

А.Б. Калшора

Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова,
Казахстан, г. Алматы, e-mail: kalshora@yandex.ru

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОНОТИПИИ «СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ» В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХУДОЖНИКА

В статье анализируется работа VIII Международного фестиваля монотипии «Смотреть и видеть», проходившего в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге. Целью статьи является изучение монотипий, входивших в экспозицию выставки, а также исследование на проведенных мастер-классах технологических новшеств в процессе работы над эстампом. При рассмотрении экспонировавшихся произведений в статье выявляются современные подходы к решению творческих задач и технологии монотипии, её новые способы и приемы выполнения. Практическая значимость в научной статье обозначена в рассмотрении современных подходов к решению образного замысла произведения в технике монотипии. На основе проведенных методов исследований – визуального, сопоставительно-сравнительного, иконологического и иконографического анализа – были получены новые знания. В процессе работы над монотипией графикам часто открываются новые художественные образы. Спонтанные композиции монотипии влияют на неожиданное восприятие разных жанров этого вида графики. В результате рабочего процесса у художников развивается творческое воображение. В статье показана взаимосвязь применения монотипии как техники, позволяющей активизировать творческое мышление художника и восприятие зрителя. В дальнейшем выводы статьи могут быть использованы в методологии изучения графики и применены в практике у художников, решающих вопросы композиции рисунка и живописи.

Ключевые слова: техника монотипии, художественный образ, интуиция, ассоциативное мышление, импровизация, фантастика.

A.B. Kalshora

Kazakh National Academy of Arts named after T.K. Zhurgenov,
Kazakhstan, Almaty, e-mail: kalshora@yandex.ru

VIII International monotype festival “Watch and see” in the context of the issue of artistic perception and creative development of the artist

The article analyzes the work of the VIII International Festival of Monotype “Watch and See” hosted in St. Petersburg in September 2019. The article object is consideration of monotypes that were presented in exposition of the show, as well as learning the process innovation in print works during provided master classes. The modern approach to solving creative problems, monotype technologies and execution techniques brings out in the article in considering the exhibited pieces of works. The practical significance in the scientific article is in consideration of modern approaches to solving the figurative concept of the work in the technique of monotype. New knowledge was received based on conducted research methods – visual, comparative analysis method, iconological and iconographic analysis. Graphics artists often discover new artistic images during the process of working on monotype. Spontaneous compositions of monotype influence on the unexpected perception of different genres of this type of graphic. Creative imagination of artists is progressing as a result of the work process. The article shows interrelation between monotype as activation technique for creative thinking of the artist and the perception of the viewer. It is possible in the future that conclusions of the article to be used in the methodology of graphics studying and find practical application for issue solving of composition of drawing and painting.

Key words: monotype technique, artistic image, intuition, associative thinking, improvisation, fantasy.

А.Б. Қалшора

Т.Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы,
Қазақстан, Алматы қ., e-mail: kalshora@yandex.ru

“Қарада көргін” VIII халықаралық монотипия фестивалі суретшінің шығармашылық дамуы мен көркемдік қабылдау мәселесі контекстінде

Мақалада 2019 жылы Санкт-Петербургте өткен VIII халықаралық монотипия “Қарада көргін” фестивалінің жұмысы талданады. Мақаланың мақсаты көрме экспозициясына кіретін монотипияларды зерттеу, сондай-ақ өткізілген мастер-кластарда эстамппен жұмыс істеу барысындағы технологиялық жаңалықтарды зерттеу болды. Мақалада көрмеге қойылған шағармаларды қарастыру кезінде қазіргі заманғы монотипияның шығармашылық мақсаты мен технологияларын шешудің жаңа әдістері мен орындалу тәсілдері анықталды. Ғылыми мақалада монотипияның техникалық тәсілдерінің практикалық маңыздылығы, туындының бейнелі ойың шешудің заманауи түрі көрсетілген. Жүргізілген зерттеу әдістері негізінде – визуалды, салыстырмалы, иконологиялық және иконографиялық талдау негізінде жаңа білім алынды. Монотипия жұмыс істеу барысында графикалық суретшілерге жаңа көркем бейнелер жиі көрініс береді. Монотипияның спонтанды композициялары графиканың осы түрінің әр түрлі жанрларын күтпеген түрде қабылдауға әсер етеді. Жұмыс барысында суретшілердің шығармашылық қиялы дамиды. Мақалада монотипияны суретшінің шығармашылық ойлауын белсендіруге және көрерменді қабылдауға мүмкіндік беретін техника ретінде қолданудың өзара байланысы көрсетілген. Алдағы уақытта мақаланың қорытындысы графиканы зерттеу әдістемесінде, суретшілердің сурет және кескіндеме композициясы мәселелерін шешіп практикада қолданылуы мүмкін.

Түйін сөздер: монотипия техникасы, көркембейне, интуиция, ассоциативті ойлау, импровизация, таңғажайып.

