

Весна в доме «Сирин»

Так называется выставка, открывшаяся в «Рекорде» и приуроченная к тридцатилетию детской образцовой мастерской керамики «Сирин». «Детская образцовая мастерская» легко складывается в аббревиатуру «ДОМ» – дом для сотен мальчишек и девчонок, которые своим творчеством учились и учатся одухотворять глину. В этом доме и правда всегда весна: энергия юности бьет ключом, а в керамических композициях расцветают сюжеты из русских сказок.

Мастерская в... буфете

Сейчас детская образцовая мастерская керамики «Сирин» работает при детской школе искусств «Созвездие» на Автозаводе. В этом году мастерской исполняется 35 лет и 30 лет, как она носит звание Образцовой. А начиналось все в далеком 1989 году.

– Тогда при школе № 58 создали изостудию «Фламинго», где мы не только рисовали, но и лепили, сначала из пластилина, – рассказывает Елена Вагина, художник-керамист, организатор и руководитель мастерской «Сирин». – Через год школьный клуб расформировали, но директор Дома культуры школьников ГАЗа Надежда Кудинова нашла для нас место: сначала мы занимались в крошечной гримерной за сценой, потом в буфете в фойе. ГАЗ подарил нам две небольшие муфельные печи, мы сами ездили в Дивеево за глиной. Так у нас появилась настоящая обожженная керамика! Однажды нас с нашими работами пригласили в музей художественных промыслов, где наш кружок впервые назвали гордо: «мастерская». Это было в 1993 году. А 30 лет назад наша мастерская получила высокое звание Образцовой.

Она динозавров видела...

Ежегодно в «Сирин» занимаются керамикой более сотни ребят в возрасте от 7 до 17 лет.

– Мы работаем на нашей местной глине – дивеевской. Она светлая, чистая, мягкая и послушная. Но иногда лепим и из шамотной глины, особенно когда нам нужно сделать большие сложные вещи. В нее добавлена уже обожженная глиняная крошка, она дает меньшую усадку и более крепкая. Но руками переминать ее тяжело, и тогда нам помогает наш глиномятный станок, – рассказывает выпускница мастерской Варя Костина.

– Шамотная глина черная, а мы в младших классах из белой лепим, – добавляет ее младший брат Платон. – Черная она от органики. Корешки деревьев, например, остатки жучков-паучков. Ей вообще миллионы лет. Везет, она динозавров видела!

По словам Елены Вагиной, глина – чудесный материал, как будто нарочно созданный природой для детского творчества. Причем каждый находит в ней свое. Из нее можно быстро сделать небольшую игрушку, что так радостно для малышей, а можно работать долго, продуманно и кропотливо – это больше привлекает подростков. Можно работать как со скульптурой, в объеме, а можно создавать росписи глазурями и ангобами. Можно работать и как дизайнер – придумывать и создавать утилитарные (и не очень) вещи.

Народное творчество и свой стиль

– Мы неслучайно назвали мастерскую «Сирин» – именем сказочной древнерусской птицы-оберега, ведь сюжеты наших работ связаны со сла-

вянской мифологией, с русскими сказками, – продолжает Елена Вагина. – Это главная линия нашего творчества и сегодня. Копируем лучшие образцы народных игрушек, пробуем создать на их основе свои игрушки. Но при этом ребята всегда свободно могут придумывать что-то свое. Мастерская имеет свой узнаваемый почерк, свой стиль, который уже знают и в нашем городе, и в других городах.

Детские-недетские работы

Все четверо педагогов «Сирин» с высшим художественным образованием, трое из них – Елена Михайловна Вагина, Мария Алексеевна Сахарова, Вероника Вадимовна Трофимова-Вагина – члены Союза художников России. Вадим Владимирович Вагин – художник-керамист и практикующий архитектор. Не каждому ребенку посчастливится учиться у таких профессионалов! Поэтому и работы у ребят высокого уровня.

– У каждого из нас свой взгляд на искусство, на керамику и на то, чему и как учить детей, – говорит Елена Вагина. – Мы с Вадимом Владимировичем старой закалки, придерживаемся советской школы в искусстве, а наши молодые преподаватели, Мария и Вероника, более легкие, смелые, современные, авангардные. Многим нашим ученикам удается поучиться у разных педагогов.

