

**МБУК «Централизованная библиотечная
система городского округа город Выкса»**

Городская библиотека «Отчий край»

**«Васильковая сказка»
художника ПО «Гжель»
Юрия Гаранина»**

**Справочно -
библиографическое пособие**

Выкса, 2020

ББК К 85.14

В 19

**«Васильковая сказка» художника ПО
«Гжель» Юрия Гаранина» /** Городская
библиотека «Отчий край»; сост. Л. Д. Щенникова;
отв. за вып. О. Н. Громова. – Выкса, 2020. - 25 с.:
ил.

Настоящее издание подготовлено к 65-летию со дня рождения выксунского художника Юрия Николаевича Гаранина. Брошюра включает биографические сведения о художнике, работающем в Производственном Объединении «Гжель». Пособие снабжено алфавитным указателем, библиографией.

Издание предназначено широкому кругу читателей.

«...Едва ли есть земля самая чистая и без перемешания где на свете, кою химики девственницею называют, разве между глинами для фарфору употребляемыми, такова у нас гжельская... , которой нигде не видал я белизною превосходнее...».

М.В. Ломоносов

Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с росписью. Отличительной чертой таких изделий является рисунок кобальтом на белоснежном фоне. Свое название этот промысел получил от названия села Гжель в Московской области, где он собственно и возник.

В районе Гжели, начиная с XVII века, широко велась добыча глины. Местная глина высоко ценилась и считалась одной из лучших. В 1663 году царём Алексеем Михайловичем был издан указ о добыче в гжельской волости глины для изготовления медицинских сосудов.

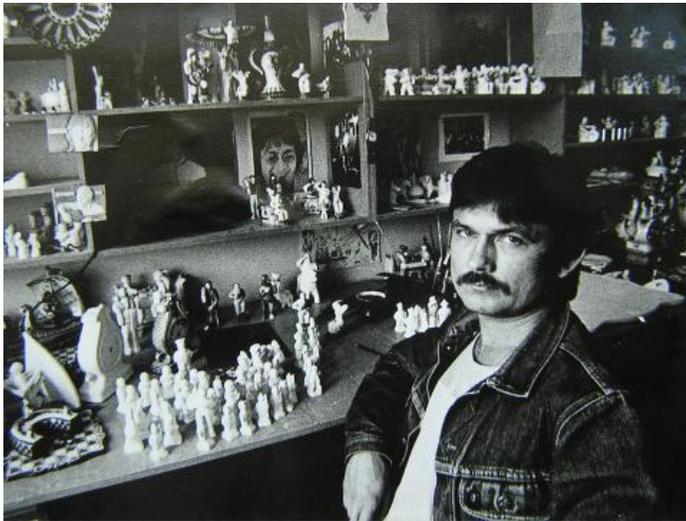
История промысла в Гжели начинается с XVIII века. Ассортимент изделий гжельских мастеров был очень велик: посуда, кирпич, изразцы и даже детские игрушки. Всем этим Гжель снабжала Москву. Одних только глиняных игрушек мастера изготавливали сотни тысяч в год. Спрос на изделия был велик.

Всенародное признание завоевала фарфоровая пластика малых форм – скульптуры, игрушки. Как правило, это фигурки и группы типично бытового характера, решённые в сугубо реалистичной манере. Типически обобщённые, украшенные многоцветьем яркой росписи, при всей своей лубочности поражают они удачно найденными деталями психологического «прочтения» персонажей, искрящейся искренностью настроения, редкостной узнаваемостью сюжетов. Всё тут действительно пахнет Русью.

Печально, но «золотой век» промыслов – расцвет их звонкой сине-бело-золотой фарфоровой сказки – выдался обидно коротким. Возродить её забытый лад, её мотивы и палитру выпало на долю нынешних художников, таких как, Н.И. Бессарабова, Т.С. Дунашова, Т.С. Ерёмина, Л.П. Азарова, Н.Б. Квитницкая, А.Н. Федотов, П.Н. Гордеев и др.

В 70-80-е годы наступает нечто вроде ренессанса в пластике малых форм. В её шедеврах успешно продолжается «скульптурная линия» Л.П. Азаровой и Н.Б. Квитницкой, но развивают её нынешние мастера - В.В. Неплюев, Г.В. Денисов, Ю.Н. Гаранин и др.

