

УДК 76.03/09

DOI: 10.34670/AR.2023.33.45.029

Эволюция художественного значения акварели: от древнего Китая до современного искусства

Шапошникова Наталья Александровна

Доцент кафедры «Дизайн и реставрация»
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет
414004, Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Татищева, 18;
e-mail: shry8888@mail.ru

Аннотация

История акварельной живописи берет свое начало в древнем Китае, где художники использовали акварельные краски на бумаге и шелке, создавая удивительные произведения искусства. Техника работы с акварелью была развита до высшего искусства, став философией и способом выражения духовных идей. Китайские художники стремились передать не только физическую сущность предметов, но и их идею, сущность, взаимодействие с миром. Медитация, сосредоточение духа и глубокое понимание духовности были неотъемлемой частью творческого процесса. Китайская живопись олицетворяла единение человека с миром и космосом, отражая философию даосизма и стремление к гармонии с природой. Великие мастера живописи Китая учились не только создавать красивые образы, но и достигать состояния единения с Дао, воплощая его в своих произведениях. Таким образом, китайская живопись стала не просто искусством, а путем самопознания и духовного развития, отражающим глубокие философские учения и мировоззрение древнего Китая. В Японии акварельная живопись также имела свое развитие, особенно в традиционном искусстве суми-э. Художники-суми-э мастерили свои произведения с использованием чернил и акварельных красок на бумаге, стремясь передать эмоции, настроения и гармонию с природой. Эта техника живописи была вдохновлена даосизмом и буддизмом, а также японскими философскими учениями о красоте простоты, скромности и умиротворенности. Таким образом, как в Китае, так и в Японии акварельная живопись стала не просто техникой рисования, а способом передачи глубоких философских и духовных истин, связанных с природой, временем и миром. В работах художников этих стран можно увидеть стремление к гармонии с окружающим миром, к постижению красоты в простоте и к увидению величия в скромности. Современные художники продолжают традиции русской акварельной живописи, развивая ее с использованием новых технологий и материалов. Школа акварельной живописи Андрияки в Москве является ярким примером этого развития, где создаются удивительные картины на плотном английском картоне, не уступающие классическим произведениям масляной живописи по качеству исполнения. Несмотря на различия в технике и стиле, традиции акварельной живописи отражают уважение к природе, стремление к внутреннему покою и гармонии, а также почитание простоты и скромности. Эти идеалы остаются актуальными и вдохновляют художников по всему миру на создание прекрасных произведений искусства, которые помогают нам увидеть красоту в окружающем нас мире.

Для цитирования в научных исследованиях

Шапошникова Н.А. Эволюция художественного значения акварели: от древнего Китая до современного искусства // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 199-209. DOI: 10.34670/AR.2023.33.45.029

Ключевые слова

Акварель; китайское искусство; искусство Индии; европейская живопись; русское советское искусство; современное искусство.

Введение

В самом общем смысле акварель представляет собой живопись водяными красками, наносимыми тонкими слоями на картон или бумагу белого цвета. Бумага в этом случае выполняет роль белил. В качестве связующего в этих красках используется смола- гуммиарабик и добавляется мед.

История акварели, как формы изобразительного искусства, простирается на многие века. Способы и техники работы с акварелью постоянно эволюционировали. Уже в древности египтяне создавали изображения на папирусе. Однако именно на Дальнем и Среднем Востоке впервые появились методы акварели, близкие к современным. Китайские и индийские художники использовали акварель на шелке и ручной бумаге, создавая иллюстрации к литературным произведениям и украшая свои работы каллиграфическими текстами, часто изображая божества и природные явления.

Основное содержание

История акварельной живописи берет начало в далеком 2 веке н.э в Китае, где после изобретения бумаги были изобретены акварельные краски. Для написания картин тогда использовали тушь и краски минерального и растительного происхождения с добавлением растительных связующих. Конечно, в древнем Китае их не называли акварелью, но техника работы с ними была похожа на современную. Краски эти разводились водой. Отсюда их название «акварель», где «аква»- вода на латыни. По-английски «Watercolor», где «water»- вода, «color»- цвет, то есть «краски на воде» или «водяная живопись». Хотя живопись Китая действительно очень древняя, но установление там живописной традиции произошло в то же время, что и в Европе раннего средневековья, то есть в 3-8 веках. Главной темой в искусстве была религия. Древняя китайская живопись сильно отличалась от европейской. Европейские художники строго придерживались законов светотени и лепили форму предметов цветом, китайцы же создавали свои удивительные картины игрой линий.

