

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИРОО «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ-КЕРАМИСТОВ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СИМПОЗИУМ ПО КЕРАМИКЕ
INTERNATIONAL ART CERAMIC SYMPOSIUM

2018

БАЙКАЛ-КЕРАМИСТИКА

Сергей СТУПИН

директор Иркутского областного краеведческого музея,
председатель оргкомитета проекта

Sergey STUPIN

Director of the Irkutsk Regional Studies Museum, Chairman of the Organizing Committee of the Project

В 2018 году выставка по итогам шестого художественного симпозиума «Байкал-КераМистика» сначала сформировалась на Ольхоне в Хужирском краеведческом музее, и мы с нетерпением ждали ее открытия здесь, в Иркутском областном краеведческом музее. Мы – зрители, благодаря проекту и его участникам – профессиональным художникам по керамике разных стран мира, каждый год с удовольствием и удивлением открываем для себя новые формы керамического искусства, древнего, но ставшего сегодня вновь актуальным и современным, мы узнаем о богатых возможностях этого вида искусства, в котором органично соединяются национальные традиции и художественная выразительность. Мы наблюдаем взаимосвязь керамики с разными материалами, с архитектурой, с ландшафтной средой. На выставках – живое и духовное, где в приоритете природные формы – облака, деревья, скалы, животные, что не случайно, ведь проект проходит на острове Ольхон. Здесь мы видим романтическую чувственность и абстракцию, философское отношение к миру и символизм, монументальность и глубину... Сложные, богато разработанные формы мастера выполняют как вручную, так и на гончарном круге, демонстрируя виртуозное владение материалом и техникой.

В проект заложен хороший интеллектуальный и творческий потенциал, сразу высоко была поднята профессиональная планка, как в задаче организации всех мероприятий проекта, так и в требованиях к участникам. Авторы эту планку не только держат, но с каждым годом поднимают ее выше и выше. «Байкал-КераМистика» движется, развивается, расширяется. Я рад и горд, что имею к этому интереснейшему проекту непосредственное отношение, наблюдая за его развитием с самого начала. Искренне желаю Проекту дальнейшего развития и от лица оргкомитета благодарю всех, кто помогает и поддерживает. К таким проектам необходимо подтягиваться иркутскому бизнесу, ведь это вклад в качественную и культурную среду, в которой будут расти и развиваться наши дети и внуки.

И в 2018 the after-exhibition of the sixth art symposium Baikal-KeraMystica was first held on Olkhon island in Khuzir local history museum, and we were waiting impatiently for the opening in our Irkutsk local history museum.

As the spectators, every year we discover the new forms of the ancient ceramic art, which become more and more actual and popular today. We find out about the huge range of possibilities of this art, which combines national traditions with artistic expression.

We see the connections between ceramics and various materials, with architecture and landscape environment. At the exhibitions we see this living and spiritual moment, we see mostly natural forms of clouds, trees, rocks and animals – because the project is held among wild nature of Olkhon island. Here we see the romantic sensuality and abstraction, philosophical attitude to the world and symbolism, monumentality and depth... The artists create these complicated and rich shapes both on the potter's wheel and by hand, showing a high level of their skill.

The project has a great intellectual and art potential, and the professional level was high from the very beginning both in organizational moments and in demands to the participants. Its authors hold this level and even raise it higher and higher every year. Baikal-KeraMystica is constantly developing and expanding. I'm proud and happy to be engaged in this extremely interesting project, and to see its growth from the beginning.

I wish the Project further development and on behalf of the organization committee I thank everybody who supports it. Such projects are a perfect object of investments for any business companies and individuals, because these investments help to support our cultural environment where our children and grandchildren will live.

Татьяна ЕРОШЕНКО

художник по керамике, автор и художественный руководитель проекта

Tatiana EROSHENKO

Ceramic Artist, Author and Artistic Director of the Project

Уважаемые друзья! Мы рады представить вам результат работы шестого международного художественного симпозиума «Байкал-КераМистика» на страницах этого каталога.

В этом 2018 году вновь был Байкал, вновь была мистика, вновь ощущалась помощь Байкальских духов в течении всего проекта, ну, и конечно же, была, есть и будет Керамика.

Любовь к Керамике – это то, что движет этот проект. Это сложное, разнообразное, захватывающее, живое, всегда неповторимое, по-своему мистическое действие – создание керамических объектов. Команда, которая в этом 2018 году организовывала и вела проект: Сергей Пуртян, Татьяна Ерошенко, Елена Носова, Дмитрий Хохловкин, переводила Ирина Трусова, фотографировал и снимал Алексей Кривель.

Проведение проекта «Байкал-КераМистика» стало как наркотик. Невозможно себе представить теперь жизнь без живого общения с братьями по разуму и цеху, без этих сумасшедших выматывающих недель подготовки, затем двухнедельной круглосуточной работы в наших белых симпозиумных шатрах, радости бесконечного общения, взаимного обмена опытом, утренних, дневных и ночных обжигов, песен на разных языках, затем серии отчетных выставок, потом пустоты и только уже потом осознания, насколько стала больше твоя керамическая семья и насколько богаче ты стал.

Проект «Байкал-КераМистика» развивается, расширяется географически, становится технически оснащенное. На творческой площадке проекта проводятся образовательные проекты для студентов художественных ВУЗов и СУЗов, и школа керамики для непрофессионалов.

Проект значительно обогатился участием в проекте не только профессиональных художников по керамике, но и участием художников-скульпторов и живописцев, причем разных стран мира, работающих также в керамике. Это накладывает определенный стиль на работу с материалом, другой подход к форме, фактуре, цвету, таким образом шире

Dear friends! We are glad to show you the results of the sixth International Art Symposium «Baikal-CeraMystica» in this catalogue.

In 2018 we had more of Baikal, of its mystics, more help of its spirits, and of course, we had more of ceramics.

