DOI: 10.17117/na.2016.10.02.493

<http://ucom.ru/doc/na.2016.10.02.493.pdf>

Поступила (Received): 24.10.2016

Сафонова Т.В. Стилевые доминанты в украинском художественном экслибрисе

Safonova T.V.
Stylistic dominant in Ukrainian art ex libris

Статья посвящена определению доминирования стилистических особенностей: манеры, техники исполнения, сюжета, условности, жизненной подобия, юмора, структурно-композиционных аспектов в художественном экслибрисе двух периодов исследования: советском и независимости Украины

Ключевые слова: жанры, стилистические доминанты, преимущества

The article is devoted to the definition of dominance style features: manners, performance art, plot conventions life likeness, humor, structural and compositional aspects in art bookplate two study periods: the Soviet and Ukrainian independence

Key words: genre, style dominant, advantages

Сафонова Татьяна Васильевна

Старший преподаватель

Институт художественного моделирования и дизайна им. Сальвадора Дали

Украина, г. Киев, ул. Березанская, 5

Safonova Tatyana Vasilevna

Senior Lecturer

Art institute of modeling and design named Salvador Dali

Ukraine, Kiev, Berezhanskaya st., 5

Экслибрис, как графическое произведение малого размера или формы, относится к миниатюре (оптимальный размер экслибриса 130x100 мм). Некоторые из них приобретают размер печати (экслибрисы художника Богдана Сороки, г. Львов) и требуют для рассмотрения линзы.

Анализируя экслибрисы украинских художников советского периода (1960 – 1990 гг.), периода независимости Украины и настоящего, возможно сказать, что они отличаются стилистическими доминантами во многих направлениях, но есть и общности, связанные с тем, что художники не разделяются на до и после, а продолжают творить, перетекая из одного исторического периода в следующий.

Большинство ученых: А. Ласунський [1], С. Ивенский [2], Б. Виппер [3], Д. Малаков [4], Ю. Беличко [5] В. Спивак [6] – останавливались на функциональных и теоретико-понятийных значениях экслибриса; П. Нестеренко [7] – типологии украинского экслибриса и коллекционировании; составители каталогов А. Вьюник [8], В. Хворост [9] и другие – описывают кратко тематику и манеру исполнения экслибрисов, с точки зрения характера штриха и линии, иногда цвета.

В данной статье автор анализирует экслибрисы украинских художников, делая акцент на стилевые доминанты, которые не описаны другими исследователями.

Сущность рассмотрения этого вопроса заключается в том, что на поверхности художественного произведения и творчества художника просматривается стиль, в котором он работает. Это не только манера и техника исполнения художником, а глубины его произведений в совокупности, их стилевые доминанты: сюжет, повествование, условность в знаковости или символизме, жизненность подобию и юмор, структурно-композиционная простота и сложность, психологизм.

При рассмотрении экслибрисов, наиболее бросается в глаза разница в доминировании сюжетных линий произведений двух периодов. Наряду с сюжетами бытового жанра в экслибрисах посвященным труду, отдыху, спорту, которые есть в двух периодах, доминантную разницу составляют сюжетные линии советского периода: темы космоса и космических достижений трудового народа, напевность и музыкальность, украинский фольклор, экслибрисы детям, для музеев и библиотек, которые не так широко затронуты в период независимости Украины. К тому же, в первый, добавляется исторический жанр – Лениниана, как идеологическая тематика, Гражданская и Вторая Мировая война. В период независимости Украины они отсутствуют, но появляются доминирующие художественные экслибрисы мифологического и сакрального жанра, который носит светский характер.

Перетекающими стилевыми доминантами остаются портретный жанр в экслибрисе, который отражает сущность «...иан», как увлечение и коллекционирование: Пушкиниана, Есениана, Тютчениана, Шевченкиана, Франкиана, Украиника, Гоголиана и многие другие.

Как разновидность портретного жанра существует преобладание вариаций изображений образа литературного мастера с образами героев из его произведения (экслибрисы М. Бондаренко (рис. 3), Б. Гурмана, Б. Куновского, А. Солдатенко, М. Неймеша, А. Сердюка, Д. Беккера) и портретные изображения со строками из литературных произведений (экслибрисы Ю. Черепанова, С. Хижняка, братьев Александра и Сергея Харук, Б. Романова и многие другие).

Погружаясь в глубины сюжетной доминанты, необходимо сказать о появлении в период независимости Украины экслибрисов повествовательного характера, которые больше напоминают иллюстрацию, чем книжный знак. Например, экслибрисы художников А. Пугачевского по мотивам «Легенды об Уленшпигеле» Шарля де Костера (1995, 1996) и Г. Верещагина по мотивам произведения А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (2002). Это связано с участием украинских художников в международных выставках, бьеннале, триеннале и конгрессах разных стран мира и расширении круг заказчиков экслибрисов с учетом их желания.

Относительно условности, которая проявляется в знаковости, вызывает у некоторых художников беспокойство. Харьковский художник Николай Неймеш, выдающийся мастер резца, обеспокоен тем, что книжный знак, может превра-

тяться в сухое изображение, которое теряет художественность [10, с.6]. Невозможно с этим не согласиться, что под влиянием развития графического дизайна и стилизации такие знаки есть, но их можно отнести к лаконичности выражения и в этом есть своя личная творческая доминанта автора (экслибрисы тернопольского художника Ярослава Омеляна).

