

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ЦВЕТНОЙ ЛИНОГРАВИЮРЫ

Калашникова Е.А., старший преподаватель кафедры графики
Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация. В статье осуществлена попытка исследовать особенности современной украинской цветной линогравюры. Рассмотрены основные тенденции развития графических изобразительных средств при создании художественного образа.

Ключевые слова: линогравюра, условное решение, ассоциация, фактура, визуальный символ.

Анотація. Калашникова О. А. Особливості сучасної української кольорової ліногравюри. У статті зроблено спробу дослідити особливості сучасної української кольорової ліногравюри. Розглянуто основні тенденції розвитку графічних образотворчих засобів при створенні художнього образу.

Ключові слова: ліногравюра, умовне вирішення, асоціація, фактура, візуальний символ.

Annotation. Kalashnikova E. Features of modern Ukrainian coloured linogravure. An attempt to analyze the features of modern Ukrainian coloured linogravure is made in the article. Main tendencies of development of the graphic figurative means while creating an artistic image are considered.

Keywords: linogravure, conditional solution, association, texture, visual symbol.

Постановка проблемы. Исследуя графический язык украинской цветной линогравюры с середины 50-х до середины 60-х годов XX века в контексте его исторического развития, автор выявил ряд закономерностей, существование которых обусловлено объективными причинами. С целью выявления особенностей их развития в графическом языке современной украинской цветной линогравюры проведено данное исследование.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что хотя указанная проблема не рассматривалась, но в контексте исследования истории графики XX века чёрно – белая и цветная линогравюра получили достаточно широкое освещение в качестве вида эстампа с высоким способом печати.

Изложение основного материала. Начало XXI века отмечено появлением интереса со стороны художников – графиков к традиционной технике цветной гравюры на линолеуме. Конечно, это не бум середины прошедшего столетия, когда из 150 художников, представивших свои работы на выставке графики, посвященной Декаде украинского искусства в Москве, в 1960 году, больше половины работало в технике чёрно-белой и цветной линогравюры.

Сегодня чёрно-белая линогравюра практически не встречается на выставках, редкие исключения свидетельствуют о том, что «цветной минимализм» не нашёл своего развития в образном мышлении современных художников-графиков. Совсем иначе обстоит дело с цветной печатью, здесь диапазон творческих поисков очень широк: от традиционного, полноцветного эстампа, с объёмной трактовкой формы и глубокого пространства, в соответствии с реалиями природы, до условно решённых работ, почти утративших фигуративное начало.

Если говорить о гравюрах, сохраняющих сюжетную основу в композиционном решении, то надо отметить, что в них мера условности в передаче объёма и глубины очень разная. В отличие от украинской цветной линогравюры второй половины 60-х годов XX века, графический язык которой характеризуется сформировавшимся понятием условной формы и условного пространства, и является точкой отсчёта в развитии графических изобразительных средств для передачи условно трактованных объёма и глубины при создании художественного образа (70-е годы, форма и пространство создаются при помощи различной фактуры)), в современной цветной линогравюре авторы совершенно свободно оперируют этими понятиями, привнося в композицию эстампа совмещение плановости, создавая среду и форму далёкие от реалий природы. Наиболее часто композиция строится на сочетании условно трактованной, при помощи света и тени, формы с плоскостным и условным решением глубокого пространства. В цветных линогравюрах имеет место использование условного и реального цвета предметов. Таким образом, есть все основания говорить о том, что обновление традиций, на сегодняшний день, сделало возможным развитие

цветной линогравюры и в этом русле тоже, хотя представители данного направления немногочисленны.

Современные компьютерные технологии и возможности полиграфии оказали большое воздействие на образное мышление художников и их отношение к цвету. Общеизвестно, что условное цветовое решение не является находкой сегодняшнего дня. Достаточно вспомнить гольддрук и кьяроскуро – это традиции, имеющие свои истоки в европейской обрзной гравюре на дереве XV века, но стоит отметить тот факт, что в наши дни отношение к цвету в корне изменилось. Подавляющее большинство работ строится не на традиционно сближенных по цвету и тону пятнах, а наоборот, на звонком, чистом свете, противоположном по теплохолодности, либо сближенном по тону, в зависимости от поставленной автором задачи, либо абсолютно полярном, как чёрное и белое, и таким образом создаются очень напряжённые, контрастные работы, оказывающие сильное эмоциональное воздействие.

На сегодня, наряду с традиционными, спокойными, с точки зрения цветового звучания, красками, в листах широко используются открытые, искусственно созданные цвета – бирюзовый, малиновый и другие. Всё большее значение приобретает символика цвета – современный молодой художник никогда не изобразит не однополую, влюблённую пару голубым, что было вполне приемлемо в 70-е – 80-е годы прошлого века при создании романтического образа. Многочисленные субкультуры, в каждой из которых определённый цвет является как бы визитной карточкой, стали неотъемлемой частью жизни общества. Представление молодёжи о том, что «можно» и «нельзя» достаточно быстро нашло реализацию в, пока незначительной, части работ, выполненных в технике цветной линогравюры. Никакие «одёргивания» со стороны традиционной школы не изменят данного факта потому, что поколение, воспитанное на субкультурах, сменит своих предшественников, и таким образом цветовая символика в гравюре получит дальнейшее развитие.

