Андрей Мочалин

живопись

Владимир 2021

Очарованный небом

ВЯЧЕСЛАВ УЛИТИН,
преподаватель истории мировой культуры,
поэт, член Союза писателей России

Сижу в мастерской известного владимирского живописца Андрея Мочалина, созерцаю его удивительные картины со своим любимым Владимиром. Город-град чудесно преображен настоящей, русской зимой. Художник любит писать снежные улицы. Вспоминается пушкинское: «Мороз и солнце – день чудесный», когда видишь эти полотна.

Вот одна из таких картин «Морозный Владимир». Ассоциируется эта работа у меня с описанием зимы у владимирского писателя Сергея Никитина, с диалогом его героев:

- Здравствуй, дедушка, день-то какой славный, а?
- Чистый денек – прямо хрусталинка – улыбается старик…

Тогда в описаниях русских писателей логично и осмысленно жило описание природы (да еще какое!), но, к сожалению, у современных писателей исчез пейзаж. Да и в кино, в современных сериалах все события происходят в апартаментах новых русских. «Цивилизация – это пустыня» - предрекал Ницше. В современной живописи также часто доминирует авангардная пустыня.

Но только у владимирских художников, к счастью, пейзаж, глубоко одухотворяющий посетителей выставок, по-прежнему, это сердце, сокровенная суть их творчества.

«Пейзаж, - писал наш земляк график Борис Французов, – это Отечество, это могилы предков, это окоп солдата, а не просто деревья и рассветы. Он трогает, пробуждает душу человеческую, возвращает к родной зем-

В мастерской

ле, природе, в свой истинный дом».

Из окон мастерской Андрея Мочалина виден детский садик. До нас доносится звонкий смех, голоса детей, радостный гомон.Картины Андрюхи (так зовет Андрея его друг Юрий Ткачев), возвращают меня в детство, когда всё вокруг было твоим: дом, дерево, колодец, закат, птицы… «Царство» детства, откуда не хочется возвращаться в пластиковый мир. Мир искусственный, где мы живем подобно киту, выброшенному на берег.

Так вот в чём подвиг художника, он нам снова дарит Детство, Весну, подлинную зиму…

Вслушиваюсь в рассказ Андрея.

- Меня всегда завораживают (его любимое словечко) пейзажи Серова, Левитана со сложными отношениями, – говорит он. - Импрессионизм - это слишком просто…

Снова вглядываюсь в его пейзажи (художник пишет маслом, темперой, акрилом) и буквально тону в них. Это одновременно русский космос, небо, земля и, разумеется, особенный свет. Монохромность колорита, чисто владимирские места и мотивы создают ответные ассоциации, погружают в воспоминания, хочется долго-долго их созерцать.

Сейчас Андрей пишет русское поле: весенняя слякоть, первозданная земля…

Беседа с народным художником России С.А. Гавриляченко в мастерской А. Мочалина

- Может, я и уходящая натура, – говорит художник. - Но люблю писать пейзаж, не испорченный цивилизацией. Снег только что сошел, отсюда сочная грязь, колеи…

Перевожу взгляд на другое полотно. Это «Крещенское утро в Гороховце». Такое подробное название не случайно. Андрей Мочалин обязательно обозначает «гений места» (в данном случае – город Гороховец, старинный, монастырский), один из заветных любимых уголков, где написан этюд, а потом и сама картина. Молочная пелена утреннего тумана сливается с крещенским снегом, с еле заметной тропкой, церковью, напоминающей о православном празднике… Самое главное в этом полотне – вид сверху. Живописец – настоящий мастер ракурса. Словно он сидел на облаке –ощущение тихого света, льющегося с неба, благодатной радостности и волшебства пространства создаются у меня. Зима, белый цвет творят чувство праздника Крещения. Ощущение какого-то необычного утра и чудесного полета…

Как будто внутренность собора
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою
Объятый дрожью сокровенной

Мастер-класс

В слезах от счастья отстою.

