

ФОТО: АНДРЕЙ УДАЛОВ (4)

1. Дарья Гордина. 3-й курс. Омут. 2017 г. Эмаль, мельхиор, зернь, патинирование. 3х3 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина. Ювелирная оправка: педагог Д. А. Колесников, мастер В. А. Еременко. МФ-00007287. 2. Дарья Веселова. 3-й курс. Бабочка-крапивница. 2015 г. Пергамент, акв. 7х5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00003481. 3. Екатерина Карамаликова. 3-й курс. Медуза. 2018 г. Витражная эмаль, мельхиор, зернь, патинирование. 6,5х6,5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина. Ювелирная оправка: преп. Д. А. Колесников, мастер В. А. Еременко. МФ-00008916. 4. Елена Яковлева (Гражевская). 3-й курс. Одуванчик. 2015 г. Пергамент, акв. 10х5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00003459. 5. Мария Чудинова. 3-й курс. Петухи. 2017 г. Эмаль. 3х3 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина. МФ-00007264. 6. Эльмира Сафина. 3-й курс. Артишок. 2015 г. Пергамент, акв. 6,5х5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00003463. 7. Дарья Гордина. 3-й курс. Конек. 2017 г. Эмаль, мельхиор, патинирование. 2,5х2,5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина. Ювелирная оправка: педагог Д. А. Колесников, мастер В. А. Еременко. МФ-00007275.

О. В. ВОЛОКИТИНА

Волокитина Ольга Викторовна
Заслуженный художник России,
член-корреспондент
Российской академии
художеств, доцент кафедры
рисунка, живописи,
композиции и изящных
искусств, художник-методист
художественно-методического
отдела Академии
акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки

117133, Москва, ул.
Академика Варги, д. 15

Адрес электронной почты:
udaloff_@mail.ru

Volokitina Olga Viktorovna
Merited Artist of Russia
Corresponding Member,
Russian Academy of Arts
Associate Professor,
Dept. of Drawing, Painting,
Composition and Fine Arts
Artist and Instructional Specialist,
Art and Instruction Dept.,
Sergey Andriaka Academy
of Watercolor and Fine Arts
15 Ul. Akademika Vargi,
Moscow 117133

E-mail:
udaloff_@mail.ru

КЛАССИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ: СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА

Основой образовательной системы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки является академический рисунок, эстетика которого с ясной светотеневой моделировкой формы и объемов прослеживается во всех художественных направлениях вуза. Следуя этим традициям и отказываясь от преувеличенно декоративных приемов, можно развивать почти забытые темы в прикладных направлениях изобразительного искусства: орнаменте, росписи по фарфору и горячей эмали (финифти).

Финифть стоит на одном из первых мест в ряду технологий, сходных по изобразительным приемам с многослойной акварелью¹. Разработка освещенных и теневых участков композиции с помощью большого количества полутонов, послойное, пошаговое создание живописных и графических произведений – все это учебные приемы академи-

ческой художественной школы, и их использование дает возможность перейти на новый уровень в декоративной, как принято считать сегодня, технике финифти.

В ходе преподавания используются разные техники: акварельная миниатюра на бумаге и пергаменте², роспись по эмали и ее ювелирное обрамление. Освоение росписи по эмали включает в себя выполнение последовательных заданий на изображение растений, животных (птиц, рыб и других обладателей яркой и ясной цветовой окраски), рельефа-обманки, живописного пейзажа и портрета. Каждая тема разрабатывается от эскиза до технологического воплощения как малая картина: поиск сюжета, эскиз в натуральную величину, исполнение в живописном материале. Все этапы обсуждаются с педагогом и мастером-технологом, а после завершения работы над эмалью создается ее ювелирное обрамление³.

¹ В Академии акварели и изящных искусств рисунок и живопись предметов и портретов ведутся от световых поверхностей, взятых в нужном тоне с первого слоя. Таким образом сохраняется свежесть акварели. В миниатюре по эмали работа предполагает раскрытие масс предметов от светов к полутонам и теням, тени сразу же закладываются цветно и плотно. В многослойной акварели, выполняемой по методике С. Н. Андрияки, также допускается гуашевая плотность теней.

