

ВИКТОР ЧУДИН

VIKTOR CHUDIN

ОТ и ДО...

Издательство «Орион»
Саратов 2013

Некоторые вещи вначале могут казаться непонятными. Затем появится красота. И только после этого, для восприимчивого зрителя – внутренний смысл. Вещь должна «звучать», и с этим звуком понемногу приходит смысл.

Василий Кандинский

За окном – покой, ясное голубое небо, и тишина в мастерской художника Виктора Чудина завораживает. На стенах – картины, висят плотно, в два ряда – яркие, необычные, опровергающие распространенное мнение, что современное искусство в кризисе, тупике... На больших полотнах – силуэты фигур, вытянутые, иногда, просто схематичные, напоминающие пальцы рук или карандаши, иногда и вовсе без деталей – только абрис лица и фигуры... Жесты символичны: руки опущены вниз – смирение, прижаты к груди – вера, надежда, обнимающие – любовь, подняты вверх – обращение к Богу, принятие благодати... Лица, нет, лики, едва обозначены, но в каждом выражено чувство – печаль, спокойствие, нежность, целомудрие. В этих холстах сложные, «рискованные» цвета: бледно-желтый, серый, ярко-красный, встретились и слились в гармоничное целое, как то бывает в снах, грезах, видениях... Есть и другие произведения, трагические, где свинцовое небо беспросветно нависает над опустевшей, осиротевшей землей. Иногда кажется, что все погружено в сон, рожденный вос-

поминаниями, что это не реальные люди, а их тени... Одинокое фигуры тех, кого уже нет на земле, но, удивительно, их потерянность, одиночество представляется более реальным, чем настоящее. В каждой картине Чудина есть основные категории всего сущего: небо, земля, человек...

Виктора Чудина мало заботят теоретические определения стиля и особенностей его творчества. Он никогда специально не стремился к какой бы то ни было оригинальности. В отличие от многих современных авторов он сосредоточен не на себе, а на живописи. Ему одинаково чужды и политизированная наша действительность, и актуальные потребности современного художественного рынка. Он всегда считал, что призвание искусства – обращаться к душе человека, возвышать его, противостоять сумятице повседневной жизни.

Вехи биографии художника известны: написано о том, как Виктор Чудин, одаренный рыжий пятнадцатилетний мальчишка, приехал из села Донгуз в Саратов, поступил в художественное училище. Его талант и увлеченность, даже одержимость искусством, были

Автопортрет с ромашками. 1956
Холст, масло. 46 х 33
Мастерская художника

такой силы, что это чувствовали все: и деревенские родственники, и друзья, и преподаватели, обучавшие будущих художников в строгих рамках соцреализма. Написано и о том, кто были его учителя в искусстве, как сложился круг друзей-единомышленников, как не принимали на выставки его яркие, неординарные картины, сильно отличающиеся от серых, буднично-производственных полотен собратьев по живописному цеху.

Сегодня Виктор Фёдорович Чудин, за плечами которого огромный полувековой творческий путь, – признанный мэтр живописи с международной репутацией. Его картины представлены в музеях и галереях, хранятся во многих частных коллекциях в России и за рубежом. Этот успех обусловлен и огромной творческой, интеллектуальной работой, и личностными качествами художника – его искренностью и чувством внутреннего достоинства, его стремлением в каждом произведении говорить о вечности. Виктор Чудин провёл над собой сложную духовную работу, из которой вынес мысли о Божественном начале, о бесконечности мира. И достиг той неповторимости, узнаваемости стиля, которая проявляется в отношении к окружающему миру в целом, к предмету – каждой частичке этого мира, к материалу живописи. В картинах В. Чудина полная смятения, а иногда – и депрессии, атмосфера действительности обретает свою, особую форму красоты и гармонии.

О кризисе современного искусства ещё сто лет назад писал замечательный русский философ Николай Бердяев: «Живопись была связана с крепостью воплощенного физического мира и устойчивостью оформленной материи. Ныне живопись переживает

Ветер. 1968
Картон, масло. 25 x 70
Собрание А. Савицкого
(Самара)

небывалый ещё кризис <...>. Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах». И далее: «Лишь духовное знание человека может постигнуть переход от старого, разлагающегося мира к миру новому...» (Николай Бердяев. *Кризис искусства. М. 1918. С. 3*).

На рубеже XIX–XX веков художники искали новые грани живописи в синтезе с музыкой и поэзией. Но если тогда все происходило на предметном уровне – приученный тысячелетиями человеческий глаз выискивал на полотнах знакомые очертания, то сейчас художник изначально оперирует условными или абстрактными формами, вызывающими у зрителя определенные ассоциации и эмоции.

