

ОЛЬГА КИСЛЯКОВА

Редакция GREY CHIC побывала в Малой Академии искусств заслуженного художника России и кандидата педагогических наук Владимира Лубенко. Мы обратились к супруге Владимира — Богдане Олеговне, с вопросами о создании школы и реализации некоммерческого проекта «Мозаичный дворик», который разработали и построили собственными силами.

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ
ИСКУССТВ
ВЛАДИМИРА ЛУБЕНКО

О: Богдана Олеговна, расскажите, как создавалась художественная студия Владимира Лубенко?

Б: Владимир Васильевич пришел работать в Государственный Русский музей в начале 80-х. Он, одержимый искусством, призывал рассматривать его не как хранилище ценностей, а как мощное средство воспитания и образования личности. К кому он только ни обращался: и Горбачеву М.С. отправлял свою образовательную программу, и в профильные министерства. Это сейчас у ГРМ есть программы, связывающие воедино искусство и математику.

Первоначально музей никак не хотел согласовывать слово «науки» в задачах студии искусств. А ведь тогда, в 80-х, именно Владимир Лубенко разработал программу воспитания и образования личности синтезом искусств и наук. Владимир Лубенко, понимая важность целостного полифункционального развития личности, а не однобокого, ограниченного, бегал по инстанциям и рассказывал, убеждал, просил помещение для занятия со взрослыми и детьми по своей системе. Первое занятие в студии, тогда она называлась «Вулкан», прошло 14 февраля 1984 года. Через несколько месяцев обучения по методике преподавания Владимира Лубенко дети 7–9 лет выполнили огромную монументальную роспись 20 кв. м в музыкальном зале детского сада «Мир трех солнц», которая принесла множество наград Государственному Русскому музею, многочисленные восторженные отзывы и публикации в газетах Ленинграда. Далее были росписи в ЗАГСх, московской школе, базе отдыха, в родильном доме. На сегодняшний день их сохранилось три: роспись Арт-кафе в Мариинском театре, выполненная старшими учениками школы Владимира Лубенко, роспись комнаты сказок в Государственной детской библиотеке в Москве и во Дворце бракосочетания в Адлере. Масштабные выставочные проекты: Москва, Сочи, Краснодар, Саратов, Киев и Минск. Они сопровождались научно-практическими

конференциями и культурно-просветительскими программами. По итогу этих мероприятий в регионах заработали наши методические филиалы. Выставки проходили на крупных площадках страны: в Министерстве культуры РСФСР, в ЦДХ, ВДНХ, музее ДПИ в Москве, ГРМ, ЦВЗ «Манеж», выставочные залы на Литейном в Санкт-Петербурге, в художественном музее им. Радищева в Саратове, во Дворце Молодежи в Минске, в центре «Украинский дом», в национальном заповеднике «София Киевская» в Киеве и других центральных выставочных залах, куда приезжали В.Лубенко и его школа. В 1999 году в связи с изменением законодательства студия «Вулкан – Малая Академия искусств» прекратила свою деятельность как студия при ГРМ, и была преобразована в государственное учреждение «Малая Академия искусств». Сейчас, когда масштаб активности многогранен: это и музей, и школа, и выставочное пространство, и реставрационные мастерские, и реализация и завершение проекта «Мозаичный дворик», мы перешли в частное направление, поскольку предыдущая правовая форма ограничивала нашу

