

СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИЗАЙНА НА АЛТАЕ: ШКОЛА В. А. РАМЕНСКОГО

Ю. В. Раменская

Ключевые слова: творческая активность, художник книги, педагог, союз дизайнеров, лидер.

В настоящее время художественный дизайн прочно занял свое место в художественной культуре Алтая. Фактически за пятьдесят последних лет возникли дизайнерские студии, мастерские, реализованы многие проекты, которые получили свою высокую оценку не только в России, но далеко за ее пределами. Сейчас уже трудно представить ведущие издательства, организации по художественному проектированию без дизайнеров. Сложились несколько центров подготовки специалистов дизайнеров. Сложился и активно действует Союз дизайнеров Алтайского края. Словом, дизайн прочно вошел в жизнь края, но нужно помнить, что еще живы те, кто помнят серые, не выразительные издательские проекты, унылое художественное оформление улиц и витрин. Цель данной статьи внести определенный вклад в дело фиксации важнейших событий и личностей, которые на самом трудном этапе, этапе становления, внесли вклад в формирования художественного проектирования на Алтае. Остановимся подробнее на биографии фактически основоположника художественного дизайна на Алтае – Владимире Александровиче Раменском.

В. А. Раменский – ведущий художник дизайнер, чья творческая манера сформировалась во второй половины XX – начала XXI века. Жизнь и творчество художника, педагога, общественного деятеля неразрывно связана с Алтайским краем.

Его детство и юность совпали с драматичным для страны периодом 30-40 годов XX в. Он родился 28 июля 1927 г. в Китае в городе Хайлар, где его отец служил на Китайской Восточной железной дороге дежурным по станции. Через два года семья переехала в Читу, а затем – на Алтай.

С 14 лет В. А. Раменскому пришлось работать автослесарем в Озерском леспромхозе, для того чтобы хоть как-то помочь своей матери. Она осталась одна с семьей детьми, так как в 1937 г. её мужа и отца семейства,

Раменского Александра Евлампиевича, расстреляли как врага народа. С тех пор для семьи начались труднейшие испытания с клеймом семьи врага народа, особенно во время Великой Отечественной войны в тяжелые трудовые будни глубокого тыла. Служил В. А. Раменский на протяжении семи лет (с мая 1945 г.) сначала в Прибалтике, а затем на Сахалине в рядах Советской армии. По окончании службы, в звании сержанта танковых войск, вернулся в Барнаул, работал автослесарем в гараже треста «Стройгаз», окончил вечернюю школу. Одновременно посещал занятия художественной студии А. В. Иевлева в клубе «Трансмаш».

В 1953 г. В. А. Раменский поступил в Казанское художественное училище. В то время В. А. Раменский мечтал стать живописцем. По окончании училища, в 1957 г., Раменский возвращается на Алтай, работает в Барнауле художником-оформителем в краевой партийной школе, в художественном фонде, на меланжевом комбинате.

Творчество В. А. Раменского в области книжной графики можно условно разделить на три периода. Раннее творчество – время профессионального становления (учеба, определение основного вектора творчества) – 1960-е гг. – 1971 г.

Его первое прикосновение к искусству книги, определившее дальнейший творческий путь художника была книга «Сказка про таёжного мастера сапожного» Л. Ваганова, исполненная в 1961 г. Следующей книгой, изданной в 1962 г. Алтайским книжным издательством, было оформление повести А. Баздырева «Конец нахаловки». Затем, в 1963 г., выходят в свет оформленные В. А. Раменским книги «День-деньской» Н. Лоткина, «Горный цветок» А. Демченко (этот рассказ, позволил впервые прикоснуться художнику к образу жизни и быту алтайцев).

Иллюстрации к «Сказке про таежного мастера сапожного» экспонировались на Всероссийской выставке детской книги в

Свердловске, на открытии которой Раменский познакомился с В. И. Курдовым, Е. И. Чарушиным, М. В. Митуричем.

