



Содержание

Вступление	4
История ботанического искусства	6
ЧТО ТАКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО	6
ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА	7
Материалы для ботанических художников	20
КРАСКИ	20
БУМАГА	21
КИСТИ	23
КАРАНДАШИ, ЛАСТИКИ И ТОЧИЛКИ	24
ЛИНЕРЫ	27
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	27
СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ	31
Ботанический скетчинг	32
Ботаническая живопись	43
Мастер–класс Анны Алешиной	
«Цветок подсолнуха акварелью»	44
ВЫБОР НАТУРЫ	44
СОЗДАНИЕ РЕФЕРЕНСА ДЛЯ РАБОТЫ	44
РАБОТА СО СКЕТЧБУКОМ	45
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	47
РАБОТА С ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ	48
РАБОТА ЦВЕТОМ	53
ПРИМЕРЫ РАБОТ	58
Мастер–класс Алены Ручка	
«Ягода сизой ежевики акварелью»	66
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	66
ПРИМЕРЫ РАБОТ	71
Мастер–класс Александры Антоновой	
«Веточка ранеток на пергаменте»	72
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	73
РАБОТА С ПЕРГАМЕНТОМ	75
ВЫБОР КРАСОК	79
ЗАЛИВКА ЦВЕТОМ И ПРОРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ	80
ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ	82
ПРИМЕРЫ РАБОТ	83

Мастер–класс Анны Алешиной	
«Имитация старинной ботанической иллюстрации»	84
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	86
ПОДГОТОВКА КРАСОК ДЛЯ РАБОТЫ.....	87
ПОДГОТОВКА БУМАГИ ДЛЯ РИСУНКА	88
РАБОТА НАД РИСУНКОМ	91
ПРИМЕРЫ РАБОТ.....	95
Ботанический рисунок	99
Графика в ботаническом искусстве.....	100
ПРИМЕРЫ РАБОТ.....	102
Мастер–класс Анны Алешиной	
«Роза цветными карандашами»	104
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	105
ПРИМЕРЫ РАБОТ.....	114
Мастер–класс Юлии Литвиновой	
«Техника серебряной иглы»	116
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	117
ГРУНТ. ЗАГОТОВКА. ПОДГОТОВКА БУМАГИ	118
ПОДГОТОВКА РИСУНКА	120
ПРИМЕРЫ РАБОТ.....	123
Мастер–класс Марии Сосуновой	
«Ботанический рисунок в смешанной технике»	124
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ	125
ПРИМЕРЫ РАБОТ.....	130
Ботаническая скульптура	133
Мастер–класс Елены Королевой	
«Веточка цикория из полимерной глины»	134
ПОИСК НАТУРЫ	135
ПОДГОТОВКА ГЛИНЫ	135
ЛЕПКА.....	136
ПРИМЕРЫ РАБОТ.....	138
Об авторе	140
Благодарности	141
Заключение	142
Список источников.....	143



Вступление

О чем эта книга? Во-первых, она о том, что учиться можно всегда и везде. В мире, где книги и материалы для прикладного творчества доставляются в любую точку мира, даже в самый отдаленный населенный пункт, больше не нужно искать изостудию или подстраиваться под чужое расписание. Узнавать новое и находить своих учителей можно через книги, независимо от часовых поясов и расстояний. Почти все книги можно купить в электронном виде и учиться тогда, когда тебе удобнее.

Я искренне надеюсь, что моя книга поможет расширить кругозор и, возможно, даже влюбит читателей в ботаническое искусство, как это однажды случилось со мной.

Во-вторых, после нескольких поколений забвения ботанического искусства в России интерес к нему начал возрождаться: печатаются книги о растениях и ботанических садах, парках, ботаническом искусстве зарубежных художников, но чаще это книги только про какую-то одну технику (акварель, цветные карандаши, графика), и мы видим в них работы одного автора. Поэтому мне хотелось исправить это упущение, и я подготовила подробную главу про развитие ботанического искусства в контексте мировой истории на протяжении тысячелетий, а также уделила особое внимание современным техникам этого направления в России.

