

УДК 75.047

ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АКВАРЕЛИ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ ХУДОЖНИКА В.И. ОЛЕЙНИКОВА)

Турчина Н.П.

*ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,
филиал, Артем, e-mail: nina.turchina.55@mail.ru*

В статье дан анализ нескольких акварельных работ В.И. Олейникова (род. в 1944 г.), художника-акварелиста, уроженца Дальнего Востока. Его работы представлены разными видами изобразительного искусства: живопись маслом, акварелью (она преобладает); офорт, рисунок, каллиграфия. Среди разнообразных жанров акварели предпочтительны пейзаж и натюрморт. Исследуя художественный язык пейзажей и натюрмортов, автор статьи обращает внимание на особенности творческой манеры В.И. Олейникова, мастера акварели. Родина его акварели – Шкотовская долина, расположенная в южном Приморье. Каждая работа – это символ родного края, образец для подражания любви, преданности ему. Его достижения и успехи обогащают дальневосточное искусство оригинальными творческими находками. Выставки художника убедительно свидетельствуют о том, что российская провинция живёт, ищет, создаёт доброе, вечное.

Ключевые слова: Дальний Восток, Приморский край, живопись, изобразительное искусство, художник-акварелист, акварель, пейзаж, натюрморт

FEATURES OF FAR EASTERN WATERCOLORS (ON THE EXAMPLE OF WORKS BY THE ARTIST V. I. OLEINIKOV)

Turchina N. P.

Vladivostok State University of Economics and Service, branch, Artem, e-mail: nina.turchina.55@mail.ru

The article is given the analysis of some water-color works of V. Oleinikov (born in 1944). V. Oleinikov is the water-color painter; he is a native of the Russian Far East. His works are shown by different types of the Fine Arts: oil-painting, water-color painting (it's dominated), etching, calligraphy. Landscape painting and still-life painting are preferable among different genres of water-color painting. Searching the artistic language of landscape painting and still-life painting, the author of the article pays attention to the peculiarity of the Oleinikov's creative manner. The home of his water-color painting is the Shkotovskaya Valley which is located on the South of Primorski Krai. Every his work is the symbol of the native region, the role model of love and devotion to it. His advances and success have enriched the Russian Far Eastern Art by the unique and creative findings. The painter's exhibitions obviously prove that the Russian province is searching and creating never ending things.

Keywords: Russian Far East, Primorski Krai, painting, the Fine Arts, water-color painter, water-color painting, landscape painting, still-life painting

В связи с возрастающим в последние годы вниманием к культуре Дальнего Востока актуальным становится изучение творческих процессов в данном регионе. Своей уникальностью Дальний Восток привлекает творческих людей, в том числе и художников. Следует отметить, что творчество художников-дальневосточников практически не подвергалось систематическому искусствоведческому и культурологическому анализу. Существуют немногочисленные работы, в которых предприняты попытки изучения живописи Приамурья и Приморья [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Чаще всего на эту тему встречаются обобщенные очерки и каталоги выставок художников, содержащие перечень имен, названий произведений и биографий авторов. Материал искусства русской провинции, от ее истоков до настоящего времени, нуждается в обобщении, систематизации, анализе [10]. Первое в регионе обобщающее исследование, посвященное анализу процесса изобразительного искусства, составил профессиональный искусствовед Приморья В.И. Кандыба [2,4]. Он собрал, систематизировал и ввёл в науч-

ный оборот значительный, ранее неизвестный фактический материал о художниках и передал архив в Приморскую государственную картинную галерею для формирования научного центра по изучению дальневосточного искусства. Многим ныне признанным мастерам, избравшим художественное освоение феномена «дальневосточной природы», В.И. Кандыба дал путёвку в Союз Художников России – его рекомендации считались самыми убедительными [4].

В своей статье автор поставил задачу: выявить особенности дальневосточной акварели на примере анализа работ художника-акварелиста В.И. Олейникова, члена Союза художников России и Санкт-Петербургской Петровской академии наук и искусств, Заслуженного работника культуры РФ. Актуальность исследования обуславливается не только личным интересом к творчеству художника-акварелиста В.И. Олейникова. Сегодня возникла необходимость обратить внимание современников на общечеловеческие ценности: доброту, чувство любви к родному краю, красоту Земли, к ее необъятным про-

сторам, на умение понимать прекрасное и видеть его рядом как в природе, так и в художественном творчестве. Как известно, опыт отношения к миру, сообщаемый искусством, дополняет и расширяет реальный жизненный опыт личности.

