

УКД 741.9

В.А. Сукова

Сукова Владислава Андреевна, студентка 3 курса группы СЖ-15, факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования, Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: bizamoru@gmail.com

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sveta.italy@mail.ru

КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ГРОТЕСК И ЮМОР В ЛИСТАХ ФЕЛИКСА ШЕЙНБЕРГЕРА

Статья знакомит с особенностями индивидуального стиля Феликса Шейнбергера в графике. Автор рассматривает разные техники исполнения и проводит сравнительный анализ его различных методов.

Ключевые слова: творчество Феликса Шейнбергера, книжная графика, карикатура, гротеск и юмор, различные техники и методы.

V.A. Sukova

Sukova Vladislava Andreevna, 3rd year student, class EP-15, faculty of design, fine arts and arts education Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: bizamoru@gmail.com

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, PhD (arts), associate professor of academic drawing and painting, faculty of "art-industrial academy", Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

COMPOSITIONAL STRUCTURE, GROTESQUE AND HUMORS IN THE ART OF FELIX SCHEINBERGER

The article is devoted to individual stilistique of Felix Scheinberger in the graphics. Author studies different techniques of the artist and gives a detailed analysis of these methods.

Key words: art of Felix Scheinberger, book graphics, caricature, grotesque and humors, different techniques and methods.

Феликс Шейнбергер – видная фигура в современной художественной культуре, выдающийся немецкий мастер (род. в 1969 г.). Самобытность рисунка выделяет его из множества деятелей нового поколения. Он иллюстратор, дизайнер, живописец, автор нескольких книг по акварели, преподаватель художественных вузов. На протяжении долгого времени был вице-президентом Союза художников Германии. За годы работы о нем были написаны статьи в таких журналах, как *Berliner Zeitung*, *SKETCHBOOK SKOOL*, *AID Berlin*, *CASS ART* и др. Он является участником международных выставок в Испании, Берлине и других городах мира. Известно участие Ф. Шейнбергера в октябре 2017 года в Московском фестивале акварелистов в качестве лектора. Целью данной статьи является рассмотрение приемов гротескового метода Феликса Шейнбергера в его графических листах. Для этого выделим несколько направлений в его творчестве: наброски, книжные иллюстрации и декоративные рисунки.

Именно в быстрых зарисовках с натуры в творчестве Ф. Шейнбергера личный стиль мастера проявился в максимальной степени. В этих рисунках он психологически точно выражает главное содержание работы.

За последние два года коллекция Шейнбергера пополнилась более чем на 200 экземпляров. На листах можно встретить разные составляющие обыденной жизни: людей, животных, архитектуру и природу. График не придерживается особого типа модели. В его трудах можно встретить людей из самых разных социальных слоев: уставшего торговца, интересующихся чем-то туристов, уличных музыкантов, служителей церкви или полиции. Это обычные люди, которых можно встретить в повседневной жизни, просто выйдя на улицу. В передаче образа человека манера Ф. Шейнбергера близка работам его соотечественника Генриха Цилле, при этом его отличительной особенностью является то, что он не придерживается четкой формы, в той или иной степени изменяет ее. Иллюстратор не стремится к полной анатомической целостности. Части тела человека могут приобретать совершенно неожиданные формы. Изображая фигуру, он преувеличивает те или иные свойства. Однако выразительность остается на первом месте.

Живописец старается заглянуть за внешнюю сторону личности, рассмотреть внутреннюю жизнь человека, словно перевоплощаясь в него. Шейнбергер анализирует не внешность людей, а интуитивно ищет то, что делает человека именно данной персоной. «Человек – это не объект. Мы рисуем

«В аудитории художника» (2017)

живое существо, индивидуальность» [1, с. 95].

Особое место в композиции занимают цветовые пятна. Цветом творец осознанно усиливает внешний вид, который прибавляет творчеству материальность и весомость, заставляя поверить, что так оно и было. Излюбленным материалом для Феликса в течение долгих лет остается акварель. Ее он считает одной из самых важных техник мастеров. «Акварель – это так просто и так важно. Хотя дизайнеры и целые поколения художников считают ее уделом любителей, акварель – это базовый навык» – говорит Шейнбергер [2]. Пользуется акварелист и другими художественными средствами, такими как маркеры, цветные карандаши, соус, сангина, тушь. В копилке материалов встречаются такие нестандартные средства, как текстовыделители, коллаж и компьютерная графика.

Подавляющее большинство работ мастера – это акварельные наброски. Однако трудно найти чистые акварельные этюды. В них можно увидеть линейную составляющую изображения, которая служит основой для его графики. Смесь краски и линии позволяют в той или иной степени оставлять легкую недосказанность. Автор не ущемляет себя строгими границами линейного силуэта, это касается как фигур людей, так и образов пространства. Яркость красок придает им необычное игривое настроение.

Пейзажи художник изображает весьма интересно. Он пишет как природу, так и городские мотивы. Но в отличие от изображения человека здесь художник более реалистичен в плане исполнения.

Остается та же криволинейная основа изображения и цветовое пятно, но конструкция изображаемого исполнена в менее искаженной форме, он не придает ей свой специфический характер, для него главной фигурой все же является человек.

