

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ СТАТЬИ В ПРОЦЕССЕ ПУБЛИКАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Данные для цитирования

Ioulia Akhmadeeva, Nadezdha Ustritskaia "Proyectos universitarios colectivos de edición de libro-arte y portafolios gráficos. Experiencias y conclusiones. Universidad Nacional de Kuban (KubSU, Krasnodar, Rusia) y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH, Morelia, México)" Capitulo del libro del VI Simposio Internacional De Tipografía al Libro Arte. - tras. Ioulia Akhmadeeva. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México , 2017

Ю.А.Ахмадеева, Н.А.Устрицкая
“Совместные российско-мексиканские проекты в печатной графике и книге художника. Факультет Искусств Университета Штата Мичоакан де Сан Николас де Идальго УМСНИ (г. Морелия, Мексика) и художественно-графический факультет КубГУ (г. Краснодар, Россия). Опыт и выводы” Глава коллективной книги VI Международного Симпозиума От Шрифта до Книги Художника”. - перевод Юлия Ахмадеева. Государственный Университет Суидад Хуарес, Мексика. 2017.

Авторы Ю.А.Ахмадеева, Н.А.Устрицкая

Совместные российско-мексиканские проекты в печатной графике и книге художника. Факультет Искусств Университета Штата Мичоакан де Сан Николас де Идальго УМСНИ (г. Морелия, Мексика) и художественно-графический факультет КубГУ (г. Краснодар, Россия). Опыт и выводы.

Идея взаимодействия двух вузов России и Мексики, Кубанского государственного университета и Университета Мичоакана де Сан Николас де Идальго (УМСНИ) города Морелии возникла благодаря инициативе профессора-исследователя Юлии Ахмадеевой, русской по происхождению и проживающей в настоящее время в Мексике. Учась в КубГУ в аспирантуре, Юлия проводила сравнительный анализ мексиканского и российского художественного образования. Помощь в проведении эксперимента с русскими студентами и организации многочисленных мастер-классов по инновационным эстампным технологиям для краснодарских студентов и преподавателей ей оказывала преподаватель КубГУ Надежда Устрицкая. В 2006 году в Краснодаре прошла организованная Юлией Ахмадеевой выставка «Искусство и ремесло. Современный мексиканский эстамп» в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко, где было представлено 69 работ мексиканских художников, показавшая широкий диапазон современной мексиканской графики и вызвавшая широкий резонанс в культурной жизни кубанской столицы.

Книга художника в университетах России только начинает появляться в программах художественных вузов. Приятно отметить, что опыт международного общения двух стран по совместным проектам позволил включить разработку книги художника в программу обучения бакалавров по дисциплине “Художественная графика” на художественно-графическом факультете КубГУ.

Первым совместным студенческим проектом в области печатных технологий и книги художника стало создание графической папки офортов “Пейзаж без границ. Мичоакан и Кубань. Россия и Мексика”. Проект преследовал следующие цели: *создание межкультурного диалога между нашими странами; возможность общения и обмена идеями молодых формирующихся студентов, будущих художников и преподавателей; выявление общих тем, интересующих творческую молодежь двух стран.*

В результате конкурсного отбора, проводившегося в электронном виде руководителями проекта Юлией Ахмадеевой в Мексике и Надеждой Устрицкой в России из 30 эстампов 25 претендентов были отобраны офорты 6-ти русских и 6-ти мексиканских студентов. Отбор проводили по следующим критериям: *наличие обоснованной концепции, идеи работы; грамотное композиционное и стилистическое решение, техничность реализации в офорте.* Графическая папка была издана тиражом 20 экземпляров, который авторы печатали в графических мастерских художественно-графического факультета КубГУ и факультета искусств УМСНИ. 12 мексиканских и русских студентов получили возможность участвовать в совместном проекте.

