

УДК 72.04 +75.022

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИЗАЙНЕРА НА ДИСЦИПЛИНЕ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

А.А. Голованова, Т.А. Варгом

В данной статье идет речь о важности изучения предмета «Академическая живопись» на образцах истории, каким является творчество архитектора М.П. Мочаловой. Это яркий пример архитектора, проекты и творческие работы которой выполнены в акварели. Впечатлением и пользой от посещения выставки делится студентка 3-го курса.

Ключевые слова: акварель, живопись, бумага, художественные навыки, художник, натура, оттенки цветов.

Акварель известна людям с глубоких времен. Именно эта краска считается первой среди всех тех, которую научился делать человек. Еще египтяне писали акварелью на папирусах. Но, к сожалению, так как эта техника рисования является трудоемкой, ее на долгое время забыли. В большей части стали применять темперную или масляную краски.

В Древнем Риме и Греции акварель использовали для фона или для прописки контуров при создании фресок. А в Китае она начала пользоваться известностью только лишь после изобретения бумаги. Совмещая акварельные краски с черной и цветной тушью, в Японии расписывали шелковые ткани. А китайские художники научились писать портреты и пейзажи акварельными красками.

В Европе акварельная живопись длительное время не приживалась. И только в XVIII веке, когда художники стали применять ослабление контуров и растушевку, она стала сильной и эффектной. Яркий пример тому – хрестоматийная работа «Заяц» Альбрехта Дюрера. Первым художником акварельной живописи в России был Соколов Петр Федорович. Именно он широко применял акварель в своих работах. Он рисовал пейзажи, портреты, жанровые картины. Благодаря его работам можно узнать, каковы были быт и обычаи далекого прошлого наших предков.

Что же такое акварель в наши дни? С акварели часто начинают те, кто берет в руки кисть впервые. Почему же? А причин этому несколько. Работы, написанные акварелью, выглядят легко, краски отлично ложатся на бумагу, имеют свойство хорошо смешиваться между собой. Цветовая гамма спокойная и насыщенная. Мало того, все принадлежности для акварельной живописи гораздо проще взять с собой, чем, на мой взгляд, полный набор инструментов для акрила или масла. И, наконец, сама краска! Это ведь просто чудо! Богатство оттенков, полупрозрачность, звонкость,

чистота и легкость! А еще, что немаловажно, она быстро высыхает. Все это делает акварель крайне привлекательной, на мой взгляд. Я считаю, что почти каждый однажды пробовал себя в акварельной живописи.

Я тоже, как и многие, начинала свой творческий путь с акварели. Еще в детстве, помню, как за столиком с бабушкой или родителями я рисовала «невиданных животных» и «странных существ» в собственном альбоме. Это было увлекательнейшее занятие! Лужицы цветной краски перетекали друг в друга, создавая тем самым причудливые узоры и переливы на листе бумаги. Вспоминаю, у меня был такой интересный случай. Я рисовала траву и небо... ну, а как же небо без солнца, да еще и посередине листа! И вот, когда подошел момент рисования солнца, я взяла желтую краску, да погуще... И тут, в самый неподходящий момент, большая капля краски упала на лист и начала растекаться. Не испугавшись, я быстро нашла решение этой «страшной» проблемы. В один миг я намешала тёмно-синий цвет и закрасила фон вокруг желтой кляксы, превратив день в ночь, а кляксу в падающую звезду. Для меня это показалось волшебством. Именно тогда и началось моё увлечение акварелью. На моем пути встречалось множество других материалов: гуашь, акрил, темпера, тушь, соус, пастель и многие другие, но поистине меня больше влечет акварель. И вот уже с 6 класса, с момента, как я пошла заниматься в изостудию им. Архипцева к Сергею Михайловичу Удалову, и по сей день я не перестаю удивляться возможностям этой краски!

Но так ли проста акварель, как это можно представить? Нет. Вы не задавались вопросом, почему же столь многие потенциальные акварелисты через некоторое время сдаются и переходят на рисование непрозрачными кроющими красками, такими как акрил или масло?

