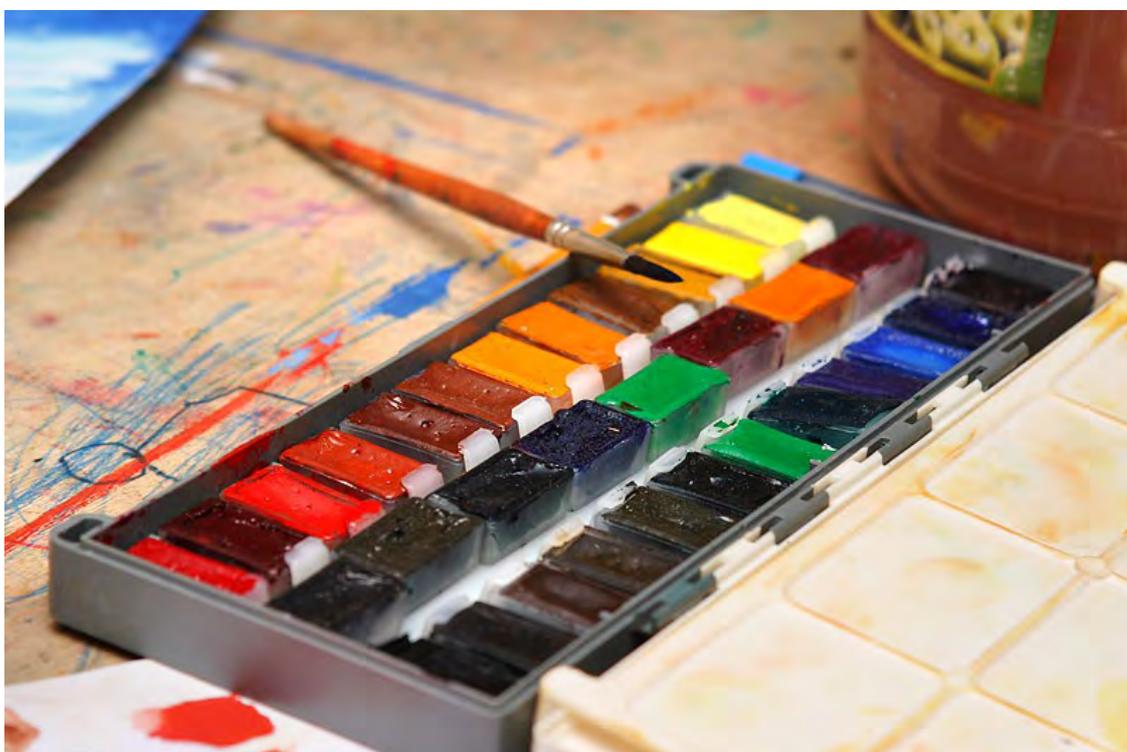

Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека
Справочно-библиографический отдел

Технически и стилистически акварель развивалась согласно общим законам эволюции искусства, но в силу своей специфики быстрее и острее отражала различные стороны жизни общества. Лучшие мастера на различных этапах создавали подлинные шедевры, глубоко содержательные по внутреннему строю и совершенные по художественному воплощению.

Т. А. Принцева

Искусство акварели

Книжная выставка

Иркутск 2011

Акварель (фр. *Aquarelle* —водянистая; итал. *acquarello*) — живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи (богатство тона, построение формы и пространства цветом) и графики (активная роль бумаги в построении изображения, отсутствие специфической рельефности мазка, характерной для живописной поверхности).

Основой для акварели является, как правило, бумага, которую часто предварительно смачивают водой для достижения особой размытой формы мазка. Для этого служат особые рамки (стираторы), на которые натягивается лист. Таким образом, во время письма бумагу можно смачивать снизу, или бумагу кладут на мокрую фланель. Возможен и более простой способ: предварительно увлажненный лист акварельной бумаги, достаточно хорошо впитывающей влагу, кладут на стекло, при этом, в зависимости от того, как долго отрабатывается конкретный участок рисунка, выбирают угол наклона стекла, но чаще всего стекло лежит горизонтально. Сообразуясь с собственными манерными возможностями, можно допускать, чтобы вода на листе бумаги выступала в виде лужи или глубоко впитывалась и создавала лишь отдельный влажный участок. Краска в таких случаях играет по-разному, чем создает желаемый эффект. Собственно говоря, именно в этом заключается современное понимание акварельной техники.

