ЕКАТЕРИНБУРГ 2024–2025

УРАЛ GRAPHO URAL ГРАФО

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ БИЕННАЛЕ-ФЕСТИВАЛЬ ГРАФИКИ

АЛЬБОМ

Альбом издан при финансовой поддержке
Министерства культуры Свердловской области

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Министерству культуры Свердловской области

Администрации города Екатеринбурга

Московскому государственному академическому институту им. В. И. Сурикова

Нижнетагильскому музею изобразительных искусств

Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Свердловскому художественному училищу им. И. Д. Шадра

Нине Александровне Ваксман

Евгении Семёновне Полляк

Всем авторам, принявшим участие
в Пятом Всероссийском открытом биеннале-фестивале графики
«УРАЛ-ГРАФО»

ISBN - 978-5-6052769-9-9

© Министерство культуры Свердловской области, 2024–2025
© Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», 2024–2025

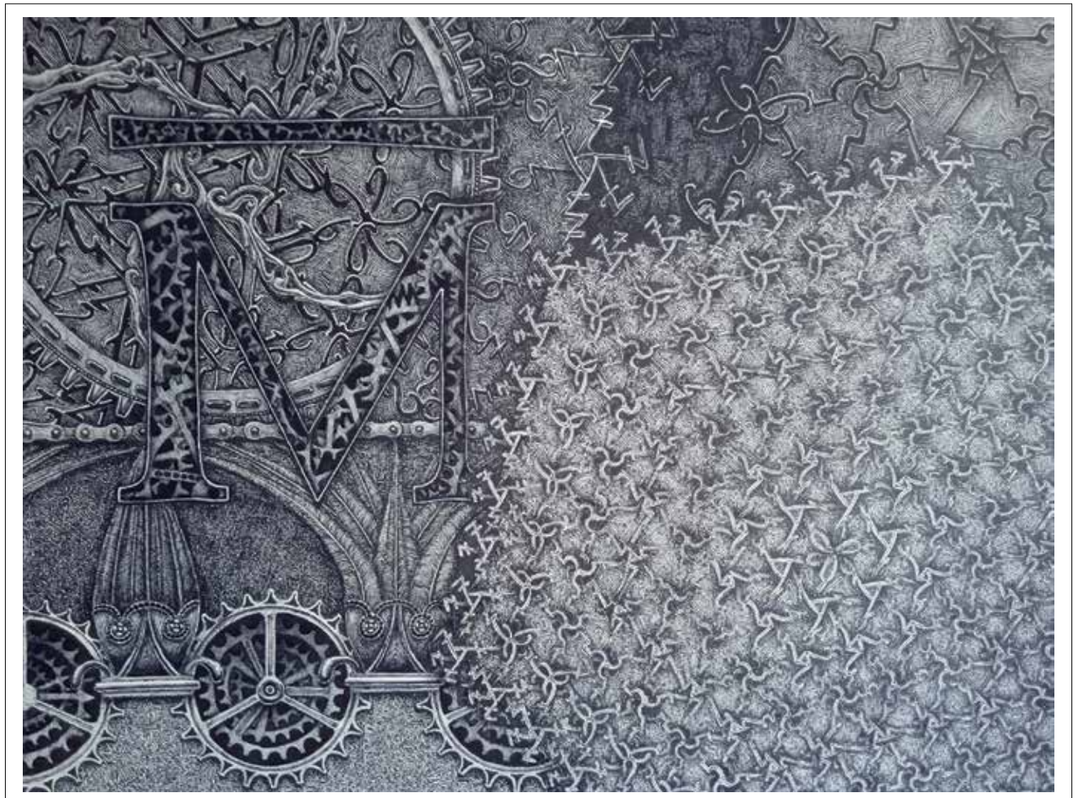
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»

ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ БИЕННАЛЕ-ФЕСТИВАЛЬ ГРАФИКИ

УРАЛ GRAPHO ГРАФО

ЕКАТЕРИНБУРГ 2024–2025

АБАКАН, БАРНАУЛ, БЕЛГОРОД, БИЙСК (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ), БЛАГОВЕЩЕНСК (АМУРСКАЯ ОБЛ.), ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ВЛАДИМИР, ВОЛГОГРАД, ВОЛЖСКИЙ (ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ.), ВОРКУТА (РЕСПУБЛИКА КОМИ), ВОРОНЕЖ, ДОЛГОПРУДНЫЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.), ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕНИСЕЙСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), ЗЕЛЕНОДОЛЬСК (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН), ИРБИТ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.), ИРКУТСК, КАЗАНЬ, КАЛЯЗИН (ТВЕРСКАЯ ОБЛ.), КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.), С. КИЗИЛЬСКОЕ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ), КИРОВ, Д. КОРАБСЕЛЬКИ (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.), КОСТРОМА, КРАСНОЯРСК, КУРГАН, КУРСК, ЛЕСНОЙ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.), ПГТ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.), ЛИПЕЦК, МАГНИТОГОРСК (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.), МАХАЧКАЛА, МИНУСИНСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), С. МОЛОЧНОЕ (ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.), МОСКВА, МУРИНО (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.), НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖНИЙ ТАГИЛ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.), НИЖНЯЯ ТУРА (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), П. НОВАЯ ВИЛГА (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ), НОВОАЛТАЙСК (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ), НОВОКУЗНЕЦК (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.), СТ. НОВОМИНСКАЯ (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ), НОВОРОССИЙСК, НОВОСИБИРСК, НОВЫЙ УРЕНГОЙ (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ), НОЯБРЬСК (ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ), ОБНИНСК (КАЛУЖСКАЯ ОБЛ.), ОМСК, ОРЁЛ, ПЕНЗА, ПЕРВОУРАЛЬСК (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.), ПЕРМЬ, ПЕТРОЗАВОДСК, РОСТОВ-НА-ДОНУ, РЯЗАНЬ, САМАРА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САРАТОВ, САФОНОВО (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ.), САЯНСК (ИРКУТСКАЯ ОБЛ.), СЕВЕРСК (ТОМСКАЯ ОБЛ.), СЕРГИЕВ ПОСАД (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.), СЕРОВ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.), СИМФЕРОПОЛЬ, СНЕЖИНСК (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.), С. СТЕРЛИБАШЕВО (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН), СТРЕЖЕВОЙ (ТОМСКАЯ ОБЛ.), ТВЕРЬ, ТОМСК, ТУЛА, ТЮМЕНЬ, С. УЙСКОЕ (ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.), УЛЬЯНОВСК, УСТЬ-ИЛИМСК (ИРКУТСКАЯ ОБЛ.), УФА, ЧЕЛЯБИНСК, ШАХТЫ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), ЯКУТСК, ЯРОСЛАВЛЬ

Яковлев Александр Николаевич
Вид на миллион. 2024. Бумага, линер. 42×62

УРАЛ GRAPHO URALГРАФО
2024/2025 БИЕННАЛЕ-ФЕСТИВАЛЬ ГРАФИКИ • ЕКАТЕРИНБУРГ

ВЫСТАВКА-НОМИНАЦИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ ГРАФИКИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ И СМЕШАННЫЕ ТЕХНИКИ ГРАФИКИ

Традиционно фестиваль «УРАЛ-ГРАФО» включает в свой состав произведения графики, созданные художниками при помощи редких и смешанных техник. После отбора (420 работ 144 авторов) в конкурс вошло 65 работ 40 участников. Среди них – и уже известные имена художников графиков, неоднократно представляющие свое творчество на выставках различного уровня, и те художники, которые только начинают свою творческую биографию.

В основном экспонированы произведения, созданные при помощи смешения таких материалов, как акварель, гуашь, графитный карандаш, пастель, соус, сангина. Для выразительности образа художниками применяются соединения печатной графики и акварели, цветного карандаша. Однако замечена тенденция все большего обращения к поискам средств выразительности в «нетрадиционных» материалах и техниках – граттаж и его имитация, использование шариковой ручки, напыление краски. Можно отметить широкое жанровое и тематическое наполнение раздела.

Максимальная «разнографичность» характерна для натюрморта-пейзажа А. Агзамова. Произведение почти нарочито разделено не только планово, но и по использованию материалов: относящееся к природным формам художник почти прозрачно показывает графитным карандашом, все созданное человеком звучит жёстче в исполнении гелевой или капиллярной ручки. У В. и Л. Анциферовых в диптихе «Геометрия» абсолютные, природные и рукотворные формы соседствуют друг с другом, наделяются единым изобразительным кодом высвобожденного света и массы из темного листа-пространства. При этом свет, тени, полутона становятся формообразующими элементами – одни и те же условия авторы превращают то в ощущение конкретного природного предмета, указывая на первичность в геометрических телах каркасного шара и цилиндра, то в ритмы плоских фигур, обозначающих падающие тени и простейшие орнаменты, выявляют пространство, в котором находится эта кодово-смысловая конструкция.

Традиционное сочетание соуса и сангины на бумаге использует В. Бобер («Тёмный лес»). Используя изобразительно-технологические особенности материалов, она сумела добиться максимума образности в простой, на первый взгляд, плоскостной композиции. Вертикальные формы деревьев, словно высвеченные чем-то и становящимися «призрачными», выстроены фронтально, их «живые», устремляющиеся вверх ветви свободно проходят сквозь горизонтальную мглу неба из мягко растертого соуса. Удивительностью природного состояния в большей степени обладает произведение «Река под рекой» А. Косенко. При этом выразительные средства с отбором деталей направлены на максимальную его фиксацию. В артистически виртуозных графических листах Г. Сибагатуллиной «501 стройка. Природа умолкает» постепенно прочитывается смысл идеи и исполнения Транполярной магистрали. Проходя сквозь переплетение предметных форм природы и беспредметных фактур текущей краски, ритмов, лишь напоминающих строительные объекты, в совокупности достигается сложность восприятия исторического события.

