

Н. Г. ФИЛАТОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКВАРЕЛЬНОЙ ГРАФИКИ АРХИТЕКТОРА ПЕТРА ЩЕРБАЧЕВА

ARTISTIC FEATURES OF WATERCOLOR GRAPHICS
BY ARCHITECT PYOTR SHCHERBACHEV

В статье рассматриваются живописные произведения самарского архитектора П.А. Щербачева из личного фонда семьи Щербачевых. Проанализированы особенности акварельной живописи мастера, формирующие культуру визуального восприятия, остроту пространственного мышления, композиционные навыки. Дана характеристика применения стилиобразующих приемов разработки композиции пейзажных зарисовок в зависимости от объекта рисования. Дана краткая классификация художественных направлений, представленных графическими произведениями П.А.Щербачева. Высказано суждение о необходимости творческого приложения подходов акварельной живописи к выбору выразительных средств, техник и приемов в визуализации архитектурных проектов.

Ключевые слова: академическое образование, творческие подходы, авторская стилистика, акварельная живопись, техники акварели, выразительные средства, архитектурная графика

Петр Александрович Щербачев получил классическое художественное образование архитектора. Он с благодарностью вспоминал уроки рисунка и живописи в Московском высшем художественном училище живописи, ваяния и зодчества у замечательного педагога и художника Василия Николаевича Бакшеева [1]. О работах Бакшеева А.А.Пластов писал: «Для меня живопись Бакшеева, вся его личность всегда были и есть как родничок холодной чистой кристальной воды».

Использование в архитектурной графике техники акварели имеет свои особенности и ряд ограничений. Однако освоение многочисленных приемов и техник работы на занятиях по живописи обогащает профессиональную палитру архитектора. Необходимо отметить, что в российской архитектурной школе уделялось особое внимание акварельной живописи. В 1885 г. на архитектурном факультете Академии художеств Альберт Бенуа – создатель «Общества русских акварелистов» организовал класс акварельной живописи. Тем самым еще больше повысив популярность акварельной живописи, а также предо-

The article discusses the paintings of Samara architect P.A. Shcherbachev from the personal fund of the Shcherbachev family. The features of the master's watercolor painting that form the culture of visual perception, the sharpness of spatial thinking, compositional skills are analyzed. The characteristic of the use of style-forming techniques for developing the composition of landscape sketches, depending on the object of drawing, is given. A brief classification of the artistic trends represented by the graphic works of P.A.Shcherbachev is given. A judgment is made about the need for creative application of watercolor painting approaches to the choice of expressive means, methods and techniques in the visualization of architectural projects.

Keywords: academic education, creative approaches, author's style, watercolor painting, watercolor techniques, expressive means, architectural graphics

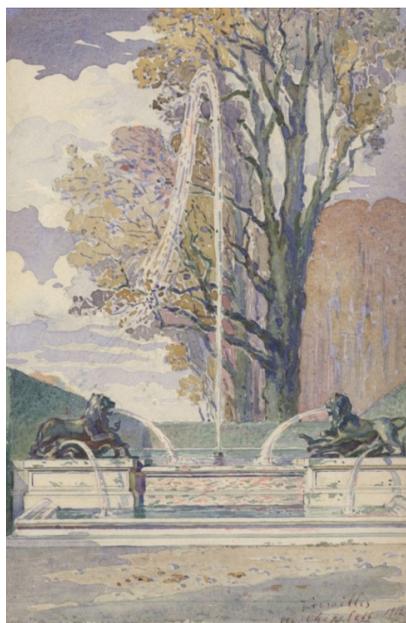


Петр Александрович Щербачев.
Автопортрет. 1965 г.

ставив возможность студентам и выпускникам академии выставлять свои работы на многочисленных выставках.

В 1914 г. П.А. Щербачев совершает экскурсию в Италию и Австрию для ознакомления с памятниками архитектуры [2]. Владение техникой классической многослойной акварели позволило Петру Александровичу создавать архитектурные пейзажи, имеющие вид завершенной станковой композиции. В этих работах продумана структура планов, цветовое единство, нюансы воздушной перспективы. Именно эти качества придают акварелям монументальность. Стилистически данные пейзажи принадлежат к салонно-академическому направлению, в котором работали такие художники, как Альберт Бенуа, Л. С. Бакст, В. А. Плотников. Созданная в 1914 г. акварель *Versailles*, написанная легко и воздушно, имеет в своей основе четкую ритмическую связь вертикалей и горизонталей. «Версальские сюжеты» как будто отталкиваются от стиля паркового искусства Версаля, его художественной образности. Структура геометрических объемов выстриженных кустарников и деревьев в сочетании со скульптурой, струями фонтанов создает впечатление масштабности, парадности, величественного архитектурного сооружения. Изображения носят характер исторической декорации.

