В.А. МАЛОЛЕТКОВ

Доктор искусствоведения, профессор МГХПА им. С.Г. Строганова. Народный художник РФ. Действительный член Российской академии художеств
e-mail: valmal7@mail.ru

V.A. MALOLETKOV

Doctor of arts, professor of the Stroganov Academy (MGHPA). People's Artist of the Russian Federation. Full member of the Russian Academy of arts
e-mail: valmal7@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ КЕРАМИКЕ

THE VALUE OF THE ARTISTIC IMAGE IN CONTEMPORARY RUSSIAN CERAMICS

В статье рассматривается особое значение художественного образа в современной российской керамике; рождение трех самобытных керамических школ: московской, ленинградской и красноярской. Затрагивается проблема самобытности в творчестве, подчеркивается, что самым надежным фундаментом сохранения национальной самобытности российского общества всегда были и остаются образование, культура и религия. Без этих основополагающих элементов невозможно гармоничное существование целого народа и отдельной творческой личности.

The article discusses the special significance of the artistic image in modern Russian ceramics; the birth of three original ceramic schools: Moscow, Leningrad and Krasnoyarsk. It touches upon the problem of identity in creativity, it is emphasized that the most reliable foundation for preserving the national identity of Russian society has always been and remains education, culture and religion. Without these fundamental elements, the harmonious existence of a whole people and an individual creative person is impossible.

Ключевые слова: авторская керамика, образное мышление, национальное самосознание, декоративное искусства, школы художественной керамики.
Keywords: author ceramics, creative thinking, national consciousness, decorative arts, schools of art ceramics.

Огромное воздействие на нынешнее состояние российского декоративного искусства оказала компьютерная революция, которая способствовала бурному развитию дизайна и рекламы. Она привела к постепенному изменению художественных критериев и приоритетов в национальной культуре, снижению уровня профессионального мастерства и этических норм в современном искусстве. Сегодня это заметно влияет на творческое мировоззрение тех художников, которые подвержены искушению быстрого коммерческого успеха в искусстве любой ценой и отрицающие высокую духовную миссию Культуры.

Многие годы Россия является достойным правопреемником и хранителем культурных достижений как западной, так и восточной цивилизаций. Занимая особое геополитическое положение в мире, русское искусство отличается неповторимыми духовными, эмоциональными и пластическими качествами, которые заметно выделяют его в мировой культуре.

Россия и сегодня является неотъемлемой частью общемирового культурного пространства, включая ее современное декоративное искусство. Сегодня мы вынужденно существуем в условиях политической конфронтации, в которой активно используется огромный арсенал информационных средств воздействия на общественное сознание. Важнейшим инструментом нынешнего противостояния стала мощная культурная экспансия стран Запада. Она базируется на откровенном презрении к национальной культуре и ее постепенном подавлении и ведет к целенаправленному разрушению основ национального самосознания народов (в том числе и в искусстве). При этом, неповторимый национальный дух ловко подменяется «общечеловеческими достижениями» в области поп-культуры, которые активно насаждаются в виде «новых духовных ценностей».

Постепенная утрата национальной самобытности в творчестве сегодня представляется вполне реальной угрозой и для декоративного искусства России. Мы не должны забывать о нашем особом историче-

ском и культурном предназначении и об уникальных особенностях российского самосознания. Время показало, что самым надежным фундаментом сохранения национальной самобытности российского общества всегда были образование, культура и религия. Без этих основополагающих элементов невозможно гармоничное существование целого народа и отдельной творческой личности.

Что же можно сегодня реально противопоставить откровенной бездарности, духовному инфантилизму, невежеству, тупой агрессии и творческой несостоятельности в искусстве? Прежде всего — опору на высокие духовные идеалы и лучшие художественные традиции профессионального и народного искусства. Нашим национальным достоянием признаны высочайшие культурные достижения: от древнерусской иконописи до авангарда XX века, уникальный талант, неповторимое своеобразие, вселенская восприимчивость населяющих Россию народов, способных по-своему трансформировать любое явление мировой художественной культуры.