Неизменно на выставке присутствует произведения, передающие природное состояние через обыденные и привычные для взгляда предметы и объекты. Мотив жилого пятиэтажного дома с пристроем Е. Боброва в «Весне в нефтяниках» превратила в феерию эмоций весеннего возрождения и надежды, расширив границы диапазона возможностей каждого материала – глухие тени матовой гуаши контрастируют с пастельной яркостью и насыщенностью цвета неба и ощущением света. С. Зверович в работе «Летний дождь» выразительно соединила в единую художественную массу четкие очертания природного, архитектурные элементы, воздух, свет, превращая объекты в всполохи, возникающие сквозь ритмы водной стихии. В листе «Южный город» она создает образ архитектурного пространства, словно проявляющегося сквозь вязкость и плотность горячего воздуха.

Для передачи эмоционального состояния архитектурные пейзажи П. Морозовой (серия «Весенний Томск») лишены четких очертаний и фокусируют внимание на объемах и сочетаниях цветовых масс. Игра с искусственным светом и объектами городского пространства, выразительным ограничением цветовой палитры стали смыслом, содержанием и эстетической средой одновременно в произведении К. Шестаковой «Остановка».

Литературные сюжеты или прообразы мифов, легенд часто становятся основой для работ, выходя, однако, за рамки повествовательности. Легенды Севера ярко отразились в произведениях С. Пташкиной. Выразительная стилизация, четко найденное сочетание материалов и техник, вариации в композиции в рамках условной многоплановости пространства и времени, создают ощущение особого макро- и микрокосма народных сказаний.

Аллюзорны с выверенными в пространстве листа фрагментами форм и смыслов, печатные с «карандашным свечением» произведения П. Болюха. В его графических листах активные изобразительные точки с разным характером и акцентом предлагают найти смысловые формулы для прочтения, насладиться вневременным и разновременным пространством, увидеть абстрактное течение форм и, одновременно, их локации, которые закручивают смысл и образ относительно и самих себя, и всего сущего в листе одновременно.

Всегда узнаваема творческая манера А. Терегулова. В произведении «Сатир, примиряющий зверей» художник живыми линиями-формами творит мифологический образ духа леса, удерживающий своей рукой диких зверей. Прямые взгляды персонажей, закрывающий и предостерегающий жест главного героя говорят о тесном включении в композицию самого зрителя – человека.

Ряд художников представляют свои произведения в виде условных знаков, которые насыщены фактурами материалов, усилены вложенным эмоционально изобразительным кодом в стилизованную геометрическую конструкцию, отсылаемую зрителей к памяти некогда виденного. Карандашно-фактурный триптих И. Бычкова «Идолы Весны» плотными формами с четкой, вариативной ритмикой порождает ощущение сил великого пробуждения, продолжающейся жизни, непреклонного природного следования. Максимально использует выразительные средства фактурной бумаги при нанесении на нее графита С. Горбацевич, представляя нетривиальный образ буквиц с их изобразительным прочтением. С. Бакшаева представила максимум синергетики материалов (фактурной бумаги, туши и графитного карандаша) для чуткого всматривания в пространствах абстрактной композиции фактур, находящихся между текущими формами и линиями.

Сюжетными, сказочно-лубочными характеристиками наделён лист Г. Козловой «Зимний парк в ожидании весны». Чистые цвета композиции соседствуют с воспоминаниями автора о событиях и состояниях уходящей зимы. А. Волобуева представила сюжетный лист «Прощание» в оригинальной технике, максимально работая с изобразительной фактурой на поверхности листа – от нанесения красочного материала сухой кистью до плотного заполнения с последующим процарапыванием или вытиранием. Техника позволила автору усилить драматизм сюжетного действия листа.

Часто встречаются произведения с изображением архитектуры. Образ «отслужившего» дома с деформаций формы, контрастной плотностью цвета бревен в артистичном акварельном исполнении создан О. Двизовой. Состояние только что выглянувшего света после дождя и отразившегося на еще влажных окнах и белой двери открытой веранды дома выразительно представила А. Манукян.

Несколько авторов посвятили свои произведения изображению храмов. Встревоженность и эстетическое переживание духовного пути проявляется в изображении оконных просветов сквозь темное пространство храма в графическом листе С. Ханоян. Неземное, надбытийное состояние представила в «Заутрене» Л. Назарова из Кирова. В нем все – начиная от стилизации, выбора цветового решения, естественной основы листа до созданных фактурных ритмов, сознательно резкого разграничения наступающего света и растворяющейся темноты – раскрывает образ духовного обновления. О вечности и современности рассказывают произведения Ж. Цинман. В них, не утрачивая, а подчеркивая величие древней архитектуры, соседствуют современные объекты или стаффажные фигуры людей, соединяя в единое пространство прошлое и настоящее, бытовое и духовное. Еще большей обобщенностью образа духовного величия обладает произведение «Осень. Вид на Пафнутьев монастырь» П. Вольфсона, где автор при помощи пастели и гуаши автор добился максимальности ощущений единения, несуетности и чистоты.

В целом раздел, посвященный редким и смешанным техникам, получился более «традиционным» по сочетаниям материалов и техник, но насыщенным по содержанию, смыслам и темам, что говорит о высоком качестве фестиваля «УРАЛ-ГРАФО-V».

Надежда Гундырева,
искусствовед, Нижний Тагил