

Картины из печки

Художник отрицает «не могу», он говорит – «научусь»

– И ЗАЧЕМ ТЕБЕ такие сложности? – задаю я риторический вопрос старшему преподавателю кафедры художественного металла и керамики факультета изобразительного искусства и дизайна МАГУ Антонине Герасимовой.

Обращение «на ты» оправданно – в детстве вместе ходили в знаменитую изостудию «Ау» под руководством Лины Демьяновой. Потом я стала журналистом, а Тоня – художником. И вопрос закономерный, потому что Антонина – художник необычный, выпекает картины в печке, как пироги. Только печь – муфельная, основа изделия – медная пластина, а вместо теста – эмаль.

Она заинтересовалась художественным эмалированием, когда была первокурсницей худграфа. На факультативе освоила технику перегородчатой эмали.

– Эта техника лучше подходит для ювелирных изделий, чем для картин, – рассказывает Тоня, – требует идеальных условий «производства» – нужны, скорее, не мастерские, а стерильные лаборатории. Но круче, чем у японцев, которые довели эту технику до совершенства, у нас все равно не выйдет... Тогда я начала поиски того инструмента, который мне нужен для самовыражения.

И нашла – перегородчатая эмаль, техника граффити. У нее широкие возможности – можно рисовать эмалью, будто краской. Она сочетает достоинства графики, живописи и декоративно-прикладного искусства. Только размер картин небольшой – ограничен входом в печь. Но это не проблема, если фантазия художника безгранична.

В Магнитке в этой технике никто не работал. Антонина под руководством научного руководителя профессора Максима Соколова освоила ее по книге. И стала первой.

– Для художника не существует слова «не могу», – считает она. – Мы говорим: «покажите, как» или «я научусь». Потому что художники – и люди искусства, и мастера: мы умеем работать и головой, и руками.

Кстати, это умение пригождается в быту: Тоня с мужем, председателем Магнитогорского отделения союза десантников Александром Карпенко и восьмилетней дочкой Дашей живет в своем доме. В «хозяйстве» три собаки и кошки. Так что скучать не приходится. Близкие с пониманием относятся к Тонинному увлечению, а дочка под руководством мамы уже делает эмалевые картины.

Вместе с Тоней отправляемся в университетскую мастерскую. Она демонстрирует кучу баночек из-под детского питания с порошкообразной эмалью разных цветов. Предупреждает: цвет обманчив. Номер 45 – светло-лиловый, а станет ультрамариновым. Самодельная палитра подскажет, какими будут основные цвета после обжига. А если смешать? Мастер и сам до конца не знает, каким будет его творение. Помогают опыт и интуиция.

– Сначала студенты, которых я обучаю этой технике, относятся к ней с опаской – дело незнакомое, а результат непредсказуемый, – рассказывает Антонина. – Потом втягиваются и влюбляются, ведь сам процесс изготовления очень интересный и творческий. Никаких секретов у меня от них нет.

В общих чертах технология такова. Эмаль растирают с водой в ступке. На металл наносят грунтовку, затем – основной фон, по нему процарапывают рисунок. Закрашивают элементы тугоплавкими цветами, затем легкоплавкими.

Сколько открытий сделала в этой мастерской Антонина! Со студенческой скамьи она классифицирует дефекты эмали и способы их исправления.

– Бывает, пойдет что-то не так, «косяк», но как интересно, когда добьешься результата...

Расширилась и палитра приемов: можно впалять нити из эмали, металлические элементы. Или различные шарики, например, из смальты – такой прием называется зернь. Любимый эффект Антонины – кракле, трещины на поверхности.

Несколько раз в течение технологического процесса картину надо обжигать в печи. Тоня с этим управляет ловко – открывает печь, похожую на большую микроволновку, только разогрета она до 860–900 градусов, помещает заготовку. А вытаскивать надо, когда она станет ярко-алой, цвета раскаленной печи. И вот заготовка остывает: тусклые пастельные цвета стали яркими, а матовая пористая поверхность – блестящей. И появилось маленькое чудо в технике граффити.

Забавное совпадение: граффити – это еще и уличное искусство, надписи или рисунки на стенах. К альтернативным видам искусства Антонина относится с пониманием.

– Художник имеет право выражать себя, а зритель – высказывать свое отношение: нравится – не нравится, близко – далеко, – рассуждает она. – Даже если возникло чувство со знаком минус, то художник все равно своего добился. Самое страшное, если зритель проходит мимо.

