

для самого ученого, но также и составил мировую славу Кубани как центра исследований в области музыкальной культуры эпохи Возрождения. Ведь ученый, вступая в научное профессиональное общение с исследователями музыкального искусства в масштабе глобального мира, не единственно позиционировал самого себя, но не менее того также и Краснодарский государственный институт культуры, – вуз, в котором он работал, осуществлял свои научные изыскания, профессором которого он себя в этой переписке определял. Особо подчеркнем, что В.А. Фролкин никогда в переписке с зарубежными коллегами не заявлял о себе как лишь – независимом исследователе, но, безусловно, только как – «профессоре Краснодарского государственного института культуры».

То, что сделал Виктор Александрович Фролкин в масштабе созданного им исследования музыкальной культуры Ренессанса, безусловно, можно определить как научный подвиг, показывающий не только силу духа советских ученых-исследователей, готовых смело идти на риск и даже на жертвы ради достижения целей, которые составят славу советской науке и культуре; но не менее того демонстрирующий, что никакие «железные занавесы» не являются достаточной преградой для ученых, желающих открывать истину, а не творить идеологию.

Литература

1. *Фролкина С.П., Шафорост Б.Н.* Виктор Александрович Фролкин: страницы биографии // Музыкальная педагогика делающая мир лучше... («Круглый стол» памяти профессора Виктора Александровича Фролкина) / ACA International Scientific Conference Series. Том XXI. Культура в современном мире. Нью-Йорк – Краснодар, 2014. С. 9.
2. *Борисов Б.П.* «Блик» из истории наукотворчества в СССР // Казачье самообразование. 2020. № 1 (129). С. 3-12.

References

1. *Frolkina S.P., Shaforost B.N.* Victor Alexandrovitch Frolkin: pages biography // Musical pedagogy making the world a better place... (Professor Viktor Alexandrovitch Frolkin memorial round table) / ACA International scientific conference series. Kultura v sovremennom mire [Culture in the modern world]. New York – Krasnodar, 2014. Vol. XXI. P. 9.
2. *Borisov B.P.* The «outbreak» from the history of science making in the USSR // Kazachye samoobrazovanie. 2020. № 1 (129). P. 3-12.

УДК 75

С.Л. ДМИТРИЕВА

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА И СТИЛЯ В РАБОТАХ ХУДОЖНИКА СВЕТЛАНЫ ДЕМКИНОЙ

Дмитриева Светлана Леонидовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), sveta.italy@mail.ru

Аннотация. Статья является первым опытом научного обобщения творчества краснодарского художника Светланы Демкиной. Автор прослеживает степень влияния русских и зарубежных мастеров на формирование таланта Демкиной, а также выявляет особенности образных характеристик и авторского стиля мастера.

Ключевые слова: искусство Юга России; творчество Светланы Демкиной; особенности индивидуальной манеры в монументально-декоративных и станковых произведениях; специфика образной выразительности.

UDC 75

S.L. DMITRIEVA

FEATURES OF IMAGE AND STYLE IN THE WORKS
OF THE ARTIST SVETLANA DEMKINA

Dmitrieva Svetlana Leonidovna, Candidate Sciences in Art Criticism, Associate Professor of the Department of Academic Drawing and Painting of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), sveta.italy@mail.ru

Abstract. The article is the first experience in scientific generalization of the creativity of Krasnodar artist Svetlana Demkina. The author traces the degree of influence of Russian and foreign masters on the formation of Demkina's talent, as well as reveals the features of figurative characteristics and author's style of the master.

Keywords: Art of the South of Russia; creativity of Svetlana Demkina; features of distinct style in monumental decorative and easel works; specificity of representative expressiveness.

