

Василий Алексеевич ВАТАГИН

(1883/1884 - 1969)

- Жизнь и творчество художника-анималиста.
- Советы мастера.
- Как изображать животных.
- Творческое задание.

Родился В.А. Ватагин в Москве 20 декабря 1883 г. в семье педагогов: отец – историк, мать – преподаватель русского языка и естествознания в младших классах гимназии. С ранних лет он увлекался рисованием. Это были изображения животных, тщательно перерисованные из книг, прочитанных в детстве

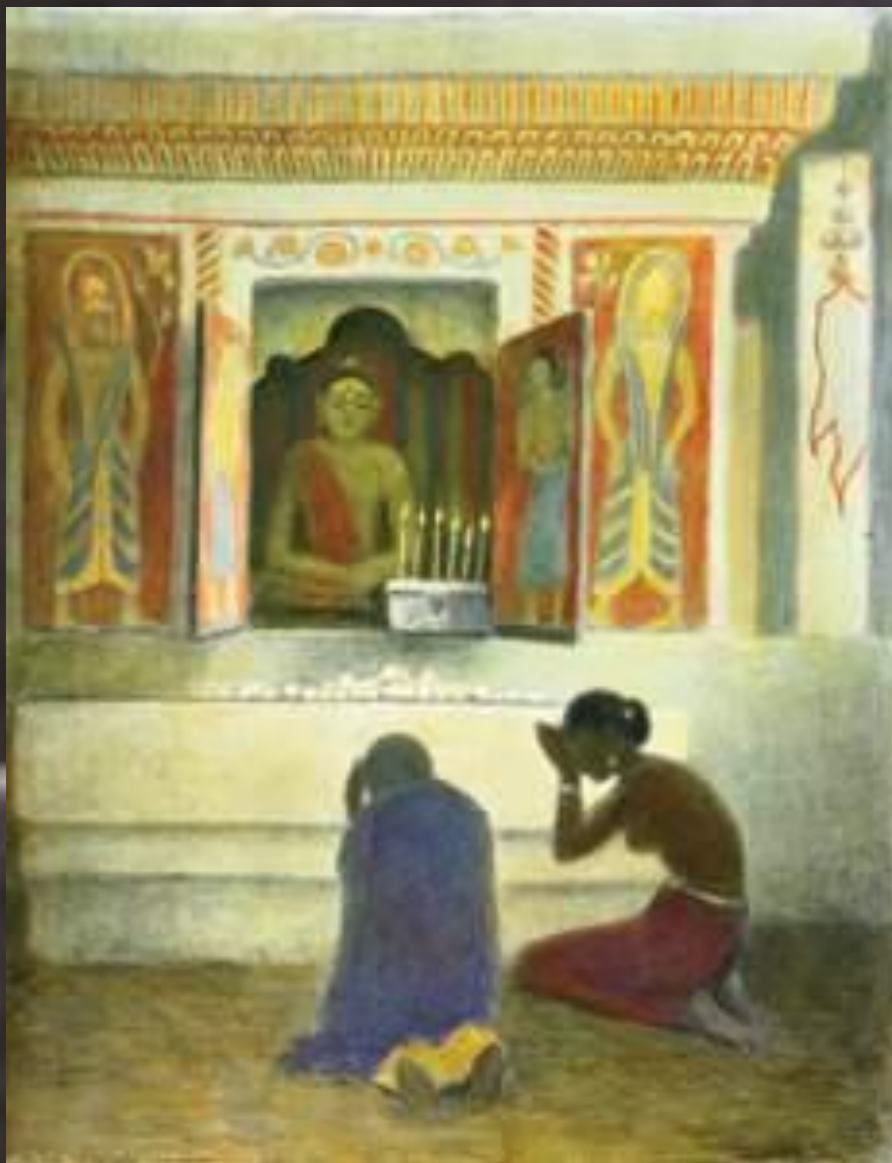
С 1896 г. Ватагин начал посещать студию художника-акварелиста, известного иллюстратора охотничьих журналов Н.А. Мартынова, где вместе с А.Ф. Котсом и М.Д. Езучевским обучался мастерству зоологического рисунка. В 1902 г. он окончил гимназию и был принят на естественное отделение (специальность «зоология») физико-математического факультета Московского университета. С первого курса началась его совместная деятельность с выдающимся биологом М.А. Мензбиром.