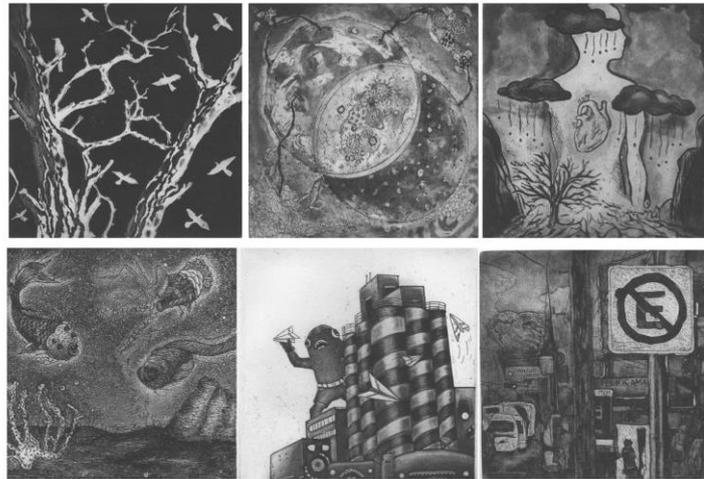
Участники 1-го проекта:

Войленко Оксана, Дробышева Анастасия, Харченко Анастасия, Кашпур Алина, Зазий Татьяна и Шавернева Наталья - студенты ХГФ КубГУ и Трини Нуньес, Нанси Вальдес, Педро Эрнандес, Зайши Монфон, Эвелия Мора, Бренда Мендес - студенты ФИ УМСНИ.

Офорты мексиканского коллектива отличает метафорический характер, выражающий внутренний мир своих авторов. Гравюры многих участников лишены повествовательных элементов и полны выразительными деталями.

Трини Нуньес создала офорт на основе двух авторских фотографий и рассказывает в ней о движении, тихом, легком и свободном. Нанси Вальдес в своем космическом ландшафте предполагает связь макро- и микрокосма. Элементы в нём перекрываются в центре, производя впечатление Диаграммы Венна. Педро Эрнандес в своём офорте рассматривает проблему одиночества. По его мнению, это универсальное чувство не знает границ. Он исполнил внутренний пейзаж, комментируя, что это чувство знакомо каждому человеку. Зайши Монфон переносит нас в подводное путешествие, с его темной преисподней глубокого океана, где кто-то из мира фантастики ждет приговоренную душу среди сказочных обитателей подводного

пейзажа. В свою очередь Эвелия Мора увидела пейзаж с темой завода. Она наблюдала его из окна своего дома, мечтая “оживить” его башни красным цветом и превратить их в карамели. Её мечта осуществилась в офорте, и пейзаж населили персонажи её фантазии. Пейзаж Бренды Мендес был вдохновлен повседневностью: её дорогой в университет. В маленькой гравюре элементы города проектируют вибрации жизни города Морелии (Ил.1).

Иллюстрация 1 - Офорты мексиканских участников 1 го проекта

К разработке выбранной темы русские участники подошли со стандартными идеями: пейзаж - значит пейзаж, заботясь в первую очередь о передаче настроения и состояния изображаемого мотива.

Работы россиян отличает любовь к деталям и идиллическое решение пейзажей: так Анастасия Харченко создает в своем офорте уходящий ностальгический образ старого Краснодара, в котором она родилась и где прошло ее детство, города освещенных солнцем проходных дворов и крылечек. Свой офорт Оксана Войленко назвала “Рюкзачок воспоминаний”, в который она поместила детские впечатления, связанные с рассказами отца во время прогулок по Краснодарским улицам. Для передачи своей идеи она использует акватинту и открытые травления. Свой первый офорт Татьяна Зазий посвятила местной архитектурной достопримечательности - часовне, возникшей на месте разрушенного храма. Сюжет работы Дробышевой Анастасии навеян внезапным «ледяным дождем», прошедшим в Краснодаре прошлой зимой. Эскиз к своему офорту она выполнила на графическом планшете и с педантичной точностью переводила его в эстамп. Русская зима для Мексики - экзотика. Офорт Шаверневой Наталии иллюстрирует короткую снежную зиму в окрестностях Краснодара. Напряженную красоту индустриального пейзажа, изобразив старый полуразрушенный завод, попыталась показать Кашпур Алина (Ил.2).

