

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД НАТАЛЬИ СЕМЕНОВОЙ В РУСЛЕ КРАСНОЯРСКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Кистова А. В., Кушнарева А. В.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия (660041, Красноярск, пр.Свободный, 79), e-mail:kistochka7@mail.ru, who-is-alex@bk.ru

В статье представлен анализ творчества художника декоративно-прикладного искусства Семеновой Н. А. Творчество мастера рассматривается как с точки зрения собственного метода, так и в контексте красноярской школы керамики. Особенности творческого метода выявлены через анализ репрезентативных работ методом философско-искусствоведческого анализа, разработанным В. И. Жуковским в контексте современной теории искусства. В ходе исследования была установлена периодизация творчества, выявлены ключевые темы и сюжеты, установлена диспозиция творчества Н. Семеновой в контексте красноярской керамической школы. Выделено 3 периода творчества, один из которых является кризисным. Основные темы в творчестве Семеновой Н. А. – темы природы, древности, мифической наполненности жизни, двойственной природы человеческой сущности, сказки, космогония, мифология сибирских народов. Обращение к данной тематике делает творчество Семеновой показательным для красноярской школы керамики.

Ключевые слова: керамика, Семенова Н. А., красноярская керамическая школа, философско-искусствоведческий анализ.

THE CREATIVE METHOD NATALIA SEMENOVA IN KRASNOYARSK CERAMICS SCHOOL

Kistova A. V., Kushnareva A. V.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (660041, Krasnoyarsk, Svobodny, 79), e-mail: kistochka7@mail.ru, who-is-alex@bk.ru

This article presents the analysis of the work by Semenova N. A., decorative and applied arts craftsman. Her creations are viewed from the perspective of individual method and in the context of Krasnoyarsk ceramics school. The peculiarities of the creative method are revealed through the analysis of the representative pieces with the method of philosophical and art review, developed by V. I. Zhukovski in the context of modern theory of art. During the research the periods of work were ranged, main themes and subjects were explored, disposition of work of N. Semenova was specified in the context of Krasnoyarsk ceramics school. There are 3 periods of work, with one of them considered to be a crisis one. The main themes are nature, antiquity, mythical fullness of life, dual nature, human matter, tale, cosmogony, mythology of Siberian people. The use of such themes makes Semenova's creative work to be a model for Krasnoyarsk ceramics school.

Keywords: ceramics, Semenova N. A., ceramics school in Krasnoyarsk, philosophical and art analysis.

Введение

Предметом исследования данной статьи являются особенности творческого метода Семеновой Натальи Алексеевны – художника декоративно-прикладного искусства, представителя красноярской школы керамики. Творчество мастера нуждается в изучении и систематизации, так как ранее этой проблемы не касался ни один исследователь. Существует мало трудов, посвященных красноярской керамической школе в целом и тем более творчеству отдельных художников. Красноярская керамическая школа является самобытным явлением в пространстве декоративно-прикладного искусства России, что делает актуальным изучение творчества ее отдельных представителей. Целью исследования является выявление особенностей творческого метода Натальи Семеновой.

Материал и методы исследования

В качестве методологии используются общенаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, классификация, исторический и логический методы. Помимо общенаучных методов, также используется метод философско-искусствоведческого анализа произведений изобразительного искусства, разработанный В. И. Жуковским [2, 3, 6, 9]. Основным методом сбора информации – интервью [5].

Результаты исследования и их обсуждение

Семенова Наталья Алексеевна – художник декоративно-прикладного искусства (керамика), родилась 30.08.1959 г. в г. Красноярске. С 1974 по 1978 училась в Красноярском художественном училище им. В. И. Сурикова, с 1979 по 1984 г. в КГХИ на отделении керамики. С 1988 г. работала в Художественном Фонде (мастерская А. М. Ткачева). К концу 1980-х была оборудована мастерская, где Наталья Алексеевна работает с другими керамистами по сей день.

С 1980-х годов Семенова участвует во множестве выставок: выставка в ЦДХ (1986); Сибирская радуга (1988, 2000–2012); групповая выставка в союзе художников (1996), зональные выставки (с начала девяностых), «Енисей-Иртыш» (2011), «Сибирь» (2008), «Мартовский кот» (2008, 2009–2011), «Советская Россия», «Век XX-век XXI» (2012).

В творчестве Натальи Семеновой, на сегодняшний день, выделяются три периода:

1. Начальный период (1990-е годы)

Наиболее продуктивным был период окончания института, творческая дача в Москве и период, который закончился «погромом» в мастерской в середине девяностых.

Сохранившиеся работы: «Страшный сон» и «Оборотень», «Превращение в ворона».

В 90-е годы для творчества Семеновой были актуальны темы Солнца, Луны, космогонии, так же в этот период были созданы вазы «Папоротник», единственная выпускная работа, взятая на «Советскую Россию» в конце восьмидесятых, а также пейзажи на тарелках. Работы 90-х годов автор считает наиболее показательными для своего творчества.

2. Кризисный период (середина 1990-х годов – 2008 г.)

С середины 90-х – перерыв в творческой деятельности, связанный с творческим кризисом и материальными проблемами. Однако работа на заказ в данный период не прекращалась.