(Из книги «Эта звонкая сказка – Гжель» В. Логинова и Ю. Скальского)

Гаранин
Юрий Николаевич
Заслуженный художник России

Родился 1 июля 1955 года в Казани. Вскоре семья переехала в Выксу. Сколько себя помнит, любил рисовать. А ещё больше – лепить из пластилина, особенно героев очередных знаменитых кинофильмов. Увидел «Александра Невского» - выстраивалась на подоконнике дружина князя, а против неё – пороссячий клин «псов-рыцарей». В школе с удовольствием ходил на уроки рисования, а с шестого по восьмой – занимался в изостудии при ДК им. Лепсе. Друзья-студийцы по окончании восьмого класса поехали в Чебоксары – поступать в художественное училище. Юрия, как он ни рвался вместе с товарищами, родители не отпустили.

Юристы-практики, навидавшиеся на своём веку всякого, они были тверды в массово-обывательском убеждении: у нас на Руси художник непременно либо горемыка-неудачник, либо горький пьяница. Но пошли на компромисс: раз уж и впрямь рвётся сын в художники, пусть закончит школу и сдаст в архитектурный. Всё же чистая профессия, хоть и не денежная. Пришёл срок, и Юрий честно «сдавал», но срезался по математике. Так он попал в Московский технологический институт на художественно-промышленный факультет. Специальность — керамика: ни математики, ни физики в программе приёмных экзаменов не значилось.

Керамикой, по сути, с ними никто не занимался, не было ни нужной базы, ни теории: мало кто представлял, что же это такое. Правда, помогала практика на заводах — в Конаково, Вербилках, Дулево. Там Юрий понял — это простор для бесконечной фантазии. В 1978 году окончил институт по специальности «Художественная керамика». 1978-1980 годы — служба в Вооружённых Силах СССР. А сразу после армии встал вопрос — куда устраиваться на работу? Шёл восьмидесятый год, самый пик «застоя». Многие помнят законы тех лет: нигде не прописывали, потому что нигде не работаешь, а нигде не работаешь, потому что нигде не прописан. Замкнутый круг. И тут удача: оказалось, сокурсник Володя Бидак работает в Объединении «Гжель» и Гаранина взяли туда сразу же.

«Встретили меня прекрасно. В первый же день познакомился с Виктором Неплюевым, он меня потряс своей пластикой и отношением к жизни, к миру. Я с ним и сейчас в хороших отношениях, считаю его своим учителем. Виктор Неплюев мне сильно помог на первых порах. Это очень талантливый художник. Мы с ним соседствовали, легко было общаться, да и мастерская одна на двоих.

К тому времени тут подобралась целая группа молодых художников. Замыслов – целая палата, сложнее было вписать их в устоявшееся представление о том, что же такое настоящая, исконная гжель, а что – её искажение. Как только прошла у нас одна из первых в Москве, на Крымской набережной, выставка, так мы в журнале «Декоративное искусство» узнали о себе много неожиданного: у одного пластика японская, у другого – угловатая, а у третьего – чересчур округлая, один в росписи мельчит, другой – укрупняет. О себе так толком и не понял – то ли мещанскому вкусу потрафляю, то ли ещё что похуже. Вот ведь что интересно: когда тебе делают замечание профессионалы, ты их сразу понимаешь, пусть ты с ними согласен или нет. Искусствоведы тоже по-своему специалисты, но в своей области, часто очень узкой или общей. Допустим, я много музыки слушаю, с рок-ансамблями дружу, такими, как «Последний шанс», «Алиса», «Зоопарк», «Калинов мост». С бардами тоже – это Никитины,

Гребенщиков, Бачурин, Суханов. Немало сделал безвозмездных призов для их конкурсов. Они же все бессребреники, и, когда только начинали, для них вечной проблемой было – как и чем наградить лауреатов. Но это же не даёт мне право лезть с советами, допустим, к Макаревичу. Вот искусствоведы и затвердили: «Гжель – это горшок да кринка, всё остальное от лукавого». Взялся за скульптуру малых форм – кричат: не смей лепить казахов или армян. Дескать, дружбу народов подрываешь, могут обидеться.

**Гаринин Ю.Н. Скульптуры «В чайной»,
«Рыбак с собакой»**

Взялся за шахматы – опять в голос: что за бред – шахматы из фарфора, это почти что кич... Чудаки, ей Богу: да возьми любую старинную гжельскую вещь, она почти всегда включала в себя этот самый кич. Одна из первых моих работ «Банькой» называлась – баба стоит с тазиком в руках.

