

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ

ЭТЮДЫ КУЛЬТУРЫ

Материалы Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых,

Томск, 18–20 апреля 2013

Издательство Томского университета
2014

с Запада. Для китайской живописи XX в. характерен «европейский» стиль – реализм, ранее даже немислимый для традиционного искусства Поднебесной. Главной особенностью такой живописи стало сочетание новых тем, манеры письма, иного видения мира и традиционных устоев, так крепко засевших в культуре Китая, что привело к появлению оригинальной техники «гохуа», а также подарило миру множество самобытных, талантливых и на сегодняшний день очень знаменитых художников.

Литература

1. *Глухарева О.Н.* Искусство народного Китая. Живопись. Графика. Скульптура. Прикладное искусство. – М.: Искусство, 1958. – 227 с.
2. *Роули Дж.* Принципы китайской живописи: пер. с англ. и послесл. В.В. Малявина. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – 160 с.
3. <http://www.dissercat.com/content/rossiisko-kitaiskie-svyazi-v-sisteme-vysshego-khudozhestvennogo-obrazovaniya-i-ikh-rol-v-sta>
4. *Энциклопедия для детей.* Т. 7: Искусство. Ч. 1. – Э68. – 2-е изд., испр. / глав. ред. М.Д. Аксёнова. – М.: Аванта+, 1998. – 688 с.
5. *Кравцова М.Е.* История культуры Китая. – СПб., 2003. – 673 с.
6. *Пал Миклош.* Ци Бай-ши: Будапешт: Корвина, 1963. – 96 с.

ЭСТЕТИКА АКВАРЕЛЬНЫХ ЭТЮДОВ

А.В. Ковалева

Научный руководитель **Н.В. Хоружая**

Томский государственный университет

Эстетика акварельной живописи заключается в эмоционально-духовном отклике на выразительные особенности и приемы данной техники. Акварель является тем уникальным художественным материалом, который способствует воспитанию эстетического восприятия мира, развитию культуры восприятия цвета и художественного вкуса.

Обучение акварельной живописи является важной частью эстетического развития, так как воздействует на способность воспринимать и чувствовать, созидать по законам красоты, повышает эмоциональный настрой и вдохновляет на творчество. Работа акварелью с натуры расширяет живописные возможности, помогает постичь законы колорита. Спецификой акварельных этюдов является формирование художественно-образного мышления, через физические свойства акварели происходит обращение к духовным моментам, постижение цветовых отношений в живописи.

Акварель – достаточно сложная и загадочная художественная техника, основной принцип которой заключается в том, что растворенные в воде частицы пигмента создают на бумаге прозрачный красочный слой, проницаемый для световых лучей, которые, отражаясь от белой поверхности бумаги, повышают интенсивность звучания цвета. Акварельная живопись требует мастерства владения кистью, умения безошибочно положить на поверхность краску – от широкой смелой заливки до чёткого завершающего мазка. При этом необходимо знать, каким образом краски ведут себя на различных видах бумаги, какой эффект дают при наложении друг на друга, какими красками можно писать по сырой бумаге, чтобы они остались сочными и насыщенными. Возможности акварели обширны: цвета могут быть сочными и звонкими, воздушными и едва уловимыми или плотными и напряженными.

Краткосрочные акварельные этюды должны сохранить убедительность цветовых отношений, которая имеется в натуре. В первую очередь этюды передают зрителю впечатление художника от работы с натурой посредством цветового звучания и технических приёмов. Цветовая гармония – одна из проблем эстетики. Гармоничное всегда было возвышенным и прекрасным. В основе эстетического восприятия лежит человеческая способность реагировать на красоту, распознавать её в действительности. В этюдах необходимо стремиться к очарованию и выразительности, существующей в самой природе, к раскрытию пластичности и живописности.

Техника акварельной живописи имеет много разновидностей и приемов: работа по сырой бумаге (метод «*a la prima*»), работа по сухой бумаге, заливка и смывание, использование соли, акварельных карандашей.

