

«Учитель – профессия дальнего действия...» (Р. Рождественский)

Интервью с художником ЮЛИЕЙ КЛИМЧУК, выпускницей Челябинского художественного училища и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

Юлия, кто стал Вашим первым наставником в постижении изобразительного искусства?

На протяжении всей моей учёбы мне очень везло с учителями, и я благодарю судьбу за встречу с каждым из них. При всех своих талантах мои учителя всегда были открытыми людьми, внимательными к своим ученикам, и «звёздной болезни» у них не было. В детской художественной школе Галина Васильевна Щербань учила быть «квадратноголовыми, не общеобразовательными», старалась увлечь творчеством. Однажды она привела нас к себе домой и показала, как печатаются фотографии. Это было чудо! В таинственной атмосфере мы всей группой с помощью проектора печатали снимки с разными эффектами и, затаив дыхание, смотрели, как проступает на фотобумаге изображение. Мы делали с Галиной Васильевной маски из папье-маше. Предварительно сами лепили форму из оконной замазки, варили клейстер, замачивали обрывки газет, а потом расписывали маски гуашью. И во всём Галина Васильевна старалась нас учить думать нешаблонно, искать свой язык и подачу образа.

Желание стать художником привело Вас в Челябинское художественное училище. Кто помог Вам овладеть секретами мастерства, кого Вы с благодарностью вспоминаете?

В училище повезло с Игорем Геннадьевичем Золотарёвым. Молодой Игорь Геннадьевич пришёл в тот год в ЧХУ и стал не только преподавателем, но и нашим классным руководителем до самого окончания учёбы. И снова дома у учителя! Игорь Геннадьевич показывал нам свои работы, альбомы с подготовительными материалами – это был шквал вдохновения! Так и стал он для меня и для многих студентов любимым

непревзойдённым Маэстро, как тогда называла его Валентина Михайловна Ваксман.

Валентина Михайловна тоже учила нас. Одно из ярких воспоминаний – мастерская Валентины Михайловны и Игоря Геннадьевича. Там был особый уют, который создавали и само расположение мастерской, и большие окна, и стопки холстов, этюды и репродукции на стенах, и работы высокого уровня наших педагогов. Книжки, альбомы, предметы, которые ты видишь изображёнными на холсте Валентины Михайловны, и тут же – вот они, перед тобой живьём. А портрет в процессе работы – «кухня» мастера! Безусловно, все это вдохновляет и завораживает, особенно в юности.

Игорь Геннадьевич и Валентина Михайловна поставили мне высокую планку в овладении мастерством художника. А ещё на практике они часто показывали, как надо работать – не столько словами, сколько собственной рукой учили, как мазок положить, как цвет смешать, как пользоваться резинкой и карандашом. Помню, Игорь Геннадьевич привёз нашей группе карандаши из Питера, «репинские» – круглого сечения, очень мягкие. Ими было особенно приятно работать, и верилось, что обязательно получится что-то приличное – карандаш из самого Питера и подарок от самого Маэстро!

Игорь Геннадьевич возил нас на пленэр в деревню, это были первые этюды на выезде из дома, «по-взрослому». Валентина Михайловна и Игорь Геннадьевич, бывало, и рисовали, и писали с нами постановки, как школа это тоже было бесценно – учитель пишет что-то свое, а не правит чужую работу. Тут не только движению кисти учишься, но и наглядно – ведению работы, видишь погружение, эмоциональное состояние, сосредоточенность, «прицел» во время работы с натурой.

Колдовать с тонировкой листа тоже научилась я у Игоря Геннадьевича. И получать радость, настраиваться на образ ещё на стадии подготовки планшета. Позже перенесла это и в работу с маслом и темперой – создание имприматуры, эксперименты с ней. В ЧХУ не было нелюбимых материалов: масло, карандаш, уголь, сепия – все было без боязни, с уверенностью в своих

силах, потому что преподаватели научили правильно пользоваться материалами.

Юлия, в дальнейшем Вы продолжили своё художественное образование на факультете графики знаменитой «Репинки» в Санкт-Петербурге. А когда началось Ваше увлечение графическими техниками?

