

Юлия Гусарова –
художник и педагог

В своей преподавательской деятельности Юлия Васильевна стремится передать полученные знания и свой практический опыт будущим педагогам-художникам: «Особенность подготовки выпускников на факультете изобразительного искусства заключается в единстве двух этих начал – творческого и педагогического. В этом ценность и уникальность герценовского образования. Каким бы видом искусства ни занимались наши выпускники, главное, чтобы они умели передать своим ученикам любовь и интерес к творчеству, совершенствованию и реализации в себе лучшего, что заложено природой. Через керамику, текстиль, декоративную композицию и графику мы воспитываем в них художников, способных нести свои знания другим и постоянно учиться самим. Это почетно и ответственно. И бесконечно интересно». Теперь уже многие выпускники факультета изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена заслуженно благодарят своего педагога-художника Юлию Васильевну Гусарову.

*Екатерина Сталинская,
кандидат искусствоведения,
старший преподаватель кафедры искусствоведения
и культурологии СПбГХПА им. А.Л. Штиглица*

В 2002 году на факультете изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена была открыта кафедра декоративно-прикладного искусства. Преподавать студентам основы композиции и техники создания художественных произведений в материале керамика одной из первых была приглашена Юлия Васильевна Гусарова — выпускница отделения художественной керамики ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, член Союза художников, участник многих отечественных и зарубежных выставок и симпозиумов.

К этому времени Юлия имела не только достаточный опыт профессионального творчества, но также руководила детской студией керамики, так что ее появление на факультете изобразительного искусства педагогического университета было вполне закономерно.

Юлия Васильевна выросла в семье художников — выпускников Мухинского училища: ее отец — Василий Петрович Гусаров, живописец, монументалист; мать — Лариса Александровна Романова, художник по текстилю. Выбор вуза не был для Юлии сложным — с детства знакомая с прекрасным «итальянским палаццо», выстроенным архитектором Кракау на Соляном переулке, она мечтала учиться в этих одухотворенных многими поколениями художников стенах. Выбор кафедры также был связан с детскими впечатлениями, с тем восторгом, который вызывали выставки художников-керамистов «Одна композиция», проходившие в 1977-1986 годах в залах Голубой гостиной Союза художников. Близкое знакомство с керамистами, имена которых звучали в художественном мире Ленинграда, их работы, их личности также повлияли на выбор. Керамика — удивительный материал, который заговорил языком пластики, живописи, скульптуры, метафоры, философии в работах Н. Савиновой, А. Задорина, М. Копылкова, О. Некрасовой-Каратеевой, В. Цыганкова, В. Цивина, В. Васильковского и др., завораживал бесконечными возможностями. Школьница Юля, приходя с родителями на выставки керамистов, еще не знала, как близко ей повезет соприкоснуться и с этим материалом и с этими волшебниками, превращающими глину и глазури в театр, праздник, другой мир.

Окончив школу № 190 «с художественным уклоном», Юлия Гусарова поступила в знаменитую «Мухинку», на кафедру художественной керамики и стекла. Для молодого человека, приходящего в профессию, очень важно встретить на пути ученичества настоящих учителей. Юлии повезло соприкоснуться с личностями удивительного масштаба и дарования. Здесь она встретила тех, кого считает своими главными наставниками — О.Л. Некрасову-Каратееву и В.С. Васильковского.

Ольга Леонидовна воспитывала в студентах творческое начало, композиционное чувство в системе авторского курса. Запомнились дни летней практики, которую она проводила с второкурсниками в пригородах Петербурга. Совместные прогулки в прекрасных парках, зарисовки архитектуры и потрясающие воображение начинающих прикладников встречи с музейными фондами, недостижимыми для обычных посетителей — Ольга Леонидовна раскрывала перед студентами сокровища музейного наследия, знакомила с хранителями — все это объединяло студенческую группу. Деликатная, интеллигентная манера общения, внимание к творчеству «младших коллег» и желание делиться знаниями запомнились всем выпускникам. Но тогда Юлия не подозревала, что ее жизнь на годы будет связана с Ольгой Леонидовной радостью встреч и совместной работы.

Знакомство с профессором В.С. Васильковским произошло на старших курсах. Своим примером служения искусству, своими высказываниями по совершенно разным поводам и предметам он побуждал к осмыслению серьезных вещей, которые не могли не волновать молодого художника. Запомнилось одно выступление на открытии выставки. Владимир Сергеевич озвучил мысль,

которая, вероятно давно его волновала. О том, что через какое-то время исчезнет деление художников на керамистов, графиков, живописцев и др. «Синтетическая» модель художника, воспринимающего творческий процесс в развитии и овладении, согласно замыслам, разными технологиями, станет обычной. Сам Васильковский совмещал в себе профессионального архитектора с академическим образованием и керамиста, молодого в своих поисках, поскольку осваивал этот вид декоративного искусства параллельно с преподаванием, придя по приглашению В.Ф. Маркова на кафедру художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В.И. Мухиной в начале 1960-х годов, в момент зарождения ленинградской керамической школы. В своем творчестве Владимир Сергеевич воплотил собственную идею о «синтетическом» художнике, успешно работая в архитектуре, графике и керамике. Его называли «последним мирискусником».