Иллюстрация 2 - Офорты российских участников 1 го проекта

Графические книги-папки были презентованы в Мексике в мае 2014 года на 2-м международном коллоквиуме книги художника “Территории и границы”, организованном академической группой 158 “Визуальные искусства” УМСНИ (Ил.3).

Иллюстрация 3 - Презентация книги-папки “Пейзаж без границ” в Мексике

Доцент кафедры графики ХГФ КубГУ Н. А. Устрицкая, по приглашению мексиканского университета участвовала в работе коллоквиума, выступив с докладом на тему “Книга художника в России: истоки и перспективы развития” и проведя курс “Коллаграфия с применением акриловой краски” для мексиканских студентов.

Коллективная работа это всегда сложный и интересный процесс, требующий усилий большого количества участников. Всё намного усложняется, когда задумывается международный совместный проект.

Работа над этим проектом проводилась в рамках договора о сотрудничестве, который был официально заключен в июле 2015 года между двумя университетами, охватывающий широкий спектр взаимодействия в области научного и творческого направления деятельности двух вузов. и позволила сделать следующие выводы:

1. мексиканская и русская культуры похожи и одновременно очень разные; возможность сравнивать и сопоставлять развитие графического искусства двух стран, системы художественного образования России и Мексики имеет большую позитивную роль;

2. участники получили ценный опыт межнациональной коммуникации и взаимодействия.

Вручение авторских экземпляров книги и дипломов участникам в России проходило во время проведения выставки графики “Воздух чистого листа”, состоявшейся в муниципальном Выставочном Зале в Краснодаре в мае 2014 года в рамках акции “Ночь музеев”. Там же была представлена экспозиция эстампов мексиканских студентов. Выставка вызвала огромный интерес у россиян.

И в ноябре 2015 года студентами двух университетов был начат второй совместный проект по созданию книги-фэнзина «Пространство и границы». Работа над ним началась с идеи выявить общие темы, интересующие и вдохновляющие творческую молодежь России и Мексики.

После определения темы проекта фэнзина (коллективного сборника без общего стилистического решения, но с общей тематикой в данном случае) - «Пространство и границы» началась работа над эскизами в России под руководством доцента кафедры графики Надежды Устрицкой и в Мексике под руководством профессора Юлии Ахмадеевой. В дальнейшем эскизы планировалось перевести в эстамп способом плоской печати на полимерной пленке, графической технике, ранее не применяемой в России в художественной печатной графике. Практический курс по этой теме в объеме 25 часов был прочитан в России Юлией Ахмадеевой в графических мастерских кафедры графики КубГУ для участников проекта со 2 по 7 ноября 2015 года.

За пять дней интенсивной работы наши студенты (бакалавры 2-4 курсов и магистры первого года обучения) смогли не только освоить новый способ печати, но и выполнить тираж будущей книги в количестве 17 экземпляров. Чтобы представить объем выполненной российскими студентами работы стоит привести несложные математические вычисления: в каждой выполненной книге 44 листа – значит, было напечатано 748 иллюстрированных страниц. В последствии мексиканскими участниками было издано 18 книг с 792 эстампами и приложением. Всего в проекте «Пространство и границы» участвовало 19 русских и 13 мексиканских студентов.

Участники 2-го издательского проекта:

Андреа Круз Рентерия, Артуро Уртадо, Луис Альберто Фернандес Кастро, Луис Омар Паларес Рамирес, Элизабет Фернандес Лариос, Ойуки Санчес Редон, Хуан Ареола Мурилло, Сальвадор Хуарес Меза, Зайши Убин Монфон Лагунас, Отилио Гарсия Марабель, Фатима Мариана Ортис Гонсалес, Глория Лозано Перес - студенты бакалавриата визуальных искусств УМСНИ (Мексика);

Вероника Хоруженко, Ирина Афанасьева, Катрин Ковалёнок, Мария Рыжакова, Анастасия Белкова, Анна Меркулова, Маргарита Николаева, Вера Антоненко, Анастасия Донцова, Марина Степанова, Екатерина Панкова, Павел Рак, Ирина Гаркуша, Анастасия Дробышева, Анастасия Харченко, Мария Василенко, Светлана Кушу, Анастасия Сулимова, Екатерина Внукова - студенты бакалавриата и магистратуры КубГУ (Россия).