² Студенты Академии имеют уникальную возможность работать в классической технике миниатюры на пергаменте. Миниатюра акварелью выполняется с натуры, для изображения на пергаменте используются образцы для копирования или же собственные этюды обучающихся. В качестве образцов предлагаются шедевры миниатюрной живописи эпохи Ренессанса. См., напр.: Hendrix L., Vignau-Wilberg Th. Mira calligraphiae monumenta. Los Angeles, 1992.

³ Осуществить эту часть работы студентам помогает педагог-ювелир.

1

3

2

4

НАТЮРМОРТ

АВТОР РАЗРАБАТЫВАЕТ УЗНАВАЕМЫЙ СИЛУЭТ ЖЕЛУДЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФОНА РАЗЛИЧНОЙ ТЕМНОТЫ И ПОНЯТНЫМИ ТОНАЛЬНЫМИ ПЛАНАМИ ПЛОДОВ, ЛИСТЬЕВ И ШЛЯПОК С ЧЕРЕНКАМИ. ВИДНО, КАК ОН ОТХОДИТ ОТ СЖАТОЙ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ГАММЫ К ДЕКОРАТИВНОМУ РЕШЕНИЮ: ТЕПЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА СОЧНОМ ХОЛОДНОМ ФОНЕ.

1. Алексей Писаренко.
3-й курс.
Желуди. 2014 г.
Бум., акв.
3,5х4,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
МФ-00002249

2. Алексей Писаренко.
3-й курс.
Желуди. 2014 г.
Бум., акв.
4х5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
МФ-00002249

3. Алексей Писаренко.
3-й курс.
Желуди. 2014 г.
Эмаль.
4,5х3,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Учебный мастер Ю. И. Брагина.
МФ-00004067

4. Алексей Писаренко.
3-й курс.
Желуди. 2014 г.
Эмаль. 3,5х4,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Учебный мастер Ю. И. Брагина.
МФ-00004063

Создание объемных живописных изображений в технике финифти требует развития картинного мышления. Только художник, работающий в стиле академического тонального рисования, может свободно переходить в другие техники без потери качества изображения, поэтому обучение финифти включает в себя много предварительных этапов и освоение нескольких учебных дисциплин.

Последовательная работа над учебными натюрмортами из белых предметов, рисунками гипсовых голов, рельефов, а затем и фигур развивает видение большого количества полутонов на объемных формах. Рисунок белых округлых предметов с матовой поверхностью (например, яйца)⁴ заставляет задуматься об отсутствии контуров в изображении натуры⁵.

Сочетание штриховки по форме с тушевкой⁶ делает возможным воспроизведение воздушной дымки. Изображая гипсовый рельеф в карандаше или гризайли, студент учится передавать объем штрихами, мазками и заливками без обводки, без декоративных контуров и развивать живописные качества в

рисовании графическими материалами⁷. Рисунок натюрмортов с металлическими и стеклянными предметами, где на первом плане выложены мелкие вещи, дает навыки ювелирно точного воспроизведения деталей.

Во время летних практик осваиваются колорит в пейзаже⁹, колористический букет⁸, а в течение 2-го курса – акварельный портрет. Таким образом, изучение на 3-м курсе росписи по эмали позволяет студентам по-новому осмыслить и применить все полученные ранее знания.

Отличительной чертой методики преподавания в Академии является освоение гризайли, живописи одним, двумя, тремя цветами. Она еще не полноцветна, но это уже и не рисунок¹⁰.

Колористические задачи проникновения цветов друг в друга решаются с помощью графических приемов штриховки. Качества передачи «сфумато» развиваются в процессе копирования акварельных портретов XIX в., принадлежащих кисти А. П. и К. П. Брюлловых, В. И. Гау, П. Ф. и П. П. Соколовых и др.¹¹ Освоение приемов штрихованной

5

ПОРТРЕТ

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ФОНА ИСПОЛНЕН ИНТЕРЕСНЕЕ И СЛОЖНЕЕ СРАЗУ В ЭМАЛИ. НО АВТОР СМОГ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОРАБОТАТЬ ЛЕПКУ ЛИЦА И ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ПЕРСОНАЖА, НАПИСАВ ЭСКИЗ ИЗДЕЛИЯ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОЛУБОЙ ГРИЗАЙЛИ В НИЖНИХ СЛОЯХ АКВАРЕЛИ.

