

СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА СВЕТЛАНЫ ШИНКАРЕНКО

Копцева Н.П., Саймова В.С.¹

¹ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79), e-mail: decanka@mail.ru, lerusik.89@mail.ru

В статье приведен краткий обзор развития красноярской школы художественной керамики, выявлены ее своеобразные черты и специфика в рамках всероссийского декоративно-прикладного искусства. В контексте этой школы рассмотрено творчество художника-керамиста Светланы Шинкаренко, проанализированы художественный материал и основные традиции, на которые опирается керамист. Во второй части статьи представлен философско-искусствоведческий анализ двух репрезентативных произведений «Болваны» и «Птицы-дивы», которые представляют две основные серии в творчестве автора, выявлены их специфическое сочетание качества нефункционального произведения искусства и функциональности произведения-вещи. Систематизация творчества художника приведена в нескольких аспектах: по тематике произведений и по специфике художественного материала и его обработки. В результате исследования были выявлены особенности творчества Светланы Шинкаренко и его место в контексте красноярской школы керамики.

Ключевые слова: художественная керамика, красноярская школа керамики, Светлана Шинкаренко, философско-искусствоведческий анализ.

ORIGINALITY OF THE CREATIVE METHOD SVETLANA SHINKARENKO

Koptseva N.P., Saymova V.S.¹

¹ Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (660041, Krasnoyarsk, Svobodny, 79), e-mail: decanka@mail.ru, lerusik.89@mail.ru

The article gives a brief overview of the development of the Krasnoyarsk School of artistic ceramics, revealed its unique features and peculiarities in the nationwide arts and crafts. In the context of this school considered art ceramics artist Svetlana Shinkarenko analyzed artistic material and the basic traditions that underpin ceramist. The second part presents the philosophical-art analysis of two representative works "Boobies" and "Birds-diva", which represent the two major series in the works of the author, identified their specific combination of quality non-functional works of art and functionality of the thing. Systematization of the artist is shown in several ways: on the subject of the works and on the specifics of the material and its processing. The study identified features of creativity Svetlana Shinkarenko and its place in the context of the Krasnoyarsk School of Ceramics.

Key words: art pottery, ceramics school in Krasnoyarsk, Svetlana Shinkarenko, philosophical and art analysis.

Введение

В настоящее время художественной керамике принадлежит одно из ведущих мест в декоративно-прикладном искусстве. В российской керамике сочетание глубинных традиций и современных технологий дает возможность художникам создавать новаторские произведения, передающие творческую индивидуальность автора. Развиваются новые методы изготовления, декорирования керамических изделий, разнообразнее становятся жанры, пластическая и цветовая фактура, и в связи с этим формируются самобытные школы керамики, одной из которых является красноярская школа.

Материал и методы исследования

Изучение особенностей и своеобразия красноярской школы керамики возможно через исследование творчества ее представителей. Светлана Шинкаренко является одним из ведущих художников-керамистов красноярской школы. Актуальность данного исследования

состоит в выявлении основных аспектов ее творчества, формировании его целостной картины и выявлении репрезентативности для красноярской школы керамики. Ключевым методом исследования произведений искусства является философско-искусствоведческий анализ [1; 3-5; 7; 10].

Результаты исследования и их обсуждение

Для определения специфики творческого метода Светланы Шинкаренко в контексте красноярской школы художественной керамики следует рассмотреть основные этапы ее развития, выявить ключевые черты и уже затем характеризовать творчество художника.

Красноярская школа керамики

Новый этап развития художественной керамики в Красноярске начинается с 1980-х годов. В основе становления красноярской школы керамики лежат следующие факторы: глубокие знания художниками традиций коренных народов, населяющих Сибирь, высокий уровень профессиональной подготовки. За короткое время формируются основные линии развития красноярской школы керамики. Превалирующей становится «местная» тематика, определяющим моментом в творчестве многих художников являются историко-археологические источники, а также продолжает развиваться тема архаики. К концу 1990-х годов формируется стилевое единство, родство тем, общность технологических приемов, которые создают довольно цельную картину красноярской керамики [6].

Во многих произведениях проявляет себя так называемый натурстиль, художественное течение, в котором пластические художественные объекты предстают как живые «саморазвивающиеся» организмы. Появляется такое понятие, как «биопластика» - построение художественной формы по законам органического мира природы.