И как во всем, китайцы очень скрупулезно изучали эту технику. Они возвели ее в ранг высокого искусства. Они говорили, что первое, чему надо начинать учить детей- это живопись и музыка. Живопись стала философией в Китае с древних времен. Китайская живопись имеет глубокие даосские корни. Слово «ци»- обозначает «дух», «энергию», полноту присутствия Дао в картине. Если художнику удалось постичь ци, все остальное выйдет само собой. Главные принципы искусства были сформулированы в «Шести основах» Цзин Хао (11 век): естественность (цзы-жань), произвольность (и), всеобщие принципы «костяка образа» (гу-

фа), сила структуры (ши), изобразительная реальность (ши), время года (цзин), движение жизни (шеен-дун), кисть (би) и тушь (мо). Важнейшим результатом ци было качество самосущей естественности, о которой написано в 25 изречении Дао- Дэ- дзина: «Пути людей следуют путям земли, пути земли следуют путям небес, пути небес следуют Дао, а Дао следует тому, что само по себе таково». Чтобы выразить Дао в своем творчестве художник должен был достичь его сам. Поэтому живопись являлась плодом всей духовной жизни человека. Живописцу следовало обретать созвучие с миром, таящим в себе безбрежные думы (шень-сы) и неопределимые идеи (мяо-и). Китайцы настаивали на необходимости медитации и сосредоточения духа для того, чтобы достичь высочайшего творческого состояния. Цзин Хао писал: «Сердце внемлет, кисть свершает, без усилий мысли появляются образы». Если западное искусство больше сосредоточено на материальности предметов, на их физическом, проявленном аспекте, то китайские художники пытались передать вне- физическое, идею, сущность вещей, как у Платона. «Для того, чтобы должным образом выразить идею или воспроизвести объект, нужно удерживать его в сознании до тех пор, пока он не соединится с жизнью духа». Т.е. необходимо отвлечься от всех черт предмета кроме наиболее существенных. Вот как показан творческий процесс в «Рассказах о мастерах» из книги Чжуан-цзы (3-2 вв. до н.э): «Каков секрет твоего искусства?»- «... ваш слуга не смеет попусту тратить свои духовные силы и непременно постится, дабы успокоить сердце. После трех дней поста я избавляюсь от мыслей о почестях и наградах, чинах и жалованье. После пяти дней поста я избавляюсь от мыслей о хвале и хуле, мастерстве и неумении. А после семи дней поста я достигаю такой сосредоточенности духа, что забываю о самом себе. Тогда для меня перестает существовать царский двор. Мое искусство захватывает меня целиком, а все, что меня отвлекает, перестает существовать для меня... Когда я тружусь, небесное соединяется с небесным- не оттого ли работа моя кажется как бы божественной?»

Одно из первых упоминаемых имен среди живописцев- Гу Кайчжи (династия Цинь (265-420). Его излюбленный жанр- светская живопись. Свиток «Фея реки Ло» (копия 12-13 века) и Свиток «Мудрые и добропорядочные женщины» (копия 4 века) –это длинные горизонтальные картины, разделенные на несколько фрагментов, которые нужно было смотреть, проходя от начала до конца. Гу Кайчжи также считается родоначальником «гохуа», что дословно переводится как «национальная живопись». Именно он сформулировал принцип «шень- ци»- «настроение через форму», что значит, хорошая картина -та, которая передает сущность, дух изображаемого объекта. А чтобы передать «душу» человека, надо очень четко прорисовать глаза. Художник выявил шесть неотъемлемых качеств подлинной живописи: Шеньци- одухотворенность, тяньцуй- естественность, гоугу- композиция живописного произведения, гусян- постоянная основа, структура произведения, мосе- следование традиции, памятникам древности, юнби- высокая техника письма тушью и кистью. Эти свойства истинной живописи легли в основу знаменитых «Шести законов»- люфа- китайской живописи, которые сформулировал Се Хэ.

