

АКВАРЕЛЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Колужёнок А.О.,

*ст. науч. сотрудник Художественной галереи НПИКМЗ,
г. Полоцк, Республика Беларусь*

Ключевые слова. Живопись, графика, акварель, техники акварели, выразительные средства, классификация видов искусства.

Keywords. Painting, graphics, watercolor, watercolor techniques, means of expression, classification of art forms.

В традиционной классификации визуальных искусств выделено пять основных видов: архитектура, живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. В данном исследовании автор обращает внимание на акварель, как разновидность изобразительного искусства, которое занимает переходное положение между живописью и графикой. Художественные техники, попадающие под данное определение, многообразны по своей форме, поэтому не вносят конкретики.

В контексте истории, краски на водной основе известны с древнейших времен. Примером являются рисунки на древнеегипетских папирусах, а также изображения на стенах римских катакомб. Ранние китайские росписи выполнялись черной тушью, при этом китайские мастера добивались множества оттенков: от иссиня черного до серебристо-серого.

Позднее акварельные техники применялись для иллюстрирования рукописей, миниатюр. С возникновением такого вида печатной графики, как ксилография (гравюра на дереве) акварелью тонировали и раскрашивали отпечаток [1, с. 25–33].

В то же время, техника с использованием ослабленных контуров и растушевки кистью широко применялась, особенно в XVIII веке, участниками научных и военных экспедиций для зарисовки археологических и геологических объектов, растений, животных, при раскраске архитектурных и топографических планов.

Актуальность данного исследования обусловлена неточным определением и обширным полем, которое заняло понятие «акварель» в художественной практике.

Целью исследования является определение понятия «акварель» как отдельного вида визуального искусства в современной классификации.

Материал и методы. Материалом исследования стали монографии, научные статьи и публикации в области истории и теории искусства, живописи, графики и музейной классификации предметов искусства, а также произведения отечественных и зарубежных художников. Использованы методы анализа, систематизации и обобщения данных.

Результаты и их обсуждения. В данном исследовании автор сделал попытку охарактеризовать акварель, как самостоятельный вид искусства. «Акварель» выступает как многогранный и сложный феномен в искусстве, который затрагивает культурные, исторические, философские и эстетические аспекты.

Изобразительное искусство всегда связано со зрительной достоверностью, что вызывает у зрителя соответствующие эстетические соотношения, переживания, чувства, ассоциации. В выдающихся произведениях он увидит не только материальность вещей, но и натуральность пластики, цвета и света. Именно поэтому художник всегда ищет наиболее выразительное средство для передачи своей идеи, тщательно прорабатывая сюжет и композицию [4, с. 88–92].

Если обратиться к определениям «графика» и «живопись», то мы выясним, что акварель может иметь признаки обоих видов искусства, в зависимости от техники, выбранной автором произведения.

Графика включает все разновидности рисунка, также его отпечатки методами гравюры, литографии и фотолитографии [1, с. 25–33]. Характерным признаком графического искусства является построение рисунка при помощи линии, пятна и штриха.

Произведение искусства, выполненное красками, нанесенными на какую-либо твердую поверхность, называется живописью [1, с. 5–6]. Главное выразительное средство живописи – цвет, его способность вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает эмоциональность

изображения. Отметим, что, создавая живописные произведения, художники передают объемную форму предметов, воздушную и линейную перспективу, идею работы [1].

Акварель – это сложный и многогранный материал. Писать ею можно тонко и воздушно, можно писать монохромно, используя черный, сепию, киноварь и их оттенки, а можно набирать плотные, глубокие тона, создавая цветовые переходы, делая цвет главным выразительным средством [6, с. 215–332]. Характерные для акварели сливающиеся, «перетекающие» пятна цвета создают эффект подвижности изображения и передают тончайшие цветовые и светотеневые нюансы [6, с. 450–457]. И то, и другое будет выполнено акварелью, но стиль и техника будут абсолютно разные.

Как выбор основы, так и богатые технические возможности акварели ставят проблему ее принадлежности к живописи или графике. Использование кисти, работа с цветом и его нюансами сближает акварель с живописью, в то время как бумажная основа и роль ее окраски в изображении, возможность комбинирования живописного пятна и линейного рисунка, отсутствие рельефности мазка – с графикой [4, с. 62–63].

Акварельные произведения в азиатском искусстве традиционно причисляются к живописи. Еще на рубеже XVIII–XIX веков акварель являлась чуть ли не важнейшим видом английской живописи [2, с. 5–6]. За этим исключением, согласно музейной классификации, акварель относится к графике (прежде всего по причине близких с графикой условий хранения). В процессе комплектования фондов проходит изучение предмета [5, с. 171–181]. Этот этап является очень важным, так как он раскрывает музейное значение предмета, всесторонне рассматривает его в контексте с другими музейными предметами.

В музейных коллекциях произведение, выполненное на холсте, дереве, ДВП и других твердых материалах красками относят к живописи, а работу, выполненную на бумаге – к графике [5, с. 159–169]. Дело в том, что белый лист бумаги становится для акварелиста изображением света и пространства, как в основных видах графики. Однако же, как в живописи, художник в акварели использует цвет для выражения чувств и эмоций.

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 [2].

В качестве примера «графичной» акварели можно привести работы А.П. Остроумовой-Лебедевой, художницы, гравера, акварелиста. Сочетание акварели с графическими приемами приносят лаконичный цветовой характер многим акварельным работам художницы. Работы советского графика, иллюстратора Д.И. Митрохина отличаются линейным рисунком, который поддерживает штриховка в тенях и по форме предметов, и активным использованием акварели и иногда цветного карандаша.

