

Рыба – знак, тотем. Мифология и современность.

Совместный проект East Meets West Gallery и Всероссийского музея декоративного искусства «Рыба – знак, тотем. Мифология и современность» открывается во Всероссийском музее декоративного искусства с 9 февраля по 25 марта 2023 года. Он был задуман около двух лет назад и предназначен специально этого музея, музея, который особенно тщательно подбирал в свои коллекции предметы и объекты авторского декоративно-прикладного искусства 70-90-х годов XX века.

Мифологическая символика рыбы была представлена в советском и российском искусстве широко. Она стала особенно популярной в 80–90-е годы XX века в монументальном искусстве, в станковой живописи, графике и в декоративно-прикладном искусстве, ярко прозвучав в таких направлениях, как примитивизм, современное наивное искусство, декоративное и прикладное искусство. В основе этого проекта заложена идея более глубокого проникновения в образ рыбы в пластических искусствах. Мы пытались найти связь этого образа с символизмом, показать его метафоричность, найти параллели современных произведений с архаичным, народным, примитивным, наивным искусством. Метаморфозы, происходящие с образом рыбы, которые прослеживаются в разные эпохи русского искусства, а также в произведениях современных авторов, не оторваны от русских и мировых традиций. Именно это дает нам возможность находить закодированные элементы древних тотемов, близких к традициям индоевропейских народов, Тибета и других народов в уникальной и узнаваемой графике **Михаила Молочникова**, в керамической скульптурной группе «Мужчина-Рыба» и «Женщина-Рыба» из композиции **Валерия Малолеткова** «Переселение душ», в керамическое блюдо «Черепаша» **Антонины Ладур** и некоторых других. Рыба как знак, олицетворяющий древние представления китайцев, представлена в стеклянном объекте «Инь и Ян» **Елены Дубской**. Он поражает и своей современностью, и прямой аналогией с китайской иероглификой.

Современная станковая живопись и графика представлена как выдающимися представителями российского искусства более старшего поколения наших современников, так и уже известными художниками 90-х годов XX века – начала XXI века, такими как Татьяна Назаренко, Анна Бирштейн, Ирина Старженецкая, Иван Лубенников, Анатолий Пурлик, Татьяна Ян, Михаил Молочников, Евгений Ципулин, Ольга Оснач, Вера Занеги́на, Елена Белякова.

Новое осмысление и приспособление к теме рыбы нашли элементы инсталляции **Татьяны Назаренко** «Мой Париж» (фанера, брус, масло), которая дебютировала в ЦВЗ «Манеж» в январе-феврале 1997 года. Плоскостные фанерные фигуры в человеческий рост, разыгрывающие театрализованные сцены из жизни гостей и официантов парижского ресторана и рыбного рынка в Париже видели тогда немногие. Интересно, что все лица на портретах, а часто и фигуры героев «списаны» с реальных людей. «Свою первую фигуру сделала со своей подружки. Просто прислонила ее к этой фанере, обвела, раскрасила...». (Из интервью Татьяны Назаренко).

Рыба – древнейший, восходящий еще к традиции первых христиан, символ Христа. И эта тема нашла глубокое воплощение в работах **Ирины Старженецкой, Татьяны Ян, Альбины Воронковой и Сергея Гавина**.

Все произведения **Ирины Старженецкой** появились специально к теме проекта о рыбе, а две последние по времени работы «Иона в чреве кита» и «Сон» связаны, видимо, в той или иной мере с чтением Евангелия. «Иона в чреве кита» прямо соотносится с притчей об Ионе, а картина «Сон» - опосредовано может символизировать гибель человеческих душ: цветовое решение работы выдержано в темных, черных и серых тонах, кое-где окрашенных в красный цвет крови, что выглядит для зрителя угрожающе.

Соединение и многослойность тем, таких как христианская, религиозная, метафорическая символика рыбы, их связь с ранним христианством и дохристианской культурой плодородия, с темами мужчины и женщины нашли яркое воплощение в скульптурной композиции **В. Малолеткова** «Мужчина-рыба» и «Женщина-рыба», 2000 г., а также в виртуозных графических работах автора последних лет.

О месте рыбы в культуре русского народа дает представление его мифология, наш русский язык. Рыба в русской сказке всегда занимала особое место. на этой выставке мы только коснулись этой темы, выбрав один из самых привлекательных образов перевоплощения рыбы – Русалку. Народное творчество представлено на выставке как деревянными изделиями XVIII-XIX века, начала XX в., так и авторскими произведениями начала XX века и советского периода, собранными в **отделе дерева** Всероссийского музея декоративного искусства. Интересен образ русалки на домовом фризе из Поволжья, где он не выглядит мифическим, а вполне похож на женщину из какой-нибудь соседней деревни конца XIX- начала XXвв. Более древние пряничные доски несут и более архаичные образы рыбы, связанные с христианством и христианскими традициями. Во многих областях России долго хранились традиции подавать на свадьбу рыбный пирог, изготавливать пряники с образами двух рыб, где слева рыба – символ жениха, справа – невесты, а чешуйки этих рыб ассоциировались с монетами и богатством. Выделяются авторские резные изделия известного кудринского мастера **В.П. Ворноскова**, выпускника абрамцевской резчицкой школы, который много сотрудничал с Кустарным музеем московского земства. Его знаменитые «ковши» вызвали восторг у художников музея и были приняты в «Музей образцов» этого музея.

