

Экспозиция

В названии вернисажа «По струнам души» (6+) отражена тематика творческих работ известной художницы из Златоуста, её учеников и коллег по студии. В экспозицию включены работы земляков художницы – керамистов Анны Чернышовой и Галины Куликовой. Художественная керамика, интерьерная декоративная пластика малых форм, среди которых вазочки, чайники, светильники, тарелки, подсвечники, отличающиеся уникальным авторским стилем.

От «Успеха» к «Индиго»

Работами можно полюбоваться на официальном сайте галереи: m-k-g.ru и в группе социальной сети vk.com/mkgalleru. Мне повезло, застала Людмилу Кочура в галерее. Она и провела экскурсию по залу, представив свои и работы учеников, раскрыв тайны рождения и воплощения замысла. Но прежде расскажем о самой художнице, её творческих исканиях и принципах, следование которым позволяет студийцам создавать жизнеутверждающие работы.

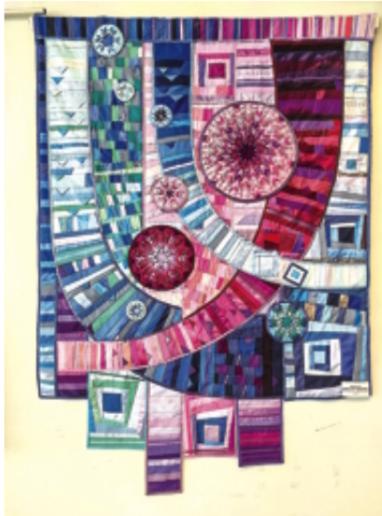
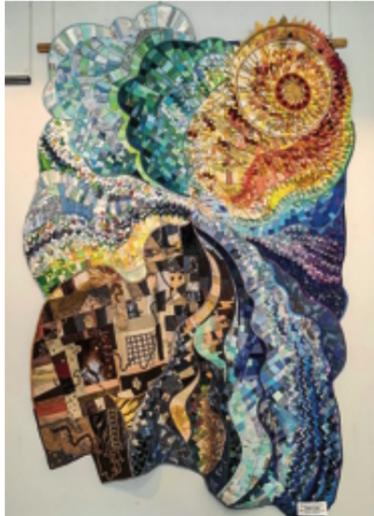
Людмила Викторовна – член Союза художников России, её имя хорошо известно среди мастеров декоративно-прикладного искусства Урала. Базовые знания она осваивала на художественно-графическом отделении Златоустовского педучилища, учёбу продолжила на худграфе магнитогорского пединститута. Первые творческие работы связаны с оформлением сцены и созданием костюмов для вокально-инструментального ансамбля «Ты и Я». Это не реплики старинной одежды, но авторское переосмысление народных мотивов. Необычность нарядов в фольклорной стилистике снискала ей славу дизайнера национальных костюмов. Мастерница разрабатывала и шила одежду для детских ансамблей, в её нарядах златоустовские ребята участвовали и стали лауреатами всероссийского конкурса «Утренняя звезда». Оригинальная одежда представлена и в экспозиции «По струнам души». Мозаика из лоскутков всех оттенков зелени чудесным образом превращается в малахитовый воротник платья. А смелые «мазки» ткани красно-бордовых цветов на бежевом фоне лифа выделяют хозяйку наряда среди множества модниц.

Когда шью для народных ансамблей, то стилизую одежду под народный костюм, – рассказывает Людмила Викторовна. – Но в сценических нарядах можно красоваться и в пиру, и в миру. По мотивам народного платья в студии «Индиго» работают профессиональная швея Наталья Илюшенкова и Татьяна Бердникова. Татьяна – креативная личность. Начинала с аппликаций, потом перешла на платья с элементами пэчворка. Со временем стала хорошим мастером, наряжает себя и подруг.

Шитьё одежды лишь одно из многих умений Людмилы Кочура. Главное дело – творческо-педагогическая деятельность. Художница рассказала об истоках студии «Индиго». Поначалу была студия «Уют», рождение которой предвосхитили семейные конкурсы, шитьё карнавальных костюмов, многочисленные кружки самодеятельности, интересные книги по оформлению интерьеров. Людмила Викторовна стремилась создать мастерскую, в которой не только обучают разным видам рукоделия, но прежде всего воспитывают

Лоскутный импрессионизм

В картинной галерее проходит выставка декоративно-прикладного искусства Людмилы Кочура и студии «Индиго»

Людмила Кочура

© Евгений Рухмалёв

будущих хозяюшек, способных создать комфортную среду и домашний очаг.

– Все зависело от желания ребёнка. Дети расписывали тарелочки, складывали мозаику из старых открыток, колдовали над псевдогобеленом, превращали консервные банки в оригинальные карандашницы. Со временем лоскутная пластика стала для студийцев приоритетным направлением. Материал доступный – отходы швейного производства, что позволяло проявить фантазию. Можно «сочинять» прихваточки, столешницы, наволочки, покрывала, панно и одежду. Но это уже серьёзная работа, и зачастую без взрослых не обойтись. Постепенно в мастерскую стали приходить мамы и бабушки. Устраивали чаепития с самоваром, не стеснялись провести праздников, конкурсов, дефиле. Работа со взрослыми требует ответственности. Мои возрастные ученицы работают серьёзно. Задача сложная: из подмастерьев перейти в разряд мастеров – в класс «Индиго».