Работали четкой слаженной командой, удивляя мексиканского профессора трудолюбием и взаимовыручкой. Параллельно с освоением технологии печати с полиэстровой пленки краснодарские студенты учились у мексиканского профессора традиционному переплету кодекс, который выполнялся каждым студентом самостоятельно. В России работа по печати тиража была успешно выполнена в кратчайшие сроки. Далее эстафету передали мексиканским студентам, которые повторили процесс печати тиража для своих книг (Ил.4 , 4А).

Иллюстрации 4 и 4А - Процесс издания книги мексиканскими студентами

Изображения в цифровом формате, описание концепций и идей каждого из 32 авторов, а также инструкции и практические указания руководителей проекта были размещены в общем архиве Google, к которому имели доступ все участники проекта, что способствовало мобилизации всего процесса: от создания изображений, фото-регистрации процесса, до финальной верстки и макетирования на расстоянии тысячи

километров. В этом плане представленный проект уникален и не имеющий аналогов в подобной практике (Ил. 5, 6).

И

ллю
стр
ащи
и 5

и 6 - Книга-фанзин “Пространство и границы” с плакатом-приложением.

Проект получил только частичную финансовую поддержку из федеральных ресурсов Мексиканского Министерства образования, а издание самой книги было финансировано участниками обеих стран. Ограниченные ресурсы и коллективный издательский проект этой книги-фанзина подсказали методы совместной работы.

Ранее в в октябре 2014 г. в КубГУ был проведен вводный курс по авторской книге и основам переплета.

Презентация результатов проекта произошла 31 мая 2016 года в 9.30 по мексиканскому времени и в 19.30 по российскому, одновременно, в форме Skype-видео конференции в конференц-залах двух университетов, на которых, кроме руководителей проекта и участников присутствовали официальные лица: директор Факультета Искусств Мигель Анхель Вийя, заведующая Департаментом связей Факультета Мария дель Кармен Генис, заведующая кафедрой графики Бакалавриата Визуальных Искусств Каролина Ортега – с мексиканской стороны и декан художественно-графического факультета Юрий Владимирович Коробко, заведующая кафедрой графики – Елена Ивановна Саяпина. Все участники смогли пообщаться и обменяться мнениями (Ил.7 и 8).

Иллюстрации 7 и 8 - Скайп-конференция в России и Мексике. 30 мая 2016 г.

В 2016 году в Россию в КубГУ приехала делегация, состоящая из трех человек: Каролины Ортега Санчес - заведующей кафедры графики УМСНИ, профессора-исследователя Юлии Ахмадеевой и студента третьего года обучения Диего Эспиносы. Целью визита было проведение совместной русско-мексиканской выставки “Книга художника. От эстампа до арт-объекта”, проходившей в ККХМ им. Ф.А. Коваленко с 18 по 23 октября 2016 года, на которой были представлены 83 произведения 91 мексиканских и российских художников-графиков, преподающих в вузах (Ил, 9, 10,11).

Иллюстрация 9 - Плакат выставки в окне музея; 10,11 - экспонаты выставки

Имея своей целью укрепление культурных и научно-исследовательских связей между двумя регионами стран участниц: Мексикой (штат Мичоакан) и Россией (Кубань) выставка раскрыла новые возможности печатной графики и познакомила кубанских зрителей с различными форматами книги художника.

Выставка носила ярко выраженную просветительскую направленность. Об этом свидетельствует огромная кураторская работа по тщательному отбору экспонатов, которые надо было везти в Россию через океан. Она показала новые горизонты печатной графики, вышедшей за рамки традиционной гравюры и существующей в цифровой форме, в форме трафаретной печати, применения новейших технологий офсетной, фотополимерной, глубокой и высокой печати, лазерографии и других альтернативных способов создания эстампа, вплоть до анимации и инсталляции. Кураторский проект включил в себя несколько тематических модулей: четыре модуля: 1) печатная тиражная графика и ее возможности; 2) графика и ее экспансия; 3) авторская книга: книга художника; издательские коллективные проекты; 4) книга художника в начале творческого пути.

