

АРТ-МАСТЕР

МАСТЕРСТВО КОМПОЗИЦИИ

10 апреля на факультете изобразительного искусства открылась выставка «Композиция мастерской монументальной живописи».

На открытии выставки.

ШКОЛА РИСУНКА

Уже стало доброй традицией открывать каждую весну в нашем университете выставку учебных работ студентов Академии художеств – Института им. И.Е. Репина. В прошлом году состоялась выставка «Учебный рисунок», по материалам которой силами педагогов Герценовского университета и Института им. И.Е. Репина – В.А. Кузмичевым, В.И. Тюлькиным, Д.А. Ткаченко и А.К. Быстровым – был издан альбом «Рисунок школы Александра Быстрова». Это уникальное издание. С одной стороны, это сохранение традиций реалистического рисунка в наш век, kloпочущий шокирующими общество акциями так называемых актуальных художественных практик; значимое дело, с уверенностью и настойчивостью выполняемое оплотами академического образования – Академией художеств и факультетом изобразительного искусства нашего университета. С другой, последние полтора десятка лет книг по методике обучения рисунку не издавалось. Выпущенный в 1995 году альбом, посвященный академическому рисунку, пользуется неизменной популярностью и студентов, и у педагогов разных вузов не только у нас в стране, но и за ее пределами – он не раз переиздавался в Китае. Затянувшаяся пауза, заполненная переизданиями книг иностранных авторов в жанре «Как научиться рисовать за 15 минут», прервана публикацией нескольких серьезных учебных пособий: В.А. Могилевцева (2007, 2009), Н.Г. Ли (2007, 2010) и А.К. Быстрова. Появление пяти книг симптоматично, ибо отражает осознание необходимости сохранить и развивать традиции российской художественной школы. Альбом «Рисунок школы Александра Быстрова» раскрывает значение и специфику рисунка в обучении и творчестве будущих авторов монументальной живописи.

МАСТЕРСКАЯ

На нынешней выставке представлены композиции студентов монументальной мастерской живописи, которой руководит действительный член Российской академии художеств, народный

художник РФ, профессор А.К. Быстров. Монументальные работы самого Александра Кировича мы видим на станциях петербургского метрополитена – «Площадь Александра Невского», «Спортивная» и «Звенигородская»; вместе со своими студентами он также воссоздавал росписи Храма Христа Спасителя в Москве.

Значимость вернисажа в жизни обоих дружественных вузов подчеркнули присутствующие на нем профессор Академии художеств В.С. Песиков и А.К. Быстров, доцент А.А. Погосян, а со стороны РГПУ им. А.И. Герцена – первый проректор А.С. Гончаров, проректор по научной работе В.В. Лаптев, проректор по информатизации Д.И. Бойков, проректоры по учебной работе В.А. Рабош и В.З. Кантор, начальник УМУ О.В. Акулова, главный редактор газеты «Педагогические вести» Н.И. Мельник, декан факультета изобразительного искусства В.А. Кузмичев, заведующий кафедрой рисунка В.А. Леднев.

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция – это и процесс создания произведения (картины ли, скульптуры, поэмы), и собственно форма существования этого произведения, и учебная дисциплина, соединяющая в себе оба этих начала. Недаром «композиция» и «композитор» – создатель новых мелодий – происходят от одного корня. Первое прикосновение кисти к холсту, карандаша к бумаге – начало композиции, которая и выражает индивидуальный взгляд художника на запечатлеваемый им мир. Однако, приступая к выполнению заданий по композиции, студенты сталкиваются с профессиональными трудностями, которые художнику приходится преодолевать всю жизнь: одно – рисовать и писать с натуры и компоновать изображение в формате листа или холста, другое – сочинить эскиз монументальной картины, развернув задуманную идею в изображение и претворив натурные рисунки в декоративную роспись. «Композиция – это сочинение, выдумывание, изобретение как акт свободной воли художника», – так писал Леон Батиста Альберти, впервые применивший

термин *compositio* в своем трактате «Десять книг о зодчестве».

Будущая профессиональная деятельность нынешних воспитанников монументальной мастерской связана с работой в архитектурном пространстве – им предстоит выполнять мозаики и фрески, витражи и энкаустику в общественных сооружениях Санкт-Петербурга. Это определяет особенность демонстрируемых на выставке работ – учебные задания студенты выполняют «прицельно», имея в виду их воплощение в должном размере в конкретной архитектурной среде. Каждый семестр в течение нескольких лет обучения предлагаются новое архитектурное сооружение и новая тема. Различие предполагаемых помещений определяет саму непривычную форму представленных эскизов – длинные вытянутые фризы, дугообразные тимпаны, круглые плафоны.

СЮЖЕТЫ

Год за годом, сочиняя композиции на различные темы и разных форматов, решая прежде всего учебные задачи, студенты не только оттачивают свое мастерство, но и часто находят темы своих дипломных работ, а иногда и для дальнейшего профессионального творчества.

