

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА ЮЛИИ ЮШКОВОЙ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КРАСНОЯРСКОЙ ШКОЛЫ КЕРАМИКИ

Пименова Н.Н., Сергиенкова Н.М.¹

¹ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79), e-mail: usataya@yandex.ru, NadinMich@yandex.ru

В статье проанализировано и систематизировано творчество красноярского художника-керамиста Юшковой Юлии Юрьевны. Выявлена специфика художественной керамики как вида искусства. Рассмотрены технический и содержательный аспекты творчества художника в контексте традиций красноярской школы и уникальности творческого почерка. Посредством определенного методологического подхода, основанного на концепции современной теории изобразительного искусства В.И. Жуковского и Н.П. Кошцевой, проводится философско-искусствоведческий анализ одного из наиболее репрезентативных произведений мастера, демонстрирующего специфику творческого метода. Исследованы основные характеристики, присущие красноярской школе художественной керамики. Через призму рассмотрения и анализа творчества художника-керамиста Юшковой определяется неповторимость и своеобразие красноярской керамической школы.

Ключевые слова: художественная керамика, глина, красноярская школа керамики, Юлия Юшкова, философско-искусствоведческий анализ, репрезентант.

FEATURES OF CREATIVITY OF YULIYA YUSHKOVA AS A REPRESENTATIVE OF KRASNOYARSK CERAMICS SCHOOL

Pimenova N.N., Sergienkova N.M.¹

¹Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (660041, Krasnoyarsk, Svobodny, 79), e-mail: usataya@yandex.ru, NadinMich@yandex.ru

The article analyzed and systematized creativity Krasnoyarsk ceramic artist Yushkova Yulia Yurievna. The specific character of artistic ceramics as an art form. Focus on technical and substantive aspects of the artist's work in the context of the traditions of the school and the Krasnoyarsk unique creative underscores. Through certain methodological approach based on the concept of the modern theory of art V. Zhukovsky and N. Coptseva, held philosophical-art analysis of one of the most representative works of the master, demonstrating the specificity of the creative method. The basic characteristics inherent in Krasnoyarsk school ceramics. Through the prism of the review and analysis of the artist-ceramist Yushkova determined uniqueness and originality of the Krasnoyarsk ceramics school.

Keywords: art pottery, clay, ceramics school in Krasnoyarsk, Yuliya Yushkova, philosophical and art analysis, representative.

Введение

Актуальность исследования состоит в том, что современное искусство керамики Красноярска с точки зрения философско-искусствоведческого анализа, а также с учетом всей неповторимости и специфичности творческих методов художников – керамистов ранее не изучалось. Через призму рассмотрения и анализа творчества конкретного современного художника-керамиста Юшковой Юлии Юрьевны появляется возможность определить неповторимость и своеобразие красноярской керамической школы. В связи с этим будет проведен философско-искусствоведческий анализ одного из наиболее репрезентативных произведений Ю.Ю. Юшковой, широко и глубоко раскрывающего специфику творческого метода. С точки зрения выявления идей произведений керамического искусства, их

содержательной стороны это возможность понять «сибирскую идентичность» [4], а именно: познать философское мировоззрение, ценности и идеалы, которые воспитываются и возвращаются в Красноярском крае, культурным центром которого является город Красноярск.

Материалы и методы исследования

В исследовании используется определенный методологический подход: общенаучные эмпирические и теоретические методы познания, концептуальные положения синтетической концепции идеального Д.В. Пивоварова, концептуальные положения современной теории изобразительного искусства В.И. Жуковского и Н.П. Копцевой [2; 4; 7; 9], а также социогуманитарные методы познания.

Результаты исследования и их обсуждение

Для определения специфики творческого метода Юшковой Юлии, как представителя красноярской школы художественной керамики, следует рассмотреть особенности данного вида искусства, исследовать технический и содержательный аспекты творчества.

1. Художественный материал – глина.

Главная особенность керамического искусства заключается в использовании особого материала – глины [1]. Глина, выступая в роли художественного материала, обладает такими свойствами, как универсальность и многообразие технических характеристик, а также выступает неким символом природного начала - глина как «представитель» Абсолютного [2]. С философской позиции интерпретации художественного процесса как особого действия, где художник наравне с художественным материалом является участником интимного акта, а глина - репрезентантом первоприродного, бесконечного начала, руками художника - исполнителя, проводника, способного оформить, преобразовать, явить в визуальных формах природное начало, заложенное в художественном материале, в виде произведения искусства, являющегося неким третьим, «новым качеством».

2. Техническая сторона творчества художника-керамиста Юшковой Ю.Ю.

