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

ОСНОВНЫЕ ЖАНРЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКЕ XXI ВЕКА

MAIN GENRES IN RUSSIAN CERAMICS OF THE XXI CENTURY

Автор рассматривает основные жанры отечественной керамики: пейзаж, натюрморт, портрет, религиозную тематику, приводит имена художников и анализирует их произведения.

The author examines the main genres of Russian ceramics: landscape, still life, portrait, religious themes, gives the names of artists and analyzes their works.

Ключевые слова: декоративная керамика, жанры современного искусства керамики.
Key words: decorative ceramics, genres of contemporary art of ceramics.

Огромный опыт, накопленный в мировой керамике XX–XXI века подтвердил, что в ней можно успешно решать самые разнообразные творческие задачи: создавать скульптуру, декоративные композиции, арт-объекты, инсталляции и крупные монументальные произведения. Послевоенный период был ознаменован новым отношением художников к древнему материалу; стремлением выявить его архаическую суть, рукотворность, фактуру, конструктивные, пластические, цветовые и мо-

нументальные качества. Универсальность, богатые пластические и цветовые возможности керамики привлекали к нему выдающихся мастеров XX века: П.Пикассо, А.Матисса, Х.Миро и Ф.Леже, которые превратили этот древний материал в самостоятельный вид искусства.

Традиционные жанры в современной керамике России по-прежнему занимают ключевое место, несмотря на появление новых технологий, арт-объектов, видео-арта и инсталляций.

Натюрморт и пейзаж

Среди других жанров особенно заметен интерес художников России к натюрморту, стремление к поиску в нем новых средств художественной выразительности. Так, в работе Н.Бодриковой «Цветы» (2002) тема эволюции цветка претерпевает сложные метаморфозы и становится поводом для творческой фантазии. Художница трактует образ цветка в виде вазы. Пластической доминантой здесь становится вертикальный объем вазы, на которой написаны красные цветы. Дополнением композиции становится выполненный из металла цветок.

В основе панно А.Удальцовой (Москва) «Коррозия» (2004) лежит образ старого, многое повидавшего на своем веку, чайника, силуэт которого покрыт множеством «ран». Благодаря владению сложной техникой росписи цветными красителями, художница избегает имитации в керамике других материалов и приемов письма.

В работе Т.Борисовой (Московская область) «Город» (2002) контррельефный рисунок удерживает яркие цветовые пятна глазурей от взаимного смешения. Композиция построена на сочетании четких геометрических сосудов, точно вкомпонованных в форму блюда.

Богатые цветовые возможности майолики лежат в основе «Натюрморта» (2004) И.Герасимова (Москва), который покрывает поверхность изделия цветными глазурями и затем использует технику «сграффито». Во время обжига они создают живописные эффекты, а очертания предметов приобретают мягкие силуэты.

В пласте «На берегу» (2005) Н.Корчемкиной (Пермь), который отличается сдержанным колоритом, присутствует ощущение бесконечности пространства, пластическим акцентом которого стала чайка, одиноко стоящая на груде камней.

Композиция блюда Л.Ивановой (Москва) «Сельский пейзаж» (2007) свидетельствует о культуре автора в технике росписи и тонком

понимании построения пространства, в котором художница достигает гармонии изобразительных средств и ощущения воздушной среды. Особенно выразительно написан натюрморт, состоящий из фарфорового чайника, низкой вазы и лежащих на столе свежих фруктов.

Наблюденностью и теплотой отмечен натюрморт М.Фаворской (Москва) «Букет цветов» (2007), который демонстрирует свободное владение керамическим материалом, умение найти точный изобразительный язык. Данную работу отличает чувство свежести и умение сохранить в «мертвой натуре» пульс окружающей жизни.

В блюде «Зимние деревья у Андроникова монастыря» (2003) В. Сидоров (Москва) передает сумеречное состояние московского пейзажа с темными силуэтами старых деревьев. Это ощущение дополняет вписанный в центр композиции фрагмент Андроникова монастыря.

В настенном пласте В.Сидорова «Ворон» (2004) пейзаж органично вкомпонован в форму квадрата. В нем появляются черты эпического обобщения и контраст между снежными далями и одиноким вороном.