Love for ceramics is the main engine of the project. Creation of ceramic objects is a hard, inspiring, diverse and always unique mystical action. Our team members this year: Sergey Purtyan, Tatiana Eroshenko, Elena Nosova, Dmitriy Khokhlovkin, Irina Trusova (interpreter), Alexey Krivel (photo and video).

Baikal-CeraMystica project is like a drug. We can't imagine our life without real communication with our colleagues, without these exhausting crazy weeks of preparation, then two weeks of work with no sleep in our white tents, without joy of sharing the experience, without morning, day and night firings, without the songs in different languages, then the series of reporting exhibitions, then emptiness and only – understanding that your ceramic family became larger again and you became richer in your heart.

Baikal-CeraMystica project is constantly developing and becoming larger in geography, and gets more technical equipment. Various educational projects for the students of art colleges are held in this art space, and the art school for amateurs.

The project became even more interesting with participation of the artists from other fields – like sculpture and painting, from different countries, who combine their profession with ceramic art. This changes the way they treat the clay, it changes the way of work with shape and color, etc. and shows the new sides of the well-known material and its huge diversity. Our fund now owns the works which combine various materials – chamotte with rust metal found on the island, porcelain and stone mass with copper, black clay with bronze.

The working space was equipped with electrical and gas kilns as before, and the par-

и богаче раскрывая художественные возможности материала, его пластические способы выразительности. В коллекции нашего фонда появились также работы, соединяющие разные материалы: шамот с ржавым металлом, найденным на острове, фарфор и каменная масса с медью, черная глина с бронзой.

Техническая площадка проекта оснащена, как и раньше, электрическими и газовыми печами. Участники могли обжечь свои работы с использованием технологии так называемого «американского раку» (далее «раку»), восстановительного обжига в газовых печах, низкотемпературного дровяного обжига в бочке с использованием солей металлов (barrel-pit-raku), обычного окислительного обжига.

Технология раку-обжига появилась из Японии в 16 веке. Благодаря британскому художнику Бернарду Личу про нее узнали в Европе в начале 20 века. Благодаря американскому художнику Полу Солднеру и его экспериментам, технология раку-обжига видоизменилась. Он вынул раскаленный горшок из печи и обернул его во влажные листья, создав восстановительную среду при охлаждении изделия. Этот процесс получил название «копчения» керамики (Smoking) и радикально отличался от традиционного японского способа охлаждения изделий Раку в окислительной среде. Тем не менее, именно этот способ положил начало так называемым «американским раку» и распространился во многих странах. К 1960-м годам в среде американских керамистов существовало уже несколько представлений, что такое «раку»: это были либо предметы, обожженные в задымленных камерах («прокопченные»), либо обожженные и прошедшие охлаждение в камерах с тлеющим топливом или в воде. В начале Стивен Бранфман определяет керамику «раку» как обожженную в предварительно разогретой печи и вынутую из печи при максимальной температуре и медленно охлажденную в воде, в контейнере с горючими материалами либо просто на открытом воздухе. Свобода и спонтанность творчества, сотрудничество мастера с материалом, непредсказуемость конечного результата и эстетическое своеобразие делают керамику раку привлекательной для всех художников. [1]

На симпозиуме Байкал-КераМистика большое место занимают постоянные эксперименты с обжигом раку. Ведь на сегодняшний день насчитывается не менее 10 видов этого обжига. Участники симпозиума, приезжая из разных стран, имеют разный опыт работы с этой технологией. Ценным является возможность обмена опытом, желание художников делиться информацией и способность учиться друг у друга.

В этом году, кроме уже традиционных для нашего проекта газовых печей и раку-обжигов, появились пока небольшие высокотемпературные печи, благодаря чему стало возможно работать с фарфо-

ticipants had a chance to try “American raku” (further on) – “raku”, reduction in gas kilns, barrel-pit-raku, and regular oxidizing firing.

Raku burning comes from Japan of 16th century. With the help of British artist Bernard Leach Europe got acquainted with it in the beginning of 20 century. American artist Paul Soldner changed the technology. He took a hot pot out of the oven and wrapped it in the wet leaves, thus creating a reductive environment during the process of cooling down. This process is now called the «smoking» of ceramics and it completely differs from traditional Japanese way of cooling down the ceramic items in the oxidizing environment. And this method was the first “American raku” which then became popular in many countries. To 1960s American ceramists already had several ideas about raku: it was either burning with smoking in smoke-filled chambers, or the items were burned and cooled down in the chambers with smoldering fuel or in the water. At first Steven Branfman called “raku” ceramics as burned in the hot oven and taken out at the maximum temperature, and then cooled in the water or in a box with some fuel or just on the open air. Freedom and spontaneity of this process, cooperation of the master and the material, special aesthetics and unpredictable result make raku ceramics attractive to all artists. [1]

During the symposium we experiment with raku firing all the time. For today we know more than 10 ways of this firing method. The symposium participants come from different countries and have different experience of working with this technology. The most precious is the possibility and desire to exchange and share this experience, the ability to learn from each other.

This year besides our usual gas kilns and raku firing we had the new high-temperature ovens, which let us work with porcelain and stoneware bodies. Some artists managed to create small porcelain items and combine rough chamotte and thin porcelain.

I'm sure that the usage of this or that technology is no the main factor for the art ceramics symposium. There are special raku symposiums in the world or wood firing symposiums and fire sculpture symposiums, and ovenware symposiums. Of course, such special symposiums as ovenware one need to have special high-temperature firing otherwise the items quality will be low. But if talking about art pieces – we can use any technology. And the professional artists should know well all the possibilities of various firing and should have skill of correct use of these methods for their purposes. They should also be able to plan the particular type of the art object which will be suitable exactly for this or that firing. This concerns any symposium. And every year the

ром и каменными массами. Некоторые художники смогли создать малую пластику из фарфора либо скомбинировать в своей работе грубый шамот и тонкий фарфор.