Введение

Современное искусство развивается во многих направлениях. Говоря о графике, можно утверждать, что это разнообразный вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные техники, отличающиеся оригинальностью исполнения. В качестве актуального примера мы решили проанализировать работы VIII Международного фестиваля монотипии «Смотреть и видеть», прошедшего с 21 по 29 сентября 2019 года в северной столице России, в Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников. Мы считаем, что это уникальный случай, который представляет творческую новизну в демонстрации экспозиции и новые способы печати монотипии, используемые в современном искусстве графики. Наша цель исследования дает возможность выяснить, какова взаимосвязь монотипии и психологии восприятия. Достижимая цель определила задачи, для решений которых необходимо:

- проанализировать самые интересные произведения, представленные в экспозиции;
- рассмотреть новые способы и технологии выполнения монотипии на мастер-классах, прошедших на фестивале;
- выявить современные проявления видения решения композиций художников из разных стран;

– отметить моменты психологии восприятия произведений монотипии как художников, так и зрителей.

Материал и методы

Основным материалом исследования является эстамп плоской печати монотипии, позволяющий раскрыть образный замысел произведений, а также ее многочисленные художественные проявления, представленные в экспозиции фестиваля. Существуют разные техники и технологии выполнения монотипии, способствующие раскрытию образного содержания графических произведений. Монотипия, как уникальный вид печати, абсолютно свободна в отношении применяемых к ней материалов и способов выполнения. В последнее время все больше художников увлекаются данным способом рисования. Исследование выполнено на основе междисциплинарного анализа эстампа монотипии, позволяющей развивать творческое воображение, мышление художника как следствие специфической техники рисования.

Методология исследования включает иконологический и иконографический анализ произведений, что позволяет раскрыть как внешнюю характеристику формы, так и значение образного содержания интерпретируемых произведений искусств. Сопоставительно-сравнительный

метод дал нам возможность охарактеризовать выполнение техники монотипии в контексте ее исторического развития. Методом визуального описания были зафиксированы разные способы выполнения монотипии и применённых художественных материалов на мастер-классах.

История изучения темы

В альбоме «Графика Казахской ССР» специально не освещаются произведения, выполненные в технике монотипии художниками А. Гурьевым, Н. Гаевым, В. Антощенко-Оленевым, Х. Рахимовым, А. Дроздовым и др. (Н.Б. Нурмухаммедов, 1978). Работы казахстанских художников-графиков XX века – «Старик-казах», 1937 В. Каптерева (1900–1981); «Натюрморт-1», «Натюрморт-2», «Казахстанская серия», 1942–1945 В. Стерлигова (1907–1973); «Городской пейзаж», 1930 Л. Гербановского (1912–1943) показаны в альбоме «Графика» (Казахское искусство: в 5-ти том., 2013: 36, 51, 128). В настоящее время неплохо освещен материал о творчестве современного казахстанского художника Ахмета Ахата, который много работает в свойственной ему технике монотипии. В частности, его работы «Бог солнца», «Наскальный рисунок», 2008 также помещены в альбоме «Графика» (Казахское искусство: 5-ти том., 2013: 98). В экспозиции ежегодной республиканской отчетной выставки Союза художников демонстрировалась одна из его монотипий «Знаменосец», 2019.

В каталоге ГМИ РК им. А. Кастеева опубликована коллекция работ С. Калмыкова (1891–1987), включающая немалую часть собрания монотипий художника (Каталог ГМИ РК, 2017: 310–313). Но в современном искусстве графики Казахстана техника монотипии представляет недостаточно распространенный вид эстампа среди художников (История искусств Казахстана: 3-х том., 2011: 192; Казахстан в творчестве художников XIX века, 2005: 160; Искусство Казахстана нового и новейшего времени, 2013: 864; Изобразительное искусство Казахстана. XX век, 2002: 400; 100 шедевров искусства Казахстана. Живопись. Скульптура. Графика, 2009: 264; Изобразительное искусство Казахстана. Период независимости, 2009: 344; Очерки казахского изобразительного искусства, 2008: 120). Однако её активно применяют зарубежные художники Америки и России. Одна из последних выпущенных книг – методическое пособие американки Доун Эмерсон «Экспериментальная пастель. Более 60 идей в смешанных

техниках», где она подробно описывает различные способы сочетания техник рисования, в том числе и с монотипией. Автор книги, показывая авторские иллюстрации, подробно раскрывает нам всевозможные варианты применения в композиции различных фактур монотипии в сочетании с пастелью (Эмерсон, 2018). Как пишет в предисловии книги Елена Таткина, художник, преподаватель по пастельным техникам *Kalachevaschool*: «Пусть вас не пугает смелое сочетание монотипии и пастели, эстамп и обилие технических приспособлений. Эта потрясающе интересная игра, своего рода психологический тренинг, расширяющий границы, развивающий страхи, устраняющий рамки и зажимы» (Эмерсон, 2018: 3).

В России с 2000-х годов регулярно проводится фестиваль монотипии, где организаторы проводят открытие вернисажа, мастер-классы и др. мероприятия, посвящённые этой технике рисования. По итогам прошедшего фестиваля в Санкт-Петербурге выпущен каталог «Смотреть и видеть», который показывает различные художественные произведения графиков из многих стран. Они демонстрируют различные способы выполнения монотипии (Каталог VIII Международного фестиваля монотипии «Смотреть и видеть», 2019).

В области развития творческого воображения и креативного мышления важным изданием является книга 2018 года Майкла Микалко – ведущего эксперта по творческому мышлению «Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие» (Микалко, 2018).

