Р.Р. МУСИНА
Доктор искусствоведения, профессор РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: vr.goda5@gmail.com

R.R. MUSINA
Doctor of Art History, Professor of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: vr.goda5@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_45_51

ЭТНО-СТИЛЬ АЛЕКСАНДРА СЫСОЕВА И ЕЛЕНЫ ИЛЬЮШОНОК

THE ETHNO-STYLE OF ALEXANDER SYSOEV AND ELENA ILYUSHONOK

Статья посвящена творчеству семейного союза «Александр Сысоев — Елена Ильюшонок», оригинально развивающему на основе гончарного формования и чернолощеной техники декора этно-стиль в керамике. Рассмотрены методы их работы и источники, дающие содержательную глубину этому модному сегодня увлечению.

The article is devoted to the Alexander Sysoev — Elena Ilyushonok family creative union, which originally develops the ethno-style in ceramics on the basis of pottery molding and black-flattened decoration techniques. Their methods of work and sources that give meaningful depth to this fashionable hobby today are considered.

Ключевые слова: Александр Сысоев, Елена Ильюшонок, керамика, гончарство, этно-стиль, научно-методическое и информационно-технологическое сопровождение творчества мастеров этно-стиля.
Keywords: Alexander Sysoev, Elena Ilyushonok, ceramics, pottery, ethno-style, scientific, methodological, information and technological support of the work of ethno-style masters.

Современная керамика имеет безграничные возможности для воплощения творческих идей. К настоящему времени древняя, как мир, глина прошла путь технологического совершенствования и творческого развития от крестьянского гончарного ремесла до высокого авторского искусства.

Показательным фактом своеобразной эволюции керамики становится не отрицание ее архаического этапа развития, как примитивно-кустарного, а возвращение к органичным самой керамике технологиям, техникам исполнения и декорирования и, что не менее важно, к ассоциативному языку ее искусства и минималистическим трактовкам. Таким образом, богатейший во всех отношениях исторический путь керамики — как материала — от глины до фарфора, как искусства — от утилитарности до высоких откровений в уникальных произведениях и до блестящих образцов станкового характера — замкнул круг исканий многих поколений мастеров глины.

Весь этот путь с поступательным обогащением стал достоянием современной авторской керамики. Очевидно, что в ней, как и в других видах искусства, решаются художественные задачи текущего процесса, но в каждом материале они осмысляются в собственной специфике. У керамики глубинные и богато разветвленные корни, и, к счастью, поддержку новым тенденциям художники находят в собственном видовом пространстве, что способствует высокопрофессиональному развитию искусства керамики и ограждает авторов от эклектичности.

Современный интерес к первоприроде керамики произошел в рубежные десятилетия XIX–XX веков в рамках неорусского стиля. Достаточно вспомнить керамику Абрамцевской мастерской и М. Врубеля, затем артели «Мурава», Кикерино и других мастерских. Обращение к глиняному материалу в сложившейся атмосфере высокого эстетства Серебряного века казалось неожиданным. Думаю, что в этом факте проявлялись интеллектуальные тенденции времени. Оставим пока без внимания тянущийся из эклектики шлейф декоративизма, но отметим изменение его природы: от чистого украшательства он уходил в содержательность благодаря темам декора и обращению к раннему русскому средневековью, сообщавшему ему также суровость стилистики. Так или иначе, обращение к глине в авторском искусстве рубежной поры дало новый импульс для дальнейшего развития отечественной керамики, которая прочно встала в контекст самых высоких устремлений в искусстве. Но сам процесс не был

ровным, для созревания потребовалось время. Лишь во второй половине XX века в отечественной профессиональной авторской керамике претворилось заложенное на рубеже столетий.

При переходе в новое тысячелетие керамика вновь испытала подъем, но он был несколько иного рода. Расширилось ее пространство, она стала чрезвычайно актуальным и доступным материалом для художников. Следует отметить, что новая ситуация по-своему не только нивелировала прежде резко отмечавшиеся границы между ремесленниками-гончарами и профессиональными художниками, но и повысила фактор ремесленного начала, во многом он стал определяющим в современном творческом процессе.

