

Художник и педагог А. А. Чмиль: некоторые аспекты преподавательской деятельности и творчества

Исаков Г. П., Юрдынский В. О.

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова», Витебск

В статье рассматриваются некоторые этапы биографии, учебы, аспекты педагогической и творческой деятельности преподавателя и художника Анатолия Аксентьевича Чмиля. В поле зрения и научного анализа оказались особенности преподавания масляной живописи на художественно-графическом факультете Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова (ВГПИ) и Витебского государственного университета имени П. М. Машерова (ВГУ). В многоликом коллективе кафедры изобразительного искусства, где были представлены питомцы разных художественных учебных заведений СССР, на протяжении почти четырех с половиной десятилетий преподавал выпускник художественно-графического факультета Ленинградского государственного педагогического института имени А. Г. Герцена (ЛГПИ) А. А. Чмиль. Художник являл собой очень важную составляющую в колоритной, самобытной и уникальной общности – педагогический коллектив кафедры изобразительного искусства. В 2013 г. А. А. Чмиль покинул подразделение, отдав кафедре большую часть своей жизни. В тексте также рассматриваются стилистические аспекты живописных и графических работ художника и их тематическая направленность.

Материалы исследования основаны на документах, воспоминаниях и размышлениях самого художника-педагога, его коллег и учеников.

Ключевые слова: художественно-графический факультет, кафедра изобразительного искусства, художник-педагог А. А. Чмиль, масляная живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет.

(Искусство и культура. – 2018. – № 2 (30). – С. 56–60)

Artist and Teacher A. A. Chmil: Aspects of Teaching and Art Activities

Isakov G. P., Yurzynski V. O.

Educational Establishment “Vitebsk State P. M. Masherov University”, Vitebsk

Some aspects of the Biography, studies, pedagogical and art activities of the teacher and artist Anatoli Aksentyevich Chmil are considered in the article. Features of teaching oil painting at the Art Faculty of Vitebsk State Pedagogical Institute (VSPRI) and Vitebsk State University (VSU) are centered round and analyzed. A graduate of the Art Faculty of Leningrad State Pedagogical Institute A. A. Chmil taught in the manifold team of the Fine Arts Department, where disciples of different art institutions of the USSR were presented, during over forty years. The artist himself was an important component in the bright and unique community – the teachers of the Fine Arts Department. In 2013 A. A. Chmil left the Department after giving bigger part of his life to it. The text also dwells upon stylistic aspects of fine arts and graphic works by the artist as well as their thematic directions.

The research materials are based on documents, memoirs and thoughts of the artist teacher himself, of his colleagues and students.

Key words: Art Faculty, Fine Arts Department, artist-teacher A. A. Chmil, oil painting, graphic art, landscape, still life, portrait.

(Art and Cultur. – 2018. – № 2 (30). – P. 56–60)

Летом 2016 г. закончил педагогическую деятельность в Витебске художник-педагог Анатолий Аксентьевич Чмиль. Уроженец Украины А. А. Чмиль плодотворно работал на кафедре изобразительного искусства Витебского государственного университета имени П. М. Машерова на протяжении нескольких десятков лет (с начала 1970-х гг. по 2010-е гг.). Выпускник художественно-графического факультета Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена (ЛГПИ) А. А. Чмиль начал

преподавать на витебском худграфе в 1971 году. Следует подчеркнуть, что в 1970–1980-е годы художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова (ВГПИ) представлял собой конгломерат из представителей разных художественных школ Советского Союза. На факультете преподавали питомцы художественных учебных заведений Ленинграда (А. И. Мемус, В. А. Андросов, А. В. Некрасов) Москвы (Д. П. Генеральницкий, И. М. Столяров), Владивостока (супруги А. С. Пресняков и

Адрес для корреспонденции: e-mail: hgfvitebsk@mail.ru – Г. П. Исаков, В. О. Юрдынский

Л. Д. Преснякова), Риги (Л. С. Антимонов), Вильнюса (А. В. Гаврушко), Минска (О. Г. Орлов), Витебска (Ф. Ф. Гумен). Не без сожаления заметим, что в настоящее время на художественно-графическом факультете преподают главным образом представители двух витебских учебных заведений – ВГУ имени П. М. Машерова и Витебского государственного технологического университета.