Юшкова Юлия Юрьевна представляет красноярскую школу керамики. Техническая сторона творческого метода Юшковой Ю.Ю. представляет собой распространенный в красноярской школе керамики метод, в основе которого лежит шамотная глина. Во многом такая техника сложилась вследствие наследования традиций наставника и руководителя Юлии Юрьевны Мигаса А.Я. В технике художник использует особый способ приготовления глины - шамот, а также глазури, ангобы, эмали. Шамот используется для формирования объема, построения формы, а глазури, эмали и ангобы [6], в свою очередь, применяются для цветового оформления произведения. Метод Юлии Юрьевны можно назвать «синтетическим», поскольку в своей технике художник использует несколько материалов с

разными свойствами и характеристиками – это шамот, глазури и ангобы. На технику и способы создания произведений во многом повлияли следующие традиции. Во-первых, театрално-декорационное отделение привило любовь к масштабу, пространственность восприятия, театральность как игра формы, взаимоотношение с материалом. Во-вторых, повлиял наставник и руководитель Мигас А.Я., который в своей технике также использует шамотную глину, работает с ландшафтной скульптурой.

Технология создания произведений в основе своей строится на использовании шамотной глины, отличающейся крепостью, прочностью, позволяя работать с крупными объемами, создавать масштабные формы (создание ландшафтных и интерьерных композиций). Технику отличает постоянный поиск в плане моделирования формы; ее изменение, «оформление» как своеобразная игра. Композиционно произведения состоят либо из одного элемента, либо из двух, максимум из трех, все они габаритны, строятся из нескольких простых объемов, нет мелкой детализации. Они выступают «фоном», чистым «холстом» для дальнейшего глазурования или ангобирования. По критерию «оформления цветом» произведения Юлии Юрьевны можно поделить на два типа. Яркие и красочные – используются глазури, разнообразные по цвету – основным и самым любимым цветом мастера является желтый, также это синие, красные, зеленые глазури. Или же произведения покрываются прозрачной глазурью, и цвет не настолько активный, а природный – охристый, коричневый, бежевый. За счет такого рода покрытия видна структура поверхности – «рисунок», характерный для шамота. Зачастую мастер использует технику «прочерчивания», целенаправленно лишая поверхность гладкости и «лощенности». Содержательный аспект творчества также базируется на традиции Мигаса А.Я. Это белорусские традиции, а также включение традиций Украины, Молдавии и Прибалтики. По идейному содержанию Алесь Яковлевич использует наследие керамики Финляндии и Швеции, при этом очень важен философский подход, где каждое произведение носит не только утилитарную функцию, но наделено глубоким содержанием, художественной идеей. Из используемых Ю. Юшковой традиций можно отметить и творчество Фернана Леже – в частности его богатая цветовая палитра. Во многом цвет для Юшковой главный – он строит композицию, определяет характер. Повлияла на творческий метод и живопись символистов, как отечественных, так и западных: важное значение символа, где сущность раскрывается не напрямую, а посредством символов, и требует интерпретации. Излюбленная тема Юшковой – тема человеческих взаимоотношений, очень часто трактуется через изображение животных – котов, птиц, и бытовых предметов – телефонов, утюгов, обуви. Художник пытается подвинуть зрителя «посмотреть на вещи с другой стороны». Важное значение в творчестве мастера приобретает тема котов. Использование образа этого животного подразумевает определенную символику

– свободолюбие, независимость, непокладистость, а главное «характерность», как своенравность. Через изображение котов показываются разные характеры, проводится скрытая аналогия с человеком – его душой, повадками, чертами натуры.

Произведения Юлии Юрьевны представляют собой круглую скульптуру, которая развивается в пространстве, вступает с ним в диалог, где под разными углами складывается то или иное впечатление. Крупногабаритные размеры, большие и простые объемы дают качество динамичности при восприятии, за счет отсутствия мелких деталей взгляд скользит легко, но при этом интересным является цветовое решение, которое фиксирует внимание на том или ином элементе. Особо значимой и интересной является именно техническая сторона – декоративность произведений, «вычурность» элементов скульптуры, их красочность, живописность, яркость.

3. Содержательный аспект творчества художника-керамиста Юшковой Ю.Ю.

Композиционно произведения состоят из одного, двух, максимум трех элементов. Поскольку Юлия Юрьевна является театральным художником, ей интересно представить те или иные образы не как они есть в реальности, а «проиграть» их, представить отношения, которые особо остро раскрываются именно через взаимодействие нескольких самостоятельных элементов [10]. Объемы композиции, «оживая» за счет цвета, раскрывают целую историю – с характерными персонажами, их особыми отношениями между собой, отсюда для произведений характерна интерпретационность, символичность: персонажи не напрямую «раскрываются», трактуются в переносном значении. Также стоит отметить такие свойства, как образность и глубокая метафоричность. Масштабность - это «игра с объемами, стремление заставить человека думать», желание завести его таким образом в тупик, подвигнуть на поиск ответа.