На тот момент Ватагин связывал свое будущее с профессией художника-иллюстратора зоологических изданий. На втором курсе ему удалось поступить в студию известного живописца К.Ф. Юона, известного мастера пейзажа и исторического жанра.

Окончив в 1907 г. университет, Ватагин вскоре отправился в поездку по зоологическим садам Западной Европы, где сделал огромное количество набросков экзотических животных, необходимых для создания красочных таблиц к «Зоогеографическому атласу» своего научного руководителя М.А. Мензбира.

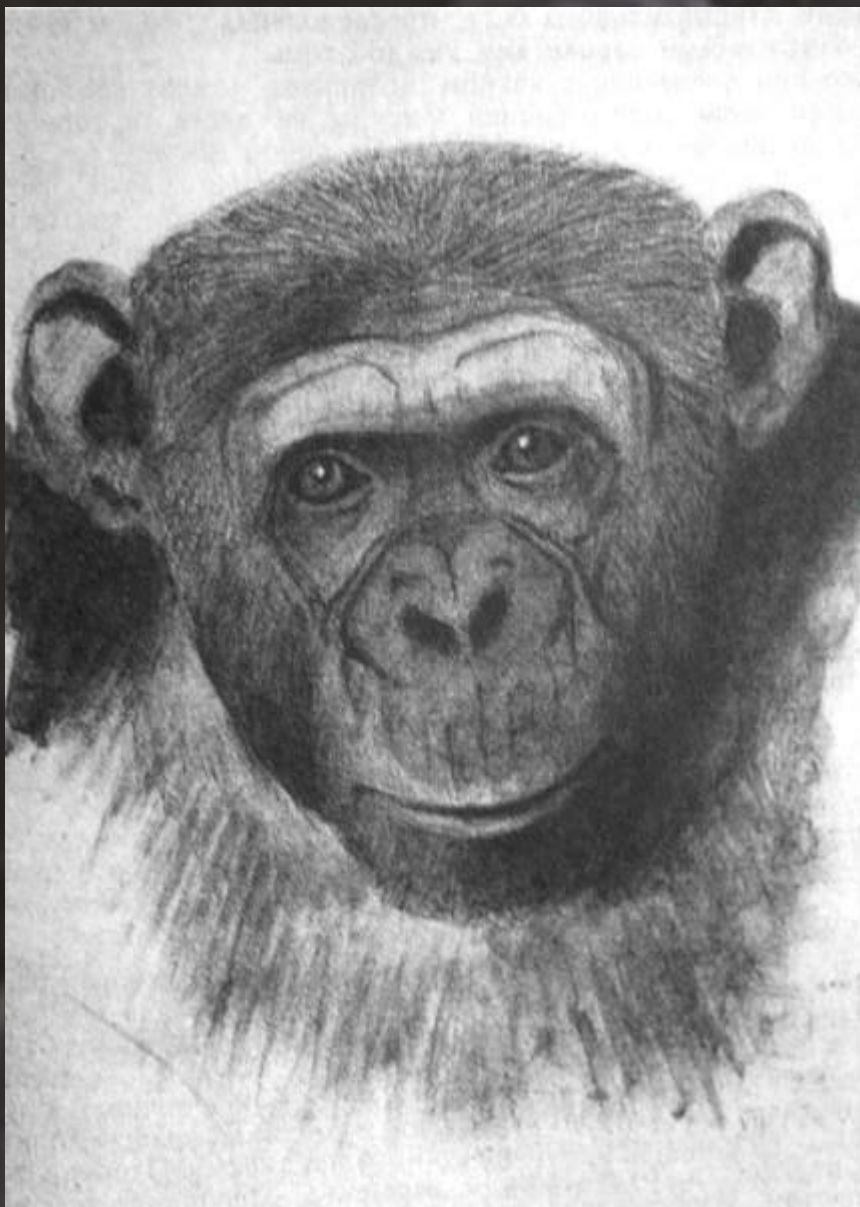
Многие исследователи отмечали влияние на творчество В. А. Ватагина культуры Индии и Древнего Египта.