Е.Скворцова (Москва) в работе «Пейзаж с беседкой» (2007) соединяет ландшафт и элементы архитектуры. Этот «ход» вызывает интерес, но дисгармоничное цветовое решение пейзажа, к сожалению, разрушает изобразительную плоскость керамического пласта. Следует отметить, что в современной отечественной керамике все чаще проявляется новый подход художников к проблемам формообразования и росписи керамических изделий.

Портрет в керамике

Важное место в творчестве художников России занимает портретный жанр. Примером служит остро характерная работа И.Помеловой (Московская область) «Старик» (2006), в котором художница сознательно утрирует характерные черты и обостряет художественный образ. Образ старика отличается цельным восприятием формы, умением проникнуть во внутренний мир пожилого человека.

Иной трактовкой образа отмечена работа «Колыбельная» (2003) М.Огурцовой (Ярославль), создавшей убедительное авторское произведение. Достоинством работы стал современный изобразительный язык, умение художницы по-своему раскрыть тему и насыщенная декоративная роспись яркими глазурями. Активная цветовая гамма стала новой чертой в творчестве молодых керамистов России.

Освоение наследия русского авангарда 20-х годов характерны для работы А.Шабаевой (Москва) «Александра» (2002), которая отмечена органическим единством цвета и формы. Спокойно и без внешней позы она восседает на старом, расписанном сундуке – хранителе личных вещей и жизненной памяти одинокой женщины с полными натруженными руками. В колористическом решении скульптуры молодая художница достигла убедительной гармонии между национальной традицией и поиском новых средств образной выразительности.

Работу В.Сидорова (Москва) «Калмык» (2004) отличает архитектоника построения. Художник подметил здесь черты многовековой укладности и традиций, которые выражены в образе и прическе молодого человека, устремленной вверх и создающей выразительный силуэт. Данную работу отличает цельность восприятия и мастерство художника.

В портретах В.Кузнецовой (Московская область) органично уживаются наблюдательность, теплота, острая характеристика изображаемых персонажей с наивной манерой исполнения. Большой удачей художницы стала двухфигурная композиция «Долгожданный наследник» (2002), в которой традиционный в искусстве мотив материнства художница перевоплощает в идею отцовства. Напряженно-тревожное состояние в скульптуре подчеркивает скупое цветовое решение, ограниченное монохромной коричневой росписью.

В жанре портрета идет активный процесс освоения новых средств выразительности, стремление керамистов выразить вечные духовные ценности. Пристальное внимание художников обращено к образу и сложному внутреннему миру человека, а их работы сохраняют национальную самобытность, образную глубину и высокий профессионализм.

Бытовой жанр

В современной русской керамике бытовой жанр занимает одно из ведущих мест; в нем отражаются социальные, материальные, общественные и личные перемены в современной жизни. Например, в работе «Женщина с сумкой» (2007) Л.Ненашева (Москва) создала образ простой женщины, оказавшейся по вине государства в объятиях дикого рынка. Выразительность скульптурной формы здесь дополняет лаконичная подкраска, выполненная в сдержанной цветовой гамме.

Героиня композиции Т.Бересневой (Москва) «Прогулка» (2000) в ожидании житейских перемен окружена птицами, цветами и кошка-

ми. Скульптурная форма здесь совмещена с функцией вазы, цветовая роспись которой характерна минимализмом изобразительных средств.

Бытовой жанр в произведениях М.Фаворской (Москва) по тематике и формообразованию близок к работам народных мастеров. Такова работа «Яблочный спас» (2006), роспись которой отмечена незатейливой гармонией и жизненной правдой.

Работы А.Равкина (Москва) отличает любовное отношение к деталям, которые точно передают атмосферу послевоенного времени. Примером служит скульптура «Голубятники» (2006) – бытовая сценка из далеких годов, воплощенная в новом веке. Художник умело «реставрирует» ушедшую эпоху с характерной одеждой уже далеких лет.

В блюде О.Артемовой (Москва) «Купальщица» (2007) изображена сцена купания в речке трех молодых женщин. Художница компонует незатейливую жизненную сцену в форму круга, отмеченную живописно-графическими достоинствами и хорошей техникой росписи.

Бытовой жанр занимает место в работах Ю.Леонова (Сергиев Посад). Особенно убедительна скульптура мастера «Коровы» (2007). Художник оригинально применяет здесь прием сквозной прорезки формы, усиливающий пространственное звучание объемов.

