

Алексей Дубинский
КНИГА АДАМА

Алексей
Дубинский:

«Первое в профессии художника — искусство наблюдать»

Интервью к выставке «Книга Адама»

Ты начал работу в арт-резиденции в 2014 году, а потом вернулся в 2019-м. Прошло почти шесть лет — как это повлияло на процесс создания «Книги Адама»?

Когда работаешь серией, ты к ней очень трепетно относишься, делаешь большую работу, она тебе так нравится — ты такой великий художник сейчас будешь, большие холсты, много краски. А потом, через время, смотришь и думаешь: «Ну, холсты. Вот здесь можно что-то подрисовать, здесь что-то стереть». Гораздо холоднее смотришь через время на это всё и можешь сухо размышлять, что есть что, безо всяких эмоций спокойно доводить дело до конца. Это как хорошее вино. Сразу его не выпьешь и поймёшь его только через время.

Как ты попал в резиденцию в Гридчинхолле?

Я очень хорошо помню. Была выставка на Николиной горе в галерее We Art у Вовы Липницкого. После Академии я долго ни в чём не участвовал, а тут решил — почему бы нет? Сделал триптих. Туда приехал Сергей Гридчин. И он меня сразу вытащил из толпы. Сказал: «Мне всё нравится. Приезжай ко мне. Вот тебе телефон — будем обсуждать и работать». Я не сразу приехал. Ещё какое-то время я об этом не думал. Но в итоге взял холст, краски, позвонил Сергею и сказал: «Хочу приехать в гости, познакомиться». Приехал, написал портрет, какой-то этюдик сделал — ещё на два дня завис в Гридчинхолле. Что-то там ещё поделал, пописал и через некоторое время туда переселился.

«Человек – создатель и творение одновременно»

То есть знакомиться уже приехал с холстом и красками?

Ну да. Я же должен себя правильно преподнести. На примере, без лишних слов показал, что я и кто. Думаю, мы сошлись в этом. Потом я там завис. У меня не было сначала проекта, он появился со временем. Потому что было много времени на размышления, подбор материала и так далее. И в итоге появился «Красный проект».

«Красный»? Какое название хорошее.

Это рабочее название. Так он называется «Книга Адама». Но для меня это «Красный проект», потому что у него очень яркие внешние цветовые качества. Это первый большой проект после Академии. Это был мой первый опыт: там очень много академизма, очень много модерна и всего такого, от чего я ещё потом долго избавлялся. Но сейчас я к этому опять подхожу. Это такой процесс: сначала уходишь, потом приходишь. По кругу. Нет, по спирали, скорее.

Какое самое характерное воспоминание у тебя о том времени и о резиденции в частности?

У меня очень хорошие воспоминания. Я перед этим жил в Москве очень активной жизнью. Каждый день что-то происходило. Когда приехал в Гридчинхолл, я понял, что могу оттуда вообще никуда не выбираться. Мне не надо никуда бежать, ни с кем встречаться, мне не нужно на вечеринку или на лекцию. Я мог просто спокойно проснуться, прогуляться по окрестностям. У меня там был велосипед, и каждое утро я на рассвете ездил по полям. Приезжал обратно, готовился к своей работе постепенно. В ночь уходил в работу. А на завтра у меня был точно такой же режим. Первые два месяца я вообще не выбирался оттуда. Наверное, одно из главных впечатлений от Гридчинхолла — это уединённость, которая позволила концентрированно работать над собой и над картинами. Я очень люблю природу. Сейчас я часто закрываюсь на даче на горе рядом с Тбилиси. У меня за окнами горы, сосны и кипарисы. Я не стремлюсь

обратно в город. Я так же просыпаюсь с утра, выпиваю чашку кофе, спускаюсь в свою мастерскую и работаю весь день часов до трёх ночи. Потом спать, а дальше — опять такой же режим. Он мне нравится. Это такое затворничество немножко. По выходным иногда выбираюсь в город. Надо подзаряжаться время от времени.

