S. A. Snastina

С. А. Снастина

e-mail: ms.chevardina@mail.ru

МОНОТИПИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ УРАЛЬСКИХ ХУДОЖНИКОВ

MONOTYPE IN THE WORKS OF URAL ARTISTS

Аннотация. Цель данной статьи сформировать представление о монотипии ио творчестве уральских художников в данной технике. Монотипия дает возможность художнику находить новые творческие решения, она уникальна и непредсказуема, в связи с чем данная тема вызовет интерес у студентов факультета изобразительного искусства. Кроме того, монотипию можно использовать как дополнительную технику в смешанных графических работах.

Ключевые слова: монотипия, монотипия Урала, уральские художники, графика, печатная техника.

Abstract. The purpose of this article is to form an idea of the monotype and the work of Ural artists in this technique. Monotype allows the artist to find new creative solutions, it is unique and unpredictable, and therefore this topic will arouse interest among students of the Faculty of Fine Arts. In addition, monotype can be used as an additional technique in mixed graphic works.

Keywords: monotype, monotype of the Urals, Ural artists, graphics, printing equipment.

В Большой российской энциклопедии термин моноти́пии определяется как: «Вид пе­чат­ной [гра­фи­ки](https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2376596). От других раз­но­вид­но­стей [гра­вю­ры](https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2374937) монотипия от­ли­ча­ет­ся от­сут­ст­ви­ем ме­ха­нических или тех­нических воз­дей­ст­вий на по­верх­ность дос­ки. Тех­ни­ка Монотипии за­клю­ча­ет­ся в на­не­се­нии кра­сок от ру­ки на глад­кую по­верх­ность пе­чат­ной фор­мы с по­сле­дую­щим пе­ча­та­ни­ем на стан­ке. По­лу­чен­ный на бу­ма­ге от­тиск все­гда бы­ва­ет един­ст­вен­ным. Монотипия ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тон­ко­стью цве­то­вых от­но­ше­ний и на­по­ми­на­ет [ак­ва­рель](https://old.bigenc.ru/fine_art/text/1806331); при­ме­ня­ет­ся так­же в со­еди­не­нии с [офор­том](https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2699698)» [1].

Считается, что техника монотипии появилась в 17 веке, однако оттиски китайской гравюры известны нам еще с 11 века. Долгое время монотипия не признавалась как самостоятельная графическая техника, являясь вспомогательным приемом для других техник.

В 16 веке, голландскому художнику Геркулесу Сегерсу удалось получить цветной оттиск с травленной доски – это была первая попытка объединить монотипию с офортом. Эксперименты художника, позволили ему получать неповторимые по цвету эстампы и отложили отпечаток на творчесво других художников. Так, под влиянием Сегерса, Рембрандт стал изучать и использовать ну только офорт, но и монотипию.

Наиболее известными мастерами монотипии являются: Д. Каст-ильоне, У. Блейк, Э. Дега. Свои офортные работы раскрашивал с применением монотипии итальянский живописец Д. Б. Кастильоне, до наших дней сохранилось около 20-ти его монотипий, рис. 1.

Отдельно хочется отметить вклад в развитие техники монотипии Э. Дега. Именно благодаря этому французскому художнику монотипия начала самостоятельную жизнь, т.к. он одним из первых оценил возможности монотипии и ее практическую значимость, создав целую серию работ в данной технике.

В ходе художественных поисков Дега начал использовать в монотипии прозрачную доску, для большего контроля над ходом работы, делал рисунок разными инструментами, например мастихином, заостренным концом кисти, растирал краску на доске пальцем, тампонами. В ходе своих экспериментов художник добился разнообразных фактур и эффектов. Кроме того, Э. Дега начал соединять монотипию с темперой и пастелью, например в своей работе «Концерт в кафе «Амбассадор»; «Кафешантан»; «Песня собаки»; «Женщины в кафе на бульваре Монмартр» и т.д. Таким образом, художник возвел технику монотипии в ранг искусства.

Рисунок 1 – Джованни Бенедетто Кастильоне, монотипия, 1655 г.

