

«ОТРАЖЕНИЯ» ЮЛИИ МЕРЗЛИКИНОЙ

Выставка произведений заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Российской академии художеств Юлии Мерзликиной «Отражения», которая экспонировалась 19 апреля по 8 мая 2016 года в залах Российской академии художеств, познакомила с авторскими уникальными произведениями разных лет, что составляет весьма разнообразную и внушительную панораму творчества. Многие работы зритель увидел впервые.

Основным материалом творчества Ю.Мерзликиной стало художественное стекло. Устремленность автора к решению пространственных задач объясняет ее интерес к оптическому стеклу, работа с которым началась еще в студенческие годы.

По окончании в 1992 году кафедры стекла Московского высшего художественно-промышленного училища (б. Строгановское) художница активно включилась в современный художественный процесс. В 1999 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Оптическое стекло в декоративно-прикладном искусстве», в которой сформулировала творческое кредо в работе с этим материалом. «В центре внимания художника становится пластика иллюзорного пространства. Форма объекта не играет первостепенной роли. Она – лишь огранка для тех оптических эффектов, которые становятся основополагающими при создании скульптур из стекла».

Пространство-иллюзия и его игровое восприятие – одна из актуальных тем в современном искусстве. Создав целый ряд разных по характеру оригинальных произведений, в том числе, витражные панно из оптического стекла для интерьеров, Мерзликина заявила о себе как яркая творческая личность со своим узнаваемым авторским стилем. Уже первые ее работы обратили внимание необычностью образно-пластического строя и средств выразительности, они заметно выделялись на фоне общего художественного потока произведений (композиции «Черная дыра», «Вселенная», «Дыхание огня»).

В общей эволюции художественного стекла от предмета к арт-объекту произведения Ю. Мерзликиной сыграли решающую роль.

Инновационные поиски автора неразрывно связаны с экспериментом в сфере авторских технологий и технических приемов. Мерзликина владеет широкой палитрой разных технических средств, используя те или иные из них в соответствии с замыслом произведения. Здесь и пластические формообразы из горячего гутного стекла, и объемно-пространственные конструкции из листового и зеркального стекла. Ее объекты всегда созвучны и органичны средовой ситуации, они рвутся в архитектурное пространство, на пленэр. С 2005 года она постоянный, активный участник, дипломант международных выставок и конференций в рамках проекта «Open air».

Работа с плоским листовым стеклом стала программной задачей художников ввиду сокращения производственных возможностей и переноса акцента на работу в студии, в мастерской. Мерзликина одна из первых с присущей ей способностью к пространственному мышлению вдохнула в этот материал ощущение пластического трехмерного объема, света и воздуха (серия «Облака»: «Дождь», «Гроза», «Снег», «Ветер»).

Подлинной новацией в отечественном стеклodelии стала серия Мерзликиной «Кубы», воспринимаемые теперь как «кодовые» знаки автора. Композиции из серии «Стихии» (2010–2012 гг.) из четырех крупных по размеру кубов с цветной металлизированной поверхностью из широких полос преобразуют пространство, насыщая его излучением света и цвета, напряжением ритмов. Поставленные под углом к поверхности, укрепленные на одной точке опоры, они создают кинетический эффект вращения вокруг своей оси. Вариативность их пространственного существования в интерьере или в открытой среде расширяет поле их эстетического воздействия. В них чувствуются отзвуки уроков русского конструктивизма, и вместе с тем они существуют как самозначимые объемно-пространственные арт-объекты в контексте современного искусства.

Пространственные связи объекта и пространства особенно ярко раскрылись в жанре лэнд-арта. Мерзликина постоянно участвует в пленэрных выставках «Стекло и керамика на траве» на Елагином острове в Санкт-Петербурге, «Стекло на траве» в Музее-заповеднике «Царицыно» (2001–2007), усадьбе «Архангельское», Российской академии художеств, является их соорганизатором, вдохновителем. Открытое пространство ведет художников к транскрипциям и новому прочтению традиционного, известного, к свободному эксперименту с формой, материалом, техническими средствами. Чисто дизайнерский ход виден в решении объектов и инсталляций Ю. Мерзликиной с их, по сути, архитектурными формообразующими модулями, которые так органично живут в ландшафтной среде.

На выставках в открытом пространстве с особой выразительностью прозвучали композиции-инсталляции из зеркального стекла, их пространственно-иллюзорный, оптический эффект (серия «Отражения»: «Зеркальная дыра», «Отражения Солнца», «Отражения Царицыно» и др.). В композиции «Солнцеворот», показанной на выставке во дворике РАХ, Мерзликина остроумно использовала многократное отражение окружающей среды в поверхностях круглых и квадратных зеркальных пластин, поставленных на земле под углом друг к другу в определенном ритме. Словно в бегущих кадрах, в природной среде взгляду открывалось нечто новое, неожиданное, ранее незамеченное. Преобразовательное, игровое начало составляет эстетический смысл таких произведений.

Высокий профессионализм Ю. Мерзликиной ярко проявился при создании ряда архитектурно-художественных работ: серии витражей для интерьеров резиденции

патриарха Алексея II в Переделкине, декоративно-световых композиций для интерьеров головного офиса Внешторгбанка России в Москве.

С 1998 года Мерзликина является постоянной участницей всех больших общественно-значимых всероссийских художественных и зарубежных выставок, а также крупных российских и международных симпозиумов по стеклу в Венгрии, Чехии, Словакии, на Украине, в России (Гусь-Хрустальный, Сочи, Никольск), триеннале художественного стекла во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Трудно переоценить роль и влияние на процесс развития искусства стекла Международного симпозиума в городе Никольске Пензенской области, ставшем центром российского стеклоделия. Ю. Мерзликина как его активный участник (инициатор и организатор – художник, член-корреспондент РАХ А. Фокин) играет исключительную роль. Ее работа с мастерами-стеклодувами представляет собой мастер-класс для начинающих свой путь художников, а сами произведения, созданные в технике гутного стекла, являют собой образцы высокой пластической культуры (композиции «Движение», «Ниитаки-Мару», «Никольский хоровод», «Олимпийский огонь», «Перо синей птицы», «Песнь России» и др.).

Значительность творческой личности Юлии Мерзликиной выступает во всем многообразии форм ее деятельности. С 1994 года она преподает, а с 2008 года возглавляет кафедру «Художественное стекло» Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова. За эти годы Мерзликина Ю.Н. воспитала целое поколение молодых художников, многие из них стали лауреатами и дипломантами московских и международных выставок.

Произведения Мерзликиной вошли в собрания ведущих российских и европейских музеев декоративного и современного искусства, таких как Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Московский музей современного искусства, Музей стекла Елагиноостровского дворца-музея в Санкт-Петербурге, Музей стекла в Гусь-Хрустальном, Львовский музей стекла, а также галереи США, Финляндии, Швейцарии, Венгрии, Чехии.

Наиболее яркие авторские работы были отмечены специальными наградами. Цикл творческих работ «Облака» был удостоен диплома РАХ в 2005 году, объект «Ладья» из серии «Корабли» отмечен Золотой медалью РАХ (2008).

Юлия Мерзликина – художник своего времени. Она чутко улавливает его эстетические ориентиры, его пространственно-временные измерения и как большой талантливый художник передает свои ощущения в «блестящем» искусстве стекла. Постоянство открытий стали неперенным признаком творчества Мерзликиной.

*Л.В. Казакова, доктор искусствоведения
Управление информации (пресс-служба) Российской академии художеств*