(Стихотворение Б.Л. Пастернака).

Этот простор виден всюду в работах Андрея Мочалина. От его огромных полотен тесно в мастерской

«Широк русский человек», – сказал Ф. М. Достоевский. Это словно про Андрея Мочалина. Как удается художнику совместить русское пространство и кропотливую технику живописца, градацию цвета? Не знаю. Но это входит в его замысел, я специально посмотрел его палитру, на которой художник смешивает краски. Только одного синего, кадмиевого множество оттенков. И всё это колонковой кисточкой или мастихином переносится на холст. Может быть, поэтому на полотнах Андрея больше всего неба. Нет, он не специально пишет небо – просто всегда, как-то неожиданно так выходит. Какая-то необузданная жадность к пейзажу живет в его натуре: дай ему волю, художник записал бы весь окоём, огромное богатырское пространство. И опять поэтические строки приходят на ум:

Небо царствует в каждой былинке,
Небо, небо – в каждом ручье…

Удивительный, пейзаж - былинный, но глубоко личный, проработанный подетально. Это и небо, и земля. Это – космос. Микромир и макромир.

Небо на полотнах живописца живое, оно всегда движется, то сияющее, то темное, грозовое. На картине «Владимирская осень» церковь светит-

Пленэр «На Камешковской земле –малой родине Бориса Французова». 2018 год.
А. Мочалин. В. Калашников

На этюдах в Карачарово

ся на фоне темных туч. Своеобразное преображение - так удивительно и сокровенно сияет храм. Долго, наверное, носил в своём сердце этот свет Андрей.

Этюд – это первое впечатление от увиденного. Главное – не растерять это самое верное чувство, почти чудо, и потом перенести на полотно. Андрей Мочалин передает не только память первого впечатления, но и еще переходное состояние природы. Он не штампует работы типа «Золотая осень», он видит в осени некую серебристость…

Всё это он постиг еще в детской художественной школе, где учился у Николая Александровича Рыбникова, а потом у Михаила Аркадьевича Кочешкова в Суздальском художественно-реставрационном училище. Андрею Николаевичу Мочалину исполнилось 50 лет, но он всегда благодарно вспоминает своих учителей.

Родился Андрей во Владимире в 1970 году, но считает, что у него есть еще две родины. Первая, по матери, – Никологоры, место, близкое к Мстёре. Это родные, любимые места. Прославленная художниками Мстёра («божественное место», – сказал о Мстёре Володя Хамков, тоже живописец от Бога). Вторая – по отцу – Панфилово, Карачарово, пойма Оки. «Помню детство на Оке, помогали ворошить сено, помню небо над рекой и, конечно, Оку, в народе ее называют «серебреный пояс Божией Матери», – говорит Андрей и добавляет своё любимое словечко: – «В общем завораживает меня тайна деревенской жизни…»

На этюдах во Мстёре.
О. Модоров, В. Хамков,
А. Бурмистрова, В. Левахин,
О. Ратникова, А. Мочалин

После таких слов так и хочется назвать Андрея Ильёй Муромцем русского пейзажа. И тесноватой кажется ему мастерская, ведь он всё любит делать основательно. Ю.К. Ткачев пошутил, и написал остроумную эпиграмму.

На край деревни, писать небеса
Уходит Андрей на четыре часа…

И далее о том, что «Андрюха», собираясь на этюды, берет с собой всего необходимого столько, что никому другому этого даже не поднять…

На выставках бросается в глаза удивительная огромность работ Андрея Мочалина. А вглядишься в них и увидишь не только богатырскую любовь к исконно русскому простору, к пространству, но и огромное трудолюбие. Андрей любит рано вставать – это видно по названиям картин: «Первый луч», «Морозное утро. Дом Ершова», «Крещенское утро в Гороховце» и т.д.

