

УДК 7 [74, 73.04]

ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУКЛЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. АРТ-КУКЛА НА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ (2007-2014)

Л. В. Корникова

Ключевые слова: авторская художественная кукла, Секция художественной куклы Творческого Союза художников России, «Первый Сибирский кукольный карнавал», «Драгоценные фантазии», «Вот моя деревня», самозатвердевающие и горячие пластики.

Сейчас во всем мире плодотворно развивается искусство авторской художественной куклы. С уверенностью можно сказать, что этот вид искусства полностью сформировался, обрел собственные направления и течения, имеет своих классиков и авангардистов, свою небольшую историю.

Предпосылки к появлению феномена авторской куклы можно обнаружить в начале XX века. Известны имена таких художников, как Николай Бартрам, Иван Овешков, Александра Юкина, сёстры Елена и Маргарита Быковские, Ольга Судейкина и др. Однако наиболее интенсивное развитие искусства куклы относится к 1980 годам в Западной Европе и США, к 1990-м годам – в России. За последние годы оно получило бурное развитие и стало вызывать уважение и повышенный интерес у галеристов, коллекционеров, искусствоведов.

Об этом свидетельствует рост числа художественных галерей, экспонирующих авторские куклы, появление в России специализированных журналов, большого количества книг и статей, посвященных кукле, профессиональных школ для обучения кукольников, формирование творческих объединений, расширение круга русских мастеров, чье творчество признано не только в России, но и за рубежом.

Отрадно заметить, что сравнительно недавно произошло важное событие – официальное признание искусства куклы как отдельного вида, стоящего в одном ряду с другими, давно сложившимися видами искусства. В конце 90-х годов была создана Ассоциация художников-кукольников при секции Художественного проектирования Московского СХ, а в 2008 году, 23 марта, решением Правления Творческого Союза художников России (ТСХР) подсекция художественной куклы вы-

ведена в самостоятельную секцию Союза под названием – Секция художественной куклы Творческого Союза художников России. Признание его известным профессиональным творческим союзом открыло новые возможности для его развития в нашей стране.

В настоящий момент оно становится широко известно во многих регионах России. Ежегодно проходят десятки выставок, представляющих это новое направление современного искусства на различных площадках. Кукол делают тысячи профессиональных художников и просто любителей этого жанра.

Государственный художественный музей Алтайского края активно пропагандирует искусство художественной куклы в нашем регионе, организовывая масштабные выставки, стремясь повысить интерес к кукольному искусству у зрительской аудитории, поощрить творческую инициативу художников-кукольников в поисках новых идей, форм и выразительных средств.

Так, за последние годы нашим музеем организовано 11 международных, всероссийских, межрегиональных и региональных выставочных проектов, 5 передвижных выставок в районах Алтайского края, посвященных этому виду искусства:

2007 г. «Первый Сибирский кукольный карнавал». Это первая масштабная выставка в Сибирском регионе, широко и многообразно представившая авторскую художественную куклу и давшая начало развитию этого вида искусства в Алтайском крае.

Первый Сибирский кукольный карнавал, 2007 г.

На выставочной площадке музея, наряду с известными и признанными мастерами-кукольниками мирового уровня России, Голландии, Америки, Мексики, Японии, Англии, получили возможность познакомить зрителя со своими работами талантливые авторы Новосибирска, Омска, Красноярска, Сургута, Екатеринбурга, Кемерово, Междуреченска (Кемеровской обл.), республики Алтай, Барнаула и Алтайского края.

Данный проект был организован совместно с Международной организацией авторов кукол (г. Москва, руководитель Пчельникова С.), Международным культурным фондом «КУКЛЫ МИРА».

2008 г. «Подарок для души». Региональный выставочный проект с участием кукольников Алтайского края.

2009 г. «Мир женщины». Выставочный проект Новосибирского клуба авторской куклы.

