

EAST MEETS WEST GALLERY

Пресс-релиз к выставке «Орнаменты. Вчера и сегодня» часть I

Совместный проект East Meets West Gallery и Всероссийского музея декоративного искусства «Орнаменты. Вчера и сегодня» часть I экспонируется в музее с 7 марта по 8 апреля 2025 г.

Современные исследователи трактуют орнаменты по различным основаниям: часто как область декоративно-прикладного искусства, возможно, как область современного или, наоборот, как область архаичного искусства, довольно часто как компонент традиционной культуры этноса, реже как семиотический код. Мы старались использовать комплексный подход к орнаменту: искусствоведческий, этнографический и семиотический.

В целом принципы орнаментальной композиции такие: совершенная уравновешенность всех составляющих ее элементов, несущая в зрителя чувства удовлетворения, восхищения и гармонии. Эти законы гармонии и пропорций, равновесия и симметрии, подчиненности отдельных элементов (деталей) целому и другие этические законы управляют искусством орнамента, как и всяким другим классическим искусством.

В настоящем проекте представлены уникальные объекты и предметы народного искусства XVII-XX веков, предметы декоративного искусства, авторские произведения советских и российских художников второй половины и конца XX века, хранящиеся в фондах Всероссийского музея декоративного искусства. По приглашению EAST MEETS WEST GALLERY в проекте участвуют известные современные российские художники и скульпторы, использующие в своем творчестве классическую орнаментику Древней Греции, Рима и Византии, а также древнерусские орнаменты: Александра Створа, Валерий Малолетков, Валентина Кузнецова, Вера Занегина, Галина Неврова, Дмитрий Жилинский, Дмитрий Трубин, Ирина Старженецкая, Инна Любченко, Мария Федорова, Наталья Мурадова, Наталья Коновалова, Наталья Овсиенко, Михаил Молочников, Наталья Хлебцевич, Ольга Оснач, Сергей Гавин, Светлана Жулина, Татьяна Болдырева, Татьяна Ян, Юлия Глебова.

Преемственность дала возможность проследить использование многих орнаментальных мотивов, перешагнувших из далекого прошлого в мир искусства сегодняшнего дня. Из искусства Ренессанса пришло переосмысление трех важных традиций: римской (во многом пришедшей из греческой традиции), арабо-мусульманской и готической. Основные мотивы этого периода живы в русском искусстве и по сей день. Это геометрические, растительные орнаментальные мотивы в виде дубовых и акантовых листьев, греческий меандр, виноградная лоза, древнейший мотив раковины, плетенка, бусы, ленточный мотив, зооморфные, антропоморфные мотивы и др.

Главная художественная идея куратора – разделение пространства экспозиции на три части, которые не всегда соответствуют делению на залы.

Первая часть связана с древнерусскими орнаментами. Исторически такие мотивы на Руси возникли в эпоху Средневековья, то есть значительно позднее классических узоров Древней Греции, Рима и Византии, но благодаря тесной связи древнерусского искусства с православием, в его мировоззрении и образе жизни мифологичность древнего предметного мира сохранялась дольше, чем в Западной Европе, вплоть до Петровского времени. Потеря сакральных смыслов древнерусских узоров в целом завершилась только к XIX веку.

Из фондов Всероссийского музея декоративного искусства на выставке представлены: женский праздничный костюм Воронежской губернии конца XIX – начала XX вв., ситцевый платок Товарищества мануфактур Барановых конца XIX – начала XX вв., образцы вышивок Воронежской, Олонецкой и Архангельской губерний, кубовая набойка, авторский безворсовый ковер птицы «Птицы», зарисовки ковров и элементов народной вышивки советских художников XX века, декоративные предметы интерьера эпохи русского модерна и другие экспонаты. Мотивами народного искусства проникнуты современные станковые произведения Марии Федоровой, текстильные панно Натальи Мурадовой «Русские красавицы», 2023-2024 гг., керамические крупные скульптуры «Прялицы» из серии Александры Створы, тесно связанные с образом прялки – символом женщины в доме.