Акварель (итальян. *aquarello* или *aquatento*, франц. *aquarelle*, английский. *painting in water colours*, немец. *Wasserfarbengemalde*, *Aquarellmalerei*) означает живопись водяными красками. Акварельная живопись вошла в употребление позже других родов живописи; еще в 1829 году Монтабер, историк искусства, упоминает о ней в «*Traite Complete de peinture*» лишь вскользь, как об искусстве, не заслуживающем серьезного внимания. Однако, несмотря на ее позднее возникновение, она в короткое время сделала такие успехи, что может соперничать с живописью масляными красками. Акварель только тогда стала сильною и эффектною живописью, когда для нее начали употреблять прозрачные краски, с ретушью теней [11]. Основные качества живописи акварелью – прозрачность красок, сквозь которые просвечивают тон и фактура основы (чаще всего бумаги), чистого цвета Акварель считается одной из самых сложных живописных техник. Ее невозможно повторить, нельзя или почти нельзя исправить испорченное место: акварель не выносит добавления или исправления цвета. В России XIX века наиболее значимый вклад в русскую акварельную школу внесли художники: П.А. Федотов, И.Н. Крамской, Н.А. Polenov, И.Е. Репин, В.А. Серов, М.А. Врубель, В.И. Суриков. В наши дни акварель – одна из основных техник живописи, едва ли не самая известная и высоко оцениваемая. Акварелью пишут многие современные художники, но признаны из них далеко не все. И среди признанных художников – акварелист В.И. Олейников из города Артёма Приморского края. Диапазон творчества художника широк. Работая в технике масляной, темперной живописи и акварели, он обращается к разным жанрам, но более всего известны его акварельные пейзажи и натюрморты. Будучи самобытным художником, В.И. Олейников органично вписался в творческий союз художников-дальневосточников, но серьезного исследования творчества живописца не проводилось. Отдельные сведения о нём ограничиваются немногочисленными публикациями в местной печати [7, 8, 9]. Работы В.И. Олейникова представлены разными видами изобразительного искусства: живопись маслом, акварелью (она преобладает); офорт, рисунок, каллиграфия. Среди разнообразных жанров акварели предпочтительны пейзаж и натюрморт.

Для создания пленэрных полотен художник посетил многие уголки России. На эту-

ды выезжал на острова Шикотан и Камчатку, в город Курган, Подмоскowie (Переславль-Залеский, Загорск, Хотьково, Абрамцево). Больше всего он любит писать сельские районы Приморской глубинки: окрестности посёлка Артёмовский, в котором прошло его детство, морское побережье и живописные места Южного Приморья, где когда-то путешествовал М.М. Пришвин. В его пейзажах живут своей сокровенной жизнью невысокие сопки, неширокие реки, заливные луга и таёжные поляны – всё то, что мы называем малой родиной [9]. Родина его акварели – Шкотовская долина и ее окрестности. Расположена долина в южном Приморье. Лежит сравнительно высоко над уровнем моря и отделяется от соседней местности крутыми склонами горного хребта Сихоте-Алинь. Склоны гор, ограничивающие долину, расчленены многочисленными падами и распадками. Плоские столбовидные водоразделы плато разрезают многочисленные ручьи и реки, образуя долины-каньоны с водопадами. Полностью долина затопляется лишь в исключительно высокие паводки, поэтому используется под сенокосы и сельскохозяйственные угодья. Две реки, украшающие Шкотовскую равнину: Майхе и Батальянза, поле, лес, очертания сопки, улицы в разные времена года, приморское небо и просто одинокое дерево – всё это стало неиссякаемым источником, питающим искусство Владимира Олейникова. Каждая работа – это символ родного края, образец для подражания любви, преданности ему. Проследим проявление особенностей акварельной живописи на примере нескольких пейзажей художника: «Этюд с одиноким деревом», «Небо над Батальянзой», «Грозные тучи», «Проталины», «Морозный день» (рисунок). Эти работы, на наш взгляд, особенно подчёркивают и открывают перед зрителем те тайны уголка природы, которые в обычной жизни можно и не заметить.