Отец Павел Флоренский (Леонардо да Винчи XX века) писал, что графика отличает рациональность ума, а живописец обязательно должен быть эмоциональным. В Андрее есть и те, и другие качества. Он – человек книжный, любовь к природе проявляется в его любви к поэтам (любимый поэт – Николай Рубцов), писателям, людям несомненно великим, например, к художнику Рембрандту.

Великого земляка В.А. Солоухина он любит не только по рассказам, повестям, но и через «гений места». «Алепино – одно из самых красивых

На край деревни, писать небеса
Уходит Андрей на четыре часа…

мест на Земле», – говорит художник.

С 1998 года Андрей Мочалин – член Союза художников России. С радостью и надеждой приняли его и в Союз русских художников. Это очень почетно. У этого Союза особая история. Ему уже целых сто лет. Союз русских художников поддерживает реалистическое искусство, он своеобразный ангел-хранитель русского реализма. Принимают туда лучших художников-реалистов России. Реалистическая живопись Андрея Мочалина вносит особую ноту в культуру нашего глобалистического времени. В них – особенная сокровенность русского Духа. Его работы выпрямляют, делают зрителя выше, благодарный их созерцатель начинает подобно птице парить над землей.

Андрея Мочалина волнуют глубины реалистического искусства. Так он мне и сказал. Два качества одновременно живут в этом живописце: сокровенность, тонкость кисти и размах, широта русского человека.

Интересный факт. Юрий Дмитриевич Герасимов – председатель Союза русских художников, по профессии дипломат, пригласил Андрея в Кувейт. Интересно было посетить эту страну, и Андрей поехал. Этюдов привез много, несмотря на жаркий климат. Гляжу на них: одни небоскребы и небо какое-то странное. Нет (увы!) тонкости русского пейзажа.

Мне вспомнилась история: кто-то из русских художников поехал в Германию. Приехал - одни пряничные домики, земля заасфальтирована, скудные деревья, травы и вовсе нет… «Что тут писать?» – обреченно

Председатель Союза русских художников Ю.Д. Герасимов (третий справа) **в гостях у владимирских художников**

махнул рукой художник. Приехал домой, не написав ни одного этюда.

А я еще вспомнил знаменитую фразу философа Николая Бердяева: «Русская природа, пейзаж – автопортрет русской души». И это так убедительно подтверждается в мастерской владимирского художника Андрея Мочалина.

Владимирская осень.
2020. Холст, масло. 110х170

Уголок старого Владимира
2000. Холст, темпера. 55х110

ВЛАДИМИР

город родной с детства,
город встреч и расставаний,
город печали и радости,
город близких художников,
город широких панорам ,
город милых сердцу закоулков.