Многочисленные поездки по стране и Европе стали поводом для создания пейзажей, принадлежащих к реалистическому направлению. Это и быстрые очерковые рисунки, и основательно прописанные акварели.

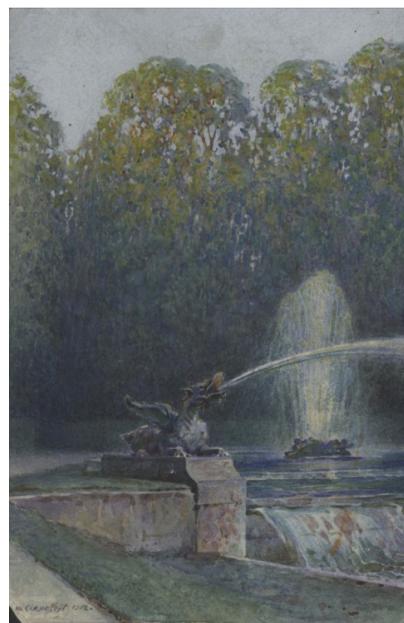


Основной темой в пейзажном жанре на протяжении всей его жизни было море. Изображение Неаполя с дымящимся на дальнем плане Везувием пробуждает воспоминание о трагедии 6 апреля 1906 г. День, когда «лавовые бомбы» – валуны пепла и камни весом до двух тонн – разрушали дома и церкви вместе с находившимися в них людьми, а горячие грязевые потоки и оползни уничтожали близлежащие территории. Контраст синевы морской глади и чернеющих треугольников вулканов, занимающих две трети листа, создает тревожное ощущение трагедии и хрупкости жизни в этом прекрасном уголке земли.

Море в акварелях Петра Щербачева (Гагры, 1935 г.) всегда спокойное и величественное. Оно противопоставлено прозрачному небу с бегущими по нему облаками. Сдержанный характер изображения морского пространства достигается тщательным отбором цветовых сочетаний, а колебание водной поверхности создается лессировочными штрихами.

Пластический прием изображения высокого волжского берега отсылает нас к эстетике театральной декорации. Изогнутые изгибы зеленых холмов, рокайльные мотивы тяжелых кучевых облаков создают эффект вечно длящегося пространства. Плоскостная декоративность придает композиции символический характер. Вся работа дышит былинностью, сказочностью.

В горизонтальное членение массивов текущей воды, плоского берега, монотонно чередующихся деревьев вносит разнообразие облачное небо. В этих плотных, нависших над лесом облаках формируется воздушная перспектива, уводящая взгляд зрителя вдаль.



Версальские сюжеты. 1914 г.



Неаполь. 1917 г.



Гагры. 1935 г.



Волжский берег



Волга. Осень

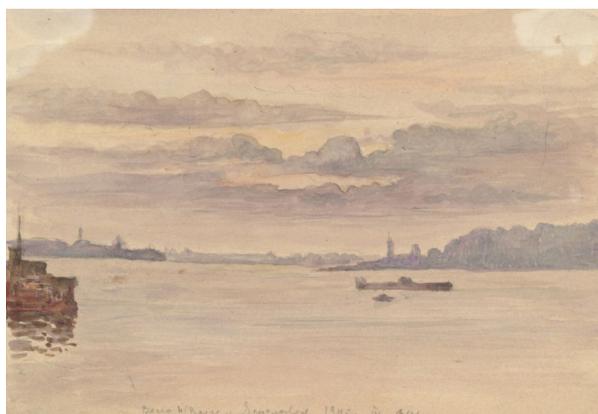
В акварели «Берега Камы» вполне жанровый сюжет: груженная баржа медленно движется по водной глади. Но кулисно расположенные холмы открывают дремучие леса, над ними золотое утасаживающее небо. Сдержанная цветовая гамма предполагает активное использование принципа теплохолодности и контраста тональных отношений. Работа лаконична и монументальна... «Русь святая»...



Берега Камы



Кама



Вечер на Волге у Ярославля. 1946 г.

Важнейшее отличительное свойство акварели – прозрачность красок. Живописная выразительность в акварельной зарисовке реки Камы строится за счет использования крупных светонесущих пятнистых заливок, передачи глубины пространства, световоздушной среды. Ритм облаков, пятна зеленого леса и красной глины берега создают ощущение подвижности, изменчивости древней и вечно живой природы [3].