6

7

5. Наталия Васильева. 1-й курс. Копия акварели А. П. Брюллова «Портрет цесаревича Александра Николаевича и великой княжны Марии Николаевны (?)». Бум., акв. 39,5х30 см.
Преп. О. В. Волокитина. МФ-00005405

6. Полина Глушенкова. 3-й курс. Слава Печняк. 2014 г. Бум., акв. 4,3х3,5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00002245

7. Полина Глушенкова. 3-й курс. На пристани. 2014 г. Эмаль. 4,5х3,5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина. МФ-00004009

4 Задание выполняется одним из первых и является ключевым для погружения в авторскую систему преподавания, разработанную С. Н. Андриякой: «Мы выполняем несколько постановок и выбираем для них светлые и матовые однотонные предметы. <...> Светлые предметы нужны нам потому, что они хорошо отражают свет, на них видны полутона и светотень» (Акварельная живопись. Часть 1. Начальный рисунок. М., 2017. С. 14).

5 «В законченном рисунке у предметов нет контура (так же, как мы не видим его у реальных предметов)» (там же. С. 12).

6 Там же. С. 10: образцы штриховки и тушевки.

7 «Наша задача – научиться видеть предмет объемным, освоить изображение предмета с фоном в среде» (там же. С. 14).

8 Понимание этих принципов лежит в основе всех пейзажей С. Н. Андрияки, о чем он пишет в статье: Андрияка С. Н. Учимся компоновать и изображать пейзаж // Secreta Artis. 2018. № 1 (01). С. 34: «Небо полностью определяет степень освещенности земли... и... общую цветовую гамму (колорит), которая всегда неповторима».

9 Является разновидностью колористического натюрморта. «Колористический натюрморт komponуется главным образом из близких по цвету предметов и драпировок: либо из разных белых, либо из разных желтых, либо из разных синих и т. д., то есть создается общая цветовая гамма, общее цветовое звучание» (Андрияка С. Н. О натюрмorte // Secreta Artis. 2018. № 1 (01). С. 12). Поэтапное выполнение натюрморта в подобном жанре в технике многослойной акварели описано в учебно-метод. пособии: Андрияка С. Н. Цветы. Как писать цветы. М., 2017. С. 58–101, 95.

10 Овладение гризайлью, являющейся традиционной техникой в классическом европейском изобразительном искусстве, способствует возрождению целого ряда тем, ушедших из нашего культурного пространства.

11 См.: Александр Павлович Брюллов. Русский камерный портрет. М., 2008; Владимир Иванович Гау. Русский камерный портрет: альбом-каталог. М., 2010; Михайлова К. В., Смирнов Г. В. Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея. XVIII – начало XX века. Л., 1979; Петр Федорович Соколов. 1791–1848. Русский камерный портрет. М., 2003; Портретная миниатюра в России XVIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1986; Портретная миниатюра в России XVIII–XIX веков из собрания Государственного исторического музея. Л., 1988; Coombs K. The Portrait Miniature in England. London, 2005.

Ольга Бровко. 3-й курс. Эскизы эмалей. 2017 г. Бум., акв. 5x5, 5x5, 5x5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00008936

Гризайль

Эскизы выполнены в технике одноцветной и двухцветной гризайли. Для каждого изображения характерна собственная холодная или теплая гамма. Интересно, как поиск стилистики изображения рельефов привел автора к специфическому решению: изображение ассоциируется с дизайном нагрудного значка.

акварели позволяет студенту приблизиться к качеству акварельной живописи старых мастеров¹² и более совершенному пониманию живописных приемов погружения форм в пространство и воздух¹³. Копируя качественные образцы классического рисунка и акварельного портрета XIX в., студент осваивает технику штрихованной акварели по голубой гризайли¹⁴, выполнение объемных деталей и различных фактур.