Спустя ещё сто лет современные практики и новые технологии всё больше оттесняют «чистую живопись» с её многовековыми прекрасными традициями на обочину художественного процесса, и тем большей убежденностью и силой надо обладать художнику, чтобы противостоять этим процессам, подтверждать свою приверженность к наследию культуры живописи, основанной на пространственно-пластических принципах.

Столетиями искусство принадлежало, исследовалось, воспринималось немногими. Сегодня оно не требует рядом с собой знатока, объясняющего цель, смысл и идею. Оно апеллирует к жизненному опыту каждого зрителя – визуальному, эмоциональному, ассоциативному, к тому, что изначально есть в природе человека.

Эталонные произведения классического искусства и жажда обновления художественного языка, нежнейший лиризм и человечность в условиях утверждения ценностей новейших технологий, обращение к истокам красоты и гармонии в природе и вместе с тем стихия её разрушения, вера в будущее искусства и чувство обреченности – все эти противоречивые тенденции и убеждения ведут к напряжённому поиску художником новых форм и нового ритма. И, можно сказать, что судьба и искусство В. Чудина идут вровень с жизнью и временем. В его творчестве глубоко и многогранно преломились идеи великих мастеров, воплощавших в своих произведениях драматизм современной действительности, и, мечтавших, стремившихся к искусству высокой гармонии. И вместе с тем, мы видим достигнутую художником

Танцующая на углях.
1967
Картон, масло. 20 x 50
Собрание А. Савицкого
(Самара)

новизну стиля, результат живого, не академического общения с классикой.

Сотни произведений Виктора Чудина можно условно разделить на импрессию, импровизации и композиции (по Василию Кандинскому). Импрессию рождаются из непосредственного эмоционального импульса, впечатления. Портреты, пейзажи, цветы... Кажется, главное для художника – «снять чехол привычности» (Жан Кокто) с явлений действительности, увидеть их в неожиданном ракурсе, соединить реальность и вымысел, прозу и поэтичность... Иногда природа сама предлагает почти готовый для картины мотив и главное, донести его до холста, ничего не растеряв по дороге. В его пейзажах последнего времени – планетарная пластика природных мотивов, за которыми открываются беспредельные просторы и молчание, во фрагменте Вселенной видится нерукотворность мироздания...

Портреты кисти В. Чудина всегда эмоционально окрашены, с авторским отноше-

нием, он не может писать человека отстраненно, находит в нём то, что может увлечь: широкополая шляпа, затеняющая лицо, книга в руках или букетик цветов на столе. Но, главное, конечно, лица, за замкнутостью которых угадываются не просто характер и манера поведения, а искренние, глубокие чувства: трагизм, ирония, безмятежность, грусть, насмешка, кокетство. Особая свобода, острота пластических, колористических и графических возможностей, присущий художнику дар импровизации делают легко узнаваемой и неповторимо-индивидуальной его манеру. Он не пишет портретов на заказ, а изображает людей, судь-

В. Чудин
в экспозиции своих работ
на выставке «Формула цвета».
Январь 1992.
Саратовский государственный
художественный музей
имени А. Н. Радищева

бы которых проходят перед ним, открывая многомерную, глубинную сущность личностей и характеров.

Импровизации Виктора Чудина – это серии, циклы картин, которые можно назвать философскими. Сближение философии и искусства – задача более сложная и актуальная, чем использование новых технических приемов. Наш талантливый автор мастерски справляется с обеими многотрудными задачами.

В течение всей своей творческой жизни Виктор Чудин работает над созданием живописно-пластической системы «Формула цвета», на её основе созданы сотни картин. Многочастные композиции описывают круг земного существования человека, подобно тому, как происходит смена времен года. Причем, по Чудину, их не четыре, а пять: кроме зимы, весны, лета и осени, есть еще Вечность.

Фигуры людей, дев, ангелов, символизирующие цикл человеческой жизни, даны на холстах обобщенно, приближены к реальному смыслу вещей. Кажущаяся статичность фигур и ликов передает сильное внутреннее напряжение неуклонного духовного подъема, силу и власть духа над телом... Цвета символичны: белое – Ангел, черное – дьявол, серое – человек, который мечется, ищет свое место.

