

УДК 75.011(470.55) + 769.04(470.55)

**О НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ ВЫСТАВКИ
И СТРУКТУРЕ ЭКСПОЗИЦИИ
«ИСКУССТВО ГРАФИКИ: ОТ РИСУНКА К ГРАВЮРЕ»
ИЗ СОБРАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ЮУрГУ**

Г.С. Трифонова

Автор обращается к вопросам функционирования университетского художественного музея, рассматривая базисные научные основания его деятельности, цели и задачи на основе комплексного подхода к собирательской, выставочной деятельности, реализации исследования и публикации регионального искусства Южного Урала в контексте основных тенденций отечественного искусства второй половины XX – начала XXI века. Функции научного исследования, сохранения и изучения художественного наследия региона внутри общероссийского искусства рассматриваются через опыт реализации научной концепции выставки, посвященной уникальной и печатной графике южноуральских художников, определявших ее судьбы в течение более чем полвека. В статье отражена причинно-следственная связь между научной концепцией и структурой экспозиции данной выставки, выстроенной из пяти разделов, с заложенными в ней конкретными образовательными и дидактическими задачами университетского художественного музея, тесно связанными с сохранением и исследованием регионального художественного наследия.

Ключевые слова: Художественный музей ЮУрГУ, художественное наследие Южноуральского региона, творчество челябинских художников, уникальная графика, гравюра, техники гравюры, научная концепция выставки, структура экспозиции выставки.

При всей автономности и самостоятельности существования и развития наиважнейших сфер духовной и интеллектуальной деятельности – науки и искусства – есть в современной России территории, где обе сферы не только соприкасаются, но тесно переплетаются. Образовательное пространство Южно-Уральского государственного национального исследовательского университета являет собой такой пример: здесь лидирующие и старейшие факультеты и институты, связанные с инженерно-техническим профилем, соседствуют с гуманитарными и творческими – архитектурным, факультетом дизайна, направлением искусствоведения по изучению истории искусства. Благодаря этой ситуации в университете естественным образом родилась специфическая институция, которая своей деятельностью призвана эту интеграцию осуществлять и разворачивать в тесном взаимодействии

сфер науки и искусства, образования и творчества, изучения, исследования и публикации художественной среды, истории искусства и современной художественной жизни, творчества художников и их произведений. Речь идет об учрежденном в июне 2016 года [1] в ЮУрГУ Художественном музее, коллекция которого начала формироваться с 2003 года; в том же 2003 году началась выставочная деятельность в Зале искусств.

Начало музея – глубоко значимый акт, наполненный смыслом. В его основе, в научной программе-концепции и повседневной деятельности отражается комплекс сущностных и специфических характеристик музея и музейного дела, обоснованность присутствия музея художественного профиля в пространстве данного университета (что давно уже является аксиомой для старейших и крупнейших университетов мира), а также реализация его потенциала как социокультурной институции, имеющей характер неисчерпаемой и бесконечной перспективы в глобальном масштабе, пока существует человечество и его культура, и в преломлении особенностей и специфики данного региона и конкретного университета. Вспомним высоко значимый пример о создании учебного музея Московского университета, из которого в 1912 году вырос знаменитый Цветаевский Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. И кто знает, может, именно наш университетский музей, пока еще совсем скромный по числу произведений искусства в своем собрании, среди бедного музеем Южноуральского региона, будет способствовать в перспективе возникновению в Челябинске со временем нового художественного центра собирания и музеефикации памятников истории искусства Южного Урала.

В данном тексте речь идет об одной из важных и сущностных функций музея – выставочной деятельности и еще более конкретно: об опыте одной выставки, в концепции и экспозиции которой соединились, как нам кажется, (и это подтверждено практикой в период работы выставки) и реализовались цели и задачи музея в университетском пространстве. Назовем их: пробуждение широкого интереса к искусству, к одному из основополагающих его видов – графике; к природе графики, техникам, авторам; необходимое насыщение любознательности и интереса к тому, как рождается сложнейший вид искусства графики – гравюра и ее разнообразные техники. Это стало возможно благодаря непосредственному контакту с оригиналами – произведениями уральских мастеров, размещенными в определенной логической последовательности в экспозиции данной выставки. К слову сказать, именно выставки позволяют научному хранилищу произведений искусства становиться музеем.