Три первые работы: «Этюд с одиноким деревом», «Небо над Батальянзой», «Грозные тучи» – выполнены в сдержанных, с различными оттенками зелёных, серо-голубых и коричневых тонах. В купе они напоминают равнинный русский пейзаж – излюбленный сюжет русских художников. Задний план в названных полотнах будто утопает в легкой зыбкой дымке, а чередование разных по цветовой насыщенности планов делает пейзажи динамичнее, давая возможность «почувствовать» пространство. В изображении неба мастер неповторим. Оно у него всегда разное, но особенное. В этом можно убедиться, сравнивая акварельные поэтически-лиричные пейзажи местных художников. Его небо легко отличить, например, от «синего акрилового неба» в картинах талантливого владивосток-

ского художника С.М. Черкасова, перед образами дальневосточной природы которого вспоминаются известные слова: «Очей очарованье!» [3].

Родство с живописными приёмами в цвете, пятне, линии ощущается в пейзажных полотнах известных художников акварелистов Дальнего Востока: Это убедительно подтвердила выставка дальневосточных живописцев «Искусство акварели», проходившая в конце марта в Музейно-выставочном комплексе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Как отмечали многие из посетителей, эта выставка позволила собрать небывалое количество работ маститых и молодых художников – в этом также ее ценность и особенность. На полотнах живописцев акварель представлена и «прозрачной», и насыщенной, и размытой, и точно передающей детали – настолько, что некоторые работы можно принять за написанные маслом или высокохудожественные снимки [12]. С одной стороны, сходство неизбежно: сама дальневосточная природа соответствует такому образу. С другой стороны, каждый из художников, исходя из собственного творческого потенциала, передаёт своё видение действительности в образе неба, моря, тайги, леса, города.

Главное отличие картин В.И. Олейникова: они полны особой акварельной тишины, в которой воздух сияет прозрачным тонким светом. И полны той светлой печали, что отличает в мировом искусстве именно простой русский пейзаж, написанный на одном дыхании, чего, собственно, и требует акварель.

В подтверждение этому рассмотрим ещё две работы художника: «Морозный день» и «Проталины». Для выявления особенностей изображения зимнего пейзажа мы рассмотрели 70 акварелей художников всего мира. Обратили внимание при этом, что цвета и приёмы у художников повторяются очень редко. Русские акварелисты чаще снег изображают серым. В работах В.И. Олейникова он белый с лёгкой синевой. Акварель «Морозный день» – изображение зимнего оцепенения природы. Если долго смотреть на картину, невольно ощущаешь запах морозной свежести и слышишь «шорох льдистого воздуха». Такой же белый снег мы увидели и в акварели «Проталины». Еле заметные приметы весны: «крохотные пятячки земли на снежном поле и теплое лиловое свечение дальних сопок» делают работу особенной.

Мы рассмотрели более трёхсот акварелей с изображением весеннего пейзажа, но сходства с пейзажами В.И. Олейникова не обнаружили – места на них какие-то «нездешние», а сопки – Дальневосточная изюминка его воздушных акварелей. Живым проявлением природы в том или ином образе являются натюрморты художника. Цветы – одна из любимых творческих тем мастера, судя по количеству работ и трепетному отношению к ним. Мы отобрали 15 акварельных работ с натюрмортами и попросили поклонников творчества В.И. Олейникова выбрать три лучших, на их взгляд. Всего в нашем небольшом эксперименте принимало участие 116 человек. Данные эксперимента приведены в табл. 1.

Этюд с одиноким деревом Небо над Батальянзой Грозовые тучи Морозный день Проталины

Акварельные работы В.И. Олейникова

Таблица 1

Результаты опроса «Три лучших натюрморта»

№ п/п	Названия натюрмортов	Количество респондентов	
		человек	%
1	«Жёлтый букет»	38	33
2	«Цветы поздней осени»	36	31
3	«Шиповник»	15	13
4	«Дунино. Кабинет М.М.Пришвина»	14	12
5	«Натюрморт с фужером»	13	11
	Всего	116	100

Таблица 2

Результаты опроса о местных художниках среди молодёжи

№ п/п	Вопросы	Назвали		Не назвали	
		чел.	%	чел.	%
1	Назовите имена художников вашего города	56	44	71	56
2	В каком жанре работает названный художник?	47	37	80	63
3	Назовите хотя бы одну – две картины местного художника	33	26	94	74

