DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2015.01.012

«АКВАРЕЛЬ. ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ»: ОБЗОР ВЫСТАВКИ

Белокурова Софья Михайловна
Кандидат философских наук, доцент,
директор Монгольского центра языка и
культуры Алтайского государственного
технического университета.
Россия, г. Барнаул.
belle.sonet312@gmail.com

Статья написана при поддержке гранта
РГНФ – МинОКН Монголии
«Парадигмальные сходство и различие
художественной культуры России и
Монголии: философско-
искусствоведческий и
лингвокультурологический анализ и его
практическое применение»
№ 13-24-03003.

Аннотация

В статье представлен обзор выставки «Аquarelle. Традиции и современность» (Новосибирск, 2015). Организаторами выставки выступили Новосибирский государственный художественный музей, Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, Союз художников России.

Ключевые слова: искусство Сибири, выставка, акварель, техника, художественная выразительность.

Библиографическое описание для цитирования:

Белокурова С.М. «Аquarelle. Традиции и современность»: обзор выставки // Искусство Евразии. – 2015. – № 1 (1). – С. 142-151. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2015.01.012. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/416035/30/>

«Аquarelle – казалось бы, очень простая техника: лист бумаги, краска, вода и кисточка... Но в действительности – тончайший инструмент выражения внутренних чувств художника от наблюдения окружающего его мира. Сложность и изысканность акварели заключается в тончайшей живописной пластике отражения цветовых нюансов. В этом ансамбле важнейшую роль играет бумага. Она как камертон в звучании чистоты звука. И пронести на протяжении всей работы эту легкость, едва прикасаясь кисточкой к белоснежной бумаге и стараясь не засушить ее – это очень сложная, и технически и психологически, задача, которая требует огромного труда и колоссального опыта художника. Но результат этого стоит» [1, с. 7], – так характеризует избранную им технику художник-акварелист Александр Жуков, один из участников выставки «Аquarelle. Традиции и современность», которая проходила осенью этого года в г. Новосибирске. Об особенностях акварели как техники и об одном из ярких событий художественной жизни Сибири наш обзор.

Акварель – это техника, которая всегда на грани. С одной стороны, ее принято относить к графическим техникам, хотя Б.Р. Виппер в своей работе «Введение в историческое изучение искусства» рассматривает акварель как разновидность

живописи. По его мнению, преимущество акварели вытекает из естественных трудностей ее техники. Акварель требует быстрой работы, но ее привлекательность как раз в свежести и беглости впечатления. Белый или красочный фон, который просвечивает сквозь тонкий слой краски, намеренно не закрытые поля белой бумаги; текущие, мягкие, светлые переходы тонов – главные стилистические эффекты акварели [2].

Интересен тот факт, что исторический путь акварели как живописной техники достаточно долог. Она была известна в Древнем Китае и Древнем Египте, в Европе можно отметить выдающиеся акварельные работы Жана Фуке, Альбрехта Дюррера и ряда других мастеров. Однако вплоть до второй половины XVIII века техника акварели не имела самостоятельного значения, а использовалась для иллюстраций и миниатюр.

На современном этапе в России, а ранее в Советском Союзе, наблюдались интереснейшие художественные процессы, связанные с работами в акварели. Многие московские и ленинградские художники довольно активно представляли свои работы на различных выставках. И, конечно, главным инициатором и организатором советского акварельного движения выступил Союз художников СССР, который начал организовывать передвижные группы акварелистов для творческих поездок по всей стране. В группах были представлены все акварелисты Союза художников СССР – от Прибалтики до всех среднеазиатских республик и России. Эти творческие группы давали художникам новые контакты и новые знания. В этих группах были как мастера советской акварели, которые определяли общий настрой художников, так и молодые акварелисты. По завершении поездки всегда делались отчетные выставки в тех городах, по которым проходил маршрут путешествия. И конечно, это всегда было крупным художественным событием и для города, и для республики, и для художников.

Афиша выставки

«Акварель. Традиции и современность».

Город Новосибирск в этом отношении является уникальным художественным центром. Это город, где жил и работал «король акварели» Николай Демьянович Грицюк и где самый большой процент сибирских участников всесоюзных и всероссийских (новейшего времени) выставок акварели, а также участников первых передвижных пленэров – выставок по стране. Именно поэтому проект с названием «Акварель. Традиции и современность» уже давным-давно должен был появиться в Новосибирске. Основу выставки составили современные и ретроспективные произведения участников всесоюзных и всероссийских выставок акварели.

