

БОТАНИЧЕСКИЕ «ПОРТРЕТЫ»

Красота растений привлекает человека с древнейших времён и сопровождает его во всём, а их разнообразие, благодаря миллиардам лет эволюции, даёт огромный потенциал для творчества. Цветы и растения, овощи и фрукты — самые красивые, изящные и яркие модели.

Ботаническое искусство — это что-то среднее между искусством и наукой. Чтобы нарисовать цветок, нужно увидеть его красоту и обладать основами рисунка и живописи, а чтобы правильно и грамотно изобразить его с точки зрения ботаники — необходимо понимание морфологии растений. Это искусство — не рисование цветов в вольной трактовке и технике, а правильная передача их с точки зрения науки. Например, для иллюстрации атласов и энциклопедий, так

как по ним определяют виды и сорта. Этот баланс науки и искусства буквально подкупил меня несколько лет назад.

Быть художником-ботаником — это видеть красоту окружающего мира, каждой травинки, вдохновляться лёгкостью лепестков, изгибом стебля, россыпью пыльцы и даже ветерком в листьях. Хочется всё это мимолётное запечатлеть, задокументировать на бумаге или холсте на века, передать то состояние, которое испытываешь глядя на растение, вплоть до звука крыльев пчелы, трудолюбиво собирающей нектар.

История ботанического искусства идёт рука об руку с историей человечества. Растения прочно вошли в нашу жизнь — еда, украшения, рисунки, лекарства, узоры на тканях, утвари, обоях, ювелирных изделиях. Всё окружение

говорит о такой тесной связи. Когда я задумываюсь о том, как всё начиналось, то представляю первобытного человека, рисующего охрой на стенах пещеры. Но первые достоверные документы появились гораздо позже, с зарождением письменности. Именно тогда начали создаваться травники (сборники растений с лекарственными свойствами и способами их применения от разных заболеваний) по лекарственным растениям и первые иллюстрации в них. Это были весьма приближенные изображения растений, больше напоминающие детский рисунок, раскрашенный однообразно. Например, листья закрашивались просто зелёной краской без переходов, и, естественно, никакой речи о светотени или рефлексах даже не шло. Во времена Средневековья ботаническая иллюстрация развивалась постепенно, но основательно. На тот момент выбор материалов был прост: серебряный штифт и натуральные пигменты, из которых делали краску. Серьезный скачок произошёл во времена Великих географических открытий, когда в Европе сады стали пополняться редкими и экзотическими экземплярами растений, и в моду вошло заказывать художника-флориста, дабы запечатлеть роскошь и величие своего сада в флорилегиях (сборники редких или ценных экземпляров растений сада или парка, рисованные вручную). Именно те времена и породили многочисленных художников этого жанра и оставили достойное наследие для будущих поколений, то есть нас, чтобы мы опирались на эти сокровища и шли вперёд, развивая это искусство. Современность тоже привнесла свои изменения в это искусство: художественные материалы стали настолько разнообразны, что теперь значительно больше технических возможностей передавать красоту растений.

В современном мире растения можно изображать не только в статичном состоянии с научной детализацией морфологических особенностей, но и создавать композицию в динамике в разном цикле его жизни, в окружении объектов, с насекомыми, с определённым подтекстом или сюжетом. Например, в иллюстрациях «Осенняя тыква» и «Чертополох размножается» запечатлён момент размножения этих растений. У одного рассыпаются семечки в разные стороны, у другого – начинают вылетать плоды-семянки с белым хохолком. Можно делать акценты на отдельные части растения, например, лист, цветок или коробочка с семенами. На сегодняшний день ботаники (художники, рисующие ботанические иллюстрации и ботаническую живопись) используют все имеющиеся материалы: масло, акрил, гуашь, пастель, цветные карандаши, графит и, конечно же, самый

К. Горелова.
Примула Воронова.
Иллюстрация к книге
«Флора Балкарии». Акварель.

Дильфиниум и насекомые.
Иллюстрация к книге
«Флора Балкарии». Акварель.

Ключка.
Тушь.

Осенняя тыква.
Акварель.

Ёлка.
Тушь.

Грецкий орех.
Тушь.

Кладония на коре.
Акварель.

первый материал в этом деле — акварель, который остаётся основным и наиболее распространённым инструментом по сей день. Конечно, качество изображения не столько зависит от материала, сколько от умения и старания мастера. Важный критерий в успехе ботанической иллюстрации — усидчивость. Аккуратно вырисовывать пятнышки на листьях — большой труд. Перед тем как приступить к рисунку, необходимо собрать информацию: данные о растениях, формуле цветка, особенностях, сделать зарисовки в альбоме, обязательно учесть, как крепятся разные части растения друг к другу, масштабы, пробы цвета, продумать варианты композиции. Затем создаётся черновой рисунок карандашом на таком формате, как и будущий оригинал. Отрисовываются все подробности, а после при помощи кальки или светового планшета, переносятся на бумагу. И только теперь можно приступить к цвету. Обычно первую заливку цветом делают полупрозрачно, предварительно смочив лист чистой водой в местах нанесения краски. После высыхания начинают придавать объёмы, рефлексы и детализировать. У каждого художника свой стиль, материалы и порядок работы, который достигается опытным путём.

Тушь и чернила не отстают от акварели по популярности. Чёрно-белые изображения также пользуются большим спросом в книгах, сборниках, научных трудах и статьях о растениях. Цветные карандаши могут быть самостоятельным материалом или идти в паре с акварельной заливкой. Карандаши графичны, передают текстуру и тонкости объектов, ими удобно работать, есть возможность создать рисунок на цветном фоне. Графит — хороший материал не только для зарисовок, но и полноценных работ.

Хризантема.
Акварель.

Арахис.
Тушь.

Лист канадского клёна.
Акварель.

Ботаническими иллюстрациями модно украшать свой интерьер. Их используют на упаковках лекарств, еды и косметики. Они придают ценность и значимость книгам и сборникам. Например, иллюстрируя атлас растений Кабардино-Балкарии «Флора Балкарии», мне довелось изучить большое количество растений этого края, фактически я мысленно «сроднилась» с каждым растением, которое рисовала. Уверена, что просматривать такой атлас читателям будет очень приятно, а в дальнейшем они без труда определят растения, встретившиеся им на пути, и сохранят их, так как в книгу вошло большое количество эндемиков (растений или животных, которые обитают в определенном ареале) и краснокнижных растений. Конечно, у каждого такого крупного проекта есть научный руководитель, а ботанист работает с ним в паре.

«Портрет» растения всегда получается индивидуальным в зависимости от данных растения. Если это нежный цветок размером пять сантиметров, то он будет отличаться от дерева с массивным стволом и крупными плодами. Здесь всё, как в портретах людей. Интересно смотрятся растения, вписанные в среду своего обитания. Они как бы рассказывают, что происходит вокруг, и нам легче представить их окружение.

Ботаническое искусство для меня — самое разнообразное и умиротворяющее занятие с неисчерпаемым количеством позирующих вокруг «моделей», которые сменяются каждый сезон. Оно еще набирает обороты и со временем будет только процветать!

К.ГОРЕЛОВА,
член СХ Московской области,
IWS и SABA