

«БЕЗ ЛЮБВИ К ИСКУССТВУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВОСПИТАНА ГУМАННАЯ ЛИЧНОСТЬ»

В ЭТОМ УВЕРЕНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА НЕКРАСОВА-КАРАТЕЕВА — ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ, МИРОВОЙ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

19 ноября свой юбилей отмечает **Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева** – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой художественного образования и декоративного искусства. Эта дата – хороший повод признаться в любви и восхищении человеку, играющему огромную позитивную роль в жизни коллег, друзей и учеников.

Реформы, изменения, затронувшие систему высшего образования, коснулись и факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена. В этом году две самостоятельные кафедры – декоративно-прикладного искусства и кафедра художественного образования и музейной педагогики, были, согласно постановкам Министерства образования, слиты воедино. Знаменательно и логично, что новую кафедру возглавила О.Л. Некрасова-Каратеева – серьезный художник, свою творческую жизнь посвятившая искусству керамики, и опытный педагог, многие годы воспитывавший юных и молодых художников. Биография Ольги Леонидовны демонстрирует истинный путь Учителя в искусстве. Каждая ее веха неслучайна.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Уже в студенческие годы, обучаясь в ЛВХПУ им. В.И. Мухоминой, Ольга Некрасова пришла работать педагогом детской студии при Государственном Эрмитаже. Счастливая случайность, приведшая молодого керамиста на педагогическое поприще, определила всю ее дальнейшую судьбу. По образованию художник по керамике и стеклу, Ольга Леонидовна обнаружила в преподавании свое второе призвание. Ее педагогический талант могут подтвердить десятки теперь уже взрослых людей самых разных профессий, которым посчастливилось заниматься у педагога Некрасовой-Каратеевой в 1964–1976 годы. Основываясь на своем педагогическом опыте, в 1987 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему «Педагогические условия художественного воспитания детей младшего возраста в изостудии при музее», став кандидатом педагогических наук. Позднее было создано учебное пособие «Детское творчество в музее», выпущенное под грифом Высшей школы – уникальный учебник для педагогов, связанных с детским творчеством не только в музее.

Немаловажно, что в эти же годы Ольга Леонидовна активно начала свою творческую карьеру в Экспериментальной мастерской комбината декоративно-прикладного искусства, где создавала заказные работы, украсившие интерьеры культурных центров в разных городах СССР. Диапазон ее творчества – от небольших керамических бытовых и сувенирных изделий до интерьерных композиций, от эталонов для производства до уникальных выставочных произведений. Уже в 1970 году в разделе «Панорама молодых» журнала «Декоративное искусство» работы Ольги Некрасовой были отмечены благодаря интересному композиционному и образному решению. Фраза в контексте статьи о том, что «выпускница 1967 года по кафедре керамики и стекла Оля Некрасова-Каратеева проявила важное

качество художника декоративного искусства – внимание и любовь к человеку», может служить ключом к призванию Ольги Леонидовны, чем бы она ни занималась: творчеством в керамике, преподаванием в студии или в вузе, организацией детских выставок, научной деятельностью с магистрантами и аспирантами, просветительством в самых широких кругах общественности.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

В 1977 году, по приглашению заведующего, профессора Владимира Федоровича Маркова, молодой керамист, выпускница 1967 года Ольга Некрасова вернулась на кафедру преподавателем. Сильные образовательные позиции кафедры художественной керамики и стекла, заложенные при ее основании педагогами-творцами, требовали постоянной поддержки и развития. Ольга Леонидовна внимательно и детально следовала идее воспитания художника, обладающего не только знаниями и навыками работы в керамике и стекле, но и всесторонне образованного, способного нести свое творчество людям. Неслучайно огромное значение она придавала художественной практике, выезжая со студентами в разные города Советского Союза, где пленарные зарисовки, посещение музеев и мастерских художников, изучение центров керамики обогащало учащихся многими новыми знаниями и умениями. За годы работы в ЛВХПУ-СПГХПА под ее руководством было подготовлено около пятисот молодых художников, большинство из которых успешно работают творчески и являются членами Союза художников.

Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева – активный, состоявшийся художник-керамист, творческое кредо которого – большая образная содержательность, интеллигентность, лиризм, оригинальность композиционных решений. Она совмещает работу над пластикой (скульптуры, рельефы, формы сосудов) и разнообразные способы декорирования керамики (фактурная, подглазурная и надглазурная роспись, глазури). Излюбленные темы ее творчества: «Тевтри», «Санкт-Петербург», «Материнство», «Природа», «Искусство». Важной частью ее творческой жизни было участие в выставках «Одна композиция», проводивших в Союзе художников в 1977–1987 годы. Десять выставок, в которых участвовала художник-керамист Ольга Некрасова-Каратеева, были генератором активных процессов обновления не только керамического, но и декоративного искусства вообще. Для Ольги Леонидовны и ее друзей-керамистов эти выставки были значительным событием в жизни и творчестве. Сейчас феномен «одной композиции» стал частью истории современного искусства, к которому обращаются молодые художники и исследователи.

Во время работы преподавателем, а с 1994 года – заведующим кафедры, Ольга Леонидовна постоянно собирала вокруг себя молодых художников, инициируя в них дух творчества и эксперимента. В 1984 году с выставки «Дебют» началась деятельность группы «Круг» выпускников кафедры. Ежегодные выставки в Чайном домике Летнего сада, а затем – в выставочном зале Петропавловской крепости, были интересным событием в городе и объективно важным моментом для членов группы, подталкивающим их к саморазвитию.

В трудные девяностые Ольга Леонидовна смогла сохранить кафедру, ее уникальный коллектив и пригласила молодых выпускников, ныне составляющих коллектив ее преподавателей. Сейчас кафедрой художественной керамики и стекла заведует один из учеников Ольги Леонидовны. По ее инициативе в 1996 году молодые педагоги и другие выпускники собрались в творческую группу «Кратер» на первый симпозиум по керамике в стенах Мухоминского института. За этим последовал целый ряд выставок, ставших заметным явлением в культурной жизни города.

ДЕЛО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Просветительство является для Ольги Леонидовны естественным делом жизни. Она никогда не жалеет времени и сил, чтобы открыть для юного, молодого или уже зрелого ученика, студента, коллеги тайны творчества и созидания в

самых разных областях. Неслучайно одна из ее научно-методических работ называется «Это загадочное ДПИ», другая книга – учебник для художников и педагогов: «Этот удивительный мир предметов». Доктор наук и профессор, занимающийся научной деятельностью много лет, Ольга Леонидовна обладает юношеской способностью удивляться красоте окружающего мира, радоваться проявлению таланта в студенческой работе. Эту ауру радостного удивления и восхищения перед гармонией мира она щедро делит с нами. За многие годы ее деятельности бывшие ученики стали коллегами и друзьями, молодые и талантливые ученики активно и успешно продвигаются по педагогической дороге, воспитывая новых учеников на тех образовательных традициях, которые Ольга Леонидовна поддерживает и развивает. Ее деликатная, интеллигентная манера общения, не позволяющая чрезмерных проявлений эмоций, смягчает любые острые углы, и место спора занимает увлекательный диспут, где уважение к мнению собеседника является

«Автопортрет» 1983 г. В. 52 см. шатот, эмаль, глазури

«Вариации». 1985 г. В. 30 см. Глина, эмаль, подглазурные краски, глазури

«Осень» из серии «Времена года». 1987 г. Д. 40 см. шатот, глазури

Вазы «Листья». 1996 г. В. 40 см. Шатот, глазури

нормой. Стиль руководства не предполагает начальственных проявлений силы, но он действует именно благодаря бесконечному уважению, которое коллеги питают к своему руководителю.

В УНИВЕРСИТЕТ

Появление Ольги Леонидовны на факультете изобразительного искусства не было случайным. Помня смысл и предназначение педагога искусства, в 2002 году О.Л. Некрасова-Каратеева поддержала идею декана факультета изобразительного искусства В.А. Кузмичева о создании кафедры декоративно-прикладного искусства. Были открыты одноименные профиль бакалавриата и магистерская программа. Таким образом, подготовка педагога по декоративно-прикладному искусству была поставлена на профессиональную базу педагогического и художественного образования. Возникла новая школа, не дублирующая существующие на других художественных факультетах отделения. Несколько лет Ольга Леонидовна совмещала руководство двумя кафедрами – и все же выбор был сделан. Простым решением был ее переход с должности заведующего кафедрой художественной керамики и стекла СПГХПА им. А.Л. Штиглица, которой она успешно руководила на протяжении двенадцати лет, на должность заведующего кафедрой декоративно-прикладного искусства в РГПУ им. А.И. Герцена в 2006 году.