Акварель отлично подходила для быстрой фиксации зрительных впечатлений архитектора. Эту технику отличает компактность исходных материалов, быстрота исполнения. И ряд работ действительно носит характер «путевых заметок» [4].

В путешествиях по Волге и Каме появляются изображения волжских берегов в разное время суток. Работа на пленэре позволяет выявить зависимость цветовых отношений от освещения и создать «колористический портрет» увиденного. Кажущаяся простота и легкость письма водяными красками на самом деле требует особой точности рисунка и цветового видения, безошибочности мазка, поскольку эта техника не любит поправок, счисток [3]. Выполненные в стилистике реализма эти работы часто приобретают романтический характер.

Знание техники многослойной акварельной живописи и законов световоздушной и архитектурной перспективы помогает соз-



Волжские берега

давать акварельные этюды волжских берегов. Их характерные силуэты узнаваемы и сегодня. Цветовая гармония, пластическая ясность, мягкость тональных переходов, чередование теплых и холодных тонов.

Композиционный принцип «закрытого» пространства Петр Щербачев применил в работе «Винновка». Стойки и перила террасы организуют плоскости переднего плана, через которые видна панорама живописно раскинувшегося волжского села. Акварель как техника, сочетающая живописные и графические достоинства, дает богатые возможности творческого выражения. Сдержанные цветовые отношения – красная охра на переднем плане и ультрамариновые голубые дали – создают колорит жаркого дня. Архитектурный прием отмывки применен в рисунке неба. А выполненная с проектной точностью перспектива строений и пространства создает конструктивный каркас изображения [5].

В акварели «Пристань у Кинешмы», 1955 г., композиция строится на основе угловой перспективы. Раскрывая пространство в глубину, лодки, пароходики, баржи следуют к пристани, за которой видна панорама города.

В работе «Кинешма на Волге», 1945 г. архитектура представляется частью природной среды. Подчиняясь логике уходящей дороги, взгляд зрителя движется к белокаменной церкви и колокольне, силуэтом выделяющимся на фоне золотого угасающего неба. Анализ цветовых сочетаний, которые характеризуют вечернее, дневное освещение, позволяет архитектору составить представление о цветовых гармонических модуляциях, востребованных в профессиональной деятельности [5].



Кама



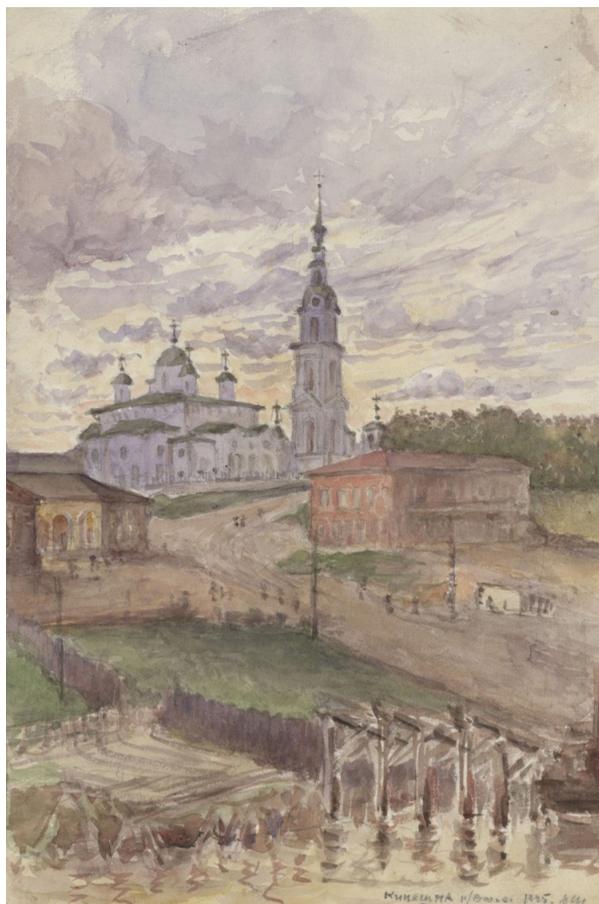
Волга. 1948 г.



Пристань у Кинешмы. 1955 г.



Винновка



Кинешма на Волге. 1945 г.

Анализ художественно-выразительных средств, используемых Петром Александровичем Щербачевым, демонстрирует знакомство с русской и европейской школой акварели. Классическая подготовка в Московском училище живописи ваяния и зодчества позволяла ему свободно раскрывать замысел пейзажных композиций, используя законы перспективы, зрительного восприятия среды. Соединение в акварелях Щербачева достоинств графического и живописного искусства обусловило разнообразие художественного выражения задуманного сюжета.

