

**Особенности станковой и
прикладной графики
периода социализма в
искусстве 1930-1950-х гг.
Своеобразие графики Окон
ТАСС по сравнению с
Окнами РОСТА.**

- С ПЕРВЫХ ШАГОВ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА ОПРЕДЕЛИЛИСЬ БОЕВОЙ, НУБЛИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ ГРАФИКИ, ЕЕ ТЕСНАЯ СВЯЗЬ С СОБЫТИЯМИ ДНЯ, ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЕ МАСТЕРОВ.
- В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ СТИМУЛЫ К РОСТУ И ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ ВСЕ ВИДЫ ГРАФИКИ — ПОЛИТИЧЕСКИЙ И РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ, КАРИКАТУРА, КНИЖНАЯ ГРАФИКА, СТАНКОВЫЙ РИСУНОК И ГРАВЮРА, ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА. ИМЕЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПУТИ ПОСТОЯННОГО ОБЩЕНИЯ СО ЗРИТЕЛЯМИ, ГРАФИКА ВОШЛА В НАШ БЫТ КАК ЖИВОЕ, ПРЕИСПОЛНЕННОЕ АКТИВНОСТИ ИСКУССТВО. ЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ МИРОВОГО РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА ПОСТЕПЕННО ПРИОБРЕТАЛО ЗРЕЛОСТЬ И ШИРОТУ, ЕЕ НОВАТОРСКИЕ ЧЕРТЫ ВОЗНИКАЛИ В ХОДЕ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ ПЛАКАТИСТОВ И САТИРИКОВ, В СЛОЖНОМ РАЗВИТИИ ИСКУССТВА КНИГИ, СТАНКОВОГО РИСУНКА И ЭСТАМПА.

СТАНКОВАЯ ГРАФИКА

Для станковой графики характерен более художественный подход. Работы выполняются на мольберте (станке), никак не связаны с текстом, могут использоваться в качестве подготовительного упражнения, как набросок или зарисовка к более масштабному произведению. При создании картины используются разные изобразительные средства: тушь, гуашь, акварель, карандаш, уголь. К станковой графике можно отнести как быстрые зарисовки, так и законченные произведения.

Графики-станковисты создавали в период с 1930 по 1950е годы значительные произведения. Этому способствовала портативность их техники, что отличало их от живописцев с длительным периодом создания произведений. Обострилось восприятие окружающего, поэтому создавалось большое количество взволнованных, трогательных, лирических и драматических образов.

Часто художники того времени обращались к индустриальным мотивам. Они превращали индустриальные мотивы в величественное, порой феерическое зрелище. Казалось бы, именно такие произведения обладают наиболее творческим, эмоциональным подходом к натуре. И действительно, среди них нередко значительные и очень красивые по исполнению вещи. Но романтическая приподнятость их чаще всего носит несколько отвлеченный и субъективный характер, она, как и описательная точность иных работ, - результат лишь первого соприкосновения художника с темой. Недаром, увлекаясь общими видами строительства, цехов заводов и т. д., авторы всех ранних индустриальных работ еще очень скромное место уделяют в них людям.

Н. И. Дормидонтов. Днепрострой. 1931

Творчество Кравченко составляет яркую и оригинальную страницу в истории нашей графики. Мастер ксилографии, офорта и рисунка, очень чуткий к темам острой социальной окраски в станковых вещах, фантаст и волшебник в иллюстрациях, Кравченко быстро завоевал широкую известность на Родине и за рубежом.

В офорте, изображающем разлив стали, художник по-прежнему увлечен мощью огромных технических сооружений, величавостью картины труда. Свободно komponует он сложную сцену, эффектно озаряет ее потоками света и искр. Кроме того, здесь появляется и настоящий трудовой ритм, а с ним и целесообразность всего происходящего, взамен несколько абстрактного пафоса "Днепростроя". Кроме эффектной зрелищности, лист обретает и большое содержание.

А. И. Кравченко. Азовсталь. Разлив стали. 1938

В предвоенные годы появляются посвященные рабочим листы И. А. Лукомского . В его исполненном сепией рисунке "Рабочий" (1941) акцент с индивидуально-характерного переносится на типическое, поданное подчеркнуто, как бы крупным планом. Внутренняя свобода, гордость своим трудом читаются в лице рабочего.

