

Ольга СВЕЧНИКОВА

СОЗИДАЮЩИЙ ОГОНЬ АЛЕНЫ ЗАЛУЦКОЙ

Одним из ярких представителей новосибирского художественного сообщества является член Союза художников, художник-керамист, скульптор Алена Залуцкая, известная в России и за рубежом своими неординарными выставками, проектами, творческими экспериментами.

Путь в изобразительное искусство для нее начался в детстве, сознательным выбором еще маленького, но уже целеустремленного человека, в трудных условиях жизни середины семидесятых годов на Крайнем Севере, в маленьком колымском поселке, а затем в городе Магадане. Сначала была художественная школа, затем Алена поступила в Новосибирское государственное художественное училище на специальность «промышленная графика». С 1992-го по 1997-й она училась в Красноярском государственном художественном институте (ныне Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского), кафедра художественной керамики (мастерская А. Я. Мигаса). Алена окончила вуз с отличием, дипломная работа «Состояния» была удостоена премии имени народного художника России Ю. Ишханова как лучшая дипломная работа выпуска.

Сразу по окончании института было возвращение в Новосибирск и начало трудовой деятельности в качестве преподавателя на кафедре монументально-декоративного искусства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Во многом благодаря энтузиазму, жизненной энергии, новаторству молодого преподавателя в Новосибирске в 1997—2013 годах сложилось поколение замечательных художников.

И, разумеется, все эти годы идет активная творческая работа: создание керамических объектов, графики, дизайна, участие в значимых художественных проектах, керамических симпозиумах и пленэрах. Алена Залуцкая является лауреатом Десятой региональной художественной выставки «Сибирь» (2008, Новосибирск). Также она была удостоена золотой медали Союза художников России (2017), стала обладателем Гран-при двух международных фестивалей керамики, премии «Короли изящных искусств» (Новосибирск, 2020). Алена Залуцкая ярко проявила

себя как участник многочисленных региональных, российских и международных выставок. Ее произведения находятся в галереях, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Отдельно хочется рассказать о такой деятельности художника, как выставочные проекты; проведение керамических фестивалей. Все выставочные проекты Алены Залуцкой — концептуальные, продуманные и при этом живые, вибрирующие. Автор в постоянном диалоге со своим зрителем — диалоге как художественными средствами, так и прямым контактом. Алена Залуцкая является идейным вдохновителем и организатором заметного выставочного проекта «Лед» (Новосибирск, 2020), автором идеи и исполнителем персональной выставки-проекта *Strutturologia*. В 2023 году было осуществлено сразу два масштабных проекта.

Фестиваль огненной скульптуры «Белая невеста» Залуцкая проводила в своей арт-резиденции (п. Ташара). Резиденция создана для развития и изучения керамики, для реализации ландшафтных проектов. По задумке автора, территория в итоге должна заполниться экстерьерными скульптурами, стать выставкой под открытым небом.

Фестиваль огненной скульптуры — это энергетически и финансово затратное мероприятие, которое невозможно осуществить без привлечения заинтересованных и умелых помощников. Для нашего города это необычный формат художественного мероприятия. Чтобы праздник получился, необходима была большая подготовка с учетом множества данных. Помимо создания скульптуры, которая изготавливалась тут же в резиденции, нужно было сделать проект печи, соответствующей значительным размерам скульптуры, подготовить место под ее установку, собрать печь из специальных материалов, рассчитать количество дров на определенное время топки (около пяти часов), транспортировать скульптуру до места обжига в целостности. Одному художнику осуществить это — непосильная задача. Алена Залуцкая как никто другой умеет организовывать подобные творческие процессы, объединять целью и зажигать идеями. В фестивале приняли участие около 60 человек, кульминацией его явилось раскрытие кожуха печи в конце процесса обжига и явление зрителю скульптуры в огне — раскаленной мистической фигуры. При работе над ней автор вдохновлялся образом и песней этно-исполнительницы Холли.

Выставка «Дневник экспедиции Тетис» открыта в выставочных залах ЦК19 в конце прошедшего года. Это грандиозный по своему масштабу и подготовке проект с участием художников, музыкантов, с авторским исполнением произведений и театральным действием. Необычна подача самого материала — керамики, которая представлена в сочетании со многими другими материалами: дерево, металл, стекло. В некоторых работах используется подсветка. На открытии скульптуры были укутаны укрывным материалом и раскрывались зрителю по мере рассказа автора. Автор — главный персонаж, он объединяет работы рассказом, живописанием эмоций и впечатлений, под воздействием которых создавались представленные композиции. По задумке, вся выставка — это дневники различных людей или рассказы о людях, воплотившиеся в материале.

Действие сопровождалось игрой актеров, живой музыкой в исполнении известных новосибирских музыкантов, песнями и танцами. В течение всей выставки Алена продолжала общение со зрителями.

Идея выставки поражает своей глубиной и масштабностью. В основе всего Тетис — древний океан, в котором зародилась жизнь. Скульптуры — это своеобразные артефакты, которые мы наблюдаем, путешествуя по дну океана, погружение в историю планеты. Керамические работы дополняют графические материалы, эскизы, выполненные на баннерах, символизирующие паруса.

Каждый зал — отдельная часть выставки под своим названием. Любовь — работы «Любовники», «Сирены», биоморфные структуры, навеянные морскими обитателями, модульные пласти «Селенография» — идея в вариативности и трансформации объекта. Ихтис — тема духа внутри нас, отпечатков сознания, вопросов к себе, метафоричность — работы «Трое», «Острова», «Большой Ихтис», «Малый Ихтис». Терос — страна Тартария, звериное начало, огонь и страсть — работы: «Coda», посвященная группе Led Zeppelin, «Хозяин» — ассоциация с пелевинским Псом — адским зверем, «Белая невеста» — скульптура с огненного фестиваля. Здесь же переработки этнографического материала, фигуративные текстурные ритмы, графичность, так любимая и близкая автору, — «Тувинский плат». Следуя дальше по залам, попадаем в Орнис — птицы, тема генетической памяти, предков — работы в стиле метамодернизма, здесь же представлена новая освоенная техника росписи эмалью по меди. Завершающий зал — Антропос, человек, — работы «Говорит и показывает», где керамические объекты должны работать в пространстве своими тенями, «Шоперы» — с лицами людей, цикл пластов «Пластинки», кульминационная работа по Бродскому «Дураки» — памятник карательной психиатрии. По словам самой художницы, она любит, когда ее работы трогают руками, потому что керамика требует реального контакта с фактурой, для лучшего взаимодействия и полноты восприятия.

Творческая и педагогическая жизни художника идут тесно бок о бок. Алена Залуцкая является идейным организатором творческой мастерской «База». В мастерской она ведет свой курс для детей и взрослых по керамике и композиции, а также преподает в АНО проектного творчества «Студия Контур».

Алена Залуцкая — уникальный в своем роде художник-исследователь и наблюдатель, не только творящий, но и вовлекающий в творческий процесс зрителя, вступающий с ним в активный диалог. Художник, чье кредо — честность как форма существования, открытый миру, взаимодействующий с пространством, ставящий перед собой не только технические и изобразительные, но и культурологические задачи. Это художник нового формата, который создает вокруг художественную среду, наполняя ее прекрасным и драматическим, но всегда оставляющим место для размышлений искусством.