Таблица 3

Результаты опроса о местных художниках среди жителей г. Артёма

№ п/п	Вопросы	Назвали		Не назвали	
		чел.	%	чел.	%
1	Назовите имена художников вашего города	69	63	40	37
2	В каком жанре работает названный художник?	88	81	21	19
3	Назовите хотя бы одну – две картины местного художника	70	64	39	36

В процессе работы с натюрмортом выяснилось, что далеко не все зрители знакомы с этим жанром, да и о художнике слышали впервые, что подтверждает существование проблемы: недостаточно изучается и популяризируется творчество местных художников. Это побудило нас провести небольшой опрос среди молодёжи. В опросе приняло участие 127 респондентов. Данные опроса приведены в табл. 2.

Такие невысокие показатели побудили нас провести ещё один опрос среди различных возрастных категорий населения города Артёма Приморского края, посетителей Музейно-выставочного центра «Галерея» и просто прохожих. Всего – 121 человек. Данные опроса приведены в табл. 3.

Результаты наших исследований подтверждают существование проблемы: далеко не все жители знают своих талантливых земляков. Живущим рядом с художником В.И. Олейниковым, которого называют мастером приморской акварели, просто необходимо интересоваться его работами. Не зря же, оценивая масштаб дарования художника, профессиональный искусствовед Приморья В.И. Кандыба даёт его творчеству такую высокую оценку: «До Урала такого акварелиста нет» [9]. В.И. Олейников, на наш взгляд, действительно является истинным художником, абсолютным мастером акварели, природа и красота в художественном мире которого неотделимы. Стоит уважать последовательность, с которой он, совершенствуясь из года в год, остаётся верен акварели. Сегодня Владимир Олейников – художник в расцвете мастерства, обращается ещё к одному жанру – каллиграфии. И вновь определяющим в его творчестве является серьёзное отношение к поставленной задаче, свойственный ему глубокий, философский подход к её решению. Его достижения и успехи обогащают дальне-

восточное искусство оригинальными творческими находками. Передвижные выставки по городам родного края, аквабиеннале в Биробиджане, три всероссийских выставки в Кургане, пять международных выставок в Москве, Петербурге и Петрозаводске, в которых он участвовал, убедительно, свидетельствуют о том, что российская провинция живёт, ищет, создаёт доброе, вечное [9].

Список литературы

1. Быкова Е.В. Истоки развития творческой жизни города Комсомольска-на-Амуре (1932–2005 гг.) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2008. – № 1. – С. 29–30.
2. Кандыба В.И. Художники Приморья. – М: Художник России. – 1990. – С. 128.
3. Кандыба В.И. Жизнь и образ: о творчестве художника С.М. Черкасова (публикация из архива Приморской государственной картинной галереи). // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2013. – № 2. – С. 1–6.
4. Кац Л.М. Архив В.И. Кандыбы в Приморской государственной картинной галерее. К постановке проблемы. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2008. – № 1. – С. 42–50.
5. Куликова М.Э. Выставка шести художников (Владивосток, 1988) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2011. – № 1. – С. 5–6.
6. Левданская Н.А. Состояние и перспективы развития художественного процесса в Приморском крае: направления, тенденции и особенности. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2008. – № 1. – С. 51–53.
7. Лобычев А.И. Высокое небо Майхэ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nakhodka.name/news/primore/vysokoe-nebo-maikh-e-otkroet> (Дата обращения: 13.02.2014).
8. Олейников В.И., Акварель. Живопись. Каллиграфия. Это ты, моя малая родина – ООО «Былина Ко., ЛТД» Владивосток, 2008.
9. Олейников В.И., Зов пройденных дорог. – Издательство «Русский остров», 2013/
10. Тимофеева И.Ю. Поэтика «отсутствующей повседневности» (на материале живописи художников-дальневосточников) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2012_11-1_41.pdf. (Дата обращения: 13.04.2015).
11. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Статья Акварель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://enc-dic.com/brokgause/Akvarel-88137.html>. (Дата обращения: 16.04.2015).
12. Новая выставка во ВГУЭС: Да здравствует акварель, да здравствует весна! [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vvsu.ru/latest/article/10819823> (Дата обращения: 01.03.2015).