Опираясь на реализм как творческий метод, П.А. Щербачев разнообразил стилистику своих работ, представляя их в духе неоромантизма, символизма, академизма. Архитектурный рисунок акварелью, в отличие от рисунка живописца, имеет свои законы цветовоспроизведения и свои технические принципы. Зодчий стремится даже в беглых набросках дать ясное и четкое изображение пространства и конструктивных особенностей изображаемого объекта.

Акварели Петра Щербачева отличаются прекрасной техникой исполнения, прозрачностью. В них отражаются эстетические пристрастия зодчего, его мироощущение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Архитектурные школы Москвы. Учителя и ученики, 1749-1918 /сост. Л. И. Иванова-Везн. М.: Ладыя, 1999. 80 с.
2. Самогоров В.А., Иванов М.О. Архитектура Александра и Петра Щербачевых в Самаре. Книга II. Архитектор Петр Щербачев. Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. 416 с.
3. Зайцев К. Г. Графика и архитектурное творчество. М.: Стройиздат, 1979. 160 с.
4. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. М.: Архитектура-С, 2015. 248 с.
5. Филатова Н.Г. Графические приемы визуализации современного архитектурного пространства // Актуальные проблемы в строительстве и архитектуре. Образование. Наука. Практика: мат-лы 64-й Всерос. научно-технич. конф. / СГАСУ. Самара, 2007. С. 262.
6. Акварели из материалов личного архива семьи Щербачевых.

REFERENCES

1. *Arhitekturnye shkoly Moskvy. Uchitelya i uchenci, 1749-1918* [Architectural schools of Moscow. Teachers and students, 1749-1918] / comp. L. I. Ivanova-Vee`n. M.: Lad`ya, 1999. 80 p.
2. Samogorov V.A., Ivanov M.O. *Arhitektura Aleksandra i Petra SHCHerbachevyh v Samare. Kniga II. Arhitektor Petr SHCHerbachev* [Architecture of Alexander and Peter Shcherbachev in Samara. Book II. Architect Pyotr Shcherbachev]. Samara: Samara State University of Architecture and Civil Engineering, 2014. 416 p.
3. Zaytsev K. G. *Grafika i arhitekturnoe tvorchestvo* [Graphics and architectural creativity]. M.: Strojizdat, 1979. 160 p.
4. Revyakin P.P. *Tekhnika akvarel'noj zhivopisi* [Watercolor painting technique]. M.: Arhitektura-S, 2015. 248 p.
5. Filatova N.G. Graphical visualization techniques of modern architectural space. *Aktual`ny`e problemy` v stroitel`stve i arxitekture. Obrazovanie. Nauka. Praktika* [Actual problems in construction and architecture. Education. Science], 2007, p. 262. (in Russian)
6. *Akvareli iz materialov lichnogo arhiva sem'i SHCHerbachevyh* [Watercolors from the materials of the personal archive of the Shcherbachev family].

Об авторе:

ФИЛАТОВА Наталия Геннадьевна

кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры
инновационного проектирования
Самарский государственный технический университет
Академия строительства и архитектуры
443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: arbuзc@yandex.ru

FILATOVA Natalia G.

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Innovative
Design Chair
Samara State Technical University
Academy of Architecture and Civil Engineering
443100, Russia, Samara, Molodogvardeyskaya, 244
E-mail: arbuзc@yandex.ru

Для цитирования: Филатова Н.Г. Художественные особенности акварельной графики архитектора Петра Щербачева // Градостроительство и архитектура. 2021. Т.11, № 4. С. 138–144. DOI: 10.17673/Vestnik.2021.04.17.
For citation: Filatova N.G. Artistic Features of Watercolor Graphics by Architect Pyotr Shcherbachev. *Gradostroitel'stvo i arhitektura* [Urban Construction and Architecture], 2021. Vol. 11, no. 4. Pp. 138–144. (in Russian) DOI: 10.17673/Vestnik.2021.04.17.

**НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР
«АРХИГРАД»**

**Направления
деятельности**



Градостроительство, градостроительная реконструкция, территориальное планирование, архитектурное и ландшафтное проектирование, реконструкция зданий и сооружений, экспертная деятельность, повышение квалификации руководителей и специалистов организаций

Руководитель



Татьяна Владимировна ВАВИЛОНСКАЯ
доктор архитектуры, профессор

Контакты



443001, Самара, ул. Молодогвардейская, 194, каб. 0102
(846) 242-52-21
baranova1968@mail.ru