Цель статьи – проанализировать некоторые аспекты и особенности преподавательской и творческой деятельности художника-педагога кафедры изобразительного искусства ВГУ имени П. М. Машерова А. А. Чмиля в 1970–2010-х гг.

Годы учебы. Родился А. А. Чмил 25 июня 1948 г. в селе Осиевка Винницкой области в Украине. Рисовать любил с детства; с каждым годом крепло желание учиться. Попытка поступить в Академию художеств СССР (АХ) в Ленинграде (Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина) оказалась неудачной; работы (3 этюда маслом, написанные на выданных матерью простынях) не впечатлили специалистов от искусства, однако посоветовали поступать все же на художественно-графический факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. До начала вступительных экзаменов юноше удалось даже позаниматься на подготовительных курсах (вступительные экзамены в ЛГПИ были позднее, чем в Академию художеств). В результате, успешно сдав экзамены, А. Чмил оказался среди пятидесяти зачисленных на художественно-графический факультет.

Волею судьбы на факультете начинающему художнику довелось заниматься у замечательных художников-педагогов. Акварельную живопись преподавал выпускник Ленинградской АХ И. С. Иванов-Сокачев; масляную живопись он изучал под руководством известного живописца, заслуженного художника РСФСР Л. Г. Кривицкого. Рисунок молодому художнику преподавал заслуженный деятель искусств РСФСР М. А. Канеев. На завершающем этапе обучения выполнением дипломной работы А. Чмиля «Поход князя Игоря» (темпера) руководил живописец и график, заслуженный художник РСФСР, профессор Л. В. Кобачек [1]. Как и коллеги Л. В. Кобачек был приверженцем реалистического направления в творчестве, особое внимание наставник придавал профессиональному совершенствованию своих учеников и постижению последними именно реалистических традиций; при этом следует подчеркнуть, что здоровый консерватизм, свойственный в целом ленинградской

художественной школе, не исключал отличительного для нее демократизма (в сравнении, например, со школой московской) [2].

О годах учебы А. А. Чмил вспоминал: «Яшчэ студэнтамі мы бачылі ў арыгіналах работы М. Шагала, творы многіх, сёння вядомых, прадстаўнікоў авангарда, а з Футоэронам нават сустракаліся асабіста. Ніхто не імкнуўся нас пераканаць, што гэта дрэннае мастацтва, незразумелае ці непатрэбнае. У нас выкладалі такія знаўцы заходнееўрапейскай культуры, як М. Эткін і М. Герман /.../ Нярэдка ў майстэрні таго ж Л. Кабачыка адбываліся сустрэчы са славытымі пісьменнікамі В. Астаф'евым, В. Бяловым, Ф. Абрамавым» [2].

По признанию А. А. Чмиля, огромную роль на формирование его как художника сыграла выставка испанской живописи из музея Прадо (Мадрид) в Эрмитаже, которую он посетил будучи студентом 3 курса. «Тут сярод вялікай колькасці палотнаў сусветна вядомых мастакоў увагу маладога жывапісца прыцягнуў «Партрэт інфанта Маргарыты» работы Д. Веласкеса. Гэты твор здзівіў А. Чміля найбагацейшымі магчымасцямі алейнай тэхнікі, абудзіў у ім каларыста, літаральна натхніў на творчасць. А дзівосна смагардава-зьялёны колер, які асабліва ўразіў у гэтым палатне, пазней стаў адной з дамінантаў шэрага яго ўласных жывапісных кампазіцый» [2].

Педагогическая деятельность. По окончании ЛГПИ А. А. Чмил по направлению приехал в Витебск, где в 1971 г. и началась его многолетняя и плодотворная педагогическая деятельность. Художник преподавал сначала на кафедре изобразительного искусства Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова, затем – на кафедре изобразительного искусства ВГУ имени П. М. Машерова (в 1995 г. ВГПИ был реорганизован в ВГУ) (до лета 2013 г.); а с начала 2000-х до лета 2016 г. художник-педагог был учителем в Детской художественной школе № 1 г. Витебска.

