КЕРАМИКА И ФАРФОР В РАБОТЕ СКУЛЬПТОРА

Тугаринов Дмитрий Никитович
Профессор кафедры скульптуры
и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова,
скульптор, народный художник РФ,
академик Российской академии художеств.
Россия, г. Москва.

Аннотация

В статье рассматривается использование таких не типичных материалов для творческой работы скульпторов, как керамика и фарфор. Как известно, с этими материалами в основном работают мастера декоративно-прикладного и народного искусства. Однако на примере своего собственного опыта, а также скульпторов-членов своей семьи (Афины Попандопуло и Софьи Тугариновой), автор статьи – скульптор Дмитрий Тугаринов – рассказывает о преимуществах работы именно с керамикой и фарфором, а также анализирует место и роль этих материалов в истории в целом. Автор не забывает и о современной ситуации в изобразительном искусстве, приводя ряд аргументов именно в пользу этих двух вечных материалов – керамики и фарфора.

Ключевые слова: фарфор, керамика, скульптурная композиция, Древняя Греция, Вербилки, скульптор Дмитрий Тугаринов, скульптор Афина Попандопуло, скульптор Софья Тугаринова.

Библиографическое описание для цитирования:

Тугаринов Д.Н. Керамика и фарфор в работе скульптора // Искусство Евразии. – 2019. – № 2 (13). – С. 198-210. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.018. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/1431023/28/>

В начале, как известно, было Слово, поэтому начнем с самого начала – с Ветхого Завета. Итак, Бытие, глава вторая: «...И создал Господь Бог человека из праха земного...». Это – упоминание и о первом скульпторе, и о глине как «прахе земном». Известный отечественный теолог-библеист Дмитрий Владимирович Щедровицкий в своей монографии «Пророчества Книги Даниила. Духовный взгляд на прошлое и будущее человечества» задается вопросом, что же такое глина в ветхозаветном смысле и понимании, трактуя библейские формулировки: «Вернемся же к вопросу: что означает “глина”? Интересно, что в арамейском оригинале во всех перечисленных выше стихах употребляется слово *<חַסָּף>* – “глиняный черепок”, т. е. глина затвердевшая; а в стихах 1 и 43 сказано: *<חַסָּף תִּנָּא>* – “осколок [сосуда из] глины”. <...> Из “глины”, согласно древнейшим преданиям Востока, были сотворены первые люди. Тело Адама, согласно Быт. 2, 7, было создано Богом из *<אֶפְרַיִם מִן הָאֲדָמָה>* – “частиц [красной]

земли”, т. е. “глины” (символизирующей земной, материальный субстрат как таковой в совокупности его “частиц” – молекул). Телесный состав человека часто уподобляется в Писании глине:

... Господи, Ты – Отец наш; мы – глина, а Ты –
образователь наш... (Ис. 64, 8)» [9].

Здесь не зря приведено в качестве примера упоминание глины в Библии. На протяжении столетий, веков и даже тысячелетий обыкновенная глина была, есть и будет самым доступным, простым и дешевым материалом для скульптора. Господь Бог слепил нас из глины, из праха земного. Первые неолитические Венеры были сделаны в том числе из глины. Еще раз подчеркнем простоту работы с этим материалом: слепил, бросил в костер – все обожглось. Никаких формовок, литья, дорогостоящих материалов не нужно.

Любая глина по сути своей керамическая, но не всякая глина, выкопанная из земли, пригодна для того, чтобы ее пустить в дело. Например, в природном заповеднике Аскания-Нова, расположенном в Херсонской области на Украине, до сих пор существуют кирпичи из природного шамота, который основатель заповедника Фридрих фон Фальц-Фейн лично выкапывал. Эти кирпичи не только не сломаны до сих пор, но даже стоят каких-то денег.

Чисто технологически слепить любую вещь из шамота при минимальной подготовке не составляет большого труда. Ее достаточно обжечь, окрасить, вновь обжечь – и готово уникальное произведение искусства. Сейчас превалирует стереотип, что бронза – это дорогой материал, и бронзовая скульптура лучше и уникальнее. С коммерческой точки зрения, в общем-то, так и есть, но вещь из бронзы можно отлить еще раз; слепленная из шамота вещь повтору не подлежит, то есть каждая вещь существует в единственном экземпляре.

