

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Женские образы в советской плакатной графике 1920 - 1945 годов

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств
Института искусств

ПЛЮСНИНОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

(подпись, дата)

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой
профессор, док.пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2022

ВВЕДЕНИЕ

В искусстве существуют вечные темы и образы, одним из которых является образ женщины, во все времена вдохновлявший творцов. Матери, возлюбленные, дочери, незнакомки – все они становились героинями живописных произведений еще со времен древности.

В середине XIX века археологи обнаружили созданные более 40 тысяч лет назад произведения искусства, посвященные женщинам. Это женские фигурки, которые получили шутовское название «палеолитические Венеры». Они дают возможность понять, какими были каноны женской красоты в первобытные времена. Лишённые рук и ног, с четко прорисованными первичными половыми признаки – обвисшая грудь, большой живот, свисающий до колен, широкие бедра – они подчеркивают предназначение женщины в первобытном обществе.

Древние греки почитали женскую красоту, считали ее самой большой ценностью. Идеалом привлекательности в период античности было абсолютно пропорциональное, стройное тело. Эталоном той эпохи, как считают современники, является скульптура Афродиты Милосской. Идеальная женщина в их понимании должна была помимо внешних качеств обладать нравственностью, терпением и послушанием.

Римляне позаимствовали каноны женской красоты у греков. Только женщины Древнего Рима были статными, дородными, худоба не считалась красивой. При этом девушка должна была оставаться стройной и грациозной.

Идеалом женской красоты в раннем Средневековье считалась дева Мария: овальное продолговатое лицо, высокий лоб, большие глаза и маленькие губы. Эпоха Возрождения подарила нам понимание женской красоты актуальное до сих пор. В это время меняется образ Богородицы, основными темами становятся: материнская любовь, предвидения смертных мук Христа и страдания по безвременно ушедшему сыну (пьята). Особенно притягателен был образ современниц, создаваемый мастерами эпохи Возрождения. Он воплотился в таких шедеврах, как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Дама с горностаем»

Леонардо Да Винчи, «Венера Урбинская» Тициана. Художники воспевали не только внешнюю красоту женщины, но и ее внутренний мир.

В искусстве последующих веков сложно выявить единый «стандарт» женского образа. Его трактовка становится многообразнее, что во многом зависит от мировоззрения, социальных процессов, национальных черт, моды определённого исторического периода, личностных предпочтений мастера.

Почти все русские художники-портретисты когда-либо обращались к образу женщины. В своих работах они отражали не только собственные взгляды, но и исторически сложившиеся представления о роли женщины в обществе.

С изменением самого общества иным становилось понятие женской красоты. Наиболее остро перемены произошли в первые годы Советской власти. Наиболее полное воплощение женские образы нашли в плакатной графике – доступном, понятном и самом популярном в то время виде искусств.

Цель работы – исследовать образ женщин в советской плакатной графике 1920 – 1945 годов.

Задачи исследования:

1. Выявить особенности плаката как вида печатной графики.
2. Рассмотреть тему «женского вопроса» в истории СССР.
3. Проанализировать женские образы в плакатной графике довоенного периода.
4. Проанализировать женские образы в графике времен ВОВ.

Методологической базой являются работы Шакуловой В.С, Полонского, В. Черняевой Е.Н., Володиной Н. А., Алехиной Э. В.

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из них включает два раздела; заключения, списка использованных источников и двух приложений.

Во введении обосновывается выбор темы, формулируется цель, перечисляются задачи исследования, излагается методологическая база и структура работы.

В 1 главе рассматриваются теоретические основы становления женских образов в советской плакатной графике. В разделе 1.1. выявляются особенности

плаката как вида печатной графики, а именно - рассматривается история его возникновения, дается определение термина «плакат», перечисляются основные выразительные средства и характеристики видов. В разделе 1.2 рассматривается тема «женского вопроса» через историю СССР и его непосредственного влияния на данный вопрос.

Во 2 главе анализируются произведения, созданные художниками Советского союза на протяжении 1920 – 1945 годов. В разделе 2.1 исследуется плакатная графика с изображениями женщин, созданная в период с 1920-1930 гг. В разделе 2.2 выявляются особенности плакатной графики, созданной с 1930-1945г, во время ВОВ.

Заключение содержит результаты исследования и выводы о проделанной работе.

Список использованных источников включает тридцать семь наименований.

Приложение А. Список иллюстративного материала, включающий сорок одно наименование плаката.

Приложение Б. Иллюстративный материал.