3. Период возобновления творческой деятельности (2008 г. – по настоящее время)

Работы периода: «Молодая луна», «Женщина-Луна», «Декабрь», «Каменные деревья», «Грибница».

Произведение «Оборотень» (рис. 1) (1990-е) относится к начальному периоду творчества мастера и является одной из немногих сохранившихся работ.

Рис. 1. Семенова Н. А. Оборотень. 1990-е

Материал: шамот, флюсный ангоб

Способ формования: ручная лепка

Способ обжига: электрический

Размер: 50x40

В произведении представлены два персонажа, один из которых расположен на другом. Несущий персонаж – темная змееподобная фигура с широко раскрытыми красными глазами и приоткрытой пастью, открывающей клыки.

Второй персонаж стоит на четвереньках, вцепившись в змея. Персонаж человекоподобный, на глазах у него повязка, закрывающая взор, рот приоткрыт. Персонаж представляет цветовую противоположность змею, он светлый, практически белый, его тело украшено легким орнаментом.

При формировании иконически-суммативного статуса художественного образа, персонажи образуют единое существо, состоящее из двух противоположных частей: светлой (человеческой) и темной (животной) сущности. Человекоподобное существо занимает подчиненную позицию, отдаваясь на волю «змея», его глаза завязаны, в то время как глаза «змея» широко раскрыты и устремлены вперед. Если открытые глаза символизируют ясность разума, то завязанные глаза – это слепота разума. Согласно традиционной символике, змея представляет некие темные, коварные, всепроникающие силы, способные проникнуть во внутреннюю сущность человека [10]. Так и в произведении, человеческая сущность оказывается в подчинительном положении, она становится ведомой, закрыв свои глаза и предоставив право видеть и двигаться сущности животной [1].

Художественный образ интегрального статуса раскрывает два аспекта произведения: актуально-исторический и общечеловеческий.

Актуально-исторический аспект связан с историческими и политическими событиями того времени, определяющими его специфичную гнетущую атмосферу, когда многие люди, захваченные алчностью, теряли свою человеческую сущность, превращаясь в неких монстров.

Общечеловеческий аспект произведения заключается в репрезентации двойственной природы души человека, наличии в ней двух полярных сил: животной и человеческой. Темная часть человеческой души может принять разные воплощения и полностью поглотить разумную человеческую природу.

Произведение «Женщина-Луна» (рис. 2), выполненное в 2011 году, принадлежит к периоду возобновления творческой деятельности.

Материал: шамот, эмаль, роспись по белой эмали

Способ формования: ручная лепка

Способ обжига: электрический

Размер: 70 см

Цвета: белый, черный.

Часть триптиха.

Рис. 2. Семенова Н. А. Женщина-луна. 2011

При формировании индексного статуса художественного образа произведение представляет собой женскую фигуру, любующуюся на свое отражение в зеркале. Ниспадающее одеяние женщины за спиной превращается в тонкую фигуру полумесяца, возвышающуюся над ней, а в нижней части из массы одежды выступает фигура лежащего кота. Женщина является определяющим персонажем, в то время как остальные работают на раскрытие его специфики. Так, персонаж «Месяц» (Луна) – сложный и амбивалентный образ, символ постоянных трансформаций, изменчивый и непостоянный, по сути своей является символом женского начала, интуитивного и иррационального [10]. Персонаж «Зеркало» – средство самолюбования и самопознания, древнейший символ красоты, один из важнейших ее атрибутов, изображающийся чаще всего в совокупности с женскими персонажами.

При формировании иконически-суммативного статуса художественного образа выделяются следующие суммы персонажей:

- *Женщина и Луна.* По иконографическому канону женщина, изображенная с месяцем в волосах, есть богиня Диана. Данная сумма раскрывает божественную сущность

женщины. Также Лунные свойства экстраполируются на женскую сущность: изменчивость, недоступность, иррациональность и т.д.

- *Женщина и зеркало.* Самолюбование, кокетство, а также самопознание. Красота как важнейший фактор женской сущности, зеркало – один из атрибутов понятия красоты.
- *Женщина и кот.* Женская сущность схожа с кошачьей (грациозность, изящество, независимость, своеволие).

Таким образом, на иконически-суммативном уровне работа раскрывает сущность женщины, заключающуюся в красоте, непостоянности, изменчивости и иррациональности.

При формировании иконически-интегрального статуса художественного образа раскрывается тема зависимости человека от сил природы, проявление в человеке божественных сущностей.

Общая характеристика творчества

При анализе творчества Н. А. Семеновой четко выделяется основной мотив – это тема природных сил, древность, архаика, мифология, иррациональные сферы. Наталья Алексеевна, человек созвучный природе, как она сама себя называет «первобытный», черпает вдохновение из сибирской мифологии. Разрабатывая тему природы, Семенова использует в своих произведениях дерево, например, в работах «Каменные деревья» и «Грибница». Человек в творчестве Семеновой часто представлен зависимым от природных сил и явлений, которые составляют, по сути, неотъемлемую часть его сущности. Двойственная природа человеческой сущности, наличие в ней темных и загадочных сторон, также представлена в творчестве художницы.