С 1922 по 1940 год и с 1959 по 1961 год Ватагин работал в Государственном Дарвиновском музее. И до конца жизни связь его с Дарвиновским музеем не прерывалась, поскольку он оставался бессменным членом Ученого совета. Наряду с зоопсихологом Н.Н. Ладыгиной-Котс и таксидермистом Ф.Е. Федуловым, А.Ф. Котс считал В.А. Ватагина сооснователем Дарвиновского музея.

В 1934-1939 гг. В.А. Ватагин, по просьбе Котса, специально для будущего зала "Зоогеография" выполнил жидким маслом серию живописных полотен со своих акварельных оригиналов к атласу Мензбира. «Жидкое масло В.А. Ватагина – это, по выражению А.Ф. Котса, "тонкая канва рисунка, покрытая легким слоем масляной краски, как в акварели – ровно, мягко, без определенного мазка"».

В 1927 г. В.А. Ватагин, по заданию А.Ф. Котса, выезжал в Берлин: требовались зарисовки человекообразных обезьян для последующего создания скульптурных обликов людей каменного века. По признанию директора Берлинского зоопарка Г. Гека, уже тогда В.А. Ватагин считался в Европе непревзойденным мастером в изображении мимики и пластики антропоморфных обезьян. Человекообразные приматы были излюбленной темой творчества В. А. Ватагина. Великолепные образы этих существ он создал как в графике, так и в ульптуре.

По выражению Ватагина, разнообразие внешности и окраски обезьян, их ярко выраженный “психологизм” давали благоприятный материал как для рисунка, так и для деревянной скульптуры. В самой первой, “обезьянной” серии уже наметились главные особенности ватагинского дарования: фиксация неуловимых, мимолетных движений, психологизм в понимании животной мимики, обобщенность линий, скульптурность стиля.

В. А. Ватагин работал и как художник-иллюстратор. В частности, он создал серию замечательных иллюстраций к произведению Р. Киплинга «Маугли».

Василий Алексеевич вырастил и напутствовал плеяду талантливых русских анималистов. В 1952 г. В.А. Ватагину была присуждена Государственная премия за анималистические скульптуры. Последние годы жизни (1963-1968 гг.) он преподавал в Московском высшем промышленно-художественном училище (бывшее Строгановское училище).