Я не ставила своей задачей создать учебник, чтобы за один мастер-класс научить вас рисовать ботаническую иллюстрацию акварелью, линерами или цветными карандашами. Моей целью было показать, как я применяю эти техники и материалы в своих работах, а также как творят другие художники нашей Ассоциации. Каждый из мастер-классов даст вам возможность понять, насколько тот или иной материал подходит и близок вашему внутреннему «я». Кто-то уже пишет акварелью, кто-то

рисует цветными карандашами — для них это возможность узнать что-то новое, — а кто-то только услышал про ботаническое искусство и хочет начать рисовать в этом стиле. Открывая для себя красоту цветка через рисование, живопись или лепку из полимерной глины, вы научитесь видеть прекрасное даже в маленькой, только что проснувшейся почке на веточке березы весной или, наоборот, в засохшем листе осенью.

В-третьих, эта книга — простое и наглядное пособие. Вместе с членами Ассоциации Художников Ботанического Искусства было подготовлено восемь мастер-классов с пошаговыми инструкциями и детальным описанием каждого материала и техники выполнения. Мы не стали останавливаться только на традиционных техниках, таких как акварель, графитовые и цветные карандаши, а также обратились к современным материалам — линерам и полимерной глине — и даже давно забытым техникам, таким как «серебряная игла» и работа на пергаменте.

Я верю, что благодаря такому разнообразию читатели смогут выбрать то, к чему лежит их душа, и, возможно, однажды они пополнят ряды единомышленников ботанистов в нашей Ассоциации Художников Ботанического Искусства.



Анна Алешина, «Орхидея
фаленопсис и бабочка»,
бумага, акварель, 2017

Алешина
2017

История ботанического искусства

ЧТО ТАКОЕ БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Мы с вами являемся свидетелями возрождения ботанического искусства в России. Несколько поколений назад оно незаслуженно потеряло свою популярность, но теперь возрождается с новой силой. И Ассоциация Художников Ботанического Искусства активно содействует развитию этого художественного направления.

На протяжении всей истории человечества растения являются популярными героями в культуре и творчестве. В течение нескольких

веков способы воспроизведения изменялись от ярких абстрактных изображений до лаконичных портретов в научных трудах. Весомые различия были окончательно закреплены разделением ботанического искусства в XVI веке на два самостоятельных течения — живопись и иллюстрацию [Симблет, 2017].



Изначально появилась **ботаническая иллюстрация**. Ученые и естествоиспытатели, редко художники, делали наброски растений, интересуясь в первую очередь их лекарственными свойствами, создавая так называемые травники. Жанр требовал четкости изображения растения и знания его морфологических особенностей.

Сейчас под жанром ботанической иллюстрации понимается полное изображение усредненного представителя вида в исчерпывающей степени, отображающее морфологию с указанием систематических признаков. Такая иллюстрация должна отражать весь жизненный цикл растения.

Одновременно с этим можно наблюдать другую тенденцию: начиная с выхода книги Отто Брунфельса «Живые портреты растений» в XVI веке сухие научные иллюстрации стали приобретать все более художественные черты, и таким образом из ботанической иллюстрации выделилась **ботаническая живопись**. В мире это направление принято называть *botanical art*.

Жанр ботанической живописи является художественно более вольным, однако также обязан быть ботанически достоверным. Художник должен всесторонне изучить растение, но изобразить может наиболее выразительные его части, детали, конкретный образец с уникальными индивидуальными особенностями. Не всегда на рисунке представлено целое растение. Современные художники уделяют большое внимание оригинальности композиций, интересным цветовым решениям и совмещению различных техник изобразительного искусства.

Новые материалы продолжают расширять возможности художников. Появляются новые направления, такие как ботаническая скульп-

тура из полимерной глины или рисунки маслом и маркерами. Больше нет необходимости ограничиваться традиционными карандашами и акварелью. Это позволяет освежить строгую ботаническую иллюстрацию, привнося в изображение сюжет, настроение и эмоции посредством добавления «художественности»: эффектов, текстур, композиционных и цветовых решений (более подробно вы можете прочитать про это в главе «Техники и материалы»).