Несмотря на то, что организаторы называли выставку «Традиции и современность», все же современного на выставке гораздо больше. Это касается не только самих работ, среди которых немало примеров нефигуративного искусства, но и продемонстрированных возможностей акварели как художественной техники. Организация выставки в залах Галереи изобразительных искусств г. Новосибирска показала, что акварель «может все», и главный критерий ее возможностей как техники – это личность художника.

Сама суть акварели как живописной техники в ее легкости, лиризме и внутренней сдержанности раскрыта в работах выдающегося сибирского художника Н.Д. Грицюка. Особенно отличаются его практически монохромные работы «Купола» (1967), «На Неве» (1971), «Мост» (1966). В достаточно масштабных работах В.В. Иванкина, посвященных евангельской тематике, где художник обращается к образам русской иконописи, техника акварели раскрыта фактически как фресковая живопись с ее локальным насыщенным цветом. Хотя в пейзажных работах того же художника («Старый причал», 1987; «Свет уходящий», 1987) мы видим, насколько пластичен и насыщен цвет, близкий к живописи маслом. Интересен вариант акварели по мокрому, представленный в ряде работ А.В. Жукова. Текучие очертания и контрастные цветовые отношения создают устойчивое ощущение света. А в работе «Листва и солнце» (2014) прослеживаются изобразительные переключки с пейзажем «Березовая роща» А.И. Куинджи, выдающегося живописца, мастерски передающего свет во всех его проявлениях. Хотя на выставке можно увидеть и очень тонкие по цвету и линиям абстрактные композиции А.В. Жукова («Человек над землей», 2007), что, с одной стороны, демонстрирует разнообразие тем и сюжетов, волнующих художника, а с другой, снова раскрывает богатейшую выразительность акварельной живописи. Обращают на себя внимание работы В.С. Бухарова. Художник использует интересный прием: короткие, разнонаправленные мазки то легкие пастельные по цвету, то яркие и насыщенные, словно вышивают композицию, оставляя свечение белой бумаги и формируя удивительную светоносную среду. Такова, например, работа «Весеннее состояние» (1978). В работе «Родители в саду» (1979–1982), выполненной в той же характерной для художника технике, весь лист погружен не то в глубокую тень, не то в сумрак. И постепенно мы начинаем различать лица и фигуры двух стариков. Мы не видим сада, но чувствуем его прохладу, вечернюю свежесть и покой именно благодаря этим теням, скрывающим сидящих. В серии работ В.И. Беляева, посвященных традиционной культуре Севера (серии «Орнаменты Севера», 2011–2012; «Петроглифы Пегтымеля», 1991–1995), акварель проявляет свои декоративные свойства. Тончайшая проработка сложных орнаментов вызывает ассоциации с этнографическими зарисовками Г.И. Чорос-Гуркина. Мы назвали лишь нескольких художников, но этот

ряд может быть продолжен. О масштабе проекта говорит и внушительный каталог, содержащий репродукции работ, не включенных в выставку.

По словам организаторов выставки, нынешний проект – это первая проба и потенциальная заявка на организацию в дальнейшем серьезного всероссийского акварельного форума в пространстве сибирского региона. Следует отметить, что первая проба оказалась удачной, поскольку зрителю раскрылась во многом новая акварель, многоплановая, интересная техника, которая требует не только зрительского, но и исследовательского внимания. Выставка показала, насколько по-разному может быть организована творческая работа художника-акварелиста, насколько разнообразны поиски средств художественной выразительности.

Литература

1. Акварель. Традиции и современность. Межрегиональная художественная выставка-конференция: альбом / автор-составитель В.В. Иванкин. – Новосибирск, 2015. – 184 с.

2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства [Электронный ресурс]: URL: <http://www.likebook.ru/books/view/8328> (дата обращения 30.10.2015).

Беляев А.И. Юбилейная плавка. 1985.
Бумага, акварель. 68 x 82,9.

Беляев А.И. Площадь. Рынок. 1989. Бумага,
акварель. 63,1 x 78,2.

Беляев В.И. Серия «Орнаменты Севера». 2011.
Бумага, акварель. 54,6 x 68,1.

Беляев В.И. Петроглифы Пегтымеля. Серия по
Чукотке. 2012. Бумага, акварель. 54,3 x 70,5.

Беляев В.И. Из серии «Орнаменты». 2012. Бумага, акварель. 55 x 70.

Беляев А.И. Из серии «Лики». 1989. Бумага, акварель. 80 x 60,8.

Бухаров В.С. Из серии «Мастерская». Облачко. 2009. Бумага, акварель. 47 x 62.

Бухаров В.С. Из серии «Мастерская». Взгляд. 2009. Бумага, акварель. 47 x 62.

Бухаров В.С. Ощущение древнерусской земли. 1998. Бумага, акварель. 73 x 100.