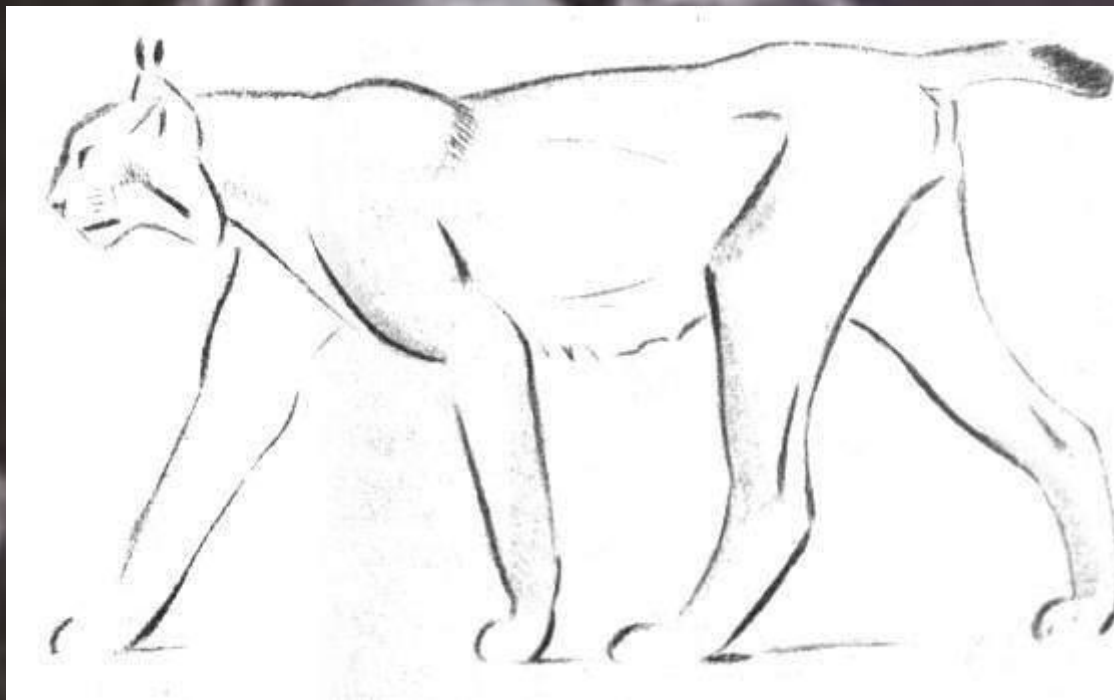

Сотни произведений В.А. Ватагина хранятся ныне во многих музеях России и ближнего зарубежья. Но основное наследие художника представлено в фондах Дарвиновского музея.

Контрольные вопросы:

- 1) В каких видах изобразительного искусства создавал свои произведения В. А. Ватагин?
- 2) Где учился В. А. Ватагин?
- 3) Как вы думаете: какие черты произведений В. А. Ватагина обусловлены влиянием на его творчество культуры Индии и Древнего Египта?
- 4) Что привлекало В. А. Ватагина в образах человекообразных обезьян?
- 5) С каким биологическим музеем Москвы сотрудничал В. А. Ватагин? Были ли вы в этом музее? Сходите в этот музей, обратите внимание на произведения В. А. Ватагина и других художников анималистов и на основании увиденного ответьте на вопрос: какую роль произведения искусства играют в экспозиции этого биологического музея и почему? На основании сделанных выводов, создайте коллективный проект: «Союз науки и искусства» - презентацию в PowerPoint, серию плакатов и т. п.

СОВЕТЫ МАСТЕРА. КАК ИЗОБРАЖАТЬ ЖИВОТНОЕ

I. Качества, необходимые художнику:

- особая заинтересованность животным миром, пристрастное любование им, любовь к нему, к его формам, к моментам проявления его жизни.
- чувство животного, которое помогает найти в нём самое характерное и выразительное, самое привлекательное

II. Знание строения животного, его пластичкой анатомии – одно из основных знаний для создания реалистического художественного образа.

