

**ВЫСТАВКА
«ВАЛЕНТИНА КУЗНЕЦОВА
И ЕЕ УЧЕНИКИ»**

Людмила В. Казакова

*Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия,
kazakova.luda1938@mail.ru*

Аннотация

В статье рассматривается выставка керамики, состоявшаяся во внутреннем дворике РАХ в 2023 году. В.Г. Кузнецова и ее ученики представили интересный совместный проект на тему Владимиро-Суздальской белокаменной резьбы, равно как и индивидуальные авторские работы. Экспозиция скульптуры и арт-объектов в открытом пространстве воспринималась в гармонии и единстве с природой.

Ключевые слова: керамика, природа, скульптура, арт-объект, рельеф, пространство

Для цитирования: Казакова В.Л. Выставка «Валентина Кузнецова и ее ученики» // Academia. 2023. № 3. С. 366–372. DOI: 10.37953-2079-0341-2023-3-1-366-372

**EXHIBITION
“VALENTINA KUZNETSOVA
AND HER STUDENTS”**

Lyudmila V. Kazakova

*Research Institute of Theory and History of Fine Arts,
Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,
kazakova.luda1938@mail.ru*

Abstract

The article discusses a ceramic exhibition that took place in the inner courtyard of the Russian Academy of Arts in 2023. V.G. Kuznetsova and her students presented an interesting collaborative project on the theme of Vladimir-Suzdal white-stone carving, as well as individual works by each artist. The sculpture and art object exposition in the open space was perceived in harmony and unity with nature.

Keywords: Ceramics, nature, sculpture, art-object, relief, space

For citation: Kazakova, L.V. (2023), “Exhibition ‘Valentina Kuznetsova and her students’”, *Academia*, 2023, no 3, pp. 366–372. DOI: 10.37953-2079-0341-2023-3-1-366-372

Ил. 1. Выставка «Валентина Кузнецова и ее ученики». Российская академия художеств. Май 2023.

Ил. 2. Фрагмент экспозиции выставки «Валентина Кузнецова и ее ученики». Российская академия художеств. Май 2023.

Выставка с таким названием во внутреннем двореке Российской академии художеств, состоявшаяся в мае 2023 года, продолжила традицию показа произведений декоративного искусства в открытом пространстве. Первая выставка композиций и арт-объектов из стекла была организована в 2008 году по инициативе отделения декоративного искусства РАХ.

Настоящая экспозиция задумана как совместное выступление Учителя и Учеников. Учитель — известный художник керамики Валентина Георгиевна Кузнецова. Ученики — люди разных профессий, в большинстве своем не имеющие художественного образования, но искренне увлеченные искусством. Этот проект смог осуществиться благодаря многолетней деятельности мастерской керамики Кузнецовой, которая началась более десяти лет тому назад. Сейчас это творческий коллектив, достигший очевидных успехов в овладении материалом и приемами работы с ним, в решении пластических задач, в создании образных произведений, и все это — благодаря талантливому, умному, строгому и благожелательному наставнику-педагогу.

Валентина Кузнецова — заслуженный художник Республики Башкортостан, член-корреспондент Российской академии художеств, яркий автор с интересной творческой судьбой. О Валентине Георгиевне написаны книги, многочисленные статьи, ее работы находятся в собраниях тридцати музеев и галерей России, в частных собраниях, на ее пути — сотни выставок и керамических симпозиумов. Но гораздо менее известен ее большой педагогический талант. Первый опыт преподавания Кузнецова получила после окончания Уфимского училища искусств в художественной школе в городе Стерлитамак, а затем — в качестве руководителя Народной студии изобразительного искусства города Уфы.

В годы профессиональной зрелости и признания Валентина Георгиевна создала творческий класс, куда пришли энтузиасты, проявившие истинный интерес к керамике. Результат этого ученического процесса мы увидели на выставке РАХ, участие в которой для каждого из четырнадцати участников уже само по себе стало событием. Перечислим их имена: это Татьяна Болдырева, Екатерина Буйновская, Юлия Глебова, Олег Данилов, Татьяна Датюк, Светлана Жулина, Инна Любченко, Галина Неврова, Наталья Овсиенко, А. Панченко, Анна Фадеева, Павел Фадеев, Ирина Чернова и сама Валентина Георгиевна Кузнецова.

В небольшом пространстве под открытым небом была представлена в основном скульптура, которая всегда органично смотрится в природной среде, что объясняется ее исторически сложившейся ролью украшения садово-паркового пространства. В современной практике она занимает ведущее место в жанре ландшафтной керамики.

Смысловым центром, определившим концепцию выставки, стала монументальная композиция «Светлый шамот», сложившаяся из произведений многих авторов. Она

Ил. 3. В жанре ландшафтной керамики. Российская академия художеств. Май 2023.

Ил. 4. Приближаясь к духу первоисточника. Фрагмент экспозиции. Российская академия художеств. Май 2023.

