

**ПЛАСТИЧЕСКИЕ
ИСКУССТВА**

Ван Чао

Мастерская монументальной живописи А.А. Мыльников в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина: особенности преподавания

Аннотация: Мастерская монументальной живописи А. А. Мыльников, без сомнения, является легендой в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Среди ее выпускников много успешных деятелей искусства, а традиции преподавания бережно сохраняются и сегодня. Большой интерес для исследования представляют именно методы преподавания, введенные А.А. Мыльниковым, а также его взгляды на искусство и процесс обучения, которые он старался передать учащимся своей мастерской. В статье изложены основные особенности подхода А.А. Мыльников к преподаванию, приведены воспоминания наиболее известных его учеников и коллег, а также его собственные высказывания.

Ключевые слова: монументальная живопись, А.А. Мыльников, Институт имени И.Е. Репина, методика преподавания, педагогика, изобразительное искусство.

А. Мыльников (1919–2012), профессор, руководитель мастерской монументальной живописи Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (1960–2012), известен как художник, и как авторитетный педагог. Преподавать А.А. Мыльников начал в 1947 г., когда еще учился в аспирантуре.

Выпускники мастерской монументальной живописи Института имени И.Е. Репина отзываются о Мыльникове не только как о выдающемся художнике, но и как о чутком и внимательном педагоге. А.С. Кривонос, учившийся у Мыль-

никова в конце 1990-х годов, вспоминал, что «великим благом для человека, который желает быть профессионалом, является встреча с Учителем, слова и мысли которого станут главными в понимании мира и ремесла. Учитель и его высшая школа определит культуру отношения к своему Делу. Эту основу основ и привил мне мой Учитель Андрей Андреевич Мыльников» [5, с. 301].

А.А. Мыльников с детства интересовался искусством. Он бывал в гостях своей тети, в чьем доме часто велись беседы с художниками, обсуждалась собранная ею коллекция картин. Все это помогло Мыльникову больше узнать об искусстве. Также он общался с К.С. Петровым-Водкиным, который шефствовал над школой, где учился Мыльников.

Большое значение на дальнейшее творчество и педагогическую деятельность А.А. Мыльникова оказал И.Э. Грабарь (1871–1960). «Художник высокой культуры, своеобразный и тонкий колорист, большой знаток художественного наследия, ученый и организатор, практик и теоретик» [3, с. 54], И.Э. Грабарь придерживался принципов реализма, знал и глубоко понимал дореволюционное и советское искусство. Мыльников последовал примеру своего учителя как в приверженности реализму, так и в использовании его педагогического метода в мастерской монументальной живописи. Грабарь очень внимательно и вдумчиво относился к работам студентов, стремился развить творческую индивидуальность, но в то же время был требователен и строг. Однако на пути познания и поиска необходимо обрести надежную основу, опору. И опора эта — в духовном наследии прошлого и понимании настоящего. Как считал А.А. Мыльников, «в воспитании художника очень большое значение имеет то, от чего он отталкивается, что лежит в основе его мировоззренческого фундамента» [12, с. 229], потому что из ниоткуда, без опоры на прошлое, не может появиться выдающееся произведение.

Работа над каждым произведением начиналась со сбора материалов, с обращения к образцам прошлого. Например, при создании дипломной работы «Клятва балтийцев» (1946) художник исходил из пережитого личного опыта военного времени, создал многочисленные эскизы, этюды с натуры. Во время работы над «Испанским триптихом» (1979) Мыльников отправился в Испанию и побывал на месте гибели Гарсиа Лорки. Также художник изучал документы, чтобы передать чувства, вызванные расстрелом поэта. Как говорил мастер, «создание нового произведения искусства подобно объяснению в любви, где объект любви, окружающая художника среда и природа неповторимы» [11, с. 21].

Возглавив в 1960 г. мастерскую монументальной живописи в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Мыльников привнес в процесс преподавания свою любовь и страсть к живописи, к природе, свою энергию и неутомимость. «Картина — организм сложный: в его рожде-