К монотипии стали прибегать такие художники как К. Писсаро, А. Матисс, П. Гоген. На рубеже 19-20 вв., монотипия находит отражение в работах Ф. Дувенека, Дж. Билла, П. Тольмана, Б. Прендергаста и др.

В 1900-1910-х самостоятельные эксперименты в монотипии начали проводить русские художники: В. Быстренина, Е. Качура-Филилеева, однако появление монотипии как самостоятельного вида российского искусства связывают с именем Елизаветы Сергеевны Кругликовой, которая заново открыла эту технику в начале 20 века и создала собственную школу. Ее монотипии очень индивидуальны и одновременно созвучны эпохе модерна, рис. 2.

Крупными мастерами русской и советской монотипии являются: Е. С. Кругликова, А. В. Шевченко, Р. Н. Барто. В 20 веке художники обращались к монотипии, когда их особо интересовала фактура и цвет материала. Например, Ю. Великанов в погоне за поисками в области цвета и композиции создал цикли монотипий посвященных электростанции на реке Свирь.

Рисунок 2 – «Танго в Луна-парке», Кругликова Елизавета Сергеевна, монотипия, 1914 г.

Таким образом, проследив историю развития монотипии можно сказать, что это удивительный жанр, который может занимать срединную позицию между живописью и графикой. Каждый художник использует свои приемы, все монотиписты разные, но в них есть что-то общее. Монотипия – это способ самовыражения, некая проекция на листе бумаги внутреннего мира самого художника.

В своей работе, автор хочет проанализировать творчество уральских художников, работающих в технике монотипии.

«Владислав Дёгтев – известный в Перми (и не только в Перми) художник, мастер монотипии, предпочитающий ее другим видам графики. Родился 21 января 1969 г. в городе Перми. В 1992 году окончил Екатеринбургское художественное училище им. И. Шадра» [3].

В. Дегтев работает в разных жанрах, например фигуративная живопись, абстрактная композиция, городской пейзаж. Но особенно художник любит тему родного города Пермь. В его работах мы можем увидеть узнаваемые улочки Перми, ее здания, однако привычные вещи представляются перед нами в неожиданном ракурсе.

В. Дегтев отмечает, что техника монотипии привлекательна для него тем, что она помогает экспрессивно визуализировать идеи, так как монотипии присущи элементы и графики, и живописи: линия, пятно, штрих, цвет. В своей работе художник использует типографские краски, а само изображение создает на гладкой ровной поверхности, затем отпечатывает на бумаге, рис. 3.

В своем творчестве В. Дегтев смело пользуется цветом несмотря на то, что его монотипии чаще всего монохромные, в них чувствуется звучание, которое дает активные цветовые пятна.

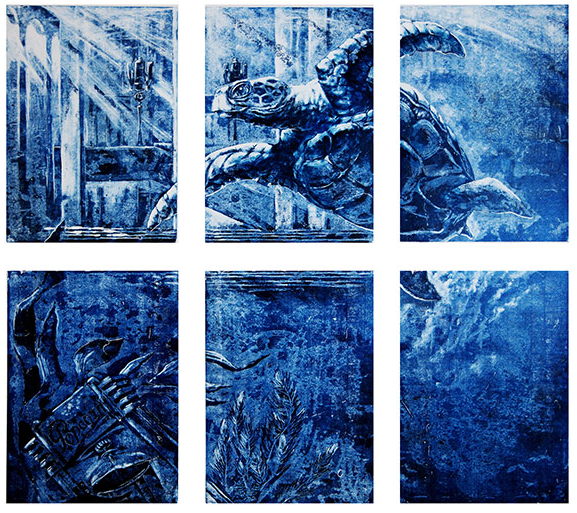

Рисунок 3 – В. Дегтев Будущий зритель Театра-Театра? Монотипия, 2013

В своей статье редактор отдела культуры ИД «Компаньон», так говорит о творчестве В. Дегтева: «Действительность в монотипиях Владислава Дёгтева преломлена сквозь толщу воды, она смотрит в лицо зрителю загадочными глазами рыб и стрекоз, разговаривает на языке геометрии и архаичной машинерии… В творчестве пермского художника сформировался новый изобразительный язык, новый художественный метод, который можно назвать биостимпанком» [4].