Главные постулаты «Формулы цвета» Виктора Чудина, выражены красиво и убедительно не только в циклах картин, но точно и емко словами: «Тьма – внизу, свет, пространство – вверху, сила – в цвете и гармонии, цвет – в чистоте и силе». В работах последних лет линейные, геометрически выверенные, конструкции основных и дополнительных цветов обогащены идеей бесконечности, круга земного существования,

а ангелы и девушки творческой энергией мастера превращены в символические знаки: циклы «От и до», «Точка жизни».

Вектор создания композиций Виктора Чудина – от видимого предметного мира к образу с сохранением трудно передаваемой словами напряженности, преодоления, работы души. Ещё можно сказать так: равновесие, совершенство, которое есть в мироздании через взрыв эмоционального восприятия и осмысления к гармонии, но уже иной, созданной художником. Главная трудность – остановиться, балансировать на грани узнаваемого предмета и свободного обращения с цветом. Своеобразный оттенок этому художественному языку придает открытая манера письма: плоскости цвета и мазки, движения кисти сохраняют память о пережитом впечатлении, вдохновении. Иногда ирония помогает проникнуть за видимость внешнего мира, а наивное, нередко, граничит с гениальным.

В своих композициях Чудин – живописец, философ и поэт, выражающий идею совершенства и бесконечности, вечности мира. Магический, символический язык его картин обращен к каждому и каждому понятен: слившиеся в единое целое фигуры Адама и Евы – Песнь любви. Рыбаки под вечным небом – рыбу выловил

Яблоко.1996
Оргалит, масло. 35,5 x 45
Собрание Л. Пашковой (Саратов)

Товия по совету архангела Гавриила, рыбаками были апостолы – сподвижники Христа. Главные композиционные элементы картин обведены тонким черным контуром, подчеркивающим границы между фигурами, отделяющими одну цветовую форму от другой. Синие, красные, фиолетовые цвета то даны ярко, интенсивно, почти локально, то смягчены, лишены интенсивности, немного блеклы. Явно читается отрицание самодовлеющей и сытой плоти, наоборот, чувствуется стремление к бестелесному, утонченному. Художник как бы говорит

нам: «Смирение – вот путь и неперемное условие одухотворения человека».

Основные философские идеи композиций: купол – свод небесный, покрывающий собой землю, свеча – глубокое молитвенное горение, обращение к Всевышнему. Смотришь на такие картины В. Ф. Чудина, как «Хорал», «Светильник», и, словно, «отверзаются очи, слышна горная музыка сфер». Все возносится вверх, а по пути расцветает нездешними райскими цветами... Ангелы поют на небесах...

Мастерская художника

Художник возвращает нас к мысли о том, люди, ангелы, пророки, девы, растения, животные – весь мир соответствует общему великому замыслу об изначальном мировом порядке и ладе, есть общее объединяющее единство духа, любви. Автор говорит о мире многопланово, глубоко, предлагая зрителю услышать эту глубинную музыку сфер, задуматься над внутренним смыслом, вступить в диалог, призывает к соборному объединению людей, могущих победить зло, разделение, вражду, хаос.

Как скорбь превращается в радость – непостижимая для меня загадка картин Виктора Чудина, эти картины «уносят человека под небеса», печаль и радость непостижимым образом соединяются, оставляя светлое и возвышенное чувство духовного подъёма. Такую живопись хочется видеть постоянно. Она вселяет в человека веру, надежду, оптимизм. В ней есть исцеляющая сила красоты.