Бухаров В.С. Из серии «Мастерская». Молчание. 2009. Бумага, акварель. 47 x 62.

Бухаров В.С. Из серии «Мастерская».
Наблюдение за моделью. 2009. Бумага,
акварель. 47 x 62.

Бухаров В.С. Ощущение древнерусской земли.
1998. Бумага, акварель. 73 x 100.

Жуков А.В. Проспект. 2014. Бумага, акварель.
37 x 49.

Жуков А.В. Листья и солнце. 2014. Бумага,
акварель. 34 x 49.

Лямкин М.П. Вечерние встречи. 2000. Бумага,
акварель. 50 x 70.

Лямкин М.П. Курганские мотивы. 2002.
Бумага, акварель. 50 x 70.

Лямкин М.П. Тобольск. 2005. Бумага, акварель.
50 x 70.

Меньшиков С.М. Сон. 1990. Бумага, акварель.
60 x 80.

Третьяков Ю.П. Гулянка. 2012. Бумага,
акварель. 58,6 x 81,4.

Третьяков Ю.П. Застольная. 2012. Бумага,
акварель. 58,5 x 82,4.

Жуков А.В. Букет. 2014. Бумага, акварель.
48 x 36.

Статья поступила в редакцию 09.11.2015 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2015.01.012

«WATERCOLOUR. TRADITIONS AND MODERNITY»: EXHIBITION REVIEW

Belokurova Sophia Mikhailovna
PhD in Philosophical sciences,
associate Professor,
Director of the Mongolian Center for
Language and Culture,
Altai State Technical University.
Russia, Barnaul.
belle.sonet312@gmail.com

The article was written with the support
of the grant of the RHSF and the Ministry
of Science and Technology of Mongolia «The
fine art of Siberia and Mongolia of the XX –
the beginning of the XXI centuries:
cross-cultural interaction and the influence
of artistic traditions» No. 15-24-03002.

Abstract

The article presents a review of the exhibition «Watercolor. Traditions and modernity» (Novosibirsk, 2015). The exhibition was organized by the Novosibirsk State Art Museum, the Regional Department of the Urals, Siberia and the Far East of the Russian Academy of Arts, the Union of Artists of Russia.

Keywords: Siberian art, exhibition, watercolor, technique, artistic expression.

Bibliographic description for citation:

Belokurova S.M. «Watercolour. Traditions and modernity»: exhibition review. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2015, No. 1 (1), pp. 142-151. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2015.01.012. Available at: <https://readymag.com/u50070366/416035/30/> (In Russian & English).

«Watercolor seems to be a very simple technique: a sheet of paper, watercolors, water and a brush... In fact, it is the superfine means of expression of an artist internal sensation their outer world observation. Watercolor Complexity and delicacy lie in the finest picturesque grace of reflection color nuances. The most important role in this tout ensemble belongs to the paper. It is like a tuning-fork in the flow sound clearness. To carry lightness through the whole work touching slightly snow-white paper with the brush and trying not to dry it is a very complicated both technically and psychologically task, demanding huge work and vast artist's experience. But the result is worth trying», [1, p. 7] says watercolor artist Alexander Zhukov. He is one of the members of the exhibition «Watercolor. Traditions and modernity», which took place this autumn in Novosibirsk, characterized the drawing technique that he has chosen. Our review is devoted to the watercolor peculiarities as the technique and to the one of the bright events of Siberian artistic life.

Watercolor is the technique, which is placed on the edge of art. On the one hand, it is accepted to be referred to the graphic techniques, though B.R. Vippper considers watercolor as the kind of painting in his study «Introduction to the historical studying of art». According to it, the watercolor advantage is in its difficulties as the technique. It demands quick working, but its attractiveness right in the freshness and fluency of impression. The main stylistic

watercolor effects are in the white or colorful background, which is shone through a thin layer of paint, in the areas of white paper, which are left intentionally while drawing, in the fluid, gentle, light blend of tones [2].

Interestingly, that the watercolor historical way, as a painting technique, is quite long. It was known in ancient China and ancient Egypt, and there can be marked outstanding watercolor paintings of Jean Foucquet, Albrecht Durer and other European artists. However, up to the second half of the 18th century watercolor painting technique did not have its self-sufficient value and was used for the illustrations and thumbnails.

