

Разработка серии графических работ «Город за полярным кругом»

Аннотация. В статье рассматривается концепция и поэтапная разработка серии графических работ. Проводятся аналогии с работами художников соцреализма 60-х гг. XX в. Рассматриваются климатические, природные, национальные особенности заполярного города и их отражение в создании художественных работ.

Ключевые слова: город за полярным кругом, графика, индустриальный, сюжетное рисование.

Раздел: (05) филология; искусствоведение; культурология.

Пейзаж как в живописи, так и в графике является одним из популярных жанров. В современном мире, мире урбанистическом, когда больше половины всего населения живёт в городах, городской пейзаж становится неотъемлемым направлением в изобразительном искусстве. Выбирая данное направление, художник в своей работе должен не просто констатировать факты, изображая тот или иной городской объект, здание, площадь, улицу, а пытаться донести до зрителя сущность города, его «лицо», передать его атмосферу, «душу» города.

Россия большая многонациональная страна, протянувшаяся с запада до дальнего востока, и с юга до крайнего севера. Такое положение не могло не повлиять на изобразительное искусство в целом, и на выбор тематики работ художников в частности. Выбирая тему городского пейзажа, художник в полной мере может раскрыть сущность своего родного края, показать его особенности.

Воркута – один из немногих городов России, находящихся за полярным кругом. Город расположен на северо-востоке Республики Коми на западных склонах Полярного Урала в долине реки Воркуты. Выбирая темой художественного произведения город Воркуту, художнику необходимо учитывать его особенности, местоположение. Находясь в большеземельной тундре, он всегда являлся местом выпаса оленей и жизни коренного населения – ненцев, ведущих кочевой образ жизни. Но с 1930-х годов после открытия Печёрского угольного бассейна город становится угольным центром республики Коми. Такое соединение этнического и индустриального является яркой особенностью города. Нельзя обойти стороной и климатическую составляющую Воркуты. Трудные погодные условия, девять месяцев зимы и полярной ночи, холодное короткое лето, скудная растительность – это суровая действительность заполярного города.

Разрабатывая данную тему, мы приходим к так называемому «суровому стилю» в изобразительном искусстве. Данный термин ввёл в употребление заслуженный художник РСФСР Оссовский Пётр Павлович. Картины Оссовского утвердили его известность как художника работающего в «суровом» мужественном стиле, а также как художника городского пейзажа, художника современного восприятия, остро чувствующего ритм городской жизни. Данный стиль как нельзя лучше подходит для разработки темы художественных работ «Города за полярным кругом». Так что же такое «суровый стиль»?

Суровый стиль – направление в советском изобразительном искусстве конца 1950-х – начала 60-х годов. Возник в рамках официального искусства как реакция на

политическую «оттепель» в стране, проявился в творчестве многих художников. Характеризуется преобладанием гражданских мотивов, диалектическим осмыслением жизни общества, часто нелицеприятной, подчеркнута драматической трактовкой жизненных ситуаций, образов, характеров, нередко их героизацией. В качестве художественных средств использовались монументализация форм, фрагментарность композиций, сложные ракурсы, усиление декоративного звучания и т. д. [1].

Разрабатывая тему города за полярным кругом, встаёт вопрос выбора технических средств выполнения работы. Размышления о городе, прогулки по его улицам, наблюдения за воркутинцами и скудностью красок, нехваткой дневного света, суровостью лиц шахтеров, стоящих в ожидании «вахтовок» на остановках – здесь видно соединение несоединимого: колоритные ненцы в национальных одеждах и современно одетые жители города. Оленьи упряжки и автомобили. Ответ о выборе средстве напрашивается сам собой – графика, монохромное изображение, возможность передачи строгого сурового, но, в то же время, романтического в своей скупости пейзажа. В этом проявляется и интеллектуальная сторона искусства художников нынешнего поколения, которые много знают, осознают реальную взаимосвязь различных художественных явлений и их противоречивость, стремятся овладеть такими средствами графической выразительности, которые позволяли бы им говорить языком современной эпохи, своего времени.

Графика (от греческого – «пишу») – вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он играет вспомогательную роль. При рисовании графикой обычно используют не больше одного цвета (кроме основного чёрного), в редких случаях – два. Кроме контурной линии в графическом искусстве широко используется штрих и пятно, также контрастирующие с белой, а в иных случаях цветной, чёрной или реже фактурной поверхностью бумаги – главной основой для графических работ. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Наиболее общий отличительный признак графики – особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого в значительной мере выполняет фон бумаги, по выражению советского мастера графики В. А. Фаворского, – «воздух белого листа» [2].

Задача передачи графическими средствами городского пейзажа сложна, так как человеческий глаз воспринимает малейшее колебание света, а значит и цвета. «Воздух белого листа» – вот цвет снега и пасмурного неба северного города, но где же взять теплоту человеческого лица, яркость одежд и зданий? Есть ли цвет в чёрно-белой графике? И здесь хочется обратиться к статье Н. Волкова о проблемах графики, где на примере рисунка И. Репина «Невский проспект» 1887 года он рассуждает о цвете в чёрно-белой графике. Он говорит о живом, полном движения рисунке в серый зимний день, задает вопрос почему мы видим серый день, когда небо в рисунке белое, т.е. незачерченный кусок бумаги, рассуждает о контрастах белого и чёрного пятна, цветовом тоне, синеватости серого, светлоте. И все это в карандашном чёрно-белом рисунке. Откуда же эти градации светлоты белого и его разные хроматические оттенки? Загадка. Метод визуального установления различий субъективен только по величине порога различения. Иными словами каждый видит по-разному одно и то же изображение, но общим остается вычленение различных деталей и оттенков. У кого-то их много, а кто то видит два, три.