Далее в эпохи Суй (6-7 века), Тан (8 век), Пяти династий (9-10) и Сун (10-12) формируются основные школы живописи: Чжан Цзыцяня, Ли Сысюнь, У Даоцзы . Во время династии Тан (8 век)- происходит расцвет акварели, особенно развивается портретный жанр: картина Янь Либэня (7 в.) «Властелины древних династий», где на длинном горизонтальном свитке он изобразил 13 правителей, бывших главами Китая с начала с пятого до конца шестого века. Художник- пейзажист – Фань Куань. Его работы «Горы, покрытые снегом» и «Путешествующие вдоль горного потока» сохранились до наших дней. Эпоха Сун- Гу

Хунчжун. Династии Юань: Ван Мэн, Хуан Гунван и Ни Цзан.

В 17-18 веках стали развиваться культурные контакты между Китаем и Европой. Приехали итальянские миссионеры основывать церкви. Среди миссионеров был монах-иезуит Джузеппе Кастильоне, которого пригласили в императорский двор в Пекине, где он стал придворным художником с новым именем- Лан Шинин. Он создал неповторимый стиль, вобравший в себя европейскую и китайскую техники. Новый метод получил название Сяньфа, «линейный метод». Он произвел революцию в китайском искусстве. Он научил китайцев работе с прямой перспективой, светотенью, масляной живописью, медной гравюрой.

Рубеж 19-20 века следует особо отметить Ци Байши. Одна из самых узнаваемых его картин – «Креветки». Когда смотришь на них, будто

А также художника Сюй Бэйхуна, про которого говорили, что лошади на его картинах скачут более реалистично, чем настоящие.

Годы культурной революции сильно сказались на развитии китайского искусства. Художникам разрешалось работать исключительно в жанре политического плаката. Только после культурной революции постепенно китайская живопись возрождается. Один из самых известных художников этого периода- Лю Йуньшен родившийся 1937 году в провинции Шаньдун на востоке Китая. Окончил Академию изящных искусств, завоевал множество профессиональных наград. В Китае Лю считается народным художником. Он изображает будни жителей Тибета. Его портреты очень реалистичны. С любовью, очень трогательно изображает он простой народ, женщин, детишек, стариков. Работает Йуньшен по памяти: каждый сюжет – это воспоминание художника о путешествии по Тибету.

Современные художники Китая просто поражают своим мастерством. Ван Игуан-современный художник известный своими тибетскими картинами летающих людей, яков и овец.

Мировую известность получила книжная миниатюра Индии. Художники иллюстрировали буддийские книги и произведения индийского эпоса. Эти работы отличали точная передача сюжета, многофигурные композиции на фоне условного декоративного пейзажа. В создании таких миниатюр, как правило, принимало участие много художников. Каждый из них специализировался на изображении определенных элементов: кто- то рисовал пейзаж, другой архитектуру, третий костюмы, четвертый лица и фигуры, и так далее. Художники писали теми же пигментами с добавлением яйца, в конце добавляли золотые и серебряные краски. Эти миниатюры напоминают работу ювелира. Они яркие, богатые оттенками, четкие по рисунку, их отличает утонченный художественный вкус.

Искусство книжной миниатюры в Индии появилось к 10-му веку, а пика достигло в 13-15 вв. благодаря гуджаратской школе. Иллюстрировали в основном джайнистскую литературу, например, «Калпасутру». В этой школе живописи были свои особенности. Лица имели немного искаженный вид. Оба глаза писались в анфас, острые и длинные носы. Выдающаяся грудная клетка

В 16-17 вв. появляется раджпурская живопись и могольская миниатюра. Последняя стала особенно популярна при дворе Великих Моголов во время правления Джахангира в 17 веке. Он был пристрастен к алкоголю, опиуму, праздной жизни и женщинам. Но при этом считался большим ценителем искусства, и сам обладал талантом. При его дворе жил великий художник Бичитр (1610-1660). Он был очень образован, знал персидский язык. Он писал портреты падишаха Джагангира. Есть и его автопортрет в одеждах придворного. Его работы отличает высокая техника, реалистичность, точная передача эмоций на лице. Он стал известен как

выдающийся портретист. Его картины изображали исторические события, правителей, членов их семей, знать, духовников, животных. («Акбар передает императорскую корону Шах Джихану», 1631)

В 18 веке усилилась колонизация, в 19 веке Индия почти утратила самобытность и во многом переняла стиль художников Европы. И только в середине 20 века мы встречаем самобытных художников, работающих акварелью. Художники Амита Бар, Эжумаль Джерамин.