Понимание сложности задач иллюстрирования книги, знакомство с выдающимися мастерами привели к решению продолжить и углубить образование, и в 1963 г. он поступил на факультет художественного оформления печатной продукции в Московский полиграфический институт (ныне Московский государственный университет печати). У В. А. Фаворского, основателя академии, заниматься не пришлось, мастер в то время уже был серьезно болен. На факультете преподавали его ученики и единомышленники: А. Д. Гончаров, М. В. Большаков, Адамов, П. Я. Павлинов, М. В. Митурич, Н. Н. Куприянов, Л. А. Бруни. Они свято хранили заветы В. А. Фаворского, его отношение к архитектонике книги как к единому организму. Влияние великих учителей сказывается в ранних работах В. А. Раменского. С этого же года художник работает в Алтайском книжном издательстве.

В это время были изданы: «Букварь» для Горно-Алтайской автономной республики (1964 г.), книги В. Попова «Закон тайга» (1965 г.), К. Козлова «Чейнеш и Карабаш» (1967 г.), «Поэмы» М. Ю. Лермонтова (1968 г.). Эти первые работы художник исполнял в технике тушь, перо. Оформлялась, как правило, обложка и небольшие заставки в начале главы. Полиграфические мощности в то время были предельно ограничены.

В 1968 г. он зачисляется в институт. Его диплом включал иллюстрации к алтайской легенде К. Козлова «Чейнеш и Карабаш» и макет каталога Г. И. Гуркина, составленного Л. И. Снитко.

Еще, будучи студентом института, с 1963 г. он начал сотрудничать с Алтайским книжным издательством, а с 1968 г. по 1971 г. являлся его художественным редактором.

В 1970 г. В. А. Раменский вступает в члены Союза художников Алтая. Среди творческих удач художника этого времени – азбука «Солоны» и букварь на алтайском языке. Ещё в годы учебы в Полиграфическом институте, В. А. Раменский получил предложение от Государственного комитета по печати выполнить учебник для Горно-Алтайской автономной республики. Творческие экспедиции в Горный Алтай с зарисовками быта, флоры и фауны края, с изучением трудов фольклори-

стов, этнографов и искусства древних алтайцев стали важными этапами работы над этими книгами.

Художник творчески использует национальные традиции, работая над книгами для детей. Главная задача иллюстраций помочь понять детям красоту и сложность мира, рассказать о прекрасной природе родного края ярким, образным языком, доступным ребенку.

Первые книжки для малышей, чей народ еще недавно не имел письменности, сделаны добрым и искренно любящим своих героев художником. Азбука демонстрировалась в 1975 г. в Москве на международной выставке, проходившей под девизом «Книга на службе мира и прогресса». «Солоны» в переводе на русский язык – «радуга». Яркая обложка, форзац переносят читателя в атмосферу радостного детства. На каждой странице азбуки – цветная иллюстрация и учебный материал. На страницах букваря – родной аил и знакомые стоянки, звери и птицы, узнаваемые улицы Горно-Алтайска и предметы нового быта. Легко и свободно рассказывая о важных и интересных для первоклассника вещах, художник интерпретирует впечатления об этой красивой и доброй земле, словно переплетая их с воспоминаниями собственного детства. Оригинальная схема-модуль решения каждого листа, национальная орнаментика, шрифт воспринимаются как самостоятельная образно-значимая структура, как важный компонент единого организма.

В 1987 г. за оформление букваря В. А. Раменский награжден Дипломом I степени «За создание художественного образа» на всероссийском конкурсе «Искусство книги» и Дипломом III степени – на всесоюзном конкурсе «Искусство книги». Букварь неоднократно переиздавался, художник каждый раз вносил изменения, добавлял иллюстрации.

Период зрелого творчества – 1971 – 1997 гг. Границы этого периода определяются большим количеством оформленных книг, напряженностью творческих поисков по разработке ключевых тем и сюжетов. С 1971 г. В. А. Раменский ведет активную преподавательскую деятельность. Он начал преподавать в Новоалтайском государственном художественном училище, создав оформительское отделение. Основными произведениями периода являются иллюстрации к следующим литературным произведениям: В. Шишков «Тайга» (1969 г.), Б. Горбатов «Алексей Гайдаш» (1969 г.), Г. Егоров «Соло-