Студия объединяет людей, освоивших техническую практику и перешедших к творчеству. Широкий диапазон реализации фантазий студия получила в стенах златоустовского Дворца Победы. Работая в симбиозе с творческими коллективами, студийцы нарабатывают опыт оформления сцен, выставок, изготовления сценических костюмов, дамских аксессуаров. Самыми значимыми событиями стали организации фестивалей и участие в выставках.

Мастерицы «Индиго» получили признание профессионалов на выставках различного уровня в стране и за рубежом. Упоминание всех экспозиций, а их более сотни, не уместилось бы на странице. Назовём наиболее знаковые: «Мастера большого Урала», «Урал мастеровой», Бажовский, Ивановский, Пермский, Бушувский фестивали, биенале «Лабиринт», «Мелодия полотна», проходившие в Магнитогорской картинной галерее. Воплощены несколько проектов в миасской галерее. Работы студийцев выставлялись в Москве, Кирове, Омске, Мурманске, а также в Иране и Канаде.

Жизнеутверждающая палитра

Тематика творческих работ и студийцев, и самой Людмилы Кочура обращена к вечным темам вселенской гармонии, земного бытия, искусства, что прослеживается в названиях полотен: «Дыхание времени», «Алеф», «Предчувствие», «Перводерево», «Движение», «Квант небес», «Время любить», «Город в ночи». К слову, последняя работа – лоскутный портрет Магнитогорска.

– Когда училась в пединституте, делала наброски городских пейзажей, – комментирует работу Людмила Викторовна. – Лет тридцать лежал листочек, но своего часа дождался – ночной проспект Карла Маркса воплотила в лоскутном панно.

Мозаика цвета передаёт объёмность улиц, огромные жемчужины

фонарей рождает сюрреалистический городской пейзаж. Впервые вижу столь необычный портрет Магнитки.

– Мастерница использует широкие возможности обработки ткани и способы варьирования объёмными деталями, – характеризует работы заведующая выставочно-просветительским отделом картинной галереи Анастасия Миронова. – Назвала бы панно лоскутным импрессионизмом. Основной посыл работ – создать настроение.

– Хорошее настроение, атмосфера счастья, – уточняет Людмила Викторовна. – Надо побудить человека задуматься о смысле жизни, о своём предназначении на земле. Этому учу студийцев, возраст которых от 50 до 80 лет. Один из способов пробуждения самосознания – рукоделие. Начинали женщины с создания петушков, сейчас перешли к полотнам с философским смыслом.

В центре зала разместили знаковое полотно «Перводерево» – коллективная работа Людмилы Кочура, Татьяны Лукояновой и Юлии Смолиной, выполненная в технике лоскутного уголка. Людмила Викторовна отметила, что в декоративно-прикладном искусстве эту технику особо не выделяют, не описывают. В своё время ей пришлось самостоятельно осваивать «уголки». Многие помнят, а у кого-то до сих пор хранятся круглые придверные коврики, сшитые из множества миниатюрных треугольничков – это

и есть техника «уголка». Роскошные круглые панно «индиговцев» язык не поворачивается назвать ковриками. Непревзойдённым специалистом по круглым панно Людмила Викторовна считает свою воспитанницу Юлию Смолину.

– В панно «Цветении папоротника» она меня превзошла. Но у неё манера исполнения другая, иной почерк.

Сколько ни вглядывалась, так и не смогла понять разницу, разве что виды треугольников разные – равнобедренный и равносложный. Но детали и различия увидишь, когда погрузишься в производство своего, авторского изделия. Дело это трудоёмкое, кропотливое: в одном коврике примерно метрового диаметра свыше двух-трёх тысяч треугольничков.

А папоротник Юлии Смолиной – роскошный: по цвету, композиции, особенно воздействию. Вспомните свои эмоции при виде роскошного цветка: просто ах!

Зарождение замысла, идеи произведения у Людмилы Викторовны связаны с наступлением определённого состояния.

– Жду наступления момента, когда встреча, рисунок, событие подтолкнёт к творчеству. Импульс надо поймать, пропустишь, и вдохновение «накажет» – не придёт. Иногда панно рождается на основе эскиза, порой работаю по наитию. Например, на создание объёмного панно «Перводерево» натолкнул маленький рисуночек с символами инь-ян. Но философию жизни не замкнули рамками китайской философии, буддизма, привнесли и символы христианства, полагаю, что религиозные верования имеют общую природу – Бог един. Во время работы импровизировали: воду, корни, крону дерева в стилизованном виде выразили посредством материи, бисера, лент.

Традиции златоустовских оружейников вдохновили художницу на создание панно «Дума о гравюре». Силуэт повторяет форму кинжала, правда, многократно увеличенного. Цветовая гамма, созвучная с цветом металла, воспевают искусство мастеров Южного Урала.

Отметив богатство цветовой палитры панно, спросила, где мастерицы берут материал?

– За 30 лет творчества тряпочек накопилось столько, что делюсь с коллегами, учениками. Использование лоскутков, обрезков от шитья предки не выбрасывали, мануфактура стояла дорого. Шили одеяла, подушки, так и появилась техника лоскутного шитья, со временем выделившись в направление декоративно-прикладного искусства.

– Экспозиция солнечная, жизне-радостная, – подвела итог Анастасия Миронова. – Несомненно, она будет иметь успех. Гуманистические символы – стилизованные изображения птиц, солнца, природы близки и понятны каждому. Выставка ждёт своих зрителей. Когда будут сняты ограничения, у магнитогорцев появится возможность получить заряд доброй энергетики, которую излучают произведения «индиговцев».

© Ирина Коротких

Фоторепортаж смотрите на сайте magmetall.ru (16+)