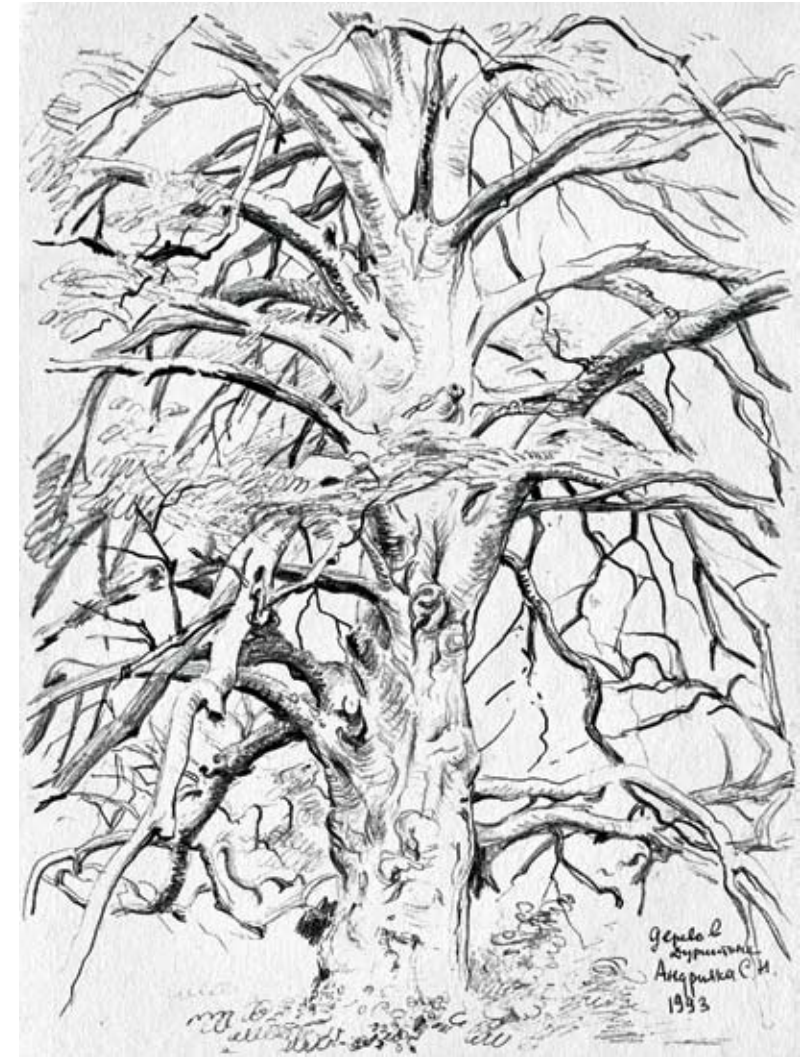

КАК НАРИСОВАТЬ ДЕРЕВО

Рецензия на второе издание учебно-методического пособия:
Андрюха С. Н. Акварельный пейзаж: Часть 1. Рисунок деревьев.
М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрюхи,
2019. 156 с., илл. ISBN: 978-5-906368-25-6

В 2019 г. опубликовано второе издание учебно-методического пособия С. Н. Андрюхи «Акварельный пейзаж: Часть 1. Рисунок деревьев». Если не учитывать незначительных исправлений и дополнений, то эту книгу можно считать допечаткой тиража, так как предыдущий (2017) уже сейчас стал библиографической редкостью.

В пособии излагается авторская методика преподавания пейзажа, разработанная народным художником России, действительным членом Российской академии художеств, ректором Академии акварели и изящных искусств,

художественным руководителем Школы акварели Сергеем Николаевичем Андрюхой. Многие годы преподавая академический рисунок, многослойную акварельную живопись, проводя мастер-классы для педагогов Школы и Академии акварели, С. Н. Андрюха пришел к мысли о необходимости подготовить учебник, сделав разработанную методику доступной не только художникам-педагогам, но и всем, кто хочет учиться пейзажной живописи. Представленные в книге задания апробированы в ходе преподавания по программам дополнительного, предпрофессионального и высшего образования. Важно,

Слева: С. Н. Андрюха. Экзотическое дерево. 1993 г. Бум., акв. 76x56 см
Вверху: С. Н. Андрюха. Дерево в Дурингтоне. 1993 г. Бум., кар. 40,5x30 см

Вверху: С. Н. Андрияка.
Солотча. Три дуба. Б. г.
Бум., кар. 45,3х13,7 см.
Слева: С. Н. Андрияка.
Крым. Старый дуб. 2008 г.
Бум., кар. 41х30 см

Справа вверху: С. Н. Андрияка.
Дубы в Солотче. 2010 г.
Бум., акв. 148х210 см.
Справа внизу: С. Н. Андрияка.
В лесу. 2011 г.
Бум., кар. 20,2х29,5 см

что согласно методике С. Н. Андрияки художник-педагог выполняет все задания вместе с учениками, что дает отличные результаты, повышает эффективность обучения.