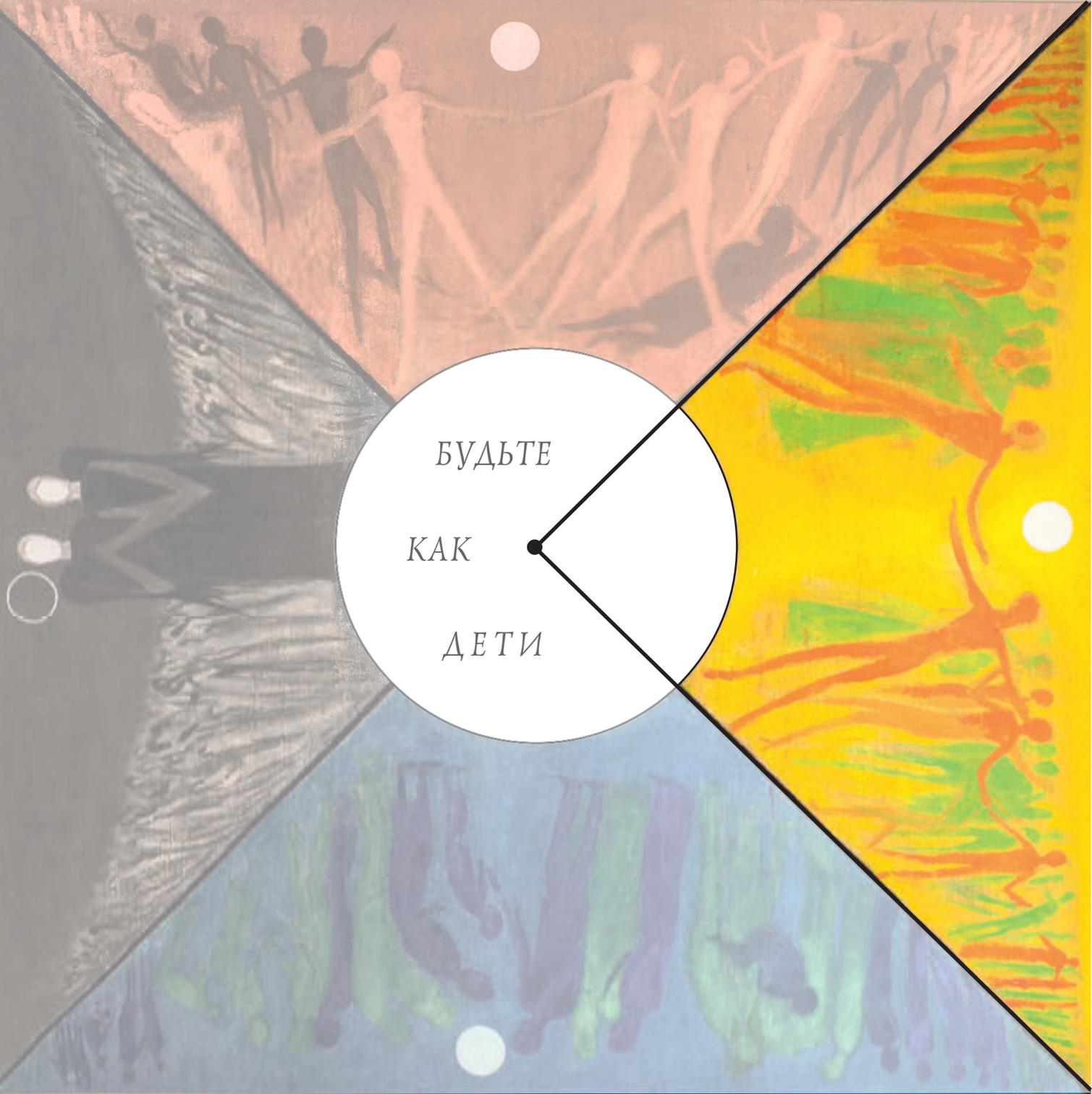
Л. Пашкова

На выставке «Виктор Чудин. Времена жизни».
Сентябрь 2011.
Саратовское художественное училище
имени А. П. Боголюбова

ОТ И ДО...