явилась итогом учебного задания на тему белокаменной резьбы Владимиро-Суздальских соборов. Предложенная Валентиной Георгиевной тема получила вдохновенный отклик. Обращение к древнерусской архитектуре с ее исключительным резным убранством предполагало большую предварительную работу. Авторы воочию знакомились с памятниками древней архитектуры, изучали литературу, «насматривались», стремились понять смысловую и духовную сущность сюжетов, мотивов и их символики.

Резьба в камне переводилась в керамический материал — шамот, обладающий своей спецификой природных качеств и средств образной выразительности, отличных от камня, хотя и в чем-то схожих. Главным в реализации замысла было создание образов, близких по духу к первоисточнику, но далеких от копийных. Для этого было необходимо понимание пластической культуры, приемов моделирования формы, техники резьбы.

Очень важным моментом в работе над архитектурной резьбой является ощущение стены, понимание соотношения плоскости и пластического элемента, будь то глубокий рельеф или «строка» орнамента. Именно такое видение дало авторам возможность в ряде случаев трансформировать реально существующие формы рельефа в скульптуру и объемно-пространственные объекты. Так решены «Давид-псалмопевец» (В.Г. Кузнецова), «Лев» (Юлия Глебова), «Евангелисты» (Наталья Овсиенко), выполненные в форме высокого, почти трехмерного объема, фигура льва в виде объемной колонны, «Орел», «Птица» (Светлана Жулина). Фигуры четырех евангелистов выполнены в манере живой свободной пластической лепки с неподдельной увлеченностью в передаче разных характеров персонажей. Соединение пластической выразительности с декоративностью отличают рельефы «Переплут» Галины Невровой и «Божество корней, напоенных влагой» В.Г. Кузнецовой, Галины Невровой и Юлии Глебовой.

В целом надо отметить выразительное звучание материала — шамота с его шероховатой грубой пористой поверхностью, открытой свету и воздуху. Охристые оттенки ненавязчивой живописи дополняют ощущение первородной сущности материала. Здесь же отметим свободное владение техникой лепки, составляющей основу ремесла, что дает возможность обратиться к разным по степени сложности сюжетам и типам форм.

Исключительное место в экспозиции занял «Крест» с вырезанным на нем текстом молитвы «Похвала кресту», исполненный Анной и Павлом Фадеевыми. Увиденный на выставке «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» в Государственной Третьяковской галерее, «Крест» из белого камня XII века произвел на авторов особое впечатление как символ русского православия. Возникло желание передать эти ощущения в керамике. Шамот является как раз тем материалом, который позволяет обратиться к монументальной форме. Хотелось максимально, насколько это возможно, повторить подлинник с истинным уважением к пластике того времени.

Ил. 5. По мотивам белокаменной резьбы Владимиро-Суздальских соборов. Фрагмент экспозиции. Российская академия художеств. Май 2023.

Ил. 6. Общий вид выставки. Российская академия художеств. Май 2023.

Ил. 7. В традициях древнерусского искусства. Фрагмент экспозиции. Российская академия художеств. Май 2023.

Ил. 8. Экспозиция выставки «Валентина Кузнецова и ее ученики». Российская академия художеств. Май 2023.

Особое внимание в написании текста молитвы авторы уделили графике букв, так как многие символы были утеряны.

В целом композиция «Светлый шамот» привнесла нечто новое в общую палитру искусства современной керамики. Прежде всего, это обращение к знаковой, исключительно русской теме, к крупной монументальной форме, а также расширение граней выразительных средств шамота.

Надо отметить, что совместная работа над проектом, когда каждый из включенных в единый созидательный процесс авторов чувствует ответственность за свой личный художественный результат, является одним из принципов педагога. Вместе с тем, несмотря на конечную цель создания цельного произведения, каждый из них стремился найти свою пластическую манеру в решении того или иного сюжета, или просто орнамента.

Еще одна групповая работа — композиция «Сусанна и старцы» (центральная фигура выполнена В.Г. Кузнецовой, а остальные — Галиной Невровой, Юлией Глебовой, Татьяной

Ил. 9. На открытии выставки «Валентина Кузнецова и ее ученики». Российская академия художеств. Май 2023.

Датюк, Натальей Овсиенко, Светланой Жулиной, Татьяной Болдыревой, Екатериной Буйновской, Инной Любченко, Ириной Черновой).

В совместной работе всегда ощутимы разные уровни пластического видения образа. Конечно, в стилистической манере угадывается влияние учителя на учеников. Этот вопрос о похожести неизбежно возникает. Думается, что на стадии знакомства с материалом, овладения навыками и приемами лепки это полезно и даже необходимо. Но в процессе обучения и коллективного творческого действия у каждого автора постепенно вырабатывается свой взгляд на материал, появляется желание сделать что-то свое, непохожее на остальных, что уже можно отметить в фигурах «Старца» Галины Невровой, «Старца под деревом» Юлии Глебовой, «Пророка Даниила» Татьяны Датюк.

Формирование индивидуальной личности — еще один принципиально важный посыл уроков Кузнецовой. Пластическую сущность керамики каждый понимает и чувствует по-своему, «каждый формирует свою узнаваемую пластику». И в этом состоит особый талант педагога — раскрыть творческий потенциал каждого творца и дать ему возможность сказать свое слово.

