

Взгляд

Выставки «Край родной...» (6+) и «Гончарные фантазии» (6+) воспевают необъятные просторы Родины и богатство керамических традиций. Отдельные графические работы создавались мастерами ещё в социалистическое время, как и предметы гончарного искусства, вобравшие богатейшее наследие декоративно-прикладного творчества на родноостей СССР. Экспонаты, прекрасно дополняя друг друга, создают гармоничный творческий симбиоз.

Поэтика пейзажа

Экскурс в историю пейзажного жанра провела главный хранитель картинной галереи Марина Абрамова:

– Веками природу воплощали как среду обитания персонажей: она становилась декорацией для икон и настенных росписей, позднее на лоне природы изображали жанровые сценки, писали портреты. Постепенно природные виды стали равноправными членами сюжетных композиций, оказались центральным предметом изображения и оформились в отдельный жанр изобразительного искусства – пейзаж. В произведениях европейских мастеров XVII–XVIII веков можно наблюдать идеальные эстетические воззрения на пейзаж. В историю становления жанра внесли свой вклад импрессионисты и постимпрессионисты. В русском искусстве пейзаж возник в конце XVIII века, а через десятки лет появился пленэр и сформировался лирический пейзаж. В истории отечественного искусства известны имена замечательных художников, сумевших показать красоту и тонкий лиризм русской природы. Современные живописцы развивают достижения жанра, достойно представляя отечественную школу реалистического пейзажа.

Для графических листов экспозиции «Край родной...» характерен высокий профессионализм авторов и разнообразие техник: присутствуют акварели, пастели, цветной карандаш. Художники с особым тщанием работают над перспективой, композицией, тонко передавая нюансы световой среды. Уникальная особенность пейзажистов – умение видеть, чувствовать поэзию природы, созвучную зрительскому восприятию окружающего мира. География работ обширна: отроги Алтая, северные просторы страны, деревеньки с покосившимися маковками церквей средней полосы России.

Почти монохромнен пейзаж Рахиль Боим «Отара». Разнообразные оттенки зелёной палитры передают скудную траву зимних предгорий, где среди отрогов пасутся животные. Уходящие в бесконечность холодные горы контрастируют с белой, почти осязаемо мягкой шерстью животных. На листе акварели Соломона Боима «Старая Дудинка» – город, основанный на Таймыре ещё в XVII веке. На белой глади Енисея – катера, на берегу – ветхие строения и полусгнившие мостки. Всё это рисует далеко не радужную социальную картину, характерную для времени создания произведения – 1966 год. Но реализм, граничащий с натурализмом, отходит на второй план перед мастерством, с каким художник передает перспективу, морозный воздух Заполярья.

Украинский художник Владимир Голованов в акварели «Сумерки» воспел деревенские хатки, людей, неспешно возвращающихся в родной кров. В традиционной для питерских художников стилистике выполнено фаянсовое декоративное блюдо «Ленинградский пейзаж». Заслуженный художник РСФСР Владимир Гориславцев изобразил знаковые образы и здания

Творческий симбиоз искусств

Новая выставка представляет две экспозиции: произведения пейзажной графики и керамики из фондов картинной галереи

легендарного города: крейсер «Аврору», мосты, фрагмент Зимнего дворца. Акварель «Фрунзенский вал» москвича Николая Волкова воссоздаёт робкое возрождение природы. Напоённый влагой весенний воздух, серебро растаявшего снега передают скромное очарование и тонкий лиризм северной природы.

– На выставке представлены и работы магнитогорцев, – продолжает экскурсию Марина Абрамова. – Среди них Наталья Кожевникова, Борис Гагарин, Михаил Любелский, Анатолий Енютин. У Михаила Любелского роскошные пастельные пейзажи, которые тяготеют к обобщённым формам, что характерно для современных графиков.

Пастели Натальи Кожевниковой «Дом в Узине» и «Белорецк. Шанхай» подкупают теплотой к родному краю с ветхими домишками, которые хранят историю не одного поколения земляков. Но если уральские пейзажи художница прописывает детально, то её «Павловск» – поэтичен. Очертания беседки вековых деревьев неясны, размыты, как и временные параметры. Не удивись, если среди листьев покажется воздушный облик дамы в кринолине.

