

НАДЕЖДА ЗВЯГИНЦЕВА, ФОТО АВТОРА

Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв» завершило культурно-просветительский проект «Болшевская коммуна. 101», который оно вело при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с января 2025 года. Так что отдел «Усадьба Костино», ставший центральной выставочной, лекционной и даже театральной площадкой масштабного предприятия, вновь фокусируется на художественных формах и сразу же приглашает королёвцев на совершенно необыкновенную выставку «Окна» — визуально разнообразную, полную множества смыслов и поводов для жизненных раздумий. Не менее интересно, что новое арт-событие — это коллаборация двух художников, проповедующих совершенно разные художественные практики. Михаил Пилюгин из Москвы представил зрителям свои акварели и графику, Мария Демидова из Санкт-Петербурга, с которой у королёвцев ранее уже была возможность познакомиться, — керамику.

ОКНА КАК МИР

На вернисаж пришли королёвские художники, журналисты, друзья и родственники авторов, а также постоянные посетители «Усадьбы Костино». Для них Мария Демидова провела экскурсию. «Окна — это мир, — начала Мария Андреевна. — Каждый раз, приближаясь к дому, мы вглядываемся в окна, надеемся увидеть тёплый, манящий свет, который говорит о том, что нас любят и ждут. Окна — это и некий калейдоскоп жизни: мы смотрим в них и видим день за днём сменяющиеся события, сезоны. Сегодня я представляю вам свою экспозицию «Окна», она очень необычная, потому что такая... немножко театрально-кинематографическая».

Художник-керамист обратилась к сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Главная героиня экспозиции — кукла Герда, она расположена в центре выставочного пространства. Рыжеволосая, голубоглазая девочка с улыбкой, полной любви. Её окружают различные керамические композиции — уютные домики, нежные цветы — словом, всё к чему она стремится. В её руках — алая роза, символизирующая сердце Кая, которое благодаря преданности Герды освободилось от ледяного осколка. Путь героини, который она преодолела в поисках потерявшегося друга, зрители тоже могут отследить через работы Марии Демидовой. Чтобы они «не заблудились», им предложат «путеводитель» — буклет, в котором описаны 10 «окон», реперных точек — локаций: «Дом», «Ночь», «Рассвет» и другие. Каждая из них, по словам художника-керамиста, не столько пересказ истории, рассказанной датским писателем, сколько отголоски переживаний, поисков, тревог и вопросов, на которые человек постоянно ищет ответы. Мария Андреевна счи-

КЕРАМИКА, ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА:

МАРИЯ ДЕМИДОВА И МИХАИЛ ПИЛЮГИН:
АВТОРЫ НОВОЙ ВЫСТАВКИ «ОКНА»

тает, что в какой-то степени экспозиция описывает и её путь как творца — тернистый, который многие оставляют, не в силах преодолеть. «Керамика — это моя жизнь, моё призвание, я тоже нахожусь часто на распутье, ищу ответы. Но всё равно двигаюсь вперёд. Как Герда нашла своего Кая, так и я надеюсь прийти к интересному, счастливому финалу», — поделилась она со зрителями.

ПУТЬ ГЕРДЫ

И так, первое «окно», здесь начинается путь Герды. Перед зрителями — аккуратный городок. Очевидно, что автор была вдохновлена архитектурой Санкт-Петербурга: «улицы» из керамических домиков воссоздают традиционную городскую застройку Старого Света. Атмосферу поддерживают панно с изображениями фасадов, которые можно встретить в историческом центре северной столицы. Каждый домик имеет уникальные черты, каждый — хранит свою историю. Внутри мерцают огни — свечи, ведь в быту домики — это подсвечники. Вообще большинство экспонатов — не просто арт-объекты, а утилитарные предметы: вазы, посуда, настольные лампы, подсвечники. Я представила, как уютно было бы жить в таком интерьере — каждый предмет неповторимый и излучает исключительно положительную энергетику. Но вернёмся к истории, которую рассказала художник-керамист.

Следующее «окно» как раз — коллекция ваз. Они «кимеют» совершенно противоположное настроение нежеле домиков — тёмные тона, неровные поверхности и затейливые, «случайные» узоры передают пе-

реживания Герды, которая покидает отчий дом, чтобы отправиться в опасное путешествие. Впереди у неё — лишь неизвестность.