Одной из самых популярных техник для работы над этюдом является техника «*a la prima*» – живопись по предварительно увлажненному листу бумаги, написанная за один сеанс. Акварель наносится на заранее смоченную бумагу, не густым слоем, а жидко разбавленная водой. Постепенно впитываясь в размягченную водой основу, она разливается и растекается по увлажненной поверхности. После высыхания воды на бумаге остается тонкий и прозрачный слой краски. Свет, проходя через краску и отражаясь от белой бумаги, освещает цвет изнутри, придавая ему яркость и сочность. Соответственно качество работы зависит от прозрачности, толщины и многократности перекрытий красочного слоя. В акварели весьма важно

сохранить цвет чистым, а красочный слой тонким и светлым, в ином случае густые и толстые наслоения краски приведут к загрязнению цвета и потере акварельной мягкости, она станет «глухой» и тяжеловесной. В связи с этим в работе важно понимать последовательность наложения красок в цвете, знать приемы взаимодействия цветов, работа ведется большими локальными заливками, или цвет вводится на сырую основу, моделировку можно осуществлять мелкими раздельными мазками. Отдельные части этюда необходимо прописать сразу, другие можно написать позже прозрачными лессировками.

Своеобразие акварели заключается в том, что своей текучестью она создает фон для рождения художественного образа, который возникает из акварельных разводов и цветовых пятен. Звучание цвета в акварельном этюде помогает ярче выразить содержание произведения, создать в нём определенное эмоциональное настроение, задуманное автором. Передача колорита, который соответствует настроению художника, лучше всего помогает в создании целостного образа. Холодный колорит передает зрителю состояние грусти, отстраненности, теплый колорит задает яркое эмоциональное настроение.

Художественно-выразительные возможности метода «*a la prima*» ставят художника перед необходимостью краткосрочного, целостного, эмоционально-образного восприятия натуры. При создании живописного акварельного этюда данный метод способствует максимальной концентрации и сосредоточению душевных чувств и сил художника, когда образы возникают быстро и молниеносно. Часто акварельные этюды методом «*a la prima*» эмоционально настраивают художника перед длительной работой, зажигают в нём творческий импульс, вдохновляют для создания живописных произведений. Это и отличает метод «*a la prima*» от других не менее интересных методов работы акварелью, будь то лессировки или мозаичное письмо, где работа ведется спокойно и размеренно.

Очарование и изысканность акварельных этюдов заключается в перетекании тонов, мягкости переходов и насыщенности колористических созвучий, немаловажную роль играет и фактура бумаги, но тайна обаяния и притягательность акварельной техники остается до сих пор неразгаданной. Акварельные этюды требуют от художника особой чуткости, верности глаза и руки, искусного владения цветом и формой, поскольку практически не допускают переделок и правок.

Китай считается основателем акварели, именно там произвели первые подходящие краски и бумагу. Хотя в древнем Китае акварели в её современном понимании не существовало, техника была лишь похожа на акварельную, а живопись была связана с иероглифической каллиграфией. Изображая природу, животный мир, небольшие сюжетные сцены, художники наносили на рисунки иероглифические надписи. О творчестве одного из художников древнего Китая высказался Чжу Цзинсюань: «Он размазывал тушь ногой и тер ее руками, размашисто водил кистью или скреб ею по картине, то добывая бледных оттенков, то сгущая тона. Потом он, следуя получившимся контурам, выписывал горы и камни, облака и потоки. Его рука откликалась воображению так чутко, словно он слился воедино с творческой силой мироздания. Охваченный божественным вдохновением, он воссоздавал на своих картинах облака и туманы и, разводя пятна туши, живописал ветер и дождь. Если всмотреться в его картины, не обнаружишь ни малейших следов грязи от туши» [4].

До середины XVIII в. акварель использовалась живописцами Англии, Италии и других стран Европы в основном в этюдах и небольших зарисовках. Со второй половины столетия эта техника заняла свое почётное место среди других материалов. Широкое применение акварель получила в пейзажной живописи, художники оценили её возможности при создании воздушной перспективы и передаче пространства. Произведения английских мастеров активно коллекционировались, художники получали заказы на пейзажи Англии и других стран от местных обеспеченных людей. Одним из основоположников акварельной живописи заслуженно признан Питер де Уинт (1784–1849). Он превосходно работал широкими, жёсткими кистями по рельефной бумаге. Его работы чистые по цвету, в них много света и воздуха, мощных контрастов между светлыми и тёмными массами, они жизненны и реалистичны. Английские традиции акварели сильно повлияли на русских художников-живописцев.

Одним из наиболее ярких почитателей живописных этюдов в России является Александр Бенуа, который считал, что в основе творчества лежит общение с природой и работа с натуры. Его этюды близки к альбомным зарисовкам. В своих акварелях 1908–1917 гг. художник добивается легкости в выражении живописных впечатлений, которые связаны для него с представлением о трепетном и теплом «живом» искусстве. Этюды, написанные в Новгородской губернии, передают непринужденную и уютную атмосферу русских дере-

вень, крестьянских изб и широких полей. В них присутствует тоска и еле уловимое одиночество.