Географическое пространство Красноярского края, его разнообразный этнокультурный материал открывают огромные возможности для вольных «архаических фантазий»: курганы Хакасии, шаманские орнаменты Севера подсказывают художникам загадочные смыслы-образы. Декоративные композиции вбирают в свою конструкцию множество элементов, способствующих расширению чувственного образа [2].

Можно выделить следующие характерные черты красноярской школы художественной керамики: 1) образная цельность, лаконизм пластики, цветовая сдержанность, точно найденный масштаб; 2) обращение к архаическим образам, к «местным» мотивам – сюжетам и орнаментам, характерным для коренных народов Севера, мифологии сибирских народов; 3) стремление художников-керамистов к художественно-философским обобщениям, осмысление реалий сегодняшнего дня через призму исторических ассоциаций; 4) усиливается роль индивидуального заказчика, все больше создается единичных произведений, при этом всегда учитывается специфика интерьера и нахождения

произведения в определенном пространстве; 5) важная проблема создания ассоциативно-образных пространственных ансамблей, проблема пространства как концептуального понятия.

Систематизация творчества Светланы Шинкаренко

Светлана Эдуардовна Шинкаренко является одним из ведущих мастеров красноярской школы керамики. О своем образовании и творчестве художник говорит следующее: «Когда я приехала в Красноярск и увидела гончарный станок, поняла - вот "мое". С тех пор керамика - моя жизнь».

Ключевым **художественным материалом** для Светланы Шинкаренко является глина. Для декорирования своих произведений она применяет следующие материалы:

- ангоб - покрытие из жидкой глины, которое наносят на поверхность изделия до его обжига для получения более гладкой поверхности, маскировки нежелательной окраски изделий, создания рельефного рисунка;

- глазури - тонкие стекловидные пленки, покрывающие поверхность керамического изделия. Художник в своем творчестве применяет декорирование как естественными красителями минерального происхождения, так и искусственными красками. В настоящее время Светлана Шинкаренко особенно активно работает с глазурованием материала, выполняет надглазурное окрашивание изделий пигментами и повторно обжигает их. При таком способе декорировки изделие при каждом последующем обжиге приобретает другой цвет.

В творчестве данного художника были выявлены следующие **традиции**.

1. Русские народные керамические промыслы: скопинская, гжельская керамика, которые сформировались еще в период Древней Руси. Они обладают каждый своими неповторимыми свойствами, которые выработывались веками, и поэтому актуальны и по сей день. Для Светланы Шинкаренко эти народные формы – настоящие образцы, полученные в результате долгих преобразований, в них отсеяно все лишнее и оставлена только самая суть.

2. Архаичные, первобытные мотивы. В произведениях художника она выражается через использование цвета земли, обращение к природным мотивам в скульптуре малых форм. Здесь художник опять же подчеркивает важность того, что уже изобретено до нас природой.

Творчество Светланы Шинкаренко представляется логичным разделить на **два периода** согласно ключевому принципу декорировки произведений: 1) «Архаический период» (по наименованию самого художника). Использование натуральных глин, ангобов цвета земли, различных коричневых, зеленоватых натуральных оттенков, природные формы. Сюжеты также связаны с первобытным, природным началом: горшки, сосуды, тарелки, кубки, а также ящерицы, птицы, несколько фигур богини; 2) в настоящее время «Период глазури».

Декорирование произведений поливными глазуриями, интерес к различным фактурам, цветам, которые получаются в результате многократного обжига.

Кроме того, следует выделить несколько тематических линий творчества Светланы Шинкаренко, которые развиваются практически параллельно.

Коммерческое направление – сувенирная продукция, здесь можно проследить следующие основные темы:

- новогодние сувениры – символы года – свиньи, зайцы, драконы, крысы. Анималистическая тема вообще занимает важное место в творчестве Светланы Шинкаренко. Львы, быки, птицы, ящерицы далеки от натуралистичности, это прежде всего декоративные формы, где пластическая опосредованность выражена через типические черты. Иногда это стилизованные скульптурные изображения животных, иногда – прикладные, функциональные вещи в виде зверей или птиц – предельно обобщенные объекты, где первообраз обретает вид пиктограммы;

- символика Красноярска: колокольчики в виде часовни Параскевы Пятницы, карандашницы с изображениями главных достопримечательностей Красноярска. В настоящее время художник работает над сувенирной серией, которую она называет «Маленькие шедевры больших улиц»: небольшие керамические копии известных архитектурных сооружений Красноярска, из которых можно составить и целые улицы [9];

- этническая тема – небольшие колокольчики-куколки, раскрашенные в стиле национальных костюмов малых народов Сибири [8].