Лепка объемов штрихом или точками без линий по контуру изображения, понимание светов и теней как сложных полутонов¹⁵, наложение цветного живописного слоя поверх одноцветной голубой гризайли для передачи сложных оттенков, просвечивающих сквозь лессировки чистым цветом, роднит классическую акварель с финифтью. Например, портретная эмаль (так же, как многие акварельные портреты XIX в.) ведется по голубой (кобальт синий, ультрамарин) подкладке¹⁶ с максимальным завершением объема в каждом слое.

Преподавание портретной эмали в Академии акварели и изящных искусств основывается на эстетике классических европейских образцов XV–XIX вв. На их примере можно проследить влияние станковой живописи на приемы создания эмали. Копирование акварельных портре-

тов с голубыми подкладками и предельно точной передачей послойного выполнения оригинала воспитывает гармоничное тональное мышление, ставит руку для освоения мелкого (вплоть до точки) штриха кистью и глаз – для эмальерной живописи.

Овладение многослойной акварелью включает в себя выполнение натюрморта-обманки¹⁷. Методика обучения в Академии предполагает ведение работы от куска: самого светлого предмета, который должен быть написан до завершения остальных объектов. Соседние предметы «нанизываются» автором в цепочку объемных изображений по мере убывания освещения. Фон выполняется на заключительном этапе. Тени пишутся многослойно и густо. В подобном задании применяется максимальное количество технических приемов акварели (от отмывки до штриховки), где главная задача – точная передача реальных объемов с мельчайшими деталями, осмысленными и отобранными студентом по степени их значимости.

После двух лет подобных занятий переход к требующей ювелирной точности финифти логичен и интересен для студента. Становится возможной разработка большого количества сюжетов и тем в красивой и сложной технике горячей эмали.

Ольга Бровко. 3-й курс. Божьи коровки. 2017 г. Эмаль, мельхиор. 3x3 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина. Ювелирная оправа: педагог Д. А. Колесников, мастер В. А. Еременко. МФ-00007270

1 2

Пейзаж

В пейзажных мотивах найдено ясное колористическое решение. Теплая и холодная гаммы подчеркиваются понятными по силуэту деталями: лодки, ставни, стены и отражения в воде. Автор выбрал самые характерные для Венеции объекты, приблизившись в изображении пейзажа к натюрморту.

Финифть требует предварительного эскиза будущего изделия в натуральную величину. Только тщательное рисование кистью на бумаге или картоне поможет уберечься от будущих ошибок, поэтому так важно выполнить небольшую акварель размером 2x3 или 3x4 см. Именно по этой причине академическая программа преподавания связывает воедино декоративные и станковые виды изобразительных искусств, и, в частности, именно поэтому освоение финифти предваряется изучением техники акварельной миниатюры на бумаге и пергаменте. Эскиз к эмали выполняет студент, обученный работать с максимально малым модулем мазка и штриха, знакомый с разнообразием поверхностей основ для живописи, спецификой наложения красочного пигмента на шершавую поверхность бумаги и более гладкий пергамент.

Разработка цветного или гризайльного эскиза к финифти позволяет заранее «прощупать» ее колористическую гамму, уточнить цвет и сочность теней, проверить воздействие изображения на зрителя. Эмаль часто заменяла драгоценные камни в ювелирных украшениях, поэтому силуэт сочного чистого пятна важен и в «цветочной», и в портретной, и в пейзажной эмали, должен быть узнаваем с расстояния в несколько

Ульяна Соловей. 3-й курс. Лисы. 2018 г. Эмаль. 5x5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина. МФ-00008908

1. Татьяна Чумакова-Кузнецова. 3-й курс. Лодки. 2015 г. Бум., акв. 3,5x4,5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00003983
2. Татьяна Чумакова-Кузнецова. 3-й курс. Италия. 2015 г. Бум., акв. 5x3,5 см. Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00003985

- 12 Например, изощренно сложной технике викторианской акварели. См.: *Newall Ch. Victorian Watercolours*. London; New York, 1992.
- 13 См.: *Ревякин П. П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для вузов*. М., 2015. С. 138: «Из наиболее важных традиционных приемов... следует указать мазок, штрих и ретушь кистью и пером. Штрих наносится острой, упругой... кистью...» «Ретушь наносится мелкими мазками и точками. <...> Больше всего этот способ применяется в портретной живописи для передачи нежных переходов светотени на лице» (там же. С. 144).
- 14 О применении кобальта в нижних слоях акварельного портрета пишет П. П. Ревякин: «В работе видны первые штрихи, сделанные голубой краской (кобальт), видны последующие теплые тона, появляющиеся по мере уточнения формы...» (там же. С. 102).
- 15 В процессе обучения педагог трактует освещенные и теневые поверхности предмета как области, наполненные большим количеством разнообразных по плотности тонов.
- 16 В классической финифти используются также и пурпурные подкладки.
- 17 Задание выполняется на 1-м курсе Академии.