на ты, земля» (1970 г.), К. Козлов «Чейнеш и Карабаш» (1971 г.), В. Сидоров «Озера, которого не было» (1972 г.), сборник стихов алтайских поэтов «Алтай – Золотая земля» (1972 г.), А. Адаров «Стихи» (1972 г.), Алфавит для алтайских детей «Солны» (1973 г.), И. Кудинов «Сосны, освещённые солнцем» (1973 г.), П. Самык «Песнь моя – Алтай» (1974 г.), В. Попов «В свои ворота» (1974 г.), Н. Дворцов «Друзья жданные и нежданные» (1975 г.), В. Шукшин «Осенью» (1976 г.), В. Сидоров «Избранное» (1976 г.), И. Мухачёв «Демжай-алтаец» (1977 г.), В. Шукшин «Далекие зимние вечера» (1978 г.), произведения монгольских писателей «До новой встречи» (1979 г.), М. Барантаева «Букварь» (1980 г.), П. Кучияк и А. Гарф «Алтайские сказки» (1981 г.), В. Золотухин «На исток-речушку к детству моему» (1981 г.), произведения алтайских писателей «Горы и звезды» (1982 г.), П. Кучияк и А. Гарф «Алтайские сказки» (1982 г.), В. Сидоров «Избранное» (1983 г.), Г. Панов «Венок сонетов» (1984 г.), М. Барантаева «Букварь» (1986 г.), В. Распутин «Живи и помни» (1988 г.), П. Кучияк и А. Гарф «Алтайские сказки» (1991 г.), «Барнаул: летопись города» в 2-х ч. (1995 г.), «Букварь» на хакасском языке (1996 г.) и мн. др.

В данный период художник много и плодотворно работает с образом книги. В. А. Раменский достиг огромного технического мастерства. Он стремится работать в различных материалах, в различной технике, создавая в каждой книге самобытную пластическую систему. Мастер продолжает использовать материалы оригинальной графики – карандаш, тушь, акварель, гуашь. И постоянно экспериментирует в разнообразных и сложнейших техниках графики: гравюра на картоне, высокая печать, цинкография, офорт, акватинта.

В эти годы творческая манера художника обрела свою самобытность и индивидуальность. Техническую изобретательность, постоянный поиск новых выразительных возможностей и большую свободу композиционного мышления.

Этап позднего творчества можно определить с 1997 г. по настоящее время (2010-е гг.). Период характеризуется возвращением художника к уже разработанным произведениям на новом этапе, с новым пониманием концепции иллюстраций, с экспериментированием в области техники исполнения.

В связи с противоречивыми экономическими событиями, происходившими

в стране, перестало существовать издательское дело на Алтае. По этой же причине не были изданы «Алтайские сказки» А. Гарф и П. Кучияка. Почти десятилетие художнику не поступали заказы, лишь в 2000 г. от правительства Республики Алтай пришел заказ на переиздание «Букваря» на алтайском языке.

Иллюстрации к книге М. Барантаевой «Таныктос» исполнены в технике акварель. Художник с любовью изображает национальный костюм, сцены и предметы быта, национальный орнамент, пейзаж. Колористическое решение учебника построено на использовании традиционных для алтайского искусства цветов: розового, зеленого, черного. Художник варьирует разнообразный формат иллюстраций, добиваясь единства с помощью модульного построения. Ценность иллюстраций Раменского в том, что в них звучит мотив Родины — ее природы, человека в единстве их исторических и культурных корней.

Перечисленные ниже работы художник издал на собственные средства. Это «Основы шрифтовой графики» (2000 г.) и уникальное, рукописное издание в технике рисунка на цветной и фактурной бумаге гелевой ручкой – рассказ В. М. Шукшина «Далекие зимние вечера» (2005 г.).

В 2008 г. от Управления по культуре Алтайского края поступил заказ на оформление юбилейного собрания сочинений В. М. Шукшина в 8-ми томах. Это подарочное издание художник выполнил в технике рисунка гелевой ручкой. Им были оформлены к каждому тому форзац, фронтиспис, авантитул, шмуц-титлулы к каждой главе и полосные иллюстрации.

Сейчас В. А. Раменский закончил работу над оформлением 2-х томного собрания сочинений В. С. Золотухина.