Разлив на Клязьме.
2008. Холст, масло. 110х150

Первая оттепель во Владимире.
2004. Холст, акрил. 30х60

Большая зима во Владимире.
2011. Холст, масло. 80x100

Золотые ворота.
2018. холст. масло. 75х150

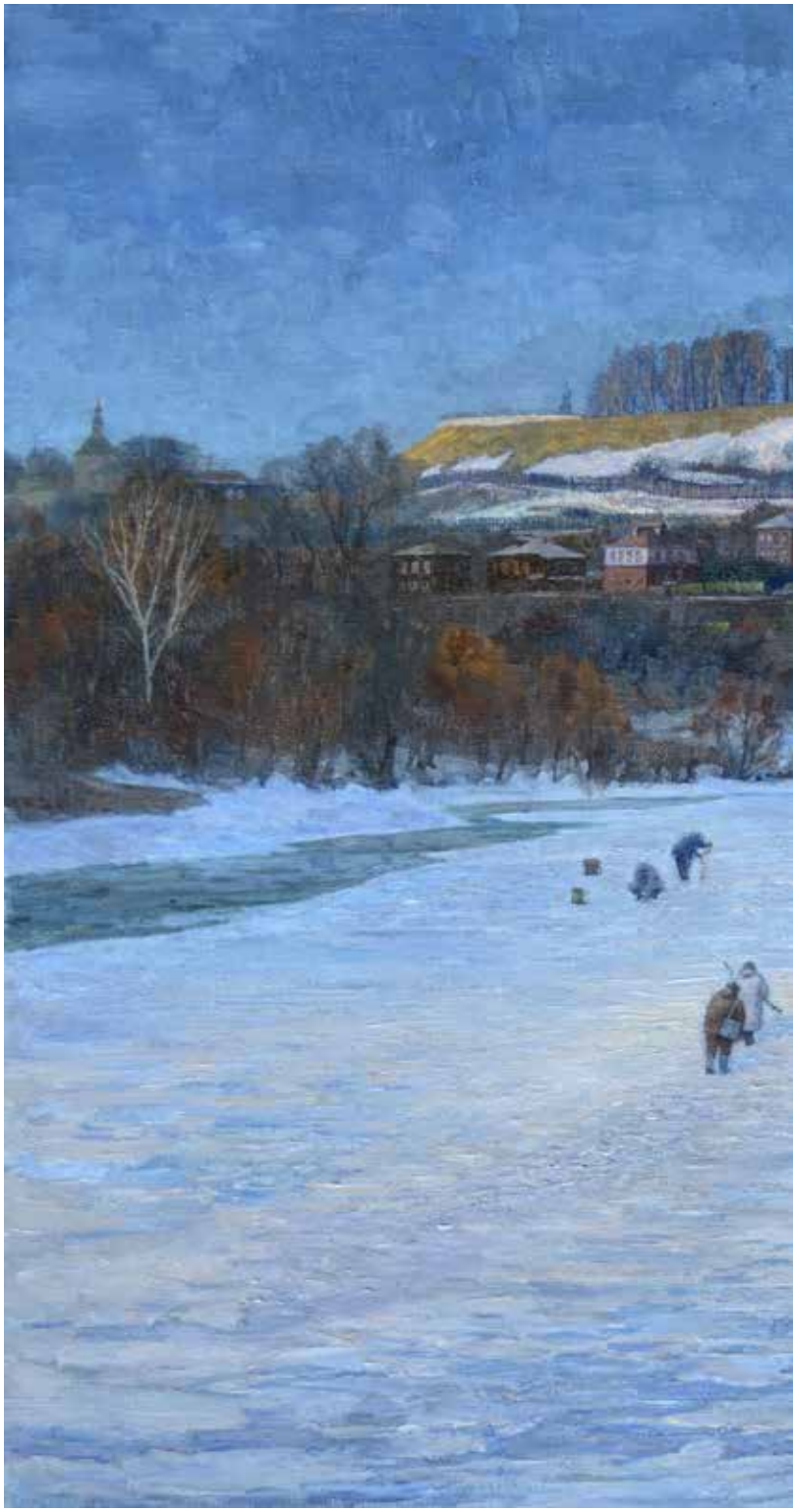
Город владимир. Над Толстовским переулком.
2015. Холст, масло. 40х60

Морозный Владимир.
2012. Холст.масло. 90х150

Владимирские рыбаки.
2019. Холст, масло. 110х170

Весна на Годовой горе.
2009. Холст, масло. 75х90.

Зима в Дунилово.
2017. Холст. масло. 95х120

Гороховец зимой.
2013. Холст, масло. 20х60

ГОРОХОВЕЦ

жемчужина седой Руси,
жемчужина не тронутая цивилизацией,
жемчужина в ларце впечатлений.

Крещенское утро в Гороховце.
2013. Холст, масло .90х150

Воскресный вечер в Гороховце.
2013. ДВП, масло. 35х40

Никольский монастырь в Гороховце.
2013. Холст,масло. 35х50

Мстёрские отражения.
2020. Холст, масло. 120х150

МСТЁРА

место заповедной красоты,
место неисчерпаемого вдохновения,
место творцов и романтиков.