В последнее время я много работаю с керамикой именно по причине ее простоты и доступности. Нет никаких преград и барьеров для осуществления замысла. Что-то пришло в голову – сразу слепил и обжег. Не нужно тратить время и силы на формовку, литье, обработку... Есть только замысел в голове и кусок шамота в руках. Конечно, я работал и работаю с разными материалами. Но для меня, если честно, важна идея. Форма, безусловно, тоже вещь интересная, но она вторична. А содержание – первично. Лить одну и ту же бронзу бывает скучно, но вот раскрашивать работы – процесс занятный. Это позволяет именно керамика. Например, цикл работ «Березки». Назвав черную березку «Белой» (рис. 1), а белую – «Русской» (рис. 2), можно уйти от скучных клише и получить две самостоятельные работы, которые при этом и сосуществуют – практически как инь и ян.

Одна из работ, например, – «Любимая картина голого короля и жулики» (рис. 3, 4) – слеплена из керамики, но при этом является моделью под фарфор. От хрестоматийной сказки здесь практически не осталось и следа: пока король молится на свое приобретение (да, отсылка к Малевичу), жулики пересчитывают и делят между собой немаленькую прибыль. Ну и в качестве небольшого дополнения в композицию включены известные всем архитектурные силуэты и символы – знак глобализации и размытых границ.

Рис. 1. Тугаринов Д.Н. Белая березка. 2006 г.
Керамика. Высота 60 см.

Рис. 2. Тугаринов Д.Н. Русская березка. 2006 г.
Керамика. Высота 60 см.

Рис 3. Тугаринов Д.Н. Любимая картина голого
короля и жулики. 2009 г. Керамика. Выс. 80 см.

Рис. 4. Тугаринов Д.Н. Любимая картина голого
короля и жулики. 2009 г. Керамика. Выс. 80 см.

Иногда меня посещает желание совместить керамику с другими материалами. Например, в монументально-декоративной композиции «Эразм Роттердамский, Томас Мор. Похвала глупости» (рис. 5) использованы и керамика, и дерево; один из портретов генералиссимуса Суворова исполнен в бронзе и керамике (рис. 6). С помощью керамики, солей, глазури можно добавить любой работе большую декоративность. И это, конечно, особенно прослеживается как в портретах, например, П. А. Столыпина (рис. 7), так и в станковых композициях эскизного характера («Цветочки», «Первый раз в первый класс»).

Рис. 5. Тугаринов Д.Н. Эразм Роттердамский, Томас Мор. Похвала глупости. 2007 г. Керамика, дерево. Высота 175 см.

Рис. 6. Тугаринов Д.Н. А.В. Суворов. Вариант портрета. 1998 г. Керамика, бронза. Высота 40 см.

Рис. 7. Тугаринов Д.Н. Портрет П.А. Столыпина. 2011 г. Керамика, глазурь. Высота 60 см.

Рис. 8. Тугаринов Д.Н. Цветочки. 2003 г.
Керамика. Высота 40 см.

Рис. 9. Тугаринов Д.Н. Первый раз в первый класс. 2006 г. Керамика. Высота 10 см.

Моя супруга – скульптор, почетный член Российской академии художеств Афина Георгиевна Попандопуло – работает в жанре портрета и лепит исключительно из шамота. Кстати, небольшое лирическое отступление: в Древних Афинах существовал район, который назывался «Керамик» или «Керамейкос» (Κεραμεικός): там жили гончары, а также находилось крупное производство керамики.

Портреты из керамики помогают уйти от традиционных ходов и клише, но при этом заострить и подчеркнуть характер того или иного персонажа. Зависит, конечно, от изначального замысла скульптора: можно слепить портрет в максимально реалистической манере (как, например, работа «Юрочка», рис. 10), а можно очень условно, но непременно узнаваемо, достигая портретного сходства буквально двумя-тремя штрихами и линиями («Портрет художника», рис. 11, «Ира Слувис», «Мария Калмыкова», рис. 12). Помимо всего прочего, керамика также хороша тем, что можно дополнить портрет различными аксессуарами – в случае с портретом Марии Калмыковой это гвозди и пружинки, вмонтированные в прическу (это отсылка к абстрактным композициям-конструкторам и арт-объектам, которые сегодня создает Калмыкова, несмотря на классическое художественное образование, полученное в стенах Суриковского института); бусы, сережки и корона из пружинок в портрете Иры Слувис; колокольчики в портрете Андрея Асерьянца (рис. 13); бант, словно существующий сам по себе, в «Портрете скульптора» (рис. 14). Можно экспериментировать с формой и силуэтом («Андрей Балашов и Игорь Козлов», рис. 15, «Алик Цигаль», рис. 16, «Дима Степанов», рис. 17).