Наследие эпохи мезолита

Знакомство с экспонатами гончарного искусства предварял рассказ о древнем искусстве керамики. Марина Абрамова поведала об истоках ремесла, корнями уходящего в эпоху мезолита. В Хорватии обнаружили глиняные фигурки животных, возраст которых более 17 тысяч лет. Первые умельцы делали из глины не посуду, а статуэтки и фигурки ритуальных животных. В различных частях света имеется своя история гончарного дела. В Китае оно появилось примерно за две тысячи лет до нашей эры. Производство амфор и сосудов было налажено и в античном мире, а в Африке изделия из глины изготавливали вручную. На Руси ручная керамика была уделом женщины. В конце IX века на юге страны появился гончарный круг, и занятие стало прерогативой мужчин. Существующие виды гончарной техники, как и многие современные формы сосудов, человечество знало ещё в глубокой древности.

Керамика, как и любое произведение народного искусства, всегда современна и несёт не только печать традиций, но и авторское вдохновение и фантазию, что ярко демонстрируют экспонаты выставки. В зале представлены различные виды керамики: майолика, фарфор, фаянс. Из шамота, в основе которого отходы гончарного производства, выполнены изделия армянских гончаров Юрия Букова и Репсима Симонян. Редко встретишь глиняные творения без функции утилитарного применения. Вот и скульптура Симонян «Сальби» в образе женщины с двумя кувшинами – это прежде всего сосуд. В одних источниках Сальби – это имя, в других слово ассоциируется с сакральными верованиями древних предков народа. Нередко вдохновением для художников служат артефакты, найденные на раскопках, вероятно, и образ Сальби навеян находками древних божеств.

Особое свойство глины, которую на протяжении двух тысячелетий использовали для изготовления посуды и ритуальных предметов, стало основой грузинской керамики. И в наши дни сырьё добывают

ручным способом в экологически чистых районах, сохраняют технологию производства. Песок и другие примеси в составе глины придают ей антисептические свойства. В посуде из чёрной лощёной керамики продукты долго сохраняют свежесть. Но уникальные свойства сырья не повод, чтобы мастера отказали себе в удовольствии разрисовать вазы и кружки. Чёрный фон кувшина М. Д. Чихладзе украсил птицами, свившими гнездо под пушистыми головками одуванчиков. Монохромная основа сосудов, тарелок, представленных в экспозиции, выделяет самобытную керамику грузинских мастеров.

– Особой оригинальностью отличается скопинская, или рязанская, керамика, – рассказывает Марина Абрамова, показывая на монументальный сосуд с птицами. – Мастера из города Скопино сумели сохранить старинный гончарный способ, при котором кувшины, квасники сделаны не из цельного, а из нескольких кусков глины, склеенных глиной-шликером. Изделия создают, как архитектуру, и украшают скульптурным изображением птиц, медведей, львов, располагая животных в отверстия кольца и на крышке. Сосуды глазурировали, предпочитая многоцветие. Скопинская керамика – феномен с удивительными образами и необычной техникой исполнения.

Среди именитых художников достойно представлены магнитогорские мастера. Глиняный петух Марины Шабановой покрыт затейливым фактурным орнаментом. Творчество Ирины Кочетковой хорошо известно горожанам по персональной выставке, состоявшейся в 2018 году. Художница работает в разных направлениях керамики: от мелкой пластики до интерьерных композиций, талантливо совмещая в произведениях вековые традиции и новые направления. Объёмная ваза выполнена в технике майолики, медовые крынки, покрытые мелкими трещинками – кракле, имитируют кору дерева, отсылая к бортничеству, когда мёд диких пчёл добывали из дупла.

Рассказ о выставке был бы неполным без глиняных игрушек. Ремесленники превращали комочки глины в фигурки людей, зверей, птиц, сказочных и реальных. Нередко игрушки были свистульками, которые дополняли скульптурный образ звуковыми аналогиями. В экспозиции имеются филимоновские, каргапольские, дымковские игрушки. В отдельной витрине собраны творения магнитогорских мастеров малой пластики: Леонида Эслингера, Валерия Хорхольюка, Михаила Поскрёбышева. По словам Марины Абрамовой, Валерий Хорхольюк и Леонида Эслингера стоял у истоков создания класса керамики в детской художественной школе. Валерий Борисович известен в России как мастер, работающий в разных направлениях керамики. Его малая пластика – это дружеские шаржи, портреты, выполненные с большим мастерством и изяществом.

Чаши, кувшины, вазы, игрушки, над которыми трудились именитые художники и простой люд, представляют панораму развития рукоделия, ставшего искусством. Современные мастера, сохраняя традиции, привносят в гончарное дело новые формы, техники, образы, придавая древнему, как мир, ремеслу современное звучание. В наши дни оно переживает новый виток популярности.

Ирина Коротких

Евгений Рухмалёв