Итак, акварельные краски впервые стали использоваться в Китае, Индии, Персии и других странах Востока. Тогда как в Китае уже была изобретена бумага, в Европе рисунки продолжали наносить на поверхности из овчины и тонкого пергамента из телячьей кожи. Примером такого способа рисования является Келлская Книга. Ее создали ирландские монахи в 800 году. И она сплошь покрыта иллюстрациями.

В Европе акварель появляется в 15 веке. Ею выполняют миниатюры в рукописных книгах. Как и везде, использовались сухие пигменты, растираемые в порошок, добавляли связующее. Акварелью пользовались для оформления буквиц, первых букв начальных слов в книгах. А также для зарисовок растений и животных. Акварельная живопись вошла в употребление позже других видов живописи. Художники не считали ее чем-то серьезным. Ею раскрашивали архитектурные и топографические планы. Она встречалась в альбомах и сувенирах. Но итальянец Багетти и другие живописцы доказали, что акварель может посоперничать с масляной живописью там, где требуется прозрачность и тщательная отделка деталей рисунка. Вскоре она вошла в альбомы художников, затем появилась в картинных галереях и на выставках.

Следующий этап развития акварели был ознаменован развитием европейской бумажной промышленности. Сначала только китайцы изготавливали бумагу. Потом арабские страны стали перенимать их опыт. Наконец, арабы изучили основы производства бумаги, привнесли некоторые изменения, и создали свой собственный вид бумаги, который распространили по всему миру. В 1264 году в Италии появились заводы «Fabriano», начавшие выпускать специальную акварельную бумагу. Это бумага с особой текстурой, способная выдержать многослойное нанесение акварели. На «Fabriano» впервые создали и водяные знаки. Эти заводы работают и в наши дни, производят акварельную бумагу высокого качества. С 14 века бумага появилась во Франции, Германии и Швейцарии. В Англии хорошую бумагу не выпускали вплоть до 18 века. Доступность бумаги привела к тому, что появилось очень много работ знаменитых художников. В 1780 году в акварель стали добавлять мед для её умягчения, так как мед удерживает влагу и глицерин для уменьшения вязкости. В том же веке появились первые магазины акварели, где можно было приобрести не просто сухой пигмент, а жидкую краску.

Самый первый европейский художник, начавший работать акварельными красками, - немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471-1528). Он считается первым «настоящим» мастером акварели, отцом современной акварельной живописи. Он разработал сложные акварельные техники. Альбрехт Дюрер родился в городе Нюрнберге 21 мая 1471 года. Он был третьим из восемнадцати детей золотых и серебряных дел мастера Альбрехта Дюрера-старшего, венгра по происхождению. Изучая под руководством отца ювелирное дело, приемы гравировки на металле, Дюрер особенно полюбил искусство рисунка. В начале 16 века Альбрехт серьезно занялся живописью. Он использовал смешанную технику: основную - акварель и гуашь, как дополнительный материал. В 1486 г. поступил учеником к художнику франконской школы Михаэлю Вольгемуту, у которого обучался четыре года, после чего отправился путешествовать. Так было издавна заведено среди художников - после окончания учебы ехать в другие города или страны, знакомиться с работами выдающихся мастеров, учиться у них, и искать заказы. За

свою жизнь Дюрер совершил несколько длительных путешествий. Был в Венеции, в Италии, в Страсбурге, в Нидерландах. В этих поездках он писал и акварельные пейзажи. В 1494 году Дюрер женится на Агнесе Фрей, дочери влиятельного нюрнбергского бюргера, механика и музыканта. Он хотел стать мастером и открыть собственную мастерскую, а мастер обязательно должен быть женат. Неустанно работая, он старался расширить несколько узкий, ремесленный кругозор тогдашних немецких художников. Дюрер постоянно совершенствовал технику рисунка, живописи, пробовал себя в области гравюры. В 1494-95 годах Дюрер отправился в Италию, где познакомился с Джованни Беллини, у которого брал уроки пейзажной живописи. После того, как вернулся через Альпы домой, художник создал несколько примечательных работ, таких как «Альпийский пейзаж» (1495 год) В этой работе видно, насколько хорошо художник овладел техникой послойного наложения краски. Многочисленные слои прозрачной акварели создают ощущение пространства. Такой живописи в те времена еще не было. Дюрер открыл в Нюрнберге собственную мастерскую, где исполнил свои самые значительные произведения. Альбрехт Дюрер неутомимо работал до самой смерти. Он автор 10 книг. О гравюре, о пропорциях человеческой фигуры, сочинение по фортификации, трактаты, имевшие в свое время, большое значение. Альбрехт Дюрер умер в Антверпене 6 апреля 1528 г. Все богатство творческой фантазии и обилие мысли Дюрера открывается нам в его рисунках и гравюрах. Первые, начиная с легких набросков карандашом и пером, и кончая тщательно исполненными акварелями, имеются в берлинском музее, в Вене, Лондоне, Мюнхене, Брауншвейге, Бремене и др. местах.

