

Вернисаж

Экспозиция объединяет работы художников из Башкортостана: Виталия Шаповалова из Межгорья и белорецких мастеров-кукольников Виктории Касановой, Светланы Хурамшиной, Нины Демичевой и Елены Колмацкой.

– В зале 50 работ, выполненных в технике батика, – представляет экспозицию «Артефакты» куратор выставки, заведующая выставочным отделом картинной галереи Анастасия Миронова. – Темы, которые разрабатывает Виталий Шаповалов, весьма разнообразны: от древних цивилизаций и библейских мотивов до камерной лирики и восточных легенд. Художник обращается к европейским и восточным архаичным мотивам, переосмысливая и переплавляя древние образы и символы. Прикладную технику горячего батика он выводит на уровень станковой живописи. Мастер стремится вызвать зрителя на диалог, размышления, творческое вдумчивое созерцание.

Виталий Шаповалов известен как прикладник, график, живописец и активный просветитель: он курирует многие межрегиональные и международные арт-проекты, его работы на республиканских, зональных, всероссийских и международных выставках отмечены дипломами лауреата и медалями. Виталий Викторович возглавляет художественное отделение детской школы искусств в Межгорье и школьную галерею «пАртА».

Для искусственной творческой богемы Магнитки работы в технике батика – не открытие. Художественной росписью по ткани владеют живописцы, постигавшие тонкости мастерства у профессоров худграфа Константина Черепанова и Риммы Гильман. Открытием стали палитра, тематическое разнообразие стилей и направлений, современное прочтение восточных легенд и преданий. Произведения мастера будто пронизаны солнцем, чистые, яркие цвета настраивают на мажорный лад.

– Привычно видеть утилитарное применение батика: шарфики, косынки, туники, но работы Виталия Викторовича воспринимаются как живописные творения, – подчёркивает научный сотрудник выставочного отдела Анастасия Матрюкова. – Большинство произведений

Искусство артефактов

Осенний сезон Магнитогорская картинная галерея открыла выставкой батика и авторских кукол (0+)

выполнено в технике горячего батика: очень трудоёмкой, непредсказуемой. Художник признавался: имея многолетнюю практику, он не может предугадать результат работы.

Экспозиция отражает динамику стилистических и тематических направлений творчества художника. В 2007 году Виталий Шаповалов увлёкся Африкой. Батик «Барабан Нконзо Нкила» иллюстрирует африканскую легенду о появлении музыкального инструмента – птичка трясогузка «подарила» человечеству барабан. На полотне запечатлён миг музыкального экстаза – слияния рукотворной и природной музыки: барабанного боя и птичьей рудалды.

Шёлковый путь древних коммуникаций

Работа «Дешт-и-Кипчак» имеет двойной смысл: одни видят гигантскую стрекозу с усиками, другие – голову животного. Название всё объясняет: художник изобразил череп сайгака. Это и символ необъятной Половецкой степи, и философское размышление о неизбежности природы и быстротечности человеческого бытия. Художник долгое время жил в Казахстане, что объясняет его приверженность к восточным мотивам, авторской палитре, характерной национальной направленности стиля. В ином колористическом ключе разработана тема Востока в батике «Шёлковый путь»: земную твердь пересекают караванные тропы. Лаконичная композиция – круг, «перечёркнутый» прямоугольником, – метафорический образ системы древних коммуникаций. В истории цивилизаций Великий шёлковый путь сыграл важнейшую роль, которую нельзя сводить к банальному товарообмену. Для множества народов караванные тропы способствовали взаимопроникновению культурных и духовных традиций.

В технике холодного батика выполнен триптих «Проводы не-

весты». Виталий Шаповалов тонко передал национальные традиции казахов. Женские образы условны, декоративны: родня невесты обязана и радоваться, и лить слёзы. Соплеменники гордятся красавицей и печалются от предстоящего с ней расставания. Требуется объяснений центральная работа триптиха: переплетённые разноцветные шарфы – это пояса с изображением тотемных символов, олицетворяющих соединение родов. Нежные образы красавиц созданы в реалистической манере, а единство разнообразных живописных направлений – декоративно-прикладного, абстрактного и классического – достигается за счёт колористического и тематического решений триптиха.