Из серии «Банька»

Из серии «Банька»

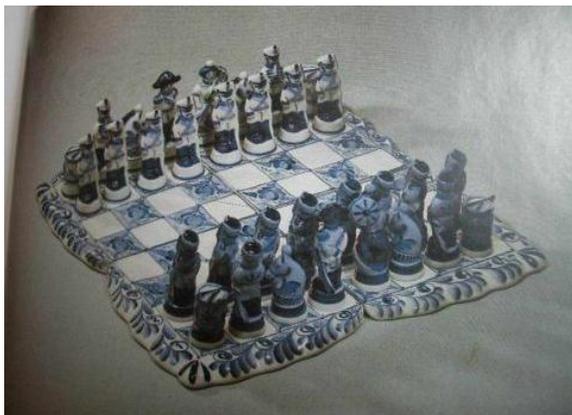

Из серии «Банька»

Такой шум подняли любители и охранители «гжельской чистоты», уму не постижимо. Договорились – это, мол, откровенная порнография. И невдомёк блюстителям нравственности, что в сороковых-шестидесятых годах прошлого века существовал здесь, в Кузьево, стиль такой - «ню» называется. Крестьянские мастера копировали профессионалов с императорского завода и заморских художников, по-своему переиначивали и выдавали своё – так оно и должно быть, это самый

естественный процесс. На рубеже XIX-XX веков сколько было экспериментов в керамике. И только на пользу ей пошли. Сейчас тоже стык столетий, даже тысячелетий – так почему же нам бояться экспериментов на стыке старых традиций с современными веяниями?

Опять же далеко не всё, как выясняется, искусствоведы знают. Не знают, например, что на Руси среди народных мастеров издревле были шахматчики – они резали фигурки из кости, из дерева, из какого только материала не лепили. Убедиться в этом дают возможность раскопки в одном хотя бы только Новгороде. Я же к ним подошёл, можно сказать, через случай. В Сергиевом Посаде на выставке мелкой пластики выставил серию скульптур «1812 год».

Серия всегда интереснее, чем одиночная композиция: фигуры и роспись можно тут варьировать бесконечно. И вот кто-то посоветовал мне тогда переделать эту серию в шахматы. И я сразу загорелся.

Выставил первую партию в Манеже – у меня её купили по весьма солидной для того периода цене: очень приличный импульс для дерзаний молодого художника. И пошло-поехало, в год по новой серии. Сейчас их у меня одиннадцать – разные по мастерству, тематике, пластике. Понятно, делал я и делаю другие вещи тоже –

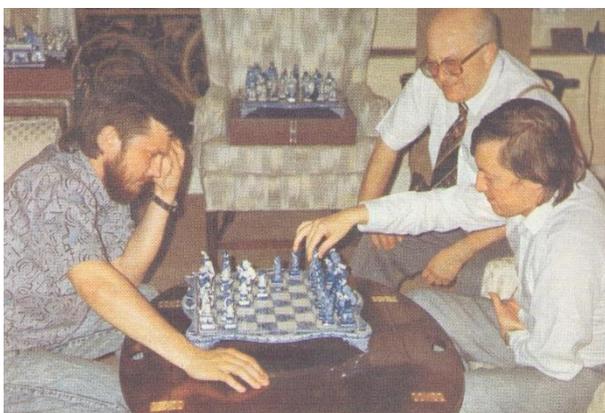

скульптуру, блюда, сырные доски, часы, кофейные наборы.

Но шахматы – это стало чем-то вроде творческого хобби. Хотя, как сказать? На нашей выставке к 650-летию Гжели в Центральном доме художника на Крымском валу познакомился я с доктором-искусствоведом Исааком Линдером, знатоком шахмат. Он восстанавливает их историю в России. Так вот, он-то и подсказал мне, что в Нью-Йорке готовится очередной конгресс Всемирной ассоциации коллекционеров шахмат, а к нему приурочена выставка. Такой конгресс проходит раз в четыре года. На последнем, в 1990 году присутствовали участники из 32 стран мира, причём мы представляли нашу страну впервые. Ну не парадокс ли, что великая шахматная держава попадает на такое событие, в общем-то, волей случая? Так или иначе, связались мы с фирмой-организатором, переслали туда все необходимые документы и слайды. Получили официальное приглашение (что для нас особо важно было) и на выставку-продажу. Выделили нам хорошее место в общей композиции. Я выставил все свои комплекты – их было девять – и прошли они буквально на ура, принесли неплохие деньги. А главное – послужили прекрасной рекламой Гжели. Там я увидел множество неожиданных композиций из самых неожиданных материалов, впитал столько всевозможных идей. Всё вместе это породило такую массу ассоциаций и вариаций на

излюбленную тему, что теперь только работать и работать...»

