

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции

27 апреля 2023 года

Нижний Тагил – Екатеринбург 2023

УДК 7:37(063)
ББК 85.10р(2)39я431
Х981

Печатается по решению Ученого совета НТГСПИ (филиала) РГППУ
(протокол № 5 от 29 декабря 2022 г.).

Рецензенты:

Воврженчик Е. Л. – председатель предметно-цикловой комиссии специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиала) ФГБОУ ВО «Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова», член Союза художников РФ (Нижний Тагил);

Зимина И. Ф. – директор ГБПОУ СО «Нижнетагильский колледж искусств» (Нижний Тагил)

Х00 Художественное образование: история и современность: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Нижний Тагил, 27 апреля 2023 г.) / Уральский государственный педагогический университет ; ответственные редакторы И. П. Кузьмина, А. Н. Садриева – Электрон. дан. – Нижний Тагил : [б. и.] ; Екатеринбург : [б. и.], 2023. – 1 CD-ROM. – Текст : электронный.
ISBN 978-5-7186-2068-9

В сборнике представлены статьи по результатам IV Всероссийской научно-практической конференции, которая проходила в Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте 27 апреля 2023 г. Основными задачами явились: определение оптимальных путей совершенствования системы гуманитаризации образования в условиях активного освоения инновационных интегрированных форм обучения; создание продуктивной модели вуза по взаимодействию с развернутой сетью образовательных и социокультурных учреждений города и региона; определение путей совершенствования учебно-методической работы в системе подготовки будущего учителя образовательной области «Искусство» и педагога дополнительного образования; разработка направлений включения педагога вуза и студентов в совместную творческую деятельность с учетом социокультурной среды региона, учреждений культуры и образования.

В предлагаемых статьях освещен широкий спектр научных вопросов: теоретико-методологические проблемы современного художественного образования, научные школы в педагогике искусства: современное состояние и перспективы развития, актуальные вопросы теории и методики художественно-эстетического образования и воспитания, разработка и внедрение инновационных интегрированных педагогических технологий в практику образовательных организаций.

Сборник адресован студентам, магистрантам и аспирантам педагогических вузов, представляет интерес для учителей образовательной области «Искусство» и педагогов дополнительного образования.

Материалы публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-7186-2068-9

УДК 373.21:373.31
ББК Ч410.0+Ч420.243

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2023
© ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2023

ISBN 978-5-7186-2068-9

РАЗДЕЛ 1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО, АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН

УДК 76.01

Баданина К. Г.
e-mail: ksusha-badanina@mail.ru

КНИЖНАЯ ГРАФИКА ТАТЬЯНЫ БАДАНИНОЙ

Аннотация. Статья посвящена книжной графике российской художницы Татьяны Баданиной, а именно анализу нескольких иллюстративных серий, выполненных в 1980-х гг., и двух изданий, над которыми она работала как художник книги. В статье описаны листы к повести Вольтера «Царевна Вавилонская», стихам Х. Р. Хименеса, пьесе Ф. Гарсиа Лорки «Когда пройдет пять лет», повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница». В тексте дается краткий анализ гравюр по мотивам произведения Л. Андреева «Иуда Искариот», а также детского издания сказа П. П. Бажова «Серебряное копытце» и рисунков к энциклопедии по всемирной литературе.

Ключевые слова: книжная графика, иллюстрация, Татьяна Баданина, искусство Нижнего Тагила, тагильская графика.

Badanina K. G.

BOOK GRAPHICS BY TATIANA BADANINA

Annotation. The article is devoted to the book graphics of the Russian artist Tatiana Badanina, namely, the analysis of several illustrative series made in the 1980s, and two editions on which she worked as a book artist. The article describes the sheets for Voltaire's novel "The Princess of Babylon", poems by H. R. Jimenez, the play by F. Garcia Lorca "When five years have passed", the novella by N. M. Karamzin "Marfa Posadnitsa". The text provides a brief analysis of engravings based on the work of L. Andreev "Judas Iscariot", as well as the children's edition of P. P. Bazhov's tale "Silver Hoof" and drawings for the encyclopedia of world literature.

Keywords: book graphics, illustration, Tatiana Badanina, art of Nizhny Tagil, Tagil graphics.