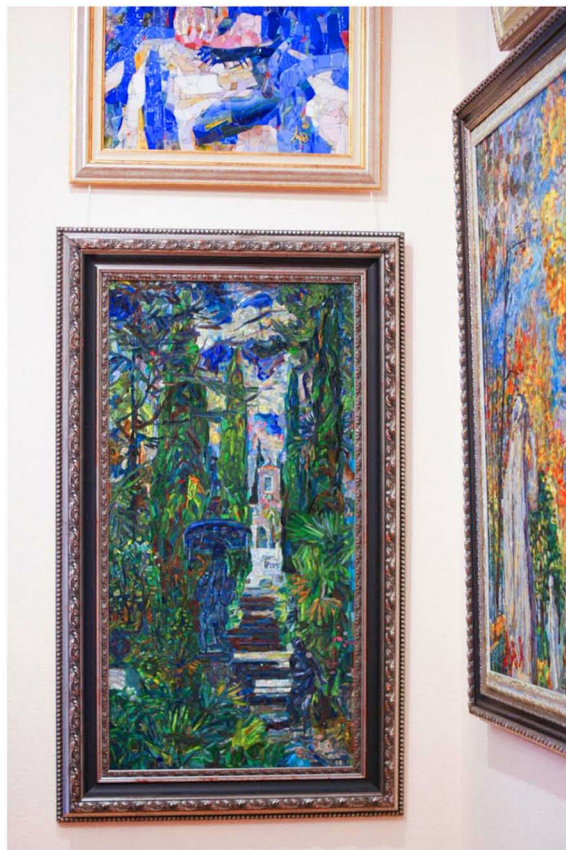
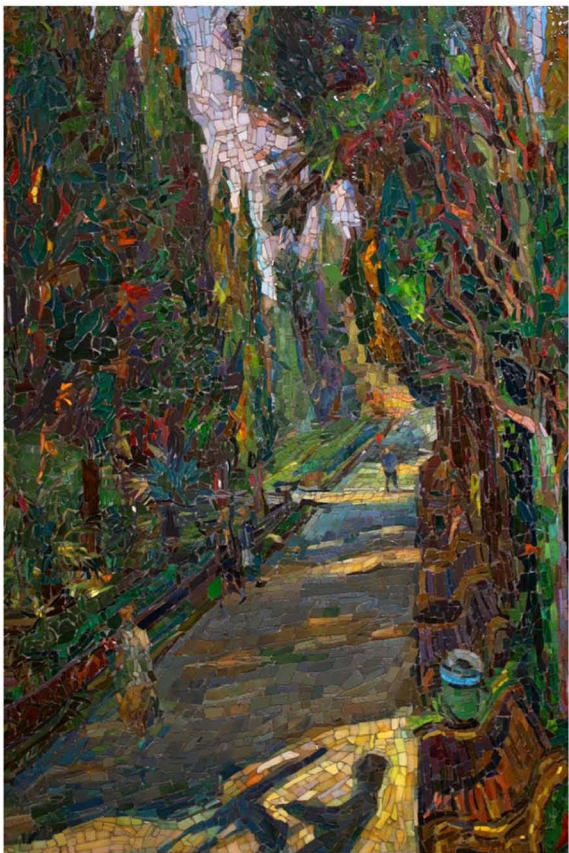
О: Интересно узнать про методику преподавания предметов в школе. Какие дисциплины входят в обучение? На каких принципах основана педагогическая деятельность художественной академии?

Б: Принципы просты — это единство художественного (образного) и научного (логического). Кто-то назовет это утопией, но Владимир Лубенко, несмотря на действующий в мире закон единства и борьбы противоположностей, в своей жизни, педагогике и искусстве смог реализовать его. Принцип обратной связи, когда идея диалога и эвристического открытия заключается не только в умении слушать, но и слышать. Комплекс предметов, который

«пробуждает» все органы чувств. Живопись, музыка, пластика – это наши три кита, где один и тот же ученик исследует, создает и творит. Дополнительные предметы, в том числе общенаучные, такие как математика, химия, физика качеств, экология, поэтика, архитектура и азбука законов искусств позволяют раскрыть, глубже понять основные дисциплины и обогатить творческие проекты. Это определенная последовательность тем, которая дает вести преподавание максимально целостно и эффективно. Методические приемы: работа в форматах, точками, линиями, плоскостями и объемами — все идет через живопись и присутствует на каждом предмете. Владимир Васильевич называл живопись «золотой жилой дидактики». Кому интересно, с этими принципами можно познакомиться в его кандидатской диссертации по педагогике «Единство художественного воспитания и обучения в образовательном процессе».

О: Знаем, что в программу вашей школы входят занятия живописью в выставочных залах Эрмитажа. Как влияет смена обстановки на кругозор детей и их внутренний потенциал, ведь они ориентируются на работы великих художников?

Б: Вы правы, действительно, очень важно направлять детей на лучшие творения гениальных художников. Владимир Васильевич в свое время закончил Академию художеств, мастерскую знаменитого монументалиста А.А. Мыльникова, и он рассказывал, что для него в студенческие годы было ценным. Мыльников показывал им альбомы знаменитых художников, импрессионистов, авангардистов, которые нигде нельзя было достать. Владимир Васильевич любил их рассматривать, разгадывать тайну и послание, что было закодировано в этих произведениях.