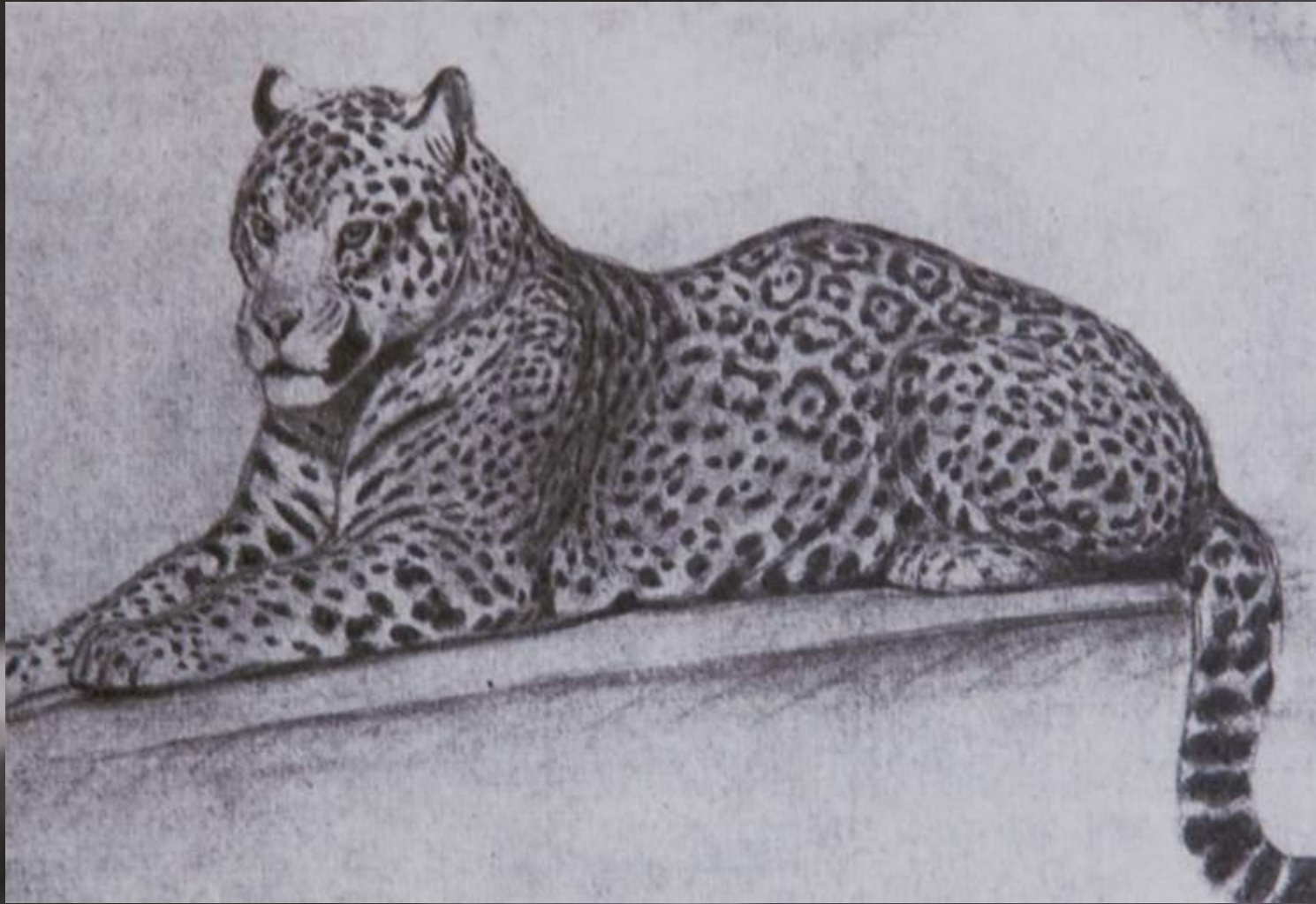
III. Знакомство с рисованием животного я начинал с наброска. Набросок – это линейный, контурный рисунок, который предлагает самыми общими, скупыми линиями различные позы, моменты движения и пропорций животного, а также отдельные части его. При выполнении наброска не следует обращать внимание на подробности, тушевать тоже не надо. Набросок – это самый скорый способ закрепить на бумаге свои первые впечатления от натуры.

IV. Выполняя и заканчивая рисунки во весь лист бумаги, мы переходим к работе над этюдом. Этюд – это художественно-изобразительное изучение природы. В анималистическом искусстве – это основной и единственный способ изучения, понимания и прочувствования образа животного. Поэтому задачи, которые ставит работа над этюдом значительно сложнее и глубже, чем задачи наброска. В этюде следует соединить свежесть и непосредственность с тщательной передачей формы, объёма, цвета и фактуры.

V. Работа над эскизом будущей композиции реалистического характера, как творческий процесс, должна следовать за предварительным накоплением впечатлений действительности и идти в дальнейшем рука об руку с этим накоплением. Чем больше сделано этюдов, чем больше впечатлений накоплено в памяти, тем легче по воображению можно выбрать, сопоставить и распределить образы и элементы композиции. Это накопление впечатлений я всегда считал одним из условий успеха композиции.

