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

Шеварова Ася Дмитриевна
Октябрь в Тригорском. 2023. Литография с подкраской. 30×42

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

ВЫСТАВКА-НОМИНАЦИЯ

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ГРАФИКИ

РИСУНОК, АКВАРЕЛЬ, ТЕМПЕРА, ГУАШЬ

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ ГРАФИКИ

Выставка-номинация «Традиционная графика» – неизменная составляющая Всероссийского открытого биеннале-фестиваля «УРАЛ-ГРАФО», который вот уже в пятый раз собирает в единое творческое пространство художников со всей России.

Выставочное пространство впечатляет проявленными в работах содержаниями и образами, способами их выражения, композиционными и цветовыми решениями, ценностью существования как «в себе», так и в мире внешнем, при этом в проекте участвуют как сформировавшиеся мастера, так и новые авторы, демонстрируя единение условной разности поколений и их мировоззрений.

Главными объединяющими элементами выставки являются сами материалы, которые использовали художники в рамках своих высказываний: в основе всего – бумага; в качестве главного инструмента – акварель, гуашь, темпера, акрил, пастель, соус, уголь, карандаш, линер или тушь. Однако при равных исходных условиях результаты творческих опусов разнообразны. У каждого автора – свой подход, опыт, видение, а значит, появляются многочисленные вариации в способах применения одних и тех же материалов.

Мысли, впечатления, образы все участники размещали на листах бумаги – разноформатных и разноориентированных, где большую роль играло белое поле, ряд авторов применяли цветную бумагу (Н. Кожевникова, К. Коневских).

Самыми многочисленными по количеству стали произведения, выполненные акварелью. Данной технике присуща широкая вариативность приемов исполнения, которую обнаруживают и экспонаты выставки. А. Зудилов, Т. Краснощекова, М. Кротова, В. Маковенко обратились к многослойной живописи, сохранив при этом чистоту и прозрачность красок. Текучесть акварели в технике «по-сырому» артистично использовали Д. Александрова, В. Коршунова, Е. Липихин, М. Лебедева, Ю. Лопаев, Н. Роот. К сочетанию приемов в работе обратились В. Биркле, В. Демичева, В. Рындин, Е. Цимбалист. Почти монохромные листы акварели А. Алиева, В. Жданова, А. Колесовой, Е. Тацохиной-Фоминой с оттенком легкой грусти остро контрастируют с работами В. Абрамова, Н. Дмитриевой, Т. Цехмистер, наполненными свежими и сочными, воздушными и ликующими цветовыми звучаниями. В работе Г. Кинзябулатовой густота и плотность цвета рождается текстурой самой краски, уложенной сухой кистью, движение и мазки которой «вырисовывают» пейзажный образ. М. Скорбач, напротив, кладет акварель широко, энергично, целыми цветовыми плоскостями, на которых затем почти точечными прикосновениями кисти «дописывает» городские виды.

Чуть меньше на выставке работ, выполненных в технике пастели. Почти всем листам присуща легкая декоративность изображенного и двуединство живописного и графического начал. Первостепенная роль цвета и работа с тональными переходами отведена в композициях Л. Беляевой, П. Вольфсона, Е. Кокотеевой, М. Левченко, Е. Нетребы. Доминирующее значение линиям, штрихам, пятнам придают в рисунках П. Илюшкина, Т. Колобова, С. Корсун, Л. Побилат, Н. Трахтенгерц, И. Тур. Мастерское владение техникой показывают О. Житенева, Р. Савинова, Е. Чебакова, каждая из которых имеет узнаваемый почерк и по-своему раскрывает богатые выразительные свойства пастели с ее бархатисто-матовой поверхностью красочного слоя, звучными цветами, мягкостью оттенков.

Соус и уголь также дают особую мягкость рисунка: светлым обаянием застывшей жизни наполнены композиции К. Коневских и Ж. Федоровой; черно-белое пространство соуса акцентировано цветом – едва заметно у С. Кислицкого, остро и смело – у А. Сивкова.

Рисунки карандашами представляют улицы и окраины, внутренние дворы и старинные особняки провинциальных и столичных российских городов. Шумного бурления и суеты современной жизни нет ни в одной работе. Тихое наслаждение и ощущение размеренной неторопливостью будней присутствует в листах О. Ларичевой, А. Лопато, И. Мозгового; состоянием глубокого одиночества и некоторой неуютности пространства пронизаны сюжеты Ю. Ананьевой, И. Быкова, С. Филимонова; холодному величию бетонных строений А. Вахненко противостоит скромная красота кирпичных стен Н. Лебедевой и Л. Серовой.