Именно своей достоверностью ботаническое искусство отличается от любых других изображений цветов и растений и представляет не только художественный, но и научный интерес.

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БОТАНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

ДРЕВНОСТЬ

История ботанической иллюстрации насчитывает несколько тысячелетий. В основном рисунки растений использовались в травниках и фармакопеях¹.

При этом изображаемые растения редко походили на свои реальные прототипы. Это главным образом объяснялось не столько плохим рисованием, сколько тем, что художник зачастую никогда не видел растение вживую



и не имел знаний о его строении и жизненном цикле. С течением времени иллюстрации становились все более реалистичными, поскольку не перерисовывались с имеющихся, а создавались с живых или гербарных образцов.

Одним из первых, кто попытался систематизировать знания о растениях, был древнегреческий философ и естествоиспытатель Теофраст (III в. до н.э.), ученик великого Аристотеля, у которого он научился наблюдать и

¹ Травники представляли собой собрание информации о лекарственных растениях и способах их использования. Фармакопеи — в древности это собрания рецептов, регламентов по изготовлению лекарственных препаратов, а также способах получения нужных субстанций из лекарственных растений.

понимать объекты в естественной среде обитания. Теофраст посвятил ботанике два трактата — «*Historia plantarum*» (с др.-греч. «История растений», III в. до н.э.) и «*De causis plantarum*» (с др.-греч. «Причины растений», III в. до н.э.), в которых он описал порядка пятисот видов растений, их физиологию, условную классификацию, культивирование и применение в сельском хозяйстве и медицине [Брокгауз, 1901; Humphrey, 2018].

Двумя веками позднее древнегреческий врач Кратевас (I в. до н.э.) придумал объединить изображения растений с текстовым описанием, что и использовал в трактате «*Rhizotomikon*» (с греч. «О заготовке корней», I в. до н.э.), самом первом греческом сочинении о лекарственных растениях и их использовании. Его рисунки послужили основой для иллюстраций «*De materia medica*» (с лат. «О лекарственных веществах», 1150) древнегреческого врача, фармаколога и натуралиста Педания Diosкорида (I в. н.э.). Труд Diosкорида оказался настолько популярным, что тиражировался вплоть до эпохи Возрождения. Более того, Карл Линней (1707–1778), «отец современной ботаники», перенял некоторые названия из *De materia medica* для единой системы классификации растительного и животного мира [Morris, 2017; Rix, 2012; Кинг, 2017].

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Ботаническая иллюстрация в раннем Средневековье развивалась очень медленно из-за деятельности религиозных орденов, тормозивших науку и угнетавших исследователей. И все же интерес к растительному миру оставался и неизменно находил свое отражение в трудах многих художников.

Одним из них является Антонио Пизанелло (1395–1455), известный итальянский портретист. После него сохранилось небольшое ко-

личество ботанических и анималистических рисунков, выполненных в технике серебряного штифта, предшествующей карандашным наброскам [Симблет, 2017]. В отличие от современников, копирующих уже созданные работы из книг, Пизанелло вернулся к корням Античности — рисовал по наблюдениям из природы.

Качество рисунка, несомненно, подняли итальянский изобретатель Леонардо да Винчи (1452–1519) и немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471–1528). Независимо друг от друга они оставили удивительно информативные наброски растений, отображающие характер объекта с научной точностью. Леонардо да Винчи не оказал влияния на развитие ботанической иллюстрации, однако изображал растения в своих работах очень точно, после предварительного изучения. Ботанические работы Дюрера лишены каких-либо элементов декоративной живописи, по стилю напоминают современные рисунки и имеют законченный вид. Однако они все равно выполняли роль вспомогательных материалов для гравюр и ху-



Конрад Геснер

дожественных картин [Rix, 2012; Нессельштраус, 1966].

