НАТАЛЬЯ СТУКАЛОВА

НАУЧИТЬ ВИДЕТЬ КРАСОТУ

ТЕКСТ Алексей Сергушкин ФОТО Юлия Галочкина

Нести в мир красоту, творить и приобщать людей к радости творчества, воспитывать поколение, умеющее ценить и создавать вокруг себя прекрасное – наверное, так можно сформулировать жизненные устремления Натальи Стукаловой, замечательного художника-кукольника и педагога, руководителя арт-студии «Страна чудес», художественной гостиной и магазина креативных товаров «Страна чудес». Мы попросили нашу героиню рассказать о себе, о семье, о роли творчества в жизни.

ИСТОКИ

Сколько себя помню, меня всегда тянуло что-то делать своими руками – от вырезания снежинок до кройки и шитья. Декоративно-прикладное творчество стало основным и постоянным увлечением, приносившим радость и удовлетворение. Родители всецело поддерживали во мне эту страсть: от мамы я перенимала навыки вышивки, рукоделия, папа привил любовь к рисованию и интерес к мировому искусству.

Мы жили в городе Караганде, который, как и многие города северного Казахстана, во второй половине XX века был интернациональным. Его населяли покорители целины, приехавшие со всех уголков страны, их дети и внуки, потомки ссыльных политзаключённых, по большей части интеллигенции. Не удивительно, что в местных школах в прежние годы нередко преподавали доценты и профессора. В городе была большая немецкая слобода, немкой была и моя бабушка, приехавшая с Дальнего Востока поднимать целину.

Всё это создавало особую культурную ауру, которая, конечно же, оказала влияние и на меня. Среди знакомых нашей семьи было много художников, талантливых творческих людей. В этих условиях моё призвание и жизненный путь были предопределены. Изостудия, художественная школа и училище, затем педагогический университет, где я сначала пошла учиться на преподавателя изобразительного искусства и черчения, а потом перевелась на открывшийся факультет дизайна.

САМАРА

В 1990-е годы, после распада СССР, во многих его бывших республиках стали происходить сложные социальные процессы. Города северного Казахстана пережили большой отток населения – прежде всего русских, украинцев, немцев. Культурная атмосфера, условия жизни заметно изменились.

В 1998 году мы с мужем переехали в Самару – после первого курса перевелись в местные вузы. Я училась заочно в Тольяттинском филиале Самарского педуниверситета. Благодаря этому одновременно открывала для себя не только Самару, но и Тольятти, Волгу, Жигули, Самарскую область. Больше всего меня здесь поражала, конечно, природа. После бескрайних и однообразных казахских степей она казалась очень необычной, разной, на каждом шагу неожиданной.

В Самаре я стремилась по мере возможности продолжить заниматься любимым делом, творчеством. Но в первое время всё, в основном, сводилось к преподаванию. Постепенно мне удалось совместить преподавание и творчество. Насколько гармонично – покажет время.

КУКЛЫ

В кукле сочетаются многие виды искусства, которые меня привлекают. В ней соединяются и воплощаются не только все мои умения – скульптура, шитьё, декорирование, – но и многие творческие идеи. Особенно вдохновляет огромная свобода в выборе форм, средств, образов. Куклы могут быть объёмные и плоские, большие и маленькие, можно безгранично варьировать материалы и приёмы, легко выходя за рамки существующих правил. В каждой работе я стараюсь использовать что-то новое, и эти находки приносят огромную радость творчества.

Но самое главное – особая природа куклы, в которую человек всегда вкладывает потенцию жизни. Не случайно из всех художественных творений, окружающих человека, кукла – самое тёплое, близкое и интимное. Исторически связанная с домом, с детьми, с женщиной, кукла воспринимается как некий посредник, помощник во взаимоотношениях человека с миром и в этом смысле обладает особой целительной силой.

Процесс создания куклы – сродни волшебству, при котором образ, родившийся в голове, как бы оживает, становится материальным.

СЕМЬЯ

Поддержка семьи для меня значит очень много. Мой муж по профессии – инженер, человек логики и практики, но

он никогда не запрещал мне заниматься творчеством, не ставил в упрёк, не ждал отдачи. Он понимает, что я этим живу.

Думаю, мы хорошо дополняем друг друга. У меня – творчество и преподавание, а вокруг него всё начинает работать: и техника, и бизнес. Именно он воплощает мои многочисленные идеи, если для этого требуется что-то приделать, прикрутить, привинтить. Он же руководит и нашим магазином, поэтому ему так или иначе приходится вникать в «кукольную» тему.

У нас двое детей: сыну пятнадцать лет, дочери – пять. Они с малых лет «варятся» в творческой атмосфере, и это даёт свои результаты. Сын хорошо ориентируется в различных видах искусства, у него широкие знания в этой области и развитый художественный вкус. Дочь, как и все дети в её возрасте, активно пробует все виды творчества. Она и рисует, и лепит из глины, и танцует.

