В.А. МАЛОЛЕТКОВ
Академик РАХ, доктор искусствоведения, профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: lenkamal@mail.ru

V.A. MALOLETKOV
Academician of the Russian Academy of Arts, Doctor of Art History, Professor of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: lenkamal@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_2_23_28

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННОЙ АВТОРСКОЙ КЕРАМИКИ В РОССИИ

THE EXPERIENCE OF USING ANCIENT TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF MODERN AUTHOR'S CERAMICS IN RUSSIA

Автор анализирует проблемную ситуацию в современной авторской керамике, снижение художественного уровня произведений и предлагает пути для дальнейшего развития современной российской керамики: повышение требовательности художников к результатам творчества и возрождение профессиональной критики, сохранение и возрождение мастерских, а также систематические опыты по овладению традиционными и новейшими технологиями.

The author analyzes the problematic situation in modern author's ceramics, the decline in the artistic level of works and suggests ways for the further development of modern Russian ceramics: increasing the demands of artists to the results of creativity and the revival of professional criticism, the preservation and revival of workshops, as well as systematic experiments on mastering traditional and new technologies.

Ключевые слова: авторская художественная керамика, декоративное искусство, керамическая промышленность.
Keywords: author's artistic ceramics, decorative art, ceramic industry.

Последнее десятилетие XXI века было отмечено повышенным интересом современных европейских и американских художников, работающих в области авторской художественной керамики, к историческим, уникальным технологиям, материалам, рецептуре. Это увлечение достигло и берегов России. Оно «зацепило» художников Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов. Подтверждением тому служит проходившая в ноябре 2019 года международная научная конференция «Современная российская керамика. Взаимодействие направлений декоративного искусства: керамика и стекло. Художественная идентичность и интернациональный контекст» и изданные материалы [1].

Сегодня молодых художников привлекает решение менее сложных эмоционально-образных и пластических задач в керамике, которые еще недавно составляли основу авторского художественного произведения. Едва ли не единственной творческой задачей стало выявление структурных и технологических качеств различных сортов керамических материалов, особенно шамотной глины. Конечно, эти поиски способствуют популяризации керамики, особенно в среде непрофессионалов и любителей этого древнейшего на земле материала. Но при этом заметно поднимается высокая художественная планка современного декоративного искусства. Отсутствие точно сформулированных творческих критериев и серьезной профессиональной критики в СМИ и даже современной художественной среде также способствует постепенному размыванию профессиональных убеждений и творческих оценок.

К сожалению, два года назад была фактически ликвидирована основная творческая база российской авторской керамики — экспериментальный творческий комбинат ЭТПК «Воронцово» в Москве. Более полувека он был важным консолидирующим производством, на котором постоянно трудились художники самых разных творческих убеждений и художественных направлений в современном монументальном и декоративном искусстве. Думаю, потеря этой уникальной творческой базы уже оказывает самое негативное влияние на будущее развитие отечественного декоративного искусства и еще больше понизит высокий профессиональный уровень отечественной авторской керамики.

Именно поэтому следует сегодня напомнить всем нам о позитивных примерах творческого сотрудничества российских мастеров керамики последних лет.

Таким заметным событием в культурной жизни нашей страны был проходивший в 2015 году в городе Уржуме V симпозиум керамики. В его работе участвовали художники: В. Малолетков, П. Миллер, А. Створа, Н. Бодрикова, Н. Полянская, М. Фофанова, Д. Холево (все — Москва), Т. Новоселова, В. Швецов, В. Бокастова (все — Санкт-Петербург), В. Кузнецова, К. Базлова, А. Филиппова, Т. Борисова (все — Московская область), Е. Сластникова (Челябинск) и Е. Опалева (Киров).