В XVI веке начался новый этап ботанического искусства благодаря Конраду Геснеру (1516—1565), швейцарскому ученому-энциклопедисту с широчайшими научными интересами в различных областях. Сын бедного мастера по коже и меху, он стал профессором греческого языка и натуральной философии, а также получил докторскую степень по медицине. Конрад Геснер заложил основы классификации растений в своей книге «Enchiridion historiae plantarum» (с лат. «Руководство по истории растений», 1541). Для этого Геснер взял за основу генеративные органы растений (цветок, плод и семя), что Карл Линней считал величайшим открытием в ботанической науке. Изучая растения, он делал тысячи набросков, достигая удивительной точности и уделяя особое внимание мелким деталям, внутреннему строению и окраске. Можно с уверенностью сказать, что именно он стал основоположником ботанической иллюстрации. [Сытин; Брокгауз, 1893].

Распространению и развитию популярности ботанической иллюстрации послужило изобретение книгопечатания: вначале ксилография, а затем и гравюра на металле. В обоих случаях изображения раскрашивались от руки акварелью. На смену этим трудоемким методам пришла торцовая гравюра на дереве, которая не требовала ручной тональной доработки изображения. Благодаря менее затратному тиражированию ботаническая иллюстрация стала более доступной для широкого круга людей.

В середине XVI века увидели свет две знаковые ботанические книги — «Herbarum Vivae Eicones» (с лат. «Живые портреты растений», 1530) Отто Брунфельса (1488/1489—1534) и ученика Дюрера — Ханса Вейдица (1495—1537), а также «De historia stirpium commentarii



insignes» (с лат. — «Достопамятные комментарии к описанию растений», 1542) Леонарда Фукса (1501—1566) и Альбрехта Мейера. Первая книга содержала необычайно хорошие иллюстрации — порядка двухсот пятидесяти изображений с натуры. Что интересно, тут изображения были впервые дополнены столь любимыми современными ботаническими художниками «несовершенствами»: пятнышками, сухими элементами, дефектами. Вторая книга — яркий пример девиза «Свобода самовыражения — угроза научной точности», где был представлен строгий контурный рисунок типичного представителя вида. Именно эти труды и можно назвать развилкой ботанической живописи и иллюстрации, хотя до окончательного обособления этих направлений потребовалось еще несколько веков [Симблет, 2015].

ЭПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ

Но все же расцветом ботанического искусства стоит считать эпоху Великих географических открытий (XV—XVII вв.), в результате которой в Европу было завезено множество диковинных растений. Это способствовало усилению моды на садоводство, коллекционирование растений и их увековечиванию в флорилегиях².

Самой известной и объемной флорилегией является «Hortus Eystettensis» (с лат. «Сад в Айхштадте», 1613) Базилиуса Беслера (1561—1629) с ботаническими описанием и высокохудожественными медными гравюрами, изображающими более тысячи растений!

Беслер в коллективе с другими художниками иллюстрировал коллекцию немецкого князя-епископа Айхштедтского. Что интересно, в книгу вошли не только типичные представители флоры, но и декоративные и экзотические растения, а также и уникальные образцы, которые в итоге оказались носителями различных вирусов и мутаций. При этом составитель уделил особое внимание точности изображения и наглядности, поэтому растения могли быть определены без малейших сомнений [Симблет, 2017; Rix, 2012; Dressendorfer, 2016].

Еще одной известной флорилегией, созданной садоводом-любителем Александром Маршалом (1620—1682), стала книга «Mr. Marshal's Flower Book» (с англ. — «Книга цветов мистера

Маршала»), вобравшая в себя портреты растений из его собственного сада, а также садов его друзей [McBurney, 2008; Sherwood, 2001].

Другой группой ботанических художников являлись ученые, естествоиспытатели и путешественники. Многие натуралисты, а также художники отправились изучать новых представителей флористического мира. Это было время «охотников за растениями», каким был, например, Джон Традескант — младший (1608–1662), друг Александра Маршала, который проиллюстрировал часть его «добычи» [McBurney, 2008; Rix, 2012; Симблет, 2017; Sherwood, 2001].

