

Клусова А.Н.

ВЫСТАВКА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ФАРФОР ВЕРЫ БАКАСТОВОЙ»: АНАЛИЗ

Клусова, Анастасия Николаевна — магистрант направления 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Визуальные искусства и художественное образование», Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Российская Федерация, sovaanast@yandex.ru.

В статье рассматривается выставка «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой» из серии совместных выставок Государственного Эрмитажа и Императорского фарфорового завода, посвященных современным петербургским художникам, проходившая в Главном штабе Эрмитажа в период с 12 апреля по 20 июля 2025 г. Приводится анализ, выявляющий особенности данного проекта, включающий следующие пункты: пространственная организация, корректура и редактура сопроводительных материалов и эстетика восприятия. Предлагаются рекомендации по доработке элементов выставки с целью модернизации потенциала будущих проектов по схожей тематике.

Ключевые слова: выставка «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», ИФЗ, фарфор, дизайн, современное искусство, инсталляция, Главный штаб Эрмитажа.

THE EXHIBITION “INTERACTION. VERA BAKASTOVA’S PORCELAIN”: A CASE STUDY

Klusova, Anastasia Nikolaevna — Master’s student, program 44.04.01 Pedagogical Education, profile “Visual Arts and Art Education”, the Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg, Russian Federation, sovaanast@yandex.ru.

The article discusses the temporary exhibition “Interaction. Vera Bakastova’s Porcelain” is a series of joint exhibitions by the State Hermitage Museum and the Imperial Porcelain Factory dedicated to contemporary Saint-Petersburg artists, held at the Hermitage Headquarters from April 12 to July 20, 2025. The analysis reveals the features of this project, including the following points: spatial organization, proofreading and editing of accompanying materials and aesthetics of perception. Recommendations are provided on how to refine the elements of the exhibition in order to modernize the potential of future projects on similar topics.

Key words: exhibition “Interaction. Vera Bakastova’s Porcelain”, IFZ, porcelain, design, contemporary art, installation, Hermitage Headquarters.

Рассматриваемая в данной статье выставка представляет собой проект о любви к фарфору, его красоте и художественных возможностях и демонстрирует работы современного петербургского художника Веры Бакастовой, включая сервизы, архитектурные инсталляции и крупные вазы, показывая широкий спектр возможностей фарфора как материала. Она является частью совместной серии выставок Государственного Эрмитажа и Императорского фарфорового завода под общим названием «Галерея современного фарфора», посвященных современным петербургским художникам. В 2000 г. коллекция, которая существовала на Императорском фарфоровом заводе со дня его основания, была передана в ведение Государственного Эрмитажа. И в этом, безусловно, есть своя логика,

так как с 1970-х гг., периода, который некоторые исследователи считают временем «переворота» в декоративно-прикладном искусстве, изделия из фарфора все чаще становились не только утилитарными, но и выставочными¹.

На выставке представлено более ста работ художницы, демонстрирующих ее авторский стиль в духе ар-деко — направления, возникшего во Франции в 1910-х гг. и ставшем популярным в 1920–1930-е гг. как символ богатства и наслаждения жизнью. Его характерными чертами были смелые геометрические формы, изысканные материалы (слоновая кость, редкие породы дерева, металл, фарфор), экзотические узоры и элементы эклектики (соединения разнородных стилей), синтезирующие неоклассицизм, модерн и кубизм. Особое внимание было уделено сочетанию фарфора с металлом и стеклом, а также традиционным техникам декорирования, таким как кобальтовая роспись и подглазурная техника.

Для анализа данного выставочного проекта необходимым было определить набор показателей, по которым выставка и рассматривалась бы. К числу таковых в литературе обычно относят: оценку успеха, эффективность и соответствие поставленным целям, влияния выставки на различные аудитории и общее впечатление. Для анализа данной выставки были выбраны следующие маркеры:

1. Пространственная организация.

Насколько комфортно перемещаться зрителю; нет ли опасения задеть или повредить экспонат; удобно ли рассматривать выставленные объекты?

2. Корректурa и редактурa сопроводительных материалов.

Тяжело ли вычитать из размещенного на панелях и этикетаже текста мысль, послание, предназначенное зрителю; уделено ли должное внимание правке и вычитке; хватает ли предложенного объема информации для полного погружения в маленький мир временной выставки?

3. Эстетика восприятия.

Удалось ли пространству сыграть роль контекста для экспонатов; получится ли у зрителя окунуться в историю, которой автор хотел поделиться; самодостаточны ли объекты в диалоге автора со зрителем?