Основная часть

Характеристики техник монотипии

Техники монотипии – трудоемкий процесс, предполагающий отдачу определенных усилий художника, несмотря на легкость выполнения оттиска. Монотипия в какой-то степени стоит на рубеже графики и живописи, так как сочетание различных цветовых масс дает сложные красочные тона, тем самым придавая оттиску образы фантастических сюжетов изображения мира. Примеры использования техники монотипии можно увидеть в произведениях известных художников – Уильяма Блейка, Эдгара Дега, Камиллы Писсарро, Макса Эрнста. Это яркий пример графической живописи, сочетающей смешанную технику исполнения с доработкой рисунка художником от руки. Допустим, если рассматривать творчество такого художника как Макс

Эрнст, то можно вспомнить, что он был одним из первых сюрреалистов, выявлявших новые способы и приёмы в результате экспериментов в художественной практике. Например, он много работал в технике граттажа, фроттажа, коллажа. Для нас он представляет большой интерес в связи с его новаторством в области такой техники печати как декалькомания – она же, в какой-то мере, ещё и монотипия. Как пишет автор текста в книге «Макс Эрнст», особенность декалькомании заключается в том, чтобы рисовать не на самой доске, а прижать её гладкой поверхностью к холсту с масляными красками, затем спустя некоторое время отлепить изображение. Таким способом получается своеобразная фактура схожая с ворсистым мехом или пятнами лишайника (Пивень, 2016: 26). Работая в этой технике, у художника есть возможность строить художественный образ, через получаемую необычную фактуру, форму, цветовую комбинацию. В этом случае техника монотипии превосходно подходит как способ, в котором произвольное пятновое сочетание даёт художнику развивать восприятие и воображение от самого оттиска. Далее в книге пишется: «Случайные силуэты отпечатков вызвали в воображении художника образы, которые становились более конкретными после доработки отдельных деталей с помощью кисти – из смутных видений рождались и обретали собственный облик фантастические персонажи, оставлявшие зрителю свободу интерпретации увиденного» (Пивень, 2016: 26). В этом смысле техника монотипии как метод позволяет высвободить сознание художника. Зритель в свою очередь может наблюдать совершенно завораживающие картины, словно окутанные магической красотой. В частности, это такие полотна Макса Эрнста как «Наряд невесты», 1939; «Пейзаж с видом на озеро и химерами», 1940; «Европа после дождя», 1940–1942; «Глаз тишины», 1943–1944 и т. д. К тому же, стоит сказать, что в эпоху второй волны сюрреализма было актуально, основываясь на теории психоанализа Фрейда, передавать возникающие образы через работу подсознания.

Много экспериментировал с техникой монотипии Дега. Известные работы – «Звезда», 1878; «Две танцовщицы выходят на сцену», 1877–1878 года – были выполнены именно в сочетании с монотипией и пастелью. По большей части, монотипия использовалась в качестве основы для композиции, замысла исполнения. Интересен тот факт, что сочетание различных техник не только открывают новые художественные

образы, но и стимулируют творческое воображение художника. Приведём пример опыта Д. Эмерсон, где она подробно описывает методику выполнения одного из упражнений цветной коллажной монотипии (Эмирсон, 2018: 107). Использование разных приемов даёт художнику не только своеобразный подход к композиционному решению, но тем самым открывают новые стороны графического искусства. Интересен тот факт, приводимый Майклом Микалко, о том, что «Макс Эрнст, один из ведущих художников-сюрреалистов XX века, обнаружил, что случайная встреча в коллаже двух или более несходных предметов стимулирует метафорическое мышление. Воображение трансформирует их в совершенно новую реальность, выходящую за рамки отдельных элементов» (Микалко, 2018: 232). Это очень характерно для техники монотипии, так как в процессе работы возможно сочетать разные техники рисования, что не только обогащает образ произведения, но и позволяет глубже ощущать мирозерцание художника. Подобные эксперименты влияют на восприятие окружающей картины мира.

Говоря о техниках монотипии, хочется рассказать и о направлениях изготовления оттисков. Дело в том, что для того, чтобы получить уникальный оттиск, потребуется сделать определенное количество пробных оттисков. Обратимся к характеристике монотипии, предложенной Доун Эмерсон: «Уникальная техника, стирающая границы между живописью, рисунком и эстампом; ее часто называют «живописная печать». Монотипия выполняется добавлением или удалением краски на поверхности, называемой «доска», с которой затем делается оттиск на бумаге» (Эмерсон, 2018: 84).

Мы возьмем в качестве примера классической монотипии, выполненной на станке масляными красками, и проанализируем одно из произведений художника фестиваля в Санкт-Петербурге В. Сырова, которое называется *Кофе*, 2006 (рис. 1).

Одно из достоинств композиции состоит в том, что автор смог через монотипию выразить ощущение наслаждения, которое испытывает каждый любитель кофе. Кофейная гамма создает чувство аморфности пространства вокруг предметов, что не только отражает светотеневое отношение, но и воздушность, легкость. Теплый колорит натюрморта передает настроение художника, мягкости пара, исходящего от свежесваренного кофе и неуловимое ощущение тишины и уюта за чашкой кофе. Конечно, рабо-

та в технике монотипии требует художественного темперамента, свойственного художнику, быстроты выполнения задуманной композиции, иначе есть вероятность высыхания масляной краски на металле.

