

Рис. 9

УДК 76.03

Е. А. Кирюшова (Барнаул)

ОБРАЗНЫЙ СТРОЙ ТОЧЕЧНОЙ ГРАФИКИ ТАМАРЫ ПЛОТНИКОВОЙ

Рассмотрены произведения Алтайского художника, поэта, модельера Тамары Плотниковой, выполненные в технике точечной графики. Предпринята попытка систематизации основных тем и образов, определены особенности индивидуального творческого стиля. Особое внимание уделено синтезу искусств в творческой реализации универсального таланта. Имя Тамары Плотниковой впервые вводится в научный оборот.

Ключевые слова: изобразительное искусство, графика, Алтай.

E. A. Kiryushova, master in the "Art of a Suit and Textiles" direction, Barnaul

FIGURATIVE SYSTEM OF TAMARA PLOTNIKOVA'S POINT GRAPHICS

The article describes the dotted drawing of the Altai artist, poet, designer Tamara Plotnikova. An attempt to systematize the main themes and images, identified the peculiarities of individual creative style. Particular attention is paid to the synthesis of arts in creative realization of a universal talent. Introduced first time the name of Tamara Plotnikova into scientific knowledge.

Key words: art, drawing, Altai.

Тамара Иосифовна Плотникова — алтайский живописец, график, иллюстратор, поэт и модельер. Универсальный талант Тамары Иосифовны обусловил многогранность творческой реализации. Благодаря уникальному синтезу искусств в сознании творца продукты творчества — будь то изобразительное искусство, поэтическое творчество или создание костюма — являют собой органичный сплав этих искусств. Поэзия Плотниковой наполнена яркими образами, которые легко визуализируются в воображении читателя, книжные иллюстрации обнаруживают тонкое чувство текста и вплетаются в полотно произведения, композиция живописных и графических работ обнаруживают динамику и ритм, присущие музыке и поэтическому слову.

С 1970-х гг. Т. И. Плотникова работает в особой технике точечной графики. Точечная графика представляет собой след от точечного прикосновения пером, кистью и другими художественными инструментами к поверхности. Чаще всего подобная техника применялась в офорте. Наиболее совершенной пунктирная манера была в Англии в XVIII в. Работали в этой манере и русские художники. В искусстве стран Восточной Европы точку в чистом виде широко используют художники Венгрии и Польши. Прекрасные примеры есть в графике Дьюлы Ливиуса, в работах которого тысячи точек, полученных от руки, моделируют объем и фактуру сюжетных композиций. Наиболее последователен в применении этой техники Герман Каргинов [1]. Представляя собой весьма трудоемкий процесс, техника точечной графики благодаря зернистой фактуре изображения позволяет создавать интересные по эмоциональной окрашенности образы.

Графика Т.И. Плотниковой легка и прозрачна. Мягкость и размытость точечной техники органично воплощает сюжеты и образы рисунков. Образы носят обобщенный и символический характер. Детали метафоричны и служат наиболее полному воплощению идеи, заключенной в образе. Это преимущественно образы-воспоминания, впечатления, визуализация эмоциональных порывов.

Можно выделить пять основных сюжетов графических произведений Т.И. Плотниковой. Это символический образ женщины, любовная тема, образы одиночества, размышления и обращения к вечным истинам, детская тематика и пейзаж.

Жанр портрета можно назвать «документом» эпохи, это зеркало эпохи, зеркало времени и человека. Портрет фиксирует духовную атмосферу времени. В портрете также отражен субъективный взгляд художника, это всегда — автопортрет творца [2, с. 5].

Существует лишь два натуральных портрета, выполненных в точечной технике: «Автопортрет» и «Портрет матери». В портретах психологическая характеристика модели успешно решена средствами композиции, степень контрастности и световыми акцентами. Так, в довольно раннем автопортрете мягкие тени подчеркивают нежность и чувственность лица юной девушки, одухотворенность обращенного ввысь взгляда (рис. 1). Свободные и непокорные завитки волос символизируют мятежный характер. «Портрет матери» построен на резких контрастах. Фигура утопает в тени, сливающейся с прической. Благодаря яркому освещению лишь половины лица каждая черточка наполняется значимостью, раскрывая характер портретируемой (рис. 2).