Пространственная организация

У зала, в котором проходит выставка, находится баннер с фотографией одной из работ: «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой» — название привлекает внимание, представленный объект интригует зрителя, даже того, кто и не планировал посещение. Что же ожидает внутри? Небольшой зал с темными стенами, прозрачные кубы — витрины, посередине выставочного пространства подиум с главной композиционной группой работ — связующее звено всех частей выставки. Инсталляция «Взаимодействие» состоит из семи фарфоровых колонн, форм, отсылающих к античной архитектуре, к идее опоры и фундамента, играющих роль оммажа Джозефу Альберсу, посвятившему свои исследования восприятию цвета, его эмоциональному воздействию и создаваемым им оптическим иллюзиям. Общая композиция выставки объединяется одной цветовой палитрой, включающей в себя зеленую, синюю и белую надглазурные краски, не без

¹ Митасова С.А., Краснова Е.А., Окрух И.Г., Строй Л.Р., Ткачук А.Е. Художественные возможности современного фарфора в России и мире // Развитие креативных индустрий Енисейской Сибири: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Красноярск, 27 октября 2021 года / Ред.: М.В. Воронова, М.М. Чихачёва. Красноярск, 2022. С. 168–176.

привлекательного глазу золота. Предметы надежно спрятаны под крепкими витринами, инсталляция закреплена на массивном постаменте—никакое неосторожное движение не сможет столкнуть ни одно произведение. Тишина, широкое пространство для свободного перемещения являются сильными сторонами данной выставки. Пространственная организация удачна для такого ограниченного пространства. Следующее, что нужно отметить, это сопроводительные материалы к объектам выставки.

Корректурa сопроводительных материалов

Рядом с каждым объектом либо лежат на подиуме, либо висят на стене сопроводительные материалы. Эти тексты приятно оформлены и легко усваиваются, в них отсутствуют сложные определения, из-за которых неподготовленному зрителю было бы тяжело воспринимать информацию. Структура экспозиции позволяет начинать осмотр как с условного «конца, завершения», если пойти по левой стороне, так и с «начала, отправной точки», когда маршрут по небольшому пространству строится после поворота направо, без потери смысла. Как раз в моем случае маршрут начался с «конца экспозиции»—с объектов, удачно, с композиционной точки зрения, расположенных в пространстве внутри витрины. Зритель может постепенно погрузиться в мир белого изящного фарфора, т.к. каждая витрина сопровождается текстом с информацией об использованном на предмете материале, будь то глазурь или золото, о технике нанесения надглазурной краски, об интересном факте из истории производств на Императорском заводе, пока не доберется до мастерской художницы с ее творческими поисками, где каждая проба сопровождается новым открытием. Постепенно рассматривая экспонаты и обходя пространство по кругу, он видит, к какому итогу приводят материальные поиски художницы. Внимание привлекает витрина с вазами, не покрытыми ни краской, ни глазурью. Она показывает удивительное многообразие фарфоровых изделий. Разглядывание таких объектов очень важно для понимания концепции данной выставки. Поэтому следующим пунктом необходимо проанализировать, какое общее впечатление она оставляет после себя.

Эстетика восприятия

Хорошо рассмотреть фарфор помогает само оформление выставки, ее пространство будто погружает на дно коробки с хрупким изделием. Свет направлен четко сверху вниз, освещает только важные и удачные части экспонируемых работ, небольшие лучи света пробиваются в щели в стенах и не дают посетителям «задохнуться» в ограниченном пространстве выставки. Ничто в обрамлении не отвлекает на себя внимание, вся информация содержится в абстрактных узорах на работах Веры Бакастовой. Абстрактные композиции становятся неотъемлемой частью художественного языка современного фарфора, являясь одновременно рефлексией о традициях модернизма и репрезентацией новаторского авторского видения². Один из основных элементов выставки—цикл «Боги фарфора», над которым художница трудилась два года. Он организован в тематические «фарфоровые кабинеты», те самые витрины кубической формы, стилизованные под структуру исторических европейских кунсткамер. Каждый кабинет—это самостоятельный мир, где цвет становится главным героем: «Кобальт», «Золото», «Цвет». Гармония цвета, формы и пространства в композициях художницы становится символическим звеном между традиционной эстетикой и современными художественными исканиями. Ее

² Шик И.А. «Диалог с абстракцией» в фарфоре XX–XXI веков // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. 2021. № 1. С. 98–109.

фарфор обладает живописностью, пластичностью и выразительностью, в формах и росписях прослеживаются отголоски эстетики ар-деко. В процессе декорирования своих произведений художница применяет довольно необычные для традиционного фарфора методы: она использует керамические подглазурные мелки, а также тонкие кисти, которые позволяют создать рельефные рисунки на гладкой поверхности материала. Эти техники способствуют формированию уникальной текстуры, а также помогают создать ритм.