Рисунок 1 – В. Сыров. Кофе. 2006. Монотипия. Бумага, масляные краски

Помимо классической монотипии, выполняемой на станке, есть разные способы выполнения технологии печати вручную. Особенно эти способы удобны, когда у художника нет возможности печатать на офортном станке. Техники весьма просты в выполнении, но даже здесь существуют свои тонкости в технологии печатания оттиска. Одним из таких примеров на фестивале монотипии послужил опыт Екатерины Федуловой, которая провела мастер-класс «Знакомство с монотипией. Как можно сделать монотипию в домашних условиях».

Техника выполнения монотипии Е. Федуловой заключается в нанесении акриловой краски на доску с дальнейшим прижатием бумаги. Акриловая краска имеет свойство быстро терять влагу и ее следует смешивать с замедлителем высыхания для более длительного времени работы над композицией. Печатать вручную можно при помощи аккуратного разглаживания руками, чтобы бумага не съехала с поверхности доски, либо используя любой другой инструмент для лучшего трения при нажиме. Этот способ печатания монотипии применим, как сказала художница, для заранее продуманной композиции. Стоит упомянуть, что художник может рисовать

как в положительной, так и в негативной монотипии. Композиция в положительной монотипии выполняется так же, как и на белой бумаге, в черно-белом варианте или в цвете. В негативной монотипии вся доска покрывается краской и затем кистью или ветошью, пальцами рук либо другими предметами стирается лишняя краска, что при печати дает белые непрокрашенные места. Кстати сказать, впервые использовавший негативную монотипию как фон для дальнейшей её проработки пастелью был Эдгар Дега (Эмерсон, 2018: 84). В качестве доски можно использовать оргстекло, керамическую плитку, металл или применить любой другой нестандартный материал, найденный художником.

Рассмотрим одно из произведений Екатерины Федуловой *Весеннее настроение*, 2017 (рис. 2).

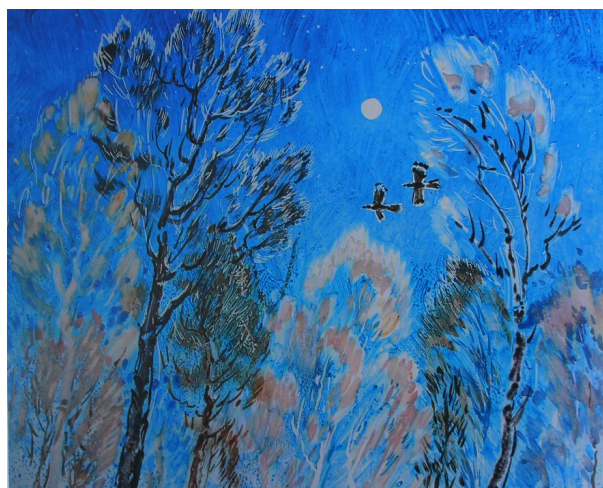

Рисунок 2 – Е. Федулова. Весеннее настроение. 2017. Монотипия. Бумага, акварельные краски

В этом произведении автор выразила возможность передать в монотипии весеннее состояние, используя акварель, сохраняющую чистоту красок и выражающую замысел сюжета. Композиция Е. Федуловой отражает образы этюдного характера, передающие ощущение движения деревьев на природе, открытого неба и легкости в гамме красок. Вероятно, у художника была возможность работать в технике монотипии на пленэре, что не удивительно – образы рождаются не только в мастерской художника. Монотипия – техника абсолютно свободная в отношении рабочего места художника. У художника есть возможность воспользоваться техникой монотипии, работая с натурой, будь это натюрморт,

фигура или этюды на пленэре и способом «свободные ассоциации».

Свободные ассоциации в монотипии являются одним из примеров выполнения композиции или сюжета. Если говорить о самом понятии «свободные ассоциации», то это «основная психоаналитическая техника, помогающая исследовать содержания бессознательного. Это спонтанный рассказ обо всем, что приходит в голову – идеях, чувствах, воспоминаниях, снах» (<http://www.psychologies.ru/glossary/17/svobodnyie-assotsiatsii/>: 2019). Этот способ работает в процессе выполнения монотипии, и в самом оттиске уже есть заложенное нераскрытое содержание. Отпечатанный самим автором оттиск следует только рассмотреть и выявить, дорабатывая от руки и тем самым создавая новый художественный образ.

Разводы и пятна красок в оттисках монотипии способны вызывать различные образы у художника и зрителей, усиливая развитие абстрактного, интуитивного и пространственного мышления. Эти образы монотипии дают возможность увидеть неповторимые, фантастические сюжеты картины мира. «Сам образ в искусстве является результатом ассоциативного видения, абстрагирования» (Шаров, 2018: 72). В этом случае монотипия является хорошим примером

отражения ассоциативного мышления. Образ монотипных оттисков побуждает эмоционально-чувственное начало творчества художника. Нам кажется, что это как нельзя лучше передает индивидуальное видение художественного образа, а иногда и явлений мира, присущего автору произведения. Сочетание различных техник исполнения монотипий только лишь наполняет смысловое содержание произведения, обогащая тем самым внутренний духовный мир художника и зрителя.

