

Наталья Жураковская - художник и педагог

Художник Наталья Жураковская

Кор.: - Наталья, Вы родились в 1965 году в старинном русском городе Смоленске. Оттуда семья переехала в Киев, мать городов русских. Там Вы закончили в 1984 году республиканскую художественную школу им. Шевченко и напрямую поступили в Академию художеств, закончили ее с красным дипломом в 1991 году. С 18 лет Вы заявили о себе как о талантливой иллюстраторе детских книг и журналов на Украине. Судя по Вашей биографии, сомнений и колебаний в выборе профессии не было. Откуда такая целеустремленность? От уверенности в себе? Внутренней потребности?

Наталья Жураковская: - В детском саду я мечтала быть летчиком, или капитаном корабля дальнего плавания и обижалась на взрослых, что они не принимают всерьез мою мечту. Меня постоянно видели с карандашами и бумагой, и предсказывали: ты будешь художником, а я свои фантазии об этих романтических профессиях доверяла бумаге. Я представляла себя в кабине летчика или на палубе красавца-корабля и рисовала. Рисовала постоянно, с утра и до вечера, порой забывая о том, что надо делать уроки. Мои детские фантазии развивали во мне потребность творчества, но вдохновляла жажда приключений. Когда подросла и поняла, что больше всего люблю рисовать, стала учиться любимому делу. Республиканская художественная школа с ее высоким профессионализмом определила мой творческий путь и воспитала желание никогда не останавливаться. И все же в основе моей, как вы говорите, целеустремленности, повторяю, сохранившаяся с

детства жажда приключений. Скажу больше, живопись и графика для меня – поиск, эксперимент, игра, неожиданность, разочарования, находки и, конечно же, вдохновение. Это все сильно напоминает путешествия с приключениями, где смысл не в цели, а в самой дороге. В таком творческом стиле есть свои недостатки: я хочу как можно больше познать и уметь. Тогда я ругаю себя, зачем расплывлюсь на разные стили, разную технику письма? Зачем работаю в графике, абстрактной живописи и реализме, хочу все успеть и все освоить, зачем мне это? Не остается времени на карьерные мероприятия - организацию выставок и связанные с этим поиски помещений, контакты с важными людьми. А если Вы меня спросите, какие все же цели я преследую, то я отвечу: хочется сеять разумное, доброе, вечное. В этих хорошо известных словах классика - высокая патетика, но это так и есть, и это мой искренний ответ. Я толком не знаю, зачем мне это нужно. Наверное, так предопределено свыше.

Кор.: - В вашем творчестве - постоянный поиск новых изобразительных средств. Можно ли передать детям, ученикам стремление к творчеству? Как Вам удается «заразить» их такой болезнью?

Наталья Жураковская: - Можно, но конечно же, не всех. Именно моя любовь к поиску, приключениям весьма «заразительна» для детей. Они раскрепощаются, придумывают, строят свои композиции и переступают через «я не умею». Когда работа на занятии становится творческим процессом, то я говорю: «Попробуй дальше, ведь интересно?» «Я устал», - думает или вслух говорит ученик, но интерес, творчество его не отпускают, и он понимает, что обязательно надо еще немножко вот тут доделать.

Таким образом в учащемся формируется творчество и дисциплина в сочетании одного с другим, что очень важно для развития личности, для ежедневных, будничных успехов в школе. Я уверена: даже те дети, судьбы которых не будут связаны с рисованием, получают пользу от моих уроков. Они станут уверенными в себе творческими личностями, дисциплинированными, нравственно и эстетически развитыми, с активной жизненной позицией людьми.

Кор.: - Природа щедро одарила Вас. Вы работаете как живописец,

график, иллюстратор детских книг, в том числе для немецких и австрийских издательств. Меньше чем за 10 лет - семь персональных выставок, из них три в Киеве, остальные в Германии, Австрии. Отдаете ли Вы предпочтение иллюстрированию, в первую очередь детских книг? Правильно понимать, что Вы полюбили детей как художник, а потом как педагог и с этой любовью пришли к мысли создать в Мюнхене художественную школу?

Наталья Жураковская: - Детей я люблю как личностей с еще нераскрытыми и непредвиденными потенциалами. Понимаю: их судьбы будут складываться в зависимости от того, какие учителя войдут в их жизнь. Я обожаю ребят за любознательность, открытость, искренность. Потому что я общаюсь с ними, как с взрослыми, с уважением и терпением. Они это понимают, чувствуют, умеют любить и отзываться на добро. А вот со взрослыми приходится иногда разговаривать как с детьми – осторожно, чтобы не задеть устоявшиеся с возрастом комплексы. В этом педагогический подход, и личный опыт.

А школа моя создавалась почти сама собой. Сначала одна активная женщина привлекла меня для художественного воспитания и образования своего внука и, чтобы ему не было скучно, позвала пару других детей. Увидела, что дело пошло, и хорошо, она позвала других детей, а те - своих друзей. Так по цепочке собралось детей достаточно, чтобы мы перекочевали из кухни в собственный прачкис. Я сняла мастерскую для практических занятий и организовала школу официально. Так что школа создавалась по цепочке, а первыми в ней были Арис и его бабушка.

Кор.: - Корней Чуковский сказал как то, что для детей писать трудно, потому что для них надо писать еще лучше, чем для взрослых. Это он про поэзию. А в изобразительном искусстве?