Мстёра. Вода прибывает.
2013. Холст,акрил. 45х90

Весенняя Мстёра.
2013. Холст, акрил. 50x80

Мстёра. Апрель.
2020. Холст. масло. 70x90

Мстёра. Апрель.
2020. Холст. масло. 70x90

Крещенский мороз в Акиньшино.
2014. Холст, масло. 30х70

Осень в Акиньшино.
2020. Холст, масло. 60х90

Осенний лес.
2017. Холст, масло. 50x70

Осень в деревне.
2014. Холст, масло. 80x120

Мстёра в январе.
2014. Холст, масло. 25х75

Мстёра.
2013. Холст, масло. 95х120

Осень в лесничестве.
2014. Холст, масло.

Далёкий скит.
2013. Холст,масло. 90х150

Мстёра. У стен монастыря.
2011. Холст, масло. 30х40

Осенняя Мстёра.
2017. Холст, масло. 30х75,3

За оградой-осень.
2012. Холст,масло. 50х40

Снежный октябрь.
2017. Холст, масло. 55х75

ПЕЙЗАЖ

когда завороженный небесами,
когда завороженный песней птиц,
когда завороженный далью светлой,
когда не можешь не писать.

Последний снег на Таре.
2013. Холст,акрил. 50х80

Перелесок.
1998. Холст, темпера. 60х100

Апрель. Прозрачно.
2020. Холст, масло. 60x120

Просёлок.
2020. Холст, масло. 100х120

Зима в Карачарово.
2014. Холст, масло. 60x120

КАРАЧАРОВО, ПАНФИЛОВО

то, что в ускользающих снах о детстве,
то, что образом бабушки в зеркале,
то, что зовёт к себе бесконечно,
то, что в приокской пойме с братьями
ворошили сено вечером.

МАРТ В БОРОВИТИХЕ.
2015 Холст, масло 110х130

Рябина.
2002. Бумага на ДВП, акрил. 50х35

Рябиновый вечер.
2011. Холст,масло. 80х100

Тихий час.вечер.
2011. Холст,масло. 80х95

Зимнее солнце.
2011. Холст,масло. 80х95

Над Клязьмой.
2012. Холст, масло. 85х130

Начало зимы
2003. Бумага на ДВП, акрил. 35x70

Тает первый снег.
2012. Холст, масло

Утро в Алепино.
Бумага на ДВП, акрил. 35х50

Старая ветла
2002. Холст, акрил. 75x9

Светлый день осени.
2011. холст, масло. 68x124

Пристань в Плёсе.
2007. Холст на ДВП, масло. 30х49

Дом мастерового в Плёсе.
2006. Холст, масло. 35х75

Дом Н. Крымова в Тарусе.
2018. Холст. масло. 50x80

Золотой вечер в Тарусе.
2018. Холст, масло. 35х60

Таруса зимой.
2018. Холст. масло. 40х70

Январский вечер в Тарусе.
2018. Холст. масло. 50х70

Первые льдинки.
2019. Холст. масло. 40х120

Ока.
2019. Холст, масло. 80x95

Разлив на Колокше.
2005. Холст, масло. 85х130 .

Приближение весны.
2014 Холст, масло 80x120

Облака.
2016. Холст, масло. 90x160

Остров.
2016. Холст, масло.120х150

Ткацкая фабрика в Камешково.
2018. Холст, масло. 40х60

КАМЕШКОВСКИЕ ПЛЕНЭРЫ

пространство новых впечатлений,
пространство летних восходов и закатов,
пространство под Покровом Бориса Французова,
пространство причастных к прекрасному.

