

теория и методика профессионального образования

Семенова Мария Александровна,
кандидат педагогических наук,
докторант МГГУ им. М. А. Шолохова
доцент кафедры живописи и композиции МГПУ
mashasemenova@yandex.ru

Искусство акварельной живописи в формировании профессионализма педагогов изобразительного искусства

Работа акварелью – важный аспект в формировании художественных, творческих, мыслительных способностей будущих специалистов, педагогов изобразительного искусства. Для обеспечения более эффективных условий формирования художественно-образного мышления и творческих способностей специалиста изучение теории акварельной живописи и рост профессионального уровня в овладении техникой акварели должны быть взаимосвязаны. Изучение акварели и обучение ее приемам является важным аспектом в преподавании живописи. Необходимо отметить, что педагогу в школе необходимо уметь работать в первую очередь акварелью. В результате изучения специфических возможностей работы акварелью в процессе аудиторных учебных занятий, на пленэрной практике, в процессе самостоятельной работы созревают замыслы композиций, появляется творческий импульс, вдохновение для создания живописных произведений.

Знание акварели, ее возможностей, традиционных и творческих методов и технических приемов владения акварельной живописью мастеров изобразительного искусства помогает студентам в формировании художественного вкуса, в возможности предвидеть результат работы в живописи, помогает сформировать собственный художественный стиль письма, найти творческий почерк в искусстве.

Художественный вкус должен развиваться и формироваться на образцах высокого искусства. Нередко студенты не понимают, что хорошо, что плохо в искусстве, не видят, не могут отличить подлинное искусство от ложной красоты. И именно анализ и изучение акварелей мастеров изобразительного искусства помогают нам в вопросе формирования художественного вкуса будущих педагогов изобразительного искусства.

Искусство акварельной живописи имеет бесконечное многообразие видов и форм, стилистических направлений. Современный педагог должен развиваться как художник: именно в процессе художественного развития, умения рисовать, владеть цветом, создавать композицию происходит развитие образного мышления будущего специалиста. Способность работать в разных техниках – обязательное условие для дальнейшего совершенствования педагогического и художественного мастерства.

В акварели существуют два основных метода работы. Первый – многослойная акварельная живопись с моделирующим прокладочным тоном, поверх которого художник постепенно накладывает прозрачные лессировки, достигая определенной силы цвета. Второй метод – *a la prima*, при котором на бумагу сразу наносится цвет необходимой интенсивности. Причем бумага может быть как мокрой, так и сухой – важен сам принцип работы в один прием. Этот метод особенно важен в работе с натуры и на пленэре, когда состояния природы быстро меняются. Он также применим в работе над натюрмортом, портретом, пейзажем, интерьером, в этюдах людей и животных, и для создания творческих работ. Он вырабатывает быстроту и сноровку, а также необыкновенно дисциплинирует в искусстве, приучает создавать и добиваться результатов.

Первый способ был распространен в начале XIX века, второй появился и завоевал признание в конце XIX – начале XX века. На практике оба эти приема могут сочетаться и варьироваться, образуя традиционные и новаторские подходы в обучении акварельной живописи.

Акварель – это состояние души, и, как это видно из истории изобразительного искусства, каждый мастер, владеющий акварелью, внес что-то новое, индивидуальное в эту удивительную технику, оставил в произведениях частичку своего сердца. Разнообразие приемов и методов работы акварелью сложно ограничить общепринятыми и традиционными техниками: по сырому листу, по сухому листу, лессировки. Изучение технических возможностей акварельной живописи на примере осмысления и анализа акварельной живописи любимых художников полезно в постижении профессионального мастерства будущих педагогов изобразительного искусства.

За каждым большим художником, работающим в данной технике, закрепился его собственный изобразительный метод работы акварелью. Существует метод И. И. Левитана, К. П. Брюллова, А. А. Иванова, Э. Делакруа, П. Сеньяка, М. А. Врубеля, А. В. Фонвизина и других выдающихся художников. Наглядно раскрыть возможности акварели помогают примеры живописи мастеров изобразительного искусства.