Правильно ли я понимаю, что фигуры на холстах написаны с друзьями?

Да, это ещё академическая привычка — писать с натуры. Ничего не придумывать лишнего, а брать всё из существующей жизни. Я до сих пор постоянно делаю этюды. И ко мне приходят друзья в гости или на обед, и я каждый день веду такие альбомы-дневнички: зарисовываю портреты, натюрморты — всё, что меня окружает. Если это для работы нужно, я, конечно, подбираю модель, делаю несколько набросков, обрабатываю это всё и перевожу на холст.

Это для тебя удобный метод, или ты что-то закладываешь?

Если я ищу персонажа для картины, то, конечно, мне интересна не просто внешняя

фигура... Это как актёра подобрать для фильма. Ты подбираешь его под психологию персонажа, что он должен и может проявлять. Но мне как художнику проще изменить эти детали, чем режиссёру в кино. Я могу подрисовать ему синие глаза, и он будет уже совсем другим. Но обычно это просто технический метод. В «Красной серии» много фигур в движении, и ты, естественно, изучаешь это движение на набросках, на натуре. Какие движения что могут выражать, может ли человек вообще делать такие движения и что они у него выражают. Это работа наблюдателя. Первое в профессии художника, что должно быть — это искусство наблюдать. А натура как раз очень хорошо учит тебя этому: быть внимательным, бдительным и наблюдательным, созерцать.

Что ты читал, когда делал проект?

Сразу и не вспомнить. Я точно был увлечён мистикой вперемешку с психологией. Из того, что отразилось на работе — алхимические процессы и то, как они являются метафорой психологического становления личности.

Бабочки на холстах появились сразу или через 6 лет? Почему именно они?

Спустя 6 лет появились бабочки. Это из античной Греции — символ человеческой души, короткого времени, отпущенного нам. Бабочки же живут день максимум. Человеческая жизнь очень похожа на этих бабочек, которые, красиво одевшись в крылья, летают по цветам, собирают мёд, а на завтра их не существует. Мне нравится эта романтика, эта апокалиптичность.

Ты учился у Глазунова. Там скорее всего учили писать канонические изображения. После этого обучения ты от канонических изображений обратился к неканоническим изображениям и неканонической истории.

Если честно, я был хулиганом в Академии. Любой подрастающий организм должен быть загнан в рамки, которые ему будет необходимо внутренне сломать. Я не скажу, что в Академии был только канон и ни вправо ни влево. Тем более канон изучали иконописцы и реставраторы, а моя мастерская историко-религиозной живописи — я понимаю, что слово «религиозная» может сбивать — подразумевала более глубокое изучение истории и истории религии. Там готовят художников, которые на эти темы могут создавать произведения, иллюстрирующие библейские сюжеты. Само собой, они должны быть созданы по канонам. У меня всегда была тема собственной интерпретации, точнее, разностороннего рассмотрения персонажа, образа. Мне кажется, у меня есть право рассматривать ситуацию с разных сторон, чтобы находить что-то истинное, что-то драгоценное, что не лежит на поверхности. Часто канон становится непреодолимой преградой, хотя мы знаем многих художников, которые внутри канона работали — тот же Андрей Рублёв, который мог через канонические образы и сюжеты передать очень много тонких

психологических вещей. Но это особенное мастерство и глубокомыслие автора.

Апокрифы — это неканонические тексты. Однако некоторые из них могут быть рекомендованы к прочтению, другие — нет.

Да, апокриф существует, но вне общепризнанной системы. Но у апокрифа есть опасность стать на сторону ереси. Если увлечься рассмотрением со всех сторон, то можно увлечься изучением какой-то другой точки зрения и поставить её во главу стола. Тогда это превращается в ересь, и тебя гонят — как было со многими. Многие выводят ересь как некое злобное противоречие, но это не про нас.

«Книга Адама» — реально существующий, похоже, апокриф. Как ты к этому пришёл?

