А.Ю. АГАФОНОВА

Канд. иск., профессор МГХПА им. С.Г. Строганова, секретарь секции «Декоративное искусство» ТСХРФ
e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

A.Yu. AGAFONOVA

Master's in History of Art, Professor of the Stroganov Academy (MGHPA), Secretary of the Section of Decorative Art of the Creative Union of Artists of Russia
e-mail: avrora-kreuser@yandex.ru

ПРЕДЧУВСТВИЕ ПОВОРОТА. ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО ПРОЕКТА «ТРЕТЬЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭМАЛИ». (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «ТУШИНО», ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА)

PREMONITION OF A TURN. BASED ON THE RESULTS OF THE OPEN PROJECT «THIRD MOSCOW INTERNATIONAL EXHIBITION OF ART ENAMEL». (STATE EXHIBITION HALL «TUSHINO», ALL-RUSSIAN MUSEUM OF DECORATIVE, APPLIED AND FOLK ART)

В статье рассматриваются процессы формирования отечественной школы станковой эмали, получившие свое развитие благодаря международным выставочным проектам. Проводится анализ авторских работ в контексте новейших художественных течений.

The article discusses the processes of formation of the national school of easel enamel, which were developed due to international exhibition projects. The author's works are analyzed in the context of the latest artistic trends.

Ключевые слова: эмальерное искусство, эмали, профессиональный интерес, выставки, международные и национальные проекты, новейшие художественные течения.

Keywords: enamel art, enamels, professional interest, exhibitions, international and national projects, the latest artistic trends.

Постмодернизм мертв, но на его место пришло нечто другое, неизмеримо более странное

Адриан Сёрл (Searle, 2009)

В продолжении дискуссий о роли станковой эмали в формировании новейших течений современного искусства в настоящее время обращает на себя внимание доминирование необычных художественных идей, отличающихся множественностью смыслов. В интерпретации сложных архетипических образов все активнее возникают черты художественной интенции, которые с почти хрестоматийной точностью укладываются в манифесты современных идеологов культуры.

Одним из последних запоминающихся событий, отображающим, наряду с устоявшимися художественными формами, новые векторы развития в полифонии разнообразия тем, сюжетов, пластических приемов и технологии изготовления эмалевых произведений современных авторов, стала презентация открытого международного проекта «Третья московская международная выставка художественной эмали». Выставки проекта с успехом прошли в марте 2020 года в Государственном Выставочный зале «Тушино», в августе, в сентябре — во Всероссийском музее Декоративно-прикладного и народного искусства.

На первом этапе проекта организаторами был произведен качественный отбор работ, который и позволил представить основные направления генезиса современной эмали, и выявил ряд любопытных тематических тенденций в сфере поиска необычных пластических идей и в их реализациях. В едином выставочном пространстве были показаны современные ювелирные произведения, мелкая пластика, декоративная скульптура и

Рис. 1. Анастасия Агафонова. Назад в Вавилон, 2019. Эмаль, сталь. 40 х 50

арт-объекты с применением эмальерных технологий, станковая эмаль. Первая выставка проекта с успехом была проведена в Государственном Выставочном зале «Тушино».

Особое место в экспозиции заняли эмалевые картины президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Необыкновенно яркие, эмоционально насыщенные, они представляют собой редкое технологическое чудо — объемную эмаль, преобразовавшую скульптурные методы работы и живописную составляющую в уникальные художественные произведения, способные силой переданных образов, необычностью фактуры, контрастом и яркостью эмалевой палитры формировать композиционное и смысловое ядро выставочного пространства. Символические сюжеты из серии «Цирк» повествуют о красочном мире акробатов, клоунов, других героев манежа, показывающих искусство циркового представления. Эмали «Ланта», «Желтые розы» были созданы в Париже, на них цирковые артисты изображены в выразительных динамических ракурсах, подчеркнутых рельефом пластин, их позы напряжены, на лицах — осмысление внутренних переживаний.

Работы мастера всегда отличались повышенным интересом к эмоциональному миру человека, за яркой маскарадной оболочкой героев цирка можно увидеть тонко переданное состояние «между и за пределами: иронии и искренности, наивности и понимания» (URL:https://vk.com/topic-101177456_32231766 (дата обращения 04.12 2020)).