Превосходно владел акварелью мастер пейзажной живописи И. И. Левитан. Проанализировав акварели И. И. Левитана «Осень», «Туман», можно сказать, что они

сдержанны в колорите и очень точно передают художественно-образное впечатление от природы. В них И. И. Левитан работал по сырому листу, по мере высыхания бумаги уточнял детали, соединяя живопись по сырому и сухому листу бумаги. Он великолепно писал заливками, цвет брал сразу в нужную силу тона. Работая акварелью по методу И. И. Левитана, можно научиться тонко, чувствовать образную сторону природы; этот метод работы важен для передачи состояний природы, мы рекомендуем использовать его на пленэре. В работе над пейзажем – состоянием от художника требуется большее мастерство акварельной живописи, а приобрести его можно только непосредственно в творческом общении с природой, в работе с натуры. В работе над пейзажем акварелью цвет и рисунок взаимосвязаны, помогают и дополняют друг друга. Важно уметь писать заливками, цветовым пятном, также рисовать кистью тонкие детали, ветви деревьев, растения. Смело чувствовать материал и выбирать для воплощения своей идеи тот или иной изобразительный метод.

Интересна в плане изучения творческого опыта живопись А. А. Иванова. Художник, обладая исключительной наблюдательностью, находил новые приемы акварельного письма, они отличались большой свободой наложения акварели, смешением цветовых пятен. Это хорошо видно в пейзажах и в этюдах к библейскому циклу работ. «Библейские эскизы» А. А. – Иванова уникальное явление в русском искусстве. Они стали итогом сложных художественно-философских исканий художника в последнее десятилетие его жизни. Замысел был грандиозен: А. А. Иванов решил исполнить настенные росписи общественного здания, воссоздав в художественных образах изложенную в Библии историю человечества. Задумано было около 500 сюжетов, из которых художник успел выполнить более 200 эскизов. Поэтическим воображением художник проникает в суть событий, самый «дух» происходящего. Примером служит акварель «Фараон просит Моисея и Аарона вывести еврейский народ из Египта» 1840–1850 г.г. А. А. Иванов открыл для себя в акварели неисчерпаемые возможности. Органическое соединение живописного и графического начал позволило создать в эскизах необходимую меру условности для воплощения всего многообразия библейских сюжетов – исторических сцен, таинств и чудесных явлений. Шедевром цикла можно назвать акварель «Архангел Гавриил поражает Захарию немотой» 1840–1850 г.г. Художник дает полную свободу природным качествам акварели, учитывая ее прозрачность и возможность растекаться по увлажненному листу. Изучая акварель великого мастера по произведениям в музеях, книжным репродукциям, можно проанализировать метод его работы, кладку красок, пятна, света и теней, создающих основу пространственного построения листа. Первые прокладки цветом художник легко наносил серыми и

голубоватыми красками, по принципу теплого и холодного тона, потом переходил от темных мест к светлым, в которых оставлял белую бумагу.

Так же, как и А. А. Иванов, К. П. Брюллов в основе своего творческого владения акварелью использовал разные методы. Один из них основывался на подмалевке, выполненным холодным цветом, который накладывался на хороший рисунок, с точной моделировкой формы. Далее художник как бы расцвечивал акварель при помощи охры. К. П. Брюллов в совершенстве владел и методом лессировок, постепенно наслаивая красочные слои по просохшей поверхности предыдущих. Работа лессировками начинается от светлых тонов и постепенно ведется в сторону более насыщенных темных цветовых тонов. В исполнении К. П. Брюллова лессировки выглядят живыми и не пересушенными.

Э. Делакруа в работе над этюдами акварелью отказывался от традиционных приемов письма. Он придумывал свои собственные приемы, наделяя акварель новаторским звучанием. Он считал, что «художник должен лепить краской, как лепит скульптор глиной» [2: с. 59].

Акварелью, считал художник, надо работать наверняка: исправления в ней невозможны. Э. Делакруа писал свободным цветовым пятном, большое внимание уделял композиции и колориту. Хорошо известен в художественном мире дневник Э. Делакруа, в котором художник иллюстрирует свои записи и впечатления от путешествий. Зарисовки природы, быта людей переходят в текст, а текст соприкасается с акварельными этюдами. Акварель дополняют штрихи пером, придавая ей неповторимое очарование ожившего текста.

Импрессионисты П. Синьяк и П. Сезанн считали, что акварель должна выполняться в один сеанс, вторичные поправки приносят в нее непрозрачность, сухость. Акварельный метод работы этих художников основывался на живописи яркими спектральными цветами, причем между акварельными мазками должна была оставаться белая бумага. Рисунок должен оставаться видимым для выразительности формы в пространстве.