Имя краснодарского художника Светланы Николаевны Демкиной (род. в 1951 году) известно далеко за пределами России. Член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России, член различных творческих союзов нашей страны, обладательница многочисленных наград, она является знаковой фигурой в культурной жизни Юга России, ее работы выставляются во многих странах Европы и в США. Художник монументально-декоративного искусства, Светлана Демкина за свою жизнь проявила себя как разноплановый мастер, смело берущийся за все то новое, что ее интересует. Желание экспериментировать, смешивать техники и жанры, искать стали ее творческим кредо, благодаря которому в ее наследии насчитываются десятки монументально-декоративных рельефных панно и росписей, живописные работы и сотни графических листов, в том числе ее любимая крупноформатная графика. Верно охарактеризовал дарование Светланы Николаевны известный скульптор наших дней С.Н. Олешня: «Универсальный художник редкого и мощного творческого диапазона, она одинаково интересна в монументальных росписях и витраже, в различных видах керамики и гобелена. Демкина прекрасно владеет флейцем и тонкой кистью, создавая свои прихотливые, но вместе с тем мощные живописные аллегории» [1, с. 62].

О разных периодах творчества Светланы Демкиной есть заметки в каталогах ее персональных выставок, ее имя постоянно упоминается в альбомах, посвященных общим выставкам Союза художников России. Стоит отметить статьи таких авторов, как И. Ващенко [1], А. Слуцкий [2], А. Куропатченко [3]. Авторы указанных публикаций пишут о представленных на выставках работах, уделяют внимание биографии мастера. Данная статья является первым опытом научного осмысления творчества С. Демкиной. Цель статьи – выявление стилистических особенностей и специфики образной выразительности работ С. Демкиной.

Самостоятельная творческая и выставочная деятельность Светланы Демкиной началась еще в годы ее студенчества в Московском высшем художественно-промышленном училище им. С.Г. Строганова, когда ее сознание формировалось под воздействием эстетических идей русских мастеров – М.А. Врубеля, К.С. Малевича, А.А. Дейнеки, К.С. Петрова-Водкина, Г.М. Коржева. Когда в 1970-е годы в СССР началось постепенное проявление интереса к зарубежному изобразительному искусству начала XX столетия, С. Демкина изучала специфику пластической манеры европейских художников этой поры, находя при этом и точки соприкосновения, и акценты сопротивления. Постепенно формировался и обретал ясность ее собственный стиль, который от года к году выкристаллизовывался гранями таланта, умноженного на жажду творческого поиска, и редкий прирожденный художественный вкус. И если в годы студенчества ею выполнялись натюрморты и пейзажи в реалистической манере, то в будущем она ре-

лизует себя в формально-декоративных абстракциях, сохранив любовь к фигуративным мотивам и найдя в этом синтезе выражение своего творческого «я».

Еще в гобеленах и керамических панно, появившихся на первых выставках Светланы Демкиной, можно проследить ее склонность к синтезированию различных фактур и форм в одной изобразительной поверхности. Флоральные мотивы вкупе с геометрическими элементами сплетены в этих работах в неразделимое целое. Безусловное композиционное мастерство, свойственное всем ее работам, основано на принципе, о котором она говорит так: «Даже нарушать законы композиции нужно по правилам». Поиск каждый раз нового пластического выражения гармоничной композиции в произведениях, выполненных в разных материалах и техниках, ляжет в основу всего творчества С. Демкиной.

Крупным проектом художника в 1982 году стали росписи по керамическому основанию (площадью 150 квадратных метров) для больницы ЗИП в Краснодаре. В этой работе наметились некоторые тенденции творчества С. Демкиной, развившиеся в последующие годы: любовь к оттенкам синего, обобщенная трактовка форм и детская наивность образного строя, восходящие к открытиям неопримитивизма XX века.

Одной из важных вех творческого пути художника стал монументально-декоративный рельефный фриз «Венчальная песня», выполненный для Дома торжественных обрядов в станице Новоминской Краснодарского края (1990-1995). Это высокий, с выносом до сорока пяти сантиметров, рельеф длиной двенадцать и высотой пять метров (даже его физические размеры впечатляют) из шмота, разновидности керамики. В сюжетной линии произведения нашли отражение вечные темы и состояния в жизни человека: Ожидание, Принятие, Свершение.

Человеческие фигуры показаны в открытых окнах (мотив окна – довольно частый в работах Демкиной). Волнообразные линии прихотливо переплетающихся форм образуют декоративный орнамент нарядно-праздничного обрамления, в унисон смысловому содержанию и месту. Птицы, свободно парящие в поднебесном пространстве, и петухи – вестники зарождения новой жизни – станут и в дальнейшем частыми гостями в роли знаковых персон в работах Демкиной. Монументализм и графичность в их нерасторжимом единстве характерны для этой работы. По характеру рисунка и моделировке форм, по образной символике фриз «Венчальная песня» вызывает некоторые ассоциации с рельефами Антуана Бурделя для театра Елисейских полей в Париже. Но «мужская» в 1990-е годы рука С. Демкиной, с характерной для нее энергетикой и харизмой тем не менее выдала в авторе Женщину, мягкую и теплую.

