С.В. ДЕЙНЕКА
Магистрант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: s.diz74@mail.ru

S.V. DEINEKA
Undergraduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: s.diz74@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_3_184_189

ЮРИЙ НОВИКОВ — СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ

YURI NOVIKOV — MEANING FORMATION

В статье рассматривается творчество художника-керамиста Юрия Михайловича Новикова, его вклад в искусство. Юрий Новиков — многогранная личность, художник глубокой мысли. Показал новые возможности керамики как «высокого искусства», способного выражать сложное философское содержание и концептуальные идеи. Проявил себя как талантливый реставратор и педагог.

The article examines the work of the outstanding ceramic artist Yuri Mikhailovich Novikov, his contribution to art. Yuri Novikov is a multifaceted personality, an artist of deep thought. He showed new possibilities of ceramics «high art» capable of expressing complex philosophical content and conceptual ideas. He proved himself as a talented restorer and teacher.

Ключевые слова: Юрий Новиков, керамика, творчество, реставратор, национальное искусство, дом-музей, Петергоф.
Keywords: Yuri Novikov, ceramics, creativity, restorer, national art, house museum, Peterhof.

Юрий Новиков — российский художник-керамист с ярким индивидуальным почерком, реставратор, педагог. Как отмечает Н.И. Барсукова: «Творческих событий Новикова хватило бы на несколько биографий» [1]. Он воссоздавал изразцовые печи Большого Петергофского дворца, декорировал

интерьерной керамикой правительственные объекты, создавал уникальные подарочные панно, блюда, вазы для членов правительств и иностранных делегаций, участвовал в российской культурной миссии «Истоки» по странам Средиземного моря в начале 90-х годов». Участник более ста международных и всесоюзных выставок, член Союза художников России, лауреат медали «Леонардо» и Золотой Звезды Книги рекордов России, дипломант Книги рекордов России и номинант Книги рекордов Гиннесса за мировой рекорд «Самая высокая расписная изразцовая печь в мире» (Сочи) [2].

Юрий Новиков — человек энциклопедических знаний, эрудит, интеллектуал, художник-философ со своей четкой жизненной и творческой позицией. Два года учебы в Ленинградском Западном техническом институте (сейчас — Северо-Западный заочный политехнический институт (СЗПИ) на отделении радиоэлектроники помогли ему создать собственную мастерскую полного цикла в Ленинграде (1972), а затем в Москве (1984) и в Сочи (1996). Самостоятельная студийная работа дала возможность постоянных технологических и художественных экспериментов.

Юрий Михайлович Новиков родился в 1946 году в Ленинграде. Получил прекрасное образование — закончил в 1965 году знаменитую среднюю школу № 222 для одаренных детей. В 1975 году Ю. Новиков успешно закончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной (СПбГХПА им. А.Л. Штиглица) по специальности «Художественная керамика и стекло». 70-е годы XX века можно считать временем становления ленинградской школы керамики, что было связано с активной работой кафедры [3, 4]. Ее ведущие преподаватели: В. Марков, К. Митрофанов, В. Васильковский, М. Миклашевский, М. Гизе, О. Иванова формировали у студентов, в том числе у Ю. Новикова, профессиональное понимание декоративности, которая играет немаловажную роль в произведении. Благодаря этому Новиков почти сразу находит свою узнаваемую зрителем манеру, разрабатывая и формы, и роспись, приобретает авторский почерк, независимость и концептуальность мышления.

Историю искусств прекрасно преподавал М. Гизе, а П. Литвинский рисунок и живопись. Позже в Москве Ю. Новиков вместе с П. Литвинским работал в творческой группе И. Глазунова над проектами каминов и интерьеров посольств СССР в Мадриде, Вене, Вашингтоне (1984–1989).

В 1970–1976 годы Новикова приглашают вести специальные дисциплины в Санкт-Петербургском художественном училище имени Н. Рериха (художественное училище им. В. Серова), которое всегда сохра-

Рис. 1. Блюдо из серии «Дворы моего детства». Майолика, подглазурная роспись. 1979 г.

Рис. 2. Композиция из трех ваз «Невский проспект». Подглазурная роспись. 1976 г.