Рис. 10. Попандопуло А.Г. Юрочка. 1987 г.
Керамика, соли.

Рис. 11. Попандопуло А.Г. Портрет художника.
2018 г. Керамика, соли, глазури.

Рис. 12. Попандопуло А.Г. Мария Калмыкова.
2015 г. Керамика, соли, глазури, металл.

Рис. 13. Попандопуло А.Г. Андрей Асерьянц.
2005 г. Керамика, соли, глазури.

Рис. 14. Попандопуло А.Г.
Портрет скульптора. 2003 г.
Керамика, соли, глазури.

Рис. 15. Попандопуло А.Г. Андрей Балашов и Игорь Козлов.
1987 г. Керамика, соли, глазури.

Рис. 16. Попандопуло А.Г. Алик Цигаль. 1997 г.
Керамика, соли, глазури.

Рис. 17. Попандопуло А.Г. Дима Степанов.
1985 г. Керамика, соли, глазури, дерево.

Не устану повторять: керамика – это самый древний, самый доступный, простой и удобный для скульптора материал. Вопрос только в том, как мы его используем и какие смыслы в него вкладываем. Но это – тема отдельного разговора.

Иное дело фарфор – сложный, капризный, своеобразный, непредсказуемый, но при этом один из самых удивительных, загадочных, вечных и эффектных материалов. Его секрет не могли раскрыть в Европе, зато сполна разгадали в Китае. Не останавливаясь на истории самого материала, проследим его сегодняшние «странности». При всех современных невообразимых технологиях настоящего фарфора сейчас практически нет. Есть всякие заменители, которые обжигаются на более низкой температуре и не так капризны в работе.

Фарфор – материал трудоемкий и чувствительный. Однако при всех сложностях он продолжает оставаться относительно дешевым материалом. Конечно, я не говорю о редких авторских вещах нашего Императорского завода и Гарднеровских Вербилкок. Есть вещи, которые стоят баснословно дорого, за которыми охотятся коллекционеры и сражаются за них на крупных мировых аукционах. Но все это – для узкого круга специалистов и ценителей.

В советское время литье из металлов было невероятно трудной историей. Бронза была объявлена стратегическим материалом, поэтому, чтобы отлить работу из бронзы, скульптор должен был получить разрешение Совета министров. В 1970-е годы в Суриковском институте студенты проходили практику по металлу таким образом: делали выколотку из алюминия, потому что медь и бронза были фактически недоступны. Поэтому многие скульпторы, окончившие художественные институты до и после войны, выбирали в качестве основного материала для работы именно фарфор. Также было много женщин-скульпторов, а работать с гранитом или деревом намного труднее с физической точки зрения, чем с фарфором.

Все эти факторы привели к тому, что в советское время фарфоровая промышленность была на высоте. Производства были огромны, сделать хорошую вещь даже при минимальном знании этой технологии было нетрудно.

Моя мама – скульптор Софья Георгиевна Тугаринова (в девичестве – Дружинина; выпускница Суриковского института, мастерской Александра Терентьевича Матвеева) – работала на Дмитровском фарфоровом заводе в Вербилках. Соответственно, и я с детства был на этом заводе при ней. Развлекался как мог: брал, например, простой черный кобальт из ведра и на любом блюде посередине делал рисунок – лошади или птицы. Делалось это ровно минуту, может, меньше, но эффект максимальный.

Мои первые фарфоровые опыты состоялись еще во время учебы в Московской средней художественной школе (МСХШ). Одна из моих первых работ вообще – композиция «Под водой». В детстве я часто ездил в Гурзуф, где, вдохновившись ныряниями в Чеховской бухте, слепил небольшую работку – себя в роли пловца. Эта вещь всем понравилась, и ее перевели в фарфор. Мне нравится работать в фарфоре, хоть он и невероятно сложен. Вроде бы все сделал как надо, а работа из печи выходит совсем не такая, как задумывал.

В конце 1970-х я сделал смелую на тот момент композицию под названием «В музее» (рис. 18) – празднующиеся посетители условного выставочного пространства рассеянно лицезрят распятие. В начале 1980-х годов я увлекся китайской философией и под ее воздействием создал работу «Пу-Мин» (рис. 19). Разумеется,

сделал этого мифологического героя Древнего Китая из фарфора, чтобы не выходить за рамки китайской традиции.

Рис. 18. Тугаринов Д.Н. В музее. 1979 г. Фаянс. Высота 35 см.

Рис. 19. Тугаринов Д.Н. Пу-Мин. 1982 г. Фарфор. Высота 55 см.