И. А. Лукомский. Рабочий. 1941

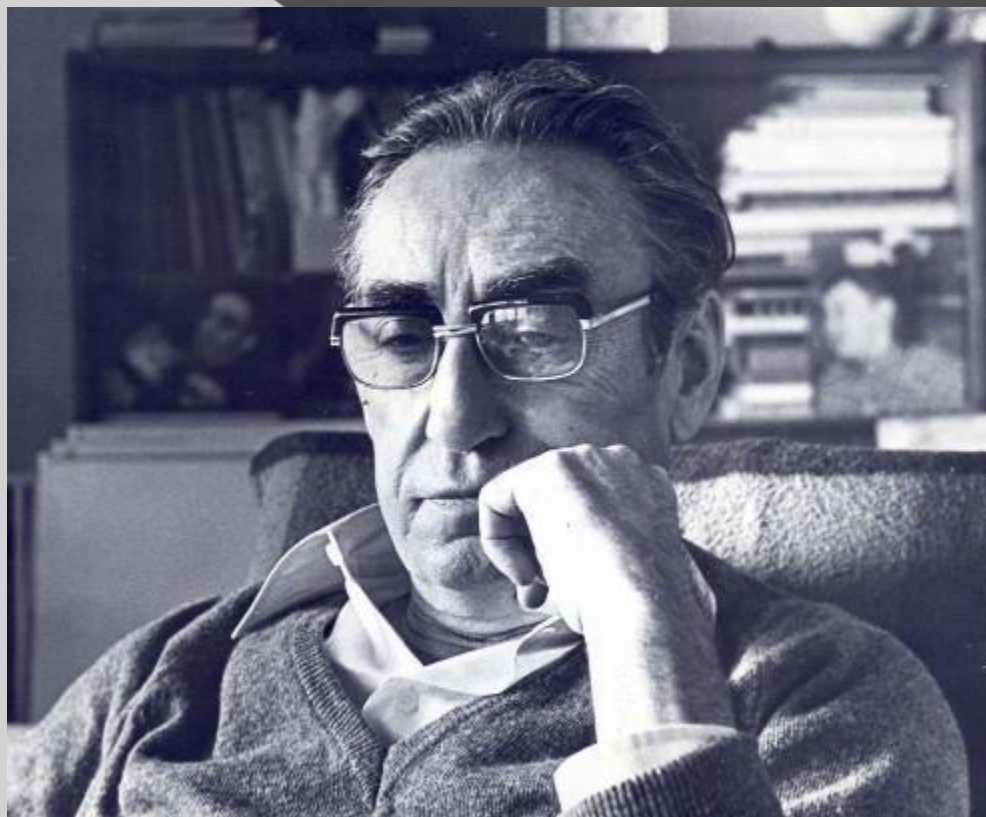

А. А. Дейнека.
Тюильри. 1935

Острое видение контрастов зарубежной действительности присуще парижским и римским пейзажам А. А. Дейнеки. Художник не может отдаться спокойному очарованию величавой архитектуры и статуй, как это было не раз в предреволюционных зарубежных сериях графиков; на этом прекрасном фоне его глаз замечает и фигуру безработного, и зловещие самоуверенные фигуры служителей церкви. В кругу таких произведений, как листы Дейнеки, и рождается публицистическая страстность, политическая непримиримость, свойственная советской графике.

- Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война резко изменила характер и темпы развития всех видов искусства. Большие изменения вызвала она и в станковой графике. Оперативность графики, сравнительная несложность ее техник стали теперь качествами особенно драгоценными. Жгучая потребность сказать свое слово в час народных испытаний, быстрее отозваться на горечь и героизм наступившего дня приводила многих художников к рисунку, акварели, иногда и гравюре. В станковой графике стали работать теперь наряду с признанными ее мастерами и некоторые живописцы, а также, очень успешно, иллюстраторы
- С первого же года войны наряду с плакатом и карикатурой станковая графика стала одним из наиболее активных, глубоко волнующих сердца зрителей видов искусства. Мастерами рисунка и гравюры было исполнено много прекрасных, рожденных гневом и вдохновением вещей.
- Графика показала нам разные стороны войны, разные грани жизни в этот ответственный период истории нашей Родины.
- В работах одного война предстает долгими военными дорогами, чаще неприятными, а порой так остро радующими глаз неожиданной красотой уцелевшего леса. В листах другого она идет чередой нехитрых сцен армейской жизни, зарисованных торопливо, но точно. В рисунках третьего она - в особенном выражении глаз воина или партизана, не раз встречавшего смерть. Смелость и патриотизм советских людей, так ярко проявившиеся в военные годы, воспевали художники в этих разных по характеру работах. Произведения графики полны того особого, обострившегося с войной чувства красоты нашей советской жизни, которым были отмечены лучшие вещи во всех видах искусства.
- Характерной чертой графики стало появление большого количества зарисовок. Художники исполняли их порой и в самой тяжелой боевой обстановке, стремясь точнее и полнее рассказать людям о войне, собрать материал для будущих композиций.