Под руководством профессора Васильковского свой дипломный проект, посвященный Александру Невскому и Невской битве, Ю. Гусарова выполняла, увлекшись соединением средневековой манеры графики и живописи глазами. Беседы с профессором на самые разные темы, связанные с историей, культурой, деталями военной амуниции Средневековья стали важной частью работы. Пришло понимание необходимости совершенствования, эрудиции, знаний во многих областях, казалось бы, не связанных с искусством керамики напрямую. Эти образовательные установки были особенностью кафедры, воспитывающей универсального про-

фессионала декоративного искусства керамики. Юлия с восхищением вспоминает коллектив преподавателей и особую атмосферу, созданную для творчества студентов в аудиториях и мастерских. Годы учебы — с 1985 по 1990 — были счастливым и трудным временем больших перемен в стране.

Ю.В. Гусарова относится к поколению, вышедшему на профессиональную сцену в начале 1990-х. Рушилась старая советская система, возникало новое общество и мироустройство. Открывались новые факты, книги, фильмы, произведения искусства, имена художников. Молодое поколение жадно впитывало все новое. Было необходимо искать свой путь в жизни и творчестве. После окончания вуза, в 1990-1992 годах, Юлия пробовала себя в педагогике. Тогда работа в керамической студии при Доме пионеров Смольнинского района казалась единственным стабильным средством к существованию. Опыт студенчества помог организовать технологический процесс: от подготовки вручную глиняной массы до обжига в «школьном» муфелье. Работа с детьми от 4 до 15 лет в одном коллективе была интересным и непростым опытом постижения основ психологии и педагогики в «полевых условиях». Одновременно Юлия активно занималась творчеством. Освоив с помощью мамы роспись на шелке — батик, она стала работать в текстиле.

В 1990-х активизировались художественные международные связи. В 1992 году образовалась ассоциация «Текстиль-Дизайн», куда Юлия Гусарова вошла в качестве художни-

ка по текстилю. В 1993, 1995, 1997 и 1999 годах в Санкт-Петербурге с ее участием проходили международные симпозиумы текстиля «Wight nights — Белые ночи», сопровождаемые выставками, имевшими большой резонанс. Знакомство с европейским и мировым художественным текстилем помогло увидеть процессы, происходящие в мировом искусстве по смещению границ отдельных видов творчества. Неслучайно на этих выставках Ю. Гусарова соединяла свои любимые материалы — текстиль и керамику, в единых композициях. Так появился «гобелен» из керамических объемов и керамическая «тень» расписной ткани. С этого момента она стала позиционировать себя как художник в равной мере текстиля и керамики. Оба вида декоративно-прикладного искусства привлекают ее своими разнообразными возможностями. Часто одна тема и мотив переходят из керамической росписи в роспись ткани, или наоборот. Кроме этого, Юлия Гусарова под руководством своего отца-монументалиста освоила технику мозаики, участвовала в создании нескольких интерьерных работ. Постоянно рисуя цветную графику, в последние годы она увлеклась масляной живописью.

На протяжении нескольких лет художник разрабатывает темы, связанные с природой и историей культуры. Находя вдохновение в эпохе Средневековья, в наивной искренности ее искусства, Гусарова обыгрывает тему «бестиария» — изображений животных реальных и мифических, сюжетов символических и мифологических. В росписи шелка, керамике, мозаике возникают крылатые львы,

Ю.В. Гусарова, «Маленькая катастрофа», керамическая композиция, 2011

Ю.В. Гусарова, «Венеция Лев», «Венеция Карреджо», керамические блюда, 2012

Ю.В. Гусарова «На глубине», керамика роспись, 2011

фантастические рыбы и драконоподобные существа. Элемент иронии и доброго юмора лишает их мрачности. Театрализованность, близкая ленинградской керамике, становится и сюжетом, и образом композиций. Ее работы неслучайно называются «Игра в театр», «Игра», «Путешествие». Керамическая пространственная композиция «Маленькая катастрофа» (1996) обыгрывает тему баланса и неравновесия. В ней сочетаются лепка из глиняного пласта и роспись по глазури. Впервые работа была показана на выставке «Встреча» в 1999 году.