Опять же, нет одной двери и нет одного ключа. Ты размышляешь. Размышляешь над собой, анализируешь свою жизнь, поступки — всё, что с тобой происходит. В моём сознании это всегда складывается в какие-то сюжеты. Я очень много читал философские труды, психологические, мистические, но это было ещё до серии, в академические времена. Постепенно это всё наслаивается, и выходят образы. Апокриф «Книга Адама» упоминается в книге Еноха. Там о том, что Бог дал Адаму список дел и описание его будущей жизни. Я не нашёл этот апокриф и не читал его, есть вероятность, что его не существует. Я использую эту тему, скорее, как образ, как метафору, потому что подход к созданию серии у меня немного смешан с литературным видением — есть начало и конец, растянутая по времени история. И это, скорее, образы. Образ Адама — это тоже метафора. Это не отдельный персонаж, а любой человек. В грузинском языке есть слово, обозначающее людей, — «адамиани», то есть пришедшие от Адама люди. Адам — это и есть сам человек. Это я,

ты или кто-то ещё. Это образное выражение. В итоге оно соединилось с моей любимой алхимией. Но её я воспринимаю как некий психологический процесс. Ты не стремишься получить золото как таковое, чтобы сделать из него украшения и разбогатеть. Это золото твоего сознания. Сначала ты деревянный, потом металлический, потом со временем ты становишься золотым. Но чтобы этот процесс происходил правильно, ты проходишь некоторые этапы. В психологии есть возрастные кризисы и так далее — это те же самые алхимические процессы, записанные метафорическим способом. Обращение к литературе — это, скорее, сам принцип. От начала до конца есть история и её части. «Красный проект» — один из самых главных этапов в алхимии, когда ты сжигаешь всё, что у тебя было, и из этого пламени, как феникс, возвращаешься обратно к жизни обновлённый, видящий более совершенно, видящий, кто ты, где ты и зачем. Скорее, образ должен быть такой. Алхимический Mutus Liber — «Книгу без слов» до сих пор трактуют как угодно. Там всего, кажется, 12 листов гравюр, которые наполнены различными символами, и всю историю человечества люди как угодно их интерпретируют. Библию тоже по-разному можно интерпретировать. В общем, чётких ключей я сам не смогу дать.

В твоём проекте есть линия алхимии. Какая связь с апокрифичностью? Не противоречат ли они друг другу?

Мне хочется рассматривать любой объект с разных сторон. Есть каноническая сторона, есть философская сторона, с которой можно более широко увидеть картинку того, кто ты, как ты живёшь, зачем. Мне кажется, это очень органичное сочетание. Есть религиозное начало, есть мистическое. Если твой разум здоров, то ты можешь философски это всё собрать в какую-то форму и изучить её.

В алхимической Mutus Liber «Книге без слов», насколько я понял, 15 гравюр. Изначально в твоей серии ты планировал 10 работ. Сейчас их 9. Скажи, имеет ли значение число?

Вся эта история, Mutus Liber и превращение — это тоже циклический процесс. В девяти картинах показан — я стремился к тому, чтобы показать — вот этот процесс преображения. С десятой картины должна начинаться новая ветка, потому что от нуля до девяти — это вся форма и есть, а дальше идут градации на ту же тему, словно по спирали.

Ты рассматриваешь процесс создания человеком себя самого. В то же время Адама создал Бог — нет ли здесь противоречия?

Мне хочется думать, что ты осознаёшь наконец себя и создателем, и творением одновременно.