БУДЬТЕ

КАК

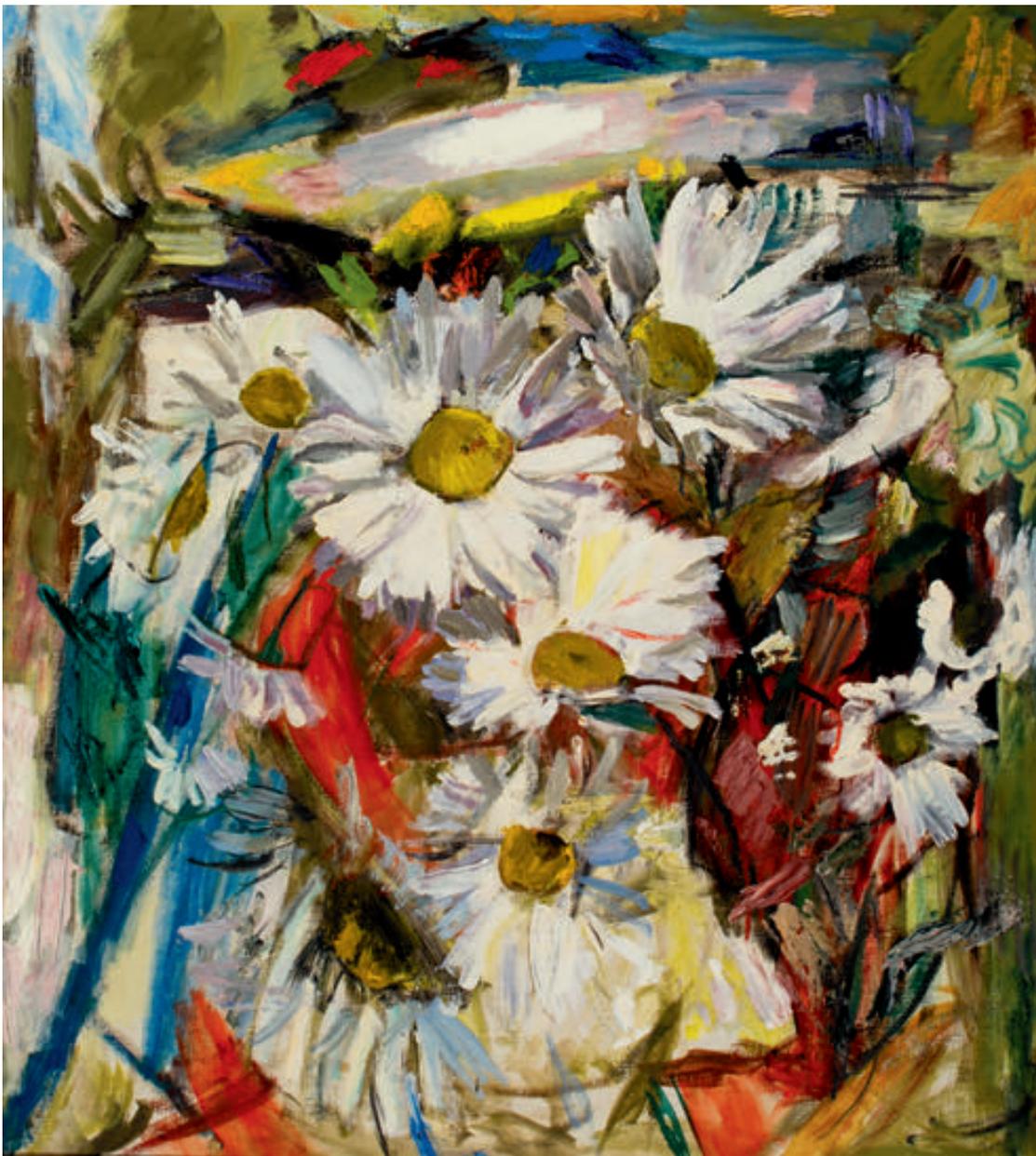
ДЕТИ

Электрификация села. 1977

Картон, масло. 50,5 x 80

Государственный художественный музей
Алтайского края (Барнаул)

Ромашки. 1992
Холст, масло. 90 x 80
Саратовский государственный
художественный музей
имени А. Н. Радищева

Петух. 1980-е
Холст, масло. 54 x 67
Саратовский государственный
художественный музей
имени А.Н. Радищева

Дорога. 2000
Холст, акрил. 100 x 135
Частное собрание (Самара)

Солнышки. 2009
Холст, акрил. 90 x 90
Мастерская художника

ОТ И ДО...

МУЗЫКА

СФЕР

Яблоко. 1996
Оргалит, масло. 35 x 40
Мастерская художника

Встреча. 1972
Картон, масло. 78 x 50
Мастерская художника

Настурция. 2012
Холст, акрил. 57 х 47
Мастерская художника

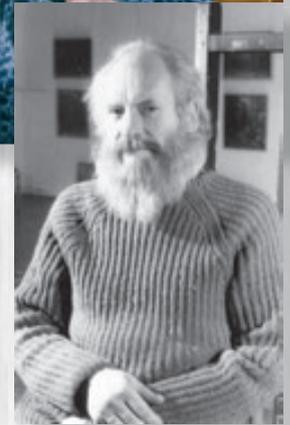
**Чудесный улов
(Лов рыбы).** 2009
Холст, акрил. 100 x 100
Собрание А. Савицкого
(Самара)

