

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»**

Выставка «Северное лето»

В.Н. Новожилова

В феврале 2014 г. в Музее фресок Дионисия проходила выставка «Северное лето», на которой экспонировались около 160 графических работ из фондов музея. Были представлены более 40 художников, жизнь которых в определенные моменты была связана с Севером, с Ферапонтово и его окрестностями. Цель экспозиции – показать многообразие графических техник и приёмов, от офорта и литографии, до живого рисования пером и карандашом. Особый интерес представляли открытки начала XX века с акварелями И. Билибина и И. Грабаря, выполненные в стиле модерн по впечатлениям от летних путешествий по северу России. Раскрашенные вручную, небольшие литографические оттиски И. Прилуцкого представляли варианты различных колористических решений природы, зависящих и от ее состояния, и от настроения художника.

Слово "графика" ведет свое начало от греческого *grapho* - пишу, рисую. Рисунок передает характер и темперамент художника. Кроме того, графикой называют отпечаток на листе бумаги, полученный с какой либо матрицы. Существует станковая графика (рисунок, эстамп, лубок), книжная графика (иллюстрации, виньетки, буквицы, титул, авантитул, переплет, обложка, суперобложка), журнальная и газетная графика, миниатюра (вариант книжной графики), промышленная графика, экслибрис, плакат, шелкография, линогравюра. Хочется остановиться на тех видах графики, которые были представлены на выставке.

Если говорить о графической технике, то она достаточно разнообразна. В зависимости от способа исполнения и возможностей тиражирования графику делят на: уникальную графику — создание произведений в единственном экземпляре (рисунок, монотипия, аппликация и т. п.), печатную графику (гравюра) — создание печатных форм, с которых можно получать по несколько оттисков. Самая распространенная и известная техника это рисунки карандашом (рис 1). Не зря в любой художественной школе сначала обучают создавать именно графические рисунки, развивая, таким образом, пространственное воображение, оттачивая понимание композиции, помогая развитию художника. Материалы и техника графики разнообразны, но, как правило, основой является лист бумаги. Большую роль играют цвет и ее фактура. Графические рисунки могут выполняться в различном стиле, это могут быть четкие контурные рисунки; или объемные изображения с максимальным использованием полутонов. Большую роль играют цвет и ее фактура. Красочные материалы и техники определяются видом графики. Кроме того, рисунок может создаваться цветными карандашами. Такой способ встречается реже рисунков обычным карандашом, так как это достаточно сложная, требующая особого мастерства техника. Именно такие работы, выполненные цветными карандашами, раннего творчества художника Шабая М.Б. и пастели Е.С. Скрынникова были представлены на выставке. (Рис 2).

Разговор о печатной графике хочется начать с творчества Г. Н. и Н. В. Бурмагиных, занимающих особое место среди мастеров Вологодского изобразительного искусства. Их работы отличаются индивидуальным способом гравирования, серьезностью творческого мышления, что нашло воплощение в запоминающихся, волнующих образах жизни природы и человека. Огромную роль в творчестве этих художников сыграли поездки по области, связанные со сбором краеведческих, исторических и этнографических материалов. Интерес художников к наследию народной культуры стал основой их творческих поисков, определивших тематику произведений. Именно Бурмагины определили своеобразие и значимость такого немаловажного явления в российском

искусстве семидесятых годов, как «вологодская графика». Как способ художественного выражения, художники избрали для себя печатную графику, а точнее – ксилографию. (Рис. 3)

Ксилография – (от греч. *xylon* – дерево и *grapho* – пишу) – самая древняя техника гравюры. Плоская отполированная доска (дерево вишни, груши, яблони), продольного распила, загрунтовывается. Поверх грунта, пером наносится рисунок, затем линии с обеих сторон отрезаются острыми ножичками, а дерево между линиями выбирается особым долотом на глубину 2 – 5 миллиметров. При печати краска накладывается (прежде тампонами, впоследствии – валиком) на выпуклую часть доски, на нее кладется лист бумаги и равномерно придавливается – прессом или вручную, таким образом, изображение с доски переходит на бумагу. Ксилография дает 1500 – 2000 хороших оттисков.