В основе проекта выставочной деятельности Художественного музея ЮУрГУ лежит, во-первых, широкое привлечение и вовлечение в искусство и художественную культуру прежде всего студентов, а также школьников

через подлинные произведения, созданные художниками Южноуральского региона; во-вторых, встраивание потенциала его собрания в программы образовательной деятельности студентов творческих специальностей. Вместе с тем, в молодом и скромном пока еще по своей численности экспонатов собрания университетского Художественного музея, как в зерне, заложена и возвышается над прагматикой учебных задач обобщающая интегрирующая миссия музея собирать и сохранять, исследовать и публиковать художественное наследие и современное отечественное искусство, прежде всего – Южноуральского региона [2]. В этом направлении своей деятельности Художественный музей университета встраивается в единую музейную сеть региона, не теряя своей специфики быть учебным музеем с исследовательскими функциями. Выполняя эту функцию, он органически поднимается до функции репрезентации художественного наследия в доступном и возможном для него масштабе и форме [3]. Понятно, что и здесь рамки и ограничения могут быть отодвинуты в зависимости от понимания и участия в исполнении этих задач руководством и ученым сообществом университета. Задачи репрезентации отечественного искусства в его региональном варианте одновременно укрепляют позиции репрезентации ЮУрГУ среди университетов России и зарубежных.

Вышесказанное становится доказательной базой для обоснования научной концепции выставки «Искусство графики: от рисунка к гравюре». Эта третья выставка в Зале искусства, построенная в основном на собрании Художественного музея ЮУрГУ, и первая в его начавшейся истории выставка новых поступлений в собрание музея за 2013–2016 годы. Как видим, выставочная деятельность музея связана с комплектованием, изучением собственного собрания и публикацией его в экспозиции и в научных каталогах, то есть с основными функциями и принципами деятельности музея как специального социокультурного института.

Комплексная идея совместить в концепции данной выставки различные типы выставок: новых поступлений, публикации собрания в определенном ракурсе, и объединить дидактические задачи по раскрытию тем: что есть искусство графики и искусство гравюры и как оно рождается – с показом подлинных шедевров гравюры, созданных ведущими южноуральскими мастерами в 1960–1990-е годы, – делают выставку чрезвычайно насыщенной по охвату искусствоведческой проблематики. Отсюда насыщенность экспозиции внутренне связанными друг с другом темами, органически вытекающими одна из другой, и напряженная динамика графика движения зрителя по экспозиции.

Чтобы привести в единство всё обилие тем и ракурсов взгляда на искусство графики и искусство гравюры, нужен был четкий и строгий отбор из персональных коллекций собрания Художественного музея ЮУрГУ, которые возникли в последние три-четыре года по веянию неотвратимого

времени: после ухода художников из жизни, благодаря сотрудничеству Художественного музея ЮУрГУ, родственников художников, Челябинской организации Союза художников, искусствоведов, образовались три коллекции произведений челябинских художников-граверов Н.И. Черкасова (1919–2013), В.В. Бубнова (1930–2013) и Н.Я. Третьякова (1925–2014), которые составили знаменитую триаду челябинских граверов, известных своими гравюрами в советское время всей стране благодаря их активному участию на выставках. Искусству – живописи, рисунку, и главное – гравюре – они посвятили свои долгие творческие жизни и оставили произведения, наполненные энергией времени и творчества, мастерства и эксперимента, народного добродушного юмора, фольклора, суровости и таинственной силы объекта их творчества – Урала, и изысканного вкуса. Творчество каждого из них и в целом объединяется историко-временной стилевой общностью [4] и занимает особое место в истории уральской гравюры XX века, что еще предстоит выявить в научных исследованиях.

Монотипий тонкого графика и лирика М.И. Ткачева (1913–1994), не имевшего себе равных не только в Челябинске в цветных гравюрах – монотипиях [5] (парадоксальное сочетание: гравюры, существующие не в тираже, а в единственном экземпляре, как уникальная графика!), пока еще нет в университетском художественном собрании. Но без М.И. Ткачева невозможно представить искусство Челябинска, его граверов. Поэтому мы обратились к дочери художника М.М. Ткачевой, и благодаря ей на выставке можно любоваться цветными монотипиями этого художника, от которых исходит аромат цветов и фруктов, хрустальный звон замерзших на ветру березок, согрето золотом листвы осенних берез стынущее осеннее пространство околицы уральской деревни и вспаханного под зиму поля.