В ЧХУ проклюнулось ещё одно направление в моём творчестве – линейный рисунок гелевой ручкой и пером. Однажды в коридорах училища появилась выставка работ выпускницы ЧХУ Ани Поповой. И начала я смотреть выставку с конца экспозиции. По ходу всё больше влюблялась в выразительные линии, умение компоновать, внимание к деталям, и думала – обязательно надо перебороть робость и познакомиться с этой девушкой! И вот, добравшись до начала экспозиции, я стала читать стенд с биографией автора и с горьким чувством узнала: Ани уже нет в живых. Для меня это было потрясением – шла по выставке, копила восторги и восхищение с целью высказать художнику, а ... некому. Не успела. В этот день, придя домой, я села и изрисовала кипу бумаги линейными рисунками под впечатлением от увиденных Аниных работ, как будто моя рука обрела неизведанную доселе пластику. И эти линии остались со мной с того дня до сих пор. Аня Попова открыла для меня язык графики – линию, точку, пятно. И уже мои рисунки кого-то вдохновляют, и за это я хочу сказать Ане спасибо.

Да, Анечка Попова... Очень жаль, что судьба отмерила этому талантливому человеку так мало земного времени. Она училась в ЧХУ на отделении дизайна с 1993 по 1997 гг. Её дипломная работа «Оформление книги Михаила Булгакова «Дьяволиада» была выполнена под руководством Ирины Вильямовны Винокур. В 1998 г. Аня поступила в «Муху» – Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию (СПГХПА им. А.Л. Штиглица), успешно завершила 3 курс, а в августе 2001 года Ани не стало... Работы Ани можно увидеть на сайте <http://www.anna-world.ru/index.htm>

Юлия, во время учёбы в ЧХУ Вы пели в хоре, который организовала прекрасный педагог Наталья Мстиславовна Лопухова. Расскажите об этом.

В ЧХУ для меня открылся и другой не менее важный мир – мир музыки. В детстве я начинала учиться в музыкальной школе, но через 2,5 года бросила. И вот, случайно попав на хор к Наталье Мстиславовне (спасибо Даше Чистяковой!), я начала петь. Гитара и песни продолжились и в Академии, но вдохновила меня Наталья Мстиславовна! На её уроках МХК музыка стала ближе и понятнее. С удовольствием вспоминаю её и хор – сначала в ЧХУ, потом и в ЮУрГУ. В этом коллективе я тоже пела, наряду с несколькими студентками ЧХУ, на правах «приглашённого голоса». Благодаря Наталье Мстиславовне, нам удалось петь даже на сцене Зала камерной и органной музыки на Алом поле.

Следующей Вашей вершиной на пути к профессионализму стала Академия художеств в Санкт-Петербурге.

В Академии, точнее в СПб ГАИЖСА им. Репина, настоящим подарком стало знакомство с Владимиром Георгиевичем Старовым и возможность учиться больше года под его руководством. Мастер акварели, ещё на подготовительных курсах он выучил многих писать этим материалом почти «с нуля» чуть больше, чем за месяц до экзаменов. Владимир Георгиевич дал мощную базу классической акварели, показал, какие кисти надо иметь, как ими пользоваться, как писать тело, голову, как класть мазок и делать заливки. И с тех пор, со школы Старова, акварель – моя любовь.

Когда знаешь, как управлять материалом, то пропадает страх перед ним, и он становится просто твоим языком, которым ты можешь выразить что угодно. Открывается поле для экспериментов: какие-то возможности материала уже ясны, но всегда остаётся место непредсказуемому Случаю, и он может привнести что-то новое в уже известное тебе. Здесь сразу хочу добавить: в моём понимании овладение техническим мастерством очень важно! Это ведь как большой словарный запас – чем лучше мы пользуемся языком, чем точнее и выразительнее выбираем слова, тем больший эффект производит на слушателя повествование. Так же и с изобразительным

искусством. Как сбивчивый рассказ портит впечатление от содержания, так и хромой рисунок или дерганая цветовая гамма отвлекают зрителя от сути.