О: Богдана Олеговна, как вы считаете, если у ребенка нет навыков рисования, то возможно достичь высоких художественных результатов, занимаясь в профессиональной студии?

Б: Навык — это опыт при должном усердии, любви к искусству, желании узнать секреты живописи и рисунка. Возможность достичь самых высоких результатов, а самое главное — то, что живопись и рисунок позволяют раскрыться личности в любой профессии. При правильном подходе научат мыслить целостно, многогранно видеть и воплощать задуманное.

О: Мозаичный дворик, который находится во дворе школы, вероятно посетил каждый житель Петербурга. Скульптуры, мозаичная стена «Санкт-Петербург — Олимп культуры» и фонтаны привлекают даже туристов. Расскажите об этом творческом проекте.

Б: Этот проект создан Владимиром Васильевичем Лубенко в 80-х годах. Он удивительный и включает в себя около 500 кв. м мозаики, 125 мозаичных панно, скульптур и барельефов. Основная идея — прославление Санкт-Петербурга, воспевание его героев и величия народа. Мозаичный музей — это интерактивное действо, погружающее зрителя в сказочные и мифологические истории. Для кого-то это просто цветные стеклышки, для кого-то яркий, красочный двор, который скрашивает серые будни. Кто-то находит здесь место для отдыха и

умиротворения, а для других это вдумчивое времяпровождение по разглядыванию образов, героев и разгадыванию задумки автора. Благодаря этому проекту, Владимиру Васильевичу удалось воплотить идею сотворчества учителя и ученика. Над некоторыми объектами работали воспитанники школы, что позволило им поучаствовать в большом и значимом для города монументальном проекте, а также получить опыт работы с большим мастером и многому научиться. Началось все с подъезда дома, через который учащиеся Малой Академии искусств – школы Владимира Лубенко попадали на занятия. Обычные ступеньки превратились в мраморные, на стенах появились мозаичные люди, гуляющие среди цветов. Дворовое пространство стало развиваться в конце 90-х начале 2000-х. В тот период он был в ужасающем состоянии: осыпавшаяся штукатурка, краска, не было такой зелени, которая сейчас украшает двор. Для того, чтобы организовать среду для воспитанников, Владимир Васильевич принялся создавать мозаичный музей под открытым небом, который назвал «Санкт-Петербург – Олимп культуры». Удивительное художественное решение, сочетание разных форм, размеров скульптур и объектов, контрастное, живое, сверкающее, но в тоже время звенящее соединение цветов, кусочков смальты дало возможность создать островок атмосферного дворика, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы посетителей и уважаемые эксперты. Этот целостный монументальный проект, гармонично вписанный в окружающую среду, так прекрасно дополняющий уверенность, неприступность и аристократизм классического Петербурга. Действительно, туристы часто посещают это место, но также коренные петербуржцы и мамы с

детьми. Они приходят, чтобы отдохнуть, рассмотреть мозаичные картины, посидеть у фонтана, послушать плеск воды и музыку, звучащую летними вечерами. С каждым годом приходит все больше и больше людей, при том, что мы не делаем рекламу, тут работает «сарафанное радио». Проект полностью некоммерческий, город не помогает, мы стараемся регулировать порядок в мозаичном музее собственными силами. В теплое время года, сотрудники следят за порядком не только днем, но и по ночам. У нас проходной двор, и бывают случаи «невоспитанного поведения». Мы подходим, объясняем, убеждаем, просим вести себя потише, ничего не портить и не распивать спиртные напитки. Убираемся ежедневно и проводим несколько раз в год генеральную уборку мозаичных объектов. Каждые 5 дней во время работы фонтана, моем его и меняем воду. Объект стал популярной достопримечательностью Петербурга. Нас постоянно выдвигают на какие-то премии. Дворик — уже практически законченный проект, основные элементы воплощены, но есть несколько объектов, которые ученикам Владимира Васильевича, необходимо завершить по его задумке. Так как этот двор Владимир Васильевич создавал за счет собственных средств и художественных материалов, плюс то, что дарили почитатели его таланта и просто неравнодушные люди, которые хотели внести вклад в красоту города и поучаствовать, получился такой народный проект.