Основное содержание работы

Плакат смело можно отнести к одним из сложнейших видов искусств. Пользуясь лаконичными художественными средствами, он способен решить важные идеологические, социальные, рекламные и другие задачи в доступной для восприятия форме. Французский историк Макс Галло писал: «на протяжении более двухсот лет плакаты вывешивались в общественных местах по всему миру. Визуально эффектные, они были созданы для того, чтобы привлекать внимание прохожих, сообщая нам о политической точке зрения, побуждая посещать определенные мероприятия или побуждая нас приобрести определенный продукт или услугу». [9, с. 56]

Объединяющий в себе элементы графики, текста и изображения, плакат представляет совершенно особый жанр, важную роль в котором играет

композиционное решение. Важное значение в искусстве плаката приобретает соотношение «фигура — фон». Яркие, кричащие краски, крупные объекты, плоские формы, лаконичное художественное решение, ограничение количества цветов – основные особенности художественных выразительных средств, используемых в плакате. При должном использовании трех-четырех локальных контрастирующих цветов, резкости контура, силуэтности изображения (весьма экономичных изобразительных средств), автор может добиться необходимой выразительности. Виды плакатов имеют большое разнообразие, каждый из них оказывает определенное влияние на ту или иную аудиторию.

Плакат как вид печатной графики сформировался в середине XIX века, хотя в Европе первые печатные плакаты начали появляться, еще в XV столетии. Как жанр графического искусства он имеет свои особенности. При должном использовании трех-четырех локальных контрастирующих цветов, резкости контура, силуэтности изображения графическое произведение достигает необходимую выразительность, важную роль в котором играет композиционное решение.

Многовековая история сформировала богатое видовое многообразие плакатов. К основным его видам можно отнести политический, просветительский, агитационный, инструктивно-методический, военный и другие плакаты.

Решение «женского вопроса» привлекало внимание многих ученых и политиков в прошлом и настоящем. Однако только марксистско-ленинская наука раскрывает природу женской проблемы и указывает пути ее решения. Разоблачая классовые корни неравенства и угнетения женщин, она доказала неразрывную связь между освобождением женщин и разрушением капиталистической системы. Развитие нового советского государства и сопутствующие им реальные события напрямую зависели от решения «женского вопроса».

Основополагающим принципом для постановки данного вопроса выступала необходимость восстановления и дальнейшего развития народного

хозяйства. Активная роль в этом процессе отводилась женщине. В связи с этим перед советской работницей был поставлен ряд задач, основными из которых были: ликвидация безграмотности, обучение женщин мужским профессиям, вовлечение в общественное производство и политическую жизнь, создание системы общественного воспитания детей, реализация идеи обобществления быта и др.

Женский вопрос в плакатной графике Советского союза являлся важной и популярной темой данного периода, он был представлен на сотнях плакатов авторов современников, агитируя женщин освободиться из привычных оков старого быта и начать активную социальную жизнь.

В 1920-х годах массово появляются плакаты с изображениями женщин-работниц. Их образы довольно аскетичны и агрессивны. Примером тому может служить знаменитая пролетарка Адольфа Страхова-Браславского «Раскрепощенная женщина, строй социализм!» 1926 г. [рис. 3]. Образ словно отлит из стали. Женщина обрисована крупным планом на фоне труб заводов и солнечного диска, воплощающих будущее, в скромной, почти мужской косоворотке, спокойна и сосредоточена, уподоблена скульптуре. Центральными атрибутами образа является косынка, красное знамя и дымящие трубы фабрик. В этой героине нет ничего женственного, отсутствуют черты мягкости, нежности, материнства. Сосредоточенное, серьезное, не улыбочивое выражение лица, отсутствие косметики и украшений – таковы существенные внешние признаки, которыми обладают изображения женщин, позиционируемых как «новый образ». Ее взгляд пронзительный и немного агрессивный. На лице читается внутренняя сила и убедительность, что позволяет приблизить ее к мужским героическим персонажам.

В 1930-е годы большое внимание уделялось приобщению женщин к труду на заводах и в колхозах с целью поднятия экономики в стране. Возникает образ работницы - один из популярных в данный период. Существовали плакаты, привлекающие женщин к работе на заводах, к освоению новых профессий и повышению своих квалификаций. Переход от революционной героини к

трудовой наделяет плакатный образ женщины признаками дородности и фертильности, порой приближается к иконографии женщины-матери. В отличие от предыдущих лет образ усложняется и приобретает оригинальные черты. Женщина больше не смотрит на зрителя, полностью погружена в рабочий процесс, зачастую ее лицо трактовано условно и грубо.

«Женский вопрос» становится актуальной темой советской плакатной графики 1920-30-х годов. Трактовка графического образа советской женщины напрямую связана с происходящими в стране социальными изменениями. Пропаганда активной позиции женщины в революционных и политических событиях находит отражение в образе героини-революционерки, комсомолки, женщины-политика. Острая нужда в женском участии в восстановлении разрушенного хозяйства приводит к массовому появлению плакатов с изображениями рабочей и крестьянки. Требование тревожного предвоенного времени «Быть здоровым, крепким, сильным» определило появление плакатов женщина в спорте. Представление об идеальном мире раскрывается в образе женщины матери, женственной и изящной.