Но особенно важным был тот факт, что краснодарский зритель впервые увидел большое разнообразие произведений, выполненных в жанре книги художника, имеющей весомое место в современном изобразительном искусстве (Ил,12).

Иллюстрация 12 - Экспонаты выставки в залах музея.

Являясь частью коллективного междуниверситетского проекта “Международная школа графики” (с ноября 2016 года как официального) выставка дала возможность поделиться опытом и показать результаты в области тиражной графики и авторской книги Мексики и России. И несмотря на то, что больше половины экспонатов были студенческими работами выставка вызвала большой интерес у художников-профессионалов и широкой общественности города, чему способствовали и курсы, мастер-классы, круглые столы, проводимые гостями из Мексики Юлией Ахмадеевой, Каролиной Ортега Санчес, Диего Эспиноза и принимающей стороной Надежды Устрицкой, Ириной Мартусенко, приглашенным гостем художником Дмитрием Бабенко.

Выставка широко освещали средства массовой информации и социальные сети в России и Мексике.

Важность проведения совместных международных проектов и мероприятий заключается в следующем:

- они обогащают новым опытом в области печатных технологий в учебных программах высшей школы;
- дают возможность сравнивать и находить общие направления для развития наших культур;
- позволяют делиться прогрессивными методиками преподавания в вузах двух стран, выявляя их сильные и слабые стороны;
- сближают наши страны, растворяя границы географические и политические, создавая условия для дальнейшего диалога.

Опыт совместной работы по первому проекту был представлен и опубликован в сборнике на Всероссийской конференции с международным участием «IV-е

искусствоведческие чтения» в г. Казань в 2015 году и в Скайп-видеоконференции Надежды Устрицкой на 4-м Международном Симпозиуме "От Шрифта до Книги художника", организованном академической группой "Современная Графика" и Магистратурой Креативных Процессов в Изобразительном Искусстве и Дизайне Института Искусства, Дизайна и Архитектуры Автономного Университета Сьюдад Хуарес, г. Сьюдад Хуарес, штат Чиуауа, Мексика и Кафедрой Графики Факультета Искусств УСНИ (UMSNH), 22 мая 2017 года в г. Морелия, Штате Мичоакан, в Мексике. Совместная публикация на испанском языке уже принята в печать (Ил. 13, 14).

Иллюстрация 13, 14 - Скайп-видеоконференция на 4-м Международном симпозиуме. Центр Культуры Дворец Клавиhero, г. Морелия, Мексика.

Ссылки:

Ахмадеева Ю.А., Устрицкая Н.А. Русско-мексиканский совместный проект. Графический альбом “Пейзаж без границ. Мичоакан и Кубань. Мексика и Россия. (Из опыта работы)”. 4-ые Казанские искусствоведческие чтения. Искусство печатной графики: история и современность.: Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Казань. 2015.

Сайты и линки

<http://www.4tosimposio.esy.es/participantes.html>

TV

<https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=m9282s4YdDc>

<http://www.culture.ru/.../vistavka-kniga-hudozhnika-ot-estamp...>

<http://культуракубани.рф/.../ekspozitsiya-kniga-hudozhnika-ot-...>

<http://www.sphere-krasnodar.org/.../20161018-vyistavka-kniga.../>

<http://m.kubantv.ru/.../kubanskie-grafiki-obedinilis-s-kolle.../>

<http://www.ngkub.ru/kultura/meksika-stala-blizhe>

http://krasnodar.riassv.ru/.../ekspozitsiya_kniga_hud.../1456757/

<http://kuban24.tv/.../v-krasnodare-predstavili-proekt-rossii-...>

<http://www.yugopolis.ru/.../proekt-kniga-hudozhnika-ot-estamp...>

<http://krasnodar.bezformata.ru/.../kniga-hudozhnika.../51470917/>

Bloge

<http://www.livemaster.ru/.../2035751-vystavka-v-muzee-kovalen...>

Территория культуры (выпуск 23.10.2016)

В Майкопе откроют «Золотую кладовую» ювелира Аси Еутых. Кубанские графики объединились с коллегами из Мексики. Оркестры Кубани и Кореи связала музыкальная др...