Экспедиции направлялись во все части света. В конце XVII века немецкая художница и гравер Мария Сибилла Мериан (1647—1717) совершила путешествие в Суринам, где создала множество иллюстраций флоры и фауны. Чуть



² В отличие от травников и фармакопей флорилегии составлялись на основе редких, уникальных признаков растений и их необычайной красоты, а не лекарственных свойств. Флорилегии создавались в единичных экземплярах чаще всего в технике акварели, что позволяло передать всю красоту и цветность растения. Заказчиками таких книг являлись представители знати, которые хотели похвастаться своей коллекцией и увековечить ее для потомков.

позже австрийский ботаник и ботанический художник Фердинанд Бауэр (1760—1826) принял участие в экспедиции в Австралию, где выполнил более полутора тысяч рисунков местной флоры. Вильям Бартрам (1739—1823) и Марк Кейтсби (1682—1749) иллюстрировали флору Северной Америки, также снабжая материалом и «домоседов», например Георга Дионисия Эрета (1708—1770), и рассылали растительные образцы по всей Европе. [Симблет, 2017; Rix, 2012; Sherwood, 2001; Sherwood, 2005].

В 1787 году начал издаваться ботанический журнал Кертиса «Curtis botanical magazine», который существует до сих пор. Этот журнал также оказал большое влияние на популяризацию и распространение ботанических работ. Над иллюстрациями в журнале трудятся различные художники, как постоянные, так и приглашенные иллюстраторы [Кинг, 2017; Rix, 2012].

XVIII—XIX века можно назвать золотой эпохой ботанической иллюстрации. Столь много выдающихся ботанических художников создавали портреты растений, что упомянуть всех практически невозможно. Выделим «большую четверку» по версии Ширли Шервуд (род. 1933), знатока и коллекционера ботанических работ, — это Георг Дионисий Эрет (о котором уже упоминалось выше), братья Фердинанд (1760—1826) и Франс (1758—1840) Бауэры и Пьер-Жозеф Редуте (1759—1840). [Sherwood, 2005; Sherwood, 2001]. Именно их работы заложили основы современного ботанического искусства благодаря своей достоверности и в тоже время эстетической привлекательности.

БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В РОССИИ

В русских источниках изображения растений стали появляться еще в XVI веке. Одно из первых задокументированных изданий —

«Травник Любчанина», 1492, переведенный на русский язык в 1534 году, который находился в казне Ивана Грозного. В настоящий момент экземпляр травника хранится в коллекции музея-заповедника «Александровская Слобода» (Россия, Владимирская область, г. Александров) [Ипполитова, 2018].

Еще одним дошедшим до наших дней изданием является «Лицевой травник Сергия Шелонина» (XVII век). Он являлся переработанной и переведенной книгой «Liber de arte distillandi de simplicibus» (с лат. «Книга о дистилляции» Иеронима Бруншвига, 1505). Этот труд разделен на 2 смысловые части: «Травник» и «Лечебник». Изображения порядка трехсот лекарственных трав были выполнены чернилами [Ипполитова, 2018; Сапожникова].

Также достаточно популярны были «народные» травники (XVI—XX вв.). Эти восемь сборников были написаны простым языком без использования ботанической терминологии. Статьи содержали краткие описания растений (название, ареал произрастания, характерные черты) и их функций. Характерной чертой «народных» травников является изображение места произрастания растения [Ипполитова, 2018].

В начале XVIII века ботаническая иллюстрация начала развиваться в более современном виде. С легкой руки Петра I (1682—1725) в 1717 году в Голландии было куплено более двухсот пятидесяти работ Марии Сибиллы Мериан, которые до сих пор хранятся в Кунсткамере [Сытин; Rix, 2012; Копанева, 2009].