Творческий авторитет М.И. Ткачева был чрезвычайно высок в среде челябинских художников, и не только графиков. А для самого Михаила Ивановича еще более высоко в искусстве графике и в искусстве в целом стояла Валентина Николаевна Челинцова (1906–1981), чей универсальный талант находил претворение во всём, к чему она прикасалась – в рисунке и акварели, в живописи, оформлении книги, в скульптуре [6], в педагогической деятельности и в способности нести обобщение собственного творческого опыта и отечественного и мирового искусства в слове и в тексте (ее рукопись «О симфонизме в композиции картины» так и осталась не опубликованной). В собрании Художественного музея ЮУрГУ в период работы выставки появились два произведения В.Н. Челинцовой, подаренные автором с сердечными подписями-посвящениями Н.Я. Третьякову незадолго до ее отъезда из Челябинска на родину, в Саратов. Обе гравюры переданы художником Л.А. Серовой, занимающей ныне бывшую мастерскую Н.Я. Третьякова. В экспозиции нашей выставки два произведения – два офорта, портрет художницы Т.И. Эллинкриг и зимний пейзаж «Под

ветвями», с посвянительными надписями М.П. Мочаловой, архитектору и профессору ЮУрГУ, с которым она была связана полвека своей жизни и творческой деятельности. Дружба этих замечательных творческих личностей позволяет нам сегодня любоваться высочайшим артистизмом искусства гравюры, которым овладела В.Н. Челинцева в последние десятилетия своей жизни. Гравюры из семьи архитекторов М.П. Мочаловой и Б.В. Петрова для экспозиции нашей выставки представила их дочь Н.Б. Петрова.

В процессе работы выставки замысел контакта и обогащение восприятия современных студентов пространства и языка искусства графики через конкретные произведения реализовался целево и точно. Через сайт университета преподаватели и студенты специализаций дизайна, художественной обработки материалов, информатики, а также студенты бакалавриата направления «история искусств», на чьих глазах и с чьим участием выставка создавалась, обратились к выставленным произведениям – наброскам, рисункам с натуры, выполненным различными графическими материалами; листам, исполненным акварелью, темперой, гуашью, пастелью; к гравировальным доскам и пробным оттискам, к картонам гравюр и собственно листам гравюры, по ним выполненным; а также к гравюрам мастеров XX века разных поколений, живших и работавших в Челябинске и других городах Урала и Волги, исполненным в более чем десяти различных гравировальных техниках, которые теперь не увидишь у современных мастеров – столь трудоемка технология, требующая соединения артистизма и высокой ремесленной выучки в работе над печатной доской, выдержки и терпения в осуществлении замысла, требующего соединения таланта художника с подчас виртуозным владением техникой. И такие гравюры составляют большинство из выставленных в данной экспозиции.

Пространство Зала искусств вместило до чрезвычайности насыщенную экспозицию графики (более 80 листов). Тем не менее, выставка не воспринимается перегруженной, зритель не спеша идет от листа к листу, от рисунка к пробному оттиску, от гравюры к гравюре. Контрапункт экспозиции выстраивается исходя из научно обоснованной концепции выставки и продуманной структуры самой экспозиции. Этот метод построения экспозиции изнутри организует логику и последовательность осмотра и восприятия экспозиционных рядов.

Перед экспозиционером стояла задача выявить пространственную сущность искусства графики, ее символическую линейность, свободу и импровизационность, связь с живой реальностью и отлет к высоким обобщениям, прочность и монументальность почерка одних гравиров и кружевную тонкость – других. И специфический язык, технологические особенности создания гравюр также необходимо было в экспозиции проявить. При этом, несмотря на то, что экспонируемые произведения датируются 1950–2010-ми годами, в экспозиции есть локализованное витриной простран-

во, где можно увидеть историю искусства гравюры в мыслимой эволюции, от народной гравюры на дереве через вершину гравюры как искусства, на которую впервые возвел ее гений Альбрехт Дюрер, дальнейшие ее этапы на западе и в России, особенно расцвет гравюры в XX столетия. Книги и альбомы по истории гравюры, представленные сотрудниками научной библиотеки ЮУрГУ, не только отражают в изданиях отдельные яркие ее явления и памятники, но и все вместе приводят к глубокому пониманию роли гравюры как искусства в духовной и интеллектуальной эволюции человечества: гравюра подвигла к рождению книгопечатания в средние века и эпоху Возрождения; и от гравюры идет нить к современному информационному взрыву благодаря net-сетям. Гравюры науки, технологии и искусства рождают синтез, обновляющий мир и человека, его внутренний мир и жизнь, проектирующий новые открытия и перспективы.

