникова. Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы на занятиях по живописи в высших учебных заведениях, а также при организации конференций и при подготовке методических материалов, посвященных описанию художественного творчества А.А. Мыльникова.

Андрей Андреевич Мыльников (1919–2012) был крупным мастером реалистической живописи в России и в мире. Художник родился в богатой семье в городе Покровске Российской Федерации. Его отец умер очень рано, поэтому мать была вынуждена одна воспитывать сына [6, с. 82].

В детстве юный живописец занимался под руководством известного советского художника К.С. Петрова-Водкина, русского и советского живописца И.Э. Грабаря, реставратора и искусствоведа В.М. Орешникова и др. великих деятелей искусства.

В 1946 году А.А. Мыльников окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. В 1948 году он обучался в аспирантуре АХ и продолжал занятия в творческой мастерской.

Художественная практика А.А. Мыльникова является самобытной и уникальной. Его картины вобрали в себя особенности западного и отечественного художественного творчества. На основе этого художнику уда-

¹ Данная статья является результатом ключевого научного проекта планирования образования и науки провинции Хэй-лунцзян 2022 года, номер проекта: GJB1422635.

лось создать свой уникальный художественный стиль, который воплощается в его картинах с собственным субъективным художественным мировоззрением в его многолетней практике. Эти особенности художественного творчества являются ценным творческим опытом и художественным богатством, которому необходимо обучаться современным живописцам.

1. Идеиные характеристики художественного творчества А.А. Мыльников

Художественные произведения живописца А.А. Мыльникова являются воплощением эстетических чувств европейского классического искусства и некоторых приемов русского критического реализма. Как художник второй половины XX века, Мыльников жил в разнообразной мировой художественной среде, поэтому он испытал влияние различных художественных школ конца XIX и начала XX века.

По мнению В.А. Леднева, А.А. Мыльников совершил прорыв в искусстве реалистической живописи [1, с. 57]. В работах А.А. Мыльникова объединены многие художественные идеи, формирующие самобытный и неповторимый стиль художника.

Этот субъективно-экспрессивный стиль наделяет произведения живописца глубокими коннотациями, что оказывает влияние на национальный дух, социальную действительность и постоянное новаторство художественного языка А.А. Мыльникова.

Художественное творчество Мыльникова условно можно разделить на три этапа [7, с. 81]. Первый этап – это период «социалистического реализма», для которого были характерны определенные тематические и символические сюжеты, а также чувство священной и высокой социальной ответственности.

Второй этап заключается в том, что в условиях потрясений и перемен в обществе художественное творчество должно в большей мере отражать глубокую озабоченность и размышления о человеческой природе, а произведения искусства должны быть идеальным своеобразием критического реализма.

Третий этап – этап художественного творчества А.А. Мыльникова в средний и поздний период после распада Советского Союза. В это время живописец использует, в основном, лирические фигуры и пейзажи.

В 1950 году А.А. Мыльников написал картину «На мирных полях». Эта работа изображает стремление советских людей к мирной жизни сразу после окончания Великой Отечественной войны. На картине изображена группа крестьянок с плугами и граблями в ясный осен-

ний день, энергично и радостно идущих по полю, на котором под белыми облаками колосится золотая пшеница. Эта картина символизирует гимн труду, жизни и красоте земли. В этой работе живописец точно уловил пульс времени. В годы Великой Отечественной войны Россия пожертвовала слишком многими юношами, а женщины потеряли отцов, сыновей и мужей, но все равно жили с духом упорства и оптимизма.

В условиях потрясений и перемен в обществе и распада бывшего Советского Союза художественное творчество живописца отражает заботу о человеческой природе, а его произведениям присущи черты критического реализма: отражение переживаний человека, его проблем и забот [5, с. 76].

Художественное творчество Мыльникова на втором и третьем этапах претерпело огромные изменения, сосредоточившись на гуманистической заботе и красоте природы. Творческие идеи живописца в этот период тяготеют к даосскому и естественному воплощению, поскольку он стремится передать красоту природы при описании природных пейзажей, выражая расслабленное и неторопливое состояние души и делая упор на воплощении правды, добра и красоты.

2. Особенности языка художественного творчества А.А. Мыльникова

А.А. Мыльников был представителем искусства социалистического реализма в советский период. Масляные пейзажи А.А. Мыльникова сохраняют некоторые черты классической живописи в технике выражения и форме. Некоторые работы живописца отражают плоскостные композиционные правила современного абстракционизма, но еще не отказываются от традиционной классической лепки, требующей сжатого контраста и напряжения крупномасштабных картин.

Исследование формального языка А.А. Мыльниковым расширило языковую категорию реализма и более четко определило, что реализм и фактографизм – не одно и то же понятие.

Работы А.А. Мыльникова показывают его наблюдательность, мышление и понимание мира и жизни, отражая взаимосвязь сознания художника и действительности. В то же время Мыльников был и лирическим художником, чьи пейзажи полны поэтической красоты.

Художник развил новый живописный язык на основе реалистической живописи. Среди них наиболее типичными, инновационными и репрезентативными являются следующие особенности художественного творчества живописца:

1. Инновационный язык композиции изображения

Работы А.А. Мыльниковы обладают высокой степенью обобщения, в котором воплощаются все прежние формы реалистической живописи.