Нельзя не согласится с данным утверждением, очевидно, что техника монотипии удивительно подходит для создания фантазийных, литературных творений и, кроме того, приятно напоминает книжную графику.

В. Дегтев удивительным образом совмещает в своих работах все выразительные средства монотипии. Художник четко понимает, что финишное изображение зависит от толщины и состава краски, от качества и фактуры бумаги, от силы давления – все это дает ему необходимый эффект в законченной работе.

Еще одним уральским художником, работающим в технике монотипии, является челябинская художница Юлия Дикусар.

Ю. Дикусар родилась в Челябинске, училась в Академии художественных искусств и ремесел им. Демидовых в городе Екатеринбург. В своей творческой работе Ю. Дикусар использует традиционную технику монотипии, а также авторскую технику по сжатой бумаге. Авторская техника отличается от традиционной тем, что художник не использует печатный станок. Оттиск делается вручную, тем самым создавая фактуру будущего изображения. Такое изображение отличается причудливостью линий, динамичностью и эффектом кракелюра. В работах Юлии краски смешиваются, образуя между собой узоры и фантастические образы, каждая работа неповторима, в ней переплетаются чувства, эмоции и мысли художницы, рис. 4.

Рисунок 4 – Ю. Дикусар Слушая голос полей монотипия, бум., аквар., 2018.

Художница работает разными красками: акварель, акрил, гуашь. По словам самой Ю. Дикусар эти краски придает ее работам легкость и прозрачность, воздушность и ощущение нереальности.

Ю. Дикусар считает, что «монотипия – это всегда монолог», т.е. это разговор художника с самим собой, а также способ заглянуть в свое подсознание. Бесспорно, техника монотипии дает художнику огромное поле для воображения и индивидуального восприятия.

Последним рассмотрим работу еще одного челябинского художника Владимира Андреевича Вейса. Его работа примечательна тем, что художник создает свои картины традиционным способом монотипии, а затем отцифровывает их и прорабатывает свой замысел с применение компьютерных технологий, получая таким образом яркие, нестандартные изображения, рис. 5.

Кроме компьютерных технологий В. Вейс делает «ручную дорисовку» своих монотипий. Краски использует разные, например акварель, гуашь.

Художник обладает собственным индивидуальным творческим почерком. Для Вейса характерны живописные работы с большим философским содержанием. Графические циклы: «Историческое прошлое России» (посвященные 1000-летию Крещения Руси); «Немцы-переселенцы на Урале. 1941»; серия лирических пейзажей «Старые уголки Копейска»; иллюстрации к произведению Гете «Доктор Фауст».

Рисунок 5 – В. А. Вейс Шторм. Летучий голландец монотипия с применение компьютерных технологий

Таким образом, автор исследовал творчество уральских художников, работающих в технике монотипии. Мы увидели, что каждый художник привносит в технику что-то свое. Это еще раз доказывает, насколько выразительна может быть монотипия, насколько может быть разнообразно применение этой техники. Монотипия в составе смешанных техник активно может использоваться в декоративно-прикладном искусстве, выразительные работы получаются и в традиционной технике, а смешанная техника монотипии и компьютерной графики имеют огромный потенциал в графическом дизайне.

На основе проделанной работы можно сделать вывод, что монотипия – очень эффективная и интересная графическая техника с огромным потенциалом и простором для фантазии художника. Кроме того, данная статья внесет свой вклад в будущую выпускную квалификационную работу автора.

Список использованной литературы

1. Монотипия // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2017); https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2227955 Дата обращения: 21.10.2023

2. Иванова М. С., Афанасьева А. Б. Монотипия в графическом дизайне // Царскосельские чтения. 2014. №XVIII. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/> - свободный, (дата обращения: 21.10.2023).

3. Официальный сайт Галерея Марис Арт [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://marisart.ru/> , свободный.

4. Баталина Ю. Не взлетим – так поплаваем, статья [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.newsko.ru/articles/nk-2025381.html> , свободный.