Дождик.
2017. Холст, масло. 41х56

Давыдово. Уходящий вечер.
2016. Холст, масло

Вечерний свет.
2018. Холст, масло. 25х75

Русский пейзаж.
2016. Холст, масло. 80x100

Озеро Запольское.
2020. Холст, масло. 40х80

Цветочное поле.
2019. Холст, масло. 50х70

Село Великово на Тальше.
2014. Холст, масло. 30х50

Старая ива на Клязьме.
2020. Холст. масло. 50х70

С высоты Макеева кургана.
2017. Холст, масло. 100х155

Городецкий пруд.
2017. Холст, масло. 50х70

Клязьма.
2017. Холст, масло. 50х70

На рассвете. Пенкино.
2020. Холст, масло. 33х55

Лиственница в Сергеихе.
2016. Холст, масло. 40х50

Первые лучи рассвета.
2016. Холст, масло. 30х50

Берег Клязьмы.
2020. Холст, масло. 60x70

Дмитриевский погост. Болото.
2018. Холст, масло. 15х60

Дмитриевский погост.
2018. Холст. масло. 55х75

Село Великово на рассвете.
2014. Холст, масло. 30х60

Вечер. Начальная школа в Гаврильцево.
2017. Холст, масло. 50х60

Дорога к Макееву кургану.
2020. Холст. масло. 30х70

Зауечье. Колодец Бориса Французова.
2018. Холст, масло. 50x80

Мартовское утро.
2017. Холст, масло. 40х60

ЭТЮД

как глоток свежей воды,
как новое впечатление,
как искренность созерцания.

Март. Перед восходом.
2017. Холст, масло. 35х50.

