

▲
О. Е. Левченко
(преподаватель).
Старый замок.
2010 г.
Бумага, карандаш.
29,5 x 25,5 см

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА ТЕКСТА: ФОМИЧЕВА Д. В., ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕДАКТУРА: СТЕПАНЯН Е. В.

ФОТО (2): АРХИВ АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Secreta Artis (Секреты искусства) ISSN 2618-7140
Педагогическая мастерская
Т. 6. Вып. 1 (2023). С. 6–14
DOI: 10.51236/2618-7140-2023-6-1-6-14

АНДРИЯКА Сергей Николаевич
Народный художник Российской Федерации
Академик Российской академии художеств
Ректор Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки
Заведующий кафедрой рисунка, живописи,
композиции и изящных искусств Академии
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Российская Федерация,
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты: academiya@aaii.ru

ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩЕМУ РИСОВАЛЬЩИКУ

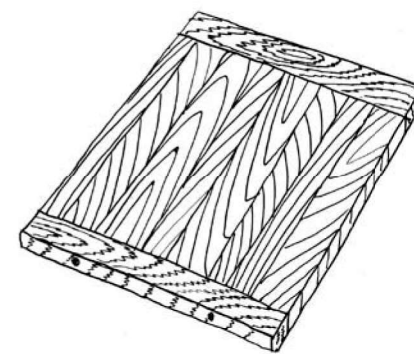
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Приступая к рисованию, освещаем натюрморт или искусственным светом (например, настольной лампой¹), или дневным (в этом случае натюрморт ставим у окна). Для освещения постановки не используем дополнительную подсветку. Свет на натюрморт должен падать сбоку и сверху (слева, если рисующий правша, справа – если левша), но не сзади, чтобы тень от рисующего не закрывала лист бумаги. Если используется дополнительное освещение рабочего места, оно не должно влиять на освещение постановки.

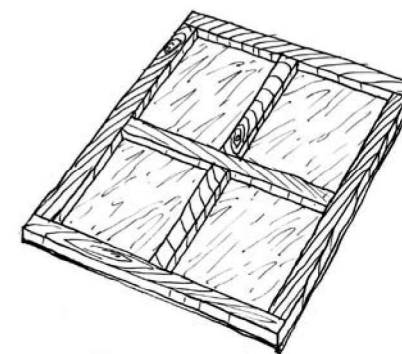
Рисуем натюрморт, садясь на расстоянии около одного метра.

Высота плоскости, на которой располагаем постановку, должна быть примерно на уровне груди рисующего.

При необходимости натюрморт возможно убирать и ставить обратно, но важно всегда одинаково освещать его и садиться на то же место.

Доска чертежная

Планшет

Стул с широким сиденьем

¹ Недопустимо использование люминесцентных ламп.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ РИСУНКОВ

Понадобятся карандаши различной мягкости: от 2Н (2Т) до 6В (6М). Карандаш затачиваем канцелярским или макетным ножом (не точилкой), так, чтобы грифель был длинным и не слишком острым. Рисуем на листах белой гладкой плотной бумаги форматов А5, А4, прикрепленных канцелярскими кнопками к небольшому планшету размером около 60 x 40 см. Используем ластик и ластик-клячку (ластиком стираем все лишнее, клячкой ослабляем тона рисунка).

Учебную постановку размещаем на горизонтальной плоскости (столе), покрытой серой матовой тканью (например, льняным холстом). Свет на натюрморте должен быть ярче общего (дневного или искусственного) света в учебной мастерской. Лист бумаги освещаем рассеянным светом из окна или от потолочных светильников.

1

Хорошо, если в учебной мастерской стены серые, нейтрального цвета, без орнаментов. Одежда учащегося также должна быть в сдержанных тонах, чтобы не отвлекать, не отбрасывать рефлексы на натюрморт и рисунок.

2

Все длительные учебные задания выполняются на оборудованном подобным образом рабочем месте. Планшет лежит на коленях рисующего с опорой на стол или на стуле с плоским сиденьем с опорой на его спинку. Лист бумаги находится перед глазами, натюрморт – рядом с учащимся: рисующему достаточно переводить взгляд с бумаги на постановку и обратно.

