

Волошина Л.А., кандидат философских наук, заведующая библиотекой Высшей школы народных искусств (академии).

Voloshina L.A., candidate of philosophical Sciences, head of the library Higher school of folk arts (Academy). volute@yandex.ru

**«Иллюстрированная энциклопедия М.А. Некрасовой
"Русская художественная керамика VIII – XXI века"
"Illustrated encyclopedia of M. A. Nekrasova"
Russian art ceramics of VIII – XXI century»**

Аннотация. Статья представляет собой анонс монографии, подготовленной сотрудниками Высшей школы народных искусств к юбилею доктора искусствоведения, академика Российской Академии художеств М.А. Некрасовой. Исследование посвящено анализу специфики реализации положений теории народного искусства в образовательной практике академии.

Ключевые слова: Монография, М.А. Некрасова, научная концепция, образовательная деятельность, вуз традиционного прикладного искусства.

Abstract: The article is an announcement of a monograph prepared by the staff of the Higher school of folk arts for the anniversary of doctor of art, academician of the Russian Academy of arts M. Nekrasova. The research is devoted to the analysis of the specifics of the implementation of the theory of folk art in the educational practice of the academy.

Key words: Monograph, M.A. Nekrasova, a scientific concept, educational activities, university of traditional applied art.

Данная энциклопедия – логическое обобщение тех исследований, которые М.А. Некрасова посвятила не только искусству керамики, но в целом, – народному искусству. Здесь отразились основные представления автора о сущности традиционного искусства, его принципах. Проблемы: соотношения индивидуального и коллективного, понимания традиции как духовного феномена, отношения государства к народным промыслам и др. составляют содержание энциклопедии и явно или опосредованно присутствуют в каждой статье.

М.А. Некрасова начала изучать русскую керамику давно, ей она посвятила ряд исследований. Для Некрасовой всегда первоочередной задачей было – разглядеть высший смысл в каждом художественном произведении. Этим смыслом может наделять произведение искусства только творческая индивидуальность.

Как соотносятся в традиционном искусстве индивидуальное и коллективное? Индивидуальное – то, что относится к самостоятельному, авторскому, а коллективное – то, что относится к традиции. Личность художника стремится сказать что-то новое, а традиция является при этом организующим началом [1]. Только личность оживляет традицию, дает ей новую жизнь. Все статьи в энциклопедии, посвященные персоналиям – это

статьи о личности в искусстве. Это сведения о русских художниках, скульпторах, архитекторах, связавших свою деятельность с искусством керамики.

Русский фарфор был всегда связан с живописной школой. Производство фарфора было государственной задачей, к выполнению которой привлекались лучшие мастера из среды искусства. Воспроизводились пейзажи известных пейзажистов, находили новое прочтение разные художественные стили. В начале XX века практически весь мир искусства был увлечен художественной керамикой. На страницах энциклопедии представлены материалы о таких выдающихся художниках, работавших с фарфором и керамикой, как: С.В. Чехонин, А.В. Щекатихина-Потоцкая, В.В. Кузнецов, К.С. Малевич, В.В. Кандинский, Н.М. Суетин, М.А. Врубель и др.

В статьях о них мы по-новому открываем эти знакомые имена. Например, в статье о Малевиче можно узнать, что «русская икона и фольклор всю жизнь оставались в центре его художественных, духовных источников, открывавших жизнь пространственной формы, космичность художественного образа» [4, с. 382].

Мало кто знает о педагогической деятельности К.С. Петрова-Водкина, о том, что он ставил во главу угла школу, преемственность мастерства и традицию.

Статья, посвященная Б.М. Кустодиеву, открывает интересные факты его художественной деятельности, связанной с традиционным искусством. Им была создана серия эскизов, так называемых народных типов, выполненных в виде фарфоровых статуэток, которые были растиражированы. В них отразилось понимание Кустодиевым народной эстетики, знакомой нам только по его живописным работам.

М.А. Некрасова представляет историю русской керамики именно как исторический процесс. Искусство нераздельно с жизнью, ее событиями, но творческая индивидуальность всегда остается сама собой при любых сменах режимов. Индивидуальность раскрывается в ее отношении к традиции, к вечным общечеловеческим ценностям. Ряд статей в энциклопедии посвящен современным художникам-керамистам.

Наталья и Владимир Бидак – творческий дуэт Гжели. Их работам Мария Александровна посвятила статью в журнале «Декоративное искусство» за 2012 год и снова обращается к их творчеству на страницах энциклопедии. Для автора статьи феномен индивидуальности этих художников раскрывается в их работах, которые пронизаны личным религиозным чувством, испытанным художниками во время работы над циклом «Святые таинства». Это 7 таинств Православной церкви, представленных языком гжельского искусства керамики. Эти художники, по мнению Некрасовой, восприняли тему таинств шире, подразумевая под таинством не только тайну, совершающуюся внутри церкви. Для них это еще и тайна взаимоотношений человека и Бога. Всего ими было выполнено 14 композиций на темы церковной жизни. Это – собственные впечатления от увиденного, переданные очень деликатно. Задача, которую

ставили художники – не только показать таинство внешне, но коснуться его духовной сущности.