Вторая часть посвящена в большой мере переработке орнаментальных украшений, воспринятых русским искусством из более ранних традиций Западной Европы. Они пришли в основном из Ренессанса, в котором переплелись орнаментальные узоры из Древней Греции, Рима, Византии, архитектурного орнамента Древней Руси.

Мы взяли за основу композиции большого зала произведения современных нам художников-керамистов под руководством прекрасного педагога, великолепного художника Валентины Кузнецовой. Группа уже в течении трех лет работает над проектом «Светлый шамот», посвященного мотивам Владимиро-Суздальской белокаменной резьбы. Из разных керамических произведений учеников Валентины Кузнецовой было задумано создать цельную и монументальную объемно-архитектурную композицию, используя сценическое пространство зала, где в левой части расположились условные архитектурные элементы, напоминающие классические византийские, греческие или римские каменные колонны как главные элементы архитектуры зала.

Станковые произведения современных русских художников Дмитрия Жилинского, Ирины Старженецкой, Татьяны Ян и Натальи Коноваловой стали основой нашего декоративного и орнаментального украшения этого зала высокохудожественными произведениями живописи и графики. Особенное место в экспозиции занимает гобелен «Натюрморт с синими птицами», 2004 г. Сергея Гавина. Он выткан автором вручную как современный парафраз с традиционными западноевропейскими шпалерами XVII в. Декоративно-прикладную часть зала поддерживают два ковра из фондов Всероссийского музея декоративного искусства: ковер «Русский», 1971 г., автор Н. Т. Бельская и ковер из г. Канаши Курганской области, где основу составляют флористические орнаменты, геральдические львы и птицы. Представленные в экспозиции женские праздничные головные уборы северных губерний России отличаются красотой и богатством узоров золотой вышивки, применением разнообразных приёмов шитья, а также формой в зависимости от региона бытования. Вторым архитектурным элементом, который поддерживает всю «несущую» конструкцию большого зала, является уникальный художественный объект из хрусталя «Город мастеров» Чумаковой З. Ф., созданный в 1993 г. на Дядьковском хрустальном заводе. В целом архитектура объекта некоторыми своими элементами и украшениями очень напоминает готический храм.

Третья часть посвящена теме орнаментов Востока в узком понимании, так как они представлены либо только произведениями с орнаментикой, близкой к Японии или Китаю, либо небольшими оригинальными произведениями коллекционеров. В русское декоративное искусство и в орнаменты эти элементы проникли во время позднего Ренессанса в XVII - XVIII вв. С начала XVIII века русские художники стремятся подражать лаковой китайкой миниатюре и фарфоровой традиции. В нашей экспозиции сочетаются произведения известных российских керамистов из фондов Всероссийского музея декоративного искусства и EAST MEETS WEST GALLERY: Валерия Малолеткова «Камчатка», 1979 г. и серии работ Натальи Хлебцевич «Минус пять» и «Горизонт событий», 2021 г.

В декоративно-интерьерной части выставки впервые будут показаны некоторые коллекционные китайские предметы из дерева куратора Татьяны Палеевой: алтарный стол из смешанного дерева около 1880-х годов, резные окна из женской половины дома южных провинций Китая второй половины XIX в. и большая шкатулка с зеркалом для ювелирных украшений из палисандра около 1880-х годов.

Первая часть обширной темы об орнаментах не претендует ни на классификацию орнаментов, ни на собственное отличное от общих принципов понимания термина «орнамент». В основе лежала простая тема – орнамент жив и сегодня в разных жанрах изобразительного, декоративного и народного искусства России. И пусть так будет и дальше.

Куратор выставки Татьяна Палеева

Выставка работает с 07.03 по 08.04.2025 г.
Всероссийский музей декоративного искусства
Центр моды и дизайна, 1 этаж
Выходной понедельник
Вход по билетам музея
Ул. Делегатская, 3
+7(499)973-32-14
www.damuseum.ru
East Meets West Gallery
paleeva@emwgallery.com +7 (916) 680 53 90
www.eastmeetswestgallery.com