

АРХИТЕКТУРНЫЕ РИСУНКИ ТАТЬЯНЫ МАВРИНОЙ ARCHITECTURAL DRAWINGS BY TATYANA MAVRINA

Аннотация: Актуальность художественного языка Т. Мавриной, образный строй ее графических листов позволяет использовать ее методы и приемы в решении современных творческих задач в изобразительном искусстве, в изображении архитектуры.

Abstract: Relevance of artistic language Mavrina, figurative structure of its graphic sheets allows you to use its methods in contemporary fine art.

Ключевые слова: Архитектура, рисунок, акварель, набросок.

Keywords: Architecture, drawing, watercolor, sketch.

Глобальные изменения, происходившие в жизни, культуре начала XX века, требовали нового подхода, поиска новых пластических форм в изобразительном искусстве. Борьба различных художественных направлений являла миру необычайное разнообразие художественных поисков. И не случайно, в калейдоскопе быстро сменяющихся друг друга событий, возникло объединение художников-графиков «Группа тринадцати». Идейными вдохновителями и организаторами выступали Милашевский и Кузьмин, прошедшие большой и разнообразный путь в творчестве. Участники группы были увлечены процессом быстрого изменения всех сторон жизни современного им города. Сохранить свежесть натурального впечатления, передать темп стремительно меняющейся жизни поможет манера быстрого рисования, -- так полагали художники «Группы 13». Рисунок должен быть сделан без остановок и поправок, подчас, не отрывая карандаш от бумаги, или с помощью палочки, которую окунали в тушь. Приветствовалась и техника акварели без карандашной подготовки с использованием техники «по-мокрому». Работа без исправлений, чтобы мысль мгновенно передавалась руке, требовала от художника величайшего сосредоточения на объекте, определенного мастерства, высокого профессионализма. Такая репортажность, многообразие впечатлений, острота и точность воспроизведения событий, как нельзя более точно, передавала характер бурлящего, клокочущего современного города. За счет скоростного рисунка водоворот событий, само время, его неуловимая изменчивость становились событиями, героями произведений художников.

Для Татьяны Мавриной, как и для всей «Группы 13», набросочное легкое рисование стало сознательно избранным творческим принципом, программой, что соответствовало ее неугомонному темпераменту и органично выражалось в ее многообразном творчестве. Еще со времен учебы во ВХУТЕМАСе принцип быстроты и парадоксальности, соревновательный характер творческой деятельности являлся основополагающим для молодой художницы. «Схватить ускользающее мгновение жизни» города, его скорого ритма, присутствие человека в городе – эти темы, мотивы присутствовали в творчестве Мавриной в течение всей ее долгой жизни. Стиль, манера изображения менялись с течением времени, но оставалось главное – ощущение движения, яркий эмоциональный образный язык, непосредственность впечатления. Безудержность движения рождало экспрессию, соединяло воедино пространство и время в графических листах, придавая еще больший динамизм произведению искусства, создавая некое третье измерение, погружая зрителя в бесконечность пространства и времени. Таким образом, соединяя исторические события с современностью в своих городских пейзажах, художница создавала новое «неведомое и невидимое» пространство в своих работах, увлекая зрителя и убеждая его своим пластическим языком. Ведь в любом объекте городской среды сосуществует далекое прошлое и абсолютно современное архитектурное пространство, что позволяло безграничной творческой фантазии Мавриной создавать свои многочисленные шедевры.

Более поздние работы, датированные шестидесятыми годами XX века, имеют более лаконичный образный язык, отсутствие линейной перспективы, парадоксальность несоответствия масштабов архитектуры и персонажей, но при этом они более зрелы, безупречно убедительны, поражают тщательностью художественного отбора, невероятной свободой рисунка и предельной напряженностью, красотой цветовых отношений. Чистота звука, тембра в цвете поражает зрителя и остается в памяти на всю жизнь. Легкость органичности пластического мышления Мавриной, в созданных ею многочисленных сериях городских пейзажей, посвященных путешествию по Волге – от Твери до Астрахани создают образы русских городов, как живых организмов, со всей характерностью, индивидуальностью, особенностями архитектурных стилей того или иного города, и всегда завораживает сказочность, как выразительность мавринского образного языка, увлекая зрителя в далекие времена, вглубь веков русской истории. Серии «Прогулки по Москве», «Сергиев-Посад» – это яркие веселые картинки из жизни города – все движется, куда-то спешит, создавая убедительную картину полноты движения, рисунок храмов в этих сериях, плетется как кружево, свободно, при этом абсолютно точно передает архитектурный образ городского пространства. Динамические моменты жизни, застигнутой врасплох, не инсценированной, как бы случайно, попадающие в кадр фигуры, -- ее быстрый карандаш поспекает за всем, не уступая оперативности фотокамеры, при этом возможности свободного «монтажа» беспредельны (Рис. 1).

На формирование художественного языка Мавриной и художников ее круга оказало влияние господство стиля Art deco в архитектуре, искусстве 1920-40 годов XX века. Art deco характеризуют простые, чистые, выверенные линии, использование простых геометрических форм в архитектуре, в изобразительном искусстве – геометризация форм, имевшая выражение в кубизме, свободные, динамичные стилизации декоративных мотивов, быстрота изменения преобразований во всех областях культурной деятельности общества, вслед за бурно развивающимся техническим прогрессом. Лаконизм, предельная художественная выразительность пластической идеи, репортажность, воплощенное желание ухватить ускользающее мгновение быстро изменяющейся городской среды, энергию урбанизированного пространства – все это в какой-то мере отражение глобального влияния Art deco, существующего во всех проявлениях творческих поисков того времени. Сегодняшний день характеризуется высокими темпами развития технологий, изменчивостью насыщенного информационного поля, доминированием мегаполисов в жизненном пространстве, и творческий метод Мавриной и ее последователей актуален в современном калейдоскопе быстро меняющихся событий – ясность, точность, скорость позволяют выразить идею своевременно, адекватно развивающимся событиям.

Рис. 1. «Суздаль» бумага, акварель, гуашь, пастель, р. 39,2x53,2 см, 1968 г.