

Таким образом, музыка и игра-драматизация, как основа музыкально-театральной деятельности, дает широкие возможности для развития музыкальных способностей старших дошкольников через понятные и доступные детям образы и игровые действия. Такой комплексный музыкально-театрализованный подход создает условия для развития музыкальных способностей.

УДК 76.07:929Кузнецова Н. С.

Фоломеева Я. И.,

г. Нижний Тагил

Научные руководители: Семенова О. А., Федорова А. С.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА НАТАЛЬИ КУЗНЕЦОВОЙ

В статье представлена творческая биография педагога-художника Натальи Сергеевны Кузнецовой. Дается образное описание ряда графических работ, выполненных в разное время.

Ключевые слова: графика, педагог-художник, художники Нижнего Тагила, художественный образ, выставки.

Folomeva Ya. I.,

Nizhny Tagil

Head: Semenova O. A., Fedorova A. S.

ORIGINAL GRAPHICS BY NATALIA KUZNETSOVA

The article presents the creative biography of the teacher-artist Natalia Sergeevna Kuznetsova. A figurative description of a number of graphic works performed at different times is given.

Key words: graphics, teacher-artist, artists of Nizhny Tagil, artistic image, exhibitions.

Каждый регион, каждая территория, каждый город уникальны, они обладают историко-культурным потенциалом, который может быть использован для их развития. Необходимо определение человеком своего места во времени и пространстве культуры и истории. Это определение и поиск может происходить с помощью таких понятий, как «личность», «творчество», «культурное наследие».

В условиях современно развивающегося города, изменения менталитета горожан, возрастающей тяги к эстетическому развитию жителей города, искусство в городе Нижнем Тагиле, не останавливаясь, ищет новые горизонты. Среди наших современников много талантливых и уникальных ху-

дожников (В. В. Зуев, В. Г. Мартыненко, Р. Р. Мамутов, Е. А. Чебакова и др.), мастеров, чье творчество представлено в разных видах изобразительного искусства, чьи художественные работы находятся не только в музеях нашего города, но и в музеях России и по всему миру. Уникальность, стиль, характер произведений искусства зависит от мировосприятия автора-творца. Всегда интересно встретиться с людьми, которые создают произведения искусства, побывать в мастерской художника, пообщаться с художником лично.

Графические листы Натальи Сергеевны Кузнецовой демонстрируют ярко выраженный индивидуальный творческий почерк и исполнительское мастерство (Приложение 15, рис. 1).

Н. С. Кузнецова в течение 17 лет успешно работает на факультете художественного образования в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте. Десятки студентов, которым Н. С. Кузнецова помогла выйти на профессиональный путь в искусстве, стали участниками, лауреатами областных и международных конкурсов.

Наталья Сергеевна Кузнецова родилась 3 июня 1978 г. в городе Верхний Тагил Свердловской области. Н. С. Кузнецова училась в Детской художественной школе № 2 (г. Нижний Тагил). В 2000 г. закончила художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. С 2000 г. работала научным сотрудником Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств. В 2002 г. перешла на работу в Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию преподавателем кафедры живописи.

С 2000 года Наталья Сергеевна – соавтор музейно-образовательных проектов на базе Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств, автор образовательного курса «Развитие художественного восприятия школьников в условиях художественного музея». По данной проблеме в 2003 г. проходила стажировку на факультете повышения квалификации при Институте живописи, ваяния и зодчества имени И. Е. Репина в городе Санкт-Петербурге. С 2006 г. Наталья Сергеевна является руководителем творческих практик студентов Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии по проблемам музейной педагогики.

Завершив обучение в аспирантуре Государственного учреждения «Институт художественного образования» Российской академии образования (г. Москва), Н. С. Кузнецова в 2008 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Профессиональная подготовка студентов педагогического вуза к работе с учащимися в условиях художественного музея» и получила степень кандидата педагогических наук.

Преподает дисциплины «Живопись», «Композиция», «Теория и методика обучения (по профилю)», «История искусств», «Анализ и интерпре-

тация произведения искусства», «Искусство XX века», «Музейная педагогика».

