

Светлячки Лины Демьяновой

> Детская изостудия «АУ» отметила 30-летие

ХОЛСТ, МОЛЬБЕРТ, краски, поддержка наставника-учителя... Думаєте, ребенку этого достаточно, чтобы создавать удивительные чудо-полотна, в которых обыденное предстает сказочным, а самые смелые цветовые решения позволяют за реальностью увидеть мир фантазий, радости, красоты?

Уникальные работы воспитанников изостудии «АУ», на днях отметившей 30-летие, украшают не только лучшие выставочные залы Магнитки, но отечественные и зарубежные, выставляются в Третьяковке и Государственном Русском музее. Как театр начинается с вешалки, так и неповторимая атмосфера этой студии начинается с ее порога...

Сказочный мирок

С одной стороны взору открывается большая избушка на курьих ножках: раньше там стоял простой шкаф, но приложили усилия – и готово сказочное жилище. В другом углу церквушка, а рядом – старинный колокол, вместе с лаптями и кувшинами найденный во дворе колхозного свинарника. На стенах детские работы, множество полок уставлено книгами по искусству. Отдельный стеллаж – для кассет с классической музыкой: если она не звучит во время занятия – работа не идет. Стульчики для ребят стоят полукругом и выкрашены в разные цвета – какой подходит тебе сегодня по настроению. Последний штрих: перед приходом детей тут всегда моют пол, а ребята прячут уличную обувь в чудо-ящички. Там, где эстетика присутствует даже в мелочах и все направлено на то, чтобы раскрыть творческий потенциал студийцев, не место грязи и бытовухе.

Однако ничего бы этого не было, не будь хозяйкой сказочного мирка Лина Демьянова. Она зажигает детские сердца любовью к прекрасному, через игру и воображаемые посещения мастерских художников, через знакомство с подлинниками в музеях страны и зарубежья ненавязчиво учит постигать секреты художественного мастерства, раздвигать границы собственного воображения. Духовная составляющая – обязательная часть этого процесса. Прежде чем перейти к мольбертам, 20 минут разговоров, знакомство с «Агни-йогой» Елены Рерих, зажженная свеча, выбор темы...

– Например, «Наши раскопки», – рассказывает Лина Геннадьевна. – Казалось, что мы можем копать в привычном для всех смысле слова? Я же предложила детям раскопать книги древних цивилизаций, и они загорелись идеей. Или выезжаем на зимний пленэр в Белорецкий район: снег отливает синевой, как гжель! Так появились зимние наброски «Железные каникулы». Сентябрьский пленэр подарил нам великолепие осени в пестрых самотканых бабушкиных половичках... Когда есть акцент и направление – у детей просыпается интерес и они начинают воспринимать мир глазами художников.

Монмартр и французы

Одна из последних выставок «АУ» «Картина в деталях» – а в год их проходит до 11-ти, – выставленная в Челябинском краеведческом музее, побила все рекорды экспонирования. Ее не снимали полгода, работы студийцев посмотрели более 14 тысяч человек, на ура она пошла среди детей. Известные картины Репина,

Васнецова, Брюллова, Сурикова, Брейгеля предстали в деталях. После знакомства с историей создания шедевров и сюжета каждый мог выбрать героя, близкого ему по сердцу, усилить его эмоциональный образ, дополнив своим видением и новыми цветами.

– Только без срисовки, – просила Лина Геннадьевна.

Так ребята подробно изучили художественную манеру именитых мастеров и почувствовали себя их соавторами. После эксперимента с «детальями» их теперь не оттащишь от подлинников в Третьяковке.

Достойна упоминания история с детской выставкой работ Амадео Модильяни. Нравящаяся картина портретам итальянского художника, Лина Геннадьевна влюбилась в него и детей.

– Картины Модильяни в России есть только в столичном музее изобразительных искусств имени Пушкина, – признается она, – а в студии «АУ» таких работ 40!

То же самое произошло с Ван Гогом, Пабло Пикассо, Полем Гогеном, Анри Матиссом, Эль Греко. Погрузившись в творчество корифеев живописи, дети создали собственные портреты в творческой манере авторов, а также своих «Авиньонских девиц», «Натурщиц»... Будучи в Париже, – Демьянова возит своих ребят по всему миру, давая возможность не только прикоснуться к подлинникам, но и ощутить, что искусство вечно, – пришли на Монмартр со своей экспозицией. Именно там работали многие французские мастера.

– Местные, проходя мимо, замечали что-то родное, а что – не могли понять, – рассказывает Демьянова. – Случайно оказавшийся рядом русский рассказ про нас. Они сначала не поверили: «Хотите сказать, что это дети нарисовали?» Потом умоляли продать...

Бояться детей – не по-комсомольски

Без огромной любви к детям и к своему делу ни одному самому талантливому педагогу не добиться таких успехов. За время создания

студии Лина Геннадьевна воспитала более 260 победителей российских и международных уровней. Среди ее выпускников декораторы, дизайнеры, операторы, монтажеры, переводчики, медики, экономисты, мультипликаторы. Не все собирались стать художниками, но редко кто бросал студию – потому что всегда было интересно.