Структура пособия проста и понятна, работа последовательно выстраивается от простого к сложному, язык изложения доступен читателям любого возраста.

Издание получилось еще и увлекательным. Учебник – это и книга-альбом, которую можно с удовольствием читать и рассматривать, даже если не собираешься заниматься рисованием. Иллюстрации имеют высокую художественную ценность, пояснения к ним расширяют кругозор. Все это может заинтересовать и школьников, и студентов, а также профессионалов – художников, искусствоведов, культурологов. Тем более что специфические термины сразу объясняются, не оставляя вопросов.

Для любого учебника по изобразительному искусству в первую очередь важна наглядность: сначала воспринимается изображение и только потом – пояснения к нему. Здесь все это можно найти в исполнении самого автора, в котором сочетаются редкие качества – художник-профессионал высочайшего уровня и талантливый педагог. Более чем сорокалетний опыт преподавания С. Н. Андрияки отшлифовал его методику обучения мастерству.

Настолько подробного пособия по акварельному пейзажу, так необходимого при получении высшего, предпрофессионального, дополнительного художественного образования, еще не было. Его основная особенность – огромное количество иллюстраций. Каждое задание выполняется поэтапно, каждый этап имеет текстовое объяснение с описанием метода ведения работы. Учебные задания «ставят» глаз на верную передачу тона и цвета, что позволяет эффективно заниматься изучением пейзажа на пленэре, начиная с первого года обучения по программе предпрофессионального образования и заканчивая вторым курсом Академии акварели и изящных искусств.

Первое задание – копирование, образцы – рисунки И. И. Шишкина. Далее – наброски веток, основы рисования деревьев, трав, пней, старых сухих стволов. Объясняется конструктивная основа стволов, ветвей без листьев. Рисунок каждого сюжета представлен тремя семью иллюстрациями. Описаны принципы изображения крон лиственных и хвойных: березы, ели, сосны, дуба, ивы, особенности рисования групп деревьев.

Рисунки сопровождаются краткими пояснениями об используемых графических материалах, последовательности и методе выполнения работ. В ряде случаев автор рас-

Илл. 1

Илл. 1.

Листья. Тщательно воспроизведены форма, фактура и расположение в пространстве стеблей и листы. Усиление тона передает глубину: на первом плане листья самые светлые, второй план темнее, наиболее темные акценты – глубины внутри кустарника.

Милана Рудницкая.
16 лет. 2-й класс.
Куст. 2017 г.
Бум., кар. 47х31 см.
Преп. Е. Л. Беседнова.
ПР-02135

Илл. 2.

Пень. Удачно выбранный мотив: пень старой сосны с выразительной корневой системой. Помимо подробно нарисованных деталей, передана общая форма при верхнем освещении: расположенные горизонтально корни освещены хорошо, поэтому они самые светлые; растущие вниз – темнее. Почти силуэтно обозначены находящиеся в глубокой тени корешки второго плана.

Лилия Еремина.
12 лет. 1-й класс.
Корни. 2016 г.
Бум., кар. 29,5х42 см.
Преп. А. С. Барихина.
ПР-00766

Илл. 2

Илл. 3

Илл. 3.

Ива. Создан образ плакучей ивы, удачно найден прием штриховки, воспроизводящий листья на свисающих вниз ветвях. Ветки второго плана чуть притемнены. Глубины в кроне дерева усилены тоном, легкий полутон придает листу округлую форму.

Дмитрий Астафьев.
1-й курс. Плакучая ива. 2013 г.
Тон. бум., кар. 45х32,5 см.
Преп. О. В. Волокитина, С. А. Котов.
МФ-0000821

Илл. 4.

Группа деревьев. Верхняя часть композиции – сухие голые ветки. Дальние ветви постепенно светлеют и «растворяются» в световоздушной среде. Плотным тоном обозначены глубины, в просветах видны темные силуэты стволов. По диагонали растет сосенка, для изображения ее длинной хвои умело использована штриховка, отличающаяся от приема, которым нарисовано лиственное дерево.

Дмитрий Астафьев.
2-й курс. Деревья. 2014 г.
Бум., кар. 49,7х32,5 см.
Преп. О. В. Волокитина, С. А. Котов.
МФ-00002714