Одним из таких способов выполнения художественного образа поделилась участница фестиваля на своем мастер-классе для детей и взрослых «Акварельная монотипия» Елена Заяц. В процессе ведения мастер-класса было достаточно много заинтересованных детей разного возраста – от пяти лет и старше, которые принимали активное участие в создании акварельной монотипии. Более взрослые участники внимательно слушали рекомендации для выполнения технологии и затем приступали к рисованию. Детям особенно понравился мастер-класс, ведь в каждом оттиске можно было придумать образы животных, растений, пейзажей, людей и так далее. Все увлеченно пробовали многие сочетания красок и способы оттисков композиции на бумаге (рис. 3).

Рисунок 3 – Эстампы монотипии участников мастер-класса «Акварельная монотипия» Е. Заяц

Один из способов, про который рассказывала Е. Заяц, заключается в том, что художник накладывает краски на мелованную бумагу и при этом достаточно пользуется водой для разведения акварельной краски на самом листе. Обилие воды предохраняет дополнительно взятый лист бумаги от прилипания. Сам процесс подразумевает накрытие композиции листом чистой бумаги. Затем художник может двигать один из листов ступенчато, отрывая его от другого. Этот способ интересен тем, что художник способен варьировать выполнение элементов рисунка, пробуя разные углы отрыва бумаги, в результате чего получаются своеобразные волны отката красок.

Этот способ развивает пространственное и интуитивное воображение, абстрактное мышление, открывая новые горизонты восприятия композиции. По мнению В.С. Шарова, «Если говорить о внешнем восприятии, следует сказать, что без развитого образного видения абстрактное воспринимать труднее, чем реалистическое, в силу того, что оно в большей степени лишено покрывала идентичности, внешнего сходства с видимым миром» (Шаров, 2018: 72). При работе с монотипией развивается одно из важных свойств человеческого сознания, например, интуиция, благодаря которой автор следует своему художественному чутью. По определению Е.П. Ильина, «Термин интуиция происходит от латинского *intuito rapido e pronto*, т.е. «быстроуиденный», от латинского глагола *intruere*, означает «видеть внутри», «пристально», внимательно смотреть» [Ильин, 2009: 64]. Далее он пишет: «Интуиция противопоставляется аналитическому, логическому способу познания и рассматривается как дополнительный к рациональному мышлению инструмент, обеспечивающий принятие человеком жизненно важных решений в сложных и напряженных ситуациях» (Ильин, 2009: 74).

В какой-то степени, благодаря монотипии, мы имеем возможность тренировать интуицию и тем самым художественно самовыражаться. Монотипия помогает художнику развиваться не только на профессиональном уровне, но и расти внутренне, воспринимать окружающее образно, и зритель будет открывать для себя мир образов, загадок и чувство понимания искусства в целом.

Одним из важных критериев, который играет в способе работы с монотипией, отмеченным Е.Заяц, это умение импровизировать с полученном пятном. Как отмечает Е.П. Ильин, «Способность к импровизации – это интегральная творческая способность, базирующаяся на высокой

лабильности, нервных процессов, воображении (преобразование представления), пластике, гибкости, беглости мышления, памяти и интуиции» (Ильин, 2009: 175). Мы думаем, что этот способ особенно подходит для детей, у которых в самом процессе развивается творческое воображение, открывая новые возможности представления развития сюжета произведения. В качестве примера хотелось бы привести иллюстрацию «Июль» к сказкам Максима Репина «Кикиморкин календарь», 2019 Тамары Репиной (рис. 4).

Рисунок 4 – Т. Репина. «Июль» к сказкам Максима Репина «Кикиморкин календарь», 2019

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в композиции использовалась техника монотипии с присущими ей элементами случайности. Возможно, художник руководствовался набросочными эскизами, что не удивительно, так как способов выполнения монотипии множество. Одна из особенностей монотипии состоит в том, что помимо свободных творческих композиций она эффектно вписывается в иллюстративный жанр. В этой иллюстрации образы персонажей легко читаемы, чувствуется сказочность и яркость

акварельных красок. Мы считаем, что детям интересно рассматривать воздушность изящных костюмов, хорошо вписанные в композицию мелкие необычные деревца; маленьких птишек, сидящих на растении в горшке. Иллюстрация выполнена с такой радостью и добротой, что эти чувства передаются и зрителю, тем самым развивая творческое мышление и внимание маленьких читателей.

Характерные для монотипии деревца на самом деле очень сложные по своей структуре дендритные образования, получаемые естественным способом, это так называемые фрактальные структуры. Само слово в свободной энциклопедии объясняется так: «Фрактал (лат. fractus – дроблённый, сломанный, разбитый) – множество, обладающее свойством самоподобия (объект, в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более частей)» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB>: 2020). Они возникают не сразу, а в процессе самоорганизации с помощью отрыва листа бумаги от доски с красками течение одной-двух минут. Как говорит химик В. М. Лившиц: «Причем сначала возникают мелкие структуры – «кроны деревьев», а затем и крупные – «стволы». Понятен стал и источник энергии для образования фракталов – это энергия высвобождается при отрыве листа бумаги от слоя краски на стекле (приходится преодолевать при этом силы поверхностного натяжения пленки краски)» (Лившиц, 2004: 40–41).