- Другой характерной чертой графики военных лет было обращение художников к форме серии, то есть ряда листов, объединенных единым замыслом и манерой исполнения. Мы могли видеть, что серии создавались художниками и раньше, но в годы войны они стали ведущим явлением.
- Композиция серии бывает различной. Так, серия может быть построена на контрастном сопоставлении листов, или, напротив, ровном, одинаковом их звучании. В другом случае автор может начать свой серийный рассказ, постепенно усиливая его эмоциональное напряжение, создавая в одном или нескольких листах своеобразную кульминацию действия и чувств и замыкая его концовкой.
- *Большие серии начали возникать в 1941 году. Многие из них заканчивались после войны, соединяя настоящее и прошлое.*

Леонид Со́йфертис создает две серии рисунков: «Севастополь» и «Крым». Он был в Севастополе начиная с первых дней войны, уехав на фронт в качестве военного художника, и пробыл все годы войны на Черноморском флоте. Его бытовые зарисовки становятся частью военной эпопеи. Любопытен его лист «Некогда!» (1941) — с матросом и уличными чистильщиками. Лист «Фотография для партдокумента» (1943) изображает матроса и фотографа, тренога которого стоит в воронке от бомбы.

Севастополь 1944 г. Бумага, карандаш

«Некогда», 1941

«Фотография для партдокумента» из
серии «Севастопольский альбом».
1941-1942 гг.

Деметий Алексеевич Шмаринов

создал замечательные циклы, впечатляющие своим безысходным - уникальным для официального искусства тех лет - трагизмом либо бравурно-драматическим пафосом.

Он создал серию рисунков «Не забудем, не простим!» (1942) углем и чёрной акварелью — с характерными трагическими ситуациями первого года войны. Из них наиболее известны «Мать» над телом убитого сына и «Возвращение» крестьянки на пепелище, а также «Казнь партизанки». Тут впервые появляется тема, которая потом станет для искусства военных лет традиционной — советский народ и его сопротивление агрессии, главный эмоциональный смысл серии — Страдания народа, его гнев и героическая сила, «предрекающие» поражение фашистов.

Смерть партизанки. Из серию рисунков «Не забудем, не простим!» 1942

Мать. Из серию рисунков «Не забудем, не простим!» 1942

Возвращение. Из серию рисунков «Не забудем, не простим!» 1942

Алексей Федорович Пахомов

создал большой цикл литографий "Ленинград в дни блокады и освобождения", изданный с текстом поэта Н. С. Тихонова в 1946 году.