1

2

Натюрморт

Пример применения учебного задания для создания творческой композиции.

Автор отработал в акварельном эскизе

направление и размер штриха,

что позволило в эмали увереннее работать кистью, передать объем, воздух и трогательность деталей данного простого натюрморта.

3

4

Пейзаж

Архитектурные пейзажи построены на тональных и цветовых силуэтах зданий, освещений и колористическом решении времени суток. Присутствие в эскизах одного яркого цветового пятна с включением деталей дополнительных цветов позволяет оценить возможности таких дополнений. Например, голубые тени на красных стенах, желтый цвет фонарей в голубых сумерках и т. п.

метров¹⁸. Композицию не нужно отягощать большим количеством деталей. Ее следует ясно выстраивать тонально: один самый яркий свет (блик), одна самая темная тень, понятный локальный цвет каждого предмета. Разбираются тональные планы: светлая часть изображения – на темном фоне, темная – на светлом. Не должно быть колористических или тональных повторов. Палитра будущей эмали минимальна, но с максимальным живописным воплощением задуманного сюжета.

Очень важно научиться грамотно компоновать эскиз. Из классического художественного языка наиболее подходит прием «виньетирования»¹⁹, который позволяет компактно «собрать» изображение на выпуклой поверхности пластины эмали, края которой закругляются и уходят в полутона, создавая тональную рамку шириной 2–3 мм по краю красочного поля. Также необходимо учитывать ширину оправы при дальнейшем оформлении эмали: изображенные предметы не должны «прилипать» к металлу.

Эскиз выполняется на бумаге для акварели, картоне или ватмане без ярко выраженного зерна, например на бумаге сорта *satin*²⁰, которая позволяет вылепить объем без затекания краски в «ямки», как это порой случается на поверхности более фактурной акварельной бумаги. В эскизе можно отработать не только композицию, но и направление штриховки по

1. Дарья Веселова. 3-й курс.
Лук. 2014 г.
Бум., акв. 4х5,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
МФ-00002273

2. Дарья Веселова. 3-й курс.
Натюрморт с луком. 2014 г.
Эмаль. 4,5х3,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Лаборант
А. С. Писаренко (обжиг).
Учебный мастер Ю. И. Брагина.
МФ-00004068

поверхности формы, соединение фона с предметами, цветовую гамму деталей.

Эскиз необходимо ясно скомпоновать, но не делать его упрощенно-симметричным. Смысловый центр композиции не должен совпадать с геометрическим центром пластины (овальной или прямоугольной), силуэт пятна изображения не должен быть монотонным и примитивным, а детали – не должны создавать «рамку» из равноудаленных от центра элементов. Так как размер готово-

го изделия очень мал (1–4 см), в смысловом центре объединяются ведущие тени и света, самые холодные и теплые «всплески» цвета. Самостоятельно созданные живописные колористические или декоративные натюрморты, пейзажи или портреты можно перевести в размер и технику горячей эмали. Весь опыт предыдущих лет обучения применяется студентами в ходе освоения данной учебной дисциплины.

Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки предоставляет студентам уникальную возможность возродить технику многослойной эмали, сопоставимой с лучшими образцами станковой живописи²¹. Само определение миниатюры как декоративной техники в чем-то условно. Классическая миниатюра напоминает большую картину. Несмотря на то что картину мы рассматриваем на расстоянии, а миниатюру – вблизи, принципы

их композиционного решения и построения во многом схожи. Подобное единство подхода позволяет выйти на новый уровень развития эмальерной живописи и в очередной раз вспомнить о многофункциональности акварели.