Рис. 3. Блюдо из серии «Первый снег». Майолика, подглазурная роспись. 1970-е гг.

няло высокие традиции отечественного изобразительного искусства. Его преподавательская деятельность начинается вместе с учебой [1].

Юрий Новиков — ученик Анны Лепорской (1900–1982), которая была соратницей и единомышленницей Казимира Малевича, у нее хранился его архив с рисунками и записями, который Новиков изучил. В своей дипломной работе, сделанной на Ленинградском фарфоровом заводе под руководством А.А. Лепорской, Ю. Новиков попытался воплотить основы и композиционные принципы супрематизма. Рабочее название диплома — «Чайно-кофейный сервиз. Памяти Малевича» [1]. Далее в своих работах Ю. Новиков на «супрематическую сетку» как бы накладывал вполне реалистическое изображение с деревьями, покосившимися домами и оградами.

Творчество Ю.М. Новикова можно разделить на три периода: ленинградский, московский и сочинский.

Ленинградский период (1975–1984) положил начало серии работ «Дворы моего детства», «Петербургские сновидения», «Петербург Пушкина и Достоевского» (ил. 1–3). Созданный им образ Северной столицы представляет новую, особую реальность, в которой есть какая-то недосказанность и философская глубина. Эта тема, трансформируясь и видоизменяясь, проходит тонкой нитью через все творчество художника.

Ю.М. Новиков также работает в области декоративно-монументального искусства, создает декоративные панно, вазы, блюда во многих городах, выполняет госзаказы.

С 1979 по 1984 год работает по приглашению Ленинградского специализированного управления «Росмонументискусство» МК РСФСР над

воссозданием расписных уникальных изразцовых печей XVIII века в Большом Петергофском дворце. Во время реставраторской и научно-исследовательской работы в архивах Ленинграда и Москвы были сделаны научные и художественные открытия в области технологии изготовления русских изразцов, разработаны технологические карты со всеми температурными графиками обжига для воссоздания традиции изготовления изразцов петровского стиля. Все работы по изготовлению изразцов для печей проводились в мастерской Ю.М. Новикова. В результате им были воссозданы изразцовые печи в «Секретарской», «Кавалерской», «Голубой приемной», «Белой столовой» Большого Петергофского дворца.

Рис. 4. Скульптура «Вологодский бычок». Майолика, подглазурная роспись. 1985 г.

Московский период (1985–1996). В 1984 году по окончании работ в Петергофе художника приглашают в Москву, где он строит свою личную мастерскую в Сокольниках, единственную на тот момент современную керамическую студию, которая становится местом творческой работы для многих московских художников-керамистов, так как в постперестроечные годы были закрыты художественные комбинаты и фонды. В московский период работает в Росмонументискусстве над изразцовыми каминами, общественными и частными интерьерами во многих городах России и за рубежом. Создает серию работ «Русский Север» — это пласты, блюда, анималистические скульптуры с живописными сюжетами: медведь, корова, лошадь, бык с изображением национального русского пейзажа, которые являются своеобразными символами России (ил. 4).

В московский период он знакомится и тесно общается с Н.В. Вороновым — известным искусствоведом, который прекрасно знал производства и промыслы, связанные со стеклом и керамикой. Воронов приходил в мастерскую к Новикову, проявлял интерес к печи, сконструированной Юрием Михайловичем, высоко оценивал его творчество.

Г.Н. Гамалея — кандидат искусствоведения, профессор в 1985 году в своей статье «Традиции взыскательная строгость. О керамике Юрия Новикова» называет роспись по сырой эмали трудоемким искусством: «Чтобы достичь в этой технике художественности, нужно обладать

одарённостью и совершенным мастерством. Огрехи здесь видны сразу и неисправимы. Однако виртуозное владение техникой позволяет Новикову писать с ходу кистью, которая в его руках профессионально уверена и свободна» [5; с. 18]. Созданные в этот период работы пронизаны национальным характером. Угадывается широта души русского человека, воплощенная в природе. Сказочные ажурные деревья, бескрайние просторы переданы в майолике, словно акварельные пейзажи.