В тот же год был приглашен на службу немецкий ботаник Даниил Готлиб Мессершмидт (1685—1735), который тремя годами позднее отправился исследовать Сибирь, где собрал значительную коллекцию растений, к сожалению, практически не сохранившуюся. До наших дней дошли всего 3 рисунка с изображениями орхидей-башмачков [Сытин].

В 1724 году немецкий естествоиспытатель Иоганн Буксбаум (1693—1730) по указу царя отправился в экспедицию в окрестности Константинополя и Грецию, а на обратном пути исследовал и южные регионы России. С собой он привез множество образцов растений, которые потом изучались и описывались. Также Буксбаум принял самое активное участие в создании ботанического сада на Аптекарском острове [Сытин].

После смерти Петра I исследовательская деятельность не прекратилась. Во времена правления Анны Иоанновны состоялась Сибирская экспедиция, которую возглавил немецкий естествоиспытатель Иоганн Гмелин (1709—1755).

Его сопровождали художники Иоганн Христиан Беркхан (1709—1751), Иоганн Вильгельм Люрсениус (1704—1771) и Иоганн Корнелиус Декер. Они выполняли художественные описания растений, животных, ландшафтов и быта. Доротея Марии Гзель (1678—1743), дочь Марии Сибиллы Мериан, работавшая в Кунсткамере, дала им инструкции, которые обязывали художников работать с живой натурой, улавливая и замечая все детали, а также проводя точные измерения. По результатам экспедиции позднее были выпущены четыре тома книги «*Flora Sibirica: sive Historia plantarum Sibiriae*» (с лат. «Флора Сибири», 1747—1749). В каком-то смысле они стали единственным трудом, знакомившим Европу с флорой Российской империи.

Екатерина Великая (1729—1796) продолжила дело Петра I. Она финансировала создание труда «*Flora Rossica*» (с лат. «Флора России», 1784—1789), основанного на результатах экспедиций немецкого ученого-энциклопедиста Петера Симона Палласа (1741—1811).

При Павле I (1754—1801) и далее, уже при Александре I (1777—1825), работал немец-