Активный интерес к керамике и фарфору в 1990-е годы привел художника к созданию сотен работ в этих материалах. Очень интересна по образной выразительности серия 1995 года «Воронье». В этих росписях по эмали, созданных для декорирования дворцовых интерьеров Пафоса, Лимассола, Айя Напы, извечная и большая для каждого киприота тема завоевания их родной земли турками выразилась в композициях с черными птицами, терракотовыми, как будто обожженными, деревьями в сочетании с небесным кобальтом времени Омейядов, несущим далекую надежду.

Не менее знаковой в период с 1993 по 1999 годы стала выполненная также для Кипра серия полуметровых женских торсов и ваз из белого глазурованного фарфора. В работах этой серии больше мягкости и лиризма, которые, наряду с любовью к жестким формам, можно проследить в работах С. Демкиной.

Немаловажной особенностью рождения новых идей в творческом поиске художника стал «принцип трех»: сначала появляются три работы (они могут быть объединены позднее в триптих), которые становятся импульсом и ядром целой серии новых работ. Каждая из последующих композиций – это своего рода цветовая, линейно-ритмическая, пластическая раскрутка и дальнейшее углубление первоидей, выраженных в начальных трех работах. Так появлялись на свет известные серии работ крупноформатной графики: «Незнакомка» (2005-2006), состоящая из черно-белых живописно-графических образов, «Греческая серия» (2016-2017), «У чаши Грааля» (2018), «Мои окна» (2019).

Эти серии включили в себя силуэты женских фигур, натюрморты, ставшие любимыми для мастера, и ее знаменитые обнаженные красавицы.

Далеко не каждый художник может взяться за изображение обнаженной человеческой фигуры, поскольку это требует особого мастерства. В свое время Эдгар Дега, стремящийся в многочисленных пастелях с обнаженными купальщицами зафиксировать прежде всего красоту их движения, позже жалел, что не увидел вовремя в женщине еще и духовное начало. С. Демкина увидела эту высшую духовность и сумела раскрыть. В жанре ню проявилась ее крепкая академическая выучка, совершенство пластической моделировки человеческой фигуры. Но и в этих образах ее стиль узнается прежде всего благодаря индивидуальному подходу в передаче настроения. Редкое и удивительное свойство ее таланта – способность даже в обнаженной женской натуре, выполненной в богатейших оттенках охры или ультрамарина, передать психологическое состояние: грусти или томления, отрешенности или гармоничной уравновешенности, глубокой печали или ощущения радости бытия. Очень разные, но неизменно интересные своим внутренним содержанием женские образы С. Демкиной, характером напоминающие героинь Гогена, графичностью воскрешающие в памяти натурщиц Анри Матисса, живут в ее творчестве как параллельная ей самой Галактика Женщины, как воплощение высшего природного начала и венца Творения. Обобщенность в рисунке и моделировке формы и чувственность образов – характерные особенности жанра ню в творчестве С. Демкиной.

Образ Женщины – одна из важнейших тем искусства С. Демкиной, проходящая сквозь все ее творчество. Ее манера в изображении женщин эволюционировала в течение многих лет от решительных и жестковатых характеров начального периода творчества к более мягким, женственным и мудрым зрелой поры, а от них к знаковым формулам минималистичного примитива, несущего тем не менее максимальную образную и смысловую нагрузку. В большинстве случаев это работы на картоне или холсте акрилом. Графичная живопись – так можно квалифицировать суховатые по характеру рисунка, но удивительно живописные по колориту работы с женскими образами.

