В.А. Малолетков

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ

Статья посвящена различным школам отечественной художественной керамики на рубеже XX–XXI веков и направлениям их развития. В ней также уделяется внимание проблемам подготовки мастеров декоративного искусства в контексте изменений, произошедших в последние годы в российском художественно-промышленном образовании. При этом, в данной статье авторская керамика рассматривается как совершенно самостоятельный вид современного искусства, занимающий в нем собственную творческую нишу.

The article is devoted to the study of ceramics at the turn of the 20th and 21st centuries and the directions of their development. It also pays attention to the problem of training masters of decorative art in the context of changes that have occurred in recent years in Russian art and industrial education. In this article, author's ceramics is viewed as a completely independent type of contemporary art, occupying its own creative niche in it.

Ключевые слова: художественная керамика, декоративное искусство, национальное самосознание, художественно-промышленное образование, школы художественной керамики.

Keywords: Art ceramics, decorative art, national identity, artistic and industrial education, schools of art ceramics.

Заметное воздействие на нынешнее состояние российского декоративного искусства оказала компьютерная революция, которая также 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 декоративном искусстве. Сегодня это особенно отличает творческое мировоззрение художников, подверженных искушению быстрого коммерческого успеха в искусстве любой ценой и отрицающих высокую духовную миссию Культуры.

Более тысячи лет Россия является достойным правопреемником и хранителем культурных достижений как западной, так и восточной цивилизаций, занимая при этом особое геополитическое положение в мире. Благодаря этому, русское искусство всегда отличается неповторимыми эмоционально-пластическими качествами, которые заметно выделяют его на мировой арене.

Россия и сегодня является неотъемлемой частью общемирового культурного пространства со всеми вытекающими последствиями для ее уникального декоративного искусства. Сегодня мы существуем в условиях политической конфронтации и использования огромного арсенала информационных средств воздействия на общественное сознание. Важнейшим инструментом нынешнего противостояния стала мощная культурная экспансия стран Запада. Она базируется на откровенном призрении к народной культуре, ее постепенном подавлении и завершается целенаправленным разрушением основ национального самосознания. При этом, неповторимый национальный дух народа ловко подменяется «общечеловеческими достижениями» в области современной поп-культуры, которые активно насаждаются в виде «новых духовных ценностей». Постепенная утрата национальной самобытности в творчестве сегодня представляется нам вполне реальной для декоративного искусства России. На очередном витке исторического развития мы должны помнить о нашем особом культурном предназначении и уникальных особенностях российского самосознания. Время показало, что самым надежным фундаментом сохранения национальной самобытности России всегда были: образование, культура и религия. Без этих основополагающих элементов невозможно гармоничное существование целого народа и отдельной творческой личности. К сожалению, отношение нынешних

российских властей к собственной великой национальной культуре и декоративному искусству отличает отсутствие политической стратегии и воли.

Что же можно сегодня реально противопоставить духовному инфантилизму, бездарности, невежеству, тупой агрессии и творческой несостоятельности в искусстве? Во-первых, 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 изобразительного 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 воли, индивидуальности и чувства национального самосознания художника.

Изучение системы профессиональной подготовки молодых художников в различных странах мира убеждает в том, что Россия является уникальной страной, в которой была сохранена система полноценного художественно-промышленного образования. Однако присоединение нашей страны к Болонской конвенции нанесло заметный ущерб отечественному высшему художественному образованию. 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 может привести к заметному снижению качества обучения профессиональных мастеров декоративного искусства.

В связи с этим стоит напомнить о том, как построена система профессионального обучения в таком огромном государстве, как

Индия. Еще в древние времена индусы с гениальной простотой определили неразрывную взаимосвязь Природы, Творчества и Образования в виде равнобедренного треугольника, лежащего на плоскости. Здесь все зависит от того, что находится на вершине, а что — у основания этого треугольника. Существуют три модели развития, которые дают совершенно разные результаты. Когда на вершине этого треугольника находится Природа, это приводит к рождению Искусства великого Духа, Гармонии и Красоты. Во второй модели вершину пирамиды занимает Художник, обладающий яркой индивидуальностью в искусстве (например, титаны Возрождения или великие экспериментаторы XX века). В третьей модели на вершине треугольника находится Школа, что приводит к ослаблению творческого «эго» в процессе отражения окружающей Природы. Важно отметить, что каждый человек имеет при этом возможность выбрать любую из представленных моделей.