Применение той или иной технологии обжига, по моему мнению, не является самым важным фактором для художественного симпозиума по керамике. В мире проводятся симпозиумы раку-обжига, симпозиумы дровяного обжига, симпозиумы огненной скульптуры, посудные симпозиумы. Да, посудный симпозиум, например, необходимо проводить с качественным высокотемпературным обжигом, иначе это не качественная посуда. Если же речь идет о создании художественного произведения, то здесь подходит любая технология. И важной профессиональной задачей для художников является способность знать возможности предложенных обжигов и умение их максимально использовать для раскрытия своего замысла. И необходимо задумывать именно такую творческую работу, которая «подходит» для данного вида обжига. Это задача участника абсолютно любого симпозиума. Участники проекта Байкал-КераМистика каждый год справляются с этой непростой задачей: за короткий промежуток времени выдать прекрасный результат, достойный любой выставки и музейной коллекции.

Керамика – это вид современного искусства с широчайшими возможностями. И мы рады знакомить зрителя с этим миром керамического искусства и художниками разных стран, которые в нем живут и творят.

Я благодарна участникам за ваш невероятный талант, за дружбу, за прекрасные работы, которые вы оставили в Фонд проекта.

1. Керамика «раку»: японская традиция в интерпретации западных мастеров XX века/Егорова А.А. [Электронный ресурс] teahouse-nsk.livejournal.com

participants of Baikal-CeraMystica cope with this difficult task: in the short period of time they produce great works which can decorate and collection or museum exhibition.

Ceramics is a new field of modern art with huge possibilities. And we are happy to acquaint people with this fantastic world and with the artists from different countries who live and create their masterpieces.

I thank you all for your talent and friendship, for your wonderful works which you left for our Fund.

1. Raku ceramics: Japanese tradition in the interpretation of the western artists of XX century / Yegorova A.A.[online] teahouse-nsk.livejournal.com

Юлия БАШИНОВА

искусствовед, научный сотрудник отдела Сибирского искусства
ИОХМ им. В.П. Сукачева
Россия, Иркутск

Yulia BASHINOVA

Art Critic, Research Fellow of the Department of Siberian Art of the
V. P. Sukachev Regional Fine Arts Museum
Irkutsk, Russia

О том, каким был симпозиум, удался или не очень, всегда свидетельствуют итоговые выставки. Если судить по выставленным работам в Хужирском краеведческом музее и г.Иркутске, Байкал-Керамистика-2018 имеет право претендовать на одну из самых ярких и запоминающихся в ряду прошедших симпозиумов.

Тщательный подход к выбору участников организаторами (в 2018 году их было меньше всего за всю историю проекта) принес свои плоды: девять приглашенных художников из Сербии, Хорватии, Словении, Португалии, Литвы, Японии и России показали высокий уровень мастерства и зарядили площадку проекта необходимым творческим настроением на весь сезон. Двухнедельное керамическое действие было полно поиска, эксперимента и маленьких открытий.

Для искусствоведческого анализа определенную сложность представляет всегда сакраментальное соотношение формы и содержания, приведение тех или иных «единиц» к некоему «общему знаменателю». Задача не из простых, особенно для современного искусства. Попробуем для начала определить круг тем и проблем, которые каждый автор пытается решить и выразить в своем творчестве.

Доминантой проекта стала тема природы и экологии – актуальная на сегодня во всем мире. Причем данная тема нашла опосредованное выражение с оттенком легкого философского созерцания и размышления у участников Байкалкерамистики-2018.

У Анастасии Чариной (Санкт-Петербург) тема промышленного загрязнения окружающей среды родилась задолго до байкальского симпозиума. Серия «Дышите – не дышите» стоит особняком в ее светлом и жизнеутверждающем творчестве, наполненном образами диковинных цветов и ягод, нарядных барышень и симпатичных котеек.

Final exhibitions always show whether the symposium is a success. Judging by the works of art exhibited at the Khuzhir Museum of Local Lore and in the city of Irkutsk, Baikal-CeraMystica 2018 may rightfully claim to be one of the most striking and memorable events among the latest local symposiums.

A careful approach to participant selection (their number was the lowest in the entire project history) seems to have paid off: nine artists from Serbia, Croatia, Slovenia, Portugal, Lithuania, Japan and Russia were showing a high level of skill and charging the project venue with the spirit of creativity throughout the season. The two-week ceramic arts event was full of searching, experimenting, and discovering new things in detail.

For art history analysis, finding the sacramental balance of form and content and reducing 'units' to a certain 'common denominator' are known to be challenging. The task is indeed not an easy one, especially for contemporary art. First, let's try to define a circle of topics and issues that an artist attempts to solve and express in their art.

The topic of nature and environment was the prevalent one during the project, while it is also relevant globally now. To say more, the topic found an indirect expression with a touch of light philosophical contemplation and reflection among the participants of Baikal-CeraMystica 2018.

Anastasia Charina (St. Petersburg) had worked on the topic of industrial environmental pollution long before the Baikal symposium. The Breathe – Do Not Breathe series stands apart among her other vivid life-affirming art filled with images of outlandish flowers and berries, elegant young ladies, and beautiful cats. Her incredible Exhale created at the symposium attracts the gaze, first and

Ее совершенно невероятный «Выдох», созданный на симпозиуме, привлекает, прежде всего, необычностью форм и оригинальным композиционным решением.

К числу самых необычных произведений симпозиума относится и «Керамистический эндемик» Михала Кушика (Словения). Эту работу можно считать по-настоящему самобытной и авангардной как по замыслу, так и по воплощению, где применен синтез материалов (дерево + глина). В самом названии заключены самые невероятные смыслы, связанные с байкальскими эндемиками и уникальными «редкими» керамистами сегодня... Домысливать можно бесконечно. В этом и ценность работы М. Кушика. Дизайнерское дарование позволяет автору создавать яркие нетривиальные арт-объекты.