Татьяна Васильевна Баданина – известный российский художник, член Союза художников России (1989), почетный член Российской академии художеств (2015). Родилась Татьяна Баданина в Нижнем Тагиле, где в 1978 г. окончила художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института и затем там преподавала, параллельно занимаясь творческой деятельностью. В 1997 г. переехала в Москву [4].

Работы Татьяны Баданиной разнообразны: она признанный живописец и график, экспериментирующий с различными художественными техниками; она автор объектов и инсталляций, словно прорывающихся сквозь трехмерное измерение и пребывающих в пространственно-временном поле вечности и неба. Произведения Татьяны Баданиной символичны и светлы – белый цвет, переходящий в чистый свет, становится в ее творчестве самостоятельным многозначным образом, а христианская символика и сакральные знаки составляют основу художественного мира.

Книжная графика занимает сравнительно небольшое место среди работ Татьяны Баданиной. В 1980-е гг. она оформила одну книгу для Средне-Уральского издательства и создала пять иллюстративных серий по литературным произведениям, а в конце 1990-х гг. сделала несколько рисунков для детской энциклопедии по зарубежной литературе из серии «Аванта+». На этом работа Татьяны Баданиной с художественным текстом в качестве иллюстратора исчерпывается. В то же время книжная графика является неотъемлемой частью творчества художницы, отличающегося особой цельностью. В иллюстрациях отразилось трепетное отношение Татьяны Баданиной к знаку и слову, к символике и сакральности образа, интерес к художественной форме и созданию в работе «неземного» пространства.

Обращению художницы к книжной графике в первой половине 1980-х гг. способствовали как эстетические задачи, так и материальные факторы. С одной стороны, иллюстрация позволяла объединить слово и изображение, раскрыть сложные философские темы, отточить технические приемы, а с другой – из-за отсутствия мастерской небольшие по размерам иллюстративные листы были одним из немногих доступных способов проявления творческой индивидуальности.

Еще на рубеже 1970–1980-х гг. Татьяна Баданина экспериментировала в жанре «книга художника», делая бестекстовые книжки с рисунками (не сохранились). А затем создала четыре серии иллюстраций: к повести Вольтера «Царевна Вавилонская» (1980–1981, сухая игла), к стихам Хуана Рамона Хименеса (1983, офорт), к пьесе Ф. Гарсиа Лорки «Когда пройдет пять лет» (1984–1986, гравюра на пластике, акварель, тушь), к повести Н. М. Карамзина «Марфа Посадница» (1984–1985, акварель). К этому периоду относятся и гравюры по мотивам произведения Л. Андреева «Иуда Искариот» (1985, лавис, сухая игла).

Каждую иллюстрацию Татьяна Баданина тщательно прорабатывала и продумывала, часто делала несколько вариантов (к примеру, черно-белые листы и листы с добавлением цвета), искала наиболее точное графическое воплощение литературного текста. Образы каждой серии индивидуальны, но в то же время имеют много схожих черт: фигуры героев решены условно и плоско, их пропорции художественно изменены, уплощены или вытянуты, а символический смысл жестов и пластики выходит на первый план. Художница создает особый мир: каждое произведение, которое она иллюстрирует, как будто становится отдельной вселенной – со своим укладом и типом людей, ее населяющих. Для Татьяны Баданиной как иллюстратора важно уловить ритм книги, услышать и

изобразить «музыку произведения». Пересказ для нее второстепенен: необходимо лишь выделить кульминацию в сюжете и визуально передать ее эмоциональный накал. И цветовое решение, и пластика образов, и графическая техника базируются на внутренней основе книги.

Легкие, почти эфирные и одновременно уплощенные персонажи «Царевны Вавилонской» Вольтера поглощены чувствами и словно обращены внутрь самих себя (рис. 1). Образы сотканы из воздушных линий, переходящих в сложное по черно-белой тональности, бархатистое пятно. Техника сухой иглы позволяет добиться изысканности штриха и тонкой градации тона. Пропорциональный акцент на крупном лице, больших миндалевидных глазах делает фигуры выразительными и сказочными. Вольтер создает фантазмагорию, философскую притчу, наполненную аллегориями и невероятными животными. Он описывает экзотическое странствие, в ходе которого перед читателем предстает социальный срез XVIII столетия. Но Татьяна Баданина концентрирует внимание на волшебных и фантазийных мотивах повести, создает индивидуальные и во многом личные работы, недаром облик Царевны Вавилонской чем-то напоминает автопортреты художницы, а в отношениях персонажей так много тепла и объятий. Важно отметить, что пять гравюр из серии в настоящее время хранятся в Ирбитском государственном музее изобразительных искусств [3], а одиннадцать – у самой Татьяны Баданиной.