В скульптуре Н.Прудниковой (Москва) «Девушка на гусе» (2007) подкупает фантастическое смещение привычных размеров птицы и женской фигуры, свободная лепка и многоцветовая роспись.

В работе «Обнаженная I» (2003) И.Герасимов (Москва), исходя от натуры, избегает деформации реального изображения. Здесь язык станкового искусства органично сочетается с декоративным материалом.

Бытовой жанр занимает важное место в российской керамике, которая на фоне произведений современного мирового декоративного искусства сохраняет яркую национальную самобытность.

Анималистика в керамике

Жанр анималистики также популярен в творчестве современных российских керамистов. Например, блюдо Г.Корзиной (Москва) «Собака и бабочка» (2004) характерно мастерством владения подглазурной росписью, умением точно выразить художественный образ. Художница создает лаконичное, полное любви к животным произведение, в котором говорит на собственном изобразительном языке, умело дополняя его использованием специфических средств керамики.

А.Белашов (Москва) верен глубокому проникновению в характер изображаемых зверей, умению передать их индивидуальные черты. Точную характеристику изображаемого персонажа художник сочетает с лаконичным решением окружающей среды. Так, в скульптуре «Морской котик» (2007) он превращает плинт в нагромождение льдин, на которых одиноко сидит крошечная фигурка морского котика.

Работы О.Чесноковой (Московская область) тесно связаны с традициями народного искусства, умением по-новому решать в керамике современные проблемы. Изделия мастера имеют предельно напряженную форму; и это напряжение — результат глубокого проникновения в суть изображаемого явления, изучения окружающей природы. Скупая форма здесь обогащается орнаментальной росписью, создает контрастное равновесие черного и белого цветов.

Скульптуру Г.Корзиной (Москва) «Такса» (2006) отличает точное понимание конструктивно-пластических особенностей собаки. Лепка мастера лаконична, предельно обобщена и лишена внешнего правдоподобия. Художница отказывается от блеска глазури, а серо-голубой тон фарфорового черепка проявляет характер формы.

В работе Т.Шульц (Москва) «Лежащая собака» (2004) цветовая роспись активно «поддерживает» форму изделия.

Скульптуру С.Могутиной (Московская область) «Рыбы» (2004) отличает гармоничное сочетание формы и цвета, яркая гамма глазурей здесь не подавляет выразительность формы.

В работе «Кенгуру» (2004) московской художницы А.Створы основные элементы выполнены на гончарном круге, а затем соединены в единую скульптуру. Художница сочетает традиции народного гончарства с современными принципами мышления и в результате создает стилистически убедительную, цельную работу, в которой органично соединилась пластическая форма, цвет и содержание.

Условная трактовка образа животного характерна для пластики «Кот на спине» (2001) московской художницы Н.Бодриковой, которая предельно обобщает образ животного и дополняет его яркой росписью цветными глазурями.

Сочетание изобразительной символики и орнамента характерно для блюда О.Даутовой (Московская область) «Орел с рыбой» (2007). Работа лишена сюжетной трагедии и отличается затейливым рисунком, вписанным в форму круга. Лаконичный изобразительный язык здесь

построен на сочетании золотистых, белых и черных цветов, образующих сложно-заплетенный сюжет.

В арсенале В.Ореховой (Москва) — глубокое изучение традиций итальянской майолики, дополненное современным пониманием пространства на керамической плоскости. Художница соединяет пространственную глубину и плоскостную орнаментально-графическую роспись, расположенную по краю фаянсового блюда. В блюде «Журавли» (2005) В.Орехова убедительно передает состояние пейзажа, разворачивает на поверхности блюда станковую панораму. Анималистический сюжет здесь органично включен в окружающую среду и является неотъемлемой частью природного мира.

Жанр анималистики вызывает активный интерес современных художников России, которые выражают его в разных формах, различных керамических материалах и техниках декора.

Религиозные мотивы в керамике

Идеологический вакуум в российском обществе начала 90-х годов в искусстве выразился в снижении художественных критериев. Поэтому закономерным явлением нового века стало возрождение интереса к религиозной теме в творчестве художников-керамистов. Примером служит арт-проект М.Копылкова (СПб.) «Декалог» (2005), в котором, наряду с фарфором, автор использовал кожу, дерево и металл.