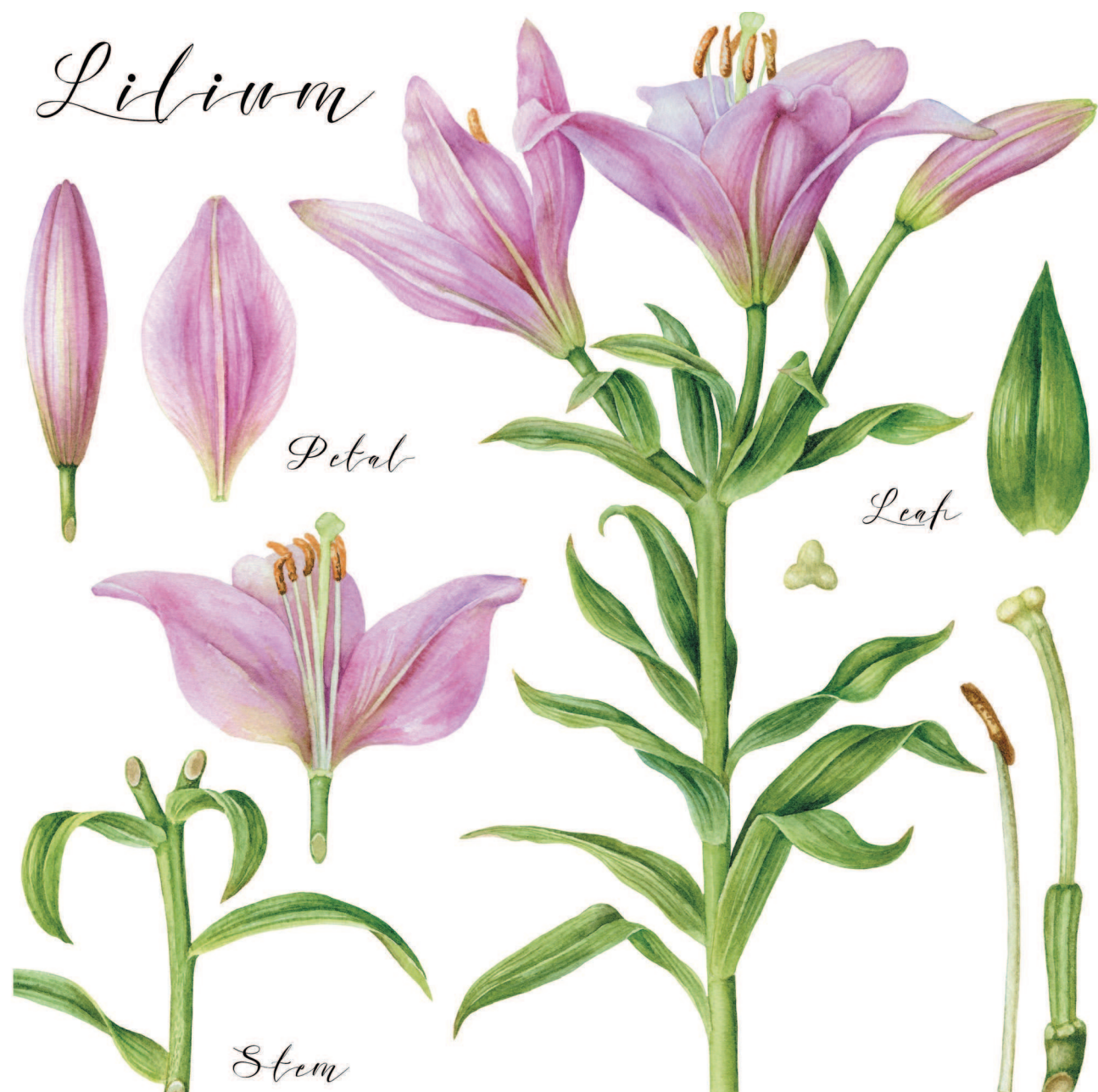
кий ботаник Фридрих Август Маршалл фон Биберштейн, в Российской империи известный как Федор Кондратьевич Биберштейн (1768—1826). Он участвовал в экспедициях по южным районам империи, испытывая особенную привязанность к Крыму. Результатом трудов Биберштейна стал трехтомник «*Centuria plantarum Rossiae Meridionalis*» (с лат. «Сотня редких растений Южной России», 1810 и 1832—1842) о растениях Российской империи. Он также активно способствовал созданию Никитского ботанического сада в Крыму, директором которого стал его ученик Христиан Стевен (1781—1863) [Сытин].

Последней ботанической вехой перед периодом революций в России стал труд немецкого ученого Карла Фридриха фон Ледебура (1785—1851), который изучал флору Алтая и оставил после себя множество гербарных образцов, а также труд «*Flora Altaica*» (с лат. «Флора Алтая», 1829—1831) в 4 томах. Иллюстрированное издание 1829—1834 годов с пятьюстами рисунками и описаниями на латинском языке покорило своей роскошью самого Иоганна Вольфганга Гете [Сытин].

БОТАНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Зародившаяся как научный инструмент, ботаническая иллюстрация претерпела множество изменений. Отличаясь некой обобщенностью и упрощением, но не в ущерб достоверности, она встречается преимущественно в профессиональных изданиях. И все же является эстетически привлекательной, композиционно сбалансированной и доступной для понимания любым человеком.

Вместе с тем стоит отметить, что ботанические работы уже давно вошли в нашу повседневную жизнь: их используют для рекламы, для создания стильных интерьеров, в текстиле и полиграфии,



для украшения каких-либо бытовых вещей.

Пожалуй, именно XXI век стал второй эпохой развития и популяризации этого жанра. По всему миру создаются профессиональные сообщества, членами которых являются художники, ученые, да и просто любители природы. Цель у всех одна — привлечь внимание к хрупкости и красоте окружающего мира! Ведь то, что сегодня цветет на каждом углу, завтра может стать легендой.