Рис. 1. Автопортрет

Рис. 2. Портрет матери

В 1990-е гг. наиболее активно развивается концептуальный портрет [2, с. 135]. В творчестве Т.И. Плотниковой портрет чаще всего является портретом-размышлением и портретом-обращением, что вполне характерно для художника мыслящего, стремящегося выразить «шепот вечных истин» и «на холст свои раздумья кистью класть». И здесь, как и в поэзии, доверчивая открытость «шепоту вечных истин» позволяет художнику увидеть новую грань известных заповедей, оживить канонические образы и поставить зрителя на одну чувственную плоскость с хрестоматийным подвигом или вечным вопросом.

Лейтмотивом всего творчества Т.И. Плотниковой является собирательный женский образ. Проблемам женской идентичности в современном мире, ключевым вопросам женского бытия посвящено множество поэтических и художественных произведений, они же являются основной идеей коллекций моделей одежды Т.И. Плотниковой. В изобразительном творчестве наиболее полно символический образ женщины представлен в точечной графике.

В работах разных лет нашли отражение все ипостаси женского образа: девочка, девушка на пороге расцвета женского естества, женщина-возлюбленная, мятущаяся и чувственная, женщина-мать. В отдельную группу можно выделить произведения, в которых посредством женского образа раскрываются эмоция или состояние души: отрешенность, решимость, печаль, радость, одиночество, страсть (рис. 3–4).

Рис. 3. Женщина

Рис. 4. Вечность

Довольно много работ посвящено взаимоотношениям мужчины и женщины. И это закономерно, поскольку большая часть произведений была создана в качестве иллюстраций к поэтическим текстам, для которых тема любви является наиболее распространенной (рис. 5).

Рис. 5. Любовь

Образы словно проступают сквозь явь как впечатление, как воспоминание или мечта. Это качество роднит графику Т. И. Плотниковой с поэзией. Поэтому неслучайно, что первая работа в книжной иллюстрации была выполнена точечной графикой и связана с поэзией, и впоследствии большинство поэтических сборников было проиллюстрировано именно в этой технике.

В 1970–1980-е гг. все больше алтайских художников обращается к книжной графике. В этом направлении начинают работать выпускники Новоалтайского художественного училища А. Е. Емельянов, А. В. Курдюмов, В. А. Кошкарёв, Р. И. Хайрулинов [3, с. 24].

Т. И. Плотникова как художник-иллюстратор впервые выступила в книге стихов Людмилы Козловой «Дикая мальва», изданной Алтайским книжным издательством в 1981 г. Обложка сборника и постра-

нические иллюстрации выполнены в технике точечной графики. Это преимущественно изящные заставки с использованием романтической символики и растительных мотивов (рис. 6).

Рис. 6. Иллюстрация к книге стихов Л. Козловой «Дикая мальва»

Рис. 7. Обложка поэтического сборника «Зерна любви»

С 1994 г. Т. И. Плотникова иллюстрирует поэтические сборники, выходявшие в серии «Библиотека журнала «Встреча» и отдельными изданиями. Это книги поэтов-соотечественников В. Волоха, В. Пискленова, И. Пантюхова, А. Старыгиной, Ю. Туденовой, Л. Короткиной, Н. Бажана, Е. Рябовой, Н. Легостаева, Ю. Кулешова, сборники «Отражение» и «Через тернии», и, конечно, собственные книги. Иллюстрации поэтических сборников выполнены преимущественно в точечной технике (рис. 7).