«Высказанная мысль» Урмана Каражанова (Ростов Великий) также может претендовать на оригинальность «изложения». У автора получилась яркая изобразительная мифологема, предполагающая не только визуальное «прочтение» композиции, но и абстрактное домысливание. Художник будто играет со зрителем в некую словесную игру, в которой может быть несколько решений...

Композиции Йолы Вал (Португалия) представляют сложнокомбинированные подвесные конструкции, «играющие» с конкретным пространством, для которого они созданы. Тонкие изогнутые фарфоровые пластины-волны с разнофактурным тиснением соединены по принципу «кольчужного плетения» в широкоформатное панно. Подобный модульный подход к решению композиций позволяет художнику применять широкий спектр идей. В данном случае образ навеян шепотом байкальской волны и водорослей, оставляющих замысловатые следы на песке...

Природные мотивы близки и Владице Стефанович-Сивцев (Сербия). Об истоках своего творчества она прекрасно выразилась в интервью, сказав однажды: «Мое самовыражение как керамиста сильно зависит от моего образования как биолога. В сущности, моя работа – это средство материализации моего увлечения феноменом жизни во многих ее формах. Вдохновение приходит во множестве обликов: это может быть изображение в электронном микроскопе пыльцевого зерна, кокоса, найденного на экзотическом пляже, или колонии ракушек, всплывающих на поверхность во время отлива...». В каждой работе художника – любование множеством биологических микромиров, удивление перед чудом Природы и радость от ее созерцания.

Сочетание антропоморфных и биоморфных форм присуще творчеству Эгле Эйниките-Наркевичене (Литва). Взяв за основу один мотив, Эгле может варьировать его бесконечно. На симпозиуме художником необычно была подана тема байкаль-

foremost, with an unusual form and a unique composition.

Among the most unusual artworks of the symposium is The Ceramist Endemic by Michal Kusik (Slovenia). This art may be considered truly avant-garde in both design and embodiment as the artist uses the synthesis of materials (wood + clay). Its name contains some of the most incredible meanings associated with Baikal endemic species and unique ceramics artists who are quite 'rare' today. Well, one can speculate on it for ages. This is where M.Kusik's artwork makes most sense. Being talented as a designer, the artist creates outstanding and unique pieces of art.

The Expressed Thought by Urman Karazhanov (Rostov the Great) may also claim to be a very unique art thanks to its original way to 'conceive' the meaning. The artist created a powerful graphic mythologeme; not only does it contemplate a visual 'reading' of the composition, but it also makes abstract speculation possible. The artist seems to be playing with the audience a kind of word game, to which there may be several solutions...

Compositions by Yola Vale (Portugal) show a complex combination of hanging structures that 'play' with a certain space for which they have been created. Thin curved porcelain plate-waves with diverse types of embossing are connected into a single widescreen panel under the 'chain-weaving' principle. This kind of modular approach to composition allows the artist to incorporate a broad range of ideas. In this case, the art is inspired by whispering of Lake Baikal waves and by algae that leave intricate prints in the sand.

Natural motifs are also familiar to Vladiца Stefanovic-Sivsev (Serbia). She expressed herself perfectly about the origins of her art in an interview, once saying: 'My self-expression as a ceramics artist is highly dependent on my education as a biologist. In fact, my art is a way of incorporating my passion for the phenomenon of life in many of its forms. Inspiration comes in many guises: it can be an electron microscope image of pollen grain, a coconut found on an exotic beach, or a colony of shells floating to the surface at low tide ...' Her every work is a manifestation of admiring various biological microworlds, being amazed at the miracle of nature and celebrating the joy of contemplating the nature.

The combination of anthropomorphic and biomorphic forms is inherent in the art by Egle Einikyte-Narkeviciene (Lithuania). Having taken a single motif as a background, Egle can vary it endlessly. At the symposium, the artist presented the topic of Lake Baikal sponges in a unique way. Using the usual forms but experimenting with clay, colored pigments, glazes, and diverse types of firing, Egle created a

ских губок. Отталкиваясь от привычных форм, но экспериментируя с глиной, цветными пигментами, глазуриями, различными видами обжигов, автор создал серию многофигурных композиций на данную тему. Своеобразие пластики работ, их осязаемая «скульптурность» придают произведениям художника особое изящество и красоту.

Юри Фукуока (Япония) известна изысканными композициями из тончайших фарфоровых «лепестков». Трогательность и лиризм ее творчества берут свое начало в сдержанно-проникновенной эстетике японского искусства и культуры. Здесь, на Байкале, Юри создает совершенно не похожие на ее прежние работы произведения. «Брутальная» композиция «Кости», созданная в технике баррел-пит-раку, отражает тему бренности всего сущего и переключается с философскими произведениями жанра «ванитас» в мировом искусстве.

Елена Гамбарян (Москва) нашла себя в ландшафтной скульптуре, главной задачей которой является максимально органичное «обрамление» окружающего пространства. Излюбленным мотивом ее творчества является лес и его обитатели. «Графические зарисовки», созданные на симпозиуме, представляют автора как замечательного декоратора керамических поверхностей.

Тема одиночества и созерцания близка Борису Роце (Хорватия). В авторской технике «крокодиловой» глазури он создает монументальную по характеру композицию «Одиночество». Вторая работа – «Место поклонения» – является сложносоставной модульной конструкцией и отсылает зрителя к первоистокам бытия, главным символам мироздания.

Безусловно, каждый художник а-priori уникален и самобытен. Но не каждый способен согласно известной фразе – «выйти за рамки устоявшихся традиций и привычных схем». Среди участников проекта 2018 года были те, кто рискнул и попытался создать нечто отличное от того, что делал до этого момента. И все участники симпозиума оказались яркими самобытными состоявшимися мастерами своего дела.

series of multi-figure compositions. The originality of the plastic artwork and its tangible 'sculptural' nature fills it with special grace and beauty.