С ноября 1971 г. А. А. Чмил работал на кафедре изобразительного искусства в должности преподавателя, с 1981 г. – старшего преподавателя. Четыре десятилетия художник-педагог вел практические занятия по рисунку, живописи и композиции на 1–5 курсах, разработал и читал лекционный курс по технологии масляной живописи, подготовил и опубликовал учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета «Технология и техника масляной живописи». А. А. Чмил неоднократно являлся групповым руководителем выездной музейной практики в г. Ленинград, регулярно руководил летней

пленэрной практикой, курсовыми и дипломными проектами студентов; выполненные под его руководством дипломные работы неоднократно получали самую высокую оценку государственной экзаменационной комиссии, удостоивались дипломов на республиканских и международных конкурсах (конкурс-выставка визуальных искусств студентов художественных специальностей высших учебных заведений «Арт-Сессия», Республиканская выставка-конкурс современного визуального творчества студентов высших учебных заведений «Арт-Академия» и др.).

А. А. Чмиль как педагог и художник пользовался огромным авторитетом среди студентов. В своей многогранной преподавательской работе он применял среди прочих и метод показа, если объяснений оказывалось недостаточно, старался показать студенту, как можно выявить конструкцию, вылепить форму предмета или модели цветом, достигнуть того или иного живописного эффекта, используя технику письма и различные технологические приемы (следует подчеркнуть, что педагог брался за кисть только предварительно получив согласие студента, никогда не навязывал своего видения и трактовки в категорической форме).

Выпускник художественно-графического факультета О. Д. Костокрыз, ученик А. А. Чмиля, а ныне доцент кафедры изобразительного искусства, член Белорусского союза художников вспоминает: «Анатолий Аксентьевич – интеллигентный человек и настоящий профессионал легко, без видимых усилий создавал на занятиях атмосферу сотрудничества. Обращение к студенту всегда на “вы”, четкие, но эмоционально окрашенные объяснения и ответы на наши вопросы. На занятия он часто приносил прекрасно изданные альбомы по искусству из личной библиотеки. Когда педагог сам любит живопись, серьезно, профессионально занимается живописью – эта любовь передается ученикам. Не все у нас получалось, но хотелось идти на занятия, хотелось работать, хотелось встречаться с преподавателем. Когда объяснения не помогали, Анатолий Аксентьевич брал кисть и писал часть этюда, наглядно показывая как вести работу. Однажды на моем этюде фигуры он написал драпировку, предоставив самому писать натурщика. Заканчивая на следующем занятии этюд, я увидел, что натурщик и драпировка на этюде не собрались в одно живописное целое. И я полностью переписал драпировку. До сих пор жалею – думаю, надо было переписать натурщика» [3].

М. Л. Цыбульский писал о коллеге в конце 2000-х годов: “Калі заходзіш у майстэрню жывапісу, дзе Анатоль Чміль вядзе заняткі, і бачыш яго сярод студэнтаў мастацка-графічнага факультэта, зусім не адчуваецца напружанасці, не чуеш ментарскага тону. Ціхая даверлівая гутарка, парады паглядзець, як гэта зроблена ў таго ці іншага вядомага мастака...” [2].

А. А. Чмиль в педагогической деятельности придерживался той точки зрения, что “паміж выкладчыкам і студэнтам не павінна быць вялікай дыстанцыі. Так было, калі я сам быў студэнтам. Стаўшы выкладчыкам, таксама ўсе жыццё імкнуўся да гэтага. Дый асяроддзе спрыяла. Паміж маімі калегамі і студэнтамі заўжды былі сяброўскія, зычлівыя адносіны. У гэтым і выяўляецца павага да асобы маладога мастака, асобы творцы” [2].

Живопись и графика. А. А. Чмиль успешно сочетал преподавание с активной творческой деятельностью. С 1996 г. он является членом Белорусского союза художников. Работает преимущественно в технике масляной живописи, создавая произведения в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, тематической картины.

Своеобразным отчетом о проделанном на творческом пути стала персональная выставка А. А. Чмиля, организованная в июне 2016 г. в Витебском художественном музее, приуроченная к отъезду художника на малую родину в Украину. В экспозиции выставки были представлены более семи десятков живописных работ и рисунков, выполненных за весь витебский период с начала 1970-х гг. до 2016 г. включительно.

