

Ладыгин Е. В.

ЭКСПРЕСС-МАСТЕР-КЛАСС
для участников проекта
«РОССИЯ ГЛАЗАМИ «НОВЫХ ИМЕН»

Произведение искусства и литературы, прежде всего, это художественный образ – то, как творческая личность увидела, изучила, прочувствовала, и как решила отобразить предмет своего интереса. Художник интерпретирует его на полотне линиями, пятнами и цветом, а писатель – словами и образными выражениями.

Изображения и слова в искусстве часто становятся неразрывным целым, помогают раскрытию смыслов, заложенных художниками в произведения. Недаром таким ошеломляющим успехом пользовались у публики Сальвадор Дали и Энди Уорхол. Они умели дополнить свои картины и инсталляции художественным словом, даже театрализованным представлением, где часто сами становились основными действующими лицами, актерствовали, ораторствовали, проповедовали словом на фоне своих произведений. Они окутывали творения тайной, сопровождали яркими названиями, увлекательными комментариями, превращали их рассмотрение в квест или заставляли зрителя задумываться над скрытыми в них смыслами.

Современный человек живет и творит в мультимедийном пространстве, где ему приходится становиться и писателем, и оратором, и актёром... – всем понемногу. Обратите, например, внимание на блогеров-путешественников. Они постоянно дополняют фото- и видео- ряд более или менее подробными комментариями, в которых делятся впечатлениями, своими размышлениями и чувствами. Такая интеграция визуального со словесным помогает значительно усилить образность воздействия и того и другого.

А если на месте блоггера окажется художник, а темой для его творчества станет интересная всем достопримечательность, история, герой старины глубокой или нашего времени, святыня, старинная легенда? Если вместо фото будут картины? Если их дополнят Слова? ... Насколько возрастёт влияние такого интегрированного произведения?

Именно интегрированным творчеством я и занимаюсь последние два десятка лет. Предмет моего творчества как художника и писателя – знакомство с достопримечательностями в форме «Путеводителей глазами художника» (иллюстрированных очерков-эссе). У меня это не просто текст с картинками или картинка с текстом. Картины и текст объединяются мной в неразрывное целое, в единой композиции. Они обогащают и дополняют друг друга, последовательно раскрывают все характеристики образа, и только вместе оказывают задуманное воздействие на зрителя. Своим подходом к творчеству я и хочу поделиться с вами.

*Перед началом работы выскажу наблюдение: **методы композиции в изобразительном искусстве и литературе очень похожи**, зная правила первого, можно на основе аналогии успешно работать в другом.*

*Всё начинается с **выбора интересного предмета для творчества** (темы или объекта). Им вы можете избрать целый монастырь, даже город, а можете ограничиться лавочкой, где присел когда-то известный человек, старинным фонарным столбом или оконным*

наличником, лишь бы вам было, что о нём рассказать, о чём поразмышлять, ярко, красиво, по-новому отобразить на рисунке.

Затем **изучите** всё, что касается выбранной темы: историю, значение изображаемого и описываемого, подумайте над тем, что расскажете, а что изобразите. Соберите информацию, «попутешествовав» в Сети, почитав путеводители и книги по истории. Обратите внимание и на другие доступные источники, в том числе интервьюируйте людей, ваших близких, знакомых... Выйдите на натуру, сделайте зарисовки и этюды, внимательно изучите визуальные характеристики изображаемого объекта, его окружения, происходящего вокруг. Собрав материал, задумайтесь над тем, что увидели, что зарисовали, что прочитали, что узнали, зафиксируйте это в записях и набросках, а также собственные размышления и навеянные чувства.

Поняв, о чём и как мы будем говорить, что и как изображать, мы сразу должны постараться выразить это в ярком, запоминающемся **названии**. Иногда нескольких слов в названии картины вполне может оказаться достаточно для того, чтобы выразить основной смысл, заложенный нами в произведение. Так, например, название известного творения Сальвадора Дали «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» исчерпывающе объясняет фантасмагорическое нагромождение сюрреалистических образов в его знаменитом живописном полотне...

В нашем случае, конечно, всё значительно проще и понятнее. Предметом для творчества должны стать значимые объекты (памятник природы или архитектуры, архитектурный ансамбль, домик, памятник, скульптура, и даже отдельные детали и т.п.) или субъекты (герои), или события. Столь же ясна и задача: создать очерк-экскурсию, которая поможет другим людям в процессе ознакомления с выбранной достопримечательностью.