Альбрехт Дюрер, «Молодой заяц», 1502 г. Одна из самых известных его акварелей. Дюрер изобразил здесь жившего у него, как домашний зверек, зайца. Эта работа содержит много деталей. В то время как другие европейские художники того времени составляли цветные замесы для своих картин, Дюрер экспериментировал с чистыми цветами. При исполнении этой акварели Дюрер сначала заливал основные формы, работая широкими, но тонкими слоями краски разных оттенков, после чего прописывал детали. В самом конце он гуашью накладывал несколько бликов. Дюрер создал очень много ботанических и зоологических работ. В течение всей своей жизни художник работал непосредственно с натуры и много писал растений и животных. Все работы художника свидетельствуют о его большой любви к животным и природе. Альбрехт Дюрер первый художник, порвавший со средневековой анонимностью. Он подписывал свои работы. Роль Дюрера в истории мирового искусства настолько велика, что конец XV и первую половину XVI веков называют «эпохой Дюрера» в Германии.

Хотя Дюрер считается величайшим немецким акварелистом, и, несмотря на его достижения в области акварели, последователей у него не нашлось, и после него художники писали только маслом. В течение последующих почти 300 лет акварель использовалась лишь в качестве подмалевка при написании картин маслом, хотя при желании можно найти некоторые акварельные работы разных известных художников, выполненных в течение этого периода времени.

Энтони Ван Дейк (1599-1641) писал искусные акварельные пейзажи. Во время своего пребывания в Англии он написал акварелью несколько пейзажей, которые использовал при обучении учеников и в качестве подмалевка под масляные картины. Энтони ван Дейк впервые использовал полупрозрачные акварельные размывки на тонированной бумаге, позволяя просвечивать ей через наносимые поверх слои краски. После него другие художники стали больше внимания уделять цвету бумаги, потому что это также важно при создании картины.

В XVII в. акварель широко применялась в Голландии и Фландрии в пейзажном, портретном

и бытовых жанрах. Акварель широко использовалась при создании архитектурных проектов, разработке планов городов, парков. Так называемые "отмывки" архитектурных проектов практиковались до появления компьютерных программ, некоторые институты до сих пор ими занимаются. Французские акварелисты: Деларош, Гуден и Иоганнот, занимались живописью акварелью.

Особенно знаменит своими акварелями английский художник Уильям Тернер, «певец лондонских туманов и пенистых волн, сумрачных скал и солнечного света».

Российские художники создавали прекрасные портреты в этой технике. В XIX веке акварель в России активно развивалась в привычной академической манере и стала одним из самых привлекательных материалов для многих художников. Это случилось из-за того, что слои акварели не требуют длительной просушки, поэтому даже сложную работу можно завершить за считанные часы.

Великий российский художник Карл Брюллов прожил всего 52 года. Он родился в 1800 году в Санкт-Петербурге. Его дед- академик орнаментальной скульптуры Георг Брюлло, француз по происхождению. Карл Павлович блестяще с золотой медалью закончил Академию художеств и его направили в Италию. Там пишет множество парадных портретов и знаменитую «Последний день Помпеи». Картина была высоко оценена в Италии, его удостоили званием профессора Флорентийской академии первой степени. Потом она путешествует во Францию, где выставляется в салоне Лувра. С картиной Карл возвращается в Россию по приглашению императора. Ее выставляют в Эрмитаже. Николай I лично вручил Брюллову лавровый венок. В 1836 году Брюллов возвращается в Россию, где становится профессором Академии художеств, руководит классом исторической живописи. Пару последних лет жизни провел в Италии и там умер. Его работы маслом на холсте известны всем. Но есть и множество прекрасных акварелей. Не таких ярких, но впечатляющих. Но тем не менее прелестные, нежные, полные света и воздуха. Карл Брюллов писал акварелью методом многослойных лессировок. Суть метода заключалась в использовании голубой имприматуры, поверх которой наносятся красноватые и желтоватые оттенки. Таким образом происходит оптическое смешение красок. Красный, попадая на голубой, становится фиолетовым, а желтый превращается в зеленый. Получаются сложные интересные оттенки.

