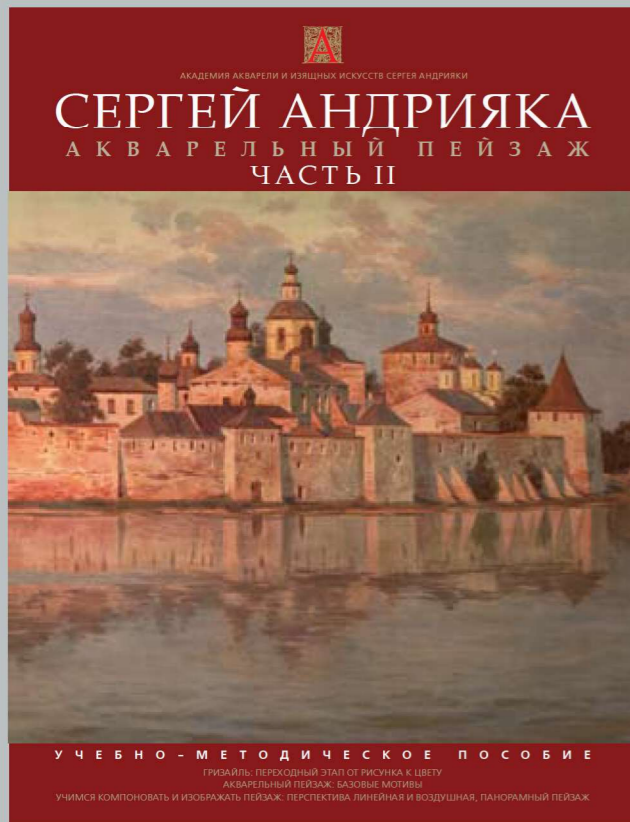

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

В ПОСОБИИ ИЗЛОЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АКВАРЕЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА, ПРОШЕДШЕЙ УСПЕШНУЮ АПРОБАЦИЮ В ХОДЕ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ В МОСКОВСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ШКОЛЕ АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ, АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ «СИРИУС». ОПИСАНЫ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГРИЗАЙЛЬНОГО АКВАРЕЛЬНОГО ПЕЙЗАЖА, СОЧЕТАНИЯ ОДНОСЛОЙНОЙ И МНОГОСЛОЙНОЙ АКВАРЕЛИ, ПРОИЛЛЮСТРИРОВАНО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БАЗОВЫХ ПЕЙЗАЖНЫХ МОТИВОВ. РАССМАТРИВАЮТСЯ ВОПРОСЫ ПЕРЕДАЧИ ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА, ВЗАИМОСВЯЗИ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ И ВОЗДУШНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ, КОМПОЗИЦИИ ТЕПЛЫХ И ХОЛОДНЫХ ЦВЕТОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРАСТОВ В ПЕЙЗАЖЕ.

Secreta Artis (Секреты искусства)
ISSN 2618-7140
Из опыта художника
Т. 5. Вып. 4 (2022). С. 45–51
DOI: 10.51236/2618-7140-2022-5-4-45-51

Д А Н И Л О В
Артем Валерьевич
Студент 5-го курса
Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Российская Федерация
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты:
artyom-danilov.0@mail.ru

О РАБОТЕ НАД КАРТИНОЙ «ВСТРЕЧА ЖУКОВСКОГО И ГОГОЛЯ С ПУШКИНЫМ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ»

В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки студенты 4-го курса в качестве курсового проекта (малого диплома) создают сюжетно-тематическую картину. В начале учебного года предлагается ее общая тема, традиционно это «Жизнь и окружение А. С. Пушкина». Индивидуальные темы проектов утверждаются на заседании Кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств. Руководитель малого диплома – народный художник РФ, академик РАХ, профессор кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств Д. А. Белокин.

Изначально я задумал несколько сюжетов, но для малой картины необходимо выбрать один. Меня привлекал эпизод встречи Пушкина с Николаем I, было интересно изучить натуру и фактуру столь ярких персонажей, представить императора, настоящего «гиганта на троне» рядом с гением Пушкиным. Как бы они воспринимались по контрасту друг с другом, один на один, лицом к лицу¹... Не менее интересный сюжет – встреча Пушкина с Карлом Брюлловым. Вдохновляли эскизы Репина на эту тему – не столько портретное сходство, сколько правда образов. Третий сюжет, который я и выбрал в итоге, – встреча Жуковского и Гоголя с Пушкиным в Царском Селе.