В подтверждение положения о научной обоснованности концепции и структуры выставки «Искусство графики: от рисунка к гравюре» приведем расшифровку зонирования экспозиционных узлов внутри единого пространства экспозиции, позволяющего выстроить экспозицию как последовательность раскрытия темы, содержания, целей и задач выставки как научно-художественного послания в данном локальном пространстве университетского выставочного зала.

Итак, выставленные произведения и книжные издания условно объединены в следующие экспозиционные разделы:

1. Уникальная графика челябинских художников. Рисунок, акварель, гуашь, пастель, темпера. Здесь представлены наброски, натурные рисунки и этюды, композиционные работы в разных материалах и техниках Н.И. Черкасова, Н.Я. Третьякова, В.В. Бубнова, В.П. Меркулова, Н.А. Кудричева. Это центральная часть пространства Зала искусств, которую акцентируют две вертикали-«колонны» гравюр, исполненных в различных гравюрных техниках, контрастно обозначающих родство-различие уникальной и печатной графики.

2. Гравюра – печатная графика. Гравированные доски Н.Я. Третьякова и Н.И. Черкасова, рисунки инструментов, пробные оттиски. Раздел раскрывается на уникальном примере – на разрабатываемом в черно-белой и цветной линогравюре мотиве «Большой сосны» в 1955–2012 гг. Н.И. Черкасовым и вплоть до воплощения его в живописи – в картине того же названия.

3. Эту тему внутреннего рождения гравюры продолжает раздел экспозиции, где отчетливо выявлена работа над эскизом и конечный результат – оттиски гравюр в различных техниках. Этот раздел также дает совершенно уникальную возможность увидеть парные работы рисунка-эскиза, по сути – картона к гравюре, то есть завершенной, проработанной в карандаше композиции будущей гравюры, и продолжение работы над композицией, когда

подчас поиск не прекращается, несмотря на уже, казалось бы, законченный картон, гравюра шлифуется и совершенствуется в процессе доработки и завершения. Это произведения Н.Я. Третьякова и В.В. Бубнова, причем, исполненные в многообразных техниках: монотипии, картонографии, офорте, акватинте и меццо-тинто. Этот раздел раскрывает экспериментальный дух творчества челябинских граверов, их опыты освоения различных, подчас самых сложных техник. Эти группы произведений дают возможность увидеть обычно скрытый в пределах мастерской художника, по сути дела, никогда не публиковавшийся материал. В этом также особая раритетность нашей коллекции и экспозиции.

4. Следующий раздел посвящен публикации гравюр художников-граверов всех поколений, исполненных начиная с 1950-х и вплоть до начала 2010-х. Утонченность офорта и артистизм сухой иглы В.Н. Челинцовой, лирическая изысканность драматическая взволнованность монотипий М.И. Ткачева, В.В. Бубнова, классика линогравюры Н.И. Черкасова и К.В. Фокина, сложные техники на металле с травлением в произведениях Н.Я. Третьякова, П.П. Ходаева, О.А. Ходаевой, В. и О. Штукатуровых, Е.Э. Савочкиной; черно-белая торцовая ксилография А.В. Савочкина и цветная ксилография Н.Я. Третьякова с применением поиска и эксперимента.

5. Наконец, последний (а возможно, и самый первый) раздел экспозиции, посвященный книгам об искусстве гравюры. Этот раздел совершенно в духе выставки присутствует в ее экспозиции также двояко: книга как источник знаний и информации о видах гравюры и мастерах, по истории гравюры; книга как объект реализации и эволюции искусства гравюры, как пересечение духовных потребностей в фиксации и распространении знаний текстовым и визуальным образом и реального материального воплощения искусства гравюры в специфическом его виде – в искусстве книги.

Реализация научной концепции в реальной экспозиции по сути явилась фактом верификации замысла выставки с его многоуровневой историко-художественной проблематикой, что позволяет определить факт данной выставки как осуществление научного исследования в русле данного предметного поля (произведения искусства определенного периода, объединенные историко-художественной, научной и дидактико-образовательной проблематикой) в рамках современной науки.

В следовании основным принципам научной концепции экспозиции и в обосновании вытекающей из нее структуры экспозиции из вышеназванных разделов и в рамках выполнения целей и задач экспозиции был осуществлен каталог-путеводитель выставки «Искусство графики: от рисунка к гравюре», который, по сути, представляет собой публикацию концепции выставки, ее состава и структуры экспозиции, сопровождаемый репродуцирование в избранной в экспозиции последовательности и сопровождаемый необходимым каталожно-справочным аппаратом.