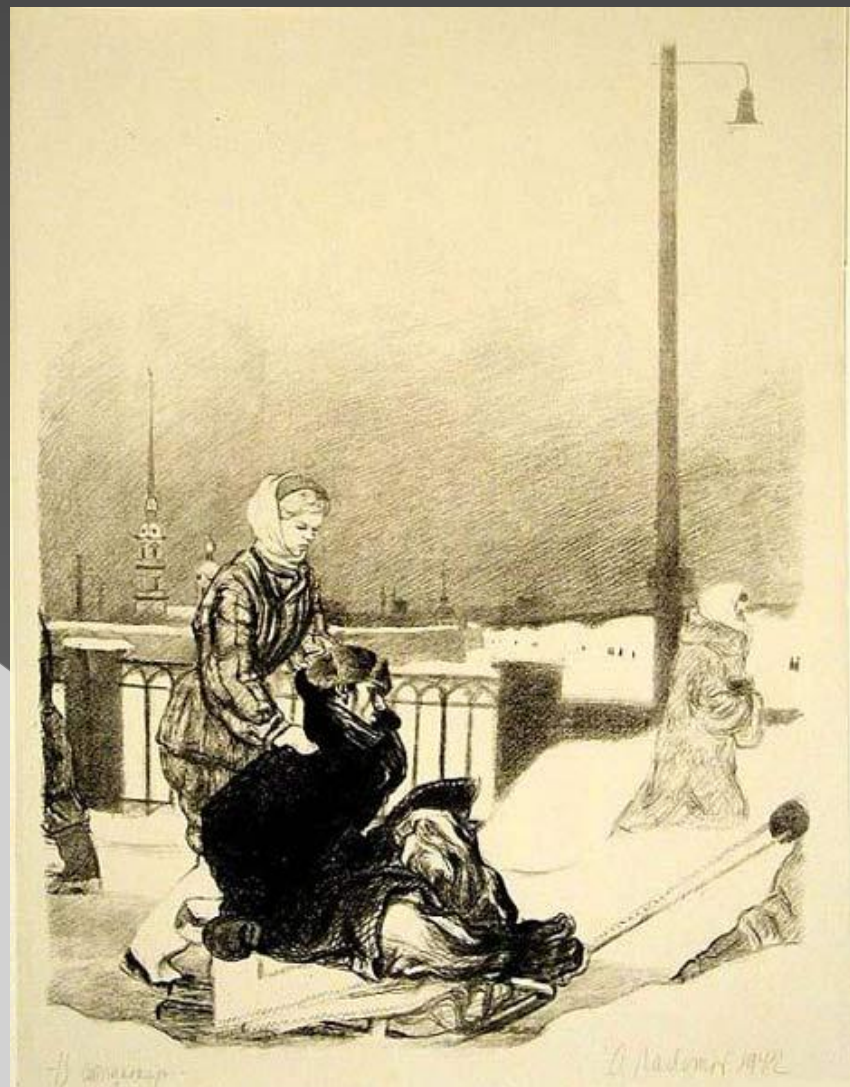
Серия открывается листом "Проводы народного ополчения", Он сразу переносит нас в атмосферу тревоги, смятения нарушенной счастливой жизни. Далее события развиваются быстро, быт города меняется, обстрелы и бомбежки становятся неотъемлемой его частью.

Ленинградцы строят дзоты на улицах, дежурят во время тревоги на крышах, спасают раненых из разрушенных домов. Все это показано в литографиях, быстро сменяющих друг друга, подробных, как рассказ, но исполненных внутреннего напряжения. В них время уплотнено и насыщено, люди действуют, не теряя ни минуты, отважно борются с врагом.

Следующая страница альбома - "На Неву за водой" выводит нас из быстрого ритма этих эпизодов. Здесь время тянется медленно - это тяжелая поступь холодных и голодных дней ленинградской блокады.

Серия "Ленинград в дни блокады".
На Неву за водой. 1942

Серия "Ленинград в дни блокады".

Серия "Ленинград в дни блокады".
Пленные немцы в Ленинграде

Серия "Ленинград в дни блокады".
В очаге поражения

- В конце 1940 - начале 1950-х годов картина развития станковой графики была сложной и во многом противоречивой. Художникам удалось подметить и передать отдельные весьма существенные грани нашей жизни и прежде всего показать человека, прошедшего войну, радость его возвращения к труду, страстную жажду созидания. Это особенно сказалось в некоторых работах, посвященных колхозному труду; красота мирных полей нашей Родины была почувствована в них как вновь обретенное, завоеванное достояние. Вместе с тем, в потоке рисунков, изображающих советских людей и их труд, ясно сказывались и черты иллюстративности, бедность мыслей и чувств. Прозаическая документальность мешала многим художникам в этих работах подняться до уровня поэтического обобщения нашей жизни. Появлялось много рисунков и гравюр на историко-революционные темы, созданию их отдавали художники свои силы и свой талант, но влияние культа личности сказывалось в них особенно тяжело. Оно мешало художникам создавать произведения большой идейной насыщенности, приводило в отдельных работах к неправильному освещению роли народа как творца истории.
- Графика этих лет односторонне развивалась в техническом отношении. Многие графические техники почти не использовались, преобладал рисунок тушью, углем и черной акварелью. Только в области пейзажа нередкой была и настоящая живопись акварелью и некоторые виды гравюры. Но разнообразие техник часто уживалось в пейзаже с внутренней пассивностью вещей.