Для вышедшего в 2011 г. поэтического жизнеописания И. И. Ползунова (книга Б. И. Пасынкова «Огонь дерзаний») Т. И. Плотникова выполнила одиннадцать иллюстраций в точечной графике, стилистически напоминающей популярный в XVIII столетии офорт (рис. 8).

Рис. 8. Иллюстрация к книге Б. И. Пасынкова «Огонь дерзаний»

Таким образом, можно сказать, что Т. И. Плотникова является тонким и чутким иллюстратором. Чувствуя полотно произведения и психологию будущего читателя, она безошибочно подбирает тех-

нику и стилистику рисунков, которые деликатно оттеняют и подчеркивают содержание иллюстрируемых текстов.

Будучи по образованию художником-педагогом, Т. И. Плотникова постоянно обращается к детской теме и детской аудитории, создавая достоверные и проникновенные образы. В отличие от живописных работ и детской книжной иллюстрации, детские образы в точечной графике наделены символизмом, некоторой отстраненностью от непосредственного бытописания. В них отражается мягкость и уют детского мира, а также его хрупкость (рис. 9).

Рис. 9. Детство

О том, что творческий посыл художника достиг сердец зрителей, говорят строчки из книги отзывов Павильона современного искусства «Открытое небо», в котором неоднократно проходили персональные выставки и творческие вечера Т. И. Плотниковой: «Ваши работы вызывают желание жить и творить добро, они помогают взрослым как бы заново открыть в себе чистоту и непосредственность ребенка...».

Такие произведения необходимы современному зрителю, потому что способны остановить его взгляд и сделать явственнее тот самый «шепот вечных истин».

Выполненные в точечной графике пейзажи также символичны и поэтичны. По определению Т. М. Степанской, «искусство пейзажа возвращает человека к самому себе и к природе, выполняя коммуникативную и гармонизирующую функцию культуры» [3, с. 36]. В графических пейзажах Т. И. Плотниковой природа, как и женщина, выступает визуальным образом чувства, душевного состояния. Выразительно используются силуэты деревьев, линии ветвей и корней которых совершенно четко определяют эмоциональную окраску произведения. Об интенсивности чувства и мысли говорит ровный пунктир неба и вод или напряженное стаккато облаков. В композиции пейзажной графики наиболее явно прослеживается музыкальность изобразительного творчества Т. И. Плотниковой, его непосредственная связь с временной композицией поэтического слова (рис. 10).

Рис. 10. Тишина

Работы Т. И. Плотниковой, в отличие от произведений большинства графиков, отмечены уникальным влиянием и взаимопроникновением различных видов искусств, в которых находит реализацию универсальный талант творца.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Милова Н. П., Мельник Н. Б. Основы композиции [Электронный ресурс]. URL: <http://abc.vvsu.ru>
2. Лихацкая Л. Н. Человек. Портрет. Эпоха. Барнаул, 2010.
3. Степанская Т. М., Нехвядович Л. И. Русская художественная традиция в искусстве Сибири (конец XX — начало XXI в.). Барнаул, 2009.

BIBLIOGRAPHY

1. Milova N. P., Melnik N. B. Basics of composition [Electronic resource]. URL: <http://abc.vvsu.ru>
2. Likhatskaya L. N. Human. Portrait. Epoch. Barnaul, 2010.
3. Stepankaya T. M., Nehvyadovich L. I. Russian artistic tradition in the art of Siberia (the end of XX — beginning of XXI century). Barnaul, 2009.

УДК 769.2

Н. Е. Киселева, П. О. Таймасова (Барнаул)

ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Убедительно обосновывается актуальность выбранной темы, выявляются имена известных алтайских художников-иллюстраторов, освещаются краткие биографические и творческие данные таких мастеров, как В. А. Раменский, Б. Н. Лупачев, А. К. Дерявский, Ю. Б. Кабанов, и других представителей книжной графики; определяется их роль и значение для Алтайского книжного издательства.

Ключевые слова: книжная графика, иллюстрация, художники-иллюстраторы, полиграфия, каталог.