Рис. 1. Баданина Т. В. 1955. Из серии иллюстраций к повести Вольтера «Царевна Вавилонская». 1981. Бумага, собственность автора

Рис. 2. Баданина Т. В. 1955. Из серии иллюстраций к книге Федерико Гарсиа Лорки «Когда пройдет лет пять». 1986. Бумага, гравюра на пластике, акварель, тушь. Собственность автора

Во время работы над иллюстрациями к сюрреалистической пьесе Ф. Гарсиа Лорки «Пройдет пять лет» (рис. 2) художница отталкивалась от рисунков писателя. Лорка дает точные указания на визуальное и цветовое оформление спектакля и в самом тексте произведения: *«Костюм должен быть весьма странного покроя – огромные голубые пуговицы, жилет, кружевное жабо»*; *«...комната залита голубым или синим светом»* (перевод Н. Малиновской). Оттенки синего, создающие атмосферу ночи, загадки и огромной тоски героя, его пролитых слез, являются неким лейтмотивом текста. Татьяна Баданина использует синий, фиолетовый, сиреневый и противостоящий им желтый как ведущие цвета и в акварельных рисунках к пьесе, и в оттисках, раскрашенных красками. Напечатанные иллюстрации существуют в двух вариантах: черно-белые гравюры на пластике, хранящиеся у художницы, и оттиски с цветовыми акварельными дополнениями, находящиеся в основном собрании Ирбитского музея [3]. Композиционно каждая иллюстрация поделена на две части: три четверти листа заняты плотным черным фоном, в центре которого разгорается эмоциональная трагедия главного героя, теряющего любовь, в верхней части работы основным становится белое поле, символизирующее небо и свет, надежду и мечты о счастье. В работах множество деталей, соотносящихся с миром театра и создающих иллюзию театральных декораций: фигуры Арлекина и Пьеро, ширма, веера, маска, условно изображенная мебель и занавес. С театральностью самого произведения связана и

особая эмоциональность иллюстраций. Любое чувство здесь доведено до предела: большая и оттого несколько искусственная радость в одном из листов усилена фигурками улыбающихся, пухлых ангелочков, а невероятная по силе, но театральная боль героя – потоками слез и трагичными, показанными через асимметрию жестами.

Иными, почти абстрактными, являются офорты Татьяны Баданиной к стихам еще одного известного испанского писателя первой половины XX в. – Хуана Рамона Хименеса (рис. 3). Иллюстрирование бессюжетной, наполненной чувствами и многослойными образами поэзии – непростая задача. Если иллюстратор эпического и драматического произведения так или иначе опирается на сюжет, то художник книги стихов акцентирует внимание на визуальных, часто метафорических образах, а также на ритме, который роднит графику и поэзию как виды искусства: «Поэтический текст со своей общей установкой на максимальную упорядоченность подразумевает презумпцию и графической упорядоченности текста» [2]. В офортах к стихам Хименеса Татьяна Баданина воссоздает важнейшие для поэта метафоры любви и времени, слитности человеческих чувств и природы, составляющие основу сборника «Вечные мгновения». Бабочка в центре одного из листов связана с воспоминаниями об ушедшем чувстве и быстротечности всего прекрасного («*Как огромная бабочка смутной расцветки, // вечер ранней весны опускался и гас*», перевод А. Гелескула); устремленный ввысь всадник – с поэтическим вдохновением («*Конь уносит в ночь поэта... Сон сиреневого цвета!*», перевод П. Грушко). Метафора небесной возницы повторяется в образе луны: «*Одним из колес небесных, // которое видит око, // на пустошь луна вкатилась // и ночь повезла с востока*» (перевод А. Гелескула). Улыбающийся светлый мальчик и темный бык символизируют день и ночь («*Ночь проходит, как черный бык... // и приходит день – белокурый, // жаждущий ласки ребенок малый*», перевод Н. Горской), которые предстают перед лирическим героем во время бессонницы. Силуэт каждой словесно-визуальной метафоры Хименеса в офортах Татьяны Баданиной окружен дымкой цвета и постепенно растворяется в ней. Здесь видны важные образные переключки между творчеством поэта и художницы: постепенно тема полета, неба и крыльев будет усиливаться в работах Татьяны Баданиной и вырвется за пределы плоскостного изображения.

