

Фильм – это жизнь, с которой вывели пятна скуки.

Альфред Хичкок.

Выставка **«Невидимые грани киномира»**, организованная Свердловским региональным отделением Союза художников России, представляет работы, созданные в разные годы разными авторами (в том числе, лауреатами Государственной премии, премий «Оскар», «Пальмовая ветвь», «Золотой голубь» и других международных и отечественных наград) и приурочена к проводимому в РФ Году российского кинематографа.

Появившись в конце XIX века (официальная дата появления - 28 декабря 1895 г., когда в индийском салоне «Гран-кафе» на бульваре Капуцинов в Париже состоялся публичный показ «Синематографа братьев Луи Жана и Огюста Люмьер») этот вид искусства триумфально прошествовал по миру в XX и обрел новые формы в XXI веке.

Выставка художников кино даёт зрителю возможность познакомиться с главными сторонами этого вида искусства - игровым и анимационным кинематографом, которое несправедливо считается «младшим братом», хотя появилось несколько раньше. Датой рождения анимационного кино считается 28 октября 1892 г., когда в парижском Музее Гревен состоялся первый сеанс оптического театра инженера и художника Эмиля Рейно («Кружка пива» и «Клоун и его собачки»).

Кино - особый вид искусства; объединяя литературу, изобразительное искусство, театр и музыку, оно органически связано с ними, но в первую очередь, это движущееся изображение, визуальная составляющая здесь, безусловно, доминирует. Над созданием фильма работают десятки человек, которыми руководит режиссёр. Художник-постановщик переводит литературную основу фильма в изобразительный ряд, помогают ему в этом художник-декоратор, художник по свету, художник по костюмам, художник-визажист, аниматор, художник-контуровщик и др. Именно художник творит мир, в котором действуют герои и куда погружается зритель, он визуализирует, материализует замысел режиссёра, в игровом кино закладывая основы также для операторской работы, а в анимационном вообще создаёт новую реальность.

В экспозиции представлены эскизы персонажей, костюмов, декораций, экспликации, эскизы образных решений фильма, на основе которых рисовалось или снималось экранное изображение.

Хотя выставка «Неизвестные грани киномира» позволяет зрителю увидеть работы зарубежных художников, её ядро - произведения, созданные авторами, так или иначе связанными со Свердловской киностудией, датой основания которой считается 9 февраля 1943 года. Свердловская киностудия - третья в России (СССР) после киностудий Москвы и Петербурга, здесь было выпущено около двухсот художественных и пятисот документальных картин, множество научно-популярных фильмов и более сотни анимационных работ.

Благодаря мастерству художника-постановщика, более пятидесяти лет проработавшего на Свердловской киностудии, живописные эскизы Юрия Истратова к фильмам «Демидовы» и «Железное поле» (реж. Я. Лапшин) дадут

зрителю возможность погрузиться в атмосферу исторической реальности, увидеть наиболее яркие эпизоды фильмов. Эскизы и экспликации к фильму «Здравствуй, брат» (реж. Я. Лапшин) и к многосерийному телевизионному фильму «Спасите наши души» и (реж. К. Белевич) Валерия Куценкова, эскиз Бориса Добровольского к фильму «Семён Дежнёв», запечатлевшие напряжённые авторские поиски выразительности в создании предметно-пространственного мира, отражают изначальное видение художником далёкой исторической эпохи, которая при этом должна быть созвучной современному зрителю.

Художники по костюмам Наталья Зайцева (фильм «Сон в начале тумана») и Ольга Гусак (фильмы «Железная дорога» и «Небесные жёны луговых мари») дарят зрителю редкую возможность открыть для себя нюансы работы над персонажами через этнографические и исторические детали различных элементов одежды.

Довольно значительная часть экспозиции представляет произведения художников-мультипликаторов, работавших в 80-90-е годы XX века (время расцвета анимации на Урале) на Свердловской киностудии: А. Петрова, А. Харитиди, С. Айнутдинова, В. Ольшванга, А. Караева, С. Малышева и др.

