

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЖИВОПИСНЫЕ И ГРАФИЧНЫЕ КАЧЕСТВА АКВАРЕЛИ

Е.Ю. Антонычева (Витебск)

Каждый вид изобразительного искусства обладает своей спецификой, ставит собственные задачи и создает для их решения свои средства и приемы. Все виды изобразительного искусства, будь то живопись, графика, скульптура, имеют свой собственный язык и определенное своеобразие художественных возможностей

Акварель занимает особое место в изобразительном искусстве. Акварельная техника дает возможность создавать как живописные, так и графические произведения – в зависимости от задач, которые ставит перед собой художник.

Вопрос о том, к какому же виду искусства отнести акварель, постоянно порождает дискуссии между профессионалами и любителями, между живописцами и графиками.

«В процессе исторического развития в рисунок (так же, как и в печатную графику) активно стал проникать цвет, и теперь уже к графике относят и рисунок цветными мелками - пастель, и цветную гравюру, и живопись водяными красками - акварель и гуашь» [2]. Такое место отводит акварели Энциклопедический словарь юного художника.

Большая советская энциклопедия, говоря о графике, отмечает: «Цвет вводится в произведение графики не всегда и не так полно, как в живописи, к которой графика близка по задачам и методам. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь, пастель, в которых цвет используется более широко» [1].

Большинство энциклопедических и толковых словарей рассматривают «акварель», как краски, разводимые водой, а также живопись этими красками [4].

В рамках художественного образования акварель, как живописная техника, является одной из главных учебных дисциплин цикла изобразительного искусства, так как располагает прекрасными возможностями создания цветовой гармонии, передачи иллюзии трехмерности, пространственно-перспективных изменений, воздушной среды, освещения, привлекает яркостью, чистотой и прозрачностью красок, возможностью передачи тончайших оттенков цвета.

Однако, согласно современной музейной классификации, акварель, гуашь, как и другие техники, использующие бумагу и краски на водной основе, относятся к графике.

В Беларуси и России акварель традиционно относят к графике, исходя из того, что в Белорусском Союзе художников и Союзе художников России она числится за секцией графики.

В западной же классификации акварель выделяют как отдельный самостоятельный подвид изобразительного искусства, такой же, как графика или живопись.

По каким же признакам акварель причисляют к тому или иному виду изобразительного искусства?

Специфику искусства графики составляет рисунок. Как художественно-выразительное средство рисунок используется во всех видах изобразительного искусства, однако в графике он является ведущим, определяющим началом, и применяется в более чистом виде. Язык графики основан, главным образом, на выразительных возможностях линии, штриха, пятна, фона основы. Несмотря на то, что цвет в графике имеет большое значение, используется он все же более ограниченно, чем в живописи.

В качестве примера графичной акварели можно привести работы А.П. Остроумовой-Лебедевой, художницы, гравёра, акварелиста. Сочетание акварели с графическими приемами приносят строгий лаконичный цветовой характер многим акварельным работам художницы.

Работы советского графика, иллюстратора Д.И. Митрохина отличаются выразительным линейным рисунком, поддержанным штриховкой в тенях и по форме предметов, и энергичным использованием акварели и даже в ряде случаев цветного карандаша.

Материалы и техники графики разнообразны, но, как правило, основной графической работы является бумажный лист. Так как акварелью обычно пишут по бумаге, а бумага имеет свою собственную специфику хранения, то в музейных коллекциях именно из-за этого материала акварель зачастую и попадает в раздел «графика». На основании этого акварель очень часто причисляют к графике.

Наиболее общий отличительный признак графической работы – особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого в значительной мере выполняет фон бумаги. Легкость, прозрачность и активное участие основы в художественном процессе являются одним из определяющих моментов для графики. Цвет и фактура бумаги играют большую роль. Пространственное ощущение создают не только не занятые изображением участки листа, но часто и проступающий под красочным слоем фон бумаги. Эти качества присущи и работам, выполненным в технике акварели.

Графика ценит в равной степени законченные произведения и наброски, акварель тоже. Более того, многие акварельные работы легкостью и нежностью передачи тонких состояний, или стремительностью приемов напоминают живые эскизы.