В 1991 году по инициативе Гаранина в столице белокаменной, в Доме скульптора на Полянке, прошла выставка «Скульптура и шахматы». Практически явилась она первым отечественным смотром шахматных коллекций и прозвучала весьма впечатляюще. Открыли её международные гроссмейстеры Ю. Авербах и В. Смыслов.

**Гаранин Ю.Н.
«Шахматы
для
чемпиона»**

Следующий конгресс Всемирной ассоциации коллекционеров шахмат состоялся в 1994 году в Санкт-Петербурге. Участие мастера в нём было совсем не лишним: ему было что показать и привередливому специалисту, и неискущённому зрителю.

Гаранин Ю.Н.
Шкатулка «Садко»

Новый поворот
пристрастия художника к
шахматной теме – недавно
выполненные им
шкатулки, где Садко играет с Нептуном и Русалкой.

Сейчас у него очередной «творческий подъём» - на игровые шкатулки. В былинах, к примеру, есть такие эпизоды: Добрыня Никитич отыгрывал в шахматы русские города у Батяя, а одна из княгинь – своего пленённого мужа у хана-степняка. Почему бы не воплотить это в гжельской манере? И подобными сюжетами насыщен весь наш фольклор.

А ещё Гаранин одержим замыслом шахмат на музыкальную тему: с одной стороны – Москва, с другой – Питер. И героями «игры в сто забот» (так в старину называли шахматы на Востоке) видятся ему Гребенщиков и Макаревич, Агузарова и Пугачёва.

Гаранин – поклонник русского рока, лично знаком со многими представителями отечественной рок-культуры, в течение долгого времени занимался изготовлением призов для лауреатов музыкальных фестивалей и является

создателем уникального музея. Его экспозиция представлена изделиями из фарфора с автографами известных музыкантов и исполнителей.

Ю. Гаранин с Б. Гребенчиковым

С 1991 года Юрий Гаранин – член Союза художников СССР.

В 1997 году ему присвоено звание «Заслуженный художник России» и в этом же году в Санкт-Петербурге состоялась его персональная выставка.

Ю. Гаранин – участник многочисленных выставок в нашей стране и за рубежом: «Художники Подмосковья - XXVI съезду КПСС» (1980), «Художники Подмосковья – селу» (1980), осенняя выставка «Художники Подмосковья» (1981), весенние выставки художников

Подмосковья (1982, 1986), выставка мелкой пластики (1982, 1983), «В стране единой» (1982), «Молодость страны» (1982), «60 лет СССР» (1982), «65 лет Вооружённым силам СССР» (1983), «По родной стране» (1983), IV республиканская выставка «Скульптура малых форм» (1983), «Физкультура и спорт» (1983, 1984), «Земля и люди» (1984), «Мир глазами молодых» (1984), «40 лет Победы» (1985), выставка к XXVII съезду КПСС (1986), «Молодость России» (1987), «Молодость страны» (1987), областная выставка (1988), выставка к XIX партконференции (1988), «Народные промыслы России» (1988), Всесоюзная молодёжная выставка (1988), областная выставка, посвящённая 70-летию ВЛКСМ (1988), ретроспективная выставка «650 лет Гжели» (1989), зональная выставка (1989), республиканская выставка «Советская Россия» (1989-1990), областная выставка «50 лет МООСХ» (1996), выставки в Японии, Англии, Финляндии, США, Анголе, Люксембурге (1985-1998).

Основные работы: «Шахматы 1812 год», «Поле Куликово», «Морские», «Сувенирные», «Крестonosцы», «Бородино», «Малютка», «650 лет Гжели», «Шахматы-шкатулка», «В парной»; серии скульптур на тему русских сказок «Кот, дрозд и петух», «Доктор Айболит»; серии скульптур «Банька» и «Музыканты»; часы «Терем-теремок», «Банный день», «Лира»; шкатулки «Садко», «Игра в шахматы»; штофы «Ладья М91», «Ладья Не2»; квасник «Оркестр полковой».

Работы Юрия Гаранина представлены в коллекциях ведущих музеев России: в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в Московском Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Государственном музее керамики и «Усадьбе Кусково 18-го века», в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, Музее объединения «Гжель», Государственном художественном музее г.

Волгограда, Художественных музеях Егорьевска, Раменского и других городов России; и за рубежом: в Нью-Йоркском Метрополитен-музее, в частных коллекциях.