О: В каждую работу мозаичного дворика заложен определенный сюжет, форма и мотив. Мы читали, что вы проводите экскурсии для посетителей в увлекательной форме. В каком формате они проходят?

Б: Мозаики во дворе, впрочем, как и все картины Владимира Лубенко, можно долго изучать и каждый раз находить что-то новое. Мы проводим экскурсии в форме интерактивного квеста, это созвучно с методикой Владимира Васильевича, когда экскурсовод, задавая наводящие вопросы, обращается к опыту зрителя, вместе с ним вновь и вновь разгадывает задуманное художником. Сейчас у нас три формата: интерактивная экскурсия – интересная людям абсолютно разных поколений, историко-краеведческий квест «Загадки мозаичного дворика» от 12 до 99 лет, основанный на мифологических сюжетах и истории нашего любимого города, и театрально-игровой квест «Сказочный Олимпик», где надо угадывать, рассказывать и это созвучно с методикой Владимира Васильевича, когда экскурсовод, задавая наводящие вопросы, обращается к опыту зрителя, вместе с ним вновь и вновь разгадывает задуманное художником. Сейчас у нас три формата: интерактивная экскурсия – интересная людям абсолютно разных поколений, историко-краеведческий квест «Загадки мозаичного дворика» от 12 до 99 лет, основанный на мифологических сюжетах и истории нашего любимого города, и театрально-игровой квест «Сказочный Олимпик» 4+, где надо угадывать, рассказывать и показывать русские народные сказки, опять же изображенные в мозаичном музее под открытым небом.

Навык — это опыт при должном усердии, любви к искусству, желании узнать секреты живописи и рисунка. Возможность достичь самых высоких результатов, а самое главное — то, что живопись и рисунок позволяют раскрыться личности в любой профессии.

О: Вы недавно закончили реставрацию декоративной беседки на улице. Кто принимал участие в рабочем процессе? Вы оставили первоначальный вариант или внесли изменения?

Б: Как я уже говорила, в некоторых объектах материал был не очень хорошего качества, и со временем стали появляться сколы и повреждения. Мы с командой провели масштабные реставрационные работы в этом году. Полностью перебрали белое мозаичное ожерелье, целиком повторяя предыдущий рисунок, только использовали более качественный материал, а так же заменили и восстановили утраченные моменты во втором цветном и цветочном ожерелье. Конечно, большую часть работы выполняли мастера, но также принимали участие и ученики Малой Академии искусств, которые помогали в наборе 2 кессонов, обработке мозаичных стыков и сведении мозаичных фрагментов единого полотна в ровных границах.

О: При академии есть галерея, которая открыта для всех посетителей. И один из членов команды GREY CHIC познакомился ближе с творчеством Владимира Лубенко. На первый взгляд сложно догадаться в какой технике работал художник. Здесь импрессионизм перекликается с абстракцией, выразительной мозаикой и динамичной графикой. Как вы охарактеризуете художественное направление Владимира Лубенко?

Б: Да, в 2016 г. в мозаичном дворике мы открыли Галерею, где представлены работы Владимира Васильевича. До этого с 2012 года работали в Перинных рядах, Пассаже и многих выставочных площадках города. Что касается художественного стиля, то хочу сказать, Владимир Васильевич Лубенко получил очень хорошее классическое образование. Он окончил сначала Краснодарское Художественное училище, а затем, в 1969 г, в Ленинграде, Академию Художеств, мастерскую А.А. Мыльниковца. Он с детства был одержим искусством, впервые взяв кисть в руки, пообещал матери, что когда вырастет, то так нарисует листик дерева, что будет казаться, что он колышется на ветру. Он задумал соединить четкость и стройность законов живописи, рисунка и композиции с желанием рукотворно создать живое, воплотить на листе или холсте объект так, чтобы появилось ощущение присутствия. Поиски такого синтеза привели к открытию неповторимого стиля искусства аттракционизма и стержневой истины, где все элементы картины находятся в единстве и дополнении. Эти точки, линии и пятна, заложенные, в картине как раз пробуждают в зрителе интересные ассоциации и мысли.