Это выразилось в широком обращении к гончарству, но не на принципах потомственной связи — от мастера к ученику, а неофитов, часто уже образованных в других сферах деятельности, которые самостоятельно или под присмотром, овладев ремеслом, стали тяготеть к творчеству, повлекшему развитие исследовательского интереса. В числе новоявленных гончаров преобладали молодые, склонные к экспериментам интеллектуалы, придавшие отечественному гончарству энергию развития. Они искали первоприроду своего ремесла, открывали его духовную суть по мере погружения в материал. В 1990–2000-е годы именно они стали выводить керамику из образовавшегося застоя на принципах его ремесленной природы. Свежий взгляд на материал и его возможности, приобретенные не из теории, а через овладение материалом, вели к пониманию его самоценности. Пластическая выразительность глины, осмысленная в процессе формования на круге, помогла правильно расставить акценты: материал и мастер — едины, только в этом единстве кроется творческий успех, и что в этом тандеме определяющая роль у глины. Таким образом, на новом витке керамической истории вновь утвердилась ценность отечественной гончарной традиции, но через широкое вхождение в искусство керамики людей с ремесленным началом, она стала убедительной и обещает оставаться выделенной в приоритетах керамистов.

Путь в керамику Александра Сысоева, обучавшегося до того конструированию безпилотных летательных аппаратов и оформительскому искусству, происходил по этой схеме. Начав с гончарства в девяностые в группе А. Поверина, он продолжил творчески осваивать пространство керамики — закрепил интерес к чернолощеной технике, одним из первых увлекся огненными скульптурами, стал узнаваемым в творчестве своим

почерком. Сегодня он признанный мастер в сообществе гончаров, участник керамических фестивалей. Вспоминается авторская выставка их семейного и творческого содружества «А. Сысоев — Е. Ильюшонок» в Скопине в рамках Скопинского международного фестиваля гончаров в конце 2000-х, заставившая восхититься не только ремесленным мастерством, но и признаками формирования авторского стиля художников. Экспозиция давала творческую характеристику авторам, свидетельствовала об усвоенных уроках гончарства и приобретенной в этом процессе культуре, отразила их творческие приоритеты.

В случае с дуэтом — Александр Сысоев и Елена Ильюшонок — нельзя не отметить присущую им творческую гармонию. Елена — выпускница Смоленского худграфа с дипломной работой на тему «Народные традиции в гончарстве». Совершенное владение гончарным кругом, с одной стороны, и вдумчивое обращение с художественным материалом — с другой, являются основой их гармоничной работы, определяют диапазон этого творческого союза, развивающегося с 2000 года, и с некоторых пор семейной мастерской под названием «Студия керамики 4Ра».

За это время утвердилось направление творчества, как его определяют сами художники — этно-стиль. Для зрителя оно сконцентрировалось в ассоциативном образном ряду произведений, но не менее интересно, как авторы пришли к нему. Александр отмечает, что движение к этно-стилю шло от знакомства с чернолощеной техникой и ее выбором. Традиционное задымление и лощение керамики, известное с незапамятных времен, оказалось первой освоенной техникой в мастерской «Покровская керамика». Она сформировалась в недрах древней и кустарной керамики, но оказалась чрезвычайно выразительной и богатой эффектами. Именно она натолкнула художников на творческие идеи.

Наблюдаемый сегодня поворот искусства к новой стилистике, внешне сдержанной, но емкой по смыслам, сделал для многих мастеров актуальными выразительные средства традиционного искусства ремесленного происхождения, примитивные по кустарным возможностям, выработанные гончарами в процессе практического опыта. Чернолощеная керамика помогла Александру и Елене схватить эту тенденцию и обозначить остроту сочленения древней техники с ассоциативным характером современного искусства. Выразительность их произведений заключена в силуэтных решениях объемов, в отказе от декоративных излишеств. При этом обогатилась сама пластика декоративными характеристиками, про-

изошло усиление смыслов в образах. Такое искусство требует от авторов отточенности идеи, воплощения ее в сжатой форме, минималистических трактовок при переложении своих впечатлений на язык искусства.