Библиография

1. **Гаранин Юрий Николаевич.** Заслуженный художник РФ : [рекламный лист : биографическая справка и работы, выполненные художником]. – Ново-Харитоново : ЗАО «Объединение «Гжель», 2006. - 1 лист;
2. **Юрий Гаранин.** Гжель : каталог авторских работ. – Москва : Вече, 1999. – 70 с.: фото, ил.;
3. **Гаранин Ю. Н.** Монолог гжельского художника // Шахматы в России. – 1997. - №2-3. – С. 65;
4. **Гаранин Ю.** Монолог художника // Выксунский рабочий. – 1997. – 19 июля. – С. 2;
5. **Юрий Гаранин:** «Не хватит времени сделать задуманное»: [беседа с заслуженным художником России, ведущим художником ПО «Гжель» Ю.Н. Гараниным; беседовал А. Садовский] // Провинциальная хроника. – 1997. – 16 июля. – С. 7;
6. **Гжель.** Керамика 18-19 веков. Керамика 20 века: [Гаранин Ю.Н.: биографическая справка, фото] / сост. В. М. Логинов; авт. текстов Т. И. Дулькина, И. С. Григорьева, Т. Л. Астраханцева. – 2-е изд., доп. – Москва : Планета, 1989. – С. 183;
7. **Гончарова Н.** Ещё одна веха на творческом пути // Выксунский рабочий. – 1999. – 23 декабря. - С. 1;
8. **Дулькина Т. И.** Керамика Гжели XVIII-XX веков / Т. И. Дулькина, И. С. Григорьева; рецензент Е. И.

Хохлова; фото В. А. Стукалова. – Ленинград :
Художник РСФСР, 1988. – С. 183-187;

9. **Липатова Е.** Наш земляк – «Заслуженный художник России»: [о присвоении звания художнику Ю. Гаранину] // Выксунский рабочий. – 1997. – 20 июня. – С. 92-93;
10. **Логинов В. М.** Эта звонкая сказка – Гжель: [Юрий Николаевич Гаранин] / В. М. Логинов, Ю. П. Скальский. – Москва : Сварог, 1994. – С. 89-92;
11. **Мужчины**, которые прославили Выксу: [Гаранин Юрий Николаевич] // Выкс@ru. – 2011. – 16 февраля. – С. 14;
12. Хорошилов Ф. П. Гжельские истории в записках коллекционера: начала: [о Юрии Гаранине]. – Москва : РепроцентрМ, 2004. – Вкладыш с фото. – С. 307;
13. **Яркие** имена выксунцев в науке и искусстве: [Гаранин Юрий Николаевич] // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород : Нижполиграф, 2000. – С. 366;
14. <http://gzheli.ru/izdel/garanin1.html>;
15. <https://palata-npr.ru/o-regione/ramenskij-rajon/2017/03/01/garanin>.

Аббревиатуры

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи

ДК – Дворец культуры

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза

МООСХ – Московское областное объединение советских
художников

ПО – Производственное Объединение

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

Алфавитный указатель

Авербах И. - 14
Агузарова Ж. - 15
Азарова Л.П. – 4
Астраханцева Т.Л. - 19
Бачурин Е. - 8
Бессарабова Н.И. – 4
Бидак В. – 6
Гончарова Н. - 19
Гребенщиков Б.Б. – 8, 15, 16
Григорьева И. С. – 19, 20
Денисов Г.В. – 4
Дулькина Т.И. – 19, 20
Дунашова Т.С. – 4
Ерёмина Т.С. – 4
Квитницкая Н.Б. – 4
Линдер И. - 13
Липатова Е.И. - 20
Логинов В.М. – 4, 19, 20
Ломоносов М.В. – 3
Макаревич А.В. – 8, 15
Неплюев В.В. – 4, 7
Никитин С.Я. - 7
Никитина Т.Ш. - 7
Пугачёва А.Б. – 15
Садовский А. - 19
Скальский Ю.П. – 4, 19, 20
Смыслова В. - 14
Стукалова В.А. - 20
Суханов А. - 8
Федотов А.Н. – 4
Хорошилов Ф.П. - 20
Хохлова Е.И. - 20

Содержание

От составителя	С. 3-4
Гаранин Юрий Николаевич.....	С. 5-19
Библиография	С.20-21
Аббревиатура	С. 22
Алфавитный указатель	С. 23

**«Васильковая сказка»
художника ПО «Гжель»
Юрия Гаранина»**

Справочно-библиографическое пособие

Составитель,
компьютерный набор и вёрстка
Л. Д. Щенникова

Отв. за выпуск О. Н. Громова

МБУК «ЦБС городского округа город Выкса»
Городская библиотека «Отчий край»
607065, Нижегородская обл.,
г. Выкса, м-он Гоголя, д.50,
тел.: 8(83177) 3-50-69, 3-26-25
e-mail: otchukray@mail.ru
сайт библиотеки: bibliokray.ru