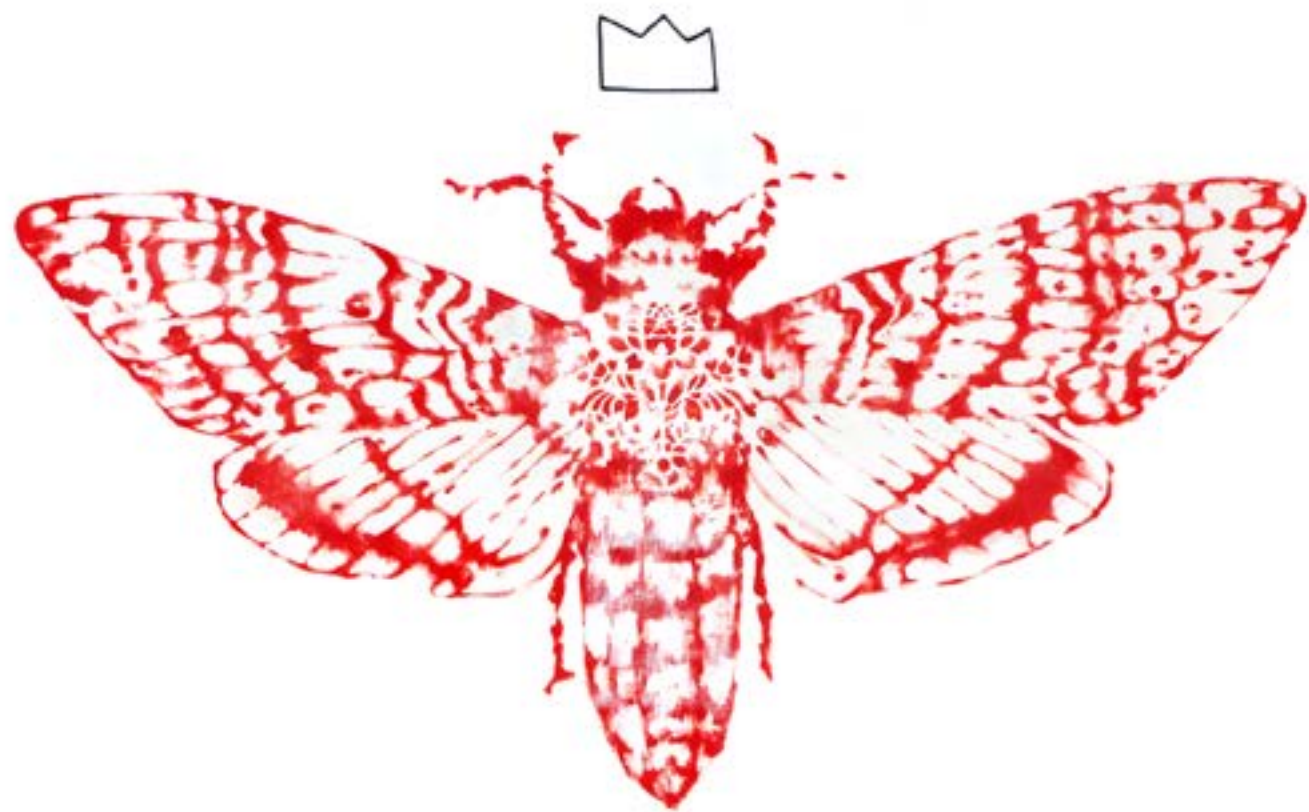
Есть ли алгоритм мыслительного процесса, через который ты проходишь перед тем, как приступаешь к работе?

Я начинаю с медитации и сбора информации. Концентрированно размышляю над чем-то и позволяю мозгу создать список ассоциаций, маршрут размышлений. Записываю это всё. Потом из списка оставляешь, например, предложение. Из него — фразу. В итоге у тебя остаётся одно или два слова, которые могут обозначить всю тему и вобрать в себя разные оттенки размышлений. Посеянное слово начинает складываться в образ, в сюжет. И в голове это всё связывается в общую историю. Дальше я начинаю собирать эскизы, часто через коллажи. Это очень напоминает ассоциативный мыслительный процесс. Из коллажа ты собираешь картину, а потом уже дело техники. Эмоции я включаю, когда пишу. Один из самых важных принципов — вовремя остановиться.

Беседовали

Антон Марьясов, Арина Пшеничная

Июль, 2020

Бабочка, пройдя все этапы на картинах и попадая в сад, превращается в цветок. Но и сад мимолётный, утерянный – как потерянный рай. Красота и прекрасное – вечно, носитель и форма – преходящие.