Рассмотрение доминанты символизма в экслибрисе, дает понимание, что большинство художников используют этот прием, для донесения мысли, выражения чувств и отношения, как шифрование сообщения, которое присутствует на протяжении двух указанных периодов. Здесь необходимо подчеркнуть, что орнаментальный символизм, как национальный признак народа, более представлены в советском периоде, чем независимости, художниками из разных уголков Украины – экслибрисы И. Пантелюка, В. Поричанского, В. Пастуха, М. Гrepиняка, М. Стратилата, И. Балана, Г. Сергеева и др.

Жизнеподобие и юмор имеют свое место в миниатюре-экслибрисе. Доминанта жизнеподобия проявляется в двух исторических периодах, как отражение известной личности в портретном жанре, в чертах портретного сходства, что является отражением мастерства художника. Это же наблюдается и в пейзажном жанре, отражения и, что важно, узнаваемости природных ландшафтов, архитектурных сооружений и памятников (экслибрисы А. Бахматова, Я. Бердичевского, К. С. Козловского, К. К. Козловского, В. Лопаты, М. Демиденко, И. Пантелюка, В. Спивака, М. Маловского, М. Стратилата, Г. Сергеева, М. Бондаренко и др.).

Следует отметить, что доминанта юмора не присуща большинству художников, она появляется иногда в их произведениях, как шутка для друга (экслибрисы М. Неймеша и А. Микловды), потому что юмор в экслибрисе – это своего рода отражение мышления художника, которое особенно присуще киевскому художнику периода независимости Украины А. Пугачевскому – экслибрисы по мотивам мифов подвиги Геракла, профессии людей бытового жанра. Коротко отметим, что все художники двух указанных периодов используют полный арсенал законов композиции, представляя зрителю простые и сложные композиционные конструкции, открытые и закрытые т. п.

Психологизм, как доминанта в экслибрисе, это особая тема, требующая внимательного и конкретного рассмотрения, частично рассмотрена в авторской статье «Многогранность искусства экслибриса» [11, с.678] и является следующим этапом изучения.

Исследование искусства экслибриса показало, что доминанты по техникам исполнения в определенный исторический период имели преимущества того или иного вида. В начале советского периода мастера старой школы использовали в основном ксилографию обрeзную (X1), торцевую (X2) и цинкографию штриховую (P1), иногда офорт (C3). Но со временем изобретение новых материалов, как линолеума, органического стекла и пластика, стали предметом освоения мастерами резца. Эти материалы упростили сам процесс резьбы (линолеум – X3), позволили получить четкие изображения и добавить большей утонченности в детализации изображений, особенно в технике гравюры на оргстекле и пластике (X6).

Появление в советский период в 60-е годы XX века ведущих высших учебных заведений искусства Украины: в Киеве, Харькове, Львове и Одессе, – способствовало передаче достижений старой школы гравюры молодому поколению графиков, которые освоили на фоне известных техник, офорт. Так офорт и параллельные техники, как гравюра на стали (С1), меди (С2), сухая игла (С4), акватинта (С5), мягкий лак (С6), меццо-тинто (С7) получили преимущество в конце советского периода, и в период независимости Украины и сегодня считаются техниками, которые демонстрируют высокое мастерство художника-графика. Это не один раз было отмечено на международных конгрессах и выставках и способствовало коммерческим соглашениям с заказчиками.

В свою очередь проявились доминанты художественного стиля. В советские времена предпочтение отдается реализму, и это понятно – связь с политическим лозунгом страны, который отражался в искусстве. Времена 90-х годов XX века и настоящее время отличаются тем, что параллельно с реализмом, или приближенных к реализму произведениях, проявляются творческие поиски графиков, которые позволяют увидеть новое восприятие мира в изображениях экслибрисов, выполненных в художественных приемах и стилях: стилизации, абстракции и сюрреализме.

Таким образом, можно сделать вывод, что искусство миниатюры-экслибриса, на фоне динамики развития двух периодов: советского и независимости Украины, имеет свои преимущества и стилевые доминанты. Данный контекст поможет упорядочить знания студентов в изучении художественных дисциплин.

Список используемых источников:

1. Ласунский О. Книжный знак. Воронеж.: Издательство Воронежского Университета, 1967. 165 с.
2. Ивенский С. Г. «Книжный знак: история, теория, практика художественного развития. М., 1980. 269 с.
3. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985. 288 с.
4. Малаков Д. В. Книжкові знаки Григорія Малакова. К., 1998. 81с.
5. Белічко Ю. В. Георгій Малаков. К., 1974. 95 с.
6. Співак В. М. Мистецтва екслібрису. Черкаси, 2010. 30 с.
7. Нестеренко П. Історія українського екслібриса. Наукове видання. К., 2010. 328 с.; іл.
8. Український радянський книжковий знак (екслібрис), (1918 – 1964). К., 1965. 42 с.
9. Ex libris, Шевченкіана в екслібрисі. Дніпропетровськ, 1993.
10. Неймеш Н. С. Я счастливый человек. Х., 2010. 138с.
11. Сафонова Т. В. Багатогранність мистецтва екслібриса // Молодий вчений. Херсон, № 4 (31) квітень, 2016. С. 678 – 681.