Графический дизайн, охватывающий все стороны жизни человека, сформировал в обществе зрительный и смысловой стереотип восприятия любой печатной продукции: «картинка» должна быть броской, идея хорошо читаться. Веяния сегодняшнего дня проявились в том, что практически исчезли эстампы, отражающие нюансы чувств, требующие длительного всматривания и проникновения в замысел автора. Художников привлекает нечто экстремальное, оторванное от реалий повседневной жизни, присутствует стремление «не быть узнаваемыми», под философскими названиями иногда ничего нет, кроме претензий. Пожалуй, самым главным отличительным качеством является то, что в работах нет стиля, только стильность. Такие проявления свидетельствуют о том, что сложившийся стереотип восприятия повлиял на эстамп определяющим образом – превратил в своего рода «дизайн в материале». Влияние графического дизайнера проявилось и в том, что сам подход к станковому листу в технике цветной линогравюры почти утратил сюжетную основу, что хорошо просматривается

на примере графических серий, в подавляющем большинстве имеющих ассоциативное решение или содержащих набор общеизвестных визуальных символов прошедшей эпохи и наших дней.

Стиль подразумевает наличие концепции, способной стать константой, влияющей на создание художественного образа. Подтверждением высказанных суждений служит и тот факт, что в образном раскрытии темы, в большей степени, идёт игра ума, чувства и мысли приобрели визуальные «условные знаки». В связи с данными обстоятельствами возросла мера условности при трактовке формы и пространства в цветном эстампе с высоким способом печати. Наряду с плоскостной трактовкой, наиболее распространено композиционное решение, которое строится на сочетании условного объёма и плоскости, данные качества стали одним из отличительных признаков современного цветного эстампа с высоким способом печати.

Смысловая нагрузка композиций, зачастую, носит декларативный характер. Большое распространение получило раскрытие темы путём ассоциативного мышления, как правило, такое решение построено на сочетании символического образа и абсолютно условного, фактурного окружения. Из составляющих графического языка, при создании изображения, задействованы пятно, фактура и линия, штрих в цветной линогравюре почти исчез. Особого разговора заслуживает фактура, при помощи которой создаются эффекты, работающие на образное и эмоциональное раскрытие темы.

Художники редко гравюруют фактуру на доске. Для её создания на оттиске применяют любые материалы, имеющие неровную, шероховатую поверхность, начиная от нешлифованного линолеума, до современных отделочных материалов. Используется практически всё, на что можно накатать краску. Процесс печати механический или ручной, в зависимости от качества носителя фактуры и замысла автора. В работах ручная печать, как правило, позволяет художнику создать тонкий нюанс цвета и тона. Неоднородность тонального и цветового строя фактурной подкладки, под основное изображение, является отличительной чертой современной линогравюры. Использование различных материалов в одной работе, позволяет говорить о смешенной технике, поскольку не все элементы изображения получены с формы из линолеума, хотя всегда сохраняется высокий способ печати.

Большое внимание современными авторами уделяется цветовой гамме гравюр, по этой причине, одна работа может иметь несколько, совершенно различных между собой, решений. Тираж нынешних эстампов исчисляется небольшим количеством листов, зато поражает разнообразием и неожиданностью цветовых сочетаний. Ещё одной характерной приметой нашего времени в цветной линогравюре стала толщина красочного слоя. В отличии от гравюр прошедшего столетия, некоторые современные эстампы имеют более четырёх перекрытий совершенно различным между собой по тону и теплостудности цветом, что позволяет создать звонкое, богатое цветовыми нюансами произведение, поверхность которого не матовая, а

слегка поблескивающая. Довольно часто, с целью разнообразия колористических решений оттисков, тираж печатается на бумаге разных цветов, причём используются не только мягкие в тональном отношении пастельные цвета, а и бумага открытого, яркого цвета.

Проведённое исследование позволяет сделать следующие **выводы**:

1. Наряду с традиционным подходом к раскрытию темы, сохранению сюжета и созданием художественного образа при помощи объёмной формы и глубокого пространства, в современной украинской цветной линогравюре сформировался новый подход к образному началу и использованию графических изобразительных средств для создания образа.

2. Происходит постепенное сближение между графическим дизайном и цветной линогравюрой, проявляющееся в использовании сходных способов воздействия на зрителя и постепенного исчезновения сюжетного начала в станковом листе.

3. Понятие «тиражная графика» нуждается в дополнении, поскольку одна и та же композиция часто имеет много, совершенно различных между собой, цветовых решений.

Литература:

1. Афанасьев В., Давидова С. Українське радянське образотворче мистецтво. – К.: Радянська школа, 1978. – 118 с.: іл.
2. Владич Л. В. Мовою графіки. Огляди, статті, рецензії. – К.: Мистецтво, 1967 – 248 с.
3. Голубець О. Нова кон'юнктура у мистецтві 1990 років // Вісник Львівської академії мистецтв. – Л., 2000. – Вип.11. – с. 270 – 278.
4. Косів В. Графічний дизайн як візуальна мова. Проблеми спілкування // Вісник Львівської академії мистецтв. – Л., 1999. – Спецвип. – с.190 – 194.
5. Соколюк Л. Графіка бойчукістів. – Харків – Нью-Йорк: Часопис «Березіль», 2002. – 223 с.

Надійшла до редакції 7.04.2009