2008 и 2009 г. «Характеры», «Характеры-2». Межрегиональный выставочный проект, посвященный творчеству В. М. Шукшина, реализован совместно с ВММЗ В. М. Шукшина.

2009 г. «Сказки зимней ночи». Региональный выставочный проект, посвященный новогодней и рождественской тематике.

2010 г. «Paris est toujours Paris... Париж всегда Париж...». Межрегиональный выставочный проект, посвященный перекрестному Году России во Франции и Франции в России. В рамках проекта впервые музеем был организован аукцион авторских кукол в помощь детям, больным онкологией в Алтайском крае.

Аукцион на выставке «Париж всегда Париж»

2011 г. «Драгоценные фантазии». Международный выставочный проект, реализованный совместно с сетью ювелирных салонов «ОЛИВИН», ставший значительным событием в художественной жизни нашего края. В проекте приняли участие известные мастера-кукольники России и ближнего зарубежья: Украины, Эстонии.

2011-2012 г. Межрегиональный выставочный проект «Я ангелу святому тихо внемлю», в котором приняли участие кукольники из городов Москва, Челябинск, Томск, Новосибирск, Барнаул и Алтайский край.

2013 г. «Вальс цветов». Персональная выставка Светланы Дубодел (г. Москва), признанного российского художника-кукольника, победителя всероссийских и международных конкурсов. В результате данного проекта фонды музея пополнились двумя работами мастера.

2014 г. «Вот моя деревня». Всероссийский выставочный проект авторской куклы, посвященный 80-летию юбилею В. М. Шукшина. Эта выставка стала своеобразной иллюстрацией произведений Василия Макаровича работами кукольников Сибири.

Выставка «Вот моя деревня». Фрагмент экспозиции

ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУКЛЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.
АРТ-КУКЛА НА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ (2007-2014)

Выставки авторской художественной куклы обычно сопровождаются обширной творческой программой: проходят яркие праздничные вернисажи с вручением дипломов и подарков победителям конкурсов кукол, пресс-конференции, круглые столы по обмену опытом, мастер-классы для начинающих кукольников, аукционы кукол, экскурсии по городу, выезды в Горный Алтай для участников и гостей, приехавших из других городов России.

К организации выставочных проектов привлекаются бизнес-структуры, которые оказывают финансовую помощь в издании рекламной продукции и репрезентативных каталогов, подготовке подарков и призов победителям конкурсов, оплате по доставке и отправке работ, приезду значимых фигур на открытия выставок и для работы в жюри конкурсов. Так, в нашем городе дважды побывала Ольга Павловна Лахина, исполнительный директор Международного фонда «КУКЛЫ МИРА», главный редактор российского журнала «Кукольный мастер». Также известный московский художник – кукольник Светлана Дубодел со своей персональной выставкой «Вальс Цветов», организованной в городе к 8 Марта. Главным партнером нашего музея в продвижении искусства художественной куклы является сеть ювелирных салонов «ОЛИВИН», директор, она же коллекционер художественных кукол, Глушакова Нина Михайловна.

Такие проекты способствуют более тесному общению художников Сибири и мастеров центральной России и ближнего зарубежья, развитию творческих инициатив и рождению инновационных идей в сфере художественного творчества, что, безусловно, говорит о востребованности нового направления в выставочной деятельности музея.

Хочется отметить, что более 70 % участников выставок нашего музея, это молодые люди, подающие большие надежды на профессиональное развитие этого вида искусства. Среди них есть те, которые делают первые шаги в достаточно новом для настоящего времени жанре, но есть и признанные художники, ставшие авангардом и элитой искусства авторской художественной куклы в России и за рубежом, чей стиль легко узнаваемый. Это Анна Середова, Ирина Дейнеко (г. Санкт-Петербург), Ирина Горюнова, Александра Окатова, Светлана Дубодел, Ирина Семенова (г. Москва), Елена Ковалюк, Елена Коверзнева, Александра Варыгина, Марина Глебова, Наталья Кондратова (г. Новосибирск),