Руководит выездными и искусствоведческими практиками и дипломными проектами. Автор более 30 научно-методических публикаций, в том числе в изданиях ВАК и РИНЦ. Автор учебно-методического пособия «Натюрморт» (учеб.-метод. пособие для студентов 1 курса художественно-графического факультета, Нижний Тагил, 2012, гриф УМО). В 2014 г. организовала Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Художественное образование: история и современность» (21 октября 2014 г., г. Н. Тагил, НТГСПА) и стала ответственным редактором сборника материалов конференции.

С 2010 г. Наталья Сергеевна – член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», Член международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО, в 2013 г. получила ученое звание доцента ВАК.

В 2008 – 2010 гг. работала заведующей кафедрой изобразительного искусства ХГФ НТГСПА, с 2010 г. – декан художественно-графического факультета НТГСПА; с 2012 г. – директор Института художественного образования НТГСПА; с 2013 г. – декан факультета художественного образования филиала РГППУ в г. Н. Тагиле.

С 1999 г. Н. С. Кузнецова является постоянным участником городских, региональных, всероссийских и международных выставок и художественных проектов как художник-график. В списке автора участие в выставках: 2006 – 2-я Всероссийская выставка акварели, г. Курган; 2007 – Всероссийская выставка «Молодость России», г. Москва, Второй Всероссийский конгресс экслибриса, г. Вологда (Диплом лауреата выставки), 5-я Новосибирская биеннале графики, г. Новосибирск; 2008 – Выставка-конкурс молодых художников «Свобода выбора», г. Москва, Московский международный художественный «Салон 2008 – ЦДХ», г. Москва; 2009 – Московский международный художественный «Салон 2009 – ЦДХ», г. Москва; 2011 – «Пастель России», Всероссийская художественная выставка (Диплом участника), Первая Всероссийская молодежная выставка графического искусства, г. Тюмень (Специальный диплом организационного комитета); 2012 – «Образ Родины в творчестве педагогов-художников», Всероссийская художественная выставка-конкурс, г. Кострома (Диплом лауреата выставки), Уральская международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011», г. Екатеринбург, Международная Триеннале современной графики; 2013 – Международная Триеннале печатной станковой графики «URALPRINTTRIENNIAL – 2013», г. Уфа; 2015 – II Открытый Всероссийский биеннале-фестиваль графики «УРАЛ-ГРАФО – 2015», Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», г. Екатеринбург и др.

Наталья Сергеевна также активно делится с коллегами своим опытом: 2017 – Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы художественно-педагогического образования XXI века» (23–24 января 2017 г., г. Москва); VI Томская всероссийская триеннале «РИСУНОК РОССИИ», г. Томск, 2017 г.; III Всероссийский открытый биеннале-фестиваль графики «УРАЛ-ГРАФО», г. Екатеринбург, 2017 г.; VI всероссийский конгресс экслибриса, г. Вологда, 2017 г. (лауреат). International Exlibris Centre Sint-Niklaas, Бельгия, 2017 г. (Почетный диплом жюри); The 26 international biennial exhibition of modern exlibris, Malbork, Польша, 2017 г.; VIII Международная выставка – Уральская триеннале печатной графики, г. Уфа, 2017 г.

Н. С. Кузнецова – постоянный участник международных выставок печатной графики: Бельгия, Болгария, Италия, Китай, Литва, Мексика, Польша, Румыния, Хорватия, Финляндия и др.

В 2000 г. Н. С. Кузнецова была награждена премией в номинации «Художник до 30 лет» на Международной выставке печатной графики «Exlibris G. Gezelle» в Бельгии, в 2007 г. – Дипломом лауреата Второго всероссийского конгресса экслибриса в городе Вологда; номинирована на награждение в 7-й Международной выставке печатной графики «Gliwice – 2007», Польша; награждена дипломом лауреата Международной выставки «Taurage-500» в Литве, в 2011 г. получила Премию города Синт-Никлас на Международном конкурсе экслибриса, Бельгия, Диплом 1 степени в номинации «Пейзаж» / профессионалы на Всероссийском конкурсе акварельной живописи «Аквабиеннале – 2016» (г. Уфа).

В 2017 г. за сохранение и распространение традиций художественного образования региона, укрепление международных и межнациональных культурных связей в Свердловской области Н. С. Кузнецова награждена Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области.