Мы видим внешние формы, мы узнаем изображенный предмет. Мы можем не замечать связей между внешней формой и предметами. Но в характеристике и бо-

гательстве этих связей вся суть дела. Уровень восприятия, на котором появляются хроматические и светлотные оттенки разного смысла и эмоционального действия, оттенки, внушенные убедительностью рисунка, – это уровень внутренней формы. Он открывает нам собственно эстетические ценности [3].

Нами выбраны технические средства выполнения работы «Город за полярным кругом». Это графика, с её конкретностью, чёткостью, ритмом, контрастами. Возможностью передачи сурового пейзажа северного города, с его самобытностью и особенностями. Но техническая составляющая это лишь полдела, выбор сюжета, композиционное решение – это неотъемлемая составляющая любого художественного произведения.

Работа над композицией пронизывает почти весь творческий процесс, представляющий собой чрезвычайно сложное явление. Не случайно к изучению этого феномена подключились эстетики, философы, физиологи, социологи, психологи, педагоги. Например, проблемы развития творческих способностей (методологические аспекты) рассматриваются в исследованиях В. А. Разумного, Н. Н. Ростовцева.

Сюжетное рисование и рисование на темы – это своего рода венец всей предшествующей изобразительной деятельности. Выполнение такой композиции требует наличия определённых умений и навыков в рисовании предметов быта, интерьера, пейзажа, животных, фигуры человека, а также в развитии фантазии, хорошей зрительной памяти, наблюдательности. Все указанные качества развиваются и в процессе композиционного рисования [4].

Владение композиционными умениями позволяет приступить к реализации замысла. Здесь вступают в силу эмоционально-волевые процессы творчества. Необходимо помнить о важности основных законов композиции, правилах, приемах, средствах композиции. Основные законы композиции – это закон цельности, закон типизации, закон контрастов, закон подчинённости всех средств композиции идейному замыслу.

Процесс разработки нашей темы серии графических листов «Город за полярным кругом» длительный. Первый этап работы – это сбор материала, пленэрные зарисовки. Этот этап является одним из важнейших, так как только живая натура и природа придадут работе живость, ощущение пространства и воздуха. Выходы на пленэр сопряжены с рядом сложностей: поиск нужной точки, с которой будет выполнена зарисовка, быстро меняющийся свет, а значит и состояние природы, движущиеся люди и машины. Но без этого невозможно выполнить качественную, убедительную композицию. Также пленэрные зарисовки к теме нашего исследования осложнены спецификой заполярного города: суровость климата, короткий период до наступления полярной ночи. Учитывая все эти особенности, мы выполнили серию зарисовок, поисков по теме «Город за полярным кругом»

Второй этап работы – это анализ и обработка собранного материала. На этом этапе важно правильно оценить собранный материал, выполненные поиски. Так как в серии должна прослеживаться определенная тенденция и отражаться специфика заполярья, урбанистичности, индустриальности, то и материал должен соответствовать данным особенностям. Отбирая и анализируя поиски к нашим работам, мы должны выбрать наиболее удачный ракурс, определиться со временем года и дня для большей выразительности и отражения специфики изображаемого пейзажа.

Третий этап – выполнение серии графических листов. Для работ хорошо подойдет тонированная фактурная бумага тёплых коричневых оттенков, так как она будет служить наилучшим фоном для графических пейзажей северного края. Мате-

риал для выполнения работ – уголь, так как он позволяет работать в самой широкой тональной гамме. Уголь имеет порошкообразную структуру, поэтому им лучше всего рисовать на шероховатой, фактурной поверхности, которая будет удерживать крупинки порошка. При рисовании углем первоначальный набросок (контуры фигур и объектов) лучше сделать графитным карандашом 2В, потому что он легко стирается ластиком. При этом штрихи должны быть короткие и лёгкие. После этого можно брать в руки угольный карандаш и прорисовывать тени и детали. После штриховки углём линии, сделанные графитным карандашом, станут не заметны. Рисунки, сделанные углём, со временем могут осыпаться и потерять свой первоначальный вид. Поэтому для сохранения рисунка углем его обязательно надо обработать специальным закрепляющим составом. Закрепитель для угля продается во флаконах и аэрозольных баллонах. Наносится закрепитель на рисунок с помощью пульверизатора. Если нет закрепителя, можно использовать обыкновенный лак для волос в аэрозольном баллончике. После высыхания на поверхности рисунка образуется тонкая плёнка, прочно удерживающая уголь на бумаге.

Таким образом, создание композиции – это сложный процесс, требующий определённых знаний в последовательности выполнения работы и наличия определённых умений и навыков в рисовании, это процесс, способствующий формированию взглядов, чувств, вкусов и идеалов.

Ссылки на источники

1. Энциклопедии и словари на Академике / Толкование понятий. – URL: <http://dic.academic.ru/> Композиция, свободный (дата обращения 12.12.2014 г.).
2. Свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org/> Википедия, свободный (дата обращения 12.12.2014 г.).
3. Советская графика – 73 / под ред. Д. А. Шмаринова, Д.С. Бисти, О. Г. Верейского, Ю. А. Молок.– М.: Советский художник, 1974. – 187 с.
4. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учеб. для студ. художественно-графических факультетов педагогических институтов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: АГАР, 1998. – 386 с.

Roman Boldyrev,

Teacher, Children Art School, Vorkuta

romanboldyrev@mail.ru

Development of series of graphic works “the City above the Arctic circle”

Abstract. The paper discusses the concept of series of graphic works, holds the analogy with the works of artists of social realism in the 60-ies of the XX century, considers climatic, natural and national features of a polar city and their reflection in the creation of artistic works.

Key words: city above the Arctic circle, graphic, industrial, scene painting.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