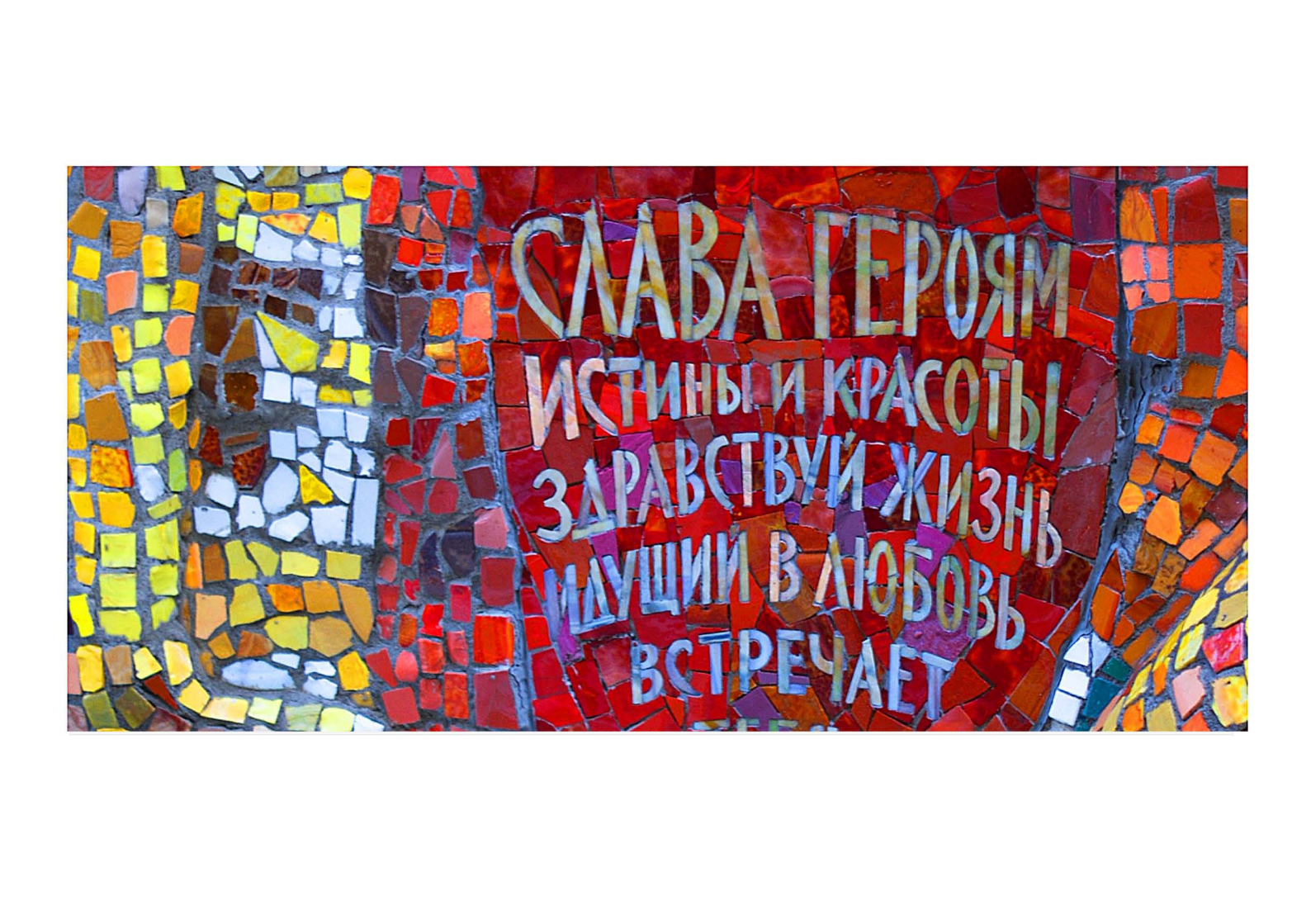
О: Богдана Олеговна, ваши мастера создают мозаично-витражные светильники в духе восточного колорита, которые являются полноценным элементом декора для интерьера. Какой материал используется при изготовлении? Как вы выбираете форму и орнамент будущего предмета искусства?