Yuri Fukuoka (Japan) is known for exquisite compositions of the finest porcelain petals. The softness and lyricism of her art originates in the calm piercing aesthetics of Japanese art and culture. Here, at Lake Baikal, Yuri created works that are completely different from her previous art. Her 'brutal' Bones, created using the Barrel-Pit-Raku technique, reflects the transience of everything and echoes the philosophical works of Vanitas.

Elena Gambaryan (Moscow) found herself in landscape sculpture, whose main task is to maximize the smooth 'framing' of the surrounding space. Her favorite motif is the forest and its inhabitants. The Graphic Sketches created at the symposium prove that the artist is a wonderful decorator of ceramic surfaces.

The motif of loneliness and contemplation is familiar to Boris Roce (Croatia). With his own technique of 'crocodile' glazing, he created his monumental artwork, The Loneliness. His second artwork, The Place of Worship, is a complex modular construction that relieves the primary sources of being and the main symbols of the universe in our minds.

Of course, each artist is a priori unique and authentic. But not everyone can, according to the well-known saying, 'go beyond the tradition and habit'. Among the 2018 project participants, there were those who took their chance and tried creating something different from what they did before. And all the participants turned out to be incredible and unique masters of art.

Йола ВАЛ

Португалия, Проенса-а-Нова

Yola VALE • PORTUGAL, PROENÇA-A-NOVA

«Шепот Байкала» – это результат удивительного опыта, полученного на международном симпозиуме «Байкал-КераМистика-2018». Здесь вдохновляло все – магия самого острова и атмосфера, в которой жили участники. В моей работе я стремилась выразить дух Сибири, передать очарование и силу ее природы: суровая зима, сильные ветра, красота снега и льда, царство белого цвета и тишины.

Использование фарфора – материала одновременно тонкого и прочного – метафора чистоты, подобно совершенной экосистеме озера, с его красотой и чистотой, но уязвимо перед человеком.

“Baikal Wisper” is the result of the extraordinary experience of having participated in the International Symposium “Baikal-CeramicaMystica 2018” – Russia. The mysticism of the island and all the atmosphere lived among the participants, was an inspiring contribution for the work. The work seeks to express the Siberian region, convey the charm and strength of its nature; the strong winds and the powerful winter that plaguing the Baikal, the beauty of snow and ice, the immense white that invades the senses and the soul, in a land of silence and wilderness. The use of porcelain looking for the metaphor, in the purity of its white color, in its delicacy but resistance at the same time; in accordance with what I understand to be the perfect ecosystem of the Lake, its beauty and purity, but also its fragility and the human threat.

Шепот Байкала

Фарфор

Baikal whisper

Porcelain

170x150

Елена ГАМБАРЯН

Россия, Москва

Elena GAMBARYAN • RUSSIA, MOSCOW

Вдохновляющие меня истоки всегда относились к разнообразным формам природы. Я постоянно нахожусь в активном ожидании образов, которые потом воплощаю в реальность. Еще надо понять, каким пластическим языком надо говорить с материалом Глина и как использовать всю эту керамическую химию и магию Огня.

И еще меня всегда завораживало то, как стародавние художники всех народов мира без всяких институтов на своем чутье и чем-то неведомом создавали безупречные скульптурные формы и органично сливали, вживляли в нее орнамент. Будь то ваза или скульптура, или любой предмет быта и кульга. Композиция, созданная мной на симпозиуме, была задумана в Москве, когда я занялась печатной графикой на офортном станке, готовясь к персональной выставке в Рязани. Мотивы графических работ стали скульптурным воплощением и продолжением темы «Степи и травы». Композиция посвящается чарующей и суровой природе Ольхона и туманному Байкалу.

С любовью и благодарностью ко всем организаторам симпозиума.

The natural shapes have always inspired me. I always wait for the images which I create. I also need to understand what plastic language to use with clay and how to use all this ceramic chemical stuff and fire magic. I was always charmed by the old masters of all countries, who created so flawless sculpture forms without any education, using only their intuition and something unexplainable, and then they inserted the decoration into it so easily. No matter if it was a vase or a sculpture or any item of everyday life or ritual items. The composition which I created on the symposium, appeared in my mind in Moscow, when I started using the etching press for printed graphics, when I prepared for my personal exhibition in Ryazan. The motives of graphic works became the sculptural implementation and continuation of the "Steppes and grass" topic. The composition is devoted to the charming and severe nature of Olkhon and misty Baikal. With love and gratitude to all participants of the symposium.

Графические зарисовки

Глина, глазури, раку-обжиг

Graphic sketches

Chamotte, glaze, raku-firing

65x18x43

Татьяна ЕРОШЕНКО

Россия, Иркутск,
художественный руководитель

Tatyana EROSHENKO • RUSSIA, IRKUTSK

artistic director

Энергия

Шамот, глазури, раку обжиг

Energy

Chamotte, glazes, raku firing

115x18x30

Закат

Шамот, глазури, раку обжиг, дерево

Sunset

Chamotte, glazes, raku firing, wood

110x25x40

В этом году я задумывала работы именно под обжиг раку. Получение медных оттенков и сложных сближенных по тону живописных оттенков глазури для композиции «Закат» и контрастность черного неглазурованного черепка и яркой красной селено-кадмиевой глазури на композиции «Энергия».

Композиция из сосудов «Энергия» – это, собственно, о нас обо всех, мы – сосуды, наполненные жизненной силой. У каждого – своя степень наполнения, свои ресурсы и возможности. Наши сосуды то наполнены, то опустошены, без опустошения не может быть нового наполнения, без наполнения не может быть движения. Поэтому спираль, как символ бесконечного движения.