Невозможно представить русскую акварельную живопись XIX в. без В.И. Сурикова. К технике акварели художник обращался перед длительными и большими полотнами, искал колорит будущей картины и характеры героев. Некоторые подготовительные работы стали самостоятельными произведениями. К ним можно отнести ряд акварельных набросков для картин «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни». Техника акварели помогла Сурикову переносить на бумагу разнообразные впечатления от своих путешествий. В листах итальянской серии Суриков очень точен в выборе колорита и оттенков для пейзажей. Небесная лазурь сочетается с множеством рефлексов на куполах, буйство красок со спокойствием и безмятежностью. Создается такое впечатление, будто мастер создавал работы на одном дыхании, но при этом тщательно сочетает оттенки между собой. Временем расцвета суриковской акварели считаются 1880-е гг., художник находит свой собственный стиль. В это же время он создает превосходную серию акварельных портретов с тонкими и легко прописанными чертами лица, переливанием света и мягким свечением бумаги. Владея мастерством акварелиста, Суриков легко воплощает свои идеи с помощью акварели. В одних случаях он пишет быстрые этюды, под действием эмоций, широкой кистью и обилием цвета, в других случаях он создает почти законченные произведения, детализируя отдельные [2].

Новый XXI в. начинается со свежей энергии, с чего-то нематериального, с потери формы и ее обретения, бережно относясь к прозрачности и цвету. Акварель окрашивает интерьер в приятные и легкие цвета. Заставляет почувствовать себя умиротворенно. Многие современные художники стремятся к созданию светлых и еле уловимых образов. В основном это акварельные этюды и небольшие зарисовки с натуры. Они тонки и эстетичны, в них много света и сочности. Очень важно со стороны художника передать это неуловимое первое впечатление от увиденного.

В изобразительном искусстве акварель считается одной из самых сложных техник из-за невозможности исправления ошибок. В процессе написания акварельных этюдов постепенно вырабатывается своя собственная манера письма. Акварельную живопись необходимо тонко чувствовать, развивая эстетический и художественный вкус и чувство цвета, постигая тайны ее мастерства при создании

этюдов. Искусство акварели стало самостоятельной техникой только в XIX в., этюды, написанные акварелью, обычно соответствуют темпераменту художника, она даёт ему свободу действий и мыслей. Художник повелевает колоритом и перетеканием акварельных красок именно так, как чувствует, создавая нежные и светлые оттенки или четкие и рациональные мазки. Акварель – сложный и капризный материал, но к каким бы приёмам ни прибегали художники при работе с акварелью, главное, чтобы они соответствовали поставленным перед художником задачам, помогая добиться максимальной выразительности. Акварельные этюды с неожиданной силой дают возможность зрителю почувствовать внутреннюю основу и природу художника.

Литература

1. Боров Ю.Б. Эстетика. – М.: Политическая литература, 1988. – 495 с.
2. Журнал о дизайне и архитектуре a3d.ru [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.a3d.ru/dekor/arhistory/89/> (дата обращения: 10.03.2013).
3. Клонинг А. Материалы акварельной живописи // Художник. – 1975. – № 9. – С. 60–62.
4. Корнева О.Ю. Китайская живопись [Электронный ресурс]. – URL: http://xekorneva.narod.ru/istoriya_akvarelnoi_zhivopisi/kitaiskaya_akvarel'naya_zhivopis/ (дата обращения: 15.03.2013).
5. Петрушевский Ф.Ф. Краски, употребляемые для живописи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. – СПб., 1890–1907 (82 т. и 4 доп.).
6. Семёнова М.А. Эстетика постановки натюрморта в акварельной живописи [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.school2100.ru/upload/iblock/dc6/dc65b86899ddac009371035cf7e12cdc.pdf> (дата обращения: 15.03.2013).

ЧУВСТВО ФОРМЫ (АРХИТЕКТОНИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО) МУЗЫКАНТА

А.В. Пересыпкина

Научный руководитель Л.В. Булгакова

Томский государственный университет

Музыкальное произведение – своего рода «открытое сообщение» культуры, которое выявляет себя благодаря механизму культурной трансляции. Трансляция же музыкального текста в культуре связана с уникальной видовой спецификой музыки – бытием в виде звуково-временной формы, таким образом, транслируемый текст – это звучащий текст. Музыкальное произведение как явление и категория