На художника оказало большое влияние творчество Пабло Пикассо, философия этого художника. Дань уважения и почтения Пабло Пикассо, того идеологического влияния – духа экспериментов и поиска, которым прониклась Юшкова, она воплотила в своей работе «Любительницы абсента». Это произведение является своеобразной «репликой» на известную живописную картину. По структуре произведение состоит из нескольких элементов – в круглой скульптуре представлены «любительницы абсента» Пикассо, аналогичные, однако трехмерные.

4. Философско-искусствоведческий анализ произведения репрезентанта творчества.

«Автопортрет с котом» (рис. 1), 2000 г. (шамот, ангобы, глазури), по композиции представляет собой простой и лаконичный объем, вытянутый по вертикали, состоящий из двух частей, плавно переходящих друг в друга. При помощи цветных глазурей и ангобов, а

также «процарапывания» глиняная форма наполняется содержанием. Цветом «прорисовывается» поясное изображение девушки с ярко выраженными автопортретными чертами – его можно формализовать как «автопортрет художницы».

Рис. 1. Юшкова Ю.Ю. Автопортрет с котом. 2000

Прямое заимствование из картины «Любительница абсента» отражено в положении тела: одна рука подпирает голову, задумчивый взгляд. Однако другой рукой девушка обнимает кота, изображенного при помощи глазури, который является частью основного объема. Таким образом, скульптурное изображение теряет статус исключительно цитаты, становится самобытным, самостоятельным и самоценным – отличающимся от остальных элементов композиции «Любительницы абсента». В изображении кота повторяется скульптурная форма самого портрета: также представлен простой объем, состоящий из двух частей – головы и туловища. Визуально читается аналогия с портретом самой художницы: кот представлен как зеркальное отображение скульптурного объема, а значит, представляет собой олицетворение характера мастера, его скрытой сущности. Символика этого животного позволяет раскрыть характер – свободолюбие и непокорность, а тот факт, что он изображен в голубом цвете, можно экстраполировать на понятие «ночи», «луны» - противоположной дню, таинственной и неясной. Автопортрет художницы: представленные атрибуты (часы, браслет, солярный знак на предплечье) и характер изображения девушки (форма лица, цвет волос) являют портрет художника Юшковой. В цветовом оформлении его отличает преимущество желтого цвета (волосы, свитер, часы, браслет, изображение Солнца на предплечье). Этим произведение подтверждает любовь мастера к этому цвету: художница трактует желтый цвет как символ Солнца – позитивного, дающего жизнь. Изображение солярного знака с человеческим лицом на руке - «фирменный знак» художника, в котором воплощается основная идея ее творчества «дарить позитивное настроение зрителю через свои произведения». Важно отметить, что руки представлены гиперболизированно – они преувеличены, массивны в сравнении с туловищем и головой. Это позволяет интерпретировать значение рук как основного «инструмента» в работе художника (ремесленник, создающий непосредственно руками), их основополагающую роль. А тот факт, что одна рука подпирает голову, говорит о том, что руки являются опорой, тем, что воплощает идеи, визуализирует их материально. Таким образом, демонстрируется портрет художника, который понимается в нескольких значениях. В узком смысле, репрезентируя индивидуальные качества – аналогия с котом говорит о

свободолюбии творчества, экспериментаторском характере, постоянном независимом поиске. При этом диалектика цветов: желтого - в изображении девушки, и синего - в изображении кота, раскрывается в диалектике технической и содержательной стороны творчества. Противоречивость, как наличие аспектов ясности и понятности, где солнечный свет дает яркие цвета, наполняет жизнью (по аналогии мастер цветом наполняет форму, «оживляет» ее) и синего, символизирующего ночь – таинственную и неясную, что касается содержания, метафоричности образов в произведениях Юшковой, иносказательности, заложенного скрытого смысла. Также за счет заимствования из картины «Любительница абсента» Пабло Пикассо художница ставит себя в ряд с персонажем этого произведения, тем самым делая себя причастной к миру искусства, используя мировые традиции в своем творчестве, включая себя в череду мастеров XX века. В широком смысле этот автопортрет визуализирует идею художника как ремесленника, работающего своими руками, как художника-керамиста, где основополагающую роль играют именно руки – творящие из глины. Они опора и «инструмент» воплощения идей, которые возникают у мастера. Кот, словно «вырастающий» из руки, в данном случае выступает символом творческой свободы, природной – животной силы и энергии, которая движет художником во время творческого акта.