Говоря о случайностях в монотипии, важно отметить, что они помогают достраивать тот образ, который художник хочет передать, особенно это хорошо помогает в иллюстративном жанре, даже если это детская сказка или фантастика. Не случайно монотипию называют еще стохатипией, от греческого слова *stochastikos* «предполагаемый» (<https://proza.ru/2013/10/21/1389>: 2019). Стохатипия – та же самая фрактальная монотипия. Делая отпечаток, невозможно предугадать результат, можно ориентироваться только на интуицию, смелость в решении и импровизации. Очень важно в монотипии не отвергать случайности, а доверять им, так как они подсказывают неожиданные решения в композиции. Здесь можно привести в пример опыт с монотипией такого художника как Е. Михнов-Войтенко, который создал серию абстрактных работ «Композиции» в 1970-е годы, где для него эта техника позволяла работать с присущей ей самопроиз-

вольной фактурой (Русский музей представляет: Монотипия из собрания Русского музея. Альманах. 2011: 13). Е.Е. Асеева о нём пишет: «Таким образом, случайности фактуры интересуют его как откровения самого бытия, где не сюжет и воля художника диктуют выбор материала, а материал диктует сюжет, а описание и наблюдение занимают место объекта. Подобное творчество, построенное на интуиции и импровизации, – это аллегория мира, визуальное отображение возникновения жизни из хаоса, рождения мира из ничего» (Асеева. СПб., 2002: 170).

Монотипия особенно хороша в иллюстрировании произведений фантастического жанра, именно через эту технику отображается загадочность, нереальность атмосферы сюжета. Работа в смешанных техниках монотипии дает возможность получить необычную фактуру, яркость и выразительность палитры, что своеобразно отражает характер фантастики. Одним из таких примеров послужил опыт Айжан Калшоры, автора этой статьи, которая представила на фестивале иллюстрации к фантастическому роману Артура Кларка «Город и звезды». Рассмотрим произведение, которое называется «Олвин», 2018 (рис. 5).

Рисунок 5 – А. Калшора. Олвин. 2018. Монотипия. Бумага, гуашь, цветные карандаши

Во-первых, в данной композиции доминирует свободная округлая форма, которая получилась в результате печатания оттиска. Как рассуждает в книге «Искусство цвета» её автор И. Иттен: «Круг – символ постоянно подвижной духовности. <...> К кругу причисляются все изогнутые формы кругообразного характера, такие как эллипс, овал, волнообразные формы, параболы и их производные» (Иттен, 2004: 75). Сам овал, вписанный в прямоугольную композицию,

уже является специфическим и оригинальным приемом в иллюстрировании автором сюжета фантастического жанра. После автор заключает: «Круг, принадлежащий к циркулярным формам, заставляет зрителя концентрировать своё внимание и одновременно вызывает ощущение движения» (Иттен, 2004: 92). Такая форма композиции монотипии задаёт стиль дальнейшего иллюстрирования сюжетов. В процессе работы у художника появились новые идеи решения композиции именно через технику монотипии. Автор использовала перламутровые и гуашевые краски в сочетании с доработкой цветными карандашами.

В иллюстрации нам представлен красивый юноша, освещенный сиянием солнца. По сюжету книги главный герой, он же Олвин, мечтает вырваться на свободу, наблюдая сквозь отверстие туннеля недостижимые дали. Рассматривая портрет, краски, отпечатанные в монотипии, передают ощущение движения игры невидимого ветра на лице героя. Автор работы старалась передать не явную зрительную точность портрета главного героя, а лишь намёком отразить ускользающие черты лица. Хотелось бы привести в пример строчки из книги для более полного отображения картины происходящего события: «Идти наперекор потоку ветра, вливающегося в легкие города, было не только холодно, но и просто трудно. Олвину приходилось преодолевать и сопротивление стены воздуха, и ту силу, которая тянула его в город» (Кларк, 2018: 24). Стоит отметить, что сами краски случайным образом выявили движение игры золотых лучей, что удачным образом подыграли сюжету книги. Здесь автор пишет: «Далеко-далеко внизу свет солнца убежал из пустыни. Почти горизонтальные лучи, проходя сквозь решетку, отбрасывали в глубину туннеля перемежающийся узор золота и черни» (Кларк, 2018: 25). Самое главное в портрете – взгляд персонажа. Он словно оторван от реального мира, погружившись в свои мысли. В его глазах читаются все чувства по отношению к увиденному. Из чего следует, что в психологическом портрете взгляд энигматичный – загадочный. Художник интуитивно с помощью монотипии смогла выразить запечатленное мгновение глубины чувств и характера героя романа для того, чтобы получить образ человека, передать который очень сложно через технику монотипии. Считается, что получение фигуративного образа в монотипии гораздо сложнее и тем самым оно ценнее для зрителя.

По-видимому, когда ищут смысл выполненной монотипии, то имеют в виду именно ее уникальность, то есть неповторимость, и когда говорят о трудоемкости этой техники, подразумевают от пяти до десяти пробных вариантов, один из которых обязательно окажется необычным. Конечно, есть правдивость мнения о том, что техника монотипии не только трудоемкая, но и затратная, но мы считаем, что она того стоит и нет надобности экономить на бумаге с красками, чтобы сотворить нечто особенное. Как говорила Е. Кругликова, когда ее спрашивали о том, почему она не рисует сразу на холсте или бумаге, если хочет сделать только один экземпляр? Прежде всего, она ответила, что ей нравится риск и лихорадочность этой техники, которую она случайно открыла и никто не спрашивает художника о том, почему он пишет картину масляными красками или акварелью в одном экземпляре (Гришина, 1989: 13). Рисуя вручную, художник никогда не добьется того эффекта фактуры, фрактальности структур, случайности и фантастичности самого состояния, что получаются в монотипии. Главное, что требуется от художника, работоспособность, желание творить, быть открытым ко всему новому, пробовать и быть смелым в своих решениях.

