

Экспозиция

Творческий тандем: керамика и ткань (0+)

Работы мастеров объединяет схожесть гуманистических мироощущений

Накануне Восьмого марта художницы преподнесли уралочкам дивный подарок – две экспозиции на выставке декоративно-прикладного искусства «Дыхание сада» и «Через прикосновение рук». На улице зимняя стужа, а на полотнах Светланы Рябиновой буйство трав, цветов, экзотических растений. Казалось, садовые ароматы витали в воздухе, рождая ощущение праздника, напоминая о весеннем пробуждении природы.

Флористические мотивы в полотнах Светланы Рябиновой «прикосновением рук» Ирины Кочетковой приобрели трёхмерность, ожили в керамических творениях. Два столь разных направления декоративно-прикладного искусства – художественное выжигание по ткани и керамика – составили органичную экспозицию, явив схожесть гуманистических мироощущений двух талантливых авторов.

Член Союза художников России и Европейского художественного союза, заведующая кафедрой академического рисунка и живописи МГТУ имени Г. И. Носова, кандидат педагогических наук Светлана Рябинова почти четверть века совершенствует оригинальную авторскую технику художественного выжигания по ткани. Используя известный каждому школьнику выжигательный прибор и синтетические ткани, художница разработала специфические приёмы, открыла выразительные технологические возможности, благодаря которым техника художественного выжигания по ткани стала самостоятельным видом творчества. Множество учеников развивают и совершенствуют возможности оригинальной работы с тканью. Творчество Светланы Рябиновой подкупает искренностью, любовью к материалу, философичностью и простотой тематики. Полотна автора дышат радостью, полны экспрессии, цвета, побуждая зрителей осознать ценности человеческого бытия.

Полотна различных периодов творчества отражают ретроспективу поисков автора, экспериментов в технике обработки ткани, которые позволяют воплотить творческий замысел мастера.

Почти четыре десятка работ, выполненных в технике художественного выжигания по ткани, лоскутной инкрустации и мозаики, звучат гимном природе, воспевая мощь и хрупкость вселенной

– Это четвёртая персональная выставка, – говорит Светлана Валентиновна. – В экспозиции соседствуют и новые работы, и полотна, выполненные ещё 1997 году, что даёт возможность проследить творческий путь. В зале представлены и работы из собраний картинной галереи, и те, что были на всероссийской выставке, – все они органичны в новой экспозиции. Выставила серию этнографических работ прежних лет. Планирую вернуться к любимой теме, но через призму нового осмысления народного творчества. Мир такой маленький, но такой богатый,

разнообразный, населённый разными народами со своей культурой, традициями. После путешествия по Таиланду появились работы, навеянные культурой этой земли. Обнаружила много общего с русскими народными традициями. В России краски пастельные, исключение – искусство народов Севера. Несмотря на суровую природу, оно радостное, с преобладанием насыщенного красного цвета – столь же яркие цвета характерны для Таиланда... «Мой сад» – метафора. Это заповедный уголок сознания, в котором размышляю, философствую, переживаю.

Творческие приоритеты, эксперименты с тканью имеют объяснения. Светлана Рябинова – дипломированный специалист по моделированию и конструированию трикотажных изделий. После окончания Ивантеевского техникума она была принята модельером в воронежское объединение «Трикотаж». После четырёх лет работы модельер стала студенткой педагогического института, совершенствуя умения в мастерских художника. За 25 лет научно-педагогической деятельности прошла путь от ассистента до заведующего кафедрой.

– Люблю экспериментировать с тканью. Восхищаюсь интенсивным развитием мировой текстильной промышленности, активно использующей различные техники создания новых видов материи: выжигание, перфорацию, матрицы и множество других способов. Разнообразие тканей, фактур даёт толчок творчеству. Возникают новые темы, иные способы воплощения. Иногда ткань способна увести художника в сторону от замысла. Приходится себя сдерживать. Но порой материал дарит изюминки, рождает свежие идеи, подсказывает замысел.

В многообразии тематик есть у художника излюбленный образ – птицы. По словам автора, крылатые создания – символ души. Белоснежные голуби парят среди графики тёмных стволов в полотне «Весна», устремляются высь в диптихе «Птицы», вписаны в огненные столбы в абстрактном полотне «Легенда о белой птице». Взмахами чёрных крыльев прорезают они разноцветное пространство в «Мелодиях осени», радужными перьями сливаются с пышной природой в «Загадках Востока» и «Волшебном Сиаме». Лейтмотивом они становятся и в творчестве Ирины Кочетковой. Обретая иную ипостась, возрождаются в глине.