В 1831 году Пушкин с супругой Натальей Николаевной приезжает на «поэтическую родину» поэта, в Царское Село и селится неподалеку от Александровского парка в доме вдо-

вы придворного камердинера Китаева². Здесь, как за год до этого в Болдино, поэта посещает вдохновение. Он пишет «Сказку о Царе Салтане», «Чем чаще празднует лицей...», письмо Онегина к Татьяне, «Клеветникам России», «Бородинскую годовщину», готовит к печати «Повести Белкина».

По соседству селится его друг и учитель Жуковский, который живет в царском селском Александровском дворце в качестве воспитателя будущего императора Александра II. Пушкин и Жуковский постоянно видятся, навещают друг друга, встречаются с приезжающими в Царское Село петербургскими литераторами. Из Павловска к ним приходит домашний учи-тель князей Васильчиковых Н. В. Гоголь. «Почти каждый вечер, – сообщал он Данилевскому, – собирались мы: Жуковский, Пушкин и я. О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих

¹ Разница в росте действующих лиц: Николай I был выше двух метров. Рост Пушкина – 166 см.
² Дом Китаевой, где сегодня располагается мемориальный музей-дача А. С. Пушкина (http://www.museumpushkin.ru/vserossijskij_muzej_a_s._pushkina/memorialnyj_muzej-dacha_a_s._pushkina.html (дата обращения: 10.12.2022)).
³ Переписка Н. В. Гоголя: в 2-х т. Т. 1. М., 1988 (<https://all-the-books.ru/books/gogol-nikolay-perepiska-n-v-gogolya/> (дата обращения: 05.10.2022)).

▲ С. 47. Артем Данилов.
5-й курс.
Встреча Жуковского
и Гоголя с Пушкиным
в Царском Селе.
Линейный эскиз. 2022 г.
Бумага, карандаш.
17 x 18,5 см

▲▶ Артем Данилов.
5-й курс.
Встреча Жуковского
и Гоголя с Пушкиным
в Царском Селе.
Тональный эскиз. 2022 г.
Бумага, карандаш.
17,5 x 17,5 см

◀ Артем Данилов.
5-й курс.
Встреча Жуковского
и Гоголя с Пушкиным
в Царском Селе.
Финальный эскиз
композиции. 2022 г.
Бумага, карандаш.
29 x 32 см

▶ Артем Данилов.
5-й курс.
Встреча Жуковского
и Гоголя с Пушкиным
в Царском Селе.
Тональный эскиз.
2022 г. Бумага, карандаш,
акварель. 17 x 18,5 см

мужей»³. Некоторые ученые подвергают сомнению частые встречи Гоголя с Пушкиным и Жуковским – возможно, это типичный пример гоголевского преувеличения, свойственная ему гипербола, литературный миф⁴.

Но цель моей картины – не простая фиксация действительности и иллюстрация биографически точных эпизодов. Я стремился символически воплотить идею. Для этого было необходимо определить ясный «визуальный контекст».

Судя по всему, писатели, собравшись, читали, разговаривали. Разговоры были разные, вероятно, больше о политике. Запыленные курьеры на загнанных тройках доставляли устрашающие вести: не слагают оружия восставшие поляки, волнуются мужики, бунтуют солдаты в военных поселениях. В Старой Руссе холерный бунт. Пушкин писал: «У вас,

кажется, все тихо, о холере не слышать, бунтов нет, лекарей и полковников не убивают. Недаром царь ставил Москву в пример Петербургу! В Царском Селе также все тихо; но около такая каша, что Боже упаси»⁵.

