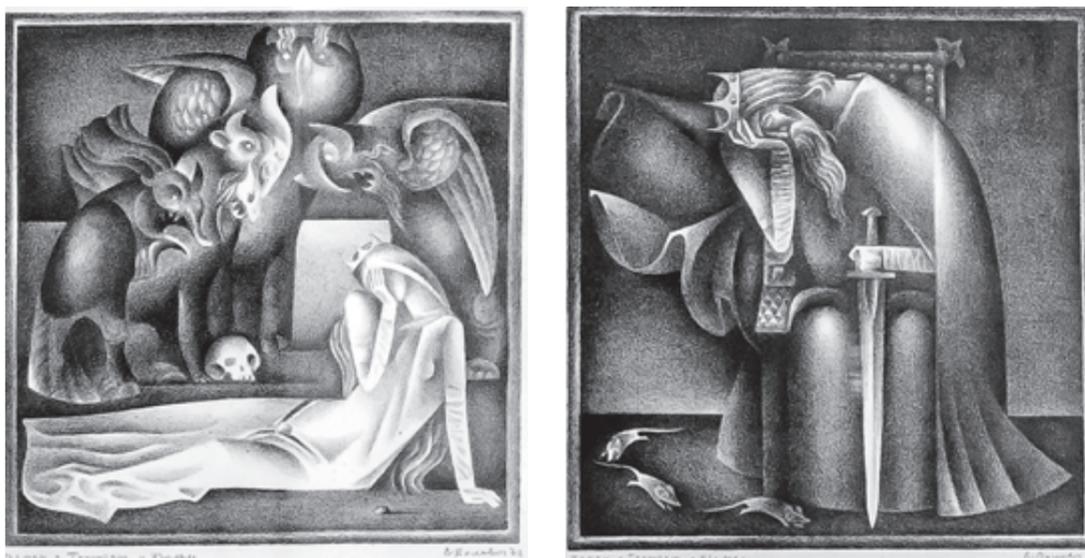

Экспозиция

Портрет книжного героя

В картинной галерее проходит выставка иллюстраций «Художники книги»

Экспозиция приурочена к Году экологии. Искусствоведы справедливо полагают, что чистота природы начинается с экологии души, что совершенно немыслимо без литературы и, конечно же, книжных иллюстраций.

В экспозиции из собрания картинной галереи представлено 27 работ четырех известных художников-иллюстраторов: народного художника России екатеринбуржца Виталия Воловича, заслуженного художника России питерца Олега Яхнина, члена Союза художников России москвича Игоря Валиулина, члена Организации национального союза художников Украины киевлянки Оксаны Лысенко.

Каждый из авторов отличается узнаваемой творческой манерой, личностным восприятием литературного произведения

Пик развития искусства иллюстрации приходится на советские годы. Перестроечное время заполнило книжные магазины дешёвыми изданиями с плохой полиграфией, вытеснив высокое искусство оформления книги. По мнению Виталия Воловича, которое он высказал на одной из пресс-конференций, сегодня иллюстрация – умерший способ художественного существования: «С точки зрения издателя она удорожает книгу, она просто умерла. Раньше были общероссийские, международные выставки и конкурсы иллюстраций. Была система, которая прививала огромное уважение к книге. Сейчас вместо этого – дизайн, присутствие художника в более нейтральном качестве».

Тем большую культурную ценность обретает выставка «Художники книги», на которой экспонируются работы, созданные ещё в советское время.

Виталий Волович представлен серией автолитографий к средневековому рыцарскому роману Жозефа Бедье «Тристан и Изольда». Листы датированы 1972 годом. Автор изучал историю костюма, архитектуры, работал в архивах, библиотеках, и только пропитавшись духом средневековья, приступил к образному воплощению куртуазного романа. Историю трагической любви художник передал языком обобщенный и выразительной пластики.

– Чувствуется особый музыкальный ритм, подчеркнутый удивительной кинематографичностью техники гравюры на камне, – рассказывает главный хранитель картинной галереи, куратор выставки

Марина Абрамова. – Погружение в конкретное временное пространство достигается благодаря присутствию купных, но точных деталей костюмов, элементов архитектуры, мифологических персонажей: химера, стена с характерными для замка зубцами – всё пронизано воздухом кельтской старины, эпохи куртуазной рыцарской поэзии средневековья.