Александр Брюллов, старший брат Карла Брюллова, известен как выдающийся акварелист и график. Он закончил факультет архитектуры Академии художеств (1810—1820). И получил известность, прежде всего, как архитектор, построивший Михайловский театр, обсерваторию на Пулковской горе, здание Александровской больницы и др. в Петербурге. После окончания Академии А. Брюллов почти 8 лет изучал архитектурное наследие Франции и Италии, и одновременно имел такой огромный успех в написании акварельных портретов, что вынужден был из-за многочисленных заказов на них задержаться в Италии. Его заказчиком был, например, король Неаполя и члены его семьи. После возвращения в Россию А. Брюллов получает звание академика (1831), заслуженного профессора 11-ой степени по архитектуре и преподавателя Академии художеств. На этот период приходится его наиболее плодотворная деятельность архитектора. И в это же время он создает свои лучшие акварельные портреты.

Портрет Н.Н. Пушкиной (1831—1832), замечательное изображение жены поэта, особенно ценное тем, что оно оказалось единственным, написанным при жизни А.С. Пушкина. А. Брюллов хорошо знаком и с самим поэтом. Он даже иллюстрировал его произведения. А.П. Брюллов внес большой вклад как архитектор и художник-акварелист в русское искусство и градостроительство XIX века.

Акварелью много работал известный поэт и писатель, Тарас Григорьевич Шевченко. Мало кто знает, что он был отличным художником, в свое время закончившим Академию художеств. Его акварели полны цвета, света, жизни. «Мария» 1840, «Женщина в кровати» 1839-1840, «Цыганка, гадающая украинской девушке» 1841, «Портрет А.Е. Коцебу» 1843, «Портрет Н.А. Лунина» 1838, «Портрет П.В. Энгельгарда» 1833, «Натурщица» 1840.

Писали акварелью наши художники: П.Ф. Соколов («Портрет А.О. Витали» 1838),

Художники- передвижники, художники рубежа 19-20 веков, А.А. Иванов, П.А. Федотов, И.Н. Крамской, Н.А. Ярошенко, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель, В.И. Суриков внесли богатейший вклад в русскую акварельную школу. Советские художники, такие как А.П. Остроумова- Лебедева, П.П. Кончаловский, С.В. Герасимов, А.В. Фонвизин, А.А. Дейнека и другие, продолжили традиции и дали акварели новое развитие.

Благодаря развитию технологий и появлению новых материалов техника акварели давно переросла в отдельный вид искусства- акварельную живопись. В Москве есть знаменитая школа акварельной живописи Андрияки. Там пишут огромные, по три- четыре метра картины на плотном английском картоне, не уступающие по «деланности» лучшим классическим произведениям масляной живописи.

В настоящее время в городе Кургане открыт Музей Акварельной живописи. Это большой выставочный центр, состоящий из двух комплексов. Каждые четыре года они проводят грандиозные выставки, где собираются лучшие мастера со всего мира. Старейший художник в этом городе Травников Герман всю жизнь посвятил акварели. Он пишет большие тематические картины и портреты. Он- народный художник России. И давно известен по всему миру. Его так ценят родной город, что в центральном парке ему выстроили трехэтажную мастерскую.

Многие астраханские художники выполняют свои картины именно в этой технике. Много работала акварелью Роза Давитьян. Таким методом в своей практике пользуется известный астраханский художник Шапошников Александр Михайлович.

Александр Михайлович родился 9 июня 1943 года в поселке Мумра Икрянинского района Астраханской области. Всю свою жизнь он посвятил акварельной живописи. Художник много путешествовал по России, побывал во Вьетнаме, в Калмыкии и Казахстане. Им написано несколько крупных серий работ: «Край, где я родился», «По Алтаю», «На Каспии», «По Валааму», «По Подмосковию», «По Иртышу» и т.д.