Неожиданное раскрытие темы, виртуозное техническое исполнение эмалей, теплый богатый колорит, красочность персонажей приводят к своеобразному диалогу, построенному между героями художника и зрителем, что придает этим произведениям невероятно современный, притягательный вид и обогащает содержательную сторону выставочного ландшафта.

Профессиональный интерес вызывает коллекция ювелирных произведений заслуженного художника Игоря Бурганова. В кулонах, серьгах, подвесках, кольцах «Космос», «Кулон образ» оживают удивительные картины мира. Яркие символические образы передают узнаваемый почерк мастера, его особую скульптурную пластику, удачно сочетающуюся со струящимися полями эмалевых вставок, с которых взлетают синие птицы и растворяются в колеблющемся пространстве космоса. В противоположность повествовательности ювелирных произведений И.Бурганова, художник Илья Крюков всецело сосредоточен

на изучении аутентичных технологий. Парафраз знаменитых ювелирных домов Фаберже и Овчинникова вызывает восхищение мастерством автора. Исключительный вклад в сохранение и совершенствование расписных эмалей вносит художник Е.Баранов. Тончайшее мастерство, с которым работает автор, наполнили его эмалевые миниатюры «Икона Божьей Матери «Взыскание погибшим», «Винтажный букет» светом, поэтической мягкостью, позволяют судить о продолжении тенденций развития эмалевой миниатюры.

Систематический метод построения экспозиции в новых залах музея Декоративно-прикладного и народного искусства позволил увидеть концептуальные различия художественных решений эмалевых произведений, выполненных в разные периоды времени: 1970–1990 гг. и 2010–2020 гг. Смысловое и композиционное ядро экспозиции организуют представленные в первом зале музейного выставочного пространства работы выдающихся художников, датируемые 1970–1990 годами: Александра Бородая, Андреу Виласиса, Владимира Наумова, Алексея Талащука, Марите Гурявичане, Урбанса Индулиса, Феликса и Ольга Кузнецовых и других мастеров.

В произведениях многих из них в основе авторских композиций были использованы идеи конструктивизма как основная доктрина выражения творческого метода. Эмалевые произведения Геннадия Быкова, Татьяны Балтро, Владимира Наумова, Геннадия Ленцова, Андриса Смилга, Ольги и Феликса Кузнецовых представляют собой небольшие выставочные многофасадные объекты, в формопластике которых отчетливо видны влияния экспериментальных архитектурных пропедевтических упражнений Баухауза и ВХУТЕМАСа. Методы художественного конструирования свободно интерпретируются в работах Геннадия Ленцова «Медитация», «Дверь» и Геннадия Быкова «Записная книжка начинающего бильярдиста», и вплетаются в ткань творческого эксперимента, органично сочетаясь цветом и блеском эмалевого покрытия.

Во втором и третьем залах музея ДПИ размещены современные работы художников, многие из которых датируются 2018–2020 годами и выделяются иными выразительными особенностями, отличающимися вольной интерпретацией и комбинированием мотивов из разных культурных пластов, интересом к эмоциональной стороне человеческой личности, обнажением социокультурных проблем последнего времени. Такой концептуальный сдвиг объясняется социологами, по

мнению М.Н.Саврушевой, «не принесло особого спокойствия и начало XXI в.», и указанные явления свидетельствуют об «эволюционном кризисе человечества, перестройке, переживании периода хаоса, которые, бесспорно, обусловливают смену в коллективном сознании человечества комплекса устаревших идеалов на более глубокие, эволюционно значимые духовные ценности» (см. подробнее: URL:https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 02.12.2020)).

Все более отчетливо заметен интерес художников-эмальеров к воскрешению традиций и пересмотру забытых ценностей в новом историческом контексте.

Балансируя на грани субъективизма, иронии, иконографии художники Михаил Бекетов и Елена Евдокимова знакомят на выставке с диптихом, «Царственная особа и особ». Два портрета, изображающие царствующую пару, характером рисунка облачений, причесок и т.д., с одной стороны, воспроизводят собирательный образ древних ассирийско-шумерских правителей, с другой — в профилях персонажей угадываются автопортреты авторов работ. Такая изобразительная игра в межвременных и культурных исторических слоях придает этим портретам неожиданную символическую трактовку, а изящество, с которым выполнены эмали, приглашает зрителя рассматривать их снова и снова, переживая эстетическое удовольствие.