На закате лучи заходящего солнца пронизывают все пространство: горы и долины, небо и море, все наполнено розово-медными оттенками. Мне было интересно соединить пространственную скульптурную композицию, где есть разные по цвету и фактуре внутреннее и внешнее пространство, и живопись. За это я люблю керамику. В ней можно говорить разными языками. И за это я люблю раку. Он богат на средства художественной выразительности.

This year I planned the works for raku burning particularly. I wanted to get copper tints and complicated tints close in color for my “Sunset” work, and also the contrast of black non-glazed clay with bright red color of selenium-cadmium glaze for my “Energy” work.

The “Energy” composition of several vessels is actually about all of us – we are the vessels filled with live energy. Everyone has his own level of this energy and resources and abilities. Our vessels may be full or empty, and the emptiness gives the way for new filling and for the development. That is why the spiral symbolizes the eternal movement.

On the sunset the beams of the sun go through the space, through mountains and valleys, through the sea and the sky, everything is filled with pink-copper tints. It was interesting for me to combine the sculptural composition with different colors and textures, to combine external and internal, and to add painting. That is why I love ceramics. It lets you speak different languages. And that is why I love raku. It is replet with the means of artistic expression.

Эгле ЭЙНИКИТЕ-НАРКЯВИЧЕНЕ

Литва, Вильнюс

Eglė EINIKYTĖ-NARKEVIČIENĖ • LIETUVA, VILNIUS

Симпозиум «Байкал-КераМистика» отличается тем, что проходит в окружении удивительной природы озера Байкал. Человек по сравнению с величием Байкала, его глубиной, разнообразием его природы осознаёт всю свою малозначимость. А что говорить о сравнении с Творцом, который всё это создал. Что бы я не создавала, я всегда думаю о человеке, о его сущности, о окружающей его среде. На этом симпозиуме меня вдохновили найденные на берегу Байкала губки. Находясь в воде они полны жизни, впитывают всё вокруг себя. А выброшенные на берег и высушенные солнцем, они становятся хрупкими

и рассыпаются в пыль. И это можно сравнить с человеком, перемещённым в непривычное место, в ссылку, где он становится уязвимым, ранимым и незащищённым. Мне это похоже на судьбу тысяч литовских ссыльных, которые были сосланы на остров Ольхон, потерявших свои дома, семьи и даже самих себя. Но это уже история. Я же для себя открыла удивительную творческую атмосферу, обрела новых замечательных друзей, и познакомилась с неповторимым, великим Байкалом, где навсегда оставила частичку себя. Большое спасибо организаторам за эту уникальную возможность.

Baikal-CeraMystica is very special due to Baikal lake and surrounding nature.

Human is so small and insignificant in comparison with magnificence of Baikal, its depth and diversity of its nature. And what to say about the Creator who had produced all this together.

Whatever I create, I think about a human and his essence, and about the surrounding environment. On this symposium I was inspired by the sponges which grow in Baikal. In the water they are full of life and absorb everything inside. On the shore they are dead and dried by the sun, they become fragile and fall into dust. This is the same with us, humans, when we get into some unusual place, to some kind of exile, where we feel fragile and defenseless.

This reminds me the stories of thousands of exiles from Lithuania who were sent to Olkhon island, they lost their homes, families and even themselves.

But this is history now. As for me, I discovered a wonderful art atmosphere, got new friends and got acquainted with unique and great Baikal lake, where a part of my soul is left forever.

Thanks to the organizers for this unique opportunity.

Байкал

Шамот, оксид, глазури, раку-обжиг

Baikal

Chamotte, glaze, oxides, raku-firing

40x18x15

Байкальская губка

Шамот, глазури, соли, раку-обжиг

Baikal sponge

Chamotte, glaze, salt, raku-firing

110x22x40

Урман КАРАЖАНОВ

Россия, Ростов

Urman KARAZHANOV • RUSSIA, ROSTOV

Гончарная техника для меня – это возможность передать динамику, стихию, экспрессию глины. Это попытка зафиксировать мгновение, сиюминутность. Это техника «жеста». Неслучайно возникло сравнение с каллиграфией – со взмахом кисти, с любованием случайностью. Отсюда название «Мысль высказанная». Мысль рождающаяся из каких-то полуобразов, обрывков фраз крутящихся в голове. Сформированная из хаоса, высказанная в материале. Как любая мысль она может трансформироваться со временем. Она подвижна и непостоянна.

For me pottery is the way to show the dynamic and expression of clay. It is the attempt to catch the moment. It is the technique of a gesture. Not by chance it is compared with calligraphy – with the sweep of a brush, admiring the transiency. The phrase “the outspoken thought” comes from here as well. A thought which comes from some vague images, some words in your head. A thought, formed in the chaos and expressed in the material. As any thought, it may transform with time. It is constantly moving and flexible.

Высказанная мысль

Глина, глазури, раку-обжиг

The pronounced thought

Chamotte, glaze, raku-firing

120x30x30

Михал КУШИК

Словакия, Братислава

Michal KUŠÍK • SLOVAKIA, BRATISLAVA

На симпозиуме я создал две композиции, каждая из которых состоит из керамической и деревянной частей. Глиняное тело и деревянная душа слились с моими работами под названием «Керамистические эндемики». Я пытался воплотить в своих произведениях уникальность этого места. Все это было сделано почти шаманским способом возле пылающих печей раку. Байкальский симпозиум КераМистика стал незабываемым событием в моей жизни. Большое спасибо организаторам и коллегам!

On the symposium I created two compositions each consists of ceramic and wooden parts. Clay body and wooden soul merged into my works named „CeraMystic Endemic“. I tried to put uniqueness of country and culture into my pieces. All of that was made almost by shamanic way near the enchanting glowing raku-fires. The Baikal CeraMystica Symposium became an unforgettable endemic event in my life. Many thanks to you, keen organizers, for your great job! And many thanks to all of you dear colleagues, which I had a nice opportunity to work with!