Творчество В. А. Раменского в области книжной графики предстает масштабным, цельным явлением в культуре Алтайского края. Художник в совершенстве владеет графическими техниками: офортом, акватинтой, гравюрой на картоне, цинкографией, тушью и пером, акварель, гелевой ручкой, карандашом, гуашью.

К переосмыслению уже иллюстрированных произведений В. А. Раменский возвращается еще и еще раз. Таковы серии «Алтайских сказок»: 1981 г., 1982 г., 1991 г., поэтической легенды К. Козлова «Чейнеш и Карабаш» 1967 г., 1971 г., учебная литература, переиздания букваря на алтайском языке «Букварь»

1980 г. и «Таныктос» 2000 г., тема творчества В.М. Шукшина – «Далеким зимним вечерам» 1978 г. и 2002 г.. И все эти графические работы, так или иначе, раскрывают трактовку автором этнических мотивов традиционной алтайской и русской культуры. Разработанные в разное время варианты значительно отличаются друг от друга не только по технике исполнения, но и по концепции, представляющее новое, более глубокое понимание включения этнических мотивов как основы стиля произведения, стремясь представить зрителю новое, более глубокое проникновение в сюжет, текст, смысл национальных эпосов, литературных произведений.

Книжная графика художника прошла длительный путь кристаллизации образной системы. Ведущим направлением на протяжении всей деятельности художника в области книги являлась тема истории и культуры Алтая. Художника привлекает самобытный облик природы и национального характера алтайского и русского населения края. Художник в совершенстве владеет всем спектром графических техник, используя всю палитру выразительных средств графики в создании образа.

Его работы известны самому широкому кругу зрителей. Их можно увидеть не только в выставочных залах. Они уже десятилетиями живут во многих поколениях читателей в виде иллюстраций произведений классиков отечественной литературы, книг алтайских писателей, сказок, легенд алтайской земли. Они известны даже тем, кто еще только учится читать. Всё это – книги, оформленные В. А. Раменским за 50-летнюю плодотворную деятельность в области графики.

В. А. Раменским оформлено более 100 книг, он является несомненным лидером книжной графики Алтая. Мастер сыграл ведущую роль в развитии искусства книги на Алтае во 2-й половине XX – начало XXI века. Ему удалось поднять издательское дело на новый уровень, сделав облик книг, изданных на Алтае, подлинно художественными.

Параллельно с творческой деятельностью, он ведет активную деятельность в педагогическо-просветительской сфере. Трудно переоценить его вклад в становление и развитие профессионального художественного образования.

В. А. Раменский один из основателей в 1971 г. Новоалтайского государственного ху-

дожественного училища. С первых дней работы училища он преподаёт специальные дисциплины на оформительском отделении (с 1991 г. – специальность «Дизайн»). В 1998 г. по его инициативе в училище открыта специализация «Дизайн графической продукции». Раменский разработал методику преподавания специальных дисциплин сначала для оформителей, позже – для дизайнеров. Уникальными являются подготовленные им задания «Дом – как мир» для средового дизайна и «Геометрические фигуры в пространстве и времени» для графического дизайна. Он является автором таких учебных пособий, как: «Основы шрифтовой графики», «Основы графического дизайна», «Теория изобразительности» и др.

Со второй половины 90-х годов на Алтае происходит формирование высшего звена дизайн-образования.

При непосредственном участии В. А. Раменского созданы кафедра архитектуры и дизайна в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) и кафедра дизайна в Алтайском государственном институте культуры и искусства (в настоящее время Алтайская государственная академия культуры и искусства - АлтГАКИ).

На кафедре архитектуры и дизайна АлтГТУ благодаря авторитету Раменского и на базе разработанного им методического и методологического обеспечения открыта специальность «Графический дизайн». Ныне кафедра преобразована в Институт архитектуры и дизайна АлтГТУ.

В создании кафедры дизайна на информационно-библиотечном факультете АлтГАКИ определяющую роль сыграли ученики художника, выпускники НГХУ, И. В. Науменко, Ю. Г. Чанов, Ю. А. Яуров.

В. А. Раменский создал благотворительную школу дизайна для деревенских детей на станции Озёрки, где занимается с ними в свой единственный выходной, обучая ребят рисовать, писать, мыслить, восхищаться красотой окружающего мира. К нему съезжаются дети из различных районов, деревень и близлежащих городов.