Выберите **объём**, но помните, – размер и объём не оказывают прямого влияния на силу воздействия произведения! Не гонитесь за колоссальностью! Неизгладимое впечатление производят гигантское «Явление Мессии» А.Иванова и маленький «Московский дворик» В.Поленова, коротенькая «Му-Му» И.Тургенева и эпопейная «Война и мир» Л.Толстого!

Начиная работу:

- задумайтесь над тем, что вы изобразите на картине, а о чём будет уместнее рассказать на словах;
- продумайте, насколько будет подробно изображение и описание.

Когда будете работать над рисунком:

- найдите ракурс показа (точку зрения и охват (объём пространства, включенный в картину)), чтобы ваша достопримечательность выглядела наиболее выигрышно;
- подчеркните важнейшие характеристики, о которых узнали, изучая источники;
- старайтесь обращать внимание на подтверждение информации видами в натуре.

Когда будете работать над текстом:

- держите перед собой наброски и эскизы, обращайтесь к ним, как к справочному материалу и источнику вдохновения;

- вспоминайте свои визуальные впечатления, изученные внимательным взглядом художника детали.

Всё это помогает значительно усилить эффективность работы и образность интегрированного произведения (и рисунка, и текста одновременно). Помните, не только в композиции, но и в непосредственном написании картины и текста много общего. Сочные мазки краски, смелые росчерки карандаша, прихотливое отображение деталей художником очень напоминают яркие эпитеты, метафоры, подробное нанизывание слов на общий смысл писателем...

Попробуйте сами, смело, не бойтесь. Настоящему художнику совсем не чужд литературный талант. При написании очерка следуйте простому совету – «лепите» из красивых, эмоциональных слов предложения, словно пишете сочной краской по холсту... Свободно, не страшитесь ошибиться. Просто раскидывайте на листе слова, мысли, как мазки краски. Затем начинайте их связывать, исправлять, улучшать.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ОЧЕРКА-ЭКСКУРСИИ

1. Введение.

- Представляем объект, используя «красочные» выражения. Делимся вкратце яркими личными впечатлениями, эмоциями. При необходимости объясняем, почему он важен, интересен, полезен, оригинален, требует к себе внимания и т.п.

2. Основная часть.

- Художественно описываем объект, героя, событие, говорим о характеристиках (масштабы, значение в истории, особенности и свойства и т.п.).
- Рассказываем интересные истории, в т.ч. о людях и событиях, связанных с объектом, которые помогают показать его с наиболее интересных и выигранных сторон.
- Размышляем о связанных с объектом и его эпохой исторических процессах, общественных явлениях, событиях и их значении и т.п. Высказываем свои мысли. Выражаем чувства, вызванные увиденным.

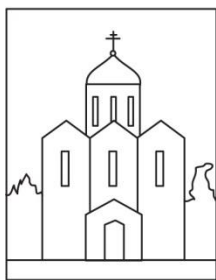
3. Заключение.

- Если нужно, делаем выводы, обобщения и сравнения. Можно закончить повествование ими, живописной фразой и т.п. Можно оставить открытую концовку...

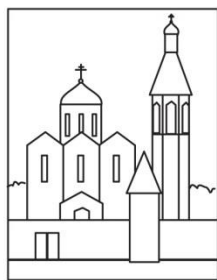
4. Полезные дополнения, лирические отступления.

(Могут размещаться в любом месте в тексте, обогащая его). Расскажите о том, как добраться до памятника, посоветуйте, где поблизости можно вкусно перекусить, погулять, развлечься, пошутите, расскажите страшилку, подходящую по смыслу историю или сказку.

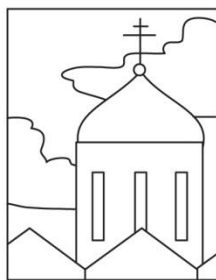
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ СЮЖЕТОВ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ:

1

2

3

4

5

1. **«Портрет объекта».** Изображение объекта занимает до 2/3 площади формата, отображается детально, фон и стаффаж (второстепенные объекты, люди, животные и т.п.) – обобщённо.

2. **«Обзор местности».** Панорама, пейзаж, интерьер. На всё смотрим и отображаем в целом, но не пропускаем важных подробностей.

3. **«Фрагмент».** Выберите самый выигрышный вид на часть объекта, максимально подробно изучите и отобразите, проработав детали, передав материальность и т.п.

4. **«Жанровая сцена».** Темой является сценка на фоне объекта, например, из истории. Внимание обращено на героев, их действия и эмоции.

5. **«Портрет персонажа (героя) или автопортрет»** на фоне памятника. Отрадите эмоции персонажа. Фоном должен служить узнаваемый объект, который вы описываете.