Алиса Мильденберг (г. Томск), Лариса Медведева (г. Омск), Светлана Петрина. Юрий Михайлов, Елена Жамина, Надежда Алехина (Кемеровской обл.), Татьяна Бандура (г. Красноярск), Екатерина Шардакова, Светлана Кислухина, Светлана Иванова (г. Пермь), Николай Гудович, Марина Анфилова, Ольга Воробьева, Игорь Шапарев, Ольга Попова (г. Барнаул), Олеся Аверина (Бийск), Татьяна Козырева (с. Родино) Алтайского края и др.

По мнению председателя Ассоциации художников-кукольников России Александры Худяковой: «Настоящий художник-кукольник должен иметь профессиональное художественное образование. Он должен не только обладать мастерством, но и разбираться в истории искусств, осознавать свое место в мировой культурной среде. Есть, конечно, кукольники без образования, но таких настоящих самородков – единицы. Вот почему мы считаем необходимым четко разделять настоящее искусство и просто хобби... Авторские художественные куклы – это никакое не увлечение, а профессия, в которой работают настоящие художники» [3, с. 17].

Поэтому, организовывая выставки художественной куклы, мы, безусловно, обращаем внимание на художественный уровень работ, проводя отбор и оставляя для экспонирования лучшее.

За многие годы на тематических выставках в нашем музее зрителю было предложено богатое разнообразие стилей, техник, интереснейших идей в осмыслении того или иного художественного образа, нестандартный подход к их воплощению.

Для изготовления кукол существует огромное разнообразие материалов. Традиционные – текстиль, папье-маше, дерево, бумага, стекло, фарфор. Но наиболее популярными в настоящее время являются пластики, обладающие различными свойствами и особенностями. Затвердевающие на воздухе: эфлапласт, глорпласт, ла долл, суперскалпей, паперклея, дарви, моделин, литевой пластик – флюмо (технологический процесс напоминает работу с фарфором, но без обжига), и запекаемые термопластики: фимо, ливингдолл, цернит и др.

Работать с самозатвердевающими пластиками очень комфортно, смочив их, легко и просто можно продолжить работу либо исправить любую ошибку. Но эти пластики очень хрупкие, при механическом воздействии легко ломаются. Горячие же пластики после термической обработки становятся

прочными, их можно мыть, пилить, сверлить, шлифовать. И те, и другие пластики дают широкие возможности для воплощения любой, даже самой смелой идеи. Используя особые технологии, из них можно сделать также любой аксессуар для куклы.

Сложно назвать другой вид искусства, в котором были бы представлены предметы из столь различных материалов. Но, как правило, в авторской кукле каждый художник отдает предпочтение какому-то одному, своему виду материалов, в котором постоянно развивается и совершенствуется.

Особое место в списке имен молодых художников-кукольников России занимает имя Анны Середовой (г. Санкт-Петербург), участницы всероссийского выставочного проекта Государственного художественного музея Алтайского края «Драгоценные фантазии» (2011). Анной было представлено 2 работы: «Лайф. Розовый кварц» и «Водомерки».

Анна Середова окончила художественное училище им. Н. К. Рериха и академию театрального искусства. Она работает ювелиром, а в свободное время создает свои кукольные композиции. Анна Середова победитель российских и международных конкурсов кукол.

Середова А. Лайф

Художница выработала собственную творческую манеру как в области средств выразительности, так и по части содержания. Композиции её избавлены от декоративных деталей, цветовая лаконичность не делает её работы менее эффектными, а внимание зрителя концентрируется на самой сути. В последнее время Анна сосредоточилась на сложных многофигурных объектах, где лаконичные или порой даже схематичные небольшие фигурки стали модулями композиции. По её воображению, это могут быть цветы в луговом многотравье или пчелы в улье, зерна в гранате. Каждая фигурка уникальна по-своему, но только все вместе они могут составить сложный узор, единую композицию.