Непривычно художник осмысливает библейскую тематику. Большую часть работ отличают единое композиционное решение, схематизм вписанных в сферу образов. Произведения живописуют известные в христианском мире сюжеты, стилистика которых угадывается не сразу. На одном из батиков идейный и композиционный центры определяют концентрацией солнечного света на фигурах юноши и девушки. Сюжет проясняет название работы – «Благовещение»: ангел извещает Марию о рождении сына. С точки зрения религии, художник недопустимо вольно интерпретирует библейские образы, уподобляя простым смертным посланца Бога и Деву Марию. Но именно сближение христианских ценностей с общечеловеческими позволяет художнику выразить главную мысль своего творчества: любить и ценить каждый прожитый миг жизни.

Не менее искусно автор живописует природу в серии натюрмортов. Техника росписи по ткани позволяет передать гармонию окружающего мира, лирическое состояние природы. Натуралистичность работ объясняется бесчисленными отпечатками живых растений на ткани.

Характер «пластикового» человечка

В экспозицию работ Виталия Шаповалова органично вписалась выставка авторских кукол. В витринах обосновались более 30 игрушек, выполненных в техниках грунтованного текстиля, созданных из глины и пластика. Работы художника из Белорецка имели успех в Башкирии, Суздале, Санкт-Петербурге, где проходили тематические экспозиции и конкурсы. Виктория Касанова, Светлана Хурамшина, Нина Демичева и Елена Колмацкая обращаются к светлым, с детства любимым сказочным персонажам, героям книг и народных верований. В каждую куклу они вложили частичку своей души, соединяя впечатления детства и авторское мироощущение.

Из четырёх кукольников лишь Елена Колмацкая – дипломированный художник. Образование получила на худграфе Магнитогорского педагогического института. Куклами занимается более четверти века, но серьёзно увлеклась в 2004 году. Первые изделия были из текстиля, сейчас автор освоила различные техники изготовления марионеток. Её мастер-классы породили последователей, и можно говорить о сложившейся в Белорецке школе авторской куклы.

Век новых материалов усовершенствует авторскую технику, помогая передавать тончайшие движения «марионеточных» характеров.

– Елена Колмацкая применяет самоотверждающий японский пластик под названием «ЛаДолл», – уточняет Анастасия Матрюкова. – Работать с ним очень сложно. От автора требуется высокое мастерство, поскольку пластик твердеет слоями. Именно этот материал использовала Елена Колмацкая для создания характерных кукол под названиями «Цирк уехал», «Актриса оригинального жанра», «Навстречу ветру». Образы передают настро-

ние, внутреннее состояние, характер «пластикового» человечка.

Смешанная техника, где наряду с пластиком используются текстиль, краски обогащают палитру художников, позволяя создавать разные виды кукол: коллекционные, музейные, сувенирные, интерьерные. Именно интерьерным марионеткам отдаёт предпочтение Виктория Касанова. Мастерница призналась, что любовь к куклам с возрастом не прошла, но игра переросла в серьёзное увлечение, которое разделяют её студийцы центра «Семья». «Удачливый гном», «Шут», «Настенька», «Лель», «Алиса» из Страны чудес и другие герои сказок, преданий и книг оживают в трёхмерных копиях человеческих образов.

Трудоёмкой техникой скульптурного текстиля мастерицы владеют не менее виртуозно. Синтепон, лайкра, нитки, проволока для каркаса плюс терпение и мастерство позволяют передать пластику лица. Фактурность мимики в композиции «Хочешь, я подарю тебе...» Елены Колмацкой подчёркивает и гротесковость, и обаяние персонажей той ли правящей элиты позапрошлого века, то ли героев сказок братьев Grimm.

Из всех персонажей «Волшебника Изумрудного города» Нина Демичева представила на выставку самых несимпатичных: «Бастинду» и «Весёлого людоеда». Остальных героев почти сразу же раскупили, а делать копии – занятие не для творческих личностей. Нина – профессиональная швея, дизайнер нарядов, которая отдаёт предпочтение изготовлению стилизованных народных костюмов. Несколько лет назад бывавая на выставке Виктории Касановой, «заболела» куклами, освоила азы мастерства и совершенствует творчество. Иные марионетки Светланы Хурамшиной схожи с обычными игрушками, но её «Пьеро» можно смело отнести к коллекционным работам: автор тонко передала эмоциональный настрой персонажа итальянских сказок.

Выставка «Артефакты» показала разноплановое творчество белорецких мастеров, владеющих различными техниками создания марионеток. Экспозиция батика и выставочные образцы авторской куклы не только будут иметь успех у ценителей живописи и декоративно-прикладного искусства, но и привлекут юных магнитогорцев.

Ирина Коротких