В Академии мы учились не только у преподавателей, но и друг у друга, у старшекурсников, на просмотрах, в других мастерских и на других факультетах. Хочется сказать слова благодарности и Кривоносу Александру Сергеевичу, который вел рисунок, Климу Ли и печатнику Александру Николаевичу Михайлову, открывшим для меня мир офорта, и доброму, несущему в мир красоту каллиграфии Петру Петровичу Чобитько, и терпеливому, внимательному преподавателю, «предводителю летних практик» Юрию Владимировичу Башкирцеву, и открытому талантливому Илье Валерьевичу Овчаренко, и руководителю мастерской станковой графики Александру Семеновичу Андрееву за его особый взгляд на окружающее и за вдохновение.

Владимир Георгиевич Старов часто повторял нам, своим студентам: «Цель искусства – создание образа!» Я не люблю формализм. На выставках, бывает, приходится ощущать пустоту от вроде бы техничных работ, и меня это печалит. Уже своим ученикам я стараюсь передать этот постулат – создавайте образ! Образ-портрет, образ-натюрморт, чтобы при взгляде на лист отозвалось что-то внутри зрителя: зазвучала музыка, побежали картинки из воспоминаний, воздух наполнился запахами, вспыхнули эмоции.

Ещё для меня в оценке работы художника важным является соблюдение баланса – сделать образ выразительным, но при этом не уйти в карикатурность. Об этом нам говорил и Игорь Геннадьевич Золотарёв: «Всё на чуть-чуть, всё на чувствах!»

Что Вы могли бы пожелать своим ученикам и студентам факультета изобразительного искусства?

Студентам и ученикам хочется сказать – не пренебрегайте техническим мастерством! Это почва, на которой вы сможете вырастить свои пластические стилизации, свои богатые колориты, свои чёткие композиции.

Не поддавайтесь на уловки пиарщиков «современного искусства», умейте отличить дешёвые фокусы от мастерства. К сожалению, сейчас многие ориентируются на то, сколько платят за картины, чтобы понять, как заработать на желаемый образ жизни. Лично мне не близки акулы в формалине, красочные отпечатки частей тела, порезанные или забрызганные краской холсты. Кратко, наверное, моё пожелание будущим художникам звучало бы так: не врать себе на потеху публике. А ещё – получать удовольствие от своей работы.

Добавлю из своего опыта как зрителя – для того, чтобы заинтересовать или потрясти, не обязательно брать какую-то громкую, пафосную, «великую» тему. Достаточного камерного момента, «маленькой» темы, но сделать её с душой, вложить в неё свои чувства. Умение видеть большое в малом, наверное, обязательная черта для художника.

И ещё о собственном стиле. К сожалению, сейчас большое количество начинающих художников сразу же, в начале своего ещё ученического пути, насильно стараются выработать «свой стиль». При этом они копируют массовый продукт, например, аниме-стилистику. В этом как раз и заключается ошибка, потому что смотреть на мир через чужую голову нельзя. Мы можем опираться на какие-то основы, но, только изучив натуру, внимательно её ощупав взглядом, почувствовав её текстуру, поймав характер, мы сможем стилизовать её по-своему. Копируя бессмысленно чужие картины с фото, художником вряд ли можно стать. Копийная практика нужна для выработки глазомера, изучения графических или живописных приёмов. В любом случае, копирование – это анализ: как сделана работа и какой эффект даёт тот или иной приём. Поэтому своих учеников я предостерегаю от слепого копирования, советую им максимально сохранять себя, своё видение, но при этом учиться выразительности у мастеров прошлого и настоящего.

«Где брать вдохновение?» – один из насущных вопросов для художника. Для меня это, в первую очередь, природа с её состояниями,

фактурами, графикой, цветом. А ещё человек – с его состояниями души, пластикой тела, колоритом внешности. И, конечно, книги, музыка, живое общение.

Юлия, и ещё один вопрос: чем Вы увлечены сегодня, в чём проявляете себя как художник, помимо станковой живописи и графики?

Некоторое время назад, после окончания Академии, я открыла для себя мир камня и рукоделия. Так родились украшения «Сказкины брошки». Вот здесь отразилась моя любовь к фактурам и цвету. Создавая кольца, кулоны, броши, серьги, вдохновляешься самим материалом и складываешь что-то своё из уже сотворённого природой, прекрасного в своей первозданности. Работа с бисером и натуральными материалами отразилась и на живописи, расширила колористические решения, таким образом, могу с уверенностью сказать снова – Природа учит, если внимательно её разглядывать.