А ответ, мне кажется, заключается в том, что те же свойства, благодаря которым акварель стала столь популярной, в то же время делают ее непредсказуемой и нетерпимой к ошибкам. Начинающий художник вскоре обнаруживает, что быстро высыхающая прозрачная краска ничего не скрывает. От большого количества слоев рисунок становится только суше и грязнее. Неуверенные мазки и попытки что-либо исправить всегда видны. То, что на первый взгляд казалось столь простым, на самом деле требует тщательной работы. После неудачных опытов появляется страх, который и гасит тот самый только лишь разгоревшийся огонь.

При работе с кроющей краской всегда можно сделать мазок на пробу, а если он пришелся не по душе, убрать его, соскоблить. А акварель? С ней обстоят дела ровно наоборот: назад пути нет. Можно, конечно, убрать не получившийся участок меламиновой губкой или соскоблить канцелярским ножом, но вы уже не получите в этом месте красивых переливов, так как бумага будет повреждена. Неудивительно, что эти сложности именно и отпугивают.

Я не скрываю, у меня тоже был период, довольно большой, когда я боялась, буквально испытывала страх рисовать акварелью. Но потом я вспомнила слова своего учителя: «Никогда не бойтесь ошибиться. Мы рисуем только для того, чтобы наделать ошибок». Теперь я поняла, чтобы продвигаться дальше – нужно уметь рисковать. Каждый из нас чего-то боится. Нужно просто научиться извлекать уроки из своих ошибок. Преодолеть страх перед акварелью можно благодаря пониманию того, что произойдет, когда кисть коснется листа бумаги. А что такое понимание? Практика. Ведь за самым смелым мазком стоят долгие годы «тренировок» и четкий замысел. Это сейчас может звучать устрашающе... но, поверьте, переступив свой страх и начав рисовать, вы сами заметите, что ваши навыки начинают постепенно закрепляться, и через некоторое время вы начнете применять их автоматически.

Не так давно в ЮУрГУ была выставка Марии Петровны Мочаловой, на которой были представлены ее акварели. Посетив эту выставку, я была под большим впечатлением. Я узнала, что решением Челябинской городской Думы этой женщине присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска». Архитектор, профессор кафедры дизайна и изобразительного искусства ЮУрГУ, заслуженный архитектор РФ, советник Российской академии архитектуры и строительства наук. Работала главным архитектором проектов в челябинской проектной конторе «Челябгорпроект». По ее проектам построено более 80 жилых и общественных зданий. Автор многочисленных публикаций по вопросам архитектуры, охраны памятников и культурного наследия. С 1964 года неоднократный участник художественных выставок, в том числе персональных творческих отчетов (архитектурные проекты, рисунки, живопись) в Берлине, Москве, Рязани, Челябинске и др. [2]. А также это не просто художник, а еще и любящая жена, и мать.

Вы только представьте! Человек не мог и дня прожить спокойно без творчества. На выставке мне рассказали такую интересную историю из её жизни. Мария Петровна была женщиной очень доброй, умной и трудолюбивой. Она успевала и преподавать в университете, и работать по специальности, и выезжать с ребятами на различные экскурсии... Но стоило лишь убрать из ее жизни рисование акварелью, сразу же у неё пропадало настроение, и она становилась раздражённой и беспокойной. Единственным лекарством было уделение нескольких часов в день рисованию.

На выставке были представлены работы различных сюжетов и техник. Мне больше всего было интересно рассматривать работы, написанные акварелью. Это были и работы с выездных практик со студентами, архитектурные зарисовки и отмывки, пейзажи и натюрморты. К слову сказать, на этой выставке я еще раз убедилась, что не стоит бояться ошибок. Некоторые работы Мочаловой были настолько искусно и легко нарисованы, что мне даже не хотелось переставать рассматривать их.