В проекте «Декалог» материал, цвет, форма буквы еврейского алфавита М.Копылков превратил в выразительные художественные средства. Перевод Заповедей на язык современной керамики стал оригинальной культурной метафорой, так как количество языков, на которых Десять Заповедей читаются людьми, не поддается подсчету…

«Декалог» художника открыл новую страницу в керамике XXI века. Художник умело соединил различные материалы: древний текст и древнейший на земле материал — керамику; эту сложную задачу он выполнил на высоком техническом уровне.

Библейские сюжеты заняли важное место у Л.Солодкова (СПб.). выполненных из фарфора в технике подглазурной росписи. Керамическая икона мастера «Покров» (2003) отмечена ясностью композиции, убедительностью силуэтов и цветового декора.

В скульптурах О.Скубченко (Москва) «Никола Можайский» (2007) и Т.Бересневой (Москва) «Изумленный ангел» (2002) органично

соединились духовное содержание, образно-пластический строй и эмоциональный мир художников. Эти работы раздвигают границы религиозного канона и вносят в него черты конкретной творческой личности современного мастера.

В рельефе Л.Ненашевой (Москва) «Троицын день» (2005) разрабатываются приемы построения церковного пространства на плоскости изделия. Творческой находкой здесь стал прорвавшийся из-под купола храма луч солнечного света, освещающий одиноко стоящую под сводами храма фигурку ребенка. Этот лучик — символ надежды, ниспосланной Всевышним с неба, на российскую землю.

В блюде «Пир у Симона Фарисея» (2004) В.Булыгина (Московская область) убедительно вписывает многофигурный сюжет в форму круга, используя сдержанное графическое решение. Роспись отличается свободой и простотой, сохраняя влияние здоровой основы народного искусства.

В керамической иконе «Святые Кирилл и Мифодий» (2002) костромской художницы И.Сергеевой образы просветителей индивидуально-портретны, полны внутренней веры и сосредоточенности; фигуры обладают чертами монументальности, четким силуэтом и убедительным цветовым решением.

Примером использования языка актуального искусства служит блюдо «Ангел» (2004) Л.Борисова (СПб.). Лаконичный силуэт и цвет образуют здесь символический знак, изобразительную формулу, точно выражающую его творческий замысел. Л.Борисов, умело используя иконографический канон, освобождает образ от религиозного содержания, превращая его в объект современного искусства. Цветовая палитра художника аскетична и ограничена красной и синей красками. Образ ангела здесь превращается в голубой мираж, в центре которого помещен красный круг, вызывающий ассоциацию с мишенью. Такая трактовка вносит трагический аспект в религиозный сюжет.

Керамика Н.Савиновой отмечена новой чертой — появлением большого числа крылатых ангелов, которые воспринимаются домашними «хранителями очага». Тема времени позволила Н.Савиновой создавать жанровые ансамбли, в которых главными героями произведений становятся ангелы и часовые механизмы. В этом керамическом театре важную роль играют зеркала, свечи, окна, подиумы, занавески и колонны, служащие сценографическим антуражем.

Художник А.Камардин (Тверь) говорит о вечных духовных ценностях на современном языке керамики, полном сложных ассоциаций и метафор. Так, символическое значение приобретает керамическое яблоко в композиции «Яблочный Спас» (2004). Также выразительно образное решение пласта «Улыбка Будды» (2005), построенное на сложной фактуре и цветовой гамме.

Религиозная тематика в XXI веке также заняла прочное место в отечественной архитектурной керамике; широкое распространение в России получило создание керамических иконостасов и икон для интерьеров православных храмов. Творческое освоение художниками великих образцов религиозной культуры достойно противодействует духовной деградации современного искусства, потере им глубокой нравственной основы, красоты и идеалов.

Список литературы

1. *Андреева Л.* XX век в перспективе истории Авангард и традиции. // Каталог «Русский фарфор». — Москва, 1995.

2. *Воронов Н.* От чистой формы к изобразительности, // «ДИ СССР», № 4, 1973.

3. Керамика в архитектуре. //«Архитектура, строительство, дизайн», № 2 (47), 2007. С.54.

4. *Крамаренко Л.* О самоценности декоративной керамики. Науч.сб. НИИ РАХ. — Москва, 2004.

5. *Малолетков В.* Монография «Современная керамика мира (творческий опыт последней трети XX – начала XXI вв.». — Москва, 2010.