Выводы

Начиная с 1970-х гг. начинается активное развитие декоративной керамики в России, где происходит деление на несколько самобытных по своему характеру школ - Прибалтийскую, Московскую и Ленинградскую (Петербургскую). Для отечественной школы характерно влияние стилистических тенденций Запада: декоративность, поиск новых техник, форм, отношений с пространством, индивидуальность творческой манеры, а также концептуальность произведений керамики – богатое содержание, символичность. Красноярская школа керамики складывается в конце XX века (1990-е гг.) [3]. Удаленность от центра (расположение за Уралом) определило самобытный характер данной школы, имеющей свои культурные традиции. В художественном методе красноярских художников важными являются традиции Севера, тема сибирской архаики [5], использование знаковой системы древних сибирских культур. С точки зрения композиционных и технических принципов Красноярская школа вбирает в себя тенденции других школ - огромное значение образно-пространственных связей, важность формы, объема, их моделирование, масштабность, цветовая содержательность, преимущество ландшафтной керамики и расположение в природном пространстве. При этом Сибирская керамика имеет глубокие традиционные корни, идущие от народного зодчества в понимании конструкции. Так,

«процесс создания керамики рассматривается как модель природных космогонических явлений» - глубокое философское содержание, где техника, способы построения композиции нацелены на воплощение художественной идеи, преимущество содержательного аспекта керамических произведений, поэтому многие исследователи называют красноярскую школу «философской», «смысловой». Творческий метод Юшковой Юлии Юрьевны обозначил приоритеты, где доминирующее и во многом образующее качество имеет именно техническая сторона творчества – декоративность работ. Именно изобразительные качества (цвет, форма, фактура, отношение в пространстве) формируют и раскрывают содержательный аспект произведений. Во главе угла стоит тема межличностных отношений - человеческих характеров, отношений людей, которая раскрывается через предметный мир вещей, животных, отсюда для произведений Юшковой характерна иносказательность, метафоричность, «фигуральность» в художественном воплощении той или иной идеи. Выделенные качества делают художника-керамиста Юшкову Юлию Юрьевну представителем Красноярской школы керамики с ее самобытной спецификой (значение формы и цвета, особая техника, философская содержательность).

Список литературы

1. Гинтер С.М. Керамика: от мегалита до фарфора : сб. дидактических материалов. – Красноярск : КГХИ, 2007. - 76 с.
2. Жуковский В.И. Природа визуального мышления / В.И. Жуковский, Д.В. Пивоваров // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». Красноярск. - 2008. – Т. 1, № 1. – С. 149-158.
3. Ивлева М.В. Декоративно-прикладное искусство Красноярского края // Искусство Сибири. Традиции и преемственность : сб. материалов научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования Красноярского края. – Красноярск, 2009. - С. 62-72.
4. Кистова А.В. Формирование общероссийской национальной идентичности в процессе развития художественного образа. Анализ живописного произведения Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова» / А.В. Кистова, А.В. Кушнарёва // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». Красноярск: СФУ. - 2011. – Т. 4, № 12. - С. 1669-1683.
5. Копцева Н.П. Система культуры Красноярского края: основные субъекты и культурные ценности // Н.П. Копцева, Н.А. Бахова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». Красноярск. - 2010. – Т. 3, № 1. – С. 344-381.

6. Проблемы развития промыслов художественной керамики : сб. научных трудов / ред. Н.В. Черкасова; Научно-исследовательский институт художественной промышленности (Москва). – М. : НИИХП, 1987. - 122 с.
7. Региональный аспект художественной культуры: методология, методика преподавания, художественная практика : сб. материалов Второй научно-практической конференции / науч. ред. В.И. Жуковский. – Красноярск : Красноярский университет, 2001. – 135 с.
8. Сертакова Е.А. Формирование российской сибирской идентичности в ксилографии красноярских мастеров / Е.А. Сертакова, А.А. Герасимова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». Красноярск. - 2011. – Т. 4, № 12. – С. 1719-1726.
9. Тарасова М.В. Правила обмена сообщениями между зрителем и произведением искусства // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». Красноярск. – 2009. – Т. 2, № 1. – С. 131-147.
10. Юшкова Ю.Ю. Керамика. - Красноярск : КГХИ, 2010. - 18 с.

Рецензенты:

Копцева Наталья Петровна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой культурологии, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

Кудашов Вячеслав Иванович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.