Вслед за Ольгой Леонидовной мы с гордостью произносим звание «педагог-художник», вмещающее в себя и богатство творческой личности – настоящего профессионального мастера декоративно-прикладного искусства и, а может быть, в первую очередь – учителя, способного дать знания, руководителя, то есть бережно, за руку ведущего ребенка, юного, молодого человека в мир художественного творчества. Эти две стороны нашей профессии неразрывны и обогащают друг друга.

Ольга Леонидовна создала дружный коллектив кафедры декоративно-прикладного искусства, где каждый – творческая личность, художник и преподаватель, старается следовать кредо руководителя – отдавая силы во имя благородной цели художественного образования, не останавливаясь саморазвитие во всех доступных областях знания и творчества. И здесь художник и ученый О.Л. Некрасова-Каратеева является реальным и вдохновляющим примером, постоянно инициируя процесс рождения новых молодых ученых. Она убеждена: художник-педагог как гармоничная личность должен заниматься научной деятельностью, сотрудничать с коллегами и защищать диссертации, создавать методические и учебные пособия, развивая теорию декоративного искусства и художественного образования. Ольга Леонидовна написала и издала немало научных статей по проблемам детского художественного творчества, она – автор-составитель сборника статей «Искусство и детское творчество», книги для занятий с детьми «Керамика и Лепка. Книжка-помощница» и других.

С 1993 года О.Л. Некрасова-Каратеева – председатель Совета по детскому художественному творчеству при Санкт-Петербургском союзе художников. За прошедшие годы по ее инициативе и под руководством Совета были организованы и успешно осуществлены многочисленные выставки, фестивали и конкурсы детского художественного творчества, научно-педагогические семинары, конференции, симпозиумы, публикации методических материалов.

СЕМЬЯ И УЧЕНИКИ

Руководство аспирантами – отдельная область деятельности, о которой стоит упомянуть. Уже отмечено рождение научной школы профессора Некрасовой-Каратеевой, направляющей силы диссертанта на полное и структурное осмысление научной проблемы. В биографии Ольги Леонидовны – блестящие защиты 12 диссертаций. Работа в диссертационных советах Герценовского университета и Художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица – нелегкая, хотя и почетная обязанность, которую она несет наряду с большой общественной работой в Союзе художников и другими нагрузками. Невозможно понять, сколько часов в сутках этой хрупкой женщины, которая успевает быть в столь разных ипостасях – от руководителя, пишущего ученого и преподавателя до матери двух дочерей и бабушки троих внуков. Семья – счастье, требующее постоянной работы. Ольга Леонидовна, ни на день не прерывая своего творчества, идущего по ее стопам в педагогической деятельности. Старшая Мария нашла свое призвание в школе как учитель гуманитарной сферы. Младшая Екатерина – уже кандидат искусствоведения, ученый и преподаватель вуза с большим потенциалом. Надо ли говорить, что трудно найти бабушку, более внимательную к рисункам и любимым творческим проявлениям своих внуков. Ведь тема докторской диссертации Ольги Леонидовны – «Детский рисунок – комплексное искусствоведческое исследование» – фундаментальный труд, определивший целое направление в искусствоведении и педагогике.

Общение с молодыми творческими ребятами приносит радость и удовлетворение и не позволяет расслабиться на лаврах собственных заслуг. Нашему юбиляру это не грозит. Зато молодая энергия светится в глазах Ольги Леонидовны, когда она говорит о своих учениках разных поколений с радостью и восхищением их успехами. И тем обиднее для нее видеть проблемы и нелепости, возникающие в образовательном процессе помимо воли педагогов. Профессор Некрасова-Каратеева не может равнодушно относиться к отрицательным сторонам некоторых тенденций в образовании. Очевидная потеря высокого статуса учителя, ухудшение качества знаний, эрудитские современные студенты волнуют ее сердце. Всей своей деятельностью она стремится удержать то ценное, что нарабатано годами и десятилетиями в художественном образовании, а теперь постепенно размывается под лозунгами «оптимизаций, инноваций и реинжингов». К сожалению, хорошие слова часто теряют свой истинный смысл в потоке бумаж. Ольга Леонидовна – боец, отстаивающий истинный смысл таких слов, как «творчество, красота, гуманность». И в этом нет докучливости, потому что цели, которые она ставит – реальные, и мы, ее коллеги, готовы поддержать и поддерживать ее во всех начинаниях.