Рис. 3. Баданина Т. В. 1955. Стихи Хуана Рамона Хименеса. 1983. Бумага, офорт.
Собственность автора

Определенным прототипом акварелей к повести «Марфа Посадница» Н. М. Карамзина (рис. 4) послужили несохранившиеся рисунки к «Слову о полку Игореве», которые художница сделала еще в школе. Изобразительно иллюстрации к повести связаны с древнерусской живописью. На переднем плане изображены герои: их покатые фигуры и пластика движений говорят о решимости и в то же время об иноческом смирении, единении с Богом. На втором плане – храмовая архитектура, сливающаяся с героями по цвету и форме. В листах нет пустоты, акварель положена плотно: работая лессировками, художница создает тонально богатое, эпичное пространство. Рисунки вариативны. Некоторые из них выполнены в трех версиях: речь Марфы перед новгородцами; встреча Марфы и Мирослава со старцем; Марфа и Ксения, взирающие на битву; оплакивание погибшего Мирослава. Пристальное рассматривание и сравнение рисунков позволяют увидеть небольшие, но решающие для создания образа детали – земля изображается закругленной, что придает рисункам космизм, герои становятся тонкими и почти бестелесными, приближаясь к святым на иконе, в листах появляется движение, показанное через развевающиеся стяги и одежду. Но пластика рисунка такова, что в работах сохраняется особая тишина и даже монументальность, свойственная древнерусскому сакральному искусству.

Рис. 4. Баданина Т. В. 1955. «Марфа Посадница» Н. М. Карамзина. 1984. Бумага, акварель.
Собственность автора

Христианские образы, традиции иконописного искусства составляют основу еще одной графической серии художницы. В 1985 г. Татьяна Баданина обращается к повести Леонида Андреева «Иуда Искариот» и делает полуметровые гравюры на металле (сухая игла) (рис. 5). Примечательно, что в это время она пишет живописные полотна на ту же тему, в которых почти повторяет композицию листов, но выбирает темную цветовую гамму как основную. Произведение Леонида Андреева – ярчайшего русского прозаика-экспрессиониста – действительно мрачно и трагично. Оно раскрывает известный евангельский сюжет с позиции Иуды – болезненного, некрасивого и сложного персонажа, мучающегося от тяжелой привязанности к Иисусу. Но графические листы Татьяны Баданиной светлы и воздушны, даже темные пятна и полутени рождают ощущение глубоких, но чистых раздумий и тонкой печали. Персонажи лишены суетности и устремлены в вечность. Белый цвет листа является самостоятельным и основным, с помощью серо-черного штриха фигуры высвечиваются и становятся бестелесными. Безусловно, данные гравюры – индивидуальные художественные размышления автора о вопросах духовности и нравственности, они вступают в тонкий, философский диалог с самим произведением Леонида Андреева [1].

Рис. 5. Баданина Т. В. По мотивам рассказа Л. Андреева «Иуда Искариот». Поцелуй Иуды. 1985. Лавис, сухая игла. НТМИИ

Удивительно, но мотивы сакрального искусства прослеживаются и при анализе вышедшей в советское время книги с иллюстрациями Татьяны Баданиной. В 1985 г. для Средне-Уральского книжного издательства она оформила сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Поработать с тагильской художницей издательству посоветовал известный свердловский иллюстратор Юрий Николаевич Филоненко. Татьяна Баданина целиком проработала небольшую детскую книгу: акварелью создала цветную обложку, тушью и пером – заставку и иллюстрации (рис. 6–7). Первоначальные несохранившиеся рисунки были несколько изменены издательством: бантик у кошки Муренки был убран и заменен на лапку, также художницу попросили изменить облик Коковани (перерисовать волосы), поэтому в конечном варианте герой меньше напоминает героя русской житийной литературы, чем это было изначально. Иллюстрации к сказу «Серебряное копытце» сказочны и воздушны, в них много свободного пространства листа, декоративных элементов. Особый ритм странице книги задают волнистые линии (роскошные извилистые рога Серебряного копытца, распущенные волосы Даренки, заснеженная крона деревьев) и повторяющиеся элементы на одежде людей и шерсти животных. Большие распахнутые глаза героев, объятия, легкая улыбка – все создает атмосферу доброй и красивой сказки.