Все вышеперечисленные образы имели схожие черты. Они показаны целеустремлёнными, сильными, стремящимися к знаниям, физически развитыми, духовно богатыми личностями.

События Великой Отечественной Войны усилили влияние женского образа в плакате. Патриотические настроения военного времени воплотились в образе женщины Родины. Этот образ раскрылся со многих сторон, но самым распространенным и влиятельным стал образ Родины-матери, который у многих ассоциировалась и с матерями, боевыми подругами, женами, сестрами или невестами, ждущими солдата с фронта. Появилась необходимость не только в визуализации образа, но и в его особой эмоциональной наполненности. В связи с этим в плакате появляется, так называемый, «скрытый портрет», где авторы запечатлевают портреты близких людей.

Женский образ на плакатах военного времени (1941-1945) играл значительную роль в советской пропаганде. Патриотические настроения

военного времени воплотились в образе Родины с женским лицом. В первые военные дни появляются плакаты с изображением Родины-матери с оружием, присягой, красным знаменем в руках. Ключевым в фигуре Родины - матери является поднятая вверх в призывном жесте рука. В этом образе присутствуют черты монументальности, суровое выражение лица.

Женщина военного времени часто изображается по двум разным принципам, она может быть хрупкой и нежной матерью, которую нужно защитить солдату или сильной, крепкой и способной защитить свою страну и свой дом самостоятельно, другими словами – героической. Оба эти направления формируют новые типы плакатов, которые исходят из первичной идеи. В военной графике появляются типы родины матери и жены, которые прямым образом должны были воздействовать на мужское население и побуждать его вступать в красную армию. Типы труженицы тыла и боевой соратницы - новые для данного периода - включают в себя образы работницы, колхозницы, врача, донора и трактористки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований показали, что плакат как вид печатной графики сформировался в середине XIX века, хотя в Европе первые печатные плакаты начали появляться, еще в XV веке. Как жанр графического искусства он имеет свои особенности. При должном использовании трех-четырех локальных контрастирующих цветов, резкости контура, силуэтности изображения графическое произведение достигает необходимую выразительность, важную роль в котором играет композиционное решение.

Многовековая история сформировала богатое видовое многообразие плакатов. К основным его видам можно отнести политический, просветительский, агитационный, инструктивно-методический, военный и другие плакаты.

Актуальной темой советской плакатной графики 1920-30-х годов становится «женский вопрос». От его решения напрямую зависели развитие нового советского государства и сопутствующие им реальные события.

Основополагающим принципом для постановки данного вопроса выступала необходимость восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. Активная роль в этом процессе отводилась женщине. В связи с этим перед советской работницей был поставлен ряд задач, основными из которых были: ликвидация безграмотности, обучение женщин мужским профессиям, вовлечение в общественное производство и политическую жизнь, создание системы общественного воспитания детей, реализация идеи обобществления быта и др.

Напрямую связана с происходящими в стране социальными изменениями трактовка графического образа советской женщины. Пропаганда активной позиции женщины в революционных и политических событиях находит отражение в образе героини-революционерки, комсомолки, женщины-политика. Острая нужда в женском участии в восстановлении разрушенного хозяйства приводит к массовому появлению плакатов с изображениями рабочей и крестьянки. Требование тревожного предвоенного времени «Быть здоровым, крепким, сильным» определило появление плакатов женщина в спорте. Представление об идеальном мире раскрывается в образе женщины матери, женственной и изящной.

Во время Великой Отечественной войны плакат оказался одним из самых действенных средств для выражения чувств всего народа. Он призывал к действию, к защите Родины, предназначался для оповещения срочных новостей фронта и тыла, воспевал героизм, на полях сражений, в тылу, в партизанских отрядах.

Таким образом, женский образ на плакатах военного времени (1941-1945) играл значительную роль в советской пропаганде. Патриотические настроения военного времени воплотились в образе Родины с женским лицом. В первые военные дни появляются плакаты с изображением Родины-матери с оружием,

присягой, красным знаменем, в руках. Ключевым в фигуре Родины - матери является поднятая вверх в призывном жесте рука. В этом образе присутствуют черты монументальности, суровое выражение лица.

Женщина военного времени часто изображается по двум разным принципам, она может быть хрупкой и нежной матерью, которую нужно защитить солдату или сильной, крепкой и способной защитить свою страну и свой дом самостоятельно, другими словами – героической. Оба эти направления формируют новые типы плакатов, которые исходят из первичной идеи. В военной графике появляются типы родины матери и жены, которые прямым образом побуждают защитить или спасти, стать героем. Типы труженицы тыла и боевой соратницы - новые для данного периода - включают в себя образы работницы, колхозницы, врача, донора и трактористки.