Конечно, основное поле эмоционального притяжения всей экспозиции создавали работы В.Г. Кузнецовой — «Богородица Умиление», «Богородица Одигитрия», «Материнство. Умиление», «Материнство. Отрада и утешение», «Материнство. Неувядаемый цвет» (все работы 2023 года). Она создала свой индивидуальный мир керамики, населенный персонажами — библейскими, реальными, наделенными глубокими человеческими чувствами, мир, созданный Богом и проникнутый любовью и добротой. Особая пластическая манера, узнаваемые типажи, неповторимый жест рук в изображении фигур, с особой выразительностью передающий касание, нежное объятие, радость встречи, материнскую любовь, всегда достигают максимального эмоционального воздействия.

Ил. 10. В день открытия выставки. Внутренний дворик Российской академии художеств. Май 2023.

Ил. 11. Органичный показ керамической скульптуры и объектов в окружении деревьев, зелени, цветов. Российская академия художеств. Май 2023.

Ил. 12. Фрагмент экспозиции.

Группа работ под общим названием «Избранное» представляет собой индивидуальные объекты на разные изобразительные темы («Среди далеких скал» Юлии Глебовой, «Ночной разговор» Анны Фадеевой), а также абстрактные, но не лишенные ассоциативной образности композиции. В таких произведениях, как «Цветы Востока» А. Панченко, «Игры разума» Натальи Овсиенко, стул «Быль» Галины Невровой, на первый план выступают чисто пластическая трактовка и роль цвета. Надо заметить, что цвет всегда работает на образ. В «Играх разума» Натальи Овсиенко он играет первостепенную роль в красочном колорите костюмов и в то же время выстраивает пластику объемов. В арт-объекте «Стул» контрасты цвета ритмически подчеркивают архитектонику формы. Экспериментальные работы, как известно, всегда сопряжены с моментом риска, отразили индивидуальность поисков в решении формы и пластической выразительности материала, его живое звучание, обусловленное умением и мастерством лепки.

Особое место в экспозиции заняли произведения Олега Данилова. Он профессиональный художник и работает с деревом, соединяя его с другими материалами и разными приемами их обработки. Авторская стилистика мастера характеризуется обобщенностью форм, благодаря звучной росписи и фактуре дерева не лишенных декоративности. Автора увлекла тема белокаменной резьбы, которую он выразил в оригинальной трактовке орнамента. Из представленных работ («Под звездой», «Вестник», «Ангел») выделяется фигура ангела в композиции «Вестник», несущего благовест Марии. Своеобразие резного орнамента заключается в непрерывной вязи его элементов, исключаяющей прямую линию и создающей впечатление его многомерности, многослойности, объемности.

Об уроках школы В.Г. Кузнецовой очень интересно и проникновенно рассказали ученики, поделившиеся своими мыслями и ощущениями от учебных встреч. Встречи у каждого из них состоялись в разные годы. Например, А. Панченко познакомилась с Кузнецовой в 1985 году в Уфе и охарактеризовала эту встречу как «шаг в другой мир». Пятнадцать лет в студии занимается Ирина Чернова, которая является первой московской

ученицей Валентины Георгиевны. Ее любимый материал — фаянс. Она работает в жанре мелкой пластики, используя бытовые и декоративные сюжеты, при этом обжиг изделий осуществляет в собственной печи. Екатерина Буйновская пришла в школу несколько месяцев назад и уже смогла принять участие в выставке. Одним словом, ученики со стажем работают бок о бок со вновь пришедшими, в результате чего «новички» сразу активно включаются в процесс.

В студии в часы занятий царит атмосфера творческого духа. Истинная увлеченность делом, глубокое и серьезное постижение искусства керамики происходит благодаря оживленному обсуждению замысла, эскиза. Динамичный переход от одного этапа к другому, взаимосвязь уже познанного, приобретенного и открытия нового создают особый ритм движения творческой мысли в процессе обучения.

Выставка во дворике РАХ воспринималась как живой органичный показ керамической скульптуры и объектов в окружении деревьев, зелени, цветов, в котором каждый экспонат «отзывался» на освещение в разное время суток, «осваивал» свое пространство и принадлежал ему. В такой гармонии, соразмерности и поиске согласия природы и объекта искусства состоит эстетический смысл таких творческих акций.

Студия керамики В.Г. Кузнецовой представляет собой необычный феномен, когда некоторые ученики, не имеющие профессионального художественного образования, являются членами Московского союза художников. Постоянное участие в выставках (у некоторых из них уже состоялись персональные выставки) подтверждает их включенность в общий художественный процесс развития современного искусства керамики. Можно сказать, что несомненный преподавательский талант Валентины Георгиевны Кузнецовой вместе с увлеченностью и желанием ее учеников проникнуть в художественную сущность керамики привели к рождению уникального творческого явления.

Информация об авторе

Людмила В. Казакова, доктор искусствоведения, академик Российской академии художеств, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; kazakova.luda1938@mail.ru

Author Info

Lyudmila V. Kazakova, Dr. of Sci. (Art history), Academician of the Russian Academy of Arts, Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St, 119034, Moscow, Russia; kazakova.luda1938@mail.ru