Развитие современного декоративного искусства невозможно без постоянной эволюции творческого процесса, без обновления содержания и языка формы, без новаций в области технологии производства. Подлинное искусство всегда представляет зрителю безбрежный океан художественных образов, метафор и аллегорий, широкий диапазон материалов, необходимых для проявления творческой индивидуальности, воли и чувства национального самосознания художника.

Изучение системы профессиональной подготовки молодых художников в культурно развитых странах мира убедило автора этих строк в том, что Россия еще недавно являлась уникальной страной, в которой существовала система полноценного художественного образования. Однако присоединение нашей страны к Болонской конвенции, на наш взгляд, нанесло заметный ущерб отечественной высшей художественной школе. В результате непродуманных реформ в этой сфере были разрушены проверенные временем эффективные, не имеющие аналогов в мире, программы серьезной академической подготовки студентов. Также были значительно сокращены учебные часы по специальным дисциплинам, что привело к заметному снижению качества обучения будущих профессиональных мастеров искусства.

Однако, несмотря на это, современное декоративное искусство в России продолжает удивлять обилием одаренных мастеров, об-

ладающих самобытным образным мышлением и достойно несущих в труднейших условиях свою творческую миссию. Первое десятилетие XXI века в российской керамике было ознаменовано появлением новых имен, создающих уникальные художественные произведения, часто не имеющие аналогов в мире. Сегодня наши художники широко используют как традиционные, так и авангардные тенденции развития, а также новые технологии (искусство объекта, видеоинсталляции, инвайромент и т.п.). Новое отношение к формообразованию заметно расширяет возможности различных керамических материалов и техник декора, приводит к появлению в искусстве оригинальных пластических и цветовых художественных форм.

Создаваемые из глины современные арт-объекты, как правило, оказывают мощное психологическое воздействие, благодаря предельной активизации геометрической формы, цветового декора, ритма и фактуры. Керамика, подобно другим декоративным материалам, становится привлекательной для новых экспериментов — соединение разных материалов и технологий. Несмотря на отсутствие социального заказа, наши художники создают достойные произведения современной художественной керамики. Однако отказ ряда художников от изобразительного языка искусства порой приводит к заметному снижению эмоциональных возможностей керамики, которые, наряду с образным мышлением, всегда были лучшими отличительными качествами ведущих российских мастеров авторской керамики. Сегодня основу пластических опытов в глине дополняют формально-игровые соотношения между цветом и формой, пространством и конструкцией. Подобные варианты керамики явно тяготеют к дизайну или к традициям русского авангарда начала XX века.

Положительной чертой лучших современных отечественных керамических произведений является образное мышление, обостренное чувство органической сути глиняного материала, выявление его тактильности и пластичной первоосновы. Ведь именно изучение природных форм помогает художнику прикоснуться к тайнам формообразования в живой природе. К сожалению, порой это приводит к поверхностной стилизации или механическому воссозданию в керамике природных форм. Широко используя технологические новации, мастера российской керамики, вместе с тем, сохраняют творческую индивидуальность и национальную самобытность в искусстве. Эти качества отличают работы худож-

ников Э.Таратуты, В.Кузнецовой, Л.Ненашевой, Ю.Леонова и А.Равкина (Москва), М.Копылкова и В.Гориславцева (Санкт-Петербург). Важно отметить, что национальное самосознание этих авторов выражается с помощью убедительной пластической формы, насыщенного колорита, глубокого содержания и высокого мастерства.

Любая эволюция творческого сознания требует от художников усилий души, ума и воли. Еще лет десять назад постановка вопроса о национальном самосознании показалась бы несвоевременной. Но, к сожалению, в российском изобразительном и декоративном искусстве негативные процессы проходят так стремительно, что невольно вызывают тревогу у всякого неравнодушного и мыслящего человека.