Определяя свое творческое кредо, А. А. Чмиль подчеркивает: “У мастацтве я не філосаф, не рэвалюцыянер. Усё гэта не маё. Я пішу тое, што разумею. Мне больш падабаецца навакольны свет. Я гэтым живу і ў мастацтве займаюся тым, што мне любя. І для мяне рэалізм сапраўды бязмежны” [2]. Любимыми жанрами в творчестве художник называет пейзаж и натюрморт.

Ранние работы А. А. Чмиля отличают декоративность цветового решения и своеобразная графичность, острота формы, пластическая выразительность, сбалансированность композиции с подчеркнута условным пространством, концептуально близкой к произведениям К. Петрова-Водкина [4]. С годами «графизм» и условность колористического решения уступают место вниманию к богатствам реального мира; начиная с 1980-х гг. в живописных композициях художника доминируют импрессионистические эффекты.

Художник создал целый цикл произведений, посвященных Витебску, который за 45 лет стал родным. В своеобразном гимне городу над Двиной нашлось место и тихим, неказистым, на первый взгляд, дворикам и переулкам («Осеннее окно», 1988; «Зимнее окно. Вид на Ратушу», 2007; «Зимний парк», 2010) и монументальным, рвущимся в небо архитектурным громадам соборов и дворцов («Эхо прошедшего», 2007).

Целый ряд работ живописца представляют собой не просто пейзажи Витебска, а являются историческими реконструкциями одного из самых древних городов Беларуси. Работы этого цикла отличаются особым «призрачным» колоритом, словно взгляд зрителя в прошлое проходит через слегка замутненную призму времени («Пристань», 2008; «Эхо прошедшего», 2007; «Над Двиной. Берега», 2009; «Комета над городом», 2008; «Дождь прошел», 2007).

По утверждению самого автора, на определенном этапе ему захотелось написать «что-то значительное». Так появились работы, посвященные истории и современности города Витебска, выполненные в больших формах – триптих, полиптих («Славен древний город Витебск», триптих 1989–1990; «Витебск», полиптих, 1991; «Христос родился в Витебске», полиптих, 1998) [1]. Еще в 1999 году художник и искусствовед А. И. Мемус писал о А. А. Чмиля: «Віцебская гісторыя – яго даўняя тэма, можа нават вызначальная. І колькі б не пісалася кветак, краявідаў, нацюрмортаў з трапяткімі прыкметамі хуткапільнага часу, вяртанне да тэмы горада непазбежнае» [4].

Значительное место в творчестве А. А. Чмиля занимает натюрморт. Художник очень любит писать цветы; за почти полвека им написано несколько десятков натюрмортов с цветами. Это и величественные и аристократичные розы («Майские розы», 1994), и незатейливые и простые полевые колокольчики («Колокольчики», 1992; «Колокольчики», 1997), и символы весны – трепетные и хрупкие ландыши, и июньские бушующие ветки сирени начала лета («Букет сирени», 1994), и осенние яркие и «громкие» астры («Астры в синей вазе», 1991; «Астры в белой вазе», 1998).

Очень своеобразны живописные портреты художника. Среди них, прежде всего, следует отметить портреты супруги, которую А. А. Чмиль называет «главной музой» в жизни и творчестве. Обе представленные на выставке работы наполнены чувством любви и нежности. «Пора цветения жасмина. Портрет Ларисы», 1997 выполнен в темных тонах, где

белые нежные цветы жасмина словно напоминают об уязвимости и хрупкости чувства. Напротив, полотно «Ностальгия», 1998 решено в светлой гамме, а цветы в работе помогают создать мажорный оптимистический контекст. Представленный же в экспозиции автопортрет художника отмечен чертами самоиронии (на фривольный лад зрителя настраивает являющаяся фоном картина с обнаженной женской фигурой).

А. А. Чмиля отличает активная жизненная позиция; художник остро воспринимает неоднозначные события быстро меняющегося современного мира, анализирует их, имеет собственную точку зрения по широкому спектру вопросов. Своеобразным ответом на происходящее являются его работы, обращенные к гражданскому чувству зрителя («Погоня», 1998).