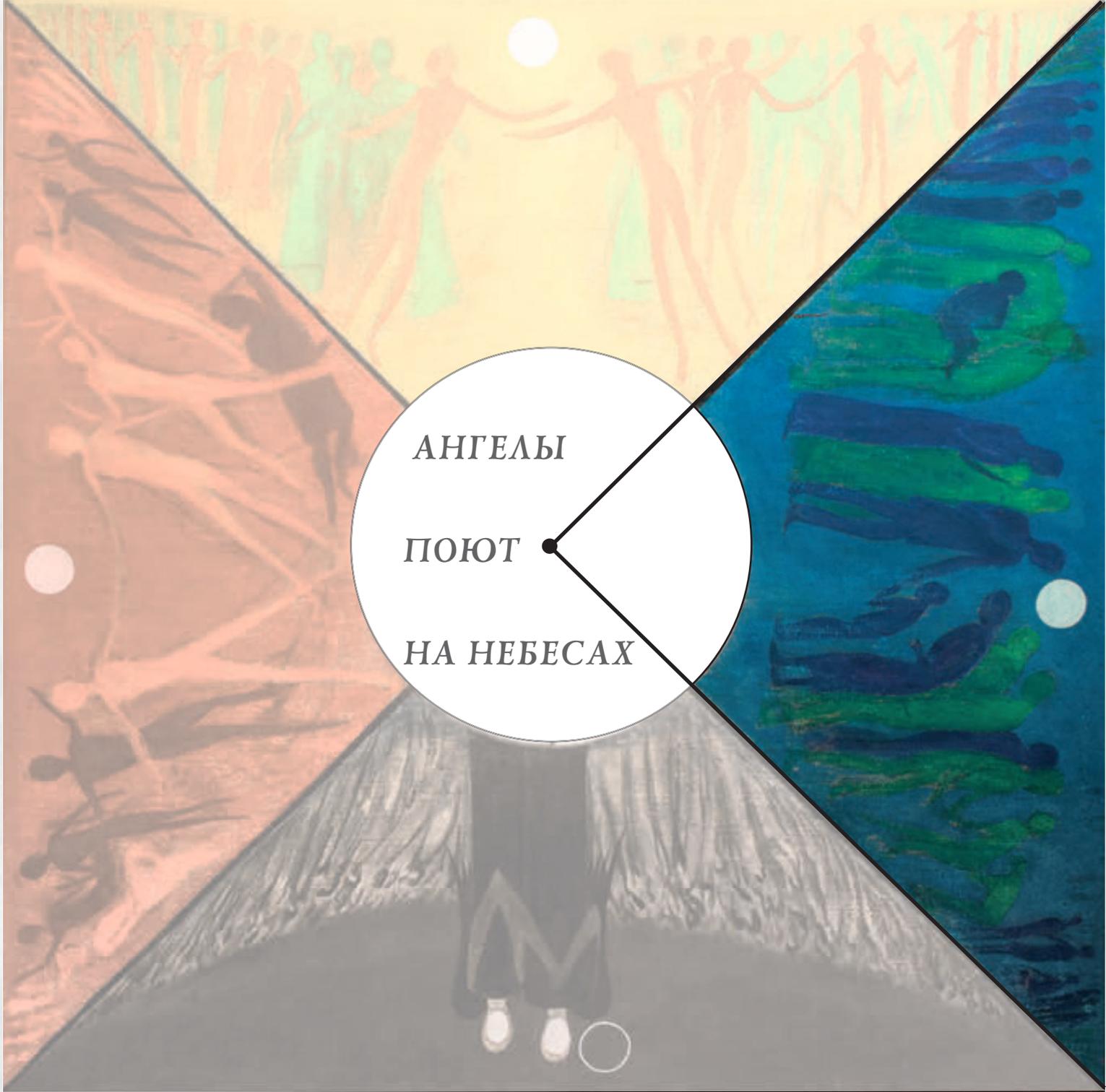
Осень. Автопортрет. 1974
Холст, масло. 75 x 68
Государственный
художественный музей
Алтайского края (Барнаул)

Над морем. 2009
Холст, акрил. 88 x 82
Собрание Н. Петровой
(Старая Русса)

ОТ И ДО...