В то же время акварельные пейзажи и натюрморты Феликса Гумена, выдающегося белорусского художника-акварелиста, производят впечатление яркой, эмоциональной и насыщенной живописи. Глубокие тона, насыщенные цвета, различные техники (снятие красочного акварельного слоя лезвием, высветление с помощью смывания краски и т.д.) и передача чувств с помощью цвета – характерные особенности живописи.

Таким образом, в попытке выделить основные характеристики «акварели» как отдельного вида искусства мы должны учесть следующие факторы:

Во-первых, акварель – это часть обширного мира искусства со своей историей и особенным художественным содержанием.

Во-вторых, музейная классификация видов искусства на живопись и графику, относящая акварель к графике по материалу, на котором написана работа (в основном бумага), не учитывает, что живопись другими видами красок может также быть на бумаге или грунтованном картоне [5, с. 114–117]. На данный момент есть специальные виды бумаги, подходящие под масляную живопись.

В-третьих, акварель, на взгляд автора, следует обозначать как отдельный вид искусства, поскольку классификация ее в качестве живописи или графики невозможна. В акварели, как в графике, художник может использовать минимальное количество цвета, а также основными выразительными средствами могут являться точка, линия, штрих и пятно [4, с. 88–92]. В то же время, в работах акварелистов главным выразительным средством может быть и цвет, как в живописи [3, с. 273–287]. Все это зависит от техники. При

рассмотрении техник акварели, а также различных работ художников, можно сделать вывод, что она многопланова и разнообразна.

В-четвертых, цвет и бумага (либо другой материал) в акварели служит инструментом для создания художественного произведения и входит в художественное содержание и его эстетические свойства [1, с. 50–53].

По цветовой палитре акварель имеет особенности живописи, но по специфике выполнения, по материалу, на котором работают художники, ее иногда относят к графике. Акварель – это работа водными, прозрачными красками, которые наносятся очень тонким слоем на основу. Техника акварели даёт возможность использовать прозрачность красок, через которые просвечивается белый тон основы. При умелой работе она получает яркость в тонах и исключительную легкость в полутонах [3, с. 108–124].

В зависимости от техники выполнения работы отличаются воздушностью, лёгкостью акварельного мазка, мягкостью цветовых переходов (а ля-прима), или с лёгкостью отходят в графичность, сухость выполнения (лессировка) [1, с. 50–53].

Художники настойчиво ищут новые пути увеличения палитры, выражения идеи, стремятся расширить возможности акварели, способов трактовки тематики, используя при этом разные техники и выразительные средства [2].

Заключение. В связи со всем вышесказанным, автор работы считает, что причисление акварели к одному из видов искусства – это неверно, так как она разнообразна, имеет разные выразительные средства и техники, что делает ее отдельным видом искусства.

1. Бяспалы, А. А. Выяўленчае мастацтва Беларусі і сродкі яго адлюстравання / А. А. Бяспалы. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 128 с.

2. Вода и цвет. Выставка. Каталог / СПб обществ. организация «Общество акварелистов»; авт.-сост.: Н. И. Озерова, Ю. Д. Шевчик; под ред. Н. И. Озеровой. – СПб, 2008. – 96 с.

3. Искусство рисунка: сб. статей и публикаций / сост. Г. В. Ельшевская. – Москва: Издательство АН СССР, 1960. – 558 с.

4. Крамской об искусстве / сост. Т. М. Коваленская. – Москва: изд. Академии Художеств СССР, 1960. – 214 с.

5. Музееведение. Музеи исторического профиля: учеб. Пособие для вузов по спец. «История» / И. Аве [и др.]; под ред. К. Г. Левыкина, В. Хербста. – Москва: Высш. шк., 1988. – 431 с.

6. Сидоров, А. А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в) / А. А. Сидоров. – Москва: Издательство АН СССР, 1960. – 558 с.

ВОЗМОЖНОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО ДЕКОРА В РЕШЕНИИ ЭСКИЗА МОДНОГО АКСЕССУАРА

Корнеева К.Е.,

студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Бобрович Г.А., доцент

Ключевые слова. Традиционный декор, модный аксессуар, вышивка.

Keywords. Traditional decor, fashion accessory, embroidery.

Процесс проектирования и разработки авторских изделий начинается с вдохновения. Чаще мастера обращаются в поисках новых идей к произведениям искусства, историческим и культурным. Мастерицы создают панно, сувениры, украшают одежду и многое другое. Но, ни одна выставка или ярмарка не обходиться без авторских сумок.

Музеи и частные коллекционеры собирают сумочки всех исторических периодов, стремясь как можно полнее представить все их разновидности. На выставках произведений декоративно-прикладного искусства сумочки ручной работы занимают почетное место среди других изделий художественного ремесла.

Сумка – это не только важный элемент женского образа, но и отражение ее вкуса, статуса и отношения к моде. За каждой моделью сумки стоит процесс, который объединяет в себе творчество, мастерство и инновации. В этой статье мы познакомим вас с историей знаменитых сумок, подробно рассмотрим опыт создания любимого молодежного аксессуара, сумки-шоппера, от идеи до исполнения.

Объектом творческой мысли и идейными вдохновителями предлагаемого модного аксессуара стали традиционные мотивы узоров музейных коллекций, фото из альбомов, архи-