В художественных кругах Виталия Воловича считают звездой Урала, его выставки с успехом проходят по всему миру. Искусствоведы мечтают увидеть в залах Магнитогорской картинной галереи авторскую экспозицию. Последняя прогремевшая работа автора – книга «Корабль дураков», над которой Волович работал пять лет. Издание являет собой собрание великих текстов от Ветхого завета, Книги пророков, поэзии вагантов до Игоря Губермана. Сам Волович назвал книгу культурологическим проектом. В томе около 600 страниц, стоит он очень дорого. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, при поддержке которого книгу издали, пообещал, что «образец русской книгоиздательской культуры» поступит в городские библиотеки.

В технике литографии создана серия иллюстраций Олега Яхнина к драме Иоганна Гёте «Фауст». Графические листы датированы 1981 годом. В работах отсутствует сюжетная канва. Фауст – единственный герой в каждом из листов серии. В авторской трактовке образ средневекового учёного предстаёт в виде облака, что передаёт противоречивость героя. Постигая суть поэмы, художник вместе с одержимым искателем истины словно погружается в вечность.

– На листе художник изобразил себя. Вот он, в джинсах, – показывает Марина Филипповна. – Это аллегория вечности проблем, которые пытается решить Фауст. В каждой эпохе свой искатель истины, решающий загадку бесконечности мира и краткости земного бытия. А на этом листе у героя ноги марионетки – метафора того, что Фауст – кукла в руках дьявола.

Иллюстрации к популярному юмористическому произведению XIX века «Пан Халявский» пера Григория Квитко-Основьяненко созданы в 1980 году украинским художником Оксаной Лысенко. В романе подробно воссоздан быт, нравы, обычаи украинских помещиков-обывателей на рубеже XVIII–XIX веков. О похождениях малороссийского чудака Виссарион Белинский писал: «Кто смешился от природы, советуем не читать «Пана Халявского», если боится заболеть от хохота – уморительнее ничего нельзя выдумать».

– Художественно-пластическое решение шести графических листов, выполненных в технике цветного офорта, полностью сохраняет фабульную сторону произведения, – отмечает Марина Абрамова. – Каждый лист – смешная история, рассказанная от имени украинского помещика Трофима Халявского, или Труни. Он не воспринимает перемен, не интересуется наукой, его заботит лишь еда. Яркие образы многофигурных разномасштабных композиций сопровождают юмористические надписи, близкие к анекдоту. Важную роль в работах играет цвет, превращая иллюстрации в занимательные, весёлые картинки, что соответствует авторскому замыслу. Например, лист под названием «Образование» с надписью «Ешь, дурак, не умничай!» ярко иллюстрирует и нравы помещиков, и авторскую сатиру.

Графика Игоря Валиулина иллюстрирует сказочную повесть-гротеск немецкого романтика Эрнста Гофмана «Крошка Цахес». Художник сохранил авторскую сатирическую интонацию, передал иллюзию переплетения фантастического мира с обыденной жизнью. Ему удалось передать эмоциональное отношение к физическому и моральному уроду – карлику Цахесу, превратившемуся в злодея и карьериста Циннобера.

– Таинственный мир Гофмана притягателен и актуален для современности, – продолжает Марина Филипповна. – В современном мире нет фей, способных представить моральных калек красавцами и умниками, но есть общественное мнение, СМИ, которые создают славу людям недостойным. Иллюстрации выполнены в технике офорта в сочетании с акватинтой, которая вносит тонкую насыщенность, обогащает декоративно-пластическими качествами. Металлическая поверхность при распылении канифольной пыли при оттиске на бумаге приобретает зернистость, что создает ощущение легкости, даже акварельности и зыбкости пространства. В работах художника, иронично создающего полусказочную, полумистическую реальность, ощущается характерная свобода почерка, изящество рисунка.

Индивидуальность творческой манеры известных художников книги, философское отношение к тексту, авторскому замыслу позволяли создавать запоминающиеся образы известных литературных произведений. Выставка выполнит свою миссию, если, проникшись творчеством художников, зритель немедленно захочет перечитать забытый текст.

Ирина Коротких

Ю. Андрей Серебряков