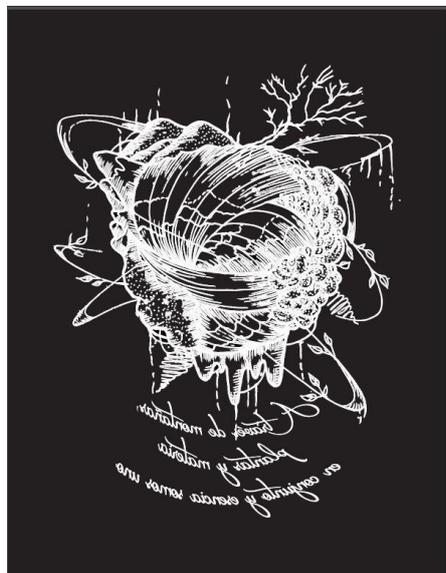
[YOUTUBE.COM](https://www.youtube.com)

**Участники комментируют свою страницу в книге-фанзин
“Пространство и границы” 2015-2016
(выборочно)- 2 проект.**

Зайши Монфон

Я очень благодарен маэтрам за проект, мне нравится совместное участие стольких в нем людей, и опыт который накапливается благодаря стольким предложениям, жду не дождусь конечного результата! Всем большой привет!

автор Зайши Монфон (Мексика)

**Надежда Устрицкая, организатор
Российской стороны**

Мое видение идеи проекта: “Преодолевая расстояния и границы, вдруг неожиданно понимаешь что там, за океаном живут люди, со своими страстями, проблемами, думающие, любящие... такие же, как мы”.

А почему ты себя не помещаешь??? Тогда и меня убирай...

Анастасия Белкова

В своей работе я изобразила светящиеся шары, это словно наши души, которые преодолевая границы, стремятся объединиться. И чем мы ближе друг другу, тем всё вокруг становится светлей и чище.

*Наши души скрепляются в любви и единении.
Меньше ГРАНИЦ - меньше условностей...
И, в конечном счете, мы ЕДИНЫ!*

автор Анастасия Белкова (Россия)

Ирина Гаркуша-Мартусенко

Мне хотелось передать единство и борьбу пространства и границ, их диалектику - динамичное равновесие, готовое в любой момент рухнуть. И что определяет эти отношения: человек творящий/ человек играющий. "Рассыпаюсь в бесконечность между двух зеркал. Пишу - скрепляю мир".

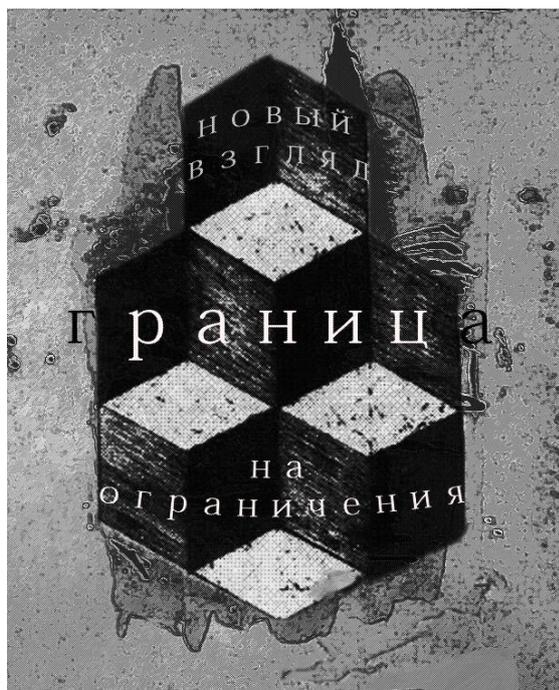

автор Ирина Мартусенко
(Россия)

Павел Рак

Я хотел посмотреть на ограничения с другой стороны, с другого ракурса. Часто следование ограничениям и есть правильный выбор, позволяющий отказаться от эгоизма, во имя большого, главного.