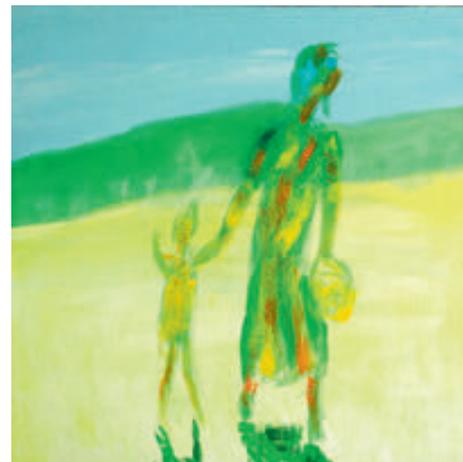

АНГЕЛЫ

ПОЮТ

НА НЕБЕСАХ

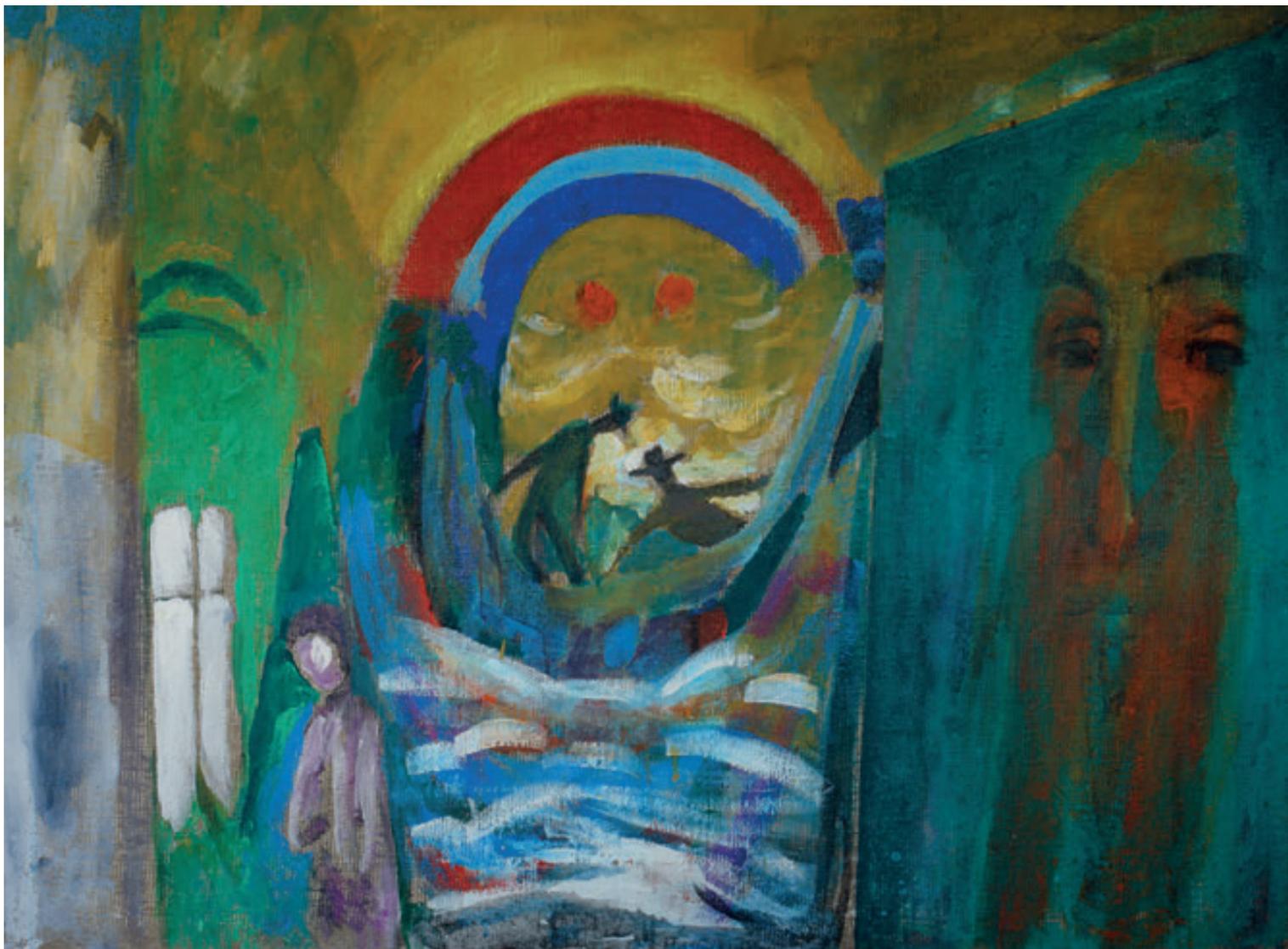
ВИКТОР ЧУДИН

Идущие. 2008
Холст, акрил. 100 x 100
Собрание И. Аскасева (Саратов)

Мольба. 2009
Холст, акрил. 110 x 85
Мастерская художника

Подсолнухи. 2009
Холст, акрил. 85,5 x 100
Мастерская художника

Лодочка. 2006
Холст, акрил. 79 x 100
Мастерская художника

Копозиция. 2010
Холст, акрил.
120 x 120
Мастерская
художника

Два яблока. 2013
Холст, акрил. 85 x 100
Мастерская
художника

Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья
Четырехчастная композиция. 2011
Холст, акрил. 120 x 90 / 120 x 100
Мастерская художника