Работы А. Середовой относятся к тем, которые необходимо разглядывать, вдумываясь в оттенки смыслов. Зрителям нередко трудно понять идею художника, работы кажутся сложными и непонятными. Но на самом деле, они имеют в своей основе ясные и логичные идеи, чтобы их понять, надо уметь читать язык символов.

Не менее интересным художником арт-куклы, работающим в реалистическом направлении, можно назвать молодого пермского мастера Екатерину Шардакову. Она окончила Абрамцевское художественно-промышленное училище им. В. М. Васнецова, отделение керамики; Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества, отделение декоративно-прикладного искусства. Член Пермской галереи авторской куклы, Уральской Ассоциации художников по куклам, Международного объединения авторской куклы (МОАК).

Екатерина – участница международных фестивалей, выставок и конкурсов в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Израиле, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Барнауле, Ижевске, Воткинске, Новоуральске, Красномкамске, Иrbите и Перми. Она лауреат международной выставки-конкурса Государственного художественного музея Алтайского края «Драгоценные фантазии» (2011 г.). Изготовлением кукол Екатерина занимается более 15 лет, работает с запекаемой полимерной глиной (фимо, чернит, проскульпт, ливингдолл и т.п.) и с самозатвердевающей полимерной глиной (паперклей, ладолл, дарви и т. п.).

Щедрый дар художницы-кукольницы блистательно проявился в жанре портретной куклы. В своём творчестве Екатерина обращалась к образам известных людей искусства: Олега Янковского (образ барона Мюнхаузена),

ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУКЛЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА.
АРТ-КУКЛА НА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ (2007-2014)

Давиду Суше (образ Эржюля Пуаро), Грете Габро, Мерилин Манро, Веры Фокиной и др.

Портретная кукла – совершенно особенный вид мастерства. Её изготовление требует от художника большой наблюдательности, а кроме того – проницательности и интуиции. Только в этом случае удастся не просто сделать работу узнаваемой, но и передать в ней живые человеческие эмоции, воплотить черты характера прототипа.

В портретных работах, созданных Шардаковой Е., поражает точность выбора момента, полнота психологического выражения роли, характера движения. Мы видим, насколько легко художница может уловить сходство и насколько горячо и темпераментно решает сложную задачу передачи образа в роли.

Ольга Воробьева – выпускница Новоалтайского государственного художественного училища.

Любимые герои Ольги принадлежат миру кино, театра и сказки. Эти пристрастия органично сливаются в образе Пьеро, к которому художница постоянно возвращается: эта кукла стала своего рода ее фирменным знаком.

Воробьева О. Пеппилота

Куклы Ольги трогательные и живые, нежные и утонченные, поражают своей миниатюрностью и изысканностью. Ольга Воробьева работает с запекаемым пластиком,

который позволяет ярко выразить психологическое состояние её образов. Среди них – проказница, задорная непоседа Пеппи, хрупкий утонченный Батист с печатью пронзительной печали во взгляде (прообраз Батиста Дебюро, известного французского актёра-мима XVIII века). Стоит обратить внимание, что одежда её героя выполнена исключительно из тончайшего батиста.

Ольга работает во многих жанрах изобразительного искусства, но авторская кукла – одно из любимых направлений деятельности художницы, в котором будто сконцентрировались все её знания и умения, накопленные за многие годы творчества.

Марина Анфилова также выпускница Новоалтайского государственного художественного училища (специальность «Дизайнер»).

Она первая из наших художников-кукольников начала работать с фарфором – сложным, непослушным, долговечным и прекрасным для кукольника материалом. «Чтобы сделать все по-настоящему качественно, иногда нужно остановиться, перестать работать на пару дней, недель, а может, и месяцев, а потом вернуться к работе с новыми чувствами. Создание куклы – невероятно длительный, сложный процесс. Чтобы увидеть конечный результат – необходимо воображение», – подобный разговор когда-то завязался с Мариной Анфиловой.