В начале работы мне представился общий сюжет: стоя посреди комнаты, Пушкин читает стихотворение. Я сразу определился, какое – «Клеветникам России», написанное в связи с польским восстанием 1830–1831 годов. Изначально я предполагал, что действие будет происходить около полуночи. Собеседники за сиделись. За столом задумавшийся сорокавосемилетний Жуковский. Фигуру Гоголя на первых эскизах я расположил возле стены. Он тянется к окну, чтобы закрыть его, не давая лишним ушам подслушивать разговор. Пушкинское стихотворение разделило общество на сторонников и либеральных противников. «Спустя три

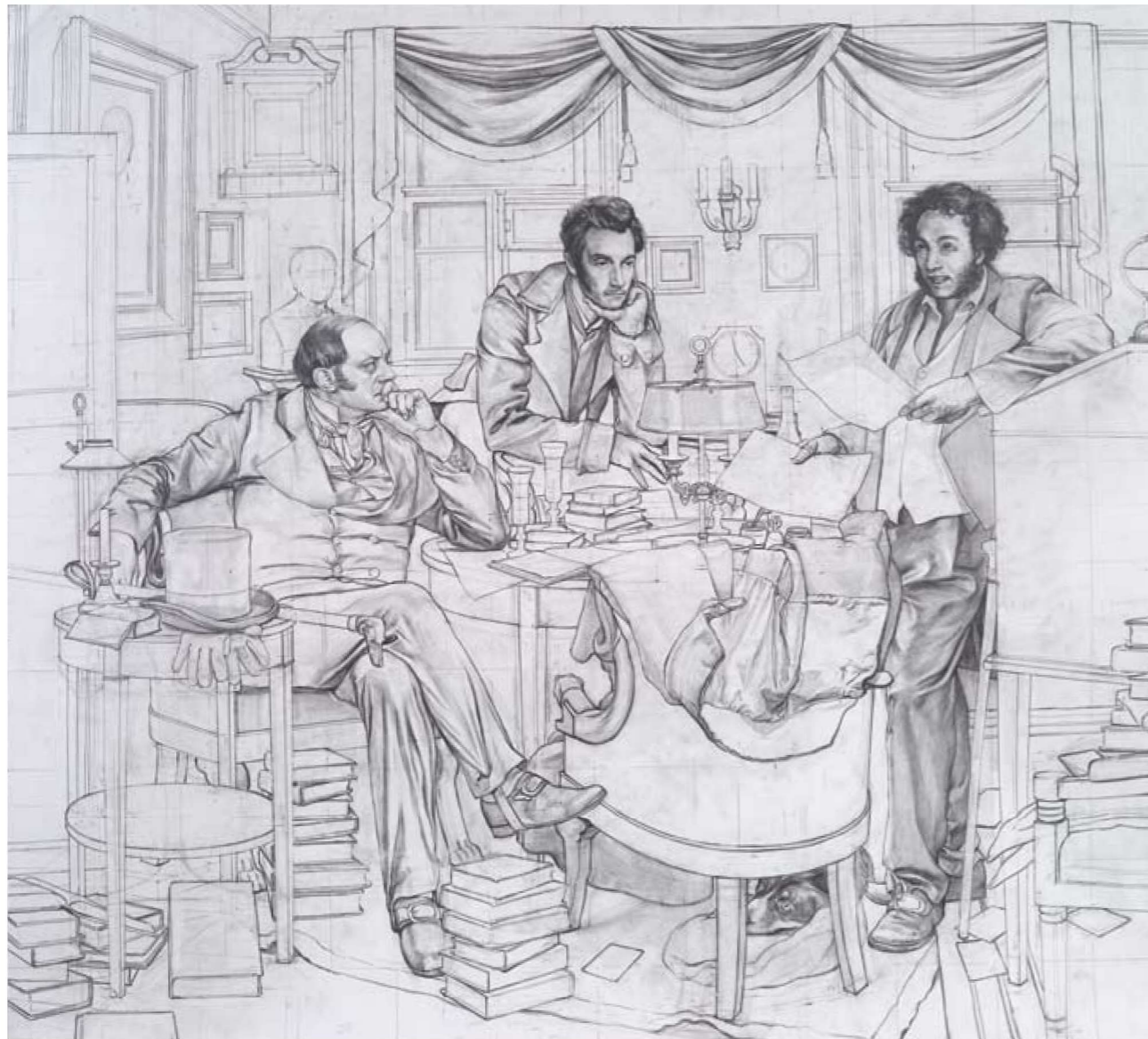
недели, откликаясь на известие о взятии Варшавы, Пушкин написал стихотворение «Бородинская годовщина», немедленно после чего эти два стихотворения, а также патриотическое стихотворение Жуковского «Старая песня на новый лад» были опубликованы брошюрой под названием «На взятие Варшавы»⁶. Перед публикацией оба пушкинских стихотворения были просмотрены и одобрены Николаем I⁷.