Раменского, безусловно, можно назвать основоположником школы Алтайского дизайна. Не случайно в Германии именем учителя (Ramensky-schule) названа дизайнерская фирма, созданная его выпускниками.

В. А. Раменский немало сделал для алтайской культуры и изобразительного искусства: как организатор поднял издательское дело на Алтае (до 60-х годов внешний вид алтайской книжки был провинциальным). Благодаря В. Раменскому стали работать с книгой В. Туманов, Ю. Кабанов, Б. Лупачев, В. Еврасов, Т. Ашкинази и Л. Пастушкова, как педагог воспитал целые поколения художников дизайна и оформительского искусства, как график сотворил удивительный мир запоминающихся неповторимых образов.

Раменский является организатором, идейным вдохновителем и первым председателем Алтайской организации Союза дизайнеров России (май 1995 г.). Он объединил вокруг себя опытных и молодых дизайнеров, большинство из которых считает себя его учениками. Союз дизайнеров Алтая провел три краевых выставки. Вторая выставка, организованная в Государственном художественном музее Алтайского края в 1998 г., называлась «Алтай. Дизайн. Время». Её концепцию разработал Владимир Александрович. Центром экспозиционного пространства было колесо – крупнейшее изобретение первобытного человека, символ бесконечного круговорота времени. Дизайн для Раменского больше чем область профессиональной деятельности, он стал его жизненной философией, способом преобразования окружающего мира по законам красоты.

Жизнь и творчество Раменского – редкий случай счастливого совпадения значительных творческих достижений с общественным признанием. Он член союза художников России, член союза дизайнеров России, член Совета председателей союза дизайнеров России, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1987 г.), профессор Института архитектуры и дизайна АлтГТУ, первый лауреат премии гуманитарного Демидовского фонда в области изобразительного искусства (за офорт «Родовое древо Демидовых») (1993 г.). В 2002 г. награждён почётным знаком Союза дизайнеров России «За заслуги в развитии дизайна». Лауреат краевой премии «Золотой переплёт» в номинации «Лучший художник книги». Лауреат премии благотворительного «Фонда культуры Алтая» за 2007 г. в номинации «Одарённые преподаватели – одарённые ученики». Лауреат кон-

курса «Лучшая книга Алтая – 2007». Лауреат губернаторской премии, в номинации изобразительное искусство (2008 г.). Награжден медалью «За заслуги перед обществом» (2009 г.), за оформление 8-ми томного издания В. М. Шукшина.

Несмотря на почтенный 84-летний возраст, В. А. Раменский неизменно являет пример юношеского энтузиазма и творческой активности. Он по-прежнему преподаёт специальные дисциплины в НГХУ и в Институте архитектуры и дизайна, вдохновляется сочинениями П. Флоренского, работает над серией карандашных рисунков «Поэма о лесе», мечтает закончить масштабный проект иллюстрирования «Домостроя».

Находясь на заслуженном отдыхе, художник активно работает: организует выставки, встречается со студентами дизайнерами, участвует в жюри конкурсов, консультирует начинающих дизайнеров. Фактически сложилась и работает уникальное художественное образование, охватившее не только территорию Алтайского края, но далеко вышедшая за его пределы – Школа Раменского, что, без сомнения, должна стать предметом пристального исследовательского внимания со стороны искусствоведов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попова, Е. В. Графический дизайн на Алтае. В. А. Раменский / Е. В. Попова // Современное искусство Сибири в контексте региональных художественных выставок второй половины XX – начала XXI века: 19-20 сентября 2008 года. Материалы республиканской научной конференции, 2008. – С. 101-103.
2. Сорокин, Ю. Художник и книга / Ю. Сорокин // Алтайская правда. – 1988. – № 10. – С 11.
3. Каталог выставки «Живи и помни», вступительная статья Сидорова О. В., изд. ИД Барнаул, 2008.
4. Художники Алтая. XX век, автор вступительной статьи и составитель Л. Леонова. – Барнаул : ОАО «Алтайский полиграфический комбинат», 2001. – С. 202-203.
5. Архивные документы и интервью с художником.