Эскизы эмалей часто экспонируются в Академии акварели и изящных искусств на выставках студенческих работ как самостоятельные произведения небольшого масштаба²². Не всегда они воплощаются в горячей эмали, но обращение к жанрам станковой живописи в декоративной технике раздвигает границы мышления художника-станковиста и наполняет программу обучения новыми нюансами и смыслами²³.

3. Анна Злобина. 3-й курс.
Город. 2015 г.
Бум., акв. 4,5х3,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
МФ-00003989

4. Анна Злобина. 3-й курс.
Большая Ордынка. 2015 г.
Эмаль. 4,5х3,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). МФ-00004011

18 Узнаваемость силуэта заложена в человеческом сознании: силуэт человека, дерева, цветка, архитектурных строений (дом, мост, колокольня и т. п.). К узнаваемому пятну постоянно обращаются декоративные искусства.

19 «Грин предлагает вписывать композицию в овал (виньетку), а оставшиеся углы прямоугольника листа бумаги или холста трактовать как нейтральные малозначительные зоны...» (Фомичева Д. В. Композиционные приемы классической европейской школы живописи: виньетирование // *Secreta Artis*. 2019. № 1 (05). С. 16).

20 Бумага сорта *satin* – это листы, которые подверглись обработке горячим прессом, благодаря чему приобрели гладкую ровную поверхность.

21 Создание эмали как маленькой картины – забытое в других российских художественных вузах решение декоративной задачи.

22 Образцы эмалей, выполненных студентами Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, см.: Художники-педагоги и студенты: альбом. Серия: Продолжая традиции. М., 2017. С. 96–97.

23 Подробнее о концепции обучения в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки см.: Андрияки С. Н., Фомичева Д. В. Московская государственная академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки – инновационная модель художественного вуза // Открытое образование. 2012. № 4. С. 88–92.

Ольга Хализева. 3-й курс. Две юбилейные монеты. 2014 г. Бум., акв. 3,7х5,3 см.

Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский. МФ-00002261

О. В. Волокитина.

Классическая эмаль: создание эскиза

Аннотация. Автор статьи, художник-методист художественно-методического отдела ФГБУ ВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», раскрывает основной принцип непрерывного обучения, выстроенный в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в целях освоения преподаваемых изобразительных техник с 1-го по 5-й курс, на примере изучения техники горячей эмали (финифти). В статье прослеживается последовательное развитие навыков студента от первых учебных рисунков до эскиза к финифти, выполняемого в натуральную величину в классической технике многослойной акварели. Раскрываются основные требования, предъявляемые к студентам в ходе разработки композиции акварельного эскиза.

Академическая программа преподавания связывает воедино декоративные и станковые виды изобразительных искусств, и именно поэтому изучение финифти включает в себя ряд предварительных этапов, прежде всего овладение академическим рисунком и многослойной акварельной живописью, изучение техники акварельной миниатюры на бумаге и пергаменте. Подобное единство метода позволяет выйти на новый уровень развития эмальерной живописи. Весь опыт предыдущих лет обучения применяется студентами в ходе освоения техники горячей эмали.

Последовательность учебных заданий, выполняемых студентами Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки с 1-го курса, логически подводит их на 3-м курсе к созданию эмалей, которые по качеству композиции и исполнения не уступают станковой картине. Статья проиллюстрирована построенными на эстетике станковой картины студенческими работами в технике горячей эмали (финифти) и эскизами к ним, выполненными акварелью на бумаге и пергаменте.

Ключевые слова: эмаль; финифть; композиция эскиза эмали; эмаль как картина; методика преподавания эмали; академический рисунок; гризайль; многослойная акварель.

Ксения Кашина.
3-й курс.
Букет тюльпанов.
2014 г. Эмаль. 4,5х3,5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
Лаборант А. С. Писаренко (обжиг). Учебный мастер Ю. И. Брагина.
МФ-00004007

Апполинария Нуриманова.
3-й курс.
Натюрморт с раковиной.
2014 г. Бум., акв. 3,7х5 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
МФ-00002254

Мария Чудинова.
3-й курс.
Клевер. 2017 г.
Бум., акв. 3,7х3 см.
Преп. А. Л. Мухин-Чебоксарский.
МФ-00007249

Елена Папушина.
1-й курс. Фарфор.
2016 г. Бум., акв. 55х69 см.
(гризайль)
Преп. Н. В. Беседнова,
А. П. Волков, С. Н. Труханов.
МФ-00005805

Натюрморт из белых предметов – базовое задание авторской методики С. Н. Андрияки, которое выполняется в карандаше, гризайлью и акварелью в цвете. Задание «ставит» глаз на видение максимального количества полутонов.