Одним из наиболее впечатляющих объектов выставки является панно, состоящее из овальных фарфоровых форм, которые напоминают гладкие морские камни. Каждый из них украшен разнообразными декоративными узорами, что демонстрирует богатое сочетание цветов и форм. Образуется нечто вроде библиотеки образцов, где можно увидеть разнообразие подходов и техник, используемых художницей. Зритель выставки получает уникальную возможность погрузиться в процесс творчества, увидев не только конечный результат, но и саму механику его создания: как зарождается замысел, как развиваются идеи и как керамист работает с материалами. Эксперименты с различными материалами играют в этой выставке важную роль. В разделе, посвященном теме «Цвет», наряду с фарфоровыми вазами можно увидеть две стеклянные работы, которые были выполнены по эскизам Веры Бакастовой в сотрудничестве с мастерами стеклоделия Макаром Жемчужниковым и Алексеем Пороскуриным из компании Nadulli. Это наглядный пример того, как границы фарфорового языка могут расширяться, включая элементы других материалов.

На другом стенде выставки представлена кованая ширма. Эта работа была создана по эскизам Веры Бакастовой совместно с художником по металлу Александром Гилёвым. Ширма является частью более широкой серии кованой мебели, в которую также входят столы и кресла. Хотя эти предметы мебели не представлены в экспозиции, их изображения можно увидеть на вазах, которые находятся на том же стенде. Эти изображения возникли из эскизов, созданных во время подготовки выставки, и могут быть охарактеризованы как визуальный дневник, который открывает зрителям внутренний мир художницы. Этот дневник позволяет заглянуть в мастерскую, увидеть, как формируются идеи и какие поиски ведутся в ее творчестве. Выставка композиций современной художницы по фарфору становится путешествием в мир творчества, где зрители становятся свидетелями рождения идей и экспериментов, которые лежат в основе каждой работы.

Выставка «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой» представляет собой пример гармоничного сочетания экспозиционного пространства и представленных объектов. Анализ выставки позволяет проследить и удобство перемещения в ней, ясность информации и эстетичное оформление, создающие комфортную среду для погружения в искусство фарфора. Выставка удачно использует архитектурные особенности пространства, чтобы подчеркнуть хрупкость и изящество фарфоровых изделий. Правильное освещение, палитра и удачно продуманная структура экспозиции позволяют зрителю в полной мере оценить мастерство Веры Бакастовой, проследить ее творческий путь к созданию изящных работ. Выставка оставляет приятное впечатление, однако, как и в любом совершенстве, есть нюансы, достойные огранки.

Возможные коррективы

На мой взгляд, ощущается некоторая дистанция между зрителем и творцом — Верой Бакастовой. Ее работы, выделяющиеся энергией и вдохновением, одинаково гармонично вписываются и в современный интерьер, и в музейный контекст. Ее творчество выделяется сразу несколькими чертами, отвечающими современным тенденциям: проработка

фактуры поверхности предмета, работа с текстурой, которую составляет роспись, использование ярких цветов и контрастов. Ее керамика часто динамична и экспрессивна за счет элементов росписи, включающих абстрактные и природные мотивы. Но, помимо указанного, также стоит выделить и использование традиционного для Императорского фарфорового завода цвета кобальта с дополнением в виде позолоты. Это привычное сочетание Вера Владимировна освежает асимметрией, а также оригинальными орнаментами и мотивами, которые могут включать как силуэты одуванчика, так и случайные брызги, визуально пульсирующие за счет игры с тоном изображения³. Вере Бакастовой удалось создать уникальный язык фарфора, завораживающий своей абстрактной выразительностью, смелыми художественными решениями, контрастом глубокого синего цвета и приглушенного блеска матового золота. Магия мерцающих капель глазури, танцующих на безупречной глади фарфора, экспрессивная палитра и динамика композиции — все это очаровывает.

И все же, отсутствие фотографий, запечатлевших художницу за работой, в процессе создания этих фарфоровых чудес, оставляет легкое чувство неполноты. Зрителю сложнее ощутить сопричастность, «присутствовать» рядом с мастером в момент рождения произведения. В начале экспозиции представлена отдельная витрина с вазами, на которых изображается сама выставка с вазами и подиумом с колоннами, было бы замечательно увидеть хотя бы небольшой автопортрет среди интереснейших ваз. Также есть небольшой недостаток в сопроводительном материале к одной из «камер», где представлены вазы без покрытия. Отсутствует обозначение этого этапа работы с изделием. Бисквит — это фарфор или керамика, обожженная без глазури, имеющая матовую, слегка шероховатую поверхность, напоминающую мрамор. Бисквит используется как для создания готовых изделий, например, скульптур, так и как промежуточный этап в процессе производства керамики перед глазурованием. Даже такого короткого определения хватило бы, чтобы познакомить зрителя с одним из множества терминов керамического творчества.