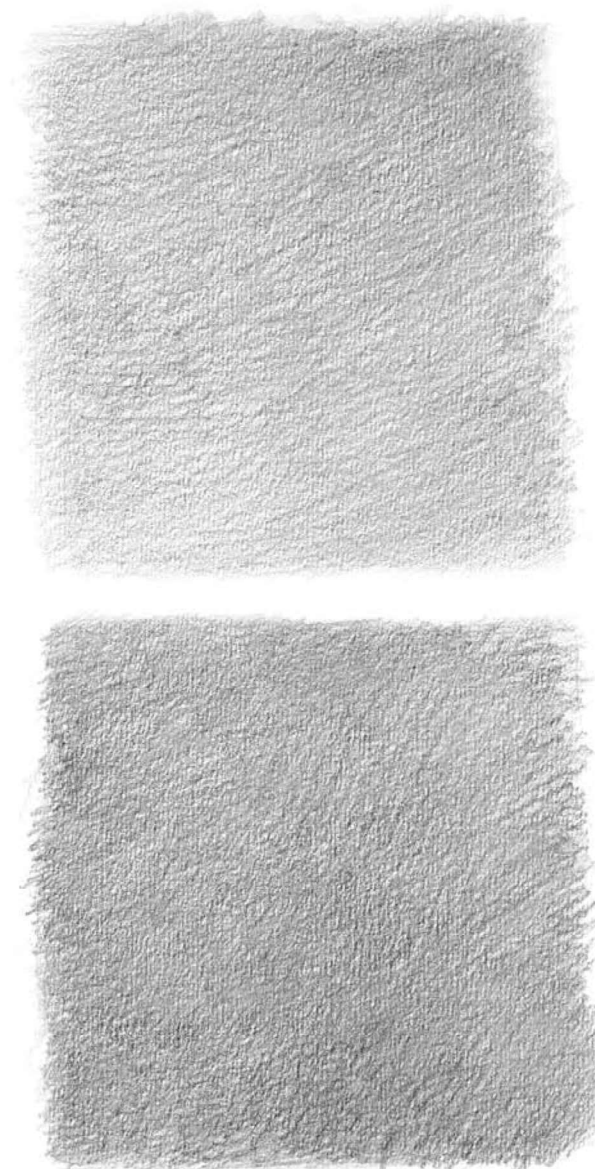
3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

У большинства начинающих нет навыка рисования карандашом, поэтому необходимо проделать технические упражнения, которые помогут научиться передавать объем, тон, материальность, пространство. Для выполнения рисунков чаще всего используются штриховка и тушевка, основные требования к которым – равномерность, точность, разнообразие тональных переходов.

◀
С. А. Котов
(преподаватель).
Штриховка, тушевка.
Образцы выполнения
учебных заданий.
2007 г.
Бумага, карандаш

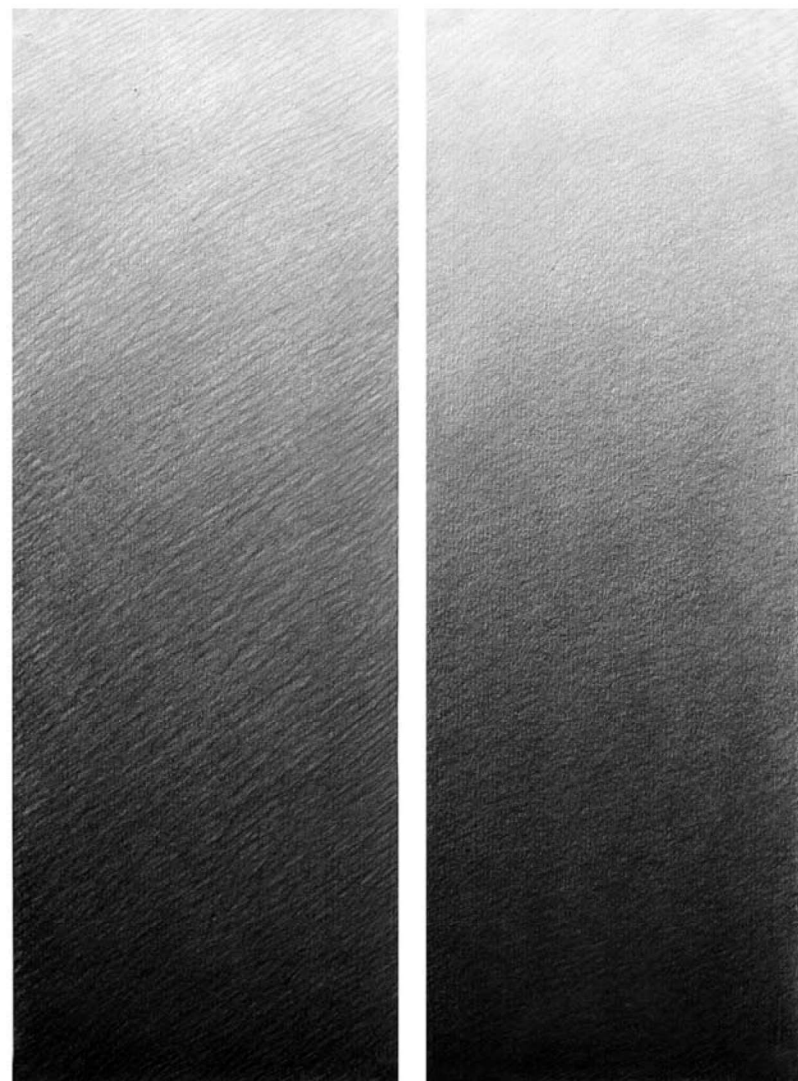

ШТРИХОВКА

Выполняется штрихами в одну сторону с отрывом карандаша от бумаги. В ряде случаев удобно штриховать предметы по форме. Длина штриха зависит от размера предмета. Возможно наложение штриховки на тушевку и наоборот.