«Творческое» направление. Художником разрабатывается широкий спектр тем и сюжетов, некоторые работы серийные, некоторые единичные. Образы могут многократно перерабатываться. В этом направлении можно выделить несколько групп:

- серия «Богини» - произведения, отражающие внутреннее чувство художника, олицетворяющие творящее начало;

- сосуды и вазы. Это достаточно большая группа произведений, которые имеют также и утилитарное значение; здесь можно выделить такие работы, как «Земля обетованная» (многокомпонентная композиция), «Сосуд для живой и мертвой воды», напольные горшки – раковины, серия «Архаика», в которую входят различной формы и размера сосуды, вазы, тарелки.

Анализ репрезентативных произведений Светланы Шинкаренко

Для анализа были выбраны два произведения, которые относятся к «творческому» направлению. Работа «Болваны» является одним из наиболее репрезентативных сосудов, а работа «Птицы-дивы» представляет серию «Богини».

Произведение «Болваны». Место хранения - Московский музей прикладного искусства России. Художественный материал: фаянс, размеры приблизительные: высота - 40 см, диаметр - 30 см, ширина - 15 см. Скульптура изготовлена из фаянса – отсюда преимущественно белый цвет скульптуры. Произведение декорировано оттенками коричневого, естественного цвета.

Рис. 1. Шинкаренко С.Э. Болваны. 2000

Данное произведение можно разделить на части и выделить здесь два интегральных персонажа – большие соединенные фигуры мужчины и женщины, а также прикрепленные с помощью веревок по бокам два человека; и один единичный – кот, изображенный у основания скульптуры.

Мужчина и женщина. Они представлены как единое целое, голова женщины немного меньше, чем мужская, но они имеют почти одинаковую форму. Они имеют различные головные уборы, лицо мужчины отмечено также бородой. Вытянутые головы, составляющие единое целое с шеей отсылают нас к традициям филимоновской народной игрушки. Так как эти персонажи представлены соединенными, то их может характеризовать такое визуальное понятие, как «пара» - два человека, здесь – мужчина и женщина, состоящие между собой в отношениях. К данной скульптуре в буквальном смысле применимо также визуальное понятие «сообщающиеся сосуды», в которых есть пространство, заполненное одинаковой жидкостью, таким образом, два человека предстают наполненными единым содержанием – это целостность не только внешняя, но и внутренняя. Можно сказать, что это не просто пара, а муж и жена, соединенные узами брака, и в прямом смысле единые.

Висящие фигурки. Две подвешенные за руки слева и справа фигурки маленьких человечков одинаковы, выполнены схематично, это дети, и родители держат их за руки.

Кот. У основания скульптурной композиции изображен кот, пушистый и крупный, домашний. Он выступает как символ уюта. Если более глубоко обратиться к символике кота, то можно вспомнить, что у древних египтян кошка посвящалась богине Бастет, которая являлась хранительницей домашнего очага. Таким образом, кот – как еще одно подтверждение единства пары супругов.

Всех трех персонажей также следует рассмотреть как единое целое, в совокупности их значений, и выявить несколько визуальных понятий [3; 5] - аспектов художественной идеи данного произведения:

- визуальное понятие «домашний очаг». Это понятие можно вывести из назначения скульптуры – быть подсвечником. Мужчина и женщина вместе несут тепло, свет, сохраняют домашний уют. Кот также представляется показателем этого уюта;

- визуальное понятие «семья» - согласно толковому словарю В.И. Даля – «родители с детьми». В данном случае произведение представляет маму, папу и двух детей, которых они держат за руки. Скульптура «Болваны» предстает как олицетворение семьи, формирует определенную модель. Муж и жена, наполненные единым содержанием, несущие тепло, свет домашнего очага, и ведущие за руки своих детей, созданных из одного материала, являющихся частью единого целого.

«Птицы-дивы». Произведение представляет собой скульптурную группу из трех элементов, декорированных глазурью. Функционально они являются сосудами для жидкости и, исходя

из названия, являются птицами. Они имеют почти одинаковую форму, лишь слегка отличаясь по размерам, и некоторые одинаковые атрибуты – крылья, хвосты в виде цветов, головные уборы (два – в виде цветов, аналогичных тем, что на хвостах, и один, напоминающий птичий клюв), они расписаны цветочным, растительным орнаментом.