Работы Н. С. Кузнецовой хранятся в государственных музеях (г. Вологда, г. Уфа, г. Актебе, г. Магнитогорск, г. Нижний Тагил) и в частных коллекциях в России и за рубежом.

На формирование характера художника наибольшее влияние оказала ее семья. Любовь бабушки и бабушки, двух тетей по маминой линии и, конечно же, родителей является опорой и поддержкой для Натальи Сергеевны. Именно семью она считает своим наставником по жизни.

Город Верхний Тагил, в котором родилась Наталья Сергеевна, и наш город – Нижний Тагил, в котором она сейчас живет, наиболее дороги ей. Нижний Тагил нравится художнику своей историей, демидовскими заводами, Лисьей горой, Драматическим театром и Музеем изобразительного искусства, где она работала.

Основными жизненными принципами Натальи Сергеевны являются работа, любовь, уважение, целеустремленность. Если бы пришлось прожить

жизнь заново, художник оставила бы все как есть, потому что для Н. С. Кузнецовой работа является и любимым занятием, и хобби. Она нашла свое призвание и не хочет его бросать.

Наталья Сергеевна уверена, что каждый человек заслуживает уважения и внимания к своей деятельности. В нашем городе очень много творческих людей, работы каждого из которых должны быть достойно оценены.

Работа декана факультета художественного образования непосредственно связана с молодежью. Наталья Сергеевна считает, что она не только работает со студентами, а, обучая их, учится сама. Художник уверена, что современная молодежь – талантливая и творческая, каждый имеет свою индивидуальность и является яркой личностью.

Художественный анализ произведений Н. С. Кузнецовой (Приложение 15, рис. 2–4).

«**Карусель**», б., пастель, 615×910 мм, 2007 г.;

«**Корзина игрушек**», б., пастель, 615×910 мм, 2009 г.;

«**Любота**», б., пастель, 615×910 мм, 2009 г.

Картины «Карусель», «Корзина игрушек» и «Любота» можно собрать в одну серию, потому что они связаны одной тематикой – игрушки, но истинный смысл заложен глубже – работы переносят зрителя в детство, воссоздавая самые яркие картинки, ассоциирующиеся у человека с этим счастливым периодом.

Наталья Сергеевна, желая показать больше, соединяла два листа воедино, тем самым создавая больше пространства для творчества. Игрушки как будто стремятся выйти за рамки картины. Работы художника изобилуют деталями, прослеживается кропотливый, ювелирный труд графика. Наталья Сергеевна долго и тщательно прорисовывала каждую мелочь на картине. Она совмещает мелкие детали и крупные, размытые образы и четкие детали, что создает контрастность в полотнах.

Данные работы имеют сложную, закрученную композицию. В каждой картине просматривается национальный мотив: дымковские, вологодские, тульские и филимоновские игрушки, элементы народного орнамента, изразцы, которые часто можно увидеть на русских печах, орнаменты ковра на заднем плане. Кроме того, работы напоминают вышивки, штрихи, которые использовала художник, напоминают стяжки на вышитом полотне, что создает атмосферу чего-то теплого и уютного. В каждой картине художник изображает лошадей, символизирующих силу, власть и мощь.

Данные работы – многоцветные, но, несмотря на изобилие цветов, в каждой из них преобладает лишь одна цветовая гамма: в картинах «Карусель» – синяя, «Корзине игрушек» – красно-коричневая, а в «Люботе» – малиновая. Художник использовала цветной фон, так как изначально то-

нированная пастельная бумага задавала колорит и тон работе. Бумага где-то просвечивает.

Произведения состоят из образов детских впечатлений и эмоций, которые наслаиваются друг на друга. Одни воспоминания ярче и надолго закрепляются в памяти человека, другие уходят глубоко в подсознание, но все вместе они составляют единое целостное восприятие прожитого детства.

Анализ картин из серии «Времена года» 2016 г. (Приложение 15, рис. 5–6).

Лист I «Первый снег», б., пастель, 500×500 мм;

Лист II «Текстильный заяц», б., пастель, 500×500 мм.

Графические работы художника «Первый снег» и «Текстильный заяц» также можно объединить в серию под названием «Времена года». Обе работы являются натюрмортами с центральной композицией. Пастель – материал очень мягкий, лоснящийся, способный передать структуру только что выпавшего снега или пушистость вербы. Благодаря пастельной бумаге темного цвета, художнику удалось добиться тональных зон, ярких акцентов. Наталья Сергеевна использует сочетание теплых и холодных цветов, розовых и изумрудных, синих и желтых оттенков.