Связующим акварельных красок являются растительные прозрачные клеи — гуммиарабик и декстрин, легко растворимые водой. Акварельные краски содержат также пластификатор в виде глицерина и инвертированного сахара, что делает их пластичными. Глицерин удерживает влагу, не дает краскам пересыхать и становится хрупкими. В акварельные краски вводится и поверхностно-активное вещество — бычья желчь, позволяющая легко разносить краску по бумаге, так как желчь препятствует скатыванию красок в капли. Для предотвращения разрушения красок плесенью в них вводится антисептик — фенол.

Краски делятся на две группы — теплые и холодные. К теплым относятся желтые, оранжевые, красные, коричневые, то есть все краски, которые в основе своей содержат то или иное количество красного или желтого цвета. К группе холодных — голубые, синие, зеленые, фиолетовые, если в них преобладают холодновато-синие оттенки. Зеленые, фиолетовые, серые и черные цвета могут быть как холодными, так и теплыми в зависимости от особенностей колера и влияния окружения. Цвета синий, желтый, красный — основные, остальные, полученные путем смешения, считаются производными — теплыми или холодными в зависимости от состава красок. Даже такие нейтральные цвета, как серый и черный, содержат бесчисленное множество нюансов, которые подчас трудно определить по качеству цвета. Если взять группу теплых цветов, например красных, и сравнить между собой по теплохолодности, то заметно, что и в этой группе по отношению друг к другу есть цвета холоднее и теплее.

По мнению специалистов XIX века, «для акварельной живописи употребляется или бристольский картон, ватманская бумага, или торшон, кисти беличьи, куньи, барсука или хорьковые. Однотонные рисунки делаются или по способу Губерта, употребляя сепию, или нейтральтинтом. Для цветных акварелей наиболее употребительные краски следующие: гуммигут, индийская жёлтая, жёлтая охра, терр де Сиена натуральная, таковая же жжённая, киноварь, кармин гаранс, лак-гаранс, кармин жжённый, охра красная, венецианская красная, индийская красная, кобальт, ультрамарин, берлинская лазурь, индиго, нейтральтинт и сепия» (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона).

Альбрехт Дюрер, Заяц, 1502, Акварель, Музей в Вене.

Работа акварельными красками на природе, с натуры, требует быстроты и отработанной техники. Вместе с тем, под рукой должен быть сосуд с чистой водой и губка, которая, как правило, участвует в процессе наравне с кистями. Качество акварельной бумаги является очень важным для работы, но самая дорогая и лучшая бумага не всегда доступна начинающим художникам, и потому вполне можно приспособиться к уже имеющейся — настолько, что даже на самой хорошей, но непривычной бумаге результат может оказаться слабее.

Современная техника достаточно успешно использует сравнительно недавно появившиеся в продаже акварельные карандаши, восковые мелки, гелевые чернила.

Акварельная техника стала развиваться в Китае после изобретения бумаги во II веке нашей эры. В XII—XIII веках бумага получила распространение в Европе, прежде всего в Испании и Италии. Предшественницей и акварельной техники в Ев-

ропе была роспись по сырой штукатурке (фреска), позволявшая получать сходные эффекты.

В Европе акварельная живопись вошла в употребление позже других родов живописи. Из первостепенных художников Ренессанса значительный след в акварели оставили Дюрер, чей «Заяц» стал хрестоматийной работой, затем акварели отдали дань Антонис ван Дейк, Клод Лоррен и Джованни Кастильоне. Однако эти примеры оставались единичными вплоть до рубежа XVIII—XIX веков, так что даже в 1829 году Пайо де Монтабер в «Полном трактате о живописи» упоминает об акварели вскользь как об искусстве, не заслуживающем серьезного внимания.

В то же время техника с использованием ослабленных контуров и растушёвки 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: первоначально употреблялась китайская тушь, затем тушь с лак-кармином, сепия, а затем и другие водяные краски. В середине XVIII века рисование водяными красками сделалось популярным видом досуга для непрофессионалов: распространению этого развлечения особенно способствовали публиковавшиеся в 1780-е гг. и воспевающие красоту английской глубинки путевые дневники Уильяма Гилпина, которые он снабдил собственными иллюстрациями. В результате на рубеже XVIII—XIX века усилиями сперва Пола Сэндби, затем Томаса Гёртина и наконец, прежде всего, Джозефа Тёрнера акварель превратилась в едва ли не важнейший вид английской живописи — в 1804 г. было основано Общество акварелистов (англ. Society of Painters in Water Colours).

Кроме того, популярность акварели возросла и в связи с распространившейся во второй половине XVIII в. моде на портретную миниатюру, — жанр, который с успехом начали осваивать многочисленные художники-любители.