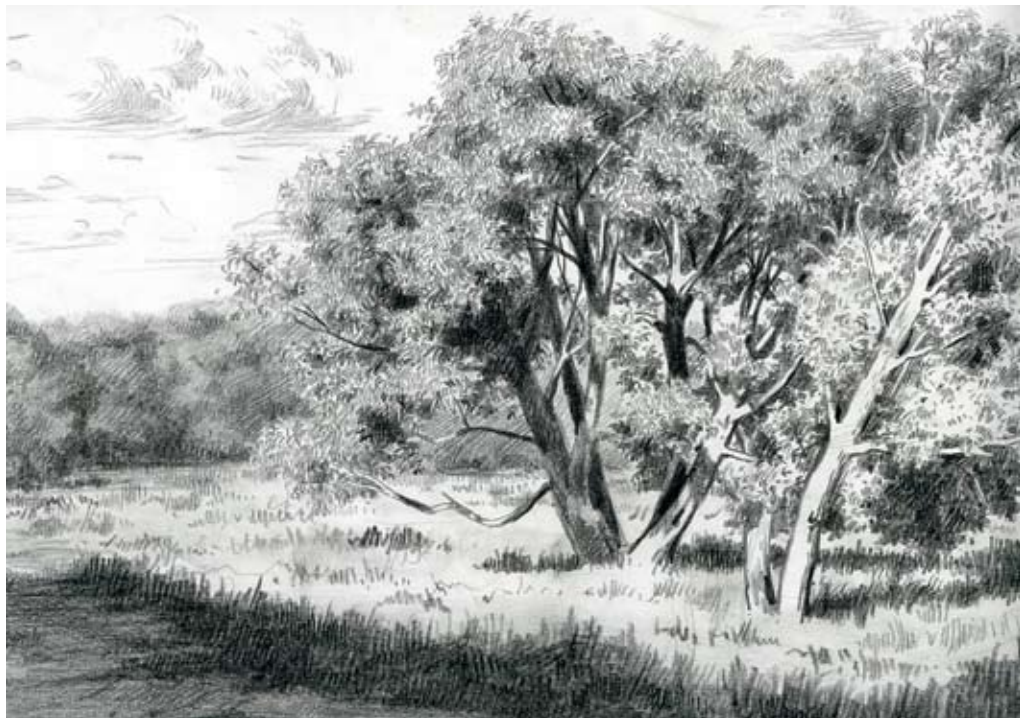
Илл. 4

сматривает принципы перевода изображений в многослойный акварельный пейзаж.

Завершается издание примерами сочиненных на основе графических натуральных набросков акварелей, в которых созданы образы разного времени суток, различных времен года.

Используя эти учебные материалы для преподавания пленэрной живописи, художник-педагог предварительно готовится к занятию: копирует, рисует с натуры пейзажные мотивы, внимательно изучает последовательность ведения работы, технические приемы передачи различных фактур, формы деревьев, кустарников, трав и т. д., способы организации планов и метод создания художественного образа в пейзаже. В ходе урока педагог демонстрирует, как следует выполнять задание, что существенно ускоряет процесс усвоения темы. Юные художники, используя пособие в своей самостоятельной домашней работе, штудируют тексты, копируют иллюстрации, выполняют зарисовки с натуры.

Приведем примеры работ, выполненных учащимися по программе предпрофессионального образования (илл. 1–2) и студентами Академии (илл. 3–6) в ходе обучения по авторской методике С. Н. Андрияки с использованием данного издания.

Илл. 5

Елизавета Андрияка.
1-й курс.
Пейзаж с ветлами.
2013 г.
Бум., ретушь.
38x50,5 см.
Преп. А. Ю. Кравченко,
А. Б. Попов.
МФ-00002714

Илл. 6

Илл. 6.
Горная речка. Профессионально использованы приемы передачи фактуры листьев и объемов крон деревьев. Отметим классический принцип построения планов: первый план (камни) – плоский, второй (камни и деревья на свету) – объемный, дальний (лес) – снова плоский.

Вера Пронина. 2-й курс.
Солнечное утро на реке Коккозке. 2014 г.
Бум., кар. 38,8x31,3 см.
Преп. Н. В. Беседнова, А. П. Волков.
МФ-00002619

Илл. 5.

Пейзажный мотив. Благодаря осознанному отбору создан образ природы средней полосы России. Тень на первом плане «собирает» свет в центре композиции. Ближнее дерево освещено солнцем, второй план погружен в легкий полутон, стволы ив тают в тенях. Воздушной штриховкой передана фактура листьев. Для деревьев дальнего плана использована штриховка по подкладке, выполненной с использованием растушки.

В ходе пленэрных практик осваивается рисунок пней, корней, небольших кустарников, лиственных и хвойных деревьев, а затем и более сложных пейзажных мотивов. Детям свойственно внимательное и любовное рисование деталей, студенты же стремятся к грамотному выбору главного, передаче большой формы и пространства, особенностей освещения. При этом в любом случае выполняются все основные требования, сформулированные в учебно-методическом пособии, компетентно выстраиваются конструкции природных форм и планы пейзажной композиции, передаются светотень, объемы, фактуры.

Беседнова Наталья Владимировна, заслуженный художник России, член-корреспондент РАХ, доцент кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств, художник-методист художественно-методического отдела Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

Юданова Мария Васильевна, кандидат культурологии, старший научный сотрудник научно-методического отдела Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки

С. Н. Андрияка. Фирсановка. Весна. Солнце. 1991 г. Бум., тушь, перо. 31x24 см