Представленная на выставке курсовая композиция студента из Чеченской республики Р. Яхиханова ныне воплощается им в дипломной работе – 14-метровом монументальном полотне, которое будет размещено в культурном центре в Грозном. В эскизе с точно найденными характерными деталями жизни чеченского народа запечатлен обряд празднования свадьбы в ауле.

Тематика выполненных студентами композиций – «Слово о Полку Игореве» (Р. Сулейманов), «Призвание варягов» (С. Кесаева), «Царь Леонид» (С. Кесаева) и «Петр I» (В. Зенин), «Гуляние в Летнем саду» (И. Назарова), «По улицам слона водили» (Р. Романов), «Фейерверк в Петергофе» (О. Захарова) – отражает кредо руководителя мастерской: глубокое знание истории нашего государства и культуры Петербурга – тот бесценный источник, который питает творчество ху-

дожника-монументалиста; ведь в будущем выпускникам мастерской предстоит украшать своими работами интерьеры общественных зданий. Уже сегодня, в годы учебы, задание «Композиция в круге» (О. Захарова, М. Кесаев, В. Зенин, Н. Мельничук) было предложено студентам как эскиз для росписи купола строящейся недалеко от нашего университета станции метро «Адмиралтейская».

Есть на выставке и традиционные сюжеты, с которых начинается постижение композиции – греческая мифология и романтические сцены охоты, для создания которых студентам приходится изучать аутентичные произведения каждой эпохи – от краснофигурной вазопищи до французских гобеленов. Постигание композиционной пластики разных пластов изобразительного искусства позволяет сформировать композиционное мышление и выработать свой стиль. Так, работе «Последний день Помпеи» (Р. Сулейманов. К слову, взяться за эту тему нужна определенная смелость, ведь за два века со времен великого Карла Брюллова разрабатывать этот сюжет никто не решался), выстроенной по классическим законам греческого искусства, автор поднимает трагическую тему сегодняшнего дня – катаклизмы, сотрясающие человеческую цивилизацию.

Необычно для академической школы выглядят два ярких полотна, решенных на сочетании холодных ультрамаринно-фиолетовых и теплых солнечно-оранжевых оттенков «Цирк» (Ю. Берчуков) и «Rock-n-roll жив» (С. Репкин). Особенность этих эскизов пояснил руководитель мастерской А.К. Быстров: «Через все обучение мы проводим линию любви к нашему Отечеству, к нашему городу, его событиям и людям. Но и осмысливаем новые веяния. Каждое молодое поколение несет что-то свое. Например, такое большое явление, как рок-культура – молодежь им увлечена, даже президент любит рок-н-ролл. Вот и создали студенты работу на такую тему. А какие цвета могут выражать энергию этой музыки?» Фрагменты этой композиции выполнены в материале – два пронизанных лучами

солнца витража эффектно дополняют экспозицию. Это тоже принципиально для мастерской – студент обязательно сам выполняет фрагмент эскиза в натуральном размере в задуманном материале. Осваивая технологию витража или фрески, учащийся постигает и особенности материала, и понимает, как запечатленная в эскизе идея будет выглядеть в размере, благодаря чему в следующей работе думает уже не только линией и цветом, но и начинает «композиционно мыслить материалом».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Камертон открытию задали приветственные слова А.С. Гончарова: «Здесь воочию видишь мастерство высокое, которое и творит искусство, и позволяет ему влиять на жизнь общества. Искусство несет то, чего так не хватает в жизни – Красоту, а красота окрыляет человека. Надеюсь, что сотрудничество Академии и факультета изобразительного искусства будет развиваться и мы увидим выставки студенческих работ герценовцев в стенах Академии».

Принципиальная укорененность в традиции и, вместе с тем, открытость новому – отличительная черта творчества и самого Александра Кировича Быстрова, и его воспитанников, под руководством мастера постигающих глубины композиции, осваивающих сущность мастерства и творящих свободой воли.

Тематическая широта и яркость воплощения этих эскизов были бы интересны не только художникам, но и студентам других факультетов. Остается только сожалеть, что выставка проходит в Камерном зале, а идея о создании музея факультета изобразительного искусства с большим выставочным залом, открытым для студентов и педагогов нашего вуза и гостей, остается пока лишь мечтой. Но ведь мечты сбываются?

Пожелаем и мастеру и его ученикам, чтобы их произведения мы увидели в новых архитектурных постройках, которые приумножат славу нашего города.

Алена ВАСИЛЬЕВА,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры рисунка

Учредитель: Учёный совет РГПУ им. А.И. Герцена.
Газета зарегистрирована Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации 14.07.92. (Регистрационное свидетельство № ПОО64.)

Адрес редакции: 191186, СПб, наб. р. Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301
Телефон: 571 77 56
E-mail: pedvesty@mail.ru
Интернет: www.herzen.spb.ru

Номер набран и сверстан в редакции.
Отпечатан в типографии РГПУ им. А.И. Герцена.
С оригинал-макета редакции.
Тираж – 1000 экз.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
НАТАЛЬЯ МЕЛЬНИК

Дизайн макета и верстка
Александр Попов