Что для дуэта этно-стиль? Желание подыграть модным увлечениям современников, обратиться к экзотике? Конечно же, нет. Etno — это про людей, нации, расы, племена, и про их самобытность в своем типе. Язык ассоциаций, который используют авторы, предполагает погружение зрителя в образ, узнавание его, а также в темы, которые предлагают авторы. Художникам интересно работать с яркими, самобытными и устоявшимися явлениями — не отсюда ли происходит этно-стиль? Александр и Елена предлагают в своих произведениях не однодневную модную экзотику, а суть схваченного своеобразия, будь то африканский типаж или культурный образец славянской керамики. Вынашивая и воплощая образы, авторы рассчитывают на понимание зрителя, которое равно совместному полету на пойманной волне. В точно спроектированном для интеллектуального мыслительного процесса и эмоционального вдохновения «маршруте» читается мастерство художников: они помогают зрителю расставленными акцентами увидеть характерное, важное им самим, не бросают его на точке восприятия образа. Во имя этого идет сложная работа над техническими эффектами, которые становятся художественными приемами (ил. 1).

Рис. 1. Бутыль «Звуки Бу». Керамика, авторская техника

Рис. 2. Бутыль «Ангел». Керамика, авторская техника

Совершенство ремесленной работы является залогом художественного качества произведения. Художники не только доводят до блеска задымленную поверхность керамики, мастерски управляя процессом обжига, но и добиваются разнообразных тональных эффектов. Виртуозное использование разнообразных технических приемов — это не только

Рис. 3. Набор бутылей «День и ночь волчицы». Керамика, авторская техника

Рис. 4. Солонка «Берегиня». Керамика, авторская техника

Рис. 5. Штофы по мотивам квасника. Керамика. Авторская техника

для красоты, но и для содержательной характеристики. Об этом говорят сложные тональные эффекты, которые им блестяще удаются: переходы черного в сероватость, в тепло-коричневого, что повышает градус эмоционального восприятия произведения зрителем (ил. 2). Для полноты ассоциативного образа иногда привносятся броские цветовые акценты.

Художники помогают, в свою очередь, привлеченным техническим средствам лучше проявиться, художественно зазвучать в произведении. Они используют несколько методов. Один из них — обобщение. Он органичен чернолощеной технике, позволяет создать емкий характерный типаж, убрать частности (ил. 3). При этом рабочим приемом авторов служит стилизация — диаметрально противоположная обобщению, позволяющая вносить уточнения в образы, акцентировать особенное (ил. 4).

Художники пребывают в зоне интеллектуального искусства, работают с историческими образцами. Так с фокусом на этническое они увидели в отечественной керамике квасник. Его своеобразный декоративный образ позволил в этом же ключе дать ему современное прочтение (ил. 5). Согласитесь, что это деликатный метод работы с историческим материалом: не выдергивать фрагменты, а креативно работать с образцом в целом, не изменяя его оригинального назначения и принципа декоративного решения. Другой известный в народном бытовании предмет для напитков — кухля в подаче художников стал острее, обрел стиль в своем современном

Рис. 6. Сосуды для вина «Драконы». Керамика, авторская керамика

Рис. 7. Сосуды «Обитатели холмов». Керамика, авторская керамика

декоративном прочтении и даже другую декоративную функцию — стать объектом предметной среды современного интерьера (ил. 6).

Этно-стиль Сысоева и Ильюшонок — это еще и про свободу творчества. «Погружаясь в мир керамики разных этносов, мы как будто совершаем путешествия во времени и пространстве», — говорят художники о себе. Находя яркие образы и темы, они испытывают творческий экстаз, предлагая нам произведения, в которых емкое содержание вкладывается в минималистскую художественно осмысленную форму, и мы можем отметить, что романтическое настроение сегодня не покидает творческое пространство (ил. 7).

Список литературы:

1. *Мусина Р.Р.* Современное гончарство России. – М.: Русский Миръ, 2024. – 200 с.