Начиная с 1972 года, Александр Михайлович участвовал более чем в ста крупных международных, всероссийских, зональных, региональных и персональных выставках. Шапошникову присвоено звание «Заслуженный художник России», он является дважды лауреатом областной премии им. Б.М. Кустодиева, награжден Медалью Выставки достижений народного хозяйства за участие во Всесоюзной выставке «Славься Отечество» в городе Москве, дипломами Международных и Всероссийских выставок акварели в городе Кургане и многими другими наградами.

Его работы отличает колористическая цельность, все они написаны с натуры, по- сырому. На пленэре в жару или холод создаются его картины. Часто природа помогает творить, на зимних работах оставляя изящные узоры.

Заключение

История акварельной живописи берет свое начало в древнем Китае, где художники использовали акварельные краски на бумаге и шелке, создавая удивительные произведения искусства. Техника работы с акварелью была развита до высшего искусства, став философией

и способом выражения духовных идей. Китайские художники стремились передать не только физическую сущность предметов, но и их идею, сущность, взаимодействие с миром. Медитация, сосредоточение духа и глубокое понимание духовности были неотъемлемой частью творческого процесса. Китайская живопись олицетворяла единение человека с миром и космосом, отражая философию даосизма и стремление к гармонии с природой. Великие мастера живописи Китая учились не только создавать красивые образы, но и достигать состояния единения с Дао, воплощая его в своих произведениях. Таким образом, китайская живопись стала не просто искусством, а путем самопознания и духовного развития, отражающим глубокие философские учения и мировоззрение древнего Китая.

В Японии акварельная живопись также имела свое развитие, особенно в традиционном искусстве суми-э. Художники-суми-э мастерили свои произведения с использованием чернил и акварельных красок на бумаге, стремясь передать эмоции, настроения и гармонию с природой. Эта техника живописи была вдохновлена даосизмом и буддизмом, а также японскими философскими учениями о красоте простоты, скромности и умиротворенности.

Суми-э художники стремились к совершенству через простоту и минимализм, отражая красоту момента, эфемерность времени и преходящую природу всего сущего. Их работы часто изображали пейзажи, цветы, животных или абстрактные формы, используя минимум деталей, чтобы вызвать у зрителя чувство гармонии, спокойствия и внутреннего покоя.

Таким образом, как в Китае, так и в Японии акварельная живопись стала не просто техникой рисования, а способом передачи глубоких философских и духовных истин, связанных с природой, временем и миром. В работах художников этих стран можно увидеть стремление к гармонии с окружающим миром, к постижению красоты в простоте и к увидению величия в скромности.

Несмотря на различия в технике и стиле, традиции акварельной живописи отражают уважение к природе, стремление к внутреннему покою и гармонии, а также почитание простоты и скромности. Эти идеалы остаются актуальными и вдохновляют художников по всему миру на создание прекрасных произведений искусства, которые помогают нам увидеть красоту в окружающем нас мире.

Библиография

1. Андрияка С. Н. наброски животных как метод овладения искусством рисунка в Школе акварели и Академии акварели и изящных искусств // *Secreta Artis*. – 2018. – № 2. – С. 28-39.
2. Беда, Г. В. Живопись и ее изобразительные средства: Учебное пособие для вузов / Г. В. Беда. - М.: Просвещение, 1977. - 186 с.
3. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г. В. Беда. - М.: Просвещение, 1989. - 188 с.
4. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник для начального профессионального образования / С. Е. Бе- ляева. - М.: Академия, 2007. - 203 с.
5. Васильева — Шляпина, Г. Л. Изобразительное искусство: история зарубежной, русской и советской живописи: Учебное пособие для вузов / Г. Л. Васильева - Шляпина. - М.: Академический Проект [и др.], 2007. - 526 с.
6. Визер, В. В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве / В. В. Визер. - СПб.: Питер, 2006. - 191 с.
7. Даниленко А. П. Художественные возможности акварели // *Акварель в учебе и творчестве*. Орел: Орловский государственный университет имени ИС Тургенева. – 2017. – С. 63-70.
8. Кисилев А. Пейзажи импрессионистов. [Текст] / А. Кисилев, А. Астахов. - М.: Белый город, 2014 - 240 с. - (Великие полотна.).
9. Куликова Е. Ю. «Японские акварели» Виталия Рябинина: жанровые и строфические эксперименты // *Сибирский филологический журнал*. – 2021. – № 3. – С. 100-112.
10. Малявин В.В. Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера. Астрель, Москва, 2004. 432 с.