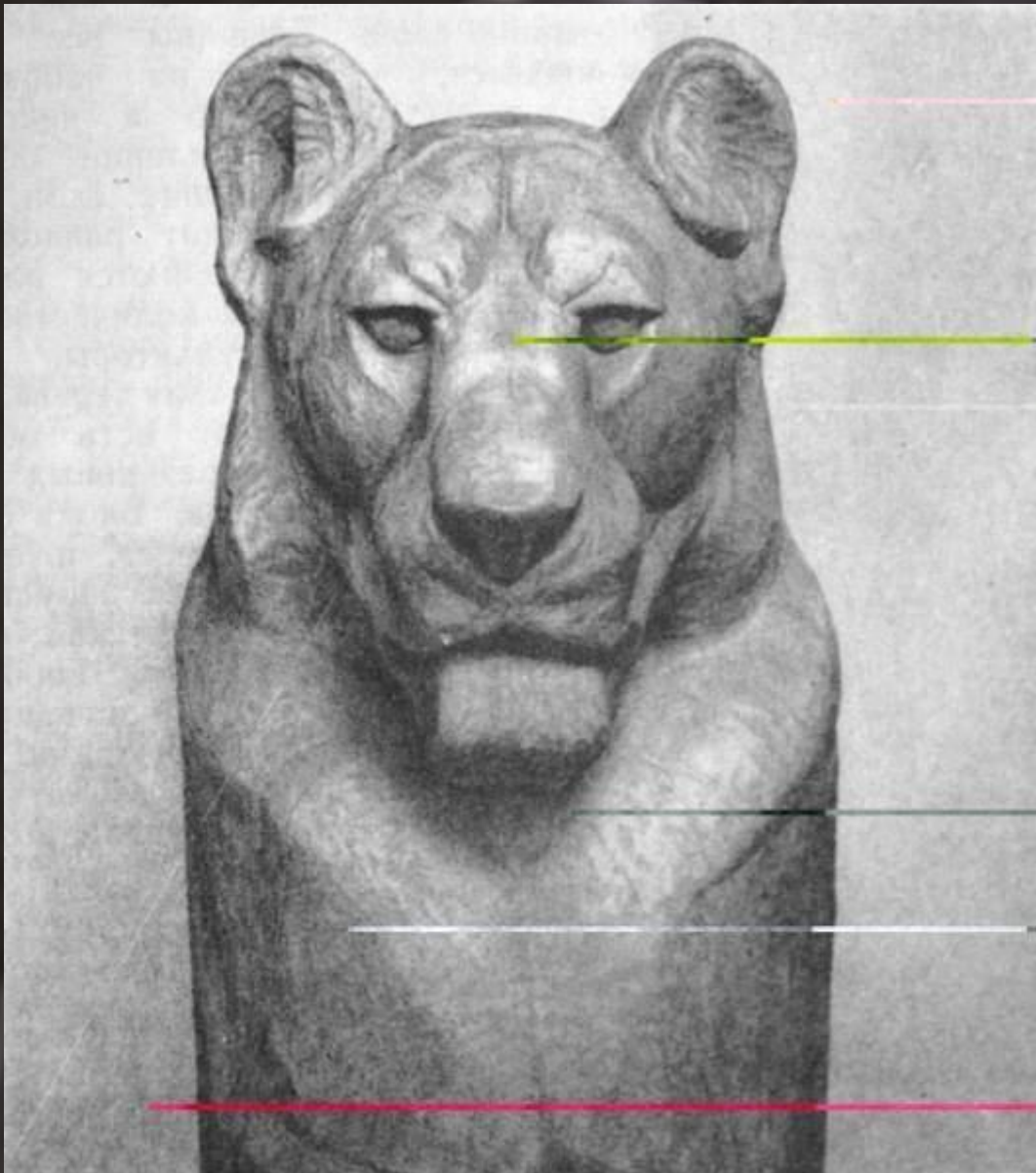
VI. Хорошей фотографией возможно пользоваться, как запечатлённым моментом живой действительности, творчески перерабатывая её, так же как и непосредственное впечатление от природы.