Советские плакаты. СССР. Первые послевоенные годы.

- В графике послевоенных лет почти равномерно развиваются как станковые формы, так и иллюстрация и политический плакат. Большую роль здесь играют художники, сами прошедшие войну, как, например, Б. И. Пророков (1911-1972). С публицистическим пафосом он исполняет серию сатирических листов «Вот она, Америка» и «Маяковский об Америке» (1947-1949) на стихи В. Маяковского. Они не похожи на иллюстрации, скорее это вполне самостоятельные произведения. В 1950-1951 гг. он создает новую серию на тему «За мир!».
- 50-е годы – это расцвет эстампа – печатной станковой графики в разных техниках: и ксилографии, и линогравюры, и литографии, и офорта. Естественно, что он разнообразен и по тематике: это трудовые будни, связанные с огромной важности процессом восстановления и развития народного хозяйства, портрет, пейзаж, натюрморт, бытовые, жанровые сцены и пр.

«Разгон демонстрации» (Из цикла «Вот она Америка!»)

«Костры Линча» (Из серии рисунков «Маяковский об Америке»)

ПРИКЛАДНАЯ ГРАФИКА

Прикладная графика: марки, этикетки, графическое оформление конвертов и многое, много ГРАФИКА е другое. К прикладной графике относятся поздравительные открытки, красочные календари, конверты к пластинкам, которые нарисовал художник, и многое другое. Этикетки на различных упаковках - это тоже прикладная или промышленная графика (промграфика), которая имеет практическое назначение, помогает сориентироваться в большом количестве разнообразных товаров, украшает наш быт.

Размноженные огромными, нередко миллионными тиражами, различные произведения прикладной графики, начиная с театральной афиши и кончая спичечной коробкой, постоянно окружают нас в повседневной жизни, выполняя свои утилитарные функции. При этом они оказывают немалое агитационно-пропагандистское воздействие и являются одним из средств формирования эстетического вкуса людей.

ОКНА РОСТА

- ОКНА РОСТА. Плакаты, создававшиеся в 1919- 21 гг. советскими художниками и поэтами, работавшими в системе Российского телеграфного агентства (РОСТА). "Окна РОСТА" - своеобразный вид агитационного искусства, возникший в период гражданской войны и интервенции. Острые, доходчивые сатирические плакаты с краткими, легко запоминающимися стихотворными текстами разоблачали врагов молодой Советской республики, освещали злободневные события. Плакаты, за исключением первых, нарисованных от руки, выполнялись и размножались с помощью трафарета (до 150 и более экземпляров), затем выставлялись в витринах магазинов и на стендах в Москве и других городах. Художники широко использовали традиции русского лубка, рисунки отличались простотой и лаконизмом изобразительных средств (выразительность силуэтов, раскраска в два-три цвета). В "Окнах РОСТА" работали такие известные художники и поэты, как М. М. Черемных, В. В. Маяковский, Д. С. Моор и другие.

1) Если белогвардейщину не добьем совсем 2) Белогвардейщина снова встанет на ноги

www.davno.ru

3) Если пана добьем и сложим руки 4) Руку рабочему протянет врангелъ

5) Пока не укрепится красное знамя, винтовка не может быть нами брошена.

НАРКОМПРОС РОСТА НКВД

1) РАБОЧИЙ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ РАБОТАЛ ИЗ ПОД ПАЛКИ, БЫЛ ОН К ФАБРИКЕ ПРИДАТОК ЖАЛКИЙ.

2) СКОЛЬКО НИ ПРОЛИВАЛ ПОТА ШЛА НА КАПИТАЛИСТА РАБОЧЬЯ РАБОТА,

www.davno.ru

3) А ТЕПЕРЬ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕ ТВОЕ!

4) ЕСЛИ ТЫ У МАШИНЫ-ЛЮБИ, ПОНИМАЙ ЕЕ!