Ярчайший представитель английской акварели У. Тернер в своем творчестве сочетает противоположные приемы письма. В совершенстве владея акварелью, он много экспериментировал с ней, снимал краску хлебным мякишем, использовал элементы монотипии, мел, воск, выскабливание. Акварели У. Тернера написаны широко, свободно, но вместе с тем отличаются подробной проработкой деталей. «Сохранилось свидетельство человека, присутствовавшего при написании акварели «Сцена на море». Сначала У. Тернер обильно смочил бумагу жидкой краской, а затем принялся тереть, скрести, царапать, превратив рисунок в настоящий хаос. Однако постепенно начало появляться

изображение корабля со всеми мельчайшими подробностями, и через несколько часов акварель была полностью закончена» [6; с. 31].

Метод многослойной живописи акварелью – это живопись с общим, моделирующим предварительно прокладываемым тоном, подмалевком. Многослойной живописью акварелью пользовались такие мастера, как П. П. Чистяков, М.А. Врубель, И. Е. Репин, В. И. Суриков и многие другие художники.

М.А. Врубель начинал работу в строгой последовательности. Сначала он выполнял рисунок, причем прорисовывал все объемы и плоскости предметов. Затем прокладывал подмалевок слабо разведенным цветом, оставляя незакрашенными блики. Далее работа велась постепенно с чередованием темных и светлых мест, к незакрашенным плоскостям М. А. Врубель обращался позднее по мере высыхания бумаги. Постепенно получалось некоторое подобие очень красивой живописной мозаики. Используя акварельный метод М. А. Врубеля, можно научиться анализировать форму и пространство, разбирая предметы на многообразии цветов и форм. В учебной практике метод работы акварелью М. А. Врубеля очень полезен для детального разбора и осмысления натуры.

Важный вклад в развитие возможностей акварели внесли художники группы «Мир искусства». В произведениях художников «Мира искусства» акварель и графика соединяются. Живопись становится драгоценностью. Происходит активное смешение техник, акварель с гуашью, углем, пером и тушью, что дает огромный диапазон для самовыражения и развития художественно-творческих способностей, образного мышления.

Цветовое богатство акварели, ее свойства взаимодействия с водой и поверхностью бумаги отвечают самым взыскательным художественным вкусам современных художников, которые, опираясь на традиционный опыт работы акварелью, пытаются раскрыть новые возможности акварельной живописи.

Один из самых ярких акварелистов современности – А. В. Фонвизин.

Акварельный метод А. В. Фонвизина основывается на особой, свойственной только одному А. В. Фонвизину манере работать. Сын художника Сергей Фонвизин вспоминает: «Отец брал в руку сразу штук двадцать самых разных кистей и стремительно писал, выхватывая из горсти одну за другой. Архитектор Руднев, автор высотки МГУ, позируя ему для портрета, сравнивал его с оркестром: «Артур Фонвизин играет на своих кистях, как на инструментах» [5; с. 11].

А. В. Фонвизин начинал работу по сухому листу, нанося рисунок тоненькой кисточкой, что видно по незавершенным работам мастера. Определенное «фонвизинское»

мерцание живописи достигалось путем наложения мазков, разной толщины в полную силу цвета, как того требовала натура. Художник смело справлялся с акварельными потеками, некоторые места прописывал вторично по уже просохшей бумаге. К бумаге относился с уважением, некоторые места в его работах оставались не закрашенными.

В современном акварельном искусстве стоит особую дань отдать акварельной живописи и исследованиям в области акварели замечательному художнику педагогу А. М. Михайлову. В своих работах он пользовался методом *a la prima*, по предварительно увлажненному листу бумаги. Работа велась быстро, без предварительного карандашного рисунка, глубокими и яркими цветовыми заливками. Главное в его акварелях – это передача первого наиболее яркого впечатления от природы.

Одним из ярких современников является художник акварелист А. В. Кокорин. Его метод работы акварелью основывался на непосредственном общении с натурой. Он был против доработки по памяти этюда, начатого с природы. Большое внимание уделял композиции, отдельно прорисовывая приглянувшийся сюжет в наброске. Работал щетинной кистью на тонких сортах бумаги. В работе совмещал два метода по сухому и по сырому листу, нередко дополнительно поверх акварели вводил трепетную линию туши. Необыкновенно хороши пленэрные акварели А. В. Кокорина, привезенные из поездок по Европе, а также этюды старинных русских городов.

