Н.П. Бесчастнов, Е.Н. Дергилёва

КАЛЕНДАРИ АЛЁНЫ ДЕРГИЛЁВОЙ

Статья посвящена исследованию образного содержания и особенностей дизайна большеформатных малотиражных настенных календарей с изображениями Москвы, созданных московским художником Алёной Дергилёвой. Искусствоведческий анализ календарей, выпускаемых в свет с начала 2000-х годов, почти ежегодно позволяет как выявить изменения облика столицы в двадцать первом веке, так и очертить принципы художественной организации настенных календарей с воспроизведением станковых композиций.

The article investigates the figurative contents and design of the low-circulation large-format wall calendars with pictures of Moscow created by the Moscow artist Alena Dergileva. Art analysis of the calendars produced in the early 2000s almost every year allows to define changes of capital in the twenty-first century, and to outline the principles of design organization of wall calendars with works of art.

Ключевые слова: город, Москва, композиция, акварель, художник, реклама, улица, пейзаж, календарь, гармония.

Keywords: city, Moscow, composition, watercolor, artist, advertising, street, landscape, calendar, harmony.

Первый опыт работы с изображениями Москвы для большеформатного настенного календаря Алёна Дергилёва приобрела в «лихие девяностые», создав в 1997 году для фирмы «Мерседес-Бенц Автомобили» несколько московских акварельных композиций. Напечатанный в Финляндии на качественной, плотной мелованной бумаге, он вкладывался в специальный подарочный картонный

бокс с клапаном. Это было эксклюзивное издание для празднования юбилея фирмы и не предназначалось для продажи. Календарей с высоким качеством воспроизведения оцифрованных художественных изображений на отечественном полиграфическом рынке тогда не было, и сравнить его было не с чем.

При создании своих произведений Дергилёва поставила задачу запечатлеть ворвавшиеся в нашу жизнь черты «перестройки». Спавший десятилетия город стал стремительно меняться, и художник постаралась отразить этот процесс в акварельных композициях с огромными рекламными щитами на древних улицах, дорогими автомобилями, казино, угрюмыми людьми в малиновых пиджаках, мчащимися на скейтбордах мальчишками, ларьками с пивом, кока-колой, фантой и дешевыми сладостями в ярких обертках.

С тех переломных для России лет Дергилёвой было создано несколько известных серий станковых произведений с московской тематикой, включающих в себя более двухсот работ: «Старинные улочки», «Дворянская Москва», «Москва Сталинская», «Московские дворики», «Жизнь мегаполиса» [1, 2]. Большая часть из них опубликована в книгах, монографических альбомах, журналах, открытках и календарях. Календари — особая зона внимания и заботы художника. Они, начиная с 2006 года, печатаются ежегодно как уникальные авторские издания ограниченного тиража. Спроектированные в соответствии с концепцией художника и напечатанные под ее контролем в типографии, календари, как правило, включают двенадцать репродукций акварельных композиций постерного качества, обзорный текст или визуализированный мастер-класс художника и авторскую подпись на последнем листе. Их основной формат — 44 х31 сантиметр, но есть и 65 х 42 сантиметра, как, например, созданный в 2012 году календарь для юбилейных торжеств института «Гипростроймост». Такой формат рассчитывался для восприятия в больших залах и офисных помещениях, проектных мастерских [3].

Календари Алёны Дергилёвой — своеобразная летопись Москвы. С каждым годом меняется жизнь, внося в «ауру» московских улиц и переулков неповторимые оттенки настроения. Погруженные в суету

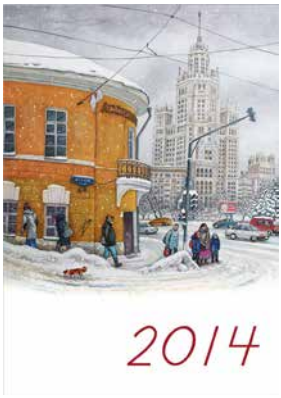

Рисунок 1. Алёна Дергилёва. Обложка календаря 2015 г. «Высотка на Котельнической набережной». Акварель, 58 х 61. 2011 г.
Рисунок 2. Алёна Дергилёва. Страница из календаря 2015 г. «У метро Сокол, храм Всех Святых. Клубника». Акварель, 58 х 61. 2011 г.

бытия, москвичи редко их замечают, но безошибочно ощущают в произведениях живописи или графики. Понять, как это получается у художников, очень трудно, и лучше просто принять это как данность. Меняется год от года и ментальность жителей мегаполиса, что отражается на походке, прическах, одежде, манере разговора. Чтобы выявить это, Дергилёва то погружает москвичей в любимую ею среду Старой Москвы, то изображает их на фоне новомодного архитектурного хай-тека. Это позволяет ей строить контрастные средовые коллизии как при изображениях «водоворота жизни», так и в композициях с одинокими путниками.

На основе контрастных противопоставлений человека и дома строится большинство композиций со «Сталинской» архитектурой. «Сталинские высотки», жилье для командного состава РККА с бетонными скульптурами-исполинами, невозможно не заметить, но очень трудно «вписать» в бытие обычного московского трудяги. Эти сооружения изначально парадны. Их имперский дух нравится жителям столицы огромного государства, и если их нет в календаре, то кажется, что что-то упущено художником. Удачная композиция с такой архитектурой, помещенная на обложку календаря, определяет успех издания. Мы продолжаем верить в символы (рис. 1).

Анализируя календари за весь исследовательский период и всматриваясь в изображения, понимаешь, что стремление к созданию летописи из картин было интуитивным, но правильным.