Для работы участников организаторы пленэра предоставили белую и красную шамотную глину, цветные глазури и электрические печи. Обжиг готовых керамических произведений в технике «раку» и проходил в металлической бочке (обложенной изнутри огнестойкой футировкой) с помощью газовой горелки. Во дворе Вятского художественного музея выкопали ямы, необходимые для восстановительной стадии обжига. Дело в том, что сложные цветовые эффекты на поверхности глины достигаются с помощью дровяных опилок, которыми наполняются ямы, вслед за раскаленным изделием, а затем плотно закрываются для полной герметизации металлическими крышками.

Древняя японская техника обжига «раку» применяется более шестисот лет и требует высокой квалификации и специального обучения, поэтому трудоемкий и опасный обжиг работ проводил многоопытный В. Швецов, к которому позже присоединились П. Миллер и Д. Холево.

Керамика — дело коллективное, она требует усилий разных специалистов, поэтому на симпозиумах сегодня популярна работа художников над совместным произведением [2]. Так, монументальную ландшафтную скульптуру (по эскизу В. Кузнецовой) создавали все участники Уржумского пленэра…

Заключительным аккордом V симпозиума стал открытый газовый обжиг этой композиции в центральном парке города. Фантастическое огненное действо, произведенное художниками, вызвало огромны интерес жителей и гостей города. Обжиг проходил в течение четырех часов, и его максимальная температура достигла 1130 ° С. Такую «языческую» огненную инсталляцию жители Уржума видели впервые за четыреста пятьдесят лет существования города.

Проведение подобных творческих симпозиумов в наше очень сложное время важно для сохранения культурного пространства России,

поддержания традиционных и новых технологий, необходимых для повышения уровня нашей художественной керамики. Однако обновление художественного языка невозможно совершить без фундаментальных основ Искусства: Таланта, Мастерства, упорного труда, а также без наличия яркой творческой индивидуальности и национальной самобытности, глубоких знаний и чувств в душе Художника.

Всемирная глобализация и тотальная компьютеризация общества, увы, показали миру свою мощную разрушительную силу. Прежде всего, это привело к постоянному уничтожению национальных мировых культур, резкому падению высокого уровня нашего академического образования и усреднению личности, особенно молодых художников. Безусловно, компьютерные технологии обладают, не отрицаю, широкими информационными и вспомогательными возможностями. Но их результатом стали заметное ослабление творческой энергии, трудоспособности, леность ума, ограниченность поиска и фантазии в композиции, которую считаю вершиной творческого процесса во все времена. Даже при освоении академических дисциплин студентами необходимо основной акцент делать на формировании их активного творческого мышления.

Отсутствие Разума, Таланта и Мастерства в современной авторской керамике невозможно подменить самой совершенной технологией лепки, росписи, обжига. Ведь оригинальность композиционного мышления и высокое мастерство, неразрывные связи художественного образа с формой, цветом и пространством — именно эти качества всегда заметно отличали работы лучших российских мастеров, представлявших нашу керамику за рубежом. Высшие достижения России на крупнейших выставках-конкурсах керамики стали возможны только благодаря органичному сплаву этих качеств в работах ведущих мастеров керамики, поэтому сегодня особенно важно сохранить лучшие и, прежде всего, высокие эстетические качества авторской керамики России.

К сожалению, технология всегда была «ахиллесовой пятой» ныне почти разрушенной отечественной керамической промышленности. Не потому ли, как за спасительную соломинку, мы сегодня держимся за традиционные восточные или западные технологии, «взятые напрокат» у зарубежных коллег? Но по причине катастрофической отсталости мы не можем использовать новейшие американские, итальянские или немецкие технологии ввиду отсутствия оборудования, необходимых материалов и высококвалифицированных специалистов-технологов. Трудно

поверить, но даже на ЭТПК «Воронцово» много лет отсутствует керамическая лаборатория — основа технологического развития современного производства. (Здесь уместно вспомнить плодотворный и уникальный опыт профессора А.В. Филиппова, создателя керамического факультета ВХУТЕМАСа в 1920 году, и его исследовательскую деятельность в рамках специальных созданных им керамических лабораторий и участие в работе Государственного Экспериментального института силикатов, его исследования в области архитектурной керамики [3].)