Для более глубокого погружения в атмосферу выставки можно было бы использовать тонкое аудио-сопровождение. Не обязательно вербальное — легкая, заполняющая пространство фоновая музыка позволила бы зрителю задержаться подольше, более пристально взглянуть на детали экспонатов. Монументальное панно, составленное из фарфоровых «камней» — имитация разноцветной гальки, обточенной морскими волнами, — безусловно, заслуживает большего внимания, чем ему удалось привлечь в нынешнем формате: небольшое пространство зала не дает отойти на достаточное расстояние, чтобы рассмотреть работу целиком. Видеоряд также может приоткрыть завесу тайны создания шедевров, утолить интерес к тонкостям работы с фарфором. В рамках данной выставки можно было оставить два чайных сервиза из трех представленных, убрав один с изображением бабочек, который сильно стилистически выбивается из общей атмосферы абстрактных форм, наносимых на белоснежную посуду, и поместить небольшой сенсорный экран с демонстрацией работ с завода.

И, конечно, ограниченность пространства ощущается особенно остро из-за отсутствия мест для отдыха, где можно было бы насладиться увиденным, обсудить впечатления с товарищами по визиту.

³ Калинин И.А. Тенденции в творчестве современных художников Императорского фарфорового завода // Актуальные проблемы архитектуры и дизайна: Материалы XXI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 10–11 апреля 2025 года. Екатеринбург, 2025. С. 298–302.

Выставка, несомненно, оставляет яркое впечатление, демонстрируя талант и мастерство художника, владеющего уникальным языком фарфора. Энергия, вдохновение, смелые решения и завораживающая абстрактная выразительность ее работ покоряют зрителя. Здесь можно увидеть возможности для усиления эмоциональной связи между зрителем и художником: добавление личных штрихов, таких как фотографии процесса создания, аудио-сопровождение или даже автопортрет на одной из ваз, могло бы сделать опыт более интимным и запоминающимся. Видеоряд, демонстрирующий тонкости работы с фарфором, расширил бы понимание зрителей.

Несмотря на незначительные недостатки, выставка Веры Бакастовой представляет собой отличных пример взаимодействия пространства и экспонируемых предметов, где мысль автора считается без затруднения. Небольшие доработки могли бы лишь усилить впечатление и позволить зрителям еще глубже проникнуть в творческий мир Веры Бакастовой.

Список литературы

Калинин И.А. Тенденции в творчестве современных художников Императорского фарфорового завода // Актуальные проблемы архитектуры и дизайна: Материалы XXI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Екатеринбург, 10–11 апреля 2025 года. Екатеринбург: Уральский государственный архитектурно-художественный университет им. Н.С. Алфёрова, 2025. С. 298–302.

Митасова С.А., Краснова Е.А., Окрук И.Г., Строй Л.Р., Ткачук А.Е. Художественные возможности современного фарфора в России и мире // Развитие креативных индустрий Енисейской Сибири: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Красноярск, 27 октября 2021 года / Ред.: М.В. Воронова, М.М. Чихачёва. Красноярск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», 2022. С. 168–176.

Шик И.А. «Диалог с абстракцией» в фарфоре XX–XXI веков // Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. 2021. № 1. С. 98–109.

References

Kalinin, I.A. Tendensii v tvorchestve sovremennix xudojnikov Imperatorskogo farforovogo zavoda [Trends in the work of contemporary artists of the Imperial porcelain factory], in *Aktualnye problemi arkhitekturi i dizayna: Materiali XXI Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii studentov i molodikh uchenikh, Ekaterinburg, 10–11 aprelya 2025 goda*. Ekaterinburg: Uralskiy gosudarstvenniy arkhitekturno-khudojestvenniy universitet im. N.S. Alfyorova Press, 2025. P. 298–302. (In Rus.).

Mitasova, S.A., Krasnova, E.A., Okrukh, I.G., Stroy, L.R., Tkachuk, A.E. Khudojestvennie vozmojnosti sovremennogo farfora v Rossii i mire [Artistic possibilities of modern porcelain in Russia and the world], in *Razvitie kreativnikh industriy Eniseyskoy Sibiri: Materiali Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferensii, Krasnoyarsk, 27 oktyabrya 2021 goda*, in Red.: M.V. Voronova, M.M. Chikhachyova. Krasnoyarsk: Federalnoe gosudarstvennoe byudjetnoe obrazovatelnoe uchrejenie visshego obrazovaniya “Sibirskiy gosudarstvenniy institut iskusstv imeni Dmitriya Khvorostovskogo” Press, 2022. P. 168–176. (In Rus.).

Shik, I.A. “Dialog s abstraksiey” v farfore XX–XXI vekov [“Dialogue with abstraction” in the 20th–21st-century porcelain], in *Novoe iskusstvoznanie. Istoriya, teoriya i filosofiya iskusstva*. 2021. Vol. 1. P. 98–109. (In Rus.).