Керамистические эндемики

Шамот, глазури, раку-обжиг, дерево

Ceramystica's Endemics

Chamotte, glaze, raku-firing, wood

90x30x45, 130x30x35

Елена НОСОВА

Россия, Иркутск
Координатор проекта

Elena NOSOVA • RUSSIA, IRKUTSK

Работа «Путешествие». Этот год для меня особенный, произошли большие изменения в моей жизни и моих взглядах на мир. Эта работа о моей мечте – совершить путешествие по Чили, увидеть горы и ледники. Эта работа о моем собственном путешествии, которое, как мне кажется, только начинается. «Внутри». Работа о многогранности человеческого характера, о внутреннем и скрытом, об интроверсии и молчании.

The first work is called “Travelling”. This year was special for me, many changes happened in my life and in my attitude to it. This work is about my dream to go to Chili, to see the mountains and glaciers. This work is about my own travel which is in the beginning, I think.

The second work is called «Inside». It is about the diversity of human character, about what is hidden inside, about introversion and silence.

Внутри
Шамот, глазури, раку обжиг
Inside out
Chamotte, glazes, raku firing
40x95

Триптих «Путешествие»

Шамот, глазури, раку обжиг

Triptych «Journey»

Chamotte, glazes, raku firing

85x43

Сергей ПУРТЯН

Россия, Иркутск
Технический руководитель

Sergey PURTYAN • RUSSIA, IRKUTSK

Technical Manager

Мне интересно изучать предельные температуры обжига керамики. Интересно переходить эту черту, когда глина еще не потекла, но уже закипела. И в своей работе я решил применить это свойство глины и превратить в средство художественной выразительности. Интересно также комбинировать и перемешивать глины, совмещать в одной работе разные массы с разными свойствами, получая выразительные живописно-графические пейзажи.

For me it's very interesting to study the maximum temperatures for ceramic burnings. Interesting to go behind the line where the clay is not yet liquid but is boiling already. And I decided to use this quality of clay in my work and make it the means of art expression. It is interesting to combine and mix the clays, combine various masses with different qualities, and to get expressive graphic and pictorial landscapes.

Без названия
Глина, шамот, фарфор
Untitled
Chamotte, clay, porcelain
13x13x35

КМЖ № 2 (Композиция «Мужчина и женщина» № 2)
Глина, глазурь, редукция
Composition "Man And Woman" № 2
Clay, glaze, reduction
35x12x38

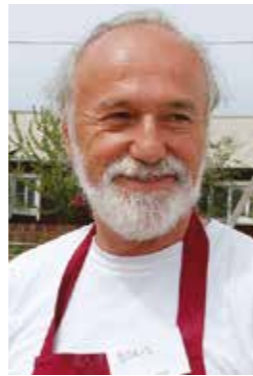
Облака
Глина, шамот, пигменты
Clouds
Chamotte, clay, pigments
30x12x37

Борис РОЦЕ

Хорватия, Риека

Boris ROCE • CROATIA, RIJEKA

Мистическое озеро Байкал, волшебный остров Ольхон, красивая природа, хорошая компания, прекрасные работы, отличная еда – можно ли было лучше провести незабываемые две недели на симпозиуме?

Это было так вдохновляюще для меня. Меня впечатлило все: люди, хорошая организация, место для работы, красота природы, деревянные дома, шаманские знаки, еда, закат, лошади, коровы на улицах, кладбище, купание в холодной воде... Все это наполнило меня энергией.

BAIKAL – The Mystic lake, the magic Island Olkhon, shamans rock, shamans totems, beautiful nature, nice Works, good company, excellent food– could be better to spend and work unforgettable two weeks on symposium?. It was so inspirational for me. I was impressed with everything: people, good organisation, place for working, beauty of nature, wood houses, shamans marks, food, sunset, horses, cows on streets, cemetery, swimming on cold water, new friendship, nice works, masterclasses, good and happy atmosphere for working... I filled me with energy so much. I really enjoyed in every minute on this symposium and I was honored to be part of this symposium. Mystic of shamans, shamans totems, and nature inspired me for my work, because they are so close to my work, to my thinking about life, nature, people.

Одиночество

Шамот, глазури

Loneliness

Chamotte, glaze

35x37x33

Место поклонения

Шамот, оксиды, глазури, раку-обжиг

Place of worship

Chamotte, oxides, glazes, raku-firing

H=195

Владица СИВЦЕВ

Сербия, Белград

Vladica SIVCEV • SERBIA, BELGRADE

Это был прекрасный опыт. Я оптимист, и у меня были очень большие ожидания. Однако реальность превзошла мои представления. Наверное, самое ценное воспоминание, которое я привожу домой, – это дружеская атмосфера в компании великих художников. Особенно я оценила возможность обмена опытом через мастер-классы. Также мне понравились дискуссии о значении искусства

и художников в наше время, с презентациями художников и неформальным беседами. Я хочу поблагодарить всех коллег за эти впечатления.

Организация выставки на сравнительно небольшом пространстве в местном музее была непростой задачей, но результат был потрясающим. Татьяна, Елена, Ирина, Сергей, Дмитрий, вы отлично поработали. Большое спасибо за все.

This was one of my most beautiful ieramiis experienies. Being an optmisti person I have had very high expeitaton. However, the real experienie exieeded by far my expeitaton. Probably the most valuable memory that I bring home is the friendly atmosphere in the iompany of great artsts. I partiularly appreiiated the opportunites to exihange the knowledge through master ilasses. Moreover, I have thoroughly enjoyed numerous exihanges of views on the meaning of art and artsts in the tmes we live through artsts' presentaton and informal talks. I want to thank all fellow partiipants for that enriihing experienie.

Installing the exhibiton in relatively small spaie in the loial Museum was ihallenging, but the result was amazings Tatana, Elena, Irina, Ee-rgei, Dmitri, you did a great jobs. Thanks a lot for alls.