Б: Да, действительно мозаично-витражные светильники мастерской Владимира Лубенко — это маленькое чудо. В рисунках и узорах используются сюжеты и мотивы Мозаичного двора. В этих предметах искусства присутствуют кусочки смальты, выложенные тонким, мелким узором и витраж, витражное стекло. Многие обладатели с теплом отзываются о них. Орнамент из точек, линий, переливов и образов надолго приковывают к себе внимание.

Он с детства был одержим искусством, впервые взяв кисть в руки, пообещал матери, что когда вырастет, то так нарисует листик дерева, что будет казаться, что он колыхается на ветру. Он задумал соединить четкость и стройность законов живописи, рисунка и композиции с желанием рукотворно создать живое, воплотить на листе или холсте объект так, чтобы появилось ощущение присутствия. Поиски такого синтеза привели к открытию неповторимого стиля искусства аттракционизма и стержневой истины, где все элементы картины находятся в единстве и дополнении.

A vibrant mosaic artwork featuring a central panel of red tiles with white Cyrillic text. The text is arranged in five lines. To the left of the central panel is a vertical strip of mosaic tiles in shades of yellow, orange, and white. To the right is another vertical strip of mosaic tiles in shades of orange, red, and yellow. The entire piece is set against a dark background.

СЛАВА ГЕРОЯМ
ИСТИНЫ И КРАСОТЫ
ЗДРАВСТВУЙ ЖИЗНЬ
ИДУЩИЙ В ЛЮБОВЬ
ВСТРЕЧАЕТ

О: Ваша студия принимала участие в международных выставках? Возможно, в Петербурге планируете экспозицию?

Б: Про выставки школы, я уже рассказала, но хочу добавить, что со времени последней крупной экспозиции наших учащихся «Бесконечность форм в мире идей», проходившей в музее «Эрарта» в 2017 г, коллекция произведений постоянно растет. И это, конечно, радует.

О: Расскажите о самых масштабных проектах, в которые академия внесла свой вклад.

Б: Это педагогическая структура В. Лубенко: «Система нравственно-эстетического и интеллектуального развития личности через теорию и практику искусств и наук», которая легла в основу программы Академии педагогических наук России. «Полифункциональная модель образования» в рамках проекта «Человек. Наука. Общество: комплексные исследования», членом которого являлся Владимир Владимирович. С 1991 г это грандиозная выставочная и культурно-просветительская деятельность, с творческими вечерами и театральными постановками. Спектакли Малой Академии искусств проходили в театре на Литейном, им. Комиссаржевской, концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург», Зимнем театре в Сочи, Краснодарском театре и других площадках. Наша школа единственная, которая имела такое количество наград, выставок и представляла значимые платформы в России и СНГ. После

победы в конкурсе рисунка на ВДНХ СССР, серия работ воспитанников Лубенко была передана в дар американским детям, в качестве передвижной экспозиции по Америке. Кроме того, Академия была единственной участницей, кто принимал содействие в более 20 монументальных проектах по росписи мозаичных панно и скульптур. Среди них музыкальный зал детского сада №20 Ленинграда, зал торжеств ЗАГСА Дзержинского р-на, комнаты сказок Российской детской библиотеки в Москве, холл школы № 556 Перовского р-на Москвы. Кафе артистов балета Мариинского театра в Санкт-Петербурге, турбазы в Ушково, приемного зала роддома № 12 Смольнинского района города, Адлерского Дворца бракосочетания. Огромное мозаичное панно «На рейде» для фасада детского сада №8 центрального района Петербурга. Одним из самых знаменательных является участие в реализации авторского проекта В.В. Лубенко музей под открытым небом «Санкт-Петербург — Олимп культуры» на наб. р. Фонтанки, 2.

О: Если бы у вас была возможность сделать одно доброе дело, что бы вы сделали?

Б: Мы хотим создать музей, который объединит в себе мозаичный музей «Санкт-Петербург — Олимп культуры» и галерею работ Владимира Лубенко, а у него более 2000 произведений. Он завещал сохранить единую коллекцию и создать его с творчеством учеников Малой Академии искусств, которые накопились за весь период деятельности школы с 1984 года. Это будет маленькое добро для всех, но такое нужное и востребованное.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

photo credit: Karina Doronina

25 января 2022

© GREY CHIC MAGAZINE