Мимо картин Тони пройти невозможно. От них теплей на душе – может, чувствуется жар печи, а скорее – сердце художника. Ее работы побывали более чем на двух десятках выставок разного уровня. Сейчас в Челябинске на областной выставке картина «Солнечная», которую так любит Тонина дочка. Даша даже «не отпускала» картину на две выставки – не хотела с ней расставаться. На только что открывшейся зональной выставке в Екатеринбурге представлен Тонин диптих «Женщины-цветы». Художница часто работает сериями, есть у нее «Византия», «Египет» и «Япония». Поэтому к «Розе» и «Полевому цветку» со временем добавятся «Подорожник» и «Колокольчик».

– А Тоня у нас орхидея, – говорят коллеги, – непростой цветок, с характером. Нежный и неприрученный.

А еще шутят – дескать, «спрятан» в имени Антонина антоним, противоречие. На все у нее свой взгляд, упорства хоть отбавляй. Легких путей не ищет и всегда в пути.

Судите сами. Первое высшее – учитель ИЗО и черчения. Защитила дипломный проект на «отлично» с похвалой госкомиссии. Талантливую выпускницу оставили на кафедре. Тоня поступила в аспирантуру. Получила диплом по специальности «графический дизайн и художник по металлу»: освоила множество «металлических» технологий, хотя, по ее мнению, главное – это проектное мышление. Защитила диссертацию. Свободным художником она быть не хотела никогда:

От ее работ теплее на душе: чувствуется жар печи, а скорее – сердце мастера

свобода самовыражения у нее есть, а преподавательская деятельность приносит удовлетворение. Нравится, когда у студентов загораются глаза, когда есть отдача. Под ее руководством студенты защитили семь дипломных работ. Антонина пишет научные статьи, выпустила три методических пособия, работает над четвертым. Студентов она обучает не только эмалированию – еще и гипсомодельному делу, художественному плетению из бересты.

– Есть такой анекдот, – улыбается она. – Пациент просит врача: «Дайте мне таблеток от жадности, да побольше, побольше!» Так и люди творческие – им нужны новые впечатления, знания, технологии. И никакие «таблетки от жадности» не помогают. Я считаю, у нас есть два пути – регресс или прогресс, третьего не дано. Я ответила на вопрос, который ты задала вначале встречи? ☺

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

> В ДОБРЫЕ РУКИ

Щенок на праздник

ЗАВТРА – День домашних животных. Официально в России его не отмечают. Однако для любителей животных есть хороший повод угостить своих питомцев чем-нибудь вкусненьким или купить им игрушку. А тем, у кого еще нет собаки или кошки, – приютить пушистого малыша.

• Ищем хороших хозяев для троих двухмесячных щенков от небольшой собачки. Они нуждаются в добром доме и заботе. Тел: 22-54-65, 8-951-459-02-81.

• Ждут хозяев трехмесячные пушистые кошечки: черная и серая. Пушистики хорошо лечат стрессы, нарушения сна, мышечные боли. Тел. 34-44-58, после 17 часов.

• Предлагаем щенков разного возраста и окраса от умных беспородных собак, а также взрослых молодых собак для дома и охраны. Тел: 41-29-77, 8-951-240-55-00.

• Очаровательная девятимесячная кошечка породы русская голубая и пушистый девятимесячный бело-рыжий котик ждут хозяев, можно в свой дом. Тел: 23-51-06 (с 21 до 22), 8-904-972-86-38.

• Чудные мелкие щенки надеются на доброту и кров. Будут низкорослыми, крепкими, хороши для дома и охраны. Тел. 23-94-07, после 20 часов.

Ненужный поводок

ГОВОРЯТ, для собак и кошек мы боги. Не потому что заботимся о них, а потому что для них мы бессмертны: мы приносим их домой маленькими пушистыми комочками, а спустя годы провожаем в последний путь.

А богом быть трудно. Евгений Тюнькин, коренной магнитогорец, занимается ремонтом автомашин. Свое стихотворение он посвятил умершему «брату меньшому» Коляшке.

Вот опять полоснуло по сердцу:

В дверь звонок – и ни звука в ответ.

За какой таинственной дверцей

Спрятан смерти собачьей секрет?

Та же кровь, только чуть горячее,

А душа – вот бы многим из нас!

Подзовешь – он тебя обогреет

Тихим пламенем преданных глаз.

Мы совсем незаметно стареем,

Знаем срок – пусть отмерен не всем,

Годы жизни ценить не умеем,

А у них... День за семь, год – за семь...

Дверь открыта ключом. На мгноенье

Блик надежды взметнулся во мне...

Поводок и потертый ошейник

Сиротливо висят на стене.

Может, так и задумал Создатель:

Свечи жизни недолго горят...

Чтоб на мелочи душу не тратить,

Любям нужно любить и терять...

> Более чем на двух десятках выставок демонстрировались ее полотна