Мне особенно понравились пейзажи. В них была душа. Легкость, воздушность и простота захватывали своей красотой. На картинах, которые понравились мне больше всего, текучая природа акварели, её звонкость и в нужной мере способность к лессировке раскрывались в полном размере. Я думаю, что, работая над определенным сюжетом, художница не контролировала каждый миллиметр, однако решение, скорее всего, принято было заранее. Каждый мазок был сделан осознанно и не требовал исправлений, так как не было большого количества времени для собственного творчества. Вдумчивый подход придает уверенности руке, а это, в свою очередь, создает то самое ощущение легкости и простоты акварельных рисунков.

Художественные навыки, позволяющие «подчинить» акварель, описаны во многих хороших учебниках. Но я считаю, что одни лишь книги не смогут в полной мере помочь молодому художнику на творческом пути, также необходимо посещать выставки и вживую смотреть работы художников.

Когда мы видим, как кто-то действует по-настоящему уверенно (рис. 1–3), будь то спортсмен на соревнованиях или художник в мастерской, нам кажется, что исполнение дается им легко. Однако на самом деле его творческий процесс – это цепочка решений, основанных на долгих годах вдумчивой работы [1].

Рис. 1. «Туман», бум., акварель

Рис. 2. Этап работы

Рис. 3. «Васильки»

Представленные работы выполнены на высоком профессиональном уровне в технике акварель (рис. 4, 5). Автор блестяще владеет материалом, чувствует, где нужно увлажнить поверхность бумаги, а где дожидаться полного высыхания и взять краску гуще. Это достигается только через опыт и насмотренность лучших работ, применение увиденных приёмов в своей практике. Выставка работ М.П. Мочаловой даёт большой визуальный опыт для тех, кто работает в акварели.

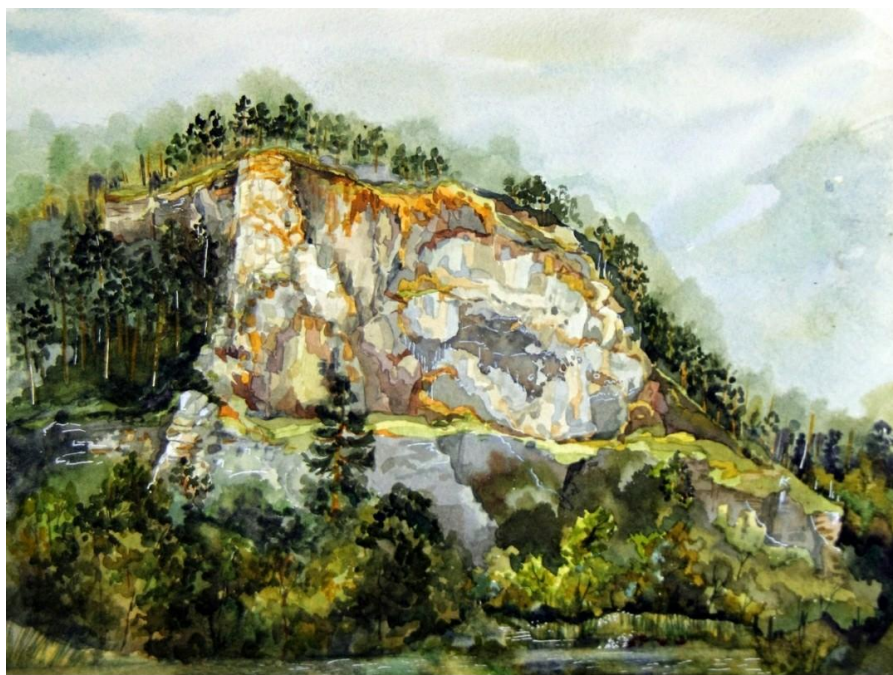

Рис. 4. «Гора на р. Ай»

Рис. 5. Работа над «Чайный букет. Иван-чай, шиповник и лимон»

Библиографический список

1. Травников, Г.А. Образ пространства. Акварель / Г.А. Травников. – М.: Б.И., 1997. – 69 с.
2. Мочалова, М.П. Акварель, 60 лет творческой деятельности / М.П. Мочалова // Каталог выставки. ЮУрГУ, кафедра изобразительных искусств. – Челябинск, 2004. – 30 с.

[К содержанию](#)