Примером органичного отражения национального сознания в керамике может служить композиция Н.Савиновой (СПб.) «Реставрация» (2004). В ней трогательная фигурка ангела, присевшего на уголок полуразрушенного памятника отечественной архитектуры, становится эмоционально-пластической доминантой и главным смысловым элементом произведения, призывающим нас сохранять и творчески переосмысливать лучшие достижения нашей культуры.

Также национальны по духу и изысканны по колориту фаянсовые пейзажи художника В.Гориславцева (СПб.). Они воспринимаются искренним признанием в любви к «граду Петрову». В урбанистических работах мастера преобладает документальная правда и ностальгия по прошлому, а в серии произведений, посвященных «малой родине», художник представляет собой образ зрелого мастера, обладающего собственным, глубоко народным мировоззрением.

Оригинальность творческого замысла, остро выраженный национальный характер «Богом избранного народа», органичное единство различных материалов и высокое профессиональное мастерство отличают композицию известного петербургского художника М.Копылкова «Декалог» (фарфор, кожа, металл, 2006).

Традиции русской бытовой керамической скульптуры сегодня активно продолжает в своем творчестве В.Кузнецова (Московская область). Ее работы отличают глубокое проникновение в характер изображаемого персонажа, органичное соединение скульптурной формы и насыщенной цветовой росписи. На протяжении своего творческого пути этот автор настойчиво ищет собственное пластическое выражение волнующих его проблем соединения формы, содержания и декора. С годами

Рисунок 1. В.Кузнецова. Благовещение. Керамика, роспись
Рисунок 2. В.Кузнецова. Сирень, 2013

размеры скульптурных композиций Кузнецовой заметно увеличились, но сохранили при этом наивную простоту, выразительность и художественную правду.

В творчестве московских художников Л.Ненашевой, А.Равкина и Э.Таратуты также ярко выражены черты национального самосознания. В их керамических скульптурах присутствуют убедительность художественного языка, высокий профессионализм, чувство времени и отсутствие стилизации под народные традиции. Образное осмысление национальной традиции отличает многочастную композицию О.Даутовой (Моск. обл.) «Скифский колчан» (2007). Символическим акцентом произведения здесь становятся древние колчаны с металлическими стрелами, увенчанные глиняными наконечниками.

В современной российской керамике сегодня активно появляются совершенно новые эстетические категории, которые меняют первородные пластические свойства глины и создают качественно новые объекты современного искусства. Особую популярность в российской керамике также приобрели древние техники декора и обжига (японская «раку», «се-

ладон» или американская техника обжига в восстановительной газовой среде). При этом создание керамических произведений сегодня часто сопровождается подключением зрителя к процессу творчества, благодаря активному воздействию на него синтеза формы, ритма, цвета и декора.

Сегодня в творческой практике художников все чаще используются новые технологии и творческие эксперименты, которые нередко меняют, казалось бы, навсегда сложившиеся представления об окружающем нас мире. Но отказ от изобразительности, к сожалению, нередко приводит к примату в современных керамических произведениях холодной рациональности и жестких ритмов, противоречащих органической сути глины.

В ряде случаев обострение конструктивных качеств материала и геометрия форм помогают созданию образа сложного, полного конфликтов и противоречий, Времени. Порой это порождает скучно-головную рациональность, ведет к отсутствию живых эмоций и доминированию в пластичной по своей природной сути глине, выхолощенной бездуховности, имеющей мало общего с российским национальным Духом. Однако работы большинства ведущих мастеров керамики демонстрируют расширение возможностей современного искусства и открывают неисследованные стороны древней керамики с помощью новейших технологий. Например, работы А.Пашт-Хана (Красноярск) отражают активное отношение автора к проблемам использования видео-арта в современной авторской керамике. Высоким профессионализмом также отмечены работы Г.Антиповой, Е.Хлендовской и Т.Эпик, в которых доминируют характерные особенности российской керамики в новых исторических реалиях. Богатый опыт, накопленный московскими художниками, позволяет им успешно решать разнообразные творческие задачи при создании арт-объектов, видеоинсталляций, декоративных композиций, скульптуры, монументальных произведений для архитектуры. Универсальность, богатые пластические и цветовые возможности цветной глины сегодня привлекают художников самых различных направлений и стилей.