– У нас давний творческий тандем, – подчёркивает Светлана Валентиновна. – Птицы – один из образов, объединяющий столь разные направления декоративно-прикладного искусства.

У Ирины свой сад – с совами, священными птицами, яблоками, райскими плодами, листьями и бутонами. Но почти все предметы имеют конкретное предназначение, как изначально предусмотрено керамикой. Птицы – свистульки для ребят, сова – подсвечник, листья – вазы-панно.

Растения на вазах выполнены так реалистично, что кажутся слепком с живой природы

Глазурь и фактура кракле подсказывают – использовать вазы не по прямому назначению, а в качестве предметов искусства.

– Светлану Валентинову считаю провокатором, – смеётся Ирина. – Она предложила сделать совместную экспозицию. Это моя первая персональная

выставка в картинной галерее, поэтому перед открытием очень волновалась.

Керамикой Ирина увлеклась в детстве. В пионерском лагере «Горное ущелье» выбрала школьница кружок, которым руководила Надежда Бочкарева.

– Молодая, красивая, талантливая женщина произвела огромное впечатление. Помню, как Надежда Григорьевна, увидев моё первое творение из глины, сказала, что у меня «хорошее объёмно-пространственное мышление». Что это такое, не знала, но запомнила. Потом нашла студию «Откровение» в городе, и все годы под руководством Надежды Бочкаревой постигала секреты керамики.

Любимое занятие Ирина сделала профессией. В 1994 году окончив училище города Кунгур Пермской области, получила диплом специалиста по художественной керамике. Работала, училась и совершенствовала искусство в Магнитогорском педагогическом институте на кафедре декоративно-прикладного искусства художника. Сейчас Ирина – сотрудник Института строительства, архитектуры и искусства МГТУ имени Г. И. Носова, член объединения молодых художников и искусствоведов Челябинского регионального отделения Союза художников России и член союза педагогов-художников.

В экспозиции творчество мастера, представленное различными видами керамики, отличается богатой техникой декорирования. Мелкая пластика, интерьерные композиции, декоративная и скульптура малых форм, предметы быта выполнены в гончарной и технике ручной лепки. Мастер использует приёмы глазурования, кракле и древнюю технику росписи – фляндровку. Высокое мастерство, разнообразная технология обработки глины соединяют в своей стилистике многолетние традиции керамики и новые художественные веяния.

Хотя сама она считает, что испытывает информационный голод, поскольку не имеет возможности общаться с керамистами из других регионов.

– Работы мастеров вижу лишь в Сети, но это не даёт полной картины творческой жизни мира керамистов. Вспомню счастливое время, когда в 2011 году побывала на стажировке, проходившей на базе экспериментального творческо-производственного комбината союза художников «Воронцово». Общалась с мастерами, знакомилась с различными стилями, направлениями, которые используют керамисты из Москвы, Питера.

По словам Ирины, глазурь – излюбленная техника обработки керамики.

– Опыт помогает предугадать «колористический» результат после обжига, но лишь приблизительно. После того как краски проходят через печь, получаешь множество сюрпризов.

В каждом из выставочных экспонатов глазурь разная. В композиции, где изображена княгиня Ольга, лёгкое покрытие лишь подчёркивает юность и строгую сдержанность образа правительницы древнерусского государства. А в пластике малых форм, таких как «Яблоки», «Зимнее яблоко», блестящая глазурованная поверхность почти натуралистически передаёт налив спелого фрукта. Стекловидное же покрытие утилитарных предметов, применяемое для защиты керамики от внешних воздействий, в сочетании, например, с техникой эмали позволяют отнестись к сосудам, вазам, подсвечникам к высокохудожественным авторским творениям, что было не раз отмечено искусствоведами.

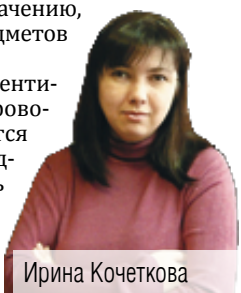
Весенняя выставка керамики и художественного текстиля производит впечатление целостности, органичности ещё и потому, что произведения созданы жизнелюбивыми, добрыми людьми – талантливыми магнитогорскими художниками.

Ирина Коротких

Фоторепортаж
смотрите на сайте
magmetall.ru

Андрей Серебряков

Ирина Кочеткова