«Религиозное чувство ныне возрождающейся православной веры дает ключ к нравственной природе народного искусства, сохранности его традиций в позднее время, помогает понять его сокровенную функцию, высшую цель и смысл, определенные отношением к Жизни, как священному дару» [1, с. 205].

В числе особенностей русской керамики Некрасова называет воздействие на нее иконы. Керамика, с ее первичной формой чаши соотносится с символикой чаши как символом страданий Христа, жертвенной чашей. Интерес к иконе для многих стал источником вдохновения. Иконе, иконостасам в технике керамики посвящен ряд статей в энциклопедии.

Еще одной важной особенностью искусства керамики, а в целом – традиционного искусства, М.А. Некрасова называет его связь с природой. Изобразительно-поэтическая метафора передает ощущения человека от окружающей природы: неба, воды, летнего полудня, лесной тишины. Чувство природы было присуще крестьянскому мастеру. Это чувство нашло отражение в линии, цвете, ритме, а в целом, – в формировании образного языка. Природность – это особенность русской керамики. Природа здесь не только источник богатства формы и сюжета, но и основное сырье из которого изготавливают изделия.

Природность отражается в особой любви к растительному орнаменту, особой пластике форм. Природа, как образ родного дома, представлена в работах Н.Г. Савиновой, Л.С. Ненашевой, К.Г. Кукушкина, Н.А. Коковихина, В. Моисеенко, творчеству которых посвящены статьи на страницах энциклопедии.

Традиционная русская керамика – отражение в художественных формах целостного мировосприятия крестьянина, для которого: человек, земля, природа, космос – составляющие единого Целого. И все это единство дано было человеку в его жизненных ощущениях. Это было естественно и органично. «Искусство русской керамики, как "самое близкое человеку", устойчиво пронесит образ целостности, единства живого мира, в его вечных ценностях» [4, с. 56].

Это представление о традиционном искусстве как духовном целостном феномене нашло отражение на страницах энциклопедии, где нет ничего случайного, а весь материал соотнесен с этим утверждением. Мир русской керамики представлен во всем своем многообразии: материалов, техник, широкой деятельности школ и отдельных личностей. Все это показано как единый процесс жизни традиции в ее бесконечном развитии.

Содержание некоторых статей отличается особой основательностью. Например, в статье «Техника росписи керамики» представлены все способы декорирования, 14 из них – только основные. Статья «Традиционные центры керамики» – целое историческое исследование, которое включает все регионы, с указанием основных центров и мастеров, начиная с XVIII века. Та же основательность видна и в статьях, посвященных отдельным центрам

русской керамики. Например, в статье «Гжель» представлена информация об истории предприятия до 1917 года и после. А также подробная информация о частных заводах, мастерах и учебных заведениях.

Вопросам традиционного образования в энциклопедии уделено значительное место, это статьи: «Образование художественно-промышленное в России», «ВХУТЕИН», «ВХУТЕМАС», «Фан-дер-Флита художественно-промышленная школа» и др. Автором всех этих содержательных статей является М.А. Некрасова. Предваряет энциклопедию статья Марии Александровны «Феномен целостности в истории русской керамики в сменах эпох, стилей, новаций».

Энциклопедия «Русская художественная керамика VIII – XXI века» – не подборка случайных статей, расположенных в алфавитном порядке. Это отражение целого богатого мира русской традиционной культуры, где: художники, скульпторы, архитекторы, исследователи, мастера, школы, художественные училища, заводы – ее органические составляющие. Появление этой энциклопедии – серьезный вклад в русскую культуру и одновременно дань уважения всем этим, часто малоизвестным людям и событиям русского народного искусства. Это, прежде всего, вклад в сохранение памяти о традиции русской керамики, как памяти исторической, генетической, эстетической.

Данная книга, как богатейший историко-культурный материал, будет полезна всем студентам, аспирантам, преподавателям художественных и гуманитарных вузов, а также всем, интересующимся традиционным русским искусством. Энциклопедия снабжена алфавитным указателем. Тщательный отбор и качество иллюстраций – еще одно достоинство данного издания.

Литература

1. Некрасова М.А. Личность – начала развития, традиция – закон народного искусства – начало организующее // Народное искусство. Русская традиционная культура и православие. XVIII – XXI вв. Традиции и современность / авт.-сост. М.А. Некрасова. – М.: Союз. Дизайн, 2013. – 620 с.

2. Некрасова М.А. Творческий дуэт «Гжели» / М.А. Некрасова // Декоративное искусство. 2012. Лето. – С.24-32.

3. Некрасова М.А. Феномен образа целостности в истории искусства русской керамики в сменах эпох, стилей и новаций / М.А. Некрасова // Русская художественная керамика VIII – XXI века. Иллюстрированная энциклопедия. – М.: Academia, 2017. – 712 с.

4. Русская художественная керамика VIII-XXI века. Иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост., науч. ред. М.А. Некрасова. – М.: Academia, 2017. – 712 с.