In recent times in Russia and earlier in the Soviet Union there were fascinating artistic processes connected with watercolor paintings. Many Moscow and Leningrad artists presented their paintings on various exhibitions quite actively. And of course the main initiator and organizer of the Soviet watercolor movement was the Union of Artists of the USSR, which started organizing of the transportable watercolorists groups for the creative trips throughout the country. There were presented all the watercolorists of the Union of Artists of the USSR in these groups – from Baltics to all the Central Asian Republics and Russia. These creative groups gave artists new contacts and knowledge. There were both skilled artists of the Soviet watercolor paintings, who determined the general artists' attitude in these groups, and the young watercolorists. Upon completing of such trips the reporting exhibitions were always organized in the cities, where the itinerary passed. Certainly, it was always a great artistic event both for the city and for the republic and for the artists.

Novosibirsk for that matter is the unique artistic center. It the city, where lived and worked the «king of watercolor» Nicholay Demyanovich Gritsyuk, and where is the highest percent of Siberian participants of the All-Union and All-Russian (contemporary history) watercolor exhibitions and the participants of the first transportable plein air exhibitions in the country. That is why the project under the name «Watercolor. Traditions and modernity» was to appear in Novosibirsk a long time ago. The basis for the exhibition was modern and retrospective works of the participants of the All-Union and All-Russian watercolor exhibitions.

In spite of the fact, that organizers named this exhibition «Watercolor. Traditions and modernity», there were presented most part of the modern paintings. This is the case of not only paintings, among which were the examples of the non-figurative art, but also the demonstrated opportunities of the watercolor as the painting technique. The exhibition organization in the halls of the Novosibirsk Visual Arts Gallery showed, that watercolor «can do everything» and the main criterion of its opportunities as the painting technique is an artist's personality.

The very essence of the watercolor as the painting technique is in its lightness, lyricism and inner moderation and is disclosed in the outstanding Siberian artist N.D. Gritsyuk's paintings. His almost monochrome paintings «Domes» (1967), «On the Neva» (1971) and «Bridge» (1966) are particularly different. The watercolor painting technique is presented as fresco painting with its local saturated color in the sufficiently scale V.V. Ivankin's paintings devoted to the evangelic theme, where he approached to the figures of the Russian icon-painting. Although in his landscapes («Old berth», 1987; «Light outgoing», 1987) we can see how plastic and intense color is close to the oil painting. Quite interesting is the kind of watercolor on damp paper, presented in the series of A.V. Zhukov's works. Fluid shapes and contrast color score create stable feeling of the light. And in the painting «Foliage and the sun» (2014) figurative connotations are observed with the landscape «Birch grove»

by A.I. Kuindzhi, an outstanding painter, artistically depicted light in all its varieties. Though we can see very delicate in colors and lines abstract paintings of A.V. Zhukov («Man above the Earth», 2007) on the exhibition, that demonstrates the variety of topics and plots, exciting artist on the one hand and again discloses the richest emphasis of the watercolor painting on the other hand. The V.S. Bukharov's works make you to pay attention on them. The artist uses an interesting method: short, differently directed brushstrokes now are light and pastel in color, then are bright and intense as if they stitch the composition, leaving areas of white paper and forming wonderful lightful environment. In this way the painting «Spring state» (1978) is done. In the painting «Parents in the garden» (1979–1982), made in the same manner, the entire surface is dipped either into the heavy shadow or into the twilight. And gradually we start noticing faces and figures of two old men. We do not see the garden, but feel its coolness, evening freshness and quietness just thanks to these shadows which hide these sitting men. In the series of V.I. Belyaev's works, devoted to the traditional culture of North (the series «Ornaments of the North», 2011–2012: «Petroglyphs of Pegtymel», 1991–1995), watercolor shows its decorative features. The finest study of the complex ornament evokes associations with G.I. Choros-Gurkin's ethnographic sketches. We named just some artists, but their enumeration can be continued. Magnificent catalogue shows the size of the project and includes works reproductions, which were not presented on the exhibition.

According to the exhibition organizers, the present project is the first trial and a potential request for the organization of the serious All-Russian watercolor forum within the Siberian region in the future. It should be noted, that the first trial turned out to be successful, as new watercolor, multifaceted and interesting technique, demanding not only lookers', but and researchers' attention, was opened to spectators. The exhibition showed different organizations of the watercolorists' creative work and different searches of the artistic means of expression.

References

1. *Akvarel'. Traditsii i sovremennost'. Mezhhregional'naya khudozhestvennaya vystavka-konferentsiya: al'bom* [Watercolor. Traditions and modernity. Interregional art exhibition-conference: album. Compiler V.V. Ivankin]. Novosibirsk, 2015. 184 p.
2. Vipper B.R. *Vvedeniye v istoricheskoye izucheniye iskusstva* [Introduction to the historical study of art]. Available at: <http://www.likebook.ru/books/view/8328> (accessed 30.10.2015). (In Russian).

Received: November 09, 2015.