РОСТА 1867

УКРАИНЦЕВ и РУССКИХ КЛИЧ ОДИН -

РОСТА

ДА НЕ БУДЕТ ПАН НАД РАБОЧИМ ГОСПОДИН!

1
ЗАБИВАЙ ЗАБОЙЩИК

2
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО-
ДЫМАЙ ЗА ПУДОМ ПУД

3
ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИШЬ

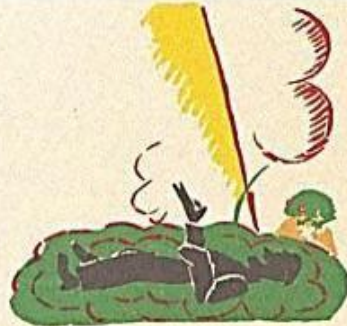
4
РАЗРУХЕ КАПУТ
РОСТА X 923

Плакаты В. Маяковского для «Окон РОСТА». 1920 г

За 3 года создано около 1100 "окон"

1) серые! к вам орем
вниз мы.

2) довольно в тине буржу.
азной плескаться.

1) Товарищи! тернист
к коммуне путь.

2) Надо авангард коммуны
хорошо обусть.

3) одно спасенье
в коммунизме.

4) ловите! к счастью
единственная лесница.

3) Пвломает тернии
красноармейца нога

4) И тогда без задержек
к коммуне шагай.

Окна ТАСС

- Окна ТАСС - агитационные политические плакаты, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза (ТАСС) в годы Великой Отечественной войны 1941—45. Рисунки и тексты «О. Т.» призывали к победе над врагом, прославляли подвиги советских людей, напоминали о героическом прошлом народов СССР, гневно клеймили немецко-фашистских захватчиков. В выпуске «О. Т.» участвовали многие советские художники (Кукрыниксы, В. В. Лебедев, Г. К. Савицкий, П. П. Соколов-Скаля, М. М. Черемных, П. М. Шухмин и др.) и поэты (Демьян Бедный, В. И. Лебедев-Кумач, С. Я. Маршак и др.). Было создано свыше 1500 «О. Т.»
- Окна ТАСС — наследник Окон РОСТА, поднимавших дух войск Красной армии в Гражданскую войну.
- Это был специальный вид малотиражного плаката, создаваемого не печатью, а вручную, нанесением клеевых красок на бумагу через трафарет. По этой причине по сравнению с печатным плакатом, тассовский обладал большей красочной свободой. Другое важное свойство — мобильность, возможность мгновенной реакции на то или иное событие. Сатира, юмор и смех являлись главным ключом к образным решениям плакатов «Окон ТАСС». По этим причинам они были очень популярны в годы войны.

**БЕСПОЩАДНО
РАЗГРОМИМ
И УНИЧТОЖИМ
ВРАГА!**

После начала Великой Отечественной войны сразу же появились агитационные и пропагандистские плакаты, призывающие к борьбе против вторгшихся на территорию СССР немецких фашистов. В 1941 году, на третий день войны, появился плакат художников Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов) «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», где показано в стиле карикатуры вероломство Гитлера, нарушившего Договор о ненападении между СССР и Германией. Но солдат Красной Армии содрал маску с лица Гитлера и уничтожил коварного врага. Уже в начале кровавейшей войны советские люди были уверены в своей победе.

ОКНО
ТАСС №536

**ФАШИСТСКИЕ СВОДКИ, ФАЛЬШИВЫЕ СВОДКИ
НАШ ДОБЛЕСТНЫЙ ФЛОТ ПОТОПИЛИ ДАВНО,
А НАШИ ЭСМИНЦЫ И НАШИ ПОДЛОДКИ
НЕМЕЦКИХ АКУЛ ПОСЫЛАЮТ НА ДНО.**

художники: П. Соколов - Скаля,
Н. Радлов.

стихи С. Маршак

Советский плакат «Фашистские сводки, фальшивые сводки», Окно ТАСС №536 создан в 1943 году художниками П. Соколовым-Скаля и Н.Радловым. Плакат создан в карикатурном стиле и имеет политическую направленность против нацистской пропаганды Геббельса. Плакат поделен на две части, в верхней из которых изображен плывущий Геббельс, который на словах уничтожил советский флот. В нижней части изображены реальные события уничтожения гитлеровских кораблей советскими подводными лодками. Под плакатом помещены стихи С.Маршак:

Фашистские сводки, фальшивые сводки
Наш доблестный флот потопили давно,
А наши эсминцы и наши подлодки
Немецких акул посылают на дно.