Общий метод написания «*сначала цвет, потом образ*»: В творческой теории А.А. Мыльниковы «*сначала цвет, затем образ*», «образ» относится к конкретной форме картины, а индукция цветового блока является важнейшим содержанием языка живописи художника, поскольку он интегрирует цветное, черное и белое.

Метод «силуэта»: новаторским нововведением в картинах А.А. Мыльниковы является особый акцент на заметной роли «силуэтных» цветовых блоков в композиции. Самым главным средством воплощения силуэта является обобщение и тщательное подведение итогов. Художник использует такие приемы, как: упрощение деталей для усиления контраста и усиление единства предметов в «силуэте» для создания и приумножения художественной привлекательности картины.

Метод укладки «Искусство-Hard Edge»: в практике художественного творчества Мыльников часто использует прямые линии для работы с внешней структурой картины, в которой воплощается эффектом жесткой прямолинейности.

В качестве примера можно привести следующие приемы: обобщение очертания, выбор высоты линии и введение края в прямую линию, художественная обработка. Этот метод живописи представляет собой работу с сильными визуальными эффектами.

2. Лирический образный язык живописи А.А. Мыльниковы

Необходимо отметить, что в творческом наследии А.А. Мыльниковы присутствуют лирические черты, поскольку с детства живописец играл на природе, где струились волны бурлящей реки в родном городе, была старинная церковь, бескрайний луг и дремучий лес, которые оставили отпечаток в его поздних пейзажах.

Например, в работе «Лето» живописец изображает несколько женщин, купающихся в деревенском пейзаже, изображая спокойствие и мир природы лирическими красками и кистью, успокаивая душу органичной интеграцией человека и природы. Поэтическая экспрессия часто встречается в масляных картинах Мыльниковы, в которых художник изображает большой энтузиазм по отношению к жизни, природе и идеалам, ощущение любви к живому и прекрасному миру.

Художественная концепция восточного искусства, особенно китайской живописи, несомненно, раскрыва-

ется в картинах А.А. Мыльниковы. Художник обращает особое внимание на искусство китайской живописи и считает, что «китайская живопись есть самый настоящий реализм» [2, с. 9].

В 1970-е годы А.А. Мыльников в своих картинах заимствовал многие творческие элементы китайской живописи тушью, что придало его работам сильную образность и лирические черты.

3. Особенности национального искусства и художественные особенности декоративно-прикладного творчества А.А. Мыльниковы

Россия всегда была страной с сильным чувством национальной гордости, поэтому в крови каждого человека всегда течет национальный художественный дух, и в работах художника А.А. Мыльниковы тоже есть явные национальные черты.

Хотя живописец воспринял многие западные художественные идеи, но он не следовал за тенденцией западного искусства, а встал на путь национализации и локализации после обучения. Ему удалось сформировать художественный облик с чертами своей национальной живописи. Картины Мыльниковы унаследовали одну из общих черт русской живописи – декоративность.

Краски, используемые живописцем, являются яркими, чистота красок довольно высокая, цветовая гамма также чрезвычайно широка, что сильно отличается от колористических привычек многих русских живописцев. Сам цвет, используемый А.А. Мыльниковым, имеет декоративную красоту. В частности, художник отказался от многих приемов светотеневой лепки и часто применяет для завершения своих работ плоский живописный язык. Это высокоуровневое обобщение и является творческим приемом, часто используемым в декоративной живописи.

Основные выводы

Мыльников – мастер живописи с почти вековым стажем, и особенности его художественной практики оказали глубокое влияние на развитие живописи в России и даже в мире. А.А. Мыльников, как ведущий профессор государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, внес большой вклад в художественное образование в России и мире.

Как страна, чье искусство находится на стадии развития, Китай должен продолжать постигать мир искусства мастера всем сердцем, впитывать художественную сущность практики художественного творчества мастера и предоставлять новые ценные ресурсы для нашего местного художественного творчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Леднев В.А. Свет Учителя // Леднев В.А. Река жизни. СПб., 2015. С. 41-44.
2. Мильников А.А. Талантливое произведение искусства – вклад в советскую культуру // Искусство. 1977. № 7. С. 9-11.
3. Нин Бо. Китайские выпускники Института имени И.Е. Репина – носители и продолжатели традиций ленинградской академической художественной школы: дисс. ... к. искусствоведения. СПб., 2010. 317 с.
4. Сунь Тао. Красота может спасти мир. М.: «Народное искусство». 2009. 250 с.
5. Ша Аид. Мильников. М.: Шанхайское народное издательство изящных искусств, 2009. 230 с.
6. 全山石 艺术常青树//济南: 山东艺术学院出版社, 2007. 页81-93. (Цзинь Шаньши. Вечнозеленое дерево искусства. Цзинань, 2007. С. 81-93).
7. 孙涛 外国大画家-梅尔尼科夫. 南昌: 江西美术出版社, 2007. 页81-85. (Сунь Тао. Великий зарубежный художник – А.А. Мильников. Наньчан, 2007. С. 81-85).

© Шао Цзялин (389241926@qq.com), Цинь Сын (1377267760@qq.com).
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Хэйхэский университет