ЦЕННОСТИ

В день рождения Ольги Леонидовны мы желаем ей крепкого здоровья и сохранения на долгие годы той молодой энергии, которая питает всех ее друзей и коллег. Мы уверены, что с поздравлениями присоединятся сотни ее учеников, в сердце несущих своим ученикам частичку добра и света красоты, зажженного Ольгой Леонидовной.

Мы восхищаемся Вами, любим Вас и приветствуем!

Юлия ГУСАРОВА, доцент кафедры художественного образования и декоративно-прикладного искусства

ИНТЕРВЬЮ

– **Ольга Леонидовна, занимаетесь ли Вы творчеством по внутреннему зову или же подходите к искусству с другой точки зрения?**

– Занимаюсь творчеством в разных направлениях. Любовь и интерес к искусству мне привил руководитель изостудии во Дворце пионеров С.Д. Левин, у которого я занималась рисованием.

– **Каким образом рождаются творческие идеи? Есть ли определенные методы; к примеру, Вы подматриваете идеи в природе, в окружающем мире, во взаимоотношениях с людьми, либо же они рождаются как вспышки в сознании с готовым конечным результатом, который нужно разложить по полочкам и приступить к его воплощению?**

– Определенных методов создания творческих работ нет. Идеи не ожидают в сознании спонтанно, сразу или же по какому-либо методу. Впечатления волнуют ее сердце. Всей своей деятельностью она стремится удержать то ценное, что нарабатано годами и десятилетиями в художественном образовании, а теперь постепенно размывается под лозунгами «оптимизаций, инноваций и реинтингов». К сожалению, хорошие слова часто теряют свой истинный смысл в потоке бумаж. Ольга Леонидовна – боец, отстаивающий истинный смысл таких слов, как «творчество, красота, гуманность». И в этом нет докучливости, потому что цели, которые она ставит – реальные, и мы, ее коллеги, готовы поддержать и поддерживать ее во всех начинаниях.

– **Есть ли у Вас самая любимая работа, может быть, их несколько? Расскажите, что Вы в них вложили, историю создания, что Вы хотели донести до зрителя?**

– Любимых работ у меня несколько. Каждый художник вкладывает в свои работы душу. На историю создания творения накладываются воспоминания из детства, эмоциональные переживания, душевные метания, впечатления от искусства; преподавательская работа с детьми, студентами, педагогами, молодыми художниками тоже побуждает к творчеству.

– **Как Вы определяете значение искусства? Расскажите, какие смысл и значение Вы вкладываете в свою деятельность в частности?**

– Творчество – основа жизни каждого человека и человечества в целом. Произведения искусства хранят, пронесут из эпохи в эпоху, передают из поколения в поколение информацию о духовном опыте людей, об исторических событиях, о человеческих страстях, вере и любви. В искусстве содержится вся творческая история человечества. Оно есть источник для новой духовной жизни. Неотъемлемая часть воспитания – приобретение юных к искусству, к музеям – кладезям культурных сокровищ. Без обращения и любви к искусству не может быть воспитана гуманная личность.

– **Над чем Вы сейчас работаете, и какие планы на ближайшее будущее?**

– Планов на будущее много. Но на создание многих желаемых творческих работ не хватает времени. Главная забота сегодня – мои ученики, студенты, аспиранты, дети города и их преподаватели. Сейчас мое основное творчество – написание научных книг и статей.

– **Есть ли у Вас мечта или какая-нибудь цель? Что Вы, Ольга Леонидовна, можете пожелать начинающим художникам?**

– Хочется продолжать работать с еще большими энергией и результатом. А начинающим художникам хотелось бы пожелать, во-первых, большой любви к творчеству, неугасающего желания создавать, терпения в работе; во-вторых, создавать произведения не только ради переживания, душевных метаний, впечатления от искусства; преподавательская работа с детьми, студентами, педагогами, молодыми художниками тоже побуждает к творчеству.

Беседовала Юлия НЕСТЕРОВА, внештатный корреспондент «ПВ»