автор Павел Рак (Россия)

Мария Василенко

Посвящаю свою работу произошедшей в Мексике трагедии - 43-м пропавшим студентам. Для меня не существует территориальных границ, когда в мире есть такое зло.

автор Мария Василенко (Россия)

Маргарита Николаева

Я хочу сказать о том, что нужно уметь преодолевать границы, побеждать свои страхи, которые съедают нас изнутри! Только тогда мы научимся жить по-настоящему.

автор Маргарита Николаева (Россия)

Омар Пайрес

My drawing do not pretends to be more than what represents, the idea is the incrustation of the bars, the walls and wires as an ideological division between cultures. The border as a human aspect that appears even in citizens of a same society by political, economical or religious ideologies.

автор Омар Пайарес (Мексика)

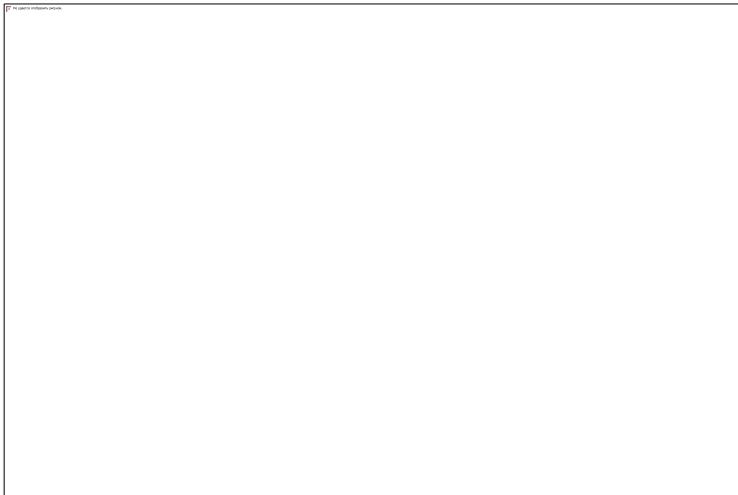

Фатима Ортис

In my sketch "Borders and space" I represented the 4 elements: mountains, represent political borders. Fences, represent intellectual borders. Flowers represent cultural borders. The typography seems like it has been hand embroidered and represents gender borders.

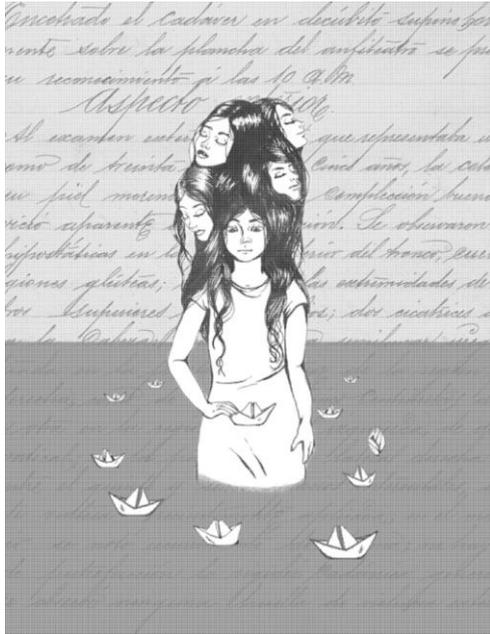

автор Фатима Ортис (Мексика)

Элизабет Лариос

The intention of my work is to express the feeling and emotions of long distance relationships and the importance of texts and letters in them.

автор Элизабет Лариос (Мексика)

Артуро Нуртадо

My print is composed of a Mexico's map rotated several times but always looking North as it is in many situations in the country, I wanted to join it with a text written by Serguéi Mijáilovich Eisenstein about his first impression in his arrival to Mexico, all together in a format that looks like a cartography or a very old letter.

автор Артуро Уртадо (Мексика)