Близость природе прослеживается и в цветовой гамме, Семенова использует естественные цвета, например, все оттенки зеленого, коричневый, красный, синий – цвет неба – присутствует в работах, посвященных религиозной тематике.

Еще одна сфера деятельности Семеновой – обращение к мифическим персонажам типа гномов, русалок и леших, старые сказки, предания легенды, овеществление неких добрых сил. Ближе всего художнику общечеловеческие ценности и традиционное искусство, то, что дает ощущение стабильности в постоянно меняющемся мире.

В творчестве Семеновой Н. А. помимо самостоятельных станковых произведений большое место занимают произведения с утилитарным назначением: различные сосуды, емкости для хранения трав и специй, однако также наполненные различной символикой, таким образом сакрализованные.

Выводы. Диспозиция творчества Н.А. Семеновой в контексте красноярской керамической школы

В керамическом искусстве России сложилось два основных направления, актуальных и в настоящее время: производство бытовых утилитарных предметов и создание авторских произведений, лишенных конкретной функциональной задачи [8]. В настоящее время многие керамисты не отсекают для себя ни одно из этих направлений и занимаются изготовлением как самостоятельных произведений искусства, так и рассчитанных на бытовое применение. Таким мастером является и Семенова Н. А., в творческом арсенале которой имеется множество сосудов, наборов для хранения различных трав, специй и жидкостей, помимо станковых произведений.

В конце XX века в керамическом искусстве России акцент ставится на использовании природных форм и мотивов (как растительных, так и зооморфных), произведения выстраиваются по законам органического мира, актуально совмещение керамики и дерева. Семенова Н. А. и в настоящее время является продолжателем этой традиции, природа – это основной мотив в ее творчестве и главный вдохновитель, это проявляется как на сюжетном уровне, так и на материальном (сочетание керамики и дерева, сохранение естественных качеств материала, природные цвета).

Также Семенова Н. А. сохраняет классические основы именно красноярской керамической школы, обращаясь к теме природы и мифологии сибирских народов. Керамическое искусство Красноярска достаточно молодо, оно начинает развиваться в 80-е годы, и на сегодняшний день основная масса произведений керамики принадлежит основателям школы, ее первому поколению. Основной отличительной особенностью красноярского искусства является обращение к темам Сибири, ее коренных народов, древности и архаики. Однако, в связи с усилением роли индивидуального начала, каждый мастер имеет свой почерк и свой творческий метод [4, 7].

Своеобразие творчества Натальи Семеновой заключается в обращении к темам природы, что проявляется как на тематическом, сюжетном уровне, так и на материальном (цвет, использование дерева). Важной чертой является обращение к мифологии, архетипичной символике, персонажам древних сказок и приданий.

Список литературы

1. Безгодова Ю. С. Переход с материального в индексный статус художественного образа портретного живописного произведения искусства// Журнал СФУ «Гуманитарные науки». – 2008. – № 3. – С. 423-435.
2. Жуковский В. И. Религиозно-художественный образ совершенной целостности человека: картина А. А. Иванова «Явление Христа народу» / В. И. Жуковский, Д. В.

Пивоваров // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. – Т. 5. – № 1. – С. 48-55.

3. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства / В. И. Жуковский. – СПб.: Алетейя, 2011. – 536 с.

4. Ивлиева М. В. Декоративно-прикладное искусство Красноярского края [Текст] / М. В. Ивлиева // Искусство Сибири. Традиции и преемственность: сборник материалов научно-практической конференции, посвященной 75-летию образования Красноярского края / Краснояр. регион. орг. Всерос. творч. обществ. орг. "Союз. худож. Рос.". – Красноярск: КГХИ, 2009. – С. 62-72.

5. Копцева Н. П. Социокультурное исследование культурных потребностей жителей города Красноярска / Н. П. Копцева, Ю. С. Замараева, Е. А. Сертакова // Журнал СФУ «Гуманитарные науки». – № 11. – 2011. – С.1577-1588.

6. Копцева Н. П. Художественный образ как процесс и результат игровых отношений между произведением изобразительного искусства как объектом и его зрителем / Н. П. Копцева, В. И. Жуковский // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». – Красноярск, 2008. – № 2 (1). – С. 226 – 244.

7. Краснова Е. А. Особенности монументально-декоративной керамики КГХИ (1983-2007 гг.) [Текст] / Е. А. Краснова // Современные тенденции и проблемы развития художественного образования России: материалы всероссийской научно-практической конференции, 22-23 ноября 2007 года. – Красноярск: КГХИ, 2008. – С. 107-109.

8. Малолетков В. А. Керамика. Советы начинающим / В. А. Малолетков. – М: Юный художник, 2001. – 32 с.

9. Тарасова М. В. Правила обмена сообщениями между зрителем и произведением искусства// Журнал СФУ «Гуманитарные науки». – Красноярск, 2009. – № 1 (2). – С.131-147.

10. Энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы» [Электронный ресурс]: Словари. – Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru>

Рецензенты:

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

Москалюк Марина Валентиновна, доктор искусствоведения, профессор, директор Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова, г. Красноярск.