Её первая фарфоровая шарнирная кукла «Мадам Банжа» была презентована на межрегиональной выставке арт-куклы, посвящённой творчеству Дины Верни в г. Новосибирске. Этот образ, овеянный легчайшим облаком эротики, отличается в то же время удивительно тонким вкусом и чувством меры. Художник мастерски соединил принцип подвижности куклы (шарниры) с принципами пластического искусства, наделив образ динамизмом и лёгкостью.

Другая работа – это образ девушки-художницы, созданный по рассказу В. М. Шукшина «Солнце, старик и девушка» для всероссийской выставки «Вот моя деревня» Государственного художественного музея Алтайского края в 2014 году, за который Марина получила диплом «Мастер миниатюры». Мы видим филигранную работу мастера, где все проработано до мелочей: изящная кисть руки с вложенным в неё крошечным карандашиком, миниатюрная кожаная планшетка, крошечные снимающиеся туфельки. В кукле все должно быть создано своими руками, никаких фабричных аксессуаров, да их практически и не найти. Нередко трудно представить, из

чего вообще может быть сделан тот или иной аксессуар для раскрытия образа.

Вот как рассказывает Марина о сложнейшем трудоемком процессе изготовления шарнирной куклы из фарфора:

«Движение от идеи к воплощению имеет долгий путь. Первый и основной этап – это мастер-модель. Нужно продумать строение тела, сколько шарниров будет, какие они будут, от этого зависит, насколько гибкая и устойчивая будет кукла в дальнейшем. Ошибки на данном этапе перечеркивают дальнейшую работу, поэтому это самая кропотливая работа. Затем идет снятие гипсовых форм с мастер-модели, это достаточно нудный и долгий процесс. Продумывание разъемов, где будут располагаться швы и качество их, т. к. на фарфоре шов может в дальнейшем проявиться, даже если деталь хорошо обработать. Потом начинается колдовство с фарфором: литье в формы и дальнейшая их обработка уже насухую, подрезание и добавление мелочей, деталь можно довести до ювелирного изыска. И, конечно же, обжиг. Их несколько! Чем больше, тем интереснее работа. Самый первый – утельный обжиг, после которого деталь ещё можно шлифовать и выглаживать шкуркой, а дальше – высокий обжиг, когда фарфор набирает все свои химические свойства (стекленеет). Дальше идет роспись и обжиги покрасочных слоев. Чем больше слоев и обжигов, тем красивее и сложнее выглядит кукла. Следующий этап – это сборка куклы, проклеивание шарниров кожей и натяжка деталей. И последнее – изготовление парика и костюма. Всё! Кукла завершена! На это уходит не один месяц работы».

Мы затронули один из интересных аспектов современного искусства – феномен авторской художественной куклы. Какое место она занимает в современном мире, и почему она настолько актуальна в наше время.

Большая роль по изучению, интерпретации, презентации искусства авторской художественной куклы отводится художественному музею. Решая данные задачи, мы делаем каждую выставку ярким событием в культурной жизни нашего города и края, привлекая как можно больше талантливых людей к участию в проектах и новую зрительскую аудиторию.

Цели и задачи выставок арт-куклы находят свое отражение в существующей сегодня необходимости укрепления культурных и нравственных традиций в обществе. Можно со всей определенностью сказать, что искусство авторской художественной куклы как целостный и уникальный художественный феномен современности в дальнейшем получит интересное и неординарное развитие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Куклы мира / ред. группа: Е. Ананьева, Т. Евсеева. – М. : Аванта+, 2005. – 184 с. : ил. – (Самые красивые и знаменитые; ISSN 1728-9084), ISSN 5-94623-119-7. с.165
2. Греков, А. На открытках - авторская кукла России / А. Греков // Русское искусство. – Москва, 2007.
3. Худякова, С. Кукла как произведение искусства. / С. Худякова // Кукольный мастер. – Москва, 2006. – № 9. – С. 17.