ОКНО
ТАСС №778

ПОД ОРЛОМ АУКНУЛОСЬ, В РИМЕ ОТКЛИКНУЛОСЬ.

Художники - КУКРЫНИКСЫ.

Советский плакат «Под Орлом аукнулось, в Риме откликнулось», Окно ТАСС №778 несет политическую направленность на поражение фашистской Германии и её союзника Италии. Плакат создан в 1943 году художниками Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов). Плакат посвящен успехам Красной Армии в сражении на Курской дуге. В результате начала этой операции англо-американские войска смогли высадиться в Сицилии (Италия) 10 июля 1943 года, а Гитлер не смог оказать помощь своему союзнику Муссолини. На плакате изображен Гитлер в виде тигра, попавшего лапой в капкан с надписью "Курская дуга". А тем временем Муссолини пошел ко дну. Плакат «Под Орлом аукнулось, в Риме откликнулось» в сатирической форме разъясняет политическую значимость для мира Курского сражения на Восточном фронте.

Плакат явился одним из самых важных жанров советского изобразительного искусства в период ВОВ.

Над ним трудились и старые мастера, сложившиеся в годы Гражданской войны («За Родину!») (1942); Пьем воду из родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и Буга!» (1943); Воин Красной Армии, спаси!» (1942).

Окна ТАСС были важным явлением.

ЗА РОДИНУ!

„За Родину больше жизни“ — вот боевой лозунг героического краснофлотца.
Именно, выдавая команду Степан Ермоленко получил удар — стоял защищать рубеж. Вспомь раз выдалась граната в сторону на вражеские Ермоленко в бросил без колебаний в своей крови, Степан упал, миром свои бросилась на землю.

После одного краснофлотец был 12—13 флотом. Ермоленко обнаружил более 20 гранат. Дел Ермоленко им гранаты пошел, тогда, в поле, уронил до 10 гранат. Сечь часто отстранил свои рубем доблестные краснофлотцы. Они встраивали более гранат выжили, не отступил и не сдать своих товарищ врагу.

Советский политический плакат **»За Родину!»** создан в 1942 году художником Кокорекиным Алексеем Алексеевичем. Плакат посвящен подвигу краснофлотца Степана Ермоленко. На переднем плане плаката изображен краснофлотец Ермоленко бросающий гранату во врага. Внизу плаката помещена краткая опись стойкости и героизма краснофлотца и его товарищей перед наступающим врагом.

«За Родину!» (1942)

Советский агитационный плакат художника Виктора Иванова - «**Пьем воду родного Днепра**» создан в 1943 году после взятия Киева. Плакат изображает повседневную фронтовую обстановку, но с какой-то торжественностью и уверенностью в непобедимость советского солдата. В образе пьющего днепровскую воду из каски солдата каждый воин Красной Армии мог легко представить себя. Плакат направлен на повышение боевого духа советского солдата и придания ему уверенности в полной победе над врагом. Слова на плакате – «Пьем воду родного Днепра, и будем пить из Прута, Немана и Буга», - дают уверенность в полном изгнании врага из советской земли.

**ПЬЕМ ВОДУ РОДНОГО ДНЕПРА,
БУДЕМ ПИТЬ ИЗ ПРУТА, НЕМАНА И БУГА!
ОЧИСТИМ СОВЕТСКУЮ ЗЕМЛЮ
ОТ ФАШИСТСКОЙ НЕЧИСТИ!**

Плакат **»Воин Красной Армии, спаси!«** является мощным эмоциональным агитационным произведением художника В. Корецкого, который впервые был опубликован в газете "Правда" от 5 августа 1942 года. Основу плаката составила фотография женщины, защищавшая своего ребёнка. На переднем плане на них беззащитных направлен окровавленный штык фашиста, остриё которого находится в центре плаката, а путь штыка проходит сквозь голову ребёнка. Это произведение вызвало особенную ненависть у солдат Красной Армии к врагу. Плакат сделан в двух цветах - черном и красном, притом красный - только в виде крови на штыке фашиста, тем самым подчёркивая кровавую сущность врага.