⁴ <http://museumpushkin-lib.ru/publikacii-sotrudnikov/galkina-t-i/gogol/> (дата обращения: 05.10.2022).

⁵ Пушкин А. С. Собрание сочинений: в 10-ти т. Т. 10. Письма 1831–1837 годов. М., 1996. С. 52.

⁶ На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина. СПб., 1831.

⁷ Смирнова О. Н. Записки А. О. Смирновой (Из записных книжек 1826–1845 гг.). Ч. 1. СПб., 1895–1897. С. 123.

▲ Артем Данилов. 5-й курс. Встреча Жуковского и Гоголя с Пушкиным в Царском Селе. Картон. 2022 г. Бумага, карандаш. 90 x 100 см

▶ Артем Данилов. 5-й курс. Встреча Жуковского и Гоголя с Пушкиным в Царском Селе. 2022 г. Бумага, акварель. 90 x 100 см

Сочиняя образ Пушкина, я основывался на письмах и воспоминаниях его собственных и его окружения (например, П. А. Вяземского, П. Я. Чаадаева и др.⁸).

Работа над исторической картиной – самое сложное и при этом самое интересное художественное занятие. Больше всего «будоражит» поиск визуального решения, создание внешнего и внутреннего облика героев картины. Бывает, что персонаж в картине отличается от хрестоматийного. Так у меня произошло с образом Гоголя. В 1831 году, когда состоялась встреча трех классиков, ему было двадцать два года и его внешность была иной, чем на знаменитых портретах писателя. С. Т. Аксаков вспоминал: «Наружный вид Гоголя был тогда (в 1832 г. – *Сост.*) совершенно другой и невыгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички

придавали совсем другую физиономию его лицу: нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое»⁹. На картине П. И. Геллера «Гоголь и Жуковский у Пушкина в Царском Селе» (1910)¹⁰ Николай Васильевич узнаваем, но этот образ противоречит исторической истине: писатель тогда выглядел иначе. Я решил, что буду следовать исторической достоверности, поэтому использовал прижизненные портреты: за основу образа Гоголя взял портрет работы А. Г. Венецианова (1834)¹¹ и малоизвестный набросок К. П. Брюллова (1836)¹². Я изобразил три возраста писателей. Гоголю 22 года, Пушкину – 32, Жуковскому 48 лет.

Большие трудности возникли с поиском поз, выражений лиц, взаимным расположением персонажей. Первоначально созданный мной образ Пушкина почти полностью соответствовал памятнику поэту в Железноводске¹³ – я случайно увидел его, просматривая

фотографии памятников в разных городах, и мне показалось, что он идеально подходит по своему внутреннему характеру. Спектр настроений Пушкина мог быть самым разным – от взрывного ораторского состояния до погруженности в себя. Я колебался, не мог решить, какой «пафос» и поэтический язык лучше всего подойдет для образа Пушкина на тот момент его жизни. Решил остановиться на втором варианте. Я чувствовал необходимость уравновесить фигуру поэта (он опирается рукой о край конторки). Позже, внимательно рассмотрев

картину Валентина Серова «Портрет композитора А. Н. Серова», стал обращаться к ней по ходу работы¹⁴.

Создавая окружающее пространство, я использовал язык визуальных метафор. Фигура Пушкина компонована в окружении символических предметов: на конторке настольный глобус, в левом дальнем углу – икона. Мраморный бюст и большой портрет на стене – намеки на открытость гения Пушкина всему миру, его неотъемлемую русскость, принадлежность своей эпохе... На переднем плане – кресло с брошенным

⁸ Пушкин А. С. Указ. соч.

⁹ Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем [с включением всей переписки с 1832 по 1852 гг.] / Изд. подгот. сотрудники музея «Абрамцево» АН СССР Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова. М., 1960. С. 2 (<https://knijky.ru/books/istoriya-moego-znakomstva-s-gogolem-s-vklyucheniem-vsey-perepiski-s-1832-po-1852-god?page=1> (дата обращения: 21.12.2022)).

¹⁰ <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13411600> (дата обращения: 20.12.2022).