В 2018 году и в России было создано такое сообщество — Ассоциация Художников Ботанического Искусства. За первые два года к ней присоединилось более 200 человек из разных

стран, объединенных любовью к растительному миру. Сейчас Ассоциация развивает два направления: научно-просветительский и художественно-исторический. На сегодняшний день работы художников уже можно увидеть в ботанических садах Москвы, Санкт-Петербурга, музеях и выставочных залах разных городов России.

ОТЛИЧИЯ БОТАНИЧЕСКОГО РИСУНКА ОТ ЖИВОПИСИ

Ботаническое искусство — это не просто «рисование цветочков», художник должен правильно изобразить растение и быть знаком

с основами ботаники! Нельзя забывать, что растения прошли миллиарды лет эволюции и необычайно разнообразны по своему виду и строению, поэтому и велико разнообразие органов и жизненных форм. Наглядным примером является папоротник. Его побеги (вайи) зачастую ошибочно называют листьями. Еще пример — иглица. То, что у нее часто принимают за листья, является видоизмененным побегом — кладодием, а собственно листья нередко редуцированы. И таких примеров множество.

Следовательно, ботанический художник должен понимать морфологию растения — как листья крепятся к стеблю, в каком порядке они располагаются, как меняется окраска плода по мере его созревания и множество других деталей жизненного цикла. Все эти данные необходимо собрать и изучить, прежде чем приступить к рисованию.

Также художник должен разбираться в принципах классификации, которая показывает «родственные растения», имеющие некое общее происхождение, и поясняет, почему их

относят к определенной группе. Нельзя называть ботанической работой изображение, на котором нарисовано абстрактное растение! Поскольку современные жанры ботанического искусства родились из научной иллюстрации, то должны этому соответствовать. Идеально когда изображенное растение (или его часть) хорошо узнаваемо и правильно нарисованы.

Знание ботанических основ помогает художнику в работе. Он всегда сможет разобраться, как устроен его объект, даже при недостатке или повреждении каких-либо частей. Кроме того, это позволяет полноценно использовать фотографии в качестве референсов³. Источником может послужить и гербарий, который, хоть и является собственно растением, при подготовке теряет свою трехмерную организацию, объем, а также цвета. Текстовые

³ Референс (англ. reference — справка, сноска) — вспомогательное изображение: рисунок или фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы точнее передать детали, получить дополнительную информацию, идеи.





Мария Попонова, «Шиповник морщинистый»,
бумага, серебряная игла, 2020

описания растений помогают создать ботанически грамотную работу, которую можно будет отнести к ботаническому искусству.

АРХАИЧНЫЕ, ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКИ

Старинным иллюстрациям было свойственно использование контура. Сейчас это можно наблюдать в научных работах, выполненных чернилами, тушью, маркерами, графитом, серебряным штифтом, а также в комбинации с различными заполняющими красками.

Особенно интересна техника серебряного штифта или иглы, в которой работали родоначальники жанра Антонио Пизанелло, Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер. В качестве изобразительного материала они использовали взаимодействие абразивной поверхности и мягкого металла. Современные ботанические художники также полюбили эту технику за ее неповторимый эффект и дух старины. Но сто-

ит сказать, что этот метод требует предельной точности и внимательности. Однако художники, стремящиеся отойти от контура, используют эту технику и успешно создают тоновой рисунок.

Еще одним интересным и старинным материалом, мало представленным в России, но достаточно популярным за границей, является велень, или веллум, как модно сейчас транскрибировать его с английского языка. Он изготавливается из шкур скота и используется в качестве «холста» при работе акварелью или минеральными красками. Несмотря на то что веллум может показаться капризным материалом, в итоге художник получает более объемное изображение, которое словно светится изнутри.

Акварель является основным материалом для выполнения работ в ботанических жанрах. За века своего существования она снискала любовь художников по всему миру. У каждого мастера есть свои секретные приемы и цветовые сочетания, иногда это всего лишь 3 краски — красный, синий, желтый! Такая ограниченная