В «Испанке после танца» (2013) некоторая архаизация рисунка и положения головы воспринимаются как символы надломленности и рафинированной хрупкой красоты, восходящие к образам А. Модильяни. Этот мотив станет в работах художника в 2010-е годы одним из частых. В картине «Баня» (2013) одна из трех женщин показана с такой же склоненной головой, а на столе, как бы растущем вверх и напоминающем этим древнерусскую иконопись, привлекает внимание зрителя фруктовый натюрморт. В этой работе синтезировались темы, мотивы и решения, характерные для творчества художника этих лет: хрупкость, как бы прозрачность, женских фигур, плоскостность натюрмортных композиций, занявших в искусстве мастера особое место и ставших самостоятельным привилегированным жанром.

Лучшие образцы живописи примитива воскрешаются в памяти при взгляде на работу «Ожидание» (2019). Четыре женщины в темных одеждах и одна невеста в ажурном белом платье ждут вокруг стола, вырастающего вверх вопреки законам перспективы. Радость свадьбы или тревога за будущее переданы в картине – большие произведения искусства не дают однозначных ответов, но ставят вопросы.

Звонкий и сильный контраст, основанный на дерзко-смелых, но классических сочетаниях желтого или оранжевого с синим, становится символом сложной философии жизни в «Женском триптихе» (2019): «Мать. Рыбачка», «Дочь. Невеста», «Дочь. Монашка» – путь в жизни каждый выбирает согласно зову сердца (ил. на 3-й стр. обл.).

Пейзаж как самостоятельный жанр представлен в творчестве С. Демкиной в немногочисленных работах. Это скорее эскизные зарисовки, в которых плоскостные, но выразительные линии растительных форм (преимущественно стволы деревьев) понимаются автором как своего рода подготовительная графика.

Особое место в творчестве С. Демкиной занимают натюрмортные формальные композиции. Они представлены во всех материалах и техниках: в керамических пластах и в живописи акрилом, в графических листах и монументальных композициях. Составленные из стилизованных фруктов и ваз, отдельных пластичных или геометрических элементов, разнохарактерных орнаментов и небрежных текучих набрызгов, построенные на контрастных или близких цветовых сочетаниях с преобладанием синего, желтого, благородного бордового и оливкового, – эти композиции художника заключают в себе целостный мир символов и образов, через которые она ведет диалог с миром, тонко фиксируя состояние «здесь и сейчас» и раскрывая свою философию жизни (ил. на 3-й стр. обл.).

Казалось бы, насыщенные яркие цвета Ван Гога или Сарьяна в этих беспредметных цветопластических симфониях не могут не радовать глаз. Но это лишь первое впечатление. При более длительном визуальном контакте с этими работами возникает то же ощущение бренности и скоротечности бытия, какое присуще и женским образам С. Демкиной.

Цветы и птицы – важные герои, одухотворяющие натюрморты, но несущие при этом декоративную роль во многих работах С. Демкиной в этом жанре. Немаловажной составляющей становятся геометрические раздробленные формы, восходящие к кубистическим открытиям Ж. Брака и П. Пикассо. Разноплановые сопоставления в ряде работ заставляют вспомнить симультанные композиции футуристов. Гармоничные сочетания различных фактур в этих работах воскрешают в памяти коллажи Г. Климта; кристаллические формы вызывают косвенные ассоциации с витражными композициями или мозаичностью врубелевских панно. Формальные натюрморты С. Демкиной эклектичные, но при этом цельные. Общее у них одно – ярко выраженное декоративное начало, которое является преобладающим качеством.

В графической серии 2019 года «Моя сотня» плоскостные тяжеловатые формы вдруг соседствуют с хрупкими орнаментами дорогой кружевной ткани; текучие капризные линии «заякориваются» жесткими вертикальными полосами, ажурный декор контрастирует с массивными элементами. По словам художника, эти черные листы с тонким рисунком белым фломастером и вкраплениями благородного золота и серебра родились в общении со студентами и воплотили в себе принцип *docendo discimus* – обучая, учимся сами. Пластическим лейтмотивом серии стало расположение в центральной части листа зияющего пятна тревожной пустоты, некоего подобия оконного проема, силуэта вазы или увеличенной в размерах замочной скважины. В памяти всплывают открытые окна или двери мастеров итальянского кватроченто, обращавшихся к этому мотиву как к символу перехода в мир вечный.