Серьезные финансовые вложения в национальную культуру и успешные выступления отечественных художников на международной арене в 70–80-е годы XX века способствовали мощному расцвету авторской керамики и рождению трех самобытных керамических школ: московской, ленинградской и красноярской. В керамике шел активный

процесс обновления и поиска новых средств художественной выразительности. Совершенно по-новому художники выявляли особенности древнего материала, богатейшие возможности синтеза формы, цвета и пространства, рождения в глине новых тем и сюжетов.

Российская авторская керамика XXI существенно отличается глубиной творческого замысла, выразительностью художественного образа, романтическим либо философским отношением к миру и высоким профессиональным мастерством. Лучшие мастера московской школы керамики более всего тяготеют к органике скульптурной формы, серьезному освоению пластических и пространственных проблем, убедительному соединению формы, цвета и пространства. Проникновение в суть художественного образа, глубина, человеческая теплота и чувство масштаба стали отличительными свойствами керамических произведений столичных мастеров.

Для ведущих художников Санкт-Петербурга на первом плане всегда стояли проблемы конструкции, приемы формообразования, повышенный интерес к структуре и графической росписи по белой эмали и творческое переосмысление богатого наследия мировой культуры.

Художники красноярской школы керамики особый акцент делают на новое прочтение мифологических и знаковых первооснов искусства далеких предков, бережно относятся к народным традициям, оригинально соединяют глину с традиционным для Сибири деревом.

Большое влияние на развитие российской керамики также оказывают творчество ведущих художников мира и новейшие открытия в области формообразования, цвета и декора. Сегодня в нашей керамике рождаются художественные направления, отражающие эстетические новые потребности времени. Современные технологии и индивидуальные приемы декорирования также существенно воздействуют на формирование нового образа художественных произведений, созданных из древнейшего на земле материала-глины.

Наличие ярких творческих личностей в сочетании с высоким мастерством и широкими возможностями материала позволяют сегодня рассматривать художественную керамику России как совершенно самостоятельный вид современного искусства, по праву занимающий в нем собственную нишу.

Высокие эстетические качества, экологическая чистота, прочность и низкая себестоимость превратили глину в незаменимый ма-

териал для создания не только функциональных, но и высокохудожественных произведений современной авторской керамики. Долгий и непростой путь, пройденный ведущими мастерами отечественной керамики за полвека, — это путь эволюции от сосуда до философских произведений, несущих в себе высокую художественную культуру, глубину и остроту мышления. В современном искусстве авторская керамика обладает собственным творческим лицом.

На мировой арене произведения художников России всегда отличаются своей гуманистической направленностью, серьезными эмоционально-образными поисками, которые органично сосуществуют с формальными, цветовыми и пластическими поисками. Сложный, во многом противоречивый внутренний мир нашего современника и ныне является главной темой и высшей эстетической категорией современной керамики. Сегодня, находясь в сложных условиях, ведущие российские художники с успехом участвуют в трудном, но благородном процессе создания произведений, несущих в себе духовные, нравственные и эстетические категории, без которых не существует подлинно художественное произведение искусства.

Библиография:

1. Мастера Строгановской школы. 1945–2015. Издание в двух томах. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2015.

2. *Малолетков В.А.* Современная керамика мира (Творческий опыт последней трети XX — начала XXI в,). М., 2010.

3. *Малолетков В.А.* Новые тенденции в русскоц декоративной керамике начала XXI века. // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2008, № 1.

4. *Смоленкова Ю.А.* Поиск пластической формы. Строгановская школа скульптуры в 60–70-е годы XX века // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2016, № 3 С. 153–159.