В заключение, обобщая достижения уральских граверов ушедшего столетия и наступившего, восхищаясь их творческой мыслью, энергией, мастерством и готовностью к поискам, экспериментам и открытиям, обратимся к великому Дюреру, который осветил путь гравюры на далекую перспективу. Ведь и о наших современниках – челябинских художниках-граверах – мы можем сказать с восхищением то же самое: «Один может в течение одного дня набросать пером на половине листа бумаги или вырезать своим резцом из маленького куска дерева нечто более прекрасное и совершенное, нежели большое произведение иного, который делал его с величайшим усердием в течение целого года. И дар этот чудесен. Ибо бог нередко дарует одному человеку и такие способности учиться, и создать прекрасное, что подобное ему не найдешь ни в его время, ни задолго до него, и после него нескоро появится другой» [7].

Не избежим традиционной апелляции к классике и в случае с рассмотрением и анализом данной экспозиции. Выставка «Искусство графики...» несет в себе прежде всего просветительный, обучающий, дидактический характер, но в такой же степени она адресована интеллектуальной и художественной среде, зрителям, не утратившим потребность неспешного рассматривания и погружения в произведение искусства, позволяющего в результате этой духовной работы наполняться живительными силами жизни и духовного роста, что исключительно важно в современной жизни с ее убыстряющимся ритмом, пагубно действующим на способность углубленного осмысления и глубинных движений в сторону истины.

Данная выставка дает толчок к наблюдениям, анализу, обобщениям – самым различным научно-теоретическим и научно-художественным интенциям о художественной культуре, художественном наследии региона, в исследовании творчества отдельных художников и целых видов искусства. Толчком для них может служить исследование собрания произведений искусства Южноуральского региона молодого Художественного музея ЮУрГУ, чьи фонды растут как отражение процесса создания произведений искусства – источников и архивов челябинских художников, которые превращаются в художественном музее в собственно научные источники для всестороннего изучения искусства. Собрание источников представляют собой базис для проведения разнонаправленных и разномасштабных исследований в области истории, теории и методологии искусства. Уникальность художественной музейной институции, как таковой, внутри университета, открывающиеся возможности соединить предмет исследования с исследователем и получить наиболее верифицируемые результаты в соответствии с реальными условиями жизни и функционирования искусства, позволяют понять и оценить особые возможности изучения отечественного искусства в данной точке Уральского региона, которые предоставляет Художественный музей ЮУрГУ и его потенциальные возможности дальнейшего развития.

Библиографический список

1. О создании Художественного музея Южно-Уральского государственного университета. Приказ ректора А.Л. Шестакова от 27.06.2016 № 341.
2. Положение о Художественном музее Южно-Уральского государственного университета. Утверждено приказом ректора Южно-Уральского государственного университета от 20.07. 2016 № 384.
3. Искусство Южного Урала середины XX – начала XXI вв. Каталог собрания художественного музея ЮУрГУ. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественная фотография, актуальное искусство / авт. вст. ст.: Н.В. Парфентьева, Г.С. Трифонова; сост. и науч. ред. каталога Г.С. Трифонова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – 215 с.: ил.
4. Трифонова, Г.С. Образ и стиль времени в гравюре челябинских художников-шестидесятников / Г.С. Трифонова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2016. – Т. 16. – № 4. – С. 103–111.
5. Трифонова, Г.С. Михаил Иванович Ткачёв. Дорогами жизни и искусства: [рисунок, акварель, монотипия]: монография к 100-летию со дня рождения художника / Г.С. Трифонова. – Челябинск: Книга, 2013. (Серия «Искусство XX века. Художники Урала». – С. 26–165.
6. Валентина Челинцова: «Благословляю работу...». 110-летию со дня рождения В.Н. Челинцовой, 80-летию Челябинской организации Союза художников России. Художники. Современники. Мастера. Челинцова Валентина Николаевна (1906–1981), Ткачев Михаил Иванович (1913–1995), Черкасов Николай Иванович (1919–2013), Третьяков Николай Яковлевич (1925–2014), Бубнов Владимир Васильевич (1930–2013), Меркулов Виктор Петрович (1936–2010), Мочалова Мария Петровна (1922–2010), Соловьева Антонина Александровна (1935–2003). Рисунок, акварель, пастель, гуашь, темпера, гравюра, живопись: каталог выставки / авт. вст. статьи сост. кат. Г.С. Трифонова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 80 с.: ил.
7. Дюрер, А. Дневники, письма, трактаты / А. Дюрер; пер. и вст. ст. Ц.Г. Несельштраус. – Л.-М., 1957. – Т. 2. – С. 189.

[К содержанию](#)