¹¹ <https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=32074816> (дата обращения: 20.12.2022).

¹² Брюллов К. П. Портрет Н. В. Гоголя (?). Первая половина XIX в., ФГБУК НИМ РАХ (<https://collection.artsacademymuseum.org/entity/OBJECT/17078> (дата обращения: 20.12.2022)).

¹³ <http://pamyatnikpushkinu.ru/ru/figury-stoya/247-figura-zheleznovodsk-rossiya-1937.html> (дата обращения: 20.12.2022).

¹⁴ Серов В. А. Портрет композитора А. Н. Серова (1820–1871), отца художника. 1889 г. Государственный музей истории Санкт-Петербурга (<https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=36140288> (дата обращения: 20.12.2022)). Это портрет я использовал для композиционной связки фигуры Пушкина с интерьером, организации нижнего правого угла картины.

на нем плащом-крылаткой (отсылка к словам П. А. Вяземского о «шинельных стихах»: крылатка напоминает фасоном «николаевскую шинель»).

Особых проблем не возникло с образом Жуковского. Расположив его сидящим за столом, я попытался показать его уже в годах, несколько пополневшего, полысевшего, приобретшего степенность. Лицо задумчивое, с внимательным и сосредоточенным выражением.

До разработки картона было сделано несколько подробных детально прорисованных эскизов. Точнее сказать, я сделал подробный эскиз и после консультаций с Д. А. Белюкиным снимал с него повторения, каждый раз переводя новый рисунок с предыдущего и затем кардинально изменяя его. Для этого использовал установленную вертикально картинную раму со стеклом с направленным

на нее софитом, в темной комнате. Так постепенно добивался нужного результата.

Когда итоговый эскиз был готов, перенес его по клеткам на картон, а затем на лист акварельной бумаги. Необходимо было привести рисунок в законченный вид, изобразив персонажей и интерьер. На этом этапе я кардинально изменил жест и выражение лица Пушкина.

Основная часть работы над созданием картины происходит умозрительно, но на этапе воплощения все должно стать максимально ясным и понятным для зрителя. Приближаясь к завершающему этапу, я стремился передать в картине дружеское единение литераторов, о котором Пушкин писал: «Мне кажется, что если все мы будем в кучке, то литература не может не согреться и чего-нибудь да не произвести»¹⁵.

¹⁵ Письмо П. А. Плетневу от 11 апреля 1831 года.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТЫХ ПРОПОРЦИЙ В КАРТИНЕ «ВСТРЕЧА В. А. ЖУКОВСКОГО И Н. В. ГОГОЛЯ С А. С. ПУШКИНЫМ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ»

Формат картины близок к квадрату. При помощи пропорциональных линеек, подготовленных для ее вертикальных и горизонтальных сторон, я постепенно компоновал и организовывал ритмический строй картины. На иллюстрации изображена небольшая часть использованных пропорциональных соответствий.

В книге «Золотое сечение в живописи» художник-живописец, искусствовед, историк искусства¹ Ф. В. Ковалев пишет: «Из пропорции золотого сечения вытекает, что если высоту и ширину картины разделить на 100 частей, то больший отрезок золотой пропорции равен 62, а меньший – 38 частям. Эти три величины позволяют построить нисходящий ряд отрезков золотой пропорции: $100 - 62 = 38$; $62 - 38 = 24$; $38 - 24 = 14$; $24 - 14 = 10$. 100, 62, 38, 24, 14, 10 – это ряд величин золотой пропорции, выраженных арифметически»².