Заключение

Техника монотипии в графическом искусстве не всегда воспринимается должным образом, как она того заслуживает, однако если присмотреться, то её живописные возможности гораздо обширнее по сравнению с другими графическими видами искусства, а в сочетании с разными техниками у художника выявляются новые возможности изображения выбранного жанра в композиции. В этом случае фестиваль монотипии позволил расширить кругозор художников и зрителей, которым был представлен целый ряд мастер-классов. Опыт художников – это бесценный клад, с которым они были рады поделиться с учащимися и всеми, кто интересовался такой редкой техникой рисования в наши дни – монотипией, где более чем достаточно способов выполнения и каждый сможет найти себе что-то полезное. Хотелось бы, чтобы монотипией заинтересовалось как можно больше художников, так как ее возможности безграничны. В этом случае фестиваль монотипии послужил нам хорошим примером изучения этой техники рисования в современном искусстве графики.

Оттиски монотипии помогают нам изображать воображаемый художественный мир, передавать красоту и удивительное восприятие неуловимости моментов. В этом случае, как нам кажется, и есть смысл искусства – это загадочное и авторское изображение художественного образа, в данном случае, через технику монотипии. Благодаря такому подходу, образ художественного восприятия становится полнее, чувственнее и поэтичнее, наполненным фантазийными идеями, что также отражает современные стороны мировоззрения художника.

Это могут быть изображения, выполненные в натюрмортном, этюдном, иллюстративном, в декоративном, фантазийном жанре, но всё зависит от фантазии и желания художника. Художники могут пробовать экспериментировать в рисовании с различными материалами, так как в

результате этого открываются новые пути решения творческих задач.

Таким образом, мы пришли к выводам о том, что художественный образ, создаваемый в монотипии, базируется на таких понятиях как воображение, импровизация, интуиция, ассоциативное мышление, соединение которых раскрывает замысел художника. Обладание всеми этими качествами помогает созданию неповторимого образа, передаваемого художником. На основе монотипии у художника есть возможность воображать и создавать новые произведения, влияя на наше мировосприятие. Монотипия дает возможность импровизировать с сочетанием красок и тем самым развивает фантазию художника. Главное, что требуется от художника – играть с воображением, следовать интуиции и чутью.

Литература

- Асеева Е.Е. Послевоенное абстрактное искусство в России (1950-1980): дис. канд. иск. – СПб., 2002. – 170 с. URL: http://yakov.works/libr_min/01_a/se/eva_00.htm (дата обращения: 26.03.20).
- Барманкулова Б. История искусств Казахстана: В 3-х т. – Алматы: Онер, 2011. Том 3: Живопись. Графика. Скульптура. – 192 с.
- Галиев В.З. Казахстан в творчестве художников XIX века. – Алматы: Онер, 2005. – 160 с.
- Графика Казахской ССР / вступ. статья и сост. Н. Б. Нурмухамедов. – Алма-Ата: Жалын, 1978. – 127 с.
- Екатерина Климова, Ирина Золотинкина. Живопись в манере эстампа. Русский музей представляет: Монотипия из собрания Русского музея. Альманах. Вып. 313. – СПб.: Palace Editions, 2011. – 95 с.
- Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009. – 448 с.
- Иттен И. Искусство цвета. – М.: Д. Аронов, 2004. – 95.
- Казахское искусство Т. V. Графика: альбом. – Алматы: Елнұр, 2013. – 192 с.
- Калмыков С. Живопись. Графика: каталог. ГМИ РК им. А. Кастеева, – Алматы, 2017. – 367 с.
- Кларк А. Город и звёзды. – М.: ЭКСМО, 2018. – 170 с.
- Кругликова Е. С. сост. альбома Е. В. Гришина. – Л.: Художник РСФСР, 1989. – 132 с.
- Лившиц В. М. Фракталы и монотипия. // Химия и жизнь. – 2004. №9. – С. 40–41.
- Макс Эрнст (1891–1979). Т. IX. авт. текста М. Г. Пивень. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 70 с.
- Микалко. М. Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие. – 3-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 320 с.
- Изобразительное искусство Казахстана. XX век. сост. К. Ли. – Алматы: Атамұра, 2002. – 400 с.
- Изобразительное искусство Казахстана. Период независимости. – Алматы: Арда, 2009. – 344 с.
- Искусство Казахстана нового и новейшего времени. – Алматы: Арда+7, 2013. – 864 с.
- Смотреть и видеть. VIII Международный фестиваль монотипии: каталог. – СПб., 2019. – 80 с.
- 100 шедевров искусства Казахстана. Живопись. Скульптура. Графика. – Алматы: ИД Жибек жолы, 2009. – 264 с.
- Шаришова Д. С. Очерки казахского изобразительного искусства. – Алматы: Арда, 2008. – 120 с.
- Шаров В. С. Академическое обучение изобразительному искусству. – 3-е изд. – М.: ЭКСМО, 2018. – 648 с.
- Эмирсон Д. Экспериментальная пастель. Более 60 идей в смешанных техниках. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 160 с.
- <http://www.psychologies.ru/glossary/17/svobodnyie-assotsiatsii/> (дата обращения: 26.11.19).
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB> (дата обращения: 13.02.2020).
- <https://proza.ru/2013/10/21/1389> (дата обращения: 07.12.19).
- Рис.3 Эстампы монотипии участников мастер-класса «Акварельная монотипия» Е. Заяц в 2019 году [фотография], Фото А. Б. Калшора.