Наталья Жураковская: - Когда я хожу с детьми в музей рисовать (раз в месяц), замечаю, что они прекрасно чувствуют искусство любых направлений. Не в обиду, порой лучше родителей. Меня это наводит на мысль, что действительно хорошее искусство понятно детям едва ли не лучше чем взрослым. Даже современный концептуализм дети отфильтровывают очень хорошо. Впечатляет детей выразительность инсталляций или заложенные в них идеи. И голый король может быть эффективным!

Кор.: - Вдохновение приходит к Вам от мироощущения или от характера, или...? Что для Вас, художника и педагога, вдохновение?

Наталья Жураковская: - Вдохновение приходит отовсюду, главное - «приемник» должен работать.

Дарить искусство детям

Природа, искусство, танцы, глаза любящих детей, друзья - вот источники моего вдохновения.

Вдохновение - это энергетический всплеск, выход в другое измерение. Вдохновение захватывает дух, создает ощущение, будто по канату ходишь. Только, к сожалению, при моем ритме жизни я не всегда могу им воспользоваться, а потом становится безумно жаль.

Кор.: - Вы получили образование в русской академической школе, строгой, склонной к педантизму. Немецкая методика обучения позволяет - пиши как хочешь, что хочешь, как Бог на душу положит - полный простор для самовыражения. Какая школа Вам - художнику и педагогу - ближе?

Наталья Жураковская: - Это только так кажется, что в немецкой западной методике пишут и рисуют «как Бог на душу положит». Здесь есть все те же законы композиции, цвета, тона, ритма, динамики. Хорошие современные художники прекрасно ими пользуются. Я стараюсь объединить обе методики - русской академической школы и здешней, западноевропейской. И в той, и другой есть свои достоинства и недостатки. В здешней не хватает твердого рисунка, в нашей русской - экспериментирования и свободы. У нас, в советские времена за какую-нибудь творческую стилизацию могли и из института выгнать. Объединяя обе школы, я учу детей быть художниками.

Кор.: - У Дэйла Карнеги читаем: «Нельзя заставить человека что либо делать по принуждению. Нужно сделать так, чтобы он захотел сам». Вы учите ребят «хотеть?»

Наталья Жураковская: - Хотеть можно, когда интересно, когда приятно, когда весело... Я делаю все для того, чтобы на моих уроках так и было. А еще «хотение» приходит в работе, как аппетит во время еды. (Кроме того дети, которые приходят ко мне, обычно ходят еще и на спорт, танцы, русский язык, играют на музыкальных инструментах. В итоге - полный сбор тех, кто умеет хотеть.)

Кор.: - В Вашей художественной галерее есть все: и обнаженная натура, и растения, и животные. Все наполнено любовью к жизни. В статье о Вашей персональной выставке я впервые встретила слово «люляки» Это, я поняла, формы, нас окружающие. Как и почему поселили их Вы в свое творчество? Какие формы интересны и близки детям? Что они находят в этих понятных не для всех образах?

Наталья Жураковская: - Люляки! Это слово было употреблено Ма-

моновым в русской рок-группе «Звуки МУ». У каждой бабы есть свои люляки. Вот тогда, 18 лет назад, я задумалась, что такое «люляки»? Для меня это по-разному выразительные, но простые формы, встречающиеся в природе, в предметах. Например: яйцо, ключ, кольцо, крючок... Их много, но не бесконечно. Я даже для себя таблицу составила: «люляковый алфавит».

Для преподавания рисования такое видение очень удобно, ведь любые изображаемые вещи состоят из геометрических или мягких форм. Чтобы распознавать их пропорции и характер, надо распознавать в них углы и формы. Мои дети давно привыкли к терминам: как яйцо, как картошка, как огурец, как сосиска, червяк, капля, рыбка... То, что они называются люляки, знают немногие.

Кор.: - В Германии Вы с 1991 года. Школа «Радуга» открыта в 2000 году. Можно говорить о результатах?

Наталья Жураковская: - Наверное, половина русскоговорящих детей Мюнхена меня знает. Ко мне можно прийти, уйти, снова придти... Те, кто пришел давно, где то 5,6,7,8 лет тому назад, рисуют так хорошо, что я сама удивляюсь. Многие мои ученики поступили в художественные высшие и средние учебные заведения. У меня накопилось много методического материала, с годами пришел опыт. Я научилась учить и делаю свое дело с удовольствием.

Кор.: - Без последнего вопроса о планах не обойтись.

Наталья Жураковская: - Недавно на базе моей школы «Радуга» мы с коллегами и друзьями по творчеству создали общественное объединение (ферайн). Называется оно по-русски «Интернациональное творческое пространство», а по-немецки - В школу приходят не только русские. Есть китайские, греческие, испанские, французские и, конечно, немецкие ученики. Изучается керамика и лепка, пение и сольфеджио, танцы, китайская каллиграфия. Если размечтаться, то хочется найти для ферайна помещение побольше, а еще лучше - замок. Хочу все - таки выкраивать время для моего личного творчества, организовывать выставки своих и детских работ. В моих планах - успевать все.

Беседовала Елизавета Ковалевская.

Студия искусств "Радуга" представляет: **РАДУГА** Kunstschule "REGENBOGEN"

• рисунок, живопись, композиция и история искусства для возрастных групп: 4-6 лет, 6-10 лет, 10-14 лет, 14 и более лет;
• ежемесячное посещение музеев и галерей с рисованием;
• подготовка папок для поступления в художественные учебные заведения;
• студия керамики и лепки (Т. Борушко)

Занятия ведет член Союза Художников Украины и Баварии **Наталья Жураковская**

www.zurakowska.de/raduga
Tel. 089/ 20009063
Platenstrasse 2, (Вход со двора)
80336 Muenchen