Продолжает рассуждение о прошлом, современном и будущем истории и культуры в оригинальной эмалевой композиции «Назад в Вавилон» автор данной статьи. Примечательно, что в произведении присутствует лишь несколько узнаваемых древних символов Вавилона. На стальной пластине изображены парные головы львов на фоне знаменитого лазоревого фона ворот Иштар. Амбивалентный образ совы, постоянной спутницы богини ночи, размещен в центре композиции. Обращаясь к печальной истории Вавилона, используя язык символов и найденную живописно-графическую манеру, художник создал послание-предупреждение для современников. Ощущение напряжения и безысходности транслируется с помощью формального композиционного приема: невозможные (оптик-арт) геометрические фигуры (один из видов оптических иллюзий — прим. автора), олицетворяющие стены города, образуют тесную золотую клетку, в которой размещена птица — метафора мудрости.

Наследие Античности продолжает вдохновлять современных художников. В выставочном зале и музее была показана серия эмале-

Рис. 2. Евгений Матько. Ужас Пергама, 2018. Эмаль, медь. 40 х 35

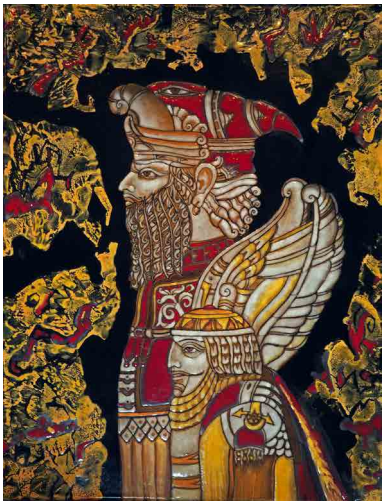

Рис. 3. Елена Евдокимова, Михаил Бекетов. Царственый особ, фрагмент диптиха, 2019. Эмаль, сталь. 50 х 40

вых работ Евгения Матько, в которой только на первый взгляд смысловыми центрами являются античные герои. Автора интересует передача эмоции боли и борьбы, что указано в одной из названия работ «Ужас Пергама». Узнаваемые изображения головы Зевса и Атлантов Пергама исполнены драматизма. Парадоксальный прием соединения реалистического изображения и динамичных угловатых структур невозможных фигур, золотисто-коричнево-красный колорит усиливают драматургию композиции, погружает зрителя в мир магического реализма. Обрамляют работы оригинальные рамы, которые образуют порталы, усиливающие иллюзию глубины.

На выставке представлен ряд авторских эмалей, продолжающих исследовать антропоморфные темы, переданные через призму парадоксального контекста, в которых микшируются исторические, мифологические контуры, тесно взаимодействуя с мотивами современного мира. Это работы Светланы Пономаренко «Новый дом», Евгения Матько «Всадники Кавказа» и «Демон», Ольги Лысенковой «Жанна д'Арк», Гмайнера Кристиана «Святое семейство на проклятии», Богусоновой Дианы «Ивана Купала», Ивана Бондаренко «Триглав» и др.

Можно ли последние художественные события трактовать как доминирующую тенденцию, пока неясно. Приходится лишь констатировать факт, что образ человека, его личностная природа вызывают все больший интерес у художников, и это вселяет надежду, что на смену бесчувственной машинерии в этом колебательном движении возникнет искусство, устремленное к возрождению и воспеванию структуры чувства и, возможно, победит гуманистическое направление с уважением и верой в человека.

Список литературы:

1. *Агафонова А.Ю.* Продолжая традиции эмальерного искусства. Третья Московская международная выставка художественной эмали / Каталог выставки / под общей редакцией Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. — Москва, 2020. — С. 16–23.

2. *Гилодо А.А.* Русская эмаль: 19–20 век: Альбом. — Москва: БЕРЕСТА, 1996. — 196 с.: ил. (Русский художественный металл).

3. Невозможное искусство и оптические иллюзии в технике эмали / Каталог выставки / под общей редакцией Е.Е.Матько, А.Ю.Агафоновой. — Москва, 2016.

4. *Тернер Л.* Манифест метамодернизма // metamodern. — URL:http:// metamodern nizm.ru/manifesto (дата обращения: 12.10.2020).