Рис. 20. Тугаринова С.Г. Новое платье короля. 1971 г. Фарфор.

Рис. 21. Тугаринова С.Г. А.В. Дурова. 1970-е годы. Фарфор.

Работы моей мамы (большая часть ее творческого наследия находится в собрании Республиканского музея изобразительных искусств города Йошкар-Олы, республика Марий Эл) отличаются тонкий лиризм форм, кропотливо проработанные детали, мягкие плавные линии. Взять, например, композицию «Новое платье короля» (рис. 20, с моей вариацией этого сказочного сюжета она никак не корреспондируется), исполненную со всей ответственностью. Изгиб тел двух дельцов, угодливо склоняющихся перед королем (или перед нами, зрителями?), их заискивающие лица; при этом скульптор акцентирует внимание и на деталях, выделенных золотом, – пустой вешалке и портновских ножницах. Или же портрет А.В. Дуровой (рис. 21): мы видим артистичную, грациозную, но серьезную даму-профессионала с не менее артистичной собачкой.

Фарфор – это единственный материал, который невозможно подделать. Ни советский фарфор 1930-х или 1950-х годов, ни «Мейсен», никакой другой черепок в наше время сделать (читай – подделать) невозможно. Можно сделать имитацию, но это определить проще, чем поддельных малых голландцев или наш авангард.

Несмотря на то, что многие считают фарфор хрупким материалом, он на самом деле намного более «живучий», чем думается. Бронзу можно переплавить, дерево можно сжечь. А фарфор можно восстановить склеив. Это уникальный материал, к великому несчастью ушедший в прошлое из-за коммерческой составляющей, преобладающей в современном изобразительном искусстве.

Современный мир предпочитает пластик, полиэфир, фибробетон и прочие не особо скульптурные материалы. Но я ратую за то, что керамика и фарфор будут использоваться и жить в скульптуре.

Литература

1. Астраханцева Т.А. Типология, виды и жанры русской керамической скульптуры первой половины XX века в эволюции стиля: Автореф. дисс. ... д-ра искусствоведения 17.00.04. – Москва, 2015. – 66 с.
2. Бугровская А.С. Российская авторская керамика последней трети XX – начала XXI века : истоки, особенности и тенденции. Дисс. ... канд. искусствоведения 17.00.04. – Москва, 2016. – 188 с.
3. Крамаренко Л.Г. Декоративное искусство России XX века: Автореф. дисс. ... д-ра искусствоведения 17.00.04. – Москва, 2005. – 56 с.
4. Малолетков В. А. Тенденции развития мировой декоративной керамики последней трети XX - начала XXI вв.: Автореф. дисс. ... д-ра искусствоведения 17.00.04. – Москва, 2010. – 40 с.
5. Седова И.Н. Династическая традиция передачи мастерства как современный феномен московской скульптурной школы // Актуальные вопросы развития искусствоведения в России, странах СНГ и тюркского мира: материалы Междунар. науч. конф., посвященной 120-летию со дня рождения Петра Евгеньевича Корнилова (1896–1981). – Казань, 2018. – С. 49-58.
6. Татаринцева О.В., Дудина А.А., Сretenская Л.В. Керамическая скульптура последней четверти XX — начала XXI в.: от декоративной пластики к арт-объекту и инсталляции // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2018. – № 3. – Т. 2. – С. 270-285.

7. Тугаринова С.Д. Портретная галерея Афины Попандопуло // Портрет в эпоху селфи. Проблемы идентичности в изобразительном искусстве: Сборник статей по материалам межрегиональной научно-практической конференции МОСХ России. – Москва, 2018. – С. 111-115.

8. Тугаринова С.Д. Фарфор. Тонкие материи // Юный художник. 2017. – № 1. – С. 15-17.

9. Щедровицкий Д.В. Пророчества Книги Даниила. Духовный взгляд на прошлое и будущее человечества. – М., 2014. – 280 с.

Статья поступила в редакцию 29.05.2019 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.018

CERAMICS AND PORCELAIN IN THE WORK OF SCULPTOR

Tugarinov Dmitry Nikitovich
Professor of Sculpture and Composition
at the Moscow State Academic Art Institute
named after V. I. Surikov, sculptor,
People's artist of the Russian Federation,
Full member of the Russian Academy of Arts.
Russia, Moscow.