В начале 1996 года молодые преподаватели и выпускники 1989-1992, объединенные дружескими и творческими контактами и не потерявшие связи с кафедрой художественной керамики и стекла ЛВХПУ, собрались вокруг Ольги Леонидовны Некрасовой-Каратеевой на импровизированный симпозиум; для работы были предоставлены необходимые материалы, печь для обжига керамики. С 1996 по 2000 годы творческая группа «Кратер» организовала целый ряд выставок и симпозиумов, в которых принимали участие выпускники кафедры разных лет. Юлия Гусарова вместе с мужем, выпускником и молодым преподавателем той же кафедры Михаилом Капустиним, участвовала во всех мероприятиях. Интересной стала выставка керамики петербургских художников разных поколений «Встреча» — в музее СПГХПА в январе 1999 года. Она была организована керамистами двух поколений: тех, кто участвовал в выставках «Одна композиция», и группой «Кратер». Это был интересный и плодотворный этап в творческой жизни Юлии и ее друзей. Сейчас художники, входившие тогда в «Кратер», работают в своих мастерских и организуются в компании для отдельных проектов. Однако дружеские и творческие связи сохранились. «Я счастливый человек, — замечает Юлия, — меня много лет окружают друзья — коллеги и единомышленники, с которыми вместе мы путешествуем, показываем свои творческие работы, придумываем и реализуем художественные проекты. Мы понимаем друг друга, потому что говорим на одном языке искусства». Путешествия — один из главных источников вдохновения многих художников. Для Ю. Гусаровой это возможность прикоснуться к разным культурам и эпохам. В жизни Юлии много поездок. Вместе с мужем и друзьями-коллегам они побывали на творческих симпозиумах в Германии, Финляндии, Польше, Франции. Знакомство с художниками из разных стран обогащает новым видением искусства, расширяет кругозор, вдохновляет на собственное творчество.

В 1996 году члены группы «Кратер» открыли выставку в Espace Grand

Ю.В. Гусарова, «Путешествие», шелк, роспись, 2010

Жан, школе, где готовят керамистов, в городе Валлорис на юге Франции. Там петербургские художники подружились с французскими коллегами. Через пятнадцать лет новая выставка — «Вояж», открылась в художественной галерее Валлориса. В 2012 году группа керамистов-друзей и единомышленников придумала творческий проект «1 квадратный метр» для выставки в музее керамики города Солерн в Провансе (Франция). Каждый автор должен был реализовать свою идею на керамических плитках, в размере согласно названию. Объединяла выставку тема — человек. Игра слов и изображений нашли свое место в композиции, созданной Юлией Гусаровой. Это была возможность обыграть поэтические строки о путешествии на двух языках (русском и французском), заключенные в силуэт всадника, пробирающегося сквозь таинственный лес. Шрифт становился рисующим модулем изображения, соединяя темы природы (лес) и культуры (буквы). Сейчас эта экспозиция составила часть коллекции музея Terra Rossa.

Счастлирое стечение обстоятельств через годы вновь привело Юлию к преподаванию. В 2002 году, благодаря активной деятельности О.Л. Некрасовой-Каратеевой, на факультете изобразительного искусства РГПУ им. А.И. Герцена возникла кафедра декоративно-прикладного искусства. Возглавившая вновь организованную кафедру Ольга Леонидовна пригласила для преподавания специалистов разного профиля, выпускников

разных вузов, в том числе работающих практических художников — воспитанников Мухинского института. Ю.В. Гусарова с радостью откликнулась на предложение своего учителя вести занятия по керамике на должности старшего преподавателя. Ольга Леонидовна также нуждалась в ассистенте для ведения авторского курса «Композиции в декоративно-прикладном искусстве». С интересом и воодушевлением Юлия Васильевна погрузилась в новую для себя преподавательскую деятельность. Теперь уже трудно представить ее жизнь без Герценовского университета. За эти годы произошло многое. Методическая работа по открытию профилей, а затем — одноименных программ «Декоративно-прикладное искусство» и «Дизайн и компьютерная графика», ежегодные выпуски дипломников — специалистов, а затем — бакалавров и магистров, переход на новые образовательные стандарты. Но не только учебная жизнь составляет работу преподавателя вуза. Необходимой частью являются организация и участие в выставках творческих работ студентов и преподавателей. Здесь кафедра ДПИ всегда на первых ролях. По инициативе преподавателей кафедры проходили ежегодные выставки «ДПИ кафедры ДПИ» на разных площадках города. К юбилею факультета в культурном центре «Толстой сквер» открылась выставка «Грани творчества», на которой участвовали преподаватели и студенты всего факультета. Замечательный дружеский коллектив, который сложился на ка-

федре и вместе переживает трудности и радости педагогического процесса.

Уважение к творцам ленинградской керамики, желание рассказать об этом феномене как важной части истории современного искусства подвигли Юлию Васильевну написание кандидатской диссертации «Ленинградская керамика как феномен отечественного искусства XX века». Личное знакомство со многими из петербургских керамистов разных поколений позволило вплотную подойти к исследуемой теме, пользоваться уникальными документальными материалами, говорить с участниками процесса. Доктор искусствоведения Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева стала руководителем этой работы. Благодаря ее внимательной поддержке Юлия Васильевна осваивала новый для себя научный язык. Особенно дорого и ответственно было понимание того, что Ольга Леонидовна — сама один из активных художников, пример и часть феномена ленинградской керамики. В 2011 году состоялась успешная защита диссертации. Было научно обосновано существование профессиональной школы керамики в Ленинграде-Санкт-Петербурге. Ю.В. Гусарова считает это исследование своим долгом, данью уважения и восхищения перед ленинградскими керамистами, своими учителями, которое она впервые ощутила еще в детстве, приходя на выставки, и которое сохраняет по сей день.