Также вызывает интерес многолетняя практика финансовой поддержки властями широко развитой индустрии народных художественных промыслов Индии, приносящей государственной казне значительные валютные доходы от экспорта произведений декоративного искусства. Еще более удивительно, что в индийских художественных промыслах занято более двадцати миллионов мастеров высокой квалификации, ярких носителей лучших национальных традиций в декоративном искусстве.

Однако современное декоративное искусство в России продолжает удивлять обилием одаренных мастеров, честно несущих в труднейших условиях свою творческую миссию. Так, 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.

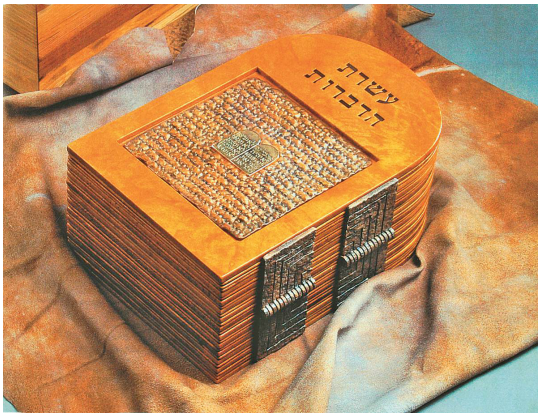


Рисунок 1



Рисунок 2

Создаваемые из глины современные арт-объекты, как правило, оказывают (особенно на неискушенного зрителя) 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 порой отказ ряда художников от изобразительного языка искусства приводит к заметному падению эмоциональных возможностей керамики, которые, наряду с образным мышлением,всегда были лучшими отличительными качествами ведущих российских мастеров авторской керамики. Сегодня в основе пластических опытов в глине лежат 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 керамических произведений является 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. Особенно преуспели в этом вопросе американские художники, которые, не мудрствуя лукаво, просто делают оттиски в гипсовых формах и механически воспроизводят в керамике методом формовки или шликерного литья.

Широко используя технологические новации последних лет, мастера российской керамики, вместе с тем, сохраняют творческую индивидуальность и не забывают о национальной самобытности в искусстве. Эти качества отличают работы художников 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 не своевременной. 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 отличает 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 отличает 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, 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», «селадон» 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 в 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. Когда-то керамические работы великих мастеров XX

века (П.Пикассо, Ф.Леже, Х.Миро) стали лучшим подтверждением безграничных возможностей этого уникального материала и способствовали рождению таких талантливых мастеров керамики, как А.Задорин и А.Гущин (СПб.).

Серьезные финансовые вложения в национальную культуру и успешные выступления отечественных художников на международной арене в начале 70-х годов XX века способствовали мощному расцвету древнего материала и рождению трех самобытных школ художественной керамики: прибалтийской, московской и ленинградской. Художники прибалтийской школы основной акцент делали на создание точно выверенной пластической формы, предельное выявление тектоники и природной сути керамической глины. Особенно важная роль здесь отводилась технологии, различным техникам декора и обжига керамики. 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.

Современная российская керамика 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 оказывает 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, давно и по праву занимающий в нем собственную нишу.

Высокие эстетические качества, экологическая чистота, прочность и низкая себестоимость превратили глину в незаменимый материал 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. Однако, при этом, следует опасаться и негативного влияния процессов всемирной глобализации, которые приводят к разрушению национальных традиций в современном отечественном искусстве.

На мировой арене произведения художников России всегда отличаются своей гуманистической направленностью, серьезными эмоционально-образными поисками, которые органично сосуществуют с формальными и 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.

P.S. На наш взгляд, самые плодотворные творческие процессы в отечественном изобразительном искусстве (подчеркиваю слово «изобразительное») происходят сегодня в объемно-пространственных видах творчества: скульптуре, декоративном искусстве и дизайне. Однако этот уникальный для традиционно-живописной культуры России феномен ничуть не отменяет важность проблемы о сохранении национальной самобытности в таком многонациональном государстве, как Российская Федерация.

Библиография:

1. *Андреева Л.* Керамика-75. Тенденции и принципы // ДИ СССР. — 1976. — № 3.

2. *Воронов Н.* О красоте и пользе (по страницам журнала «Декоративное искусство СССР»). — М., 1974.

3. *Крамаренко Л.* Отечественное декоративное искусство XX века. — М., 2009.

4. *Крамаренко Л.* От сосуда — к декоративной пластике // Сб.: Декоративное искусство. — 1986. — № 8.

5. *Малолетков В.* Современная керамика мира. Творческий опыт последней трети XX — начала XXI века. — М., 2010.