– С ума сойти! Глазом моргнуть не успела, как «АУ» стукнуло 30 лет! – не верится ей. А остальным не верится, что когда-то она детей боялась как огня.

Будучи по профессии художником-графиком, Демьянова долгое время работала в «ММ», потом воспитывала художников-оформителей в училище. Когда мужа – работника ММК – командировали на три года в Индию, отправилась туда вместе с ним и младшим сыном. Приехала – ревела. Все чужое, березок нет, а если посмотреть на небо – луна перевернута. Работы для жен металлургов не было, но ей подсказали:

– Есть желание – бери на себя общественную. Например, займись живописью с малышами.

– Да я их боюсь! – всплеснула она руками.

– Нехорошо так говорить, не по-комсомольски... – был ответ. – Хотя бы раз в неделю, а?

– Что же так не по-людски? – возмущалась теперь уже она. – Давайте трижды в неделю.

С первых дней занятий страх перед детьми сменился восторгом: ребята – чудо, в рот заглядывают, когда слушают: «Вот кора у дерева отвалилась, рядом загадочное дупло – чем не сказка?» В кружке ее ждали с нетерпением, а вскоре после побед на детском конкурсе рисунков в русскоязычном Бокаро выделили ставку учителя ИЗО...

Приехав в Магнитку, в училище она не вернулась – уже не смогла жить без детей. В школу тоже не пошла – там много обязательного, а устроилась во Дворец пионеров и школьников, ныне переименованный во Дворец творчества детей и молодежи. Но не сразу изостудия «АУ» родилась такой, какой

мы знаем ее сейчас, с необыкновенными проектами, поражающими смелостью детского воображения.

– Поначалу я считала: раз взяла воспитанников – должна сделать из них художников. Спозна давала акварель, портреты, натюрморты... Но стала замечать, что студийцы не задерживались. И вот по мою душу в Магнитку приехал известный художник Михаил Неменский с собственной программой – как заинтересовать ребят и пробудить в них дух искателей.

Его мастер-класс перевернул все представления Демьяновой об изостудии: если ее юные художники напоминали творческих тетенок и дядянок – на каблуках, в чулках и выделяющейся одежде, то «художники» Неменского – босиком и в трусах, но с какой жадой к творчеству! Тогда она поняла: если изначально учить ребенка тому, где свет, а где тень – он скоро сбежит. Любовь к живописи нужно пробуждать не теорией. Худож-

ник – прежде всего состояние души, а не правильные штрихи.

Несущие свет

Название студия получила тоже не сразу. Пять лет ничем не отличалась от других в городе, пока ребята не увидели выставку московской изостудии «Синий кот». «Почему у нас нет имени?» – опомнились тогда. Полгода мучались с именем, предлагая от птиц, то зверей. Однажды Алена Осовитная – ныне питерский дизайнер, – выходя из двери Дворца, воскликнула:

– Лина Геннадьевна, ау!

Все тотчас поняли, что это название их студии.

– Кто знаком с духовными вещами, тот знает, что каждая буква имеет свой сакральный смысл, – говорит напоследок Демьянова. – «А» – «мысль», «У» – «свет». Получается, что мои ребята – светоносцы, светлячки, несущие светлые чувства и мысли всему миру ☺

ЛЮДМИЛА БОРИШКИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Сердце художника

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД я пришла в изостудию «АУ» Дворца творчества детей и молодежи и попала в мир красок, волшебства и чуда.

Руководительница, фея страны «АУ», Лина Геннадьевна Демьянова учит нас добру и свету. Вместе с ней мы делаем открытия и отражаем их на бумаге. В студии яркая, интересная жизнь, наполненная смехом. Собранный в тесный кружок, мы часто сидим перед свечкой, размышляя о жизни.

«Чудо рядом». Так называется новая книжка с необычными и искренними работами студийцев. В ней родные и незнакомые места можно увидеть глазами детей. Например, вы можете себе представить Абзаково в виде ... милой улыбочивой девушки? А если вы не были в Межгорье, то узнаете о нем из фантастических картин юных художников.

Наши рисунки объездили весь мир. Мы и сами часто выбираемся на пленэры по всей стране и даже за границу, а в поездках постоянно устраиваем веселые капустники – это уже стало нашей традицией.

Недавно студия отпраздновала юбилей. Было множество гостей, они восхищались выставкой детских картин, посвященной Александру Пушкину. Воспитанники поздравляли Лину Геннадьевну и радовали собравшихся яркими выступлениями. А эту песню мы переделали и исполнили вместе:

*Пусть идут года,
В изостудии всегда
Будем мы искусством жить
И свет нам вам дарить.*

– Наши дети были бы совсем другими, если бы не изостудия, – рассуждали родители «аушек».

Не знаю пока, какую профессию выберу, но благодарна «АУ», что у меня сердце художника.

ЯНА ШЕВЧЕНКО,
десятиклассница школы № 55