1. Акварельная живопись: учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. 144 с. **2.** Александр Павлович Брюллов. Русский камерный портрет: альбом-каталог. М.: Государственный музей А. С. Пушкина, 2008. 144 с. **3.** Андрияка С. Н. О натюрморте // *Secreta Artis*. 2018. № 1 (01). С. 4–19. **4.** Андрияка С. Н. Учимся компоновать и изображать пейзаж // *Secreta Artis*. 2018. № 1 (01). С. 30–43. **5.** Андрияка С. Н., Фомичева Д. В. Московская государственная Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки – инновационная модель художественного вуза // Открытое образование. 2012. № 4. С. 88–92. **6.** Андрияка С. Н. Цветы. Как писать цветы. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2017. 120 с. **7.** Владимир Иванович Гау. Русский камерный портрет: альбом-каталог. М.: Государственный музей А. С. Пушкина, 2010. 220 с. **8.** Михайлова К. В., Смирнов Г. В. Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея. XVII – начало XX века. Л.: Художник РСФСР, 1979. 452 с. **9.** Петр Федорович Соколов. 1791–1848. Русский камерный портрет. М.: Государственный музей А. С. Пушкина, 2003. 192 с. **10.** Портретная миниатюра в России XVIII– XIX веков из собрания Государственного исторического музея: альбом / вступит. ст. и каталог Т. А. Селинова. Л.: Художник РСФСР, 1988. 360 с. **11.** Портретная миниатюра в России XVIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа: альбом / вступит. ст. и каталог Г. И. Комелова и Г. А. Принцева. Л.: Художник РСФСР, 1986. 336 с. **12.** Ревякин П. П. Техника акварельной живописи: учебное пособие для вузов. М.: Архитектура, 2015. 248 с. **13.** Фомичева Д. В. Композиционные приемы классической европейской школы живописи: виньетирование // *Secreta Artis*. 2019. № 1 (05). С. 16–33. **14.** Художники-педагоги и студенты: альбом. Серия: Продолжая традиции. М.: АртСервис Медиа, 2017. 194 с. **15.** Coombs K. The Portrait Miniature in England. London: V&A Publications, 2005. 128 p. **16.** Hendrix L., Vignau-Wilberg Th. Mira calligraphiae monumenta. Los Angeles: The J. Paul Getty museum, 1992. 412 p. **17.** Newall Ch. Victorian Watercolours. London; New York: Phaidon Press Limited, 1992. 144 p.

Екатерина Федоткина. 1-й курс.
Мадонна с младенцем.
2017 г.
Бум., акв. 80х59 см.
Преп.: О. В. Волокитина,
В. Г. Слободчиков, О. Е. Левченко.
МФ-00007307

Один из вариантов натюрморта-обманки.
Работа выполнена тремя красками:
нейтральной черной, охрой желтой и алой.
Задание позволяет максимально полно
освоить возможности сжатой палитры
в живописи и приемы передачи
трехмерного объема на плоскости листа бумаги.

O. V. Volokitina.

Classical Enamel Art: Sketching

Abstract. The author of the article, practicing artist and researcher at the Art Methodology Department at the Academy of Watercolor and Fine Arts of Sergey Andriaka, outlines the fundamental principle of continuous education, devised by the Academy with the purpose of mastering fine art techniques taught to students over a period of five years; in particular, she exemplifies the concept by focusing on the hot enamelling technique.

The article maps out gradual evolution of students' skills from initial practical drawings to life-size enamel sketching performed by applying the classical technique of multilayer watercoloring. Subsequently, it traces essential requirements for designing a fine watercolor sketch composition.