Рис. 2. Шинкаренко С.Э. Птицы-дивы. 2003

Крылья у всех трех птиц голубого цвета, четко проработанные. Именно этот атрибут позволяет идентифицировать данных персонажей как птиц. При этом важно отметить, что две птицы как бы окутывают себя крыльями, а третья – слегка приоткрыта. Крылья здесь могут быть истолкованы как символ всеохватности, стремления окутать не только себя, но и кого-то еще. Цветы, цветочный орнамент отсылают к понятиям женственности, цветения, красоты. В то же время растительность выступает и как символ плодородия, опять же связанного с женским началом. Эти понятия также подтверждаются таким элементом скульптуры, как груди – именно женский атрибут, воплощающий возможность вскармливания, возвращения нового начала. Кроме того, яркие красные цветы – как стремление привлечь к себе внимание, это именно женское качество.

Наличие своеобразного «хвоста» ассоциируется с образом русалок или сирен, в связи с чем фигуры цветов становятся похожими на своего рода «рупоры», с помощью которых сирены и завлекали своим пением моряков.

Три персонажа – птицы-сирены демонстрируют собой женское начало во всей полноте различных его аспектов – это и красота, стремление привлечь к себе внимание, завлечь в «сети» своей красоты (переплетенный узор на их телах), и, с другой стороны – функция плодородия, рождения и возвращения новой жизни.

Данные произведения имеют как декоративный, так и утилитарный характер, поэтому демонстрируемые в них идеи непосредственно могут «взаимодействовать» с человеком в повседневной жизни, таким образом, предлагая модели поведения. В этом заключается уникальность произведений художественной керамики вообще и их майевтическая функция: при реализации утилитарного качества одновременно происходит формирование мировоззрения человека, использующего их.

Выводы

Керамика Светланы Шинкаренко – мир ясных и цельных художественных образов. Автор, создавая свои произведения, обращается к «архитектурному» прочтению воспроизводимой реальности; стремление к постижению архитектоники любой формы позволяет автору создавать гармоничные и завершенные произведения.

В контексте красноярской школы керамики можно выделить следующие своеобразные черты творчества Светланы Шинкаренко.

1. Архаическая тема в творчестве, обращение к традиционным мотивам характерна как для Светланы Шинкаренко, так и для красноярской керамики в целом. Декорирование ангобами для создания органических, природных цветов, использование геометрических орнаментов, изготовление таких утилитарных предметов, как горшки, вазы, – все характерные предметы архаической темы в керамическом искусстве.

2. Через все творчество Светланы Шинкаренко проходят сюжеты, обращающиеся к «местным» мотивам: это проявилось в создании большого количества различных художественных сувениров, посвященных Красноярску – макетов часовни Параскевы Пятницы и других знаковых зданий нашего города. Таким образом, создание образа города в миниатюре. Кроме того, обращение к мотивам традиционных костюмов народов Севера – этническая тема, и создание сувениров, расписанных в стиле этих костюмов.

3. Обращение к анималистическому жанру. Здесь характерно не просто натуралистичное воспроизведение животных, но представление типических черт, а зачастую также создание фантастических существ, как, например, «Птицы-дивы». Это характерно также для многих художников красноярской школы.

Список литературы

1. Безгодова Ю.С. Переход с материального в индексный статус художественного образа портретного живописного произведения искусства // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». Красноярск. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 423-435.
2. Гинтер С.М. Керамика: от мегалита до фарфора : сб. дидактических материалов. – Красноярск : КГХИ, 2007. - 76 с.
3. 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.
4. 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». Красноярск. – 2012. – Т. 5, № 1. – С. 48-55.
5. Жуковский В.И. Теория изобразительного искусства. - СПб. : Алетейя, 2011. – 536 с.
6. 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.
7. 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.
8. Семенова А.А. Визуализация концепта «север» в изобразительном искусстве / А.А. Семенова, А.В. Бралкова // Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Гуманитарные науки». Красноярск. – 2011. – Т. 4, № 4. – С. 476-491.
9. 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.
10. 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.

Рецензенты:

Викторук Елена Николаевна, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии, Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск.

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