Для живописи наиболее специфическим выразительным средством является цвет. Его экспрессия, способность вызывать различные чувственные ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обуславливает изобразительные, выразительные и декоративные возможности живописи. В живописных произведениях цвет образует целостную систему - колорит. Рисунок же вместе с цветом ритмически и композиционно организует изображение; линия отграничивает друг от друга объёмы, часто является конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщённо или детально воспроизводить очертания предметов, их мельчайшие элементы.

Главная особенность живописи акварельными красками - пластичные цветовые переходы, атмосферные эффекты, оптические иллюзии, которые пронизывают изображения.

Английская акварель 18-19 веков ярко демонстрирует заключенные в ней неисчерпаемые возможности для изображения беспредельного тонально-красочного богатства окружающей природы. Примером могут служить акварели Дж. Тёрнера, Т. Гёртина.

Французский художник Э. Делакруа писал: «То, что даёт тонкость и блеск живописи на белой бумаге, без сомнения, есть прозрачность, заключающаяся в существе белой бумаги. Свет, пронизывающий нанесённую на белую поверхность краску, - даже в самых густых тенях - создаёт блеск и особую светимость акварели. Прелесть этой живописи ещё и в мягкости, естественности переходов одного цвета в другой, безграничном разнообразии тончайших оттенков» [3].

Живописная свобода, многообразие тональных нюансов и колористических решений присущи акварельным работам С.В. Герасимова, П.П. Кончаловского, А.В. Фонвизина.

Главное отличие графики от живописи заключается все же в подходе художника к процессу. Живопись мыслит цветом и образом без линии, линия в живописи почти всегда вспомогательна. Тяготение работы к цветности, цветотоновой и фактурной глубине пятен и масс, к глубокому, валёрному цвету и будет живописностью, а отсюда и направление искусства - живопись. И, наоборот, стремление к сухости, краткости, лаконичности изобразительных средств (пятна и линии) с преобладанием свободного пространства, "пустоты" будет характеризовать ту или иную работу с точки зрения графичности. Соответственно направление искусства - графика.

И на шкалах тенденций этих видов искусств может быть очень много разных вариантов, смещений, и, конкретно, образцов того и другого вида искусства.

Акварель уникальная техника, сочетающая в себе нескрываемый рисунок и живописные приемы. Она графична, когда ее живописность и цветность подчинены и становятся вторичными по отношению к рисунку, подчиняясь ему или выходя на высокий уровень знаковости в сочетании с монохромностью или полихромностью. Во всех остальных случаях акварель сохраняет особенности живописного искусства.

Сегодня акварельная живопись представляет собой полностью синкретизированную область изобразительного искусства, в которой сочетаются элементы и приемы всех возможных техник и направлений. Это kaleidoscope цвета, материалов и фантазии, не сдерживаемых больше никакими видовыми разграничениями. Акварельная техника открывает художникам невиданные просторы творческой свободы.

Произведения современных художников-акварелистов убедительно свидетельствуют, что возможности акварели неисчерпаемы и при упорной целенаправленной работе эта техника может стать замечательным инструментом для воплощения любых самых смелых творческих замыслов.

Источники и литература:

1. Большая советская энциклопедия. Т. 12: Голубянки - Гродовка / Гл. ред. Б. А. Введенский. - 1952. - 636 с.
2. Энциклопедический словарь юного: для сред.и ст. шк. возраста / сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. - Москва: Педагогика, 1983. - 416 с.
3. Дневник Делакрыа /Пер. Т. М. Пахомовой.- М.: Искусство, 1950.- 314 с.
4. <https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=Акварель&stype=0>

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПЕРЕДАЧЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ ПОРТРЕТА

И.А. Башкатов, С.О. Алексеева (Липецк)

Изобразительное искусство неразрывно связано с передачей впечатлений от изображаемого объекта. Выразительность передаваемого художественного образа базируется на чувстве материала и эмоциональной окраске, возникающей в процессе работы над изображением.

Понимание качеств используемых изобразительных материалов их выразительных возможностей, усиливающих впечатление, позволяет не только более точно, более качественно передать возникший мысленно образ, но и изначально активно влияет на его возникновение.

Чувство материала нарабатывается в процессе творческой деятельности. В свою очередь эмоциональная составляющая непременно пронизывает весь творческий процесс, начиная от возникновения образа до передачи его на листе. Важно отметить, что детей дошкольного и младшего школьного возраста практически невозможно заставить изображать то, что не вызвало у них эмоционального отклика. Для детей среднего и старшего школьного возраста эмоциональный диалог с объектом изображения также имеет далеко не последнее значение.