Со временем работы мастерской делаются более конструктивными, появляются новые технологии, новые материалы: глазури, ангобы, пигменты и т.д. например обвара. Но и старинные способы лепки и декорирования керамики осваивают, например, обвара. Это когда раскаленная работа вынимается из печи длинными ка-

минными щипцами и бросается в мучную болтушку – воду с мукой. На ней появляются декоративные пятна. Так в старину делали и посуду: мука вваривалась в поры керамики, делая ее водонепроницаемой.

– Например, эскизы цветочных форм, заказанные нам главным архитектором района как модели цветочниц для украшения улиц, – все они современных абстрактных форм, конструктивны, выполнены в технике обвары, – рассказывает руководитель мастерской. – Или, например, «Черные вазы» Сережи Горячкина с восстановительным обжигом в древнеяпонской технике раку. А последние работы – это уже большие по размеру скульптуры, вещи интерьерные. С каждым годом мы используем больше разноцветных глазурей, работы стали ярче, веселее. Наша мастерская развивается, не стоит на месте!

Навеяно Эшером

Взрослой и концептуальной можно назвать дипломную работу Вари Костиной. 52 элемента: 16 плиточек, 36 квадратных труб, которые можно компоновать по-разному, каждый раз создавая новое произведение.

– Я назвала свою работу «Математический паркет», – рассказывает Варвара. – В ней есть математическая закономерность: все трубы разной высоты – от 3 до 15 см с шагом в 3 см. На плитках – фигуры женщин, эти плитки покрывают часть труб. Я фанатка Эшера, вдохновлялась его работами (Мауриц Корнелис Эшер – нидерландский художник-график. – Прим. автора).

– У Вари интеллектуальная концепция, она ее придумала сама, – говорит Мария Сахарова, преподаватель

мастерской «Сирин». – Мы открыты к диалогу с ребятами, когда они предлагают идеи своих работ. Бывает, они трудноосуществимы, тогда мы говорим: «Думай еще, придумай что-то другое». Варя смогла нас убедить, и ее дипломная работа удалась. Ее не назывешь детской или ученической, это работа очень хорошего уровня.

Чаепития и разговоры по душам

Но не только из любви к творчеству ходят ребята в «Сирин», а еще и за теплой душевной атмосферой. Чаепития из собственноручно сделанной посуды. Совместные дни рождения и другие праздники. Разговоры по душам с одноклассниками и учителями. Атмосфера сотворчества. Место, где тебя понимают и принимают. Поэтому бывшие ученики, повзрослев, приводят сюда своих детей.

– С Еленой Михайловной мы могли философствовать часами: о жизни, о путешествиях, о музеях, о мальчиках, да о чем угодно! – вспоминает выпускница 2016 года Александра Максина. – Но больше всего все всегда ждали чаепития. Мы слушали детское радио, классическую музыку, аудиосказки. Елена Михайловна – самая удивительная, яркая, незабываемо-очаровательная, добрая и по-настоящему понимающая преподавательница в мире. После выпуска я часто заходила в мастерскую, чтобы навестить своих. Когда случались проблемы, я шла именно сюда, знала, что меня обнимут, напоят чаем, выслушают, дадут мудрый совет. Невозможно выразить словами, как много значит для меня мастерская «Сирин»!

Птенцы Сирин

Хотя такой цели у преподавателей не было, многие выпускники мастерской определили своим жизненным путем искусство.

– Аня Миронова, Ира Мигина, Кеша Храповицкий работают дизайнерами. Наташа Петухова, Женя Борисова, Наташа Сергеева, Феодора Сахарова, Лена Полозова – художники. Аня Мальшева, Герман Ерыкалов, Маша Ухова – архитекторы, Олеся и Артем Чингуль – дизайнеры. Женя Хлюнев с отличием окончил сначала Нижегородское художественное училище, затем Академию искусств имени Репина в Санкт-Петербурге и теперь преподает в Академии рисунка и живописи, – рассказывает Елена Вагина. – Марина Акилова пришла в нашу мастерскую маленькой девочкой, а теперь она художник-керамист, известный не только в России, но и за рубежом. Маша Сахарова,

Ника Вагина обучались керамике в нашей мастерской, а теперь сами преподают керамику у нас в мастерской. В этом году наш выпускник Тимофей Неверов поедет поступать в Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени Васнецова. Этот список можно продолжать и продолжать.

Конечно, не все ученики в будущем станут художниками, да это и не нужно. Мы хотим, чтобы они стали умными, добрыми людьми, любящими мир и искусство. И ценящими человеческое общение – наверное, самое важное, что есть в жизни.

Елена Крюкова

Фото Алексея Манянина и из архива Елены Вагиной

Елена Вагина