Покша. Последний лёд.
2017. Холст, масло. 40х60

Снежный март.
2017. Холст, масло. 33х60

Последний лёд на Покше.
2017. Холст, масло. 40х80

Село Сусанино.
2017. Холст, масло. 50х70

Дрова.
2018. Холст. масло. 40х50

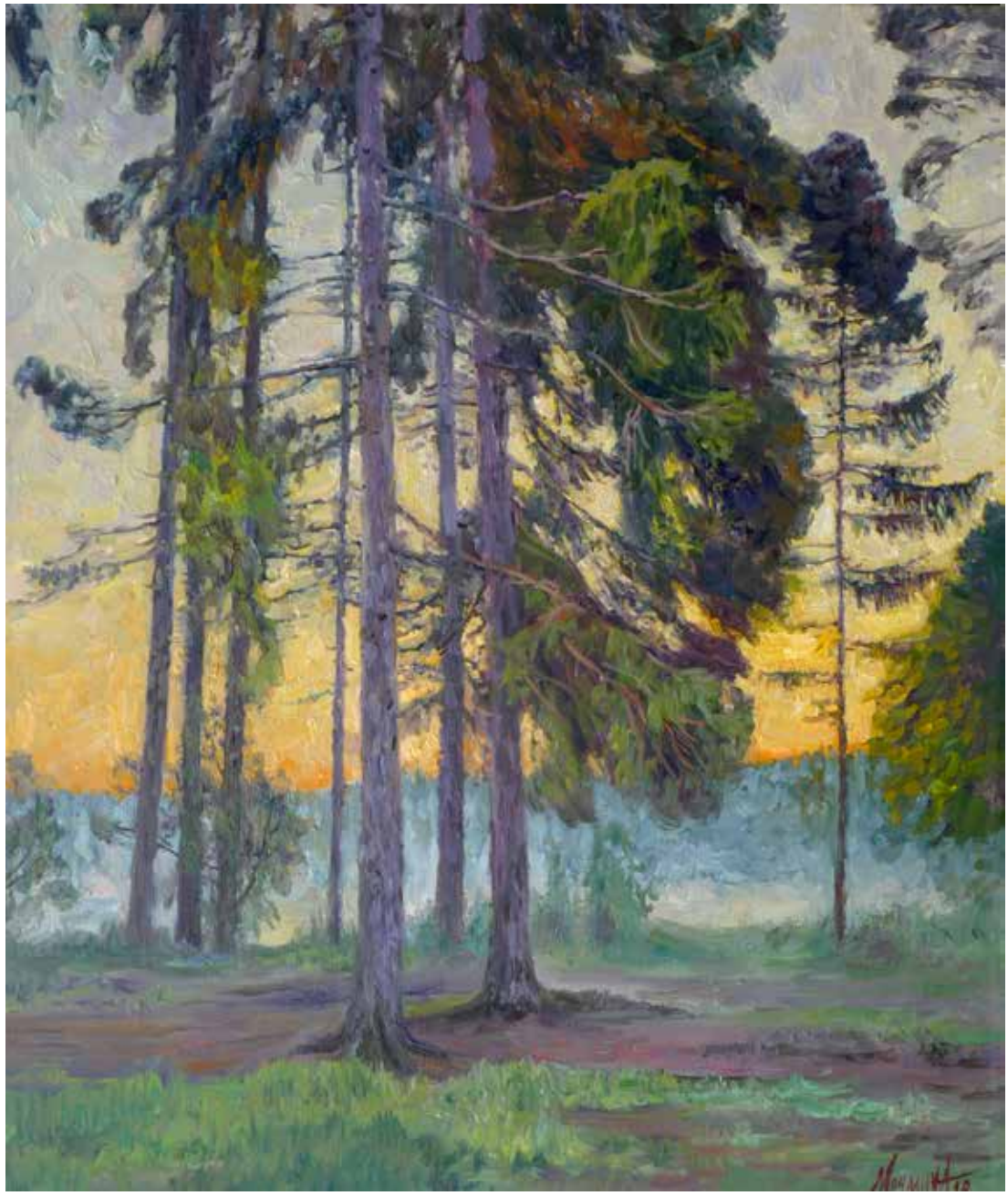

В селе Васильки.
2018. Холст, масло. 30х75

В час рассвета.
2018. Холст, масло. 60х50

Пруд на рассвете.
2019. Холст, масло. 20х50

Свято-Введенский островной монастырь.
2019. Холст, масло. 50x70

Берег Луха.
2020. Холст, масло. 15х20

Лух. Первые лучи.
2020. Холст, масло.30х40

Перед рассветом.
2016. Картон, масло. 14x20

После дождя.
2016. Холст. масло. 30х42

Радуга.
2015. ДВП, масло. 29х29

Рассветные отражения.
2016. Оргалит, масло. 37х35

Малина
2013. Холст, масло. 55х35

Земляника.
2017. Холст, масло. 60х35

Самовар у поленницы.
2017. Холст. масло. 45х55

Сбор урожая.
2012. Холст, масло.35х60

Медный самовар Левитана.
2019. Холст на картоне, масло. 50x40

Самовар в Камешковском музее.
2018. Холст, масло. 50х40

САМОВАРЫ

Помнят прабабку,
Живут при хозяйке,
Дымят на крылечке,
Сверкают на солнце,
Играют на грядке.