Ты – Геракл. Ты проходишь жестокие испытания, но умираешь из-за того, что жена заподозрила тебя в измене. Это не геройская смерть обычного человека, несмотря на то, что ты из полу-бога стал богом. В самом бытии есть заманчивая мистика. Из бабочки-однодневки в цветок-однодневку, из одного в другое.

MOON • ЛУНА

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

Сосны, скалы и фруктовые деревья вдали – символ райского положения, зоны комфорта, из которой придётся выйти. Как и Адаму с Евой пришлось покинуть зону комфорта и начать этот безумный мир.

Зенит – солнце в самой высокой точке – райский день, в котором всё цветёт. Из рая вылетает чёрный ворон – отсылка к ворону Одина, к Ною, к райскому изгнанию, к моменту начала. Это вступительная картина. В ней всё затихает, и что-то происходит внутри героя, пока он наблюдает за вороном. Красный цвет – цвет напряжения. В зените звенит тишина, человек на пороге важного решения, которое может изменить его жизнь. Затишье перед бурей.

ZENITH • ЗЕНИТ

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

SERPENT • ЯЩЕР

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

Кажется, что это демон, но по аналогии со змеем – это сам человек, который стоит перед картиной с соснами. У него закралась мысль: "А что, если всё не так, как должно быть? А что, если я не тот, кем должен быть? Что если у меня не то, что мне нужно?" Эти мысли окрашены дьявольским желанием приоткрыть, съесть яблоки познания добра и зла. Прищур, как будто человек что-то задумал, но не произносит вслух. Внутренне он принимает решение.

В этот момент человек становится Адамом, которого создал бог, но в то же время он – змий, который сам разрешил себе попробовать яблоко, шагнуть в сторону, нарушить границу. На левом плече сидит ангел, на правом бес. Он не герой, не бог, не дьявол, он одновременно все вместе, и смешение чувств заметно по выражению его лица. Это момент, когда у появляется жажда что-то менять.

Человек стоит перед выбором сделать шаг или не сделать, остаться маленьким любимым «Адамчиком» в райском саду или быть изгнанным и познать горести и прелести жизни. «Лезвие бритвы» – как весы. На одной чаше меч, чтобы биться, на другой цветы, чтобы их выращивать. Но что бы ты ни выбрал, результат будет один. Всё закончится грудой черепов под землёй, на которых снова вырастут цветы. Люди опять будут биться, убивая друг друга. Картина показывает Адаму, что его ждёт и что любой его выбор ведёт к одному и тому же итогу.

RAZOR BLADE • ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

Орфей был почти божеством. Когда в конце мифа он возвращается на землю петь грустные песни, безумные вакханки разрывают его на части и пускают отрубленную голову, лежащую на арфе, по реке. Она до сих пор плывёт по этой реке и поёт печальные песни. Это напоминает смерть Осириса в Древнем Египте. Его тоже разорвали на части и разбросали по частям света. Орфей – это символ освобождения, осознания и поглощения.

ORPHEUS • ОРФЕЙ

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

CONFESSION • ПРИЗНАНИЕ

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

Человек осознает бренность и бабочек,
и цветов. Но у него не остаётся выбора и он идёт
в этот сад.

В саду всё смешалось. Адам осознанно входит в сад, который, как он знает, живёт недолго. Но он готов наслаждаться им долгое время, потому что решился на это. Он признался себе в своей слабости и хрупкости и в том, что завтра исчезнет. Где-то было сказано, что люди знают, что могут погибнуть в любую минуту, но продолжают жить, как будто они бессмертные герои. Несмотря на мимолетность и смерть, он всё равно решается жить ярко и навсегда.

RAIN • ДОЖДЬ

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

Сделав выбор, человек окунается в процесс, но в какой-то момент оказывается рабом условий, условностей, положений, социума. Рабы задумались о жизни, их мысли, как бабочки, как душа, летают вокруг, легкие и прекрасные. Но они только мешают, пока человек остаётся в темнице тела и земного существования. Такое рабство символизирует человеческую слабость.