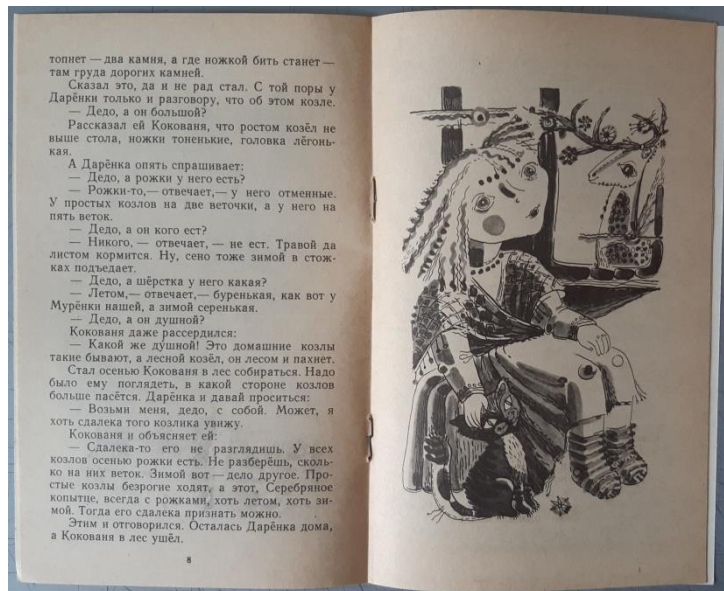

Рис 6–7. Бажов П. П. Серебряное копытце : [уральский сказ]. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1985

В 1999–2000 гг. Татьяна Баданина, уже после переезда в Москву, вновь обратилась к иллюстрированию и создала серию акварелей к западноевропейской драматургии XVIII–XIX вв. для детской энциклопедии «Всемирная литература» (издательство «Аванта+»). По художественному языку рисунки близки к книжной графике Т. В. Баданиной 1980-х гг.: тональные переходы акварели, тонкие изогнутые линии, утонченные, как будто неземные, фигуры. Но композиционно и сюжетно иллюстрации соответствуют задачам энциклопедии по истории литературы. В них много пустого пространства, поэтому они легко вписываются в любую часть страницы, элемент интерьера часто символизирует рамку рисунка или декорации пьесы, а расположение героев – мизансцену, позволяющую «прочитать» ключевой эпизод произведения и характер персонажей (рис. 8).

Рис. 8. Баданина Т. В. Иллюстрация к трагедии Расина «Федра». Бумага, акварель, тушь. Сделана для Энциклопедии для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера. – М.: «Дом книги “Аванта+”», 2000. – 672 с.

Книжная графика является небольшой, но, безусловно, значимой частью творчества Татьяны Баданиной. Визуализация текста, воплощение уникального пространства произведения интересовали художницу еще в самом начале творческого пути, продолжают интересовать и сейчас, но абсолютно в ином ракурсе. Работу со словом, сакральным текстом можно увидеть в произведениях Татьяны Баданиной настоящего времени, недаром свои инсталляции и объекты она зачастую соотносит с определенными строками из Священного Писания. Зримые образы и слова, связанные с ними, укрупняются, переходят в плоскость вселенского и вечного божественного начала. Особая надмирность пронизывает и небольшие ранние иллюстрации художницы, воплощающие неповторимую авторскую эстетику, слитую воедино с литературным текстом, его ритмом и «музыкой». Слово становится толчком к рождению образа-символа, построению неземного пространства, где все наполнено смыслом и духовной красотой, где герои будто оживают и воспаряют ввысь. Такие аналогии говорят о поразительной цельности творчества Татьяны Баданиной и одновременном развитии, динамизме и постоянном поиске внутри него.

Список литературы:

1. Константинова В. Н. Нижний Тагил. Т. Баданина и В. Наседкин / В. Н. Константинова // Искусство. – 1990. – № 2.
2. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии : анализ поэтического текста. Статьи и исследования. Заметки. Рецензии. Выступления / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство-СПБ, 1996. – 846 с.

3. Пашкова М. Крылатые объекты. Станковая и книжная графика Татьяны Баданиной. Ирбитский ГМИИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/8-9DbZoaWv8>.

4. Таня Баданина. – Екатеринбург : Издательство «ТАТЛИН», 2008. – 200 с.