Самовар у печки.
2020. Холст, масло. 45х65

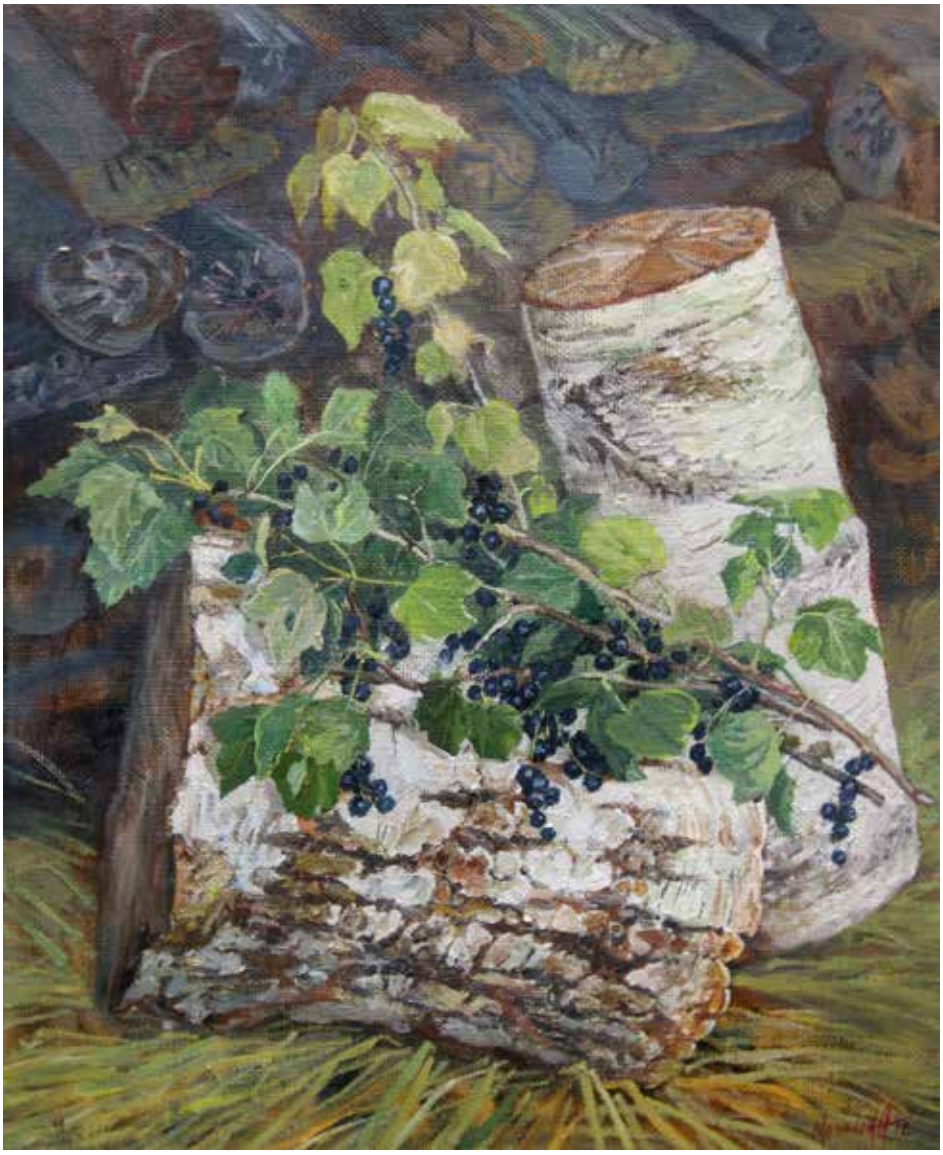
Самовар.
2011. Холст, масло. 55х35

Полевые цветы.
2018. Холст, масло. 50х40

Чёрная смородина.
2012. Холст,масло. 45х35

У печки.
2008. Холст, масло. 35х45

Утро в Эль-Кувейте.
2017. Холст. масло. 27х57.

КУВЕЙТ –
словно небыль пряная,
словно не мной услышана,
словно русской душой согретая.

Мечеть в Эль-Кувейте.
2016. Холст, масло. 23х40

Пейзаж Кувейта.
2016. Холст, масло. 30х60

Эль-Кувейт.
2016. Холст, масло. 30х40

Мочалин Андрей Николаевич родился 20 октября 1970 г. во Владимире.

1990 Окончил Суздальское художественно-реставрационное училище.
1998 Член Союза художников России.

2001 Награжден Дипломом Союза художников России.
2005 Лауреат премии в области культуры, искусства и литературы Владимирской области.
2015 Награжден почетной грамотой администрации Владимирской области.

2018 Лауреат премии в области изобразительного искусства имени народного художника Российской Федерации В.Я. Юкина.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАХОДЯТСЯ В СОБРАНИЯХ

Камешковского районного историко-краеведческого музея.
Томского областного художественного музея,
Владимиро-Суздальского музея-заповедника,
Елабужского государственного музея-заповедника,
Кинешемского художественно-исторического музея,
Владимирского областного Центра пропаганды изобразительного искусства.

Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии
ООО «Транзит-Икс»
Россия, 600011, Владимир,
ул. Электрозаводская, 2