Мужчины в бейсболках и шапках, выгуливающая на поводке своего любимца женщина в одеянии розовых оттенков, взбалмошная девушка, шагающая с широко открытыми на мир глазами, монашка у церковных дверей, торговцы овощами у метро «Сокол» — все они образуют коллективный портрет москвича. Этот портрет и прекрасен, и анекдотичен, как, впрочем, и сама наша действительность (рис. 2).

В календарях начала 2010-х мы уже видим, что «перестроечный» шум сходит на нет: убираются «крикливые» растяжки с исторических зданий, рушатся нагромождения торговых времянок у метро, и житель знаменитого мегаполиса остается наедине с собой.

Чтобы максимально сосредоточить внимание зрителя на изобразительную составляющую — живописную сюжетную композицию, изначально был выбран достаточно простой дизайн-макет и определен общий композиционно-графический принцип: четырнадцать вертикально ориентированных прямоугольных листов мелованного картона, соединенных креплением «пружинка», на которых большая часть плоскости отведена под репродукцию. На обложке печатается наиболее характерная композиция, созданная в год издания календаря с датой наступающего Нового года. Шрифт и начертания цифр Нового года на обложке каждый раз подбираются индивидуально к изображению или отрисовываются специально. Для этих календарей была спроектирована особая узкая календарная сетка. Она компактно располагается под репродукциями, не отвлекая зрителя и не «перетягивая» на себя все внимание. Название месяцев и цифровое обозначение дней недели в календарной сетке набраны акцидентным шрифтом с использованием цветового акцента на выходных и праздничных днях [4].

Идею-максимум в работе над календарем можно сформулировать так: каждый новый календарь собирается из созданных в год, предшествующий сдаче макета в печать, акварельных композиций и сопровождается специально подготовленным к данному изданию текстом — эссе о Москве. И эта идея, в основном, претворялась в жизнь! Только в таком случае зритель взрослеет вместе с художником и как бы проживает еще один год на родных для москвичей улицах.

В ряде композиций художник помещает в московскую среду

своих домочадцев, коллег по искусству, их детей, подруг, гуляющих с собаками. Акварели приобретают необходимую «чувственную привязку к местности» и, одновременно, фактическую точность.

Сложность подобной работы в том, что акварели пишутся как станковые произведения, и далеко не все из них могут быть полноценно использованы на страницах календаря. Изображения должны быть привязаны к конкретному времени года, и их подбор не должен выпадать из «цветового ритма» издания.

Принципиальным следует считать осознание значения и понимание особенностей использования станковых произведений в таком виде продукции, как календарь. Значение или назначение живописных композиций в календаре — донести до зрителя чувственные образы любимых мест родного города — созвучно состоянию времени года и настроению души. Если зритель осознает, что взгляды его и художника совпадают, тогда то, что будет, находится в поле зрения, в течение года должно быть выполнено в как можно более высоком полиграфическом уровне. Ведь, по суди дела, такой высококачественный настенный календарь со станковой художественной композицией — экспозиция ежемесячно сменяемых постеров, выполненных соразмерно жилым комнатам или офисным кабинетам. Конечно, располагаясь на страницах календаря, репродукции станковых картин попадают в иную среду, которую следует считать пограничной между книгой и картиной. С одной стороны, это полиграфическое многостраничное информационное издание, с другой — объект, неподвижно висящий на стене в отведенном конкретно для него месте. В исследованиях книги используется термин «станковая иллюстрация», но он не подходит к тому, что делает Дергилёва в своих календарях. Это и не иллюстрация, и не то, что необходимо вставить в раму. Попытки печатать такого рода изображения в календарях вместе с декоративной окантовкой или фотоизображением рамы выглядят странно и аляповато, свидетельствуя о сомнительном вкусе авторов таких изданий. Дергилёва никогда не использует в своих календарях виньеток и других элементов орнаментального наполнения, хотя прекрасно знает их возможности и приемы использования. Много и плодотворно работающая в области уникальной книги, она не теряет художественности и в настенных

календарях. Культрегерские функции календарей она удачно совмещает с маркетинговым ходом — рекламой своих персональных выставок, альбомов, презентаций книг.

Календари Алёны Дергилёвой можно считать уникальным явлением в нашем искусстве. Никто из отечественных художников не отважился на такой проект, рассчитанный на десятилетия и имеющий неизменный успех у почитателей. На фоне обилия современной календарной продукции как «художественного», так и «дизайнерского» типа, издания Дергилёвой с внешне простым, но точно выверенным дизайном устойчиво занимают определенную ею самой нишу на рынке полиграфии. За прошедшие годы уже выпущено двадцать календарей и проект еще не закончен. Успех работы, скорее всего, определяется тем, что дизайн календарей и направлен на то, чтобы средствами искусства «связать» время, место и зрителя в единое энергетическое поле. Поле, позволяющее посредством изобразительности ощутить вневременную ценность каждого дня жизни. Именно эта рефлексия и характерна для москвичей.

Библиография:

1. *Дергилева А.И., Митрофанов А.Г.* Москва: Домашний альбом. — М: Москва, которой нет, 2011.

2. *Дергилёва А.И.* Нарисованная Москва. — М: Контакт-культура, 2018.

3. *Дергилёва Е.Н., Сидоренко В.Ф.* Листовки и листовочные брошюры (история, теория и проектный опыт). — М.: РИО РГУ им. А.Н.Косыгина, 2017.

4. *Дергилёва Е.Н.* Дизайн современной листовочно-брошюрной продукции для музеев и выставочных центров // Дизайн и технологии. — М.: МГУДТ. — 2016. — № 51.