Abstract

The article observes the use of non-typical materials in the creative work of sculptors such as ceramics and porcelain. It is well known that masters of decorative and folk art mainly work with these materials. However, using the example of his own experience, as well as his family member sculptors (Afina Popandopulo and Sofiya Tugarinova), the author of the article, sculptor Dmitry Tugarinov, talks about the advantages of working with ceramics and porcelain, and also analyzes the place and role of these materials in history in general. Also the author doesn't forget about the current situation in the visual arts, citing a number of arguments in favor of these two eternal materials – ceramics and porcelain.

Keywords: porcelain, ceramics, sculptural composition, Ancient Greece, Verbilki porcelain, Dmitry Tugarinov the sculptor, Afina Popandopulo the sculptor, Sofiya Tugarinova the sculptor.

Bibliographic description for citation:

Tugarinov D.N. Ceramics and porcelain in the work of sculptor. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2019, No. 2 (13), pp. 198-210. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2019.02.018. Available at: <https://readymag.com/u50070366/1431023/28/> (In Russian)

References

1. Astrahanceva T.L. *Tipologija, vidy i žanry russkoj keramicheskoj skul'ptury pervoj poloviny XX veka v jevoljucii stilja*. Avtoref. diss. d-ra iskusstvovedenija 17.00.04 [Typology, types and genres of Russian ceramic sculpture of the first half of the XX century in the evolution of style. Extended abstract of Doctor's thesis]. Moscow, 2015. 66 p. (In Russian).
2. Bugrovskaja A.S. *Rossijskaja avtorskaja keramika poslednej treti XX – nachala XXI veka : istoki, osobennosti i tendencii*. Diss. kand. Iskusstvovedenija 17.00.04 [Russian author ceramics of the last third of the 20th – early 21st century: origins, features and trends. Extended Candidate's thesis]. Moscow, 2016. 188 p.
3. Kramarenko L.G. *Dekorativnoe iskusstvo Rossii XX veka*. Avtoref. diss. d-ra iskusstvovedenija 17.00.04 [Decorative art of Russia of the XX century. Extended abstract of Doctor's thesis]. Moscow, 2005. 56 p. (In Russian).

4. Maloletkov V.A. *Tendencii razvitiya mirovoj dekorativnoj keramiki poslednej treti XX – nachala XXI vv.* Avtoref. diss. d-ra iskusstvovedenija 17.00.04 [Trends in the development of world decorative ceramics of the last third of the 20th – early 21st centuries. Extended abstract of Doctor's thesis]. Moscow, 2010. 40 p. (In Russian).
5. Sedova I.N. The dynastic tradition of the transfer of skill as a modern phenomenon of the Moscow School of Sculpture. In: *Aktual'nye voprosy razvitiya iskusstvovedenija v Rossii, stranah SNG i tjurkskogo mira: materialy Mezhdunar. nauch. konf., posvjashhennoj 120-letiju so dnja rozhdenija Petra Evgen'evicha Kornilova (1896–1981)* [Actual issues of the development of art history in Russia, the CIS countries and the Turkic world: materials of the International Scientific Conference, dedicated to the 120th anniversary of the birth of Peter E. Kornilov (1896–1981)]. Kazan, 2018, pp. 49-58.
6. Tatarinceva O.V., Dudina A.A., Sretenskaja L.V. Keramicheskaja skulptura poslednej chetverti XX – nachala XXI v.: ot dekorativnoj plastiki k art-ob'ektu i installjácii [Ceramic sculpture of the last quarter of XX – the beginning of the XXI century: from decorative plastics to an art object and installation]. *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaja sreda. Vestnik MGHPA – Decorative Art and environment. Herald of the MGHPA*, 2018, No. 3, Vol. 2, pp. 270-285. (In Russian).
7. Tugarinova S.D. Portrait gallery of Afina Popandopulo. In: *Portret v jepohu selfi. Problemy identichnosti v izobrazitel'nom iskusstve: Sbornik statej po materialam mezhhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii MOSh Rossii* [Portrait in the era of selfie. Problems of Identity in the Visual Arts: materials of the interregional scientific-practical conference of the Moscow Union of Artists of Russia]. Moscow, 2018, pp. 111-115.
8. Tugarinova S.D. Farfor. Tonkie materii [Porcelain. Subtle matter]. *Junyj hudozhnik – Young artist*, 2017, No. 1, pp. 15-17. (In Russian)
9. Shchedrovitskiy D.V. *Prorochestva Knigi Daniila. Dubovnyj vzgljad na proshloe i budushhee chelovechestva* [Prophecies of the Book of Daniel. Spiritual view of the past and the future of mankind]. Moscow, 2014, 280 p.

Received: May 29, 2019.