Другой соблазнительной иллюзией некоторых современных отечественных керамистов стала фетишизация дизайна. Но можно ли всерьез говорить о важнейшей роли дизайна в современном искусстве на фоне нашей полуразрушенной промышленности? Ведь именно производство — основной заказчик и потребитель этой важной сферы человеческой деятельности.

Безусловно, применение новых технологий в декоративном искусстве оказывает существенное влияние на художника. Однако при отсутствии художественного Таланта, Души, Разума они порождают лишь узко-цеховое ремесло и бездуховный холод рациональности, совершенно чуждые национальной ментальности.

Благодаря таланту, высокому мастерству и яркой индивидуальности ведущих российских керамистов авторская керамика России постепенно трансформировалась в самостоятельный вид современного искусства и заняла в нем самостоятельную нишу.

Конечно, важно сохранять лучшие национальные традиции в искусстве, но любая традиция неизбежно умирает без творческой эволюции, без постоянной работы Души и Разума Художника.

Сегодня новой формой взаимодействия мастеров керамики с окружающей средой стали симпозиумы, выставки и фестивали декоративного искусства на открытом воздухе. Примером служат летние пленэры в Уржуме, Гаврилов-Яме, на острове Ольхон («Байкал-керамистика»).

В последние годы в культурном пространстве страны также появились новые экспозиционные формы показа. Это выставки «Керамика и стекло на траве» (Елагиноостровский Музей декоративного искусства, Санкт-Петербург), выставки керамики в Российской академии художеств, в Государственном музее-заповеднике «Архангельское» и фестиваль «Лето» в Кусково (Москва). Успешно работают керамические и фаянсовые группы на ЭТПК «Воронцово». К счастью, после многолетнего переры-

ва возродилась выставка «Московская керамика», ставшая в свое время «первопроходцем» в области новых идей и поисков в отечественной керамике. К сожалению, нашим интересным проектам, порой, не хватает информационного освещения в СМИ и необходимого технического оборудования. Но главное — короткие сроки проведения выставок «на траве» (один-два дня) исключают серьезный диалог между художниками, арт-критиками, региональными структурами и публикой.

Убежден, что лишь гармоничное единство и баланс искусства и технологии будут способствовать сохранению высокого статуса российской керамики, достигнутого усилиями мастеров старшего поколения.

Никакие дизайнерские «опусы» и технологии в глине не могут заменить отсутствие в нашем трудном деле Художника. Впрочем, в истории русской керамики бывали парадоксальные случаи. Например, гениальный М.А. Врубель не знал технологии. Но вместе с ним работал выдающийся технолог Петр Кузьмич Ваулин, выпускник Строгановского училища [4]. Имя этого человека, мало известного широкой публике, на мой взгляд, должно быть вписано золотыми буквами в историю русского искусства рядом с именем Врубеля. Без титанических усилий Ваулина трудно представить расцвет монументально-декоративной керамики всей эпохи модерна в России.

Примечания:

1. Современная российская керамика. Взаимодействие направлений декоративного искусства: керамика и стекло. Художественная идентичность и интернациональный контекст. Коллективная монография на основе материалов международной научной конференции. — М.: МГХГПА им. С.Г. Строганова, 2020.

2. Опыт возведения японской печи ноборигама для многодневного обжига описан преподавателем МГХПА им. С.Г. Строганова В.Ю. Николаевым в книге: Мастера Строгановской школы. 1945–2015. Том 2. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2015. — С. 72–75.

3. Керамическая установка. По материалам архива и коллекций А.В. Филиппова. — М.: Эксмо, 2017. — 472 с.: ил.

4. *Зиновеева М.М., Трощинская А.В.* Искусство серебряного века в собрании музея МГХПА им. С.Г. Строганова. — М.: Медиацентр «Русский мир», 2021. — 448 с.: ил.