Remarkably, the academic program links together decorative art forms and easel painting. It is for that reason that the mastering of hot enamelling encompasses a number of preliminary stages, primarily academic drawing and multilayer watercolor painting, as well as the production of paper- and parchment-based watercolor miniatures. Such unity of the approach enables one to reach a new level in the development of enamel painting.

Experience that students have accumulated from previous years of study is utilized to engage with and grasp the techniques of hot enamelling. The sequence of training-oriented exercises performed by first-year students of the Academy logically leads them to the creation of enamels in their third year of studies, in terms of composition and execution quality on par with easel painting.

The article is illustrated by students' art pieces predicated upon the aesthetics of easel painting and carried out with the usage of hot enamelling. Finally, it is accompanied by preparatory paper- and parchment-based watercolor sketches.

*Keywords: enamel; enamelling;
enamel sketch composition;
a painting-like enamel,
enamelling teaching methodology;
academic drawing; grisaille;
multi-layered watercolor.*

1. *Akvarel'naya zhivopis': uchebnoe posobie. Chast' 1. Nachal'nyj risunok.* M.: Akademiya akvareli i izyashnykh iskusstv Sergeya Andriaki, 2017. 144 s.
2. *Aleksandr Pavlovich Bryullov. Russkij kamernyj portret: al'bom-katalog.* M.: Gosudarstvennyj muzej A. S. Pushkina, 2008. 144 s.
3. Andriaka S. N. On still life painting // *Secreta Artis*. 2018. № 1 (01). S. 4–19.
4. Andriaka S. N. How to Organize and Depict the Landscape // *Secreta Artis*. 2018. № 1 (01). S. 30–43.
5. Andriaka S. N., Fomicheva D. V. Moskovskaya gosudarstvennaya Akademiya akvareli i izyashnykh iskusstv Sergeya Andriaki – innovatsionnaya model' khudozhestvennogo vuza // *Otkrytoe obrazovanie*. 2012. № 4. S. 88–92.
6. Andriaka S. N. *Tsvety. Kak pisat' tsvety.* M.: Akademiya akvareli i izyashnykh iskusstv Sergeya Andriaki, 2017. 120 s.
7. *Vladimir Ivanovich Gau. Russkij kamernyj portret: al'bom-katalog.* M.: Gosudarstvennyj muzej A. S. Pushkina, 2010. 220 s.
8. Mikhajlova K. V., Smirnov G. V. *Portretnaya miniatyura iz sobraniya Gosudarstvennogo Russkogo muzeya. XVII – nachalo XX veka.* L.: Khudozhnik RSFSR, 1979. 452 s.
9. *Petr Fedorovich Sokolov. 1791–1848. Russkij kamernyj portret.* M.: Gosudarstvennyj muzej A. S. Pushkina, 2003. 192 s.
10. *Portretnaya miniatyura v Rossii XVIII–XIX vekov iz sobraniya Gosudarstvennogo Istoricheskogo muzeya: al'bom / vstupit. st. i katalog* T. A. Selinova. L.: Khudozhnik RSFSR, 1988. 360 s.
11. *Portretnaya miniatyura v Rossii XVIII – nachala XX veka iz sobraniya Gosudarstvennogo Ermitazha: al'bom / vstupit. st. i katalog* G. I. Komelova i G. A. Printseva. L.: Khudozhnik RSFSR, 1986. 336 s.
12. Revyakin P. P. *Tekhnika akvarel'noj zhivopisi: uchebnoe posobie dlya vuzov.* M.: Arkhitektura, 2015. 248 s.
13. Fomicheva D. V. Compositional Techniques of the Classical European School of Painting: Vignetting // *Secreta Artis*. 2019. № 1 (05). S. 16–33.
14. *Khudozhniki-pedagogi i studenty: al'bom.* Seriya: Prodolzhatya traditsii. M.: ArtServis Media, 2017. 194 s.
15. Coombs K. *The Portrait Miniature in England.* London: V&A Publications, 2005. 128 p.
16. Hendrix L., Vignau-Wilberg Th. *Mira calligraphiae monumenta.* Los Angeles: The J. Paul Getty museum, 1992. 412 p.
17. Newall Ch. *Victorian Watercolours.* London; New York: Phaidon Press Limited, 1992. 144 p.