Одной из немногочисленных тематических картин живописца стало полотно «Князь Ольгерд» (2016), посвященное Великому князю Литовскому около десятилетия правившего своими землями из Витебска. В полотне словно звучит призыв к зрителю-современнику не забывать о славных героических страницах национальной истории, о былом величии, и помня об этом, сохранять достоинство и самоуважение сегодня.

Графика А. А. Чмиля была представлена в экспозиции выставки в основном портретами и автопортретами художника разных лет. Автор предпочитает работать мягкими материалами; от части по этой причине его графические работы отличает своеобразная «этюдность». Художник не стремится к «вытачиванию» природы, к доскональной верности пропорций и абсолютной точности; он пытается ухватить характерное, обуславливающее образ портретируемого.

А. А. Чмиль принимал участие в ряде пленэров. В 1996 году художник стал одним из 17 участников Первого пленэра памяти Ивана Фомича Хруцкого (1810–1885) – уроженца Витебского края, известного в Беларуси и России живописца. А. А. Чмиль написал несколько этюдов в живописных окрестностях Полоцка, Бочейково, Уллы. Работы экспонировались на итоговых выставках пленэра в Витебске и Полоцке. Позднее по этюдам с природы художник написал наполненное романтизмом полотно «Осенние призраки Бочейковского парка» (1996), где реальность конкретного пейзажа отступает, растворяется в туманной дымке, а в зыбком мареве оттенков голубого, розового и зеленого витают едва различимые призрачные силуэты-видения былых обитателей поместья.

Летом 1997 г. в Витебске он представлял Беларусь на II Международном Шагаловском пленэре, приуроченном к празднованию 110-летия со дня рождения художника. Участниками пленэра стали 26 живописцев из 10 стран мира. На итоговых выставках в Витебске и Минске демонстрировалась работа «Ночной букет» (1997). Полотно отличается одновременное сосуществование на картинной плоскости реального и магического. Композиция представляет собой своеобразное сочетание натюрморта и пейзажа, где доминирующим главным акцентом является букет полевых ромашек и колокольчиков, который заботливо обнимает-укутывает затейливо трактованная легкая драпировка, а фоном служит пространство белорусской Купальской ночи с небом, лесом, озером, сотканное из холодных изумрудно-зеленых, голубых, фиолетовых и охристых тонов.

А. А. Чмиль – участник областных, республиканских, зарубежных и международных выставок. Произведения живописца находятся в Витебском художественном музее, в частных коллекциях в Беларуси, России, Украине, Германии, Италии.

Заключение. А. А. Чмиль более четырех десятилетий преподавал на кафедре изобразительного искусства на художественно-графическом факультете. В начале 1970-х гг. он пришел в коллектив, где был представлен целый ряд художественных школ Советского Союза. После ухода художника в 2013 г. из ВГУ по разным причинам на кафедре изобразительного искусства остались преподавать

только питомцы витебского худграфа, что трудно признать позитивным явлением. На протяжении своей истории художественно-графический факультет в целом, и кафедра изобразительного искусства, в частности, только выигрывали, подпитываясь «молодой кровью» выпускников разных художественных школ, обогащаясь новыми оригинальными подходами и взглядами (на то чему и как надо учить).

Известный постулат утверждает, что незаменимых нет, однако возместить потерю столь авторитетного педагога и художника как А. А. Чмиль на кафедре непросто. Такие мастера и профессионалы своего дела, как говорится, товар штучный. За десятилетия художественно-педагогической деятельности на единственном в Беларуси художественно-графическом факультете А. А. Чмиль оказал значимое влияние на формирование нескольких поколений белорусских художников; среди его учеников – члены Белорусского союза художников, научные деятели, преподаватели и учителя, которые продолжают реалистические традиции Витебской художественной школы и несут в народ разумное, доброе, вечное.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воспоминания А. А. Чмиля. Записаны Исаковым Г. П. в 2015 г.
2. Цыбульскі М. Яго прыстанак / М. Цыбульскі // ЛіМ.– 2008. – 12 верас.– С. 11.
3. Воспоминания О. Д. Костограза. Предоставлены Исакову Г. П. 10.03.2017 г.
4. Прускі, А. Прыстанак душы / А. Прускі // Мастацтва. – 1999. – № 8. – С. 40–41.

Поступила в редакцию 25.04.2018 г.