Проведенный стилистический анализ основных работ и серий Светланы Демкиной, созданных в течение ее жизни, позволяет сформулировать следующие выводы. Важнейшими темами творчества стали сюжеты, связанные с праздничными венчальными и свадебными событиями; центральный образ ее творчества – Женщина как символ вечного начала и любви, Женщина-мать. В работах в жанре ню академически точный рисунок формы сочетается с обобщенностью формы и чувственностью образов. Даже станковым композициям и графическим листам присуще характерное для С. Демкиной монументальное начало. Формальные композиции, в том числе формальные натюрморты, по числу созданного художником занимают первое место. Все без исключения работы основаны на ярко выраженном декоративном цветопластическом и линейно-ритмическом подходе. Им свойствен гармоничный синтез контрастирующих между собой форм и образов. С. Демкину в искусстве XXI века можно считать ярким представителем рафинированно-элитной эстетики примитива, воскресшего в современном понимании через символические образы и формально-пластические композиции и обретшего в ее творчестве силу философского обобщения. С. Демкина – художник настроения, раскрывающая себя в глубоких психологических характеристиках, основанных на тонких ассоциативных связях с окружающим миром.

Мастер сумела синтезировать лучшие пластические открытия зарубежного и русского искусства первой четверти XX столетия, но выработала при этом присущий только ей самобытный, яркий и всегда узнаваемый индивидуальный стиль.

Литература

1. *Ващенко И.* Качели. Сочи, 2016. 134 с.
2. *Слуцкий А.* Светлана Демкина. Ростов н/Д., 2002. 40 с.
3. *Куропатченко А.* Городская афиша Краснодара. Краснодар, 2019.

References

1. *Vaschenko I.* Kacheli [Swings]. Sochi, 2016. 134 p.
2. *Slutsky A.* Svetlana Demkina [Svetlana Demkina]. Rostov-on-Don, 2002. 40 p.
3. *Kuropatchenko A.* Gorodskaya afisha Krasnodara [Poster city of Krasnodar]. Krasnodar, 2019.

УДК 78

Т.В. СОРОКИНА, О.Ч. МУСОРИН

СОХРАНЯЯ ГНЕСИНСКИЕ ТРАДИЦИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ АНСАМБЛЕВЫХ КАФЕДР ВУЗОВ КРАСНОЯРСКА И КРАСНОДАРА)

Сорокина Татьяна Владимировна, профессор кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), kamans@mail.ru

Мусорин Олег Чарович, профессор кафедры камерного ансамбля и квартета Российской государственной академии им. Гнесиных (Москва, ул. Поварская, 30/36), amuss@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена деятельности одного из выдающихся ансамблистов А.Д. Готлиба и кафедры камерного ансамбля РАМ им. Гнесиных. Рассматриваются принципы ансамблевой педагогики и претворение гнесинских традиций в работе ансамблевых кафедр институтов Красноярска и Краснодара.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, камерный ансамбль, фортепианный дуэт, традиции, просветительство.

UDC 78

T.V. SOROKINA, O.Ch.MUSORIN

KEEPING GNESIN TRADITIONS (FROM THE EXPERIENCE OF ENSEMBLE DEPARTMENTS OF UNIVERSITIES OF KRASNOYARSK AND KRASNODAR)

Sorokina Tatyana Vladimirovna, Professor of the Piano Department of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy, Krasnodar), kamans@mail.ru

Musorin Oleg Charovich, Professor of the Department of Chamber Ensemble and Quartet of the Russian Academy of Music. a. Gnesins (30/36, Povarskayast., Moscow), amuss@mail.ru

Abstract. The article is devoted to one of the outstanding musicians A.D. Gotlib and the Department of Chamber music of Gnesin Academy. Principles of ensemble pedagogy and their realizing in activity of Chamber Music Departments of Krasnoyarsk and Krasnodar Institutes are considered.

Keywords: music pedagogy, chamber ensemble, piano duet, traditions, enlightenment.

В феврале 2020 года кафедра камерного ансамбля и квартета РАМ им. Гнесиных, возглавляемая заслуженным деятелем искусств РФ профессором Игорем Андреевичем Чернявским, провела Всероссийскую научно-практическую конференцию «Творческое наследие А.Д. Готлиба и современные проблемы ансамблевой педагогики и