А. Н. Самохвалов – один из замечательных мастеров советского изобразительного искусства, чье творчество сформировалось к началу 1930 гг. и уже тогда увенчалось рядом первоклассных произведений, отражающих пафос эпохи социализма. Советская и зарубежная критика говорила о художнике как о смелом новаторе. Глубокое чувство современности органично увязывалось в его творческом мировосприятии с вдумчивым освоением традиций прошлого. Монументальность часто сопутствует внешне статичному образу. Проявляется она в самых различных видах, благодаря атрибуту труда, непосредственно в интересующих нас акварелях «Метростроевка со сверлом», «Работница с напильником». Жизнеутверждающий подъем, бодрящая гармоническая слаженность, звучные композиционные и цветовые ритмы образов А. Н. Самохвалова делают их очень музыкальными. Причем в особом, специфическом плане. «Музыкальность – свойство редкое в изобразительном искусстве. Она была доступна лишь немногим из современных Самохвалову художникам: К. С. Петрову-Водкину, П. В. Кузнецову, Н. М. Чернышеву. Но если у Петрова-Водкина «музыка» симфоническая, у Кузнецова – инструментально-камерная, у Чернышева – песенная, то, вслушиваясь в звучание самохваловских образов, хочется сравнить их с молодой советской песней» [3; с.30].

В акварели очень важна техническая сторона обучения, чтобы преподаватель мог взять кисть в руки и показать, как пишется работа. Личный пример так же важен в передаче опыта. Поэтому будущие педагоги изобразительного искусства должны стремиться освоить технику акварельной живописи. Плодотворным является рисунок без предварительной карандашной подготовки, сразу кистью, полезно выполнение быстрых набросков пером, фломастером. Импровизация рождает свободную непринужденную стилистику. Непринужденное и нетрадиционное использование разных материалов, знание их особенностей и поведения является профессиональной чертой, расширяющей творческий и технический диапазон студентов. «Техника, – говорил О. Роден, – только средство, но художник, пренебрегающий этим средством, никогда не разрешит своей задачи... он будет похож на наездника, позабывшего дать овса своей лошади» [1; с. 263]

Акварельное искусство имеет бесконечное многообразие методов работы, стилистических направлений. Она включает в себе свойства законченного станкового произведения. Но вместе с тем акварель может быть и быстрым натурным этюдом. Акварель может находиться у самых истоков замысла творческого произведения. Она может быть результатом первых впечатлений и плодом кропотливого труда.

Изучение студентами технических особенностей работы акварелью, знакомство с приемами и методами работы акварелью мастеров изобразительного искусства, поможет в становлении собственного пути, в изучении традиций и применении новаторских экспериментов в своем творчестве, в поиске образности и индивидуальной художественной выразительности.

Литература

1. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. М.: Просвещение, 1969. 239 с.
2. Дневник Делакруа / Пер. Т. М. Пахомовой. М.: Искусство, 1950. 314 с.
3. Зингер Л. Александр Самохвалов / Л. Зингер. М.: Советский художник, 1982. 182 с.
4. Лемари Жан. Акварель / Жан Лемари Швейцария, IRL.: Лозанна, 1995. 140 с.
5. Лернер Л. В. Артур Фонвизин. Я пишу небо / Л. В. Лернер. М.: Элита - Дизайн, 2002. – 231 с.
6. Михайлов А. М. Искусство акварели / А. М. Михайлов. М.: Изобразительное искусство, 1995. 200 с.
7. Тернер У. Каталог выставки / Из собрания галереи Тейб Бриттен, Лондон. М.: Красная площадь, 2008. 210 с.: ил.
8. Тихомирова О. К. Психологические исследования творческой деятельности. / О. К. Тихомирова. М.: Наука, 1975. 253 с.: ил.
9. Шорохов Е. В. Композиция: Учебн. для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. 2-е изд., перераб. и доп. / Е. В. Шорохов. М.: Просвещение, 1986. – 207с.: ил.
10. Яшухин А. П. Живопись / А. П. Яшухин. М.: Просвещение, 1985. 288 с.: ил.