Новации Гёртина, начавшего пользоваться акварелью для картин большого формата, и Тёрнера, существенно обогатившего арсенал технических приёмов акварелиста, вызвали к жизни дальнейший подъём английской акварели в творчестве таких художников, как пейзажисты Джон Селл Котмен, Энтони Копли Филдинг, Ричард Паркс Бонингтон, Дэвид Кокс, много писавший архитектурные сооружения Сэмюэл Праут, мастер натюрмортов Уильям Генри Хант, а также Сэмюэл Палмер, Джон Варли, Джон Фредерик Льюис, Майлз Бёркет Фостер, Фридерик Уокер и другие мастера. Роль акварели в английском изобразительном искусстве была закреплена сочинениями Джона Рёскина, объявившего Тёрнера крупнейшим художником своего времени.

В середине XIX века акварель завоевала широкую популярность также в США благодаря работам таких художников, как Уильям Трост Ричардс, Томас Моран, Томас Икинс и Уинслоу Хомер.

Во Франции распространение акварельной живописи было связано с именами Поля Делароша, Эжена Делакруа, Анри Жозефа Арпинье, а также мастера сатирических рисунков Оноре Домье.

К концу XIX века произошёл некоторый пересмотр отношения к акварели, отчасти связанный с тем, что многие новые краски, введённые в широкое употребление акварелистами середины века, оказались весьма недолговечными, быстро выцветающими. Тем не менее на рубеже веков акварели отдали дань Поль Синьяк и Поль Сезанн во Франции, Морис Прендергаст и Джон Сингер Сарджент в США, а затем Василий Кандинский, Эмиль Нольде, Эгон Шиле, Пауль Клее и Рауль Дюфи.

Книги, представленные на выставке

- 1) Айзенбарт, Барбара.
Полный курс акварели : для начинающих и студентов художеств. вузов: перевод / Барбара Айзенбарт. – М. : АСТ, 2000. – 64 с. : ил. – (Энциклопедия художника).
628754
- 2) Беген, Сильви.
Французский рисунок XVI века : альбом / С. Беген ; пер. с фр. М. А. Беленького. – М. : Изобраз. искусство, 1984. – 96 с. : ил. – (Рисунки старых мастеров ; Вып.
481729
- 3) Гаврилова, Евгения Ивановна.
Русский рисунок XVIII века : альбом / Е. И. Гаврилова. – Л. : Художник РСФСР, 1983. – 204 с. : ил.
473060
- 4) Кулаков, Анатолий Иванович (Архитектурный)
Учебная практика по рисунку и живописи : учеб. пособие для специальностей "Архитектура" / А. И. Кулаков ; Иркут. гос. техн. ун-т. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2003. – 52 с. : ил.
619195 619196 619197 619198 619199
- 5) Майская, Марина Ивановна.
Итальянский рисунок XVI-XVIII веков: Из собр. Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина : альбом / Марина Ивановна Майская. – М. : Изобраз. искусство
581386 581767 583231
- 6) Михайлов, Александр Михайлович.
Искусство акварели : учеб. пособие для сред. спец. художеств. учеб. заведений / А. М. Михайлов. – М. : Изобраз. искусство, 1995. – 197 с. : рис.
648595
- 7) Монбейг-Гогель, Катрин.
Флорентийский маньеризм : альбом / Катрин Монбейг-Гогель ; пер. с итал. Н. В. Котрелева. – М. : Изобраз. искусство, 1983. – 95 с. : ил. – (Рисунки старых мастеров).
На обл. авт. не указан.
482567 483730 604366
- 8) Немировская, Мирра Абрамовна.
Акварель и рисунок XVIII-первой половины XIX века в собрании Государственной Третьяковской галереи : альбом / М. А. Немировская. – 3-е изд. – М. : Изобраз. искусство, 1990. – 163 с. : ил.
554431
- 9) Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т. / Виктор Власов.
630326