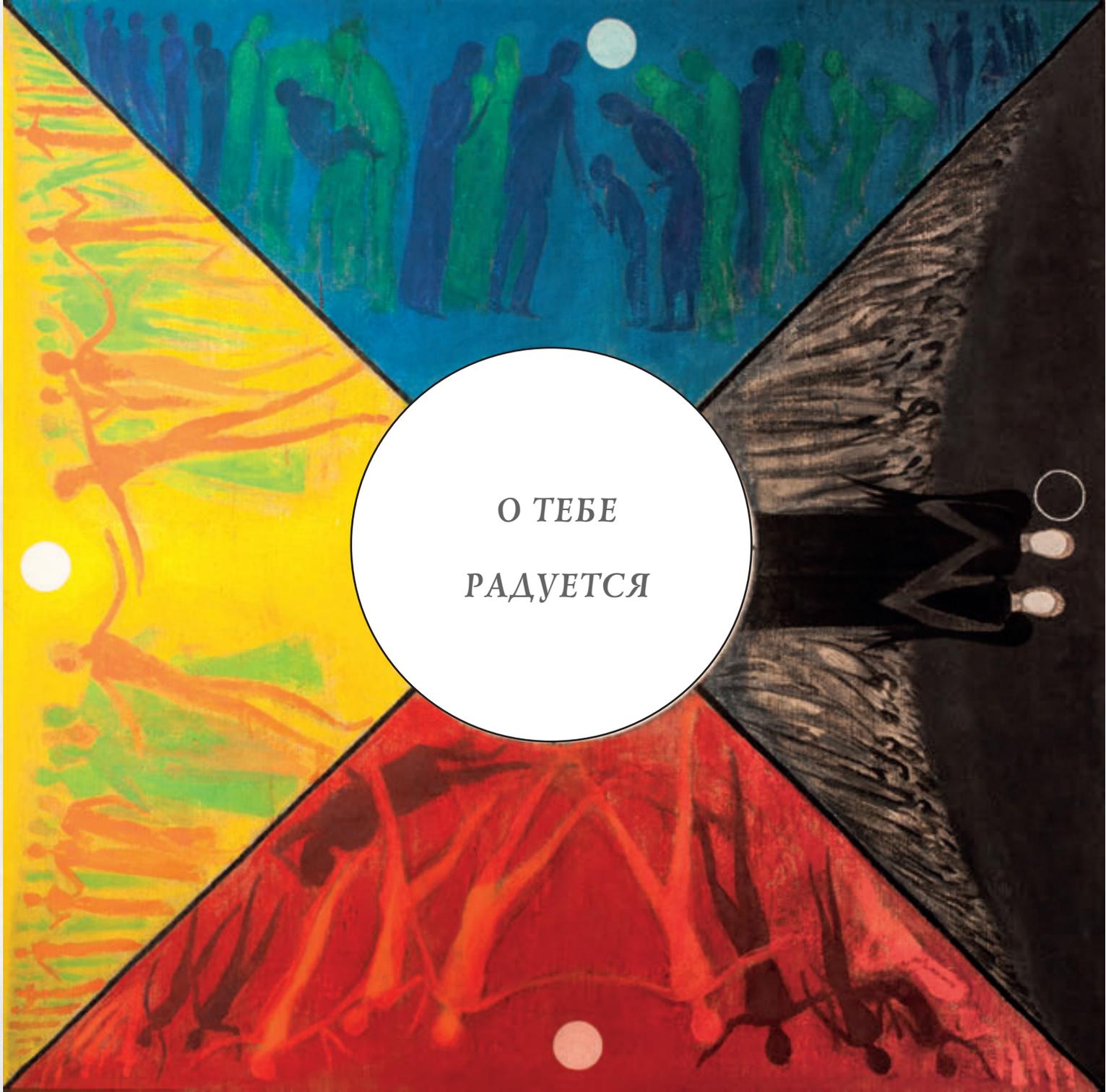
Беженцы. 2005
Холст, акрил. 90 x 110
Собрание Г. Шмидта
(Саратов)

Хорал. 2009
120 x120
Холст, акрил.
Мастерская художника

ОТ И ДО...

О ТЕБЕ
РАДУЕТСЯ

Мать и дитя. 2006
Холст, акрил. 109 x 87
Мастерская художника

Молитва. 2009
Холст, акрил. 90 x 90
Мастерская
художника

Тъма внизу

Пространство

Цвет

Сила

Гармония