Планктон
Шамот, глазури
Plankton
Chamotte, glazes
155x 25x25

Юри ФУКУОКА

Япония, Киото

Yuri FUKUOKA • JAPAN, KYOTO

«Кости» – это название моей работы, которую я сделала на Байкальском симпозиуме в 2018 году. В России я почувствовала, что наша внешность может различаться, но внутри мы одинаковые.

Поэтому я захотела сделать абстрактные изображения, которые пока-

зывают человека внутри. Я использовала белый ангоб и одну из технологий симпозиума – баррел пит-раку. Белая текстура идеально подходит для моей работы. Хочу сказать спасибо всем художникам, коллегам и байкальской природе.

“Bones” is my work’s title that I made in Baikal’s symposium in 2018.

When I was in Russia as a participant of this symposium, I’ve felt our appearance is a difference, but something that comes from inside is same.

So I want to make abstract images that that the human inside.

I do not know Tatyana knew about it, but she recommends one of technic to use white engobe and “Barrel firing”.

The white texture perfectly fit my work, it is a great essence that from another artist in the symposium.

Then I’d like to say thank you to all artists, supporters and Baikal’s nature.

All of them made my good feeling and my works.

Кости

Глина, ангоб, соли, раку-обжиг

Bones

Clay, engobe, salt, barrel-pit-raku

150x 25x42

Дмитрий ХОХЛОВКИН

Россия, Москва
Помощник технического руководителя

Dmitry KHOKHLOVKIN • RUSSIA, MOSCOW

Assistant Technical Manager

Моя работа «Красный лис» – иллюстрация к детскому стихотворению замечательного поэта Виталия Калашникова:

Рыжий Лис в лесу густом
Хвастался своим хвостом)

А красным мой лис стал как-то самостоятельно). Собственно, в старину его так и называли – Красный зверь. Тут и красивый, и ценный, и просто красный.

My work «The red fox» – is the illustration for a children's poem of a great poet Vitaliy Kalashnikov:

The red fox in a deep forest
Was boasting of his tail.

In ancient times the fox was called the Red Animal. In Russian this meant both red and beautiful and precious.

Ёжик

Шамот, оксиды, глазури, раку-обжиг

Hedgehog

Chamotte, oxides, glazes, raku-firing

38x22x35

Настя ЧАРИНА

Россия, Санкт-Петербург

Nastya CHARINA • RUSSIA, ST. PETERSBURG

Для керамиста, как для любого художника важно вдохновение. Байкал – это идеальное место для того, чтобы погрузиться в творческий процесс. Одно осознание того, что совсем рядом от того места, где ты создаешь свою работу, дышит огромный Байкал, наполняет будущее произведение новым смыслом. Моё творческое кредо: «что вижу, то и пою». Никогда не умела выстраивать умозрительные концепции, мой путь – это созерцание действительности, какой бы она ни была. До определённого момента я созерцала природу. Меня вдохновляли болота и леса, таяние снега, подводные миры. И именно любовь к природе, в итоге, вывела меня к тому, что я делаю сейчас. Пожив год в промышленном городе, я каждый день видела линию горизонта с дымящими тру-

бами, унылые серые дома и отсутствие какой-либо эстетики. Это был поворотный год. С тех пор в моём творчестве преобладают экологические темы. Например, в данный момент меня всецело занимает проблема мусора. А на фестивале «Байкал Керамистика» я сделала аж три работы. Две из них посвящены дымящим заводам, а одна получила название «Выдох». Идея «Выдоха» пришла странным, спонтанным образом. Я буквально срисовала эскиз с облаков, которые случайно увидела на небе. Но теперь уже понимаю, что смысл этой работы глубже, чем я думала. «Выдох» – это то, что исходит от человека, это продукт его жизнедеятельности. Не только углекислый газ или дым от сигарет, но также, слова и эмоции, способные нарушить экологию общения с окружающими.

For any artist the inspiration is most important. Baikal is the ideal place to go inside your own art world. Just the understanding of the fact that a huge Baikal is breathing right near your working place –fills your work with new sense. My credo is: «I sing about what I see». I was never good at making theoretic concepts, my way is observing the reality whatever it is. Till some moment I observed nature. I was inspired by swamplands and forests, snow melting and underwater worlds. And it was love to nature that lead me to what I do now. I stayed for a year in industrial city where I observed the horizon with the pipes of a plant, dull grey houses and no aesthetics at all. This year was a crisis. Since that time I pay attention to ecology in my work. For example, now I'm immersed by the topic of litter. And on Baikal-CeraMystica festival I created three works. Two of them are about smoking plants, and one is called "Out-breath". Its idea came to me occasionally. I saw the image in the clouds in the sky. But now I understand that the meaning is much deeper than I thought. "Out-breath" – is what comes from a person, it is the result of his living. It means not only carbon dioxide but also our words and emotions, which can break the ecology of our communication with the others.

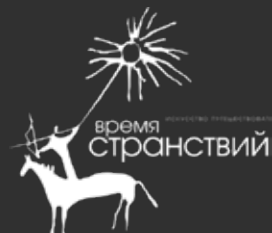
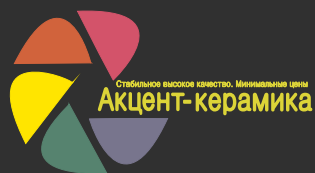
Выдох
Шамот, глазури, раку-обжиг
Exhalation
Chamotte, glaze, raku-firing
80x38x40

Череповец
Глина, соли, глазури, раку-обжиг
Cherepovets
Clay, salt, glaze, raku-firing
30x30x50

В каталоге использованы фотографии Артема Моисеева, Алексея Кривеля.
The catalog used photographs of Artyom Moiseev, Alexei Krivel.

На обложке: работа Бориса Роца, Хорватия,
«16 медитаций» (шамот, глазури, оксиды).
On the cover the work of Boris Roce, Croatia,
«16 Meditations» (chamotte, glazes, oxides, 60x60)