Черно-белым ритмичным аккордом выразительно звучат на выставке композиции, мастерски созданные тушью и чернилами. В них тонкие линии, то длинные, то семенящие, солируют или взаимодействуют с пятном. Здесь есть и вдохновленные чистой натурой работы Е. Гуреевой, А. Жукова, Т. Конновой, И. Мозгового, В. Переятенца, так и навеянные художественным воображением образы А. Агзамова, Е. Гельперн, А. Терегулова. Созданные линером рисунки В. Глухих и А. Яковлева, близкие, по сути, карандашной манере, перекликаются между собой монохромностью и скрупулезной прорисовкой, но отличны и по теме, и по стилистике высказывания.

В работах, выполненных гуашью, цвет чаще всего становится главным выразительным средством: Т. Колочихина собирает цветом форму; М. Никитин творит почти ирреальное безграничное завораживающее пространство; А. Пономарев организует им взаимодействие предметов и планов; Н. Тарачев передает настроение.

В экспозицию включены и работы темперой, исполненные на бумаге. При работе с данным материалом авторы применяли различные техники живописного письма: лессировочную, плотную или пастозную; некоторые при этом использовали и ее акварельные свойства, в частности прозрачность. Среди произведений есть и картинные работы с величавыми горными массивами М. Китаевой, А. Манукян, и иллюстративно-декоративные композиции М. Житникова, И. Сиразиева, и словно выхваченные из жизни и запечатленные как кадры-впечатления листы О. Бадирова, С. Бушуева, О. Фомченковой.

Выделяются применением «неграфических» материалов на бумажной основе два автора. Ю. Волков акриловой краской создает ассоциативный диптих, пронизанный атмосферой возрождения и пробуждения природной жизни. М. Зюркалова, прибегая к масляной живописи, пишет миражную композицию, напоминающую воспоминание-сновидение.

Жанровое разнообразие экспонатов выставки вполне традиционно. Самым востребованным направлением стал пейзаж – природный и городской, панорамный и фрагментарный, архитектурный и индустриальный, реалистичный и фантазийный, лирический и философский. Значительно меньшее количество на выставке натюрмортов: бытовые и тематические, цветочные и плодовые, «чистые» и совмещенные с пейзажем или интерьером – все они, так или иначе, говорят о красоте предметного мира, созданного как самой природой, так и человеком.

Несколько жанровых произведений позволяют участникам размышлять на различные жизненные темы. Их изобразительные рассказы то наполнены юмором (у С. Абакумова, Е. Гельперн), то своеобразной атмосферой места и времени (у В. Жданова, М. Прудниковой), то мифическими персонажами (у Ю. Непокрытой, Н. Тарасика, А. Терегулова).

Лишь несколько графических портретов вошло в экспозицию. Обратившимся к нему участникам – В. Глухих, К. Тищенко и Р. Шарафутдинову – удалось посредством совершенно разных художественных приемов создать выразительные образы своих современников.

Отдельную немногочисленную группу составили «портреты» объектов. Искусно «поданы» архитектурно-инженерные сооружения у Л. Бородецкой и М. Исаевой. Непривычный взгляд и своеобразная световоздушная среда стали отличными инструментами для С. Кислицкого. «Герой» А. Красникова получился выразительным, привлекательным и даже харизматичным.

Анималистический жанр представлен 3 листами двух авторов. Т. Колточихина стилизует рыбу и окружающее ее плоскостное пространство, К. Коневских предельно свободно изображает мирно пасущихся животных.

Небольшой раздел выставки составила книжная графика, для которой действуют свои законы существования в мире искусства. К. Еловских играет с написанием буквиц, О. Рамодин показал реалистичные сцены, Т.Сальникова создаёт монохромные, детально проработанные композиции.

Выставка-номинация «Традиционная графика» собрала в единое пространство произведения, созданные в течение последних трех лет, которые отражают текущее состояние и художественные концепции почти всех регионов Российской Федерации. Радует, что современным художникам-графикам есть, что сказать и чем удивить зрителя.

Мария Комарова,
искусствовед,
Нижний Тагил