References

- Aseeva E. E. (2002). *Poslevoennoe abstractnoe iskusstvo v Rossii (1950-1980): dis. kand. isk.* [Post-war abstract art in Russia (1950-1980): PhD thesis, SpbGUP] Spb., 2002. 170 p. URL: http://yakov.works/libr_min/01_a/se/eva_00.htm [accessed: 26/03/20].
- Barmankulova B. (2011) *Istoriya iskusstv Kazahstana. T. V.* [The history of art of Kazakhstan Vol. 5.], Almaty: Oner, 192 p.
- Galiev V. Z. (2005) *Kazahstan v tvorchestve hudojnikov XIX veka* [Kazakhstan in the works of artists of the XIX century], Almaty: Oner, 160 p.
- Grafika Kazahskoi SSR, (1978) *avt. vstup. Stat'i i sost. N. B. Nurmuhamedov* [Graphics of the Kazakh SSR.], Alma-Ata: Jalyn 127 p.
- Ekaterina Klimova, Irina Zolotinkina. (2011) *Jivopis' v manere estampa. Russkii muzei predstavlyaet: Monotipiya iz sobraniya Russkogo muzeya. Al'manah Vyp. 313* [Painting in the style of engraving. Russian Museum presents: Monotype from the Russian Museum. Almanac. Vol. 313], SPb., 95 p.
- Il'in E. P. (2009) *Psihologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti* [Psychology of art, creativity, giftedness.], SPb.: Piter, 448 p.
- Itten I. (2004) *Iskusstvo cveta* [Art of color], M.: 95 p.
- Kazahskoe iskusstvo. T. V. *Grafika: al'bom* (2013) [Kazakh art. Vol. V. Graphics: album], Almaty: Elnur, 192 p.
- Kalmykov S. *Jivopis'. Grafika: katalog, GMI RK im. A. Kasteeva* (2017) [Kalmykov S. Painting. Graphics: catalog A. Kastejev State Museum of Art's], Almaty, 367 p.
- Klark A. (2018) *Gorod i zvezdy* [The City and the Stars], M.: ECSSMO, 170 p.
- Kruglikova E. S. (1989) *sost. al'boma Grishina E. V.* [Kruglikova E. S.], L.: Hudojnik RSFSR, 132 p.
- Livshits V. M. (2004) *Fraktaly i monotipiya. Himiya i jizin'. №9* [Fractals and monotype No 9], pp. 40–41
- Maks Ernst (1891–1979). (2016) *T. IX avt. teksta Piven' M. G.* [Max Ernst (1891–1979). Vol. IX], M.: Direct-Mediya, 70 p.
- Michalko M. (2018) *Vzлом kreativa: kak uvidet' to, chto ne vidyat drugie* [Cracking creativity. The secrets of creative genius], M.: Mann, Ivanov i Farber, 320 p.
- Izobrazitel'noe iskusstvo Kazahstana. sost. Li K.* (2002) [Fine art of Kazakhstan. XX century XX vek.], Almaty: Arda, 400 p.
- Izobrazitel'noe iskusstvo Kazahstana. Period Nezavisimosti* (2009) [Fine art of Kazakhstan. The period of independence.], Almaty: Arda, 344 p.
- Iskusstvo Kazahstana novogo i noveishego vremeni* (2013) [Kazakhstan Art Modern and Contemporary times], Almaty: Arda+7, 864 p.
- Smotret' ividet'.* (2019) *VIII Mezhdunarodnyi festival' monotipii: katalog* [“Watch and see” VIII International monotype festival: catalog.], SPb., 80 p.
- 100 shedevrov iskusstva Kazahstana. Zhivopic'. Skul'ptura. Grafika* (2009) [100 masterpieces of art of Kazakhstan. Painting. Sculpture. Graphics.], Almaty: ID Zhibek Zholy, 264 p.
- Sharipova D. S. (2008) *Ocherki kazahskogo izobrazitel'nogo iskusstva*, [Essays in Kazakh's fine art.], Almaty: Arda, 120 p.
- Sharov. V. S. (2018) *Akademicheskoe obuchenie izobrazitel'nomu iskusstvu* [Academic studies in the visual arts], M.: ECSSMO, 648p.
- Emerson D. *Eksperimental'naya pastel'. Bolee 60 idej v smeshannyh tehnikah* (2018) [Pastel innovations: 60+ techniques and exercises for painting with pastels], M.: Mann, Ivanov i Farber, 160 p.
- <http://www.psychologies.ru/glossary/17/svobodnyie-assotsiatsii/> [accessed: 26/11/19]
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB> [accessed: 13/02/2020]
- <https://proza.ru/2013/10/21/1389> [accessed: 07/12/19]
- Ris.3 *Estampe monotipii uchastnicov master-klassa «Kvarel'naya monotipiya» E. Zayac v 2019 gody*, [The monotype prints of participants on the master class “Watercolor Monotype” by E. Zayats in 2019], [fotografiya], A. B. Kalshora.