- 10) Педрокко, Филиппо.
Каналетто и венецианские ведутисты : пер. с итал. / Филиппо Педрокко. – М. : Слово/Slovo, 1997. – 79 с. : ил. – (Великие мастера итальянского искусства).
599102
Имеется электронный экземпляр.
- 11) Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич.
Рисунки Петрова-Водкина : альбом репрод. / К. С. Петров-Водкин. – М. : Искусство, 1978. – 127 с.
413270
- 12) Пиньятти, Терезио.
Венецианская школа : альбом : пер. с итал. / Терезио Пиньятти. – М. : изобраз. искусство, 1983. – 96 с. : ил. – (Рисунки старых мастеров ; Вып. 6).
472925
- 13) Роулинг, Ник.
750 сюжетов мирового искусства. Живопись, рисунок, скульптура. Все темы : коллекция репрод. из The Bridgeman Art Library / Ник Роулинг. – М. : Белый город, На пер.авт.не указан.
622984
- 14) Флекель, Михаил Ильич.
От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой : очерки по истории и технике репрод. грав. 16-20в. / Михаил Ильич Флекель. – М. : Искусство, 1987. –
519451
- 15) **Акварели и рисунки русских и советских художников** : из собр. Гос. музея изобраз. искусств им. А. С. Пушкина: альбом / авт.-сост. Н. И. Александрова. – М. : Изобраз. искусство, 1982. – 328 с. : ил.
458626
- 16) **Акварели советских художников** : [альбом / вступ. ст. М. Холодовской] – М. : Совет. худож., 1977. – [80] с. : ил.
399088 624228
- 17) **Акварель и рисунок второй половины XIX - начала XX века в собрании Государственной Третьяковской галереи** : альбом / сост. М. А. Немировская. – М. : Изобраз. искусство, 1988. – 270 с. : ил.
533844
- 18) **Все о технике: живопись акварелью** : [Незаменимый справ. для художников: Перевод] – М. : Арт-Родник, 1998. – 144 с. : ил.
606478 606479
- 19) **Графика А. П. Остроумовой-Лебедевой. Гравюра и акварель** : альбом / авт. вступ. ст. и сост. М. Ф. Киселев. – М. : Искусство, 1984. – 135 с. : ил.
478620
- 20) **Графика русских художников от А до Я** : [Альбом / текст, составление А.С. Виноградова, Г.Е. Климов] – М. : Слово/Slovo, 2002. – 286 с. : ил.
623734

- 21) **Гюстав Доре** : [Альбом / Авт. текста Л. Дьяков] – М. : Белый город, 2003. – 47[1] с. : ил. – (Мастера живописи).
624048
- 22) **Западноевропейский рисунок** : из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина: Альбом / Авт. вступит. статьи и сост. Е. С. Левитин. – М. : Изобраз. искусство, 1991. – 245 с. : ил.
569335
- 23) **Очерки по истории и технике гравюры** / Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. Пушкина ; Сост. Н. И. Александрова. – М. : Изобраз. искусство, 1987. – 60 с. : ил.
В папку вложено 14 кн.
522860
- 24) **Рисунок. Акварель: Вторая Всероссийская выставка** : альбом / авт. вступ. ст. и сост. В. С. Матафонов. – Л. : Художник РСФСР, 1981. – 155 с.
452613
- 25) **Русская акварель в собрании Государственного Эрмитажа, Ленинград** : альбом / Галина Александровна Принцева. – М. : Изобраз. искусство, 1988. – 174 с. :
534139
- 26) **Русские сады и парки** : альбом / [авт.-сост. Т. И. Володина] – М. : Искусство,
611748
- 27) **Русский интерьер** : альбом / [авт.-сост. Т. И. Володина] – М. : Искусство, 2000. –
611747
- 28) **Старая Москва глазами современников: (Москва перед Отеч. войной 1812г.)**
: [Альбом] / Сост. Н. Н. Скорнякова. – М. : Изобраз. искусство, 1997. – 7 с. : ил.
602084
- 29) **Федор Толстой** : [Альбом / Авт. текста Е. Аносова] – М. : Белый город, 2003. – 47,[1] с. : ил. – (Мастера живописи).
624116

Также были представлены журналы «Юный художник» (№11-12 за 1995 г.) и «Художник» (№ 6 за 1991 г.).

Использованы материалы сайта «Википедия»

<http://ru.wikipedia.org>

ИЗУССТВО ГИВЕРСИ

A large glass display case containing an exhibition of art and literature. The case is divided into three main sections, each with a title label and various items.

- Left Section:** Titled "ИЗУССТВО ГИВЕРСИ" (The Art of Giverson). It contains several framed paintings and open books. A label at the bottom left reads "ТАИФКА АНГВЕШИ" (Tayfka Angveshi).
- Middle Section:** Titled "АКАРЕПЬ ПУСКИНОВИЧЕВИХ ХУДОЖИШОИ" (Akarepy Puskinovichykh Khudozhishoy). It features a collection of framed artworks and open books. A label at the bottom left reads "БОЕ КАРДИНА АНДРЕЙИ" (Boye Kardina Andreyi).
- Right Section:** Titled "АКАРЕПЬ ПУСКИНОВИЧЕВИХ ХУДОЖИШОИ" (Akarepy Puskinovichykh Khudozhishoy). It contains framed paintings and open books. A label at the bottom left reads "ОДЕНТИ ПУСКИН" (Odeny Puskin).

The display case is illuminated from within, highlighting the items. The background of the case is white, and the items are arranged in a grid-like fashion. The floor in front of the case is made of light-colored tiles.