МАГАЗИН

Идея создания магазина креативных товаров «Страна чудес» первоначально принадлежала мне. Сегодня это в полном смысле наше семейное детище. Но если для мужа магазин – это, скорее, бизнес, который прежде всего должен исправно работать и давать определённый результат, то для меня он важнее как место, посредством которого можно объединять людей, давать им возможность для самореализации, воплощать различные творческие идеи и эксперименты. Наверное, именно поэтому у нас не просто магазин, но ещё и художественная гостиная – своеобразный центр содружества художников.

Большинство экспонатов магазина эксклюзивны, уникальны. Я как художник могу делать то, что совсем не будет продаваться. И вместе с тем – могу работать на заказ. Конечно, имеется в виду индивидуальный заказ, поскольку кукла по своей сути – очень индивидуальная вещь. Одно время я только так и относилась к их изготовлению. Но сейчас приходят мысли делать товар, пользующийся спросом массового покупателя. Здесь уже немного другое отношение, требующее оптимизации качества, цены, размера, темы. У нас есть авторы, которые работают на поток, но даже у них

Я как художник могу делать то, что совсем не будет продаваться. И вместе с тем – могу работать на заказ. Конечно, имеется в виду индивидуальный заказ, поскольку кукла по своей сути – очень индивидуальная вещь.

игрушки не повторяются, поскольку это ручная работа. И это хорошо, так как даже массовому покупателю нужна эксклюзивность.

ТУРИЗМ

Сегодня всё чаще поднимается тема внутреннего туризма и в связи с ней – развития декоративно-прикладного творчества и изготовления оригинальной сувенирной продукции. Что ж, у нас есть для этого и интересные мастера, и новые идеи. Вот только практическая их реализация продвигается очень медленно и сложно.

На мой взгляд, в Самаре ещё не сложился собственный стиль, собственная тематика сувенирной продукции, и в том числе кукольной. Пока идут поиски и заимствования образов и форм, хотя у нас есть такие интересные и близкие темы, как, например, купеческий быт или мифология Жигулей.

Самаре в этом направлении требуется определённый толчок, импульс. И здесь мы не стоим на месте. В декабре в галерее «Новое пространство» областной библиотеки организуем очередную художественную кукольную выставку – третью в этом году. В связи с Годом литературы многие наши кукольники увлечены очень интересной темой – это литературные герои.

Уже есть замечательный опыт взаимовыгодного сотрудничества с туристическими компаниями. Схема проста – мы у себя предлагаем интересные программы для туристов, а они включают наш магазин в свои

туристические маршруты. Так, недавно у себя в гостиной мы устраивали экскурсии для групп школьников, которые приезжали к нам из Тольятти на туристическом электропоезде. Рассказывали ребятам о мишке Тедди, о том, как он возник и как создаётся плюшевая игрушка. Дети делали эскизы своих мишек, каждый получил подарок и остался очень доволен встречей.

В идеале, покупая эксклюзивный сувенир, куклу, человек должен иметь возможность узнать что-то новое и интересное об этом искусстве, о мастере, о городе и его традициях.

СТУДИЯ

Арт-студия появилась в моей жизни очень естественно – параллельно с беременностью и рождением дочки. Здесь небольшими группами дети и взрослые занимаются тем, кому что больше нравится. Кто-то рисует, кто-то вяжет или валяет из шерсти, кто-то занимается гончарным делом. Занятия носят характер досуговой деятельности, интересного и познавательного отдыха, релаксации. Хотя необходимые основы мы, конечно, даём, рассказываем о различных видах и направлениях искусства, о великих художниках. Не удивительно, что некоторые дети после наших занятий идут в художественные школы.

Студия – место концентрации творческой энергии и приобщения к лучшим достижениям человечества в искусстве. Жить в пространстве мирового искусства, ощущать себя его частью – огромная радость. Поэтому для меня как для художника и педагога важнейшая цель – вырастить поколение, которое бы понимало, чувствовало искусство, было бы небезразлично к нему. Воспитание высокого вкуса особенно важно в настоящее время, когда в школе всё больше внимания уделяется знаниям, интеллектуальному развитию, а эмоциональная сфера остаётся на втором плане.

К сожалению, сегодня в качестве мерила художественной ценности люди всё чаще воспринимают стоимость вещи, известность бренда. Только имея опыт общения с великими мастерами и великими произведениями искусства, человек учится видеть и ценить настоящую красоту, создавать её, окружать себя ею в быту, уметь получать эмоциональную подпитку от соприкосновения с прекрасным. Над этим надо работать и работать, и в этом я вижу предназначение студии.

Арт-студия «Страна Чудес»
Самара, ул. Ленинская, 141
Лавка кукольника «Страна Чудес»
Самара, ул. Чапаевская, 126
+7 927 695 48 58
vk.com/strana_chudes
vk.com/str4udes
@strana_chudes_lawka