VII. Из своего опыта могу посоветовать такой способ пользования масляными красками для этюдов: взять любую плотную бумагу, покрыть желатином и писать. Можно покрыть клеем предварительный акварельный подмалёвок и заканчивать маслом. Первая стадия работы – подмалёвок без белил. Вторая стадия – наложение корпусных красок с белилами (кроме теней). Третья стадия – нанесение, иногда втиранием, прозрачных лессировочных красок.

VIII. Работа над скульптурой также начинается с предварительного наброска карандашом и этюда в глине (если поза животных не требует каркаса). Работая над скульптурным эскизом нужно помнить о характере материала, в котором будет выполнена окончательная работа.

IX. Дерево – живой и тёплый материал, оно всегда казалось мне пригодным для передачи мягкой и тёплой поверхности.

Х. Камень менее пригоден для создания образов млекопитающих, а также для ажурных композиций со сложным силуэтом. В отличие от дерева, камень можно обрабатывать резцом во всех направлениях.

XI. Если скульптор лепит из глины без каркаса, то после тщательной просушки такие работы можно обжигать – переводить в керамику.

XII. Не разменивайтесь на мелочи, не растрачивайте вашего внимания, обуздайте его, направляйте ваше образное внимание на определённый круг явлений единого содержания, действуйте собранно и целеустремлённо.

Контрольные вопросы:

- 1) Каково значение в создании анималистического произведения наброска, этюда, эскиза?
- 2) Каковы стадии работы маслом, как можно работать малом на плотной бумаге?
- 3) Для создания каких образов в скульптуре более подходит такой материал как камень, дерево, керамика? Каковы основные особенности этих материалов?
- 4) Может ли анималистическое произведение быть портретом или сюжетной картиной?
- 5) Какие существенные качества, по вашему мнению, могут выражать образы анималистического искусства, какую смысловую нагрузку они могут нести, что бы вы хотели передать в изображении того или иного животного?

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Создайте анималистическое произведение в любой доступной вам живописной или скульптурной технике на одну из предложенных тем:

Хищное животное – воплощение силы.

Материнство в животном мире.

Борьба за выживание – закон жизни.

Верность, дружба и взаимопомощь в мире животных

Животные-интеллектуалы.

Московский Педагогический Государственный Университет

Художественно-Графический Факультет

Презентация:

Жизнь и творчество В. А. Ватагина - художника анималиста.

Выполнил
студент III курса II группы
Таничев Станислав Юрьевич

Руководитель
кандидат педагогических наук
Гудилина Светлана Ивановна

Презентация предназначена для индивидуального или коллективного просмотра учениками 9х – 11х классов.

Цели презентации:

- 1) Познакомить учеников с таким жанром изобразительного искусства как анималистика и творчеством его ярчайшего представителя - В. А. Ватагина.
- 2) Дать ученикам сведения о разновидностях анималистического искусства, различных материалах, применяемых в работе художниками-анималистами.
- 3) Заинтересовать учеников и побудить их к созданию собственных произведений в анималистическом жанре.

Сценарий презентации:

Жизнь и творчество В. А. Ватагина

- обучение В. А. Ватагина
- поездки В. А. Ватагина за границу, влияние на творчество В. А. Ватагина культуры Индии и Древнего Египта.
- сотрудничество В. А. Ватагина с Государственным Дарвиновским музеем.
- любимые образы мастера
- разнообразные направления творчества

2) Советы мастера. Как изображать животное

- роль наброска, этюда и эскиза в изображении животного
- различные художественные материалы в анималистике – масляная живопись, дерево, камень, керамика.

3) Творческое задание

Литература:

В. А. Ватагин. Изображение животного, М.: «Сварог и К», 1999.

www.rosculture.ru