Аналогично академической школе Шейнбергер пользуется главными правилами перспективы, но для композиции и интереса может гипертрофировать основные качества предмета, всегда сохраняя при этом их узнаваемость. «Перспектива – это не просто конструкция. Пространство

можно изображать разными способами» [1, с. 78]. График применяет несколько способов передачи перспективы. Он либо растворяет задний план в легком тумане, или же прибегает к методу перекрытия или наложения, позволяя некоторым предметам пересечься друг с другом. Подобным же образом создает оптическую иллюзию, добавляя краску. Краской он работает смело и уверенно, придавая особую атмосферу этюду.

В композиции листа отдельное внимание мастер уделяет его горизонтальному положению, хотя не пренебрегает и вертикалью. В изображении чего-либо он пользуется всей поверхностью листа. Будь это специальная книга для рисования или маленький альбом, он использует все, вплоть до разворота. Смотрится же это крайне гармонично и интересно. Композиция может быть найдена с совершенно необычной точки зрения, однако он всегда остается равновесным. Шейнбергер с точностью находит оптический центр тяжести и задействует его в своих зарисовках. Визуальное равновесие ему позволяет сохранить такие «второстепенные» вещи, как тень, птица и совершенно любой другой предмет в пространстве, не влияющий на приоритет центра, где всегда присутствует легкость и свобода.

Нельзя не отметить, что во всех своих зарисовках, независимо от того, человек это или пейзаж, художник сознательно оставляет не закрашенные части листа. Большое внимание автор уделяет белой бумаге. «В рассказе о рисунке важное место должно быть уделено белой бумаге, поскольку поверхность,

окружающая рисунок, заполняется фантазией наблюдателя» [1, с. 57]. Таким образом художник показывает отдельные аспекты композиции, а

«Гамбург» (2015)

остальное дает додумать зрителю.

В книжной графике художник выражает себя более сдержанно. В большинстве случаев это картинки к журналам и книгам. Портреты людей теперь имеют больше карикатурный характер – мы узнаем ярких деятелей политики, актеров и музыкантов. Пейзажи имеют более проработанную форму. А цвет не выходит за рамки линейного контура. Однако можно заметить любовь Шейнбергера к мелким деталям, которые он вырисовывает с удивительной четкостью и точностью. Будь то панорама крупного города или маленький кирпичный домик, художник легкими штришками или мелким модулем несомненно покажет это. Яркой отличительной чертой книжных рисунков является то, что в них доминирует сдержанный колорит – пастельные оттенки, или вовсе присутствует лишь линейный силуэт. Сравнивая книжные рисунки с быстрыми зарисовками, следует отметить, что

«Рыбы» (2016)

здесь была проделана более тщательная работа с отбором информации. В них нельзя найти ничего лишнего и в то же время не хочется добавлять какие-либо детали. Его книжные иллюстрации – чистые и лаконичные.

В декоративной живописи Шейнбергер

тщательно отбирает данные, однако он позволяет себе свободу в интерпретации и передаче движения линии и пятна. В коллекции можно встретить антропоморфные изображения, людей с узнаваемой анатомией акварелиста, футуристичные здания и интересные места городов. Усилительным эффектом становится то, что автор не сдерживает себя в материале: в его галерее присутствует коллаж.

Периодически на листах попадаются заметки относительно рисунка или техники исполнения. Текст тоже имеет свой композиционный вес. Заметки художника никогда не мешают, а лишь дополняют композицию, они придают им повествовательную силу. Помимо текста Феликс также пользуется различными материалами, такими как билеты из кино, газетные вырезки, ткань и др. Смешивая их, он привлекает дополнительную информацию и настроение. Как и текст, они усиливают повествовательную силу. «Через много лет они воскресят воспоминания так, как это не может сделать фото» [1, с. 44].

Дополнительно ко всему Шейнбергер делает видимое невидимым. Порой самые простые средства помогают понять мысли прохожих или состояние окружения. Например, вертикальные полосы вокруг круга – это солнце, а волнистые полосы над едой – говорят, что еда горячая. Такие

«Компьютер» (2016)

простые символы придают его рисункам своеобразную комичность. Стрелки, выноски, восклицательные знаки, вопросы, многоточия – это «визуальный словарь, который выработала наша культура» [1, с. 61].

Немаловажной особенностью этого мастера является то, что он совмещает традиционное искусство с компьютерным графическим. Компьютерные технологии дают графике новые выразительные возможности. С помощью компьютера и дополнения новым цветом или текстурой создается специфичный

коллаж, но уже при помощи техники.

Рассмотрев творчество Феликса Шейнбергера, можно сделать следующие выводы. Наиболее яркими и гротесковыми изображениями в его творческом наследии являются быстрые зарисовки, хотя нельзя не отметить и его декоративные и книжные иллюстрации. Все они наполнены своеобразным духом, легкостью и яркостью. С помощью своеобразного синтеза различных композиционных и технических приемов дизайнер нашел именно ту тонкую грань, которая дает ему возможность совместить в работе нотки гротеска и реальности. Ему удалось найти отклик у зрителей и выделиться своим оригинальным стилем на фоне других творческих деятелей.

Список используемой литературы и источников:

1. *Шейнбергер Ф.* Альбом ваших идей. Учимся делать эскизы в дороге. Дитон, 2012. 159 с.
2. URL: <http://www.labyrinth.ru/now/akvarelnoy-sketching/>