Взглянув на картину «Первый снег», зритель увидит осенний букет, запорошенный белым пушистым снегом. Скорее всего, Наталья Сергеевна изображает первый снег – символ приближения долгой зимы и стужи. Он настолько легок, что лишь слегка прикрыл огненно-желтые осенние листики, напоминающие солнце. Ассоциативно приходят на ум следующие строки Редьярда Киплинга:

Серые глаза – рассвет,
Пароходная сирена,
Дождь, разлука, серый след
За винтом бегущей пены.

Карие глаза – песок,
Осень, волчья степь, охота,
Скачка, вся на волосок
От паденья и полета.

Черные глаза – жара,
В море сонных звезд скольженье,
И у борта до утра
Поцелуев отраженье.

Нет, я не судья для них,
Просто без суждений вздорных
Я четырежды должник
Синих, серых, карих, черных.

Синие глаза – луна,
Вальса белое молчанье,
Ежедневная стена
Неизбежного прощанья.

Как четыре стороны
Одного того же света,
Я люблю – в том нет вины –
Все четыре этих цвета.

Силуэт черной птицы является композиционным центром и самым темным пятном на картине, создавая контраст ярким цветовым пятнам: изумрудной лисичке и букету из осенних листьев.

На листе «Текстильный заяц» самым ярким акцентом является цветущая верба, это самое светлое пятно на картине, сразу же бросающееся в глаза зрителю. Эта картина притягивает внимание с первых же секунд, и вспоминаются строки русского поэта Александра Александровича Блока:

Светлый сон, ты не обманешь,
Ляжешь в утренней росе,
Алой пылью тихо встанешь
На закатной полосе.

Протянув больную руку,
Сладко юным погрозить,
Сладко гладить кудри внуку,
О минувшем говорить.

Солнце небо опояшет,
Вот и вечер – весь в огне.
Зайчик розовый запляшет
По цветочкам на стене.

И в алеющем закате
На балконе подремать,
В мягком стеганом халате
Перебраться на кровать...

На балконе, где алеют
Мхи старинных балюстрад,
Деды дремлют и лелеют
Сны французских баррикад.

Скажут: «Поздно, мы устали...»
Разойдутся на заре.
Я с тобой останусь в зале,
Лучик ляжет на ковре.

Мы внимаем ветхим дедам,
Будто статуям из ниш:
Сладко вспомнить за обедом
Старый пламенный Париж,

Милый сон, вечерний лучик...
Тени бархатных ресниц...
В золотистых перьях тучек
Танец нежных вечерниц...

Блюдо, на котором лежат фрукты, – центр композиции и контрастно темное пятно. В этой работе прослеживаются угловые ритмы. Изумрудный заяц является также частью натюрморта. Веточка рябины, сухие листики и веточки напоминают нам о том, что природа пробуждается после холодов и скоро наступит лето.

Таким образом, для Н. С. Кузнецовой – талантливого художника-графика – характерна необычайная чуткость и к эмоциональному своеобразию раскрытия темы произведений, и к поиску новых форм подачи художественного образа.

В своих работах Наталья Сергеевна, прежде всего, обращается к чувствам человека. Искусство Н. С. Кузнецовой пронизано любовью к человеку, желанием украсить его жизнь, сделать ее радостнее, праздничнее. Это обращение к темам, близким каждому человеку: детство, сказка, радость, свобода, мечта. В работах художник, соединяя традиционные приемы графики с новыми идеями, сочетая различные техники, стремясь

к новаторству построения композиций, поиску интересных цветовых решений, создает произведения, которые можно смело отнести к жанру оригинальной графики.

Стремясь к ярким, светлым и зрелищным произведениям, Наталья Сергеевна создает таинственные и загадочные миры детства и времен года... Именно поэтому её листы представляют собой радостное любование жизнью и человеком. Оптимизм, лучезарность, эмоциональная глубина переживаний и ритмическая музыкальность дают зрителям возможность получить яркие эмоции и насладиться творчеством своего современника, художника-графика Натальи Кузнецовой.