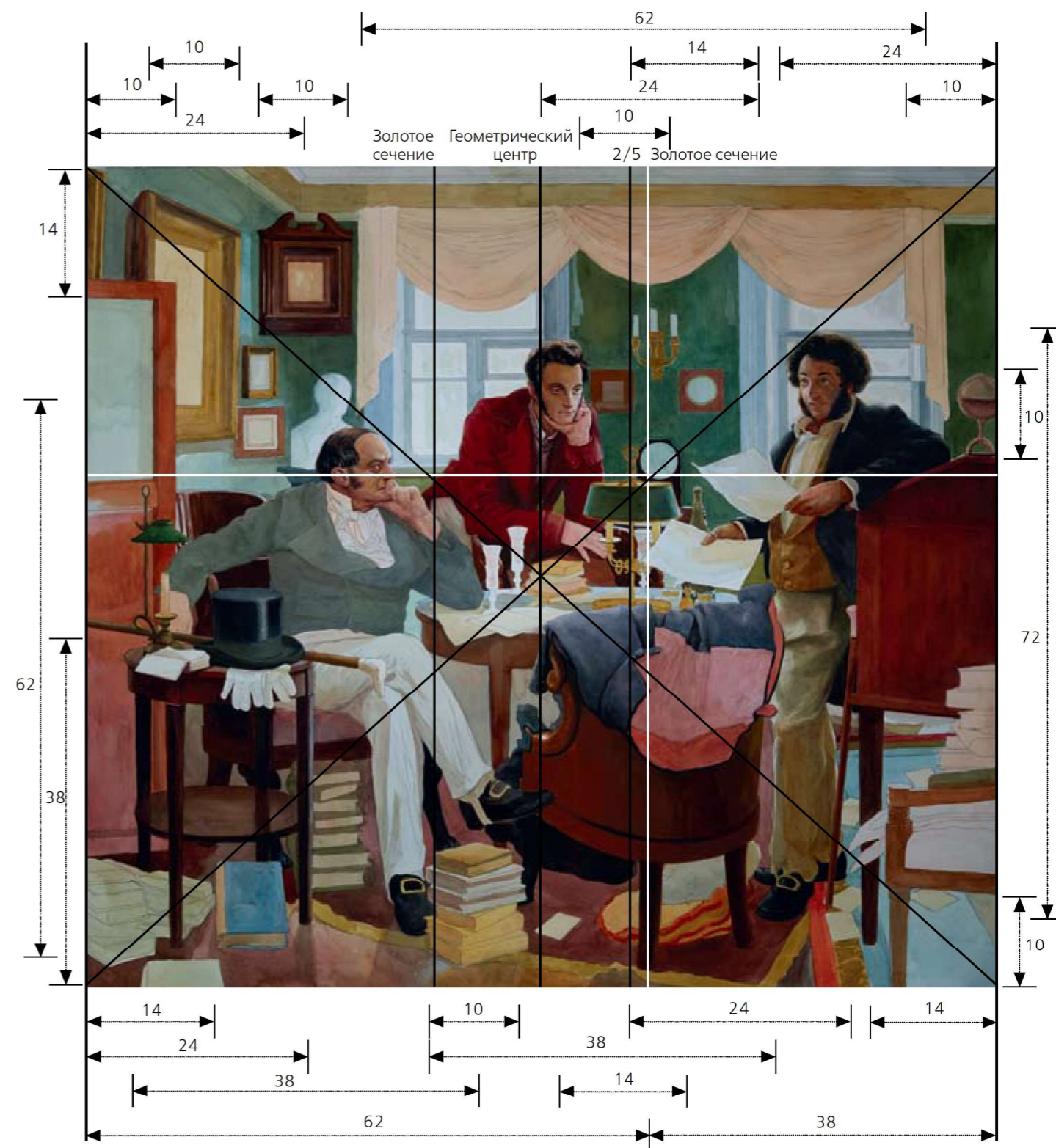
Высота столика с цилиндром и тростью относится к высоте фигуры Жуковского, как высота фигуры Жуковского относится к высоте картины. Расстояние от правого края картины до головы Пушкина, от нее до середины композиции и от середины до левого края картины составляют тройную пропорцию золотого сечения (a:b:c). Высота фигуры Пушкина равна сумме величин двух отрезков золотой пропорции: $62 + 10 = 72$. Той же высоты ширма слева от Жуковского.

Так, чередуя величины ряда золотой пропорции, возможно добиться целостного и гармоничного звучания.

¹ <https://www.livelib.ru/author/294519-fedor-kovalev>

² Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи: Учеб. пособие. Киев, 1989. С. 11.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТЫХ ПРОПОРЦИЙ В КАРТИНЕ «ВСТРЕЧА ЖУКОВСКОГО И ГОГОЛЯ С ПУШКИНЫМ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ»

▲
Артем Данилов.
5-й курс.
Встреча Жуковского
и Гоголя с Пушкиным
в Царском Селе
(в процессе работы).
Композиционная схема

ФОТО: ВЛАДИМИР ФОМИН