С технологической точки зрения графические работы сложнее живописных, поэтому в современном искусстве их удельный вес неумолимо уменьшается - все меньше художников старшего поколения обращаются к офорту или литографии, а младшее поколение чаще всего даже незнакомо с ними. Техника офорта, возникшая в XVI веке, пользовалась широкой известностью. **Офорт** - от французского *eau-forte* - азотная кислота. Рисунок процарапывается гравировальной иглой в слое кислотного лака, покрывающего металлическую пластину. Процарапанные места протравливаются кислотой, а полученное углубленное изображение заполняется краской и оттискивается на бумагу. На выставке представлены офорты Иванова В.В и Ивановой Г.И. (Рис. 4). Многообразие техник офорта дает художнику невероятно широкий арсенал средств выразительности. С хорошей доски можно отпечатать до двухсот качественных копий. Однако процесс работы над созданием печатной формы столь трудоемкий, а при несоблюдении необходимых предосторожностей, даже опасный для здоровья, поэтому техника офорт постепенно умирает.

На рубеже XIX—XX возник способ гравирования с применением линолеума - **линогравюра**. Линолеум представляет собой хороший материал для гравюр большого размера. Для гравирования применяют линолеум толщиной от 2,5 до 5 мм. Инструменты для линогравюры используют те же, что и для продольной гравюры: угловые и продольные стамески, а также нож для точной обрезки мелких деталей. Гравюра на линолеуме, обладая отнюдь не меньшими художественными достоинствами и возможностями, чем другие виды гравюр, технически более доступна для художника. Линогравюры более просты в исполнении по сравнению с ксилографией из-за синтетического происхождения используемого материала (однородность, отсутствие мешающих резцу искусственных волокон). На выставке представлены работы художника Смирнова Марата Николаевича. Работая в Химковской художественной мастерской, он освоил профессию графика. В шестидесятые годы, получив творческий заказ, он приехал в Ферапонтово. Художник и сейчас много работает, рождаются новые образы, с философским подтекстом. В 2004 году состоялась выставка в Ферапонтово, таким образом, его работы оказались в собрании Музея. (Рис.5)

Музей фресок Дионисия обладает наиболее полной коллекцией картин, этюдов, рисунков, офортов и литографий И. А. Прилуцкого. На выставке представлен альбом литографий художника (Рис 7). В Литографии, печатной формой является поверхность камня (известняка). Камень гладко полируется и обезжиривается. Изображение на литографический камень наносится специальной жирной литографической тушью или карандашом. Камень смачивается водой, далее накатывается краска, пристающая только к ранее нанесенному рисунку. Литография при этом может быть как однотонной, так и

цветной. Создание литографии является достаточно трудоемким процессом, и в большинстве случаев, художник создает только сам рисунок, печатные формы создают мастера. Не редкость, когда художник сам, производит всю технологию литографии (Рис 6).

Если в печатной графике художник получает более или менее предсказуемый результат, то живое рисование связано с волей случая, удачей. Таковы акварели Н. Андропова, Н. Егоршиной, Р. Сурвилло, Б. Мессерера, А. Тимакова и других мастеров. Несмотря на разнообразие творческих манер, и техники исполнения, всех художников объединяет любовь к Северному краю, восторг перед его величием, что, безусловно, передается в работах. Выставка свидетельствует о наличии среди ее участников большого числа талантливой молодежи, хорошо владеющей основами реалистической школы и способной самостоятельно создавать произведения искусства. Молодые художники в своем творчестве стремятся к поискам индивидуально художественного решения. Среди молодого поколения можно отметить работы студентов Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. С.А. Штиглица: А.А. Андржиевской, Н.Р. Акчуриной, В.С. Леухина и других. Посетители выставки отметили ее познавательность и высокие художественные качества работ коллекции. (Рис.8).

Литература:

1. Северное лето. Каталог выставки. Ферапонтово, 2014, с. 5-60
2. Альманах «Художники Вологодской области». Вологда 2007
3. Марат Смирнов. Каталог выставки. Ферапонтово 2004.
4. Игорь Прилуцкий. Каталог выставки. Ферапонтово 1999.