Ориентиром ей служит маяк — небольшой арт-объект, который, тем не менее, притягивает взгляд зрителей ярким красным цветом. Он приводит Герду в цветущий сад, в котором, согласно сказке, девочку накрывает волна забвения. В этом «окне» множество нежнейших фарфоровых цветов и даже букетов, тарелок, ваз в форме листьев, ажурный вазон. Мария Демидова совершенно меняет стиль, уходит от лаконичной геометрии к сложной пластике и богатой фактуре. В этих работах особенно заметна игра с контрастами: хрупкие формы соседствуют с массивными, приглушённые тона — с перламутровыми переливами. Разнообразие приёмов показывает, что художник-керамист не ограничивается одним направлением и постоянно экспериментирует с материалом.

Герда приходит в себя — ей помогает её любящее сердце — и продолжает путешествие. Она встречает мудрого ворона, который подсказывает верное направление. Арт-объект создан методом восстановления обжига — интересная, но сложная технология термической обработки керамики. Художник-керамист либо создаёт дефицит кислорода прямо в печи, либо после обжига погружает раскалённое изделие в ёмкость с опилками — они загораются и густо дымят, формируя бескислородную среду. Результат, не побоюсь сказать, непредсказуемый: он зависит от типа глины, состава глазури, итоговой темпера-

туры, времени выдержки в бескислородной среде и других условий. Но только так можно получить глубокие тёмные оттенки и переливы — то, что нужно, чтобы убедительно передать воронье оперение. Мария Демидова признаётся, что особенно любит именно восстановительный обжиг, словно не только она создаёт изделие, но и огонь, пепел, дым становятся её соавторами.

В одном из «окон» можно увидеть замок принцессы, в который в рамках повествования попадает Герда. Его символизирует коллекция необыкновенных подсвечников — их высокие ножки набраны из причудливых форм и цветов керамических бусин. В другом «окне» — логово разбойников. Здесь зрители обязательно долго будут разглядывать тарелки, подсвечники, вазы, штофы, выполненные из неглазурованной глины. А дворец Снежной королевы обозначает этаким фэнтезийный светильник. И в этом случае художник-керамист снова балансирует на грани контрастов: его абажур — цветочная корона из тончайшего белоснежного фарфора, основание — стебли и листья-пики из неглазурованной глины, даже кажется, будто бы они высечены из замшелого камня.

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Мария Демидова известная в северной столице художник-керамист. С глиной она познакомилась ещё в раннем детстве. Под Санкт-Петербургом, рядом с семейной дачей, есть пруд — бывший глиняный карьер кирпичного завода, который был уничтожен в годы Великой Отечественной войны. Мария Андреевна помнит, как не умея толком ходить, нашла на его берегу глину — взяла в руки и впервые начала лепить. Впечатления, завладевшие ею тогда, до сих пор с ней.

Родители Марии Демидовой поддерживали и направляли дочь. Она окончила художественную школу, а также студию керамики, в которую, получив высшее художественное образование, вернулась педагогом. Позже создала «собственное творческое место силы» — студию керамики, где продолжает преподавать и одновременно работать над проектами. Да, интересная деталь, керамика Марии Демидовой — обязательно часть того или иного проекта: к идеям, захватившим её однажды, она возвращается снова и снова, порой, не один год подряд. «Окна» — одна из таких идей. «Мне хочется раскрыть потенциал материала до конца, в одной теме показать все его грани. Для этого использую разные техники декорирования, экспериментирую, люблю разные поверхности — гладкие, шершавые, фактурные, глазурованные, с бензиновыми переходами, неглазурованные, прошедшие разные методы обжига», — поделилась художник-керамист.

НАЧАЛО ТЕРНИСТОГО ПУТИ
В ПОИСКАХ СМЫСЛОВ
И ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ

АРТ-ОБЪЕКТ «ВОРОН»:
МАРИЯ ДЕМИДОВА В СООТВОРСТВЕ
С ОГНЁМ, ПЕПЛОМ И ДЫМОМ

НЕЖНАЯ, НО СТОЙКАЯ ГЕРДА —
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ
ЭКСПОЗИЦИИ