The evolution of the artistic meaning of watercolor: from ancient China to modern art

Natal'ya A. Shaposhnikova

Associate Professor of the Department of Design and Restoration
Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering
414004, 18, st. Tatischeva, Astrakhan, Russian Federation;
e-mail: shry8888@mail.ru

Abstract

The history of watercolor painting dates back to ancient China, where artists used watercolor paints on paper and silk to create amazing works of art. The technique of working with watercolors was developed to the highest art, becoming a philosophy and a way of expressing spiritual ideas. Chinese artists sought to convey not only the physical essence of objects, but also their idea, essence, and interaction with the world. Meditation, centering the spirit and a deep understanding of spirituality were integral to the creative process. Chinese painting personified the unity of man with the world and the cosmos, reflecting the philosophy of Taoism and the desire for harmony with nature. The great masters of painting in China learned not only to create beautiful images, but also to achieve a state of unity with Tao, embodying it in their works. Thus, Chinese painting became not just an art, but a path of self-knowledge and spiritual development, reflecting the deep philosophical teachings and worldview of ancient China. In Japan, watercolor painting also had its development, especially in the traditional art of sumi-e. Sumi-e artists created their works using ink and watercolors on paper, seeking to convey emotions, moods and harmony with nature. This painting technique was inspired by Taoism and Buddhism, as well as Japanese philosophies about the beauty of simplicity, modesty and peace. Thus, in both China and Japan, watercolor painting became not just a painting technique, but a way of communicating deep philosophical and spiritual truths related to nature, time and the world. In the works of artists from these countries one can see the desire for harmony with the surrounding world, to comprehend beauty in simplicity and to see greatness in modesty. Modern artists continue the traditions of Russian watercolor painting, developing it using new technologies and materials. The Andriyaki School of Watercolor Painting in Moscow is a striking example of this development, where amazing paintings are created on thick English cardboard that are not inferior to classic works of oil painting in quality of execution. Despite differences in technique and style, watercolor painting traditions reflect a respect for nature, a desire for inner peace and harmony, and a reverence for simplicity and modesty. These ideals remain relevant and inspire artists around the world to create beautiful works of art that help us see the beauty in the world around us.

For citation

Shaposhnikova N.A. (2023) Evolyutsiya khudozhestvennogo znacheniya akvareli: ot drevnego Kitaya do sovremenno go iskusstva [The evolution of the artistic meaning of watercolor: from ancient China to modern art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 199-209. DOI: 10.34670/AR.2023.33.45.029

Keywords

Watercolor; Chinese art; art of India; European painting; Russian Soviet art; modern Art.

References

1. Andriyaka S.N. Animal sketches as a method of mastering the art of drawing at the School of Watercolor and the Academy of Watercolor and Fine Arts // *Secreta Artis*. – 2018. – No. 2. – pp. 28-39.
2. Beda, G.V. Painting and its visual means: Textbook for universities / G.V. Beda. - M.: Education, 1977. - 186 p.
3. Beda, G.V. Fundamentals of visual literacy / G.V. Beda. - M.: Education, 1989. - 188 p.
4. Belyaeva, S. E. Fundamentals of fine art and artistic design: a textbook for initial vocational education / S. E. Belyaeva. - M.: Academy, 2007. - 203 p.
5. Vasilyeva - Shlyapina, G. L. Fine arts: history of foreign, Russian and Soviet painting: Textbook for universities / G. L. Vasilyeva - Shlyapina. - M.: Academic Project [etc.], 2007. - 526 p.
6. Vizer, V.V. Pictorial literacy: color system in fine arts / V.V. Vizer. - St. Petersburg: Peter, 2006. - 191 p.
7. Danilenko A.P. Artistic possibilities of watercolor // *Watercolor in study and creativity*. Orel: Oryol State University named after IS Turgenev. – 2017. – P. 63-70.
8. Kisilev A. Landscapes of the Impressionists. [Text] / A. Kisilev, A. Astakhov. - M.: White City, 2014 - 240 p. - (Great canvases.).
9. Kulikova E. Yu. “Japanese watercolors” by Vitaly Ryabinin: genre and strophic experiments // *Siberian Philological Journal*. – 2021. – No. 3. – pp. 100-112.
10. Malyavin V.V. Chinese art. Principles. Schools. Masters. Astrel, Moscow, 2004. 432 p.