Фольклорные мотивы и метафоричность внешне активно прослеживаются в станковых произведениях **Ивана Лубенникова** «Мечта рыбака», 1999 г. и «Русалка под радугой», 2020 г. Однако использование образа Русалки не архаизировало произведения автора, парадоксальным образом они, благодаря ему, приобрели и юмористическую окраску, и даже снизили «градус» сказочности до бытового уровня, как например в работе «Мечта рыбака». В ней автор со знанием заядлого рыбака пишет на холсте советы по ловле разных типов рыбы. Да и Русалка у него «одухотворенная», и рыбы с человеческими выражениями лиц. Особенно ярко парадоксы художника отразились в работе «Аксолотль». Мне «пустоты» автора очень напоминают традиционную японскую живопись, в которой они тоже наполнены смыслом. Скульптор **Максим Аксенов** видит в Русалке молодую и очень обольстительную девушку-красавицу, которая не очень похожа на мифологический образ восточнославянских сказок, хотя у нее даже два рыбьих хвоста. Ее современность подчеркивается автором в выборе неклассического сочетания в скульптурном образе Русалки пластика и металла.

Специально хочется сказать несколько слов о гобелене. Он развивался в России и как самостоятельный объект, и как средство формирования образа интерьера. В более позднее время многие из авторов стали переходить от плоского гобелена к пространственным гобеленным композициям. Ассоциативно-образный язык гобелена меняется. Это выражается в использовании четких геометрических форм, ритмической напряженности обобщенных абстрактных мотивов наряду с фигуративными образами. Такими гобеленами стали более поздние серии работ **Альбины Воронковой, Федора Львовского, Сергея Гавина**. Все эти поиски расширили применение гобелена в общественных интерьерах, а также проложили дорогу к использованию гобелена в

частном интерьере. В этой области последние десятилетия XXI века работает **Наталья Мурадова** (сюита «Четыре стихии», 2020 г.). «Виртуозная передача Мурадовой художественными средствами образа четырех основных элементов природы – воды, воздуха, земли и огня – в состоянии бури, разбушевавшейся необузданной стихии, но при этом с явным ощущением некоего внутреннего свечения, словно луча надежды, вызывает ассоциации философского толка. В христианской традиции буря, прежде всего на море, отождествляется с жизнью человека, в которой ему приходится преодолевать стихии природы, ассоциирующиеся с греховными соблазнами. Указанные произведения – удачный пример смысловой многослойности образа, что влечет за собой его разноплановую интерпретацию.» (Е. Романова «Песни рыб», 2023 г.).

Раздел декоративно-прикладного искусства включает в себя экспонаты из пяти отделов Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства: **отдела стекла и керамики, отдела тканей, отдела дерева и отдела печатных источников и изобразительных материалов.**

На выставке будут представлены уникальные пластические работы из моллированного литого стекла **Тимура Сажина и Людмилы Фоминой** (СаФо). Две из коллекции Всероссийского музея декоративного искусства и одна из личного фонда Тимура Сажина. «Тщательная проработка, живость ручной лепки восковой модели, точность ее отливки придают работам характер уникальных, коллекционных произведений» (Л. В. Казакова. На Просвет. М, 2019 г.). Традиции авторской гравировки показаны в уникальной скульптурной композиции из стекла «Сцилла и Харибда» Санкт-петербургских художников **Елены Лаврищевой и Владимира Маковецкого**, 2002-2004 гг.

Большое место в экспозиции уделено авторским произведениям из керамики, фарфора и глины. Мы выбрали в фондах отдела керамики музея несколько художников из фабрик, которые в 70-80-е годы продолжали исторические традиции производства керамики в России. Это **Филинская Вера Григорьевна (1900-1982)**, чье творчество представляет лучшие традиции конаковских мастеров керамики. При росписи декоративных изделий художница часто обращалась к своей излюбленной теме – рыбам. Декоративное блюдо «Рыба» (1955), а также ансамбль для фруктов «Рыбы» экспонировались в 1959 году на международной выставке керамики в Остенде (Бельгия).

В начале XX в. произведения **скопинских мастеров** уже были показаны на крупнейших выставках в Петербурге (1902) и в Париже (1900). Фигурная керамика Скопина – это изделия, совмещающие почти в равных частях признаки утилитарного и декоративного. В ней мастера не ограничивались оттенками одного цвета, а экспериментировали с глазурью разных цветов внутри и снаружи произведения. Уже в 1950-е годы характерной особенностью авторских произведений стало присутствие в них черт индивидуальности, творческого почерка каждого из мастеров: **М.М. Пелёнкина, Н.К. Насоновой, С. Л. Кругловой.**

Современная керамика во многих проявлениях старается уйти от чистой утилитарности и перейти в разряд «чистого искусства». Это было под силу и мастерам конца XX века, но у молодых художников есть замах на большее обобщение, символизм, не очень понятную сегодня категорию «вечное». Такой мне представляется новая трактовка темы Иона в чреве кита скульптора **Ольги Хан** под названием «Очищение», 2023 г.

Из отдела печатных источников и изобразительных материалов нам предоставили очень ценные оригинальные эскизы по деревянным изделиям **И.С. Баклина и Е. Г. Теляковского**, которые с 1910 года стали штатными художниками знаменитого «Кустарного музея московского земства», созданного в 1882 году при всемерной поддержке С. М. Морозова.

Все, что мы смогли рассказать об образе рыбы в советском и российском искусстве последнего времени – это лишь аллегорическая тонкая нить, протянутая нами в

сегодняшний день из совсем недавнего прошлого, но она свидетельствует о неразрывной связи... «объединяющей прошлое и настоящее в творчестве художника, цивилизации и культуры, верования и религии, историю и современность, а значит и их символы, одним из которых является Рыба» (Елена Романова «Песни рыб», 2022).

Куратор проекта Татьяна Палеева.