Сочинский период творчества (1996–2018) открыл новые сюжеты, колористические решения и приёмы, связанные с активным участием в подготовке к Зимним Олимпийским играм в Сочи. Ю.М. Новиков изготовил уникальные подарки представительского класса по заказу госкорпорации «Олимпстрой».

В 1999 году он создал «Музей керамики Юрия Новикова», где на протяжении двадцати лет вел большую просветительскую работу — проводил экскурсии, устраивал выставки и стажировки художников. Музей и сейчас продолжает работать под руководством супруги художника Н.И. Барсуковой, сохраняя ту линию, которую выбрал Юрий Михайлович — возводить керамику в ранг высокого искусства через национальные традиции и высокий уровень профессионализма.

К своему юбилею в 2006 году художник закончил уникальную изразцовую печь в Выставочном зале своего дома. В течение восьми лет художник изготовил и расписал 617 изразцов сюжетами из собственной жизни. Он сам сконструировал печь — сделал девять вертикальных ходов, использовал старинные технологии кладки изразцов для высокого КПД. Расшифрованный секрет высокой румпы при восстановлении печей в Петергофе усилил теплосберегающие свойства изразцов. Печь высотой 6,02 м оказалась самой высокий в мире. Рекорд был зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса в 2006 году (ил. 5).

Рис. 5. Изразцовая печь в Доме-музее Ю. Новикова в Сочи. 2006 г.

Чтобы оценить масштаб творческой личности Ю.М. Новикова, должно пройти время. Многогранный талант художника показал неисчерпаемый потенциал искусства керамики. Работая в разной стилистической манере, экспериментируя с приемами и техниками, он возвел керамику в ранг высокого искусства, открывая в ней не только источник эстетического наслаждения, но и философского размышления.

В 2024 году с 4 по 29 сентября в рамках масштабной выставки «Территория керамики» в Кусково проходила персональная выставка Ю.М. Новикова «Смыслообразование. Керамика Юрия Новикова» [6]. Автору этой статьи С.В. Дейнека посчастливилось провести арт-медиацию на выставке Новикова для студентов кафедры «Художественной керамики» РГХПУ имени С.Г. Строганова.

Молодые художники-керамисты проявили профессиональный интерес к творчеству Ю.М. Новикова, отметили современное звучание в его работах, высокое мастерство, многогранность таланта, смыслы, заложенные автором, которые побуждают к дискуссии. Ну и, конечно, то, что новаторское искусство Новикова глубоко национально и самобытно.

Ю.М. Новиков внес большой вклад в искусство России. Работы художника хорошо известны в России и за рубежом, они широко представлены в коллекциях лучших музеев и частных собраниях мира. Находясь за рубежом, работы несут русскую культуру, ее смыслы и коды, показывая высокий профессиональный уровень. Работа над воссозданием печей в Петергофе подарила нам возможность вновь любоваться изразцовыми печами Большого Петергофского дворца. «Музей керамики Юрия Новикова» демонстрирует пример частного прекрасно организованного музея, который собирает, хранит, экспонирует и просвещает посетителей со всех уголков нашей страны.

Список литературы:

1. *Барсукова Н.И.* Петербургские традиции в творчестве Юрия Новикова — к проблеме художника и художественной школы // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МХПА. – 2018. – № 1(1). – С. 262–279.

2. Художник Юрий Новиков. Керамика: Каталог-резоне/ Автор проекта, научный редактор Н. Барсукова. – Сочи: Оптима, 2021. – 384 с., ил.

3. *Бугровская А.С.* Российская авторская керамика последней трети XX – начала XXI века (истоки, особенности и тенденции): дис. … канд. иск. – М.: МГХПА, 2016. – 183 с.

4. *Гусарова Ю.В.* Ленинградская керамика как феномен отечественного искусства второй половины XX века: автореф. дис. … канд. иск. – СПб., 2011. – 25 с.

5. *Гамалея Г.* Традиции взыскательная строгость. О керамике Юрия Новикова // Декоративное искусство СССР. – 1985. – № 9 (334). – С. 17–18.

6. Арт-медиация «Юрий Новиков. Грани творчества». — URL: https://kuskovo.ru/blog/artmediaciya_yurij_novikov_grani_tvorchestva/ (дата обращения: 10.05.2024).