Человек, мучающийся в своём теле и быту – Адам после изгнания из райского сада – стал страдать, умирать, рожать детей и внуков. Он попал в рабство к земной жизни. В момент обостренного ощущения того, что всё не так, пролетает тень души, тень Психеи, всегда мешавшей бабочки. И тут он понимает, что она может многое открыть. То, что казалось злом, оборачивается чем-то прекрасным. Сначала Амур представлялся Психее страшным и ужасным монстром из преисподней, а в итоге оказался прекрасным богом любви и подарил ей крылья.

PSYCHE'S SHADOW • ТЕНЬ ПСИХЕИ

Canvas, acrylic
Холст, акрил

74 3/4 x 74 3/4 in
190 x 190 cm

Человека не существует, он слился с садом.
Остаются бабочки, размытые цветы, а он где-то там внутри, окунулся в размытый дождём сад. Сделав выбор и приняв решение, незрелая мимолётная бабочка становится взрощенным цветком, не менее мимолётным, но уже совсем иным.

SUN • СОЛНЦЕ

Canvas, acrylic
Холст, акрил

190 x 190 cm

74 3/4 x 74 3/4 in

Алексей Дубинский

Алексей Дубинский родился в 1985 году.
Живёт и работает в Москве и Тбилиси.

Образование

- 2011** Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (мастерская историко-религиозной живописи)
- 2005** Нижегородское художественное училище, факультет дизайна и архитектурной среды
- 2011** University of London, Central Saint Martins College of Art & Design (образовательные курсы)

Награды

- 2011** Martini Art Weekend

Персональные выставки

- 2022** «Книга Адама». Галерея Гридчинхолл, Московская область, Россия
- 2021** «Дневники. Жизнь Евы и другие заметки». Галерея Window Project, Тбилиси, Грузия
- 2021** «Свет звезды и лабиринт Минотавра». ММОМА, Москва, Россия
- 2018** «Взгляд на границе неба и прозы». Галерея «Триумф», Москва, Россия

Избранные групповые выставки

- 2021** Ярмарка современного искусства Cosmocoscow. Москва, Россия
- 2021** «VACATION». ММОМА, Москва, Россия
- 2020** Ярмарка современного молодого искусства blazar. Москва, Россия
- 2020** «Low lows to high highs». Галерея Window Project, Тбилиси, Грузия
- 2020** Чрезвычайное положение. Галерея «Триумф», Москва, Россия
- 2019** Библиотека. Галерея «Триумф», Москва, Россия
- 2019** Потри нос бронзовой собаки. ММОМА, Москва, Россия
- 2018** Highlights. Музей парка Горького, Москва
- 2014** Swop It. S11, Москва, Россия
- 2013** We Art Weekend Now. Галерея «Гараж/We Art», Николина Гора, Россия

Арт-резиденции

- 2013–2014** Гридчинхолл, Московская область

Художественная деятельность

- 2014–2017** Разработка концепций оформления витрин. ЦУМ, Москва

Издание осуществлено галереей
ГРИДЧИНХОЛЛ

Составители:

Светлана Гридчина
Антон Марьясов

Интервью с Алексеем Дубинским:

Антон Марьясов
Арина Пшеничная

Фото:

Алиса Тим
Александр Гридчин (старший)

Дизайн и верстка:

Анастасия Морозова

Работы художника представлены
в галерее

Gridchinhall

Московская обл.,
Красногорский городской округ,
село Дмитровское,
ул. Центральная, 23

www.gridchinhall.com
gridchinhall@gmail.com

На обложке:

Алексей Дубинский
ЛУНА, 2013-2019. Холст, акрил

Все права защищены. Любое
копирование, воспроизведение,
передача в любой форме
и любыми средствами любой
части этой книги запрещены
без письменного разрешения
владельцев авторских прав.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

PROLAB

119285, Москва, ул.
Мосфильмовская, д. 1, стр. 28

Тираж 100 экземпляров.
2022