Зритель может познакомиться с различными технологиями - ожившей живописи, рисованной анимации, при этом подробно рассмотрев авторские графические и живописные приёмы, их многообразные сочетания, включая не только вполне традиционные акварель или гуашь, но и более редкие техники, например, граттаж - процарапывание изображения на дощечке или листе бумаги, покрытой тонким слоем воска и туши (от фр. «скрести, царапать») - в эскизах Ю. Томилова или жикле (особый вид цифровой печати (фр. «распылять, разбрызгивать»), позволяющий воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, характера и фактуры мазка оригинала) - в эскизах телевизионной заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши» В. Ольшванга.

Особое место на выставке занимают работы Александра Петрова, выполненные в технике ожившей живописи - это эскизы к анимационному фильму по повести А. Грина «Алые паруса», отличаются виртуозной колористической нюансировкой, магической текучестью изображения, позволяющих отразить тончайшие психологические переживания персонажей и вовлекающих зрителей в процесс происходящего на экране.

Ещё один знаковый автор экспозиции - Сергей Айнутдинов, представляющий оригинальные графические произведения - эскизы к анимационным фильмам «Белка и Стрелка» и «Пояс». Сложные техники офорта позволяют отразить философскую глубину и многомерность смысловых прочтений данных произведений.

Эскиз к анимационному фильму «Фельдмаршал Пулькин. Макаронина» даёт зрителю возможность соприкоснуться с творчеством Алексея Караева, художника и режиссёра, снявшего в содружестве с А. Петровым на Свердловской киностудии мультфильмы «Добро пожаловать!» (1986г.) и «Кот в колпаке» (1984г.).

Работы некоторых экспонентов позволяют рассмотреть срез современного этапа развития анимационного кино: фантазийный мир Ивана Максимова (оригинальные рисунки к анимационному фильму «Школа»), лирическая интонация Алексея Дёмина (оригинальные рисунки к анимационному фильму по сказке Е. Шварца «Кошки под дождём»), лёгкий юмор Алексея Харитиди (эскизы к фильмам «Гагарин», «Однажды у синего моря»), светоносная жизнерадостность Сергея Малышева (эскизы к анимационным фильмам «Малёк», «Солнце, Месяц и Ворон Воронович», «Человек с Луны»), глубокий психологизм Зои Трофимовой (эскизы к анимационному фильму «Рождество») делают зрительские впечатления незабываемыми.

Молодые авторы - Диля Сильницкая (эскиз к фильму «Шуточный танец»), Елена Лапшина (эскиз к мультфильму «О том, как мышка к хомячку в гости ходила»), Анна Крицкая (материал к фильму «Три желания»), Алёна Кассир (эскизы к фильмам «Каменная куделька», «Снежинка»), Юрий Томилов (эскизы к анимационному фильму по мотивам африканских сказок «Обманщики»), Павел Погудин (эскизы и экспликация к анимационному фильму по мотивам мифов аборигенов Австралии «Бумеранг») и др. - также представлены в экспозиции, их работы убедительно доказывают, что традиции и преемственность, помноженные на творческие поиски и оригинальность, открывают новые горизонты развития современного поколения художников.

Особая грань выставки - кадры из сериала «Впечатления» художников Польши и Германии, выполненные пастелью на бумаге или темперой на целлулоиде. Они представляют авторские прочтения произведений польского писателя, мыслителя, художника-экспрессиониста Станислава Игнация Виткевича (Виткация) и анимационные интерпретации музыки Моцарта, Вивальди, Шопена, создание которых было инициировано студией польского телевидения TV SVA с целью популяризации классической музыки. Уникальные рисунки художника и режиссёра Йохана Эмана к анимационным фильмам «Weastman action» и «Хобо» знакомят с оригинальной техникой создания микроизображений, увеличиваемых на экране в сотни раз и приобретающих при этом принципиально новые художественные качества.

Многогранные личности режиссёров отечественного кино Леонида Гайдая, Сергея Бондарчука, Эльдара Рязанова, Сергея Параджанова, Никиты Михалкова вдохновили молодых живописцев Руслана Саржанова и Елизавету Нетреба на создание их ярких образов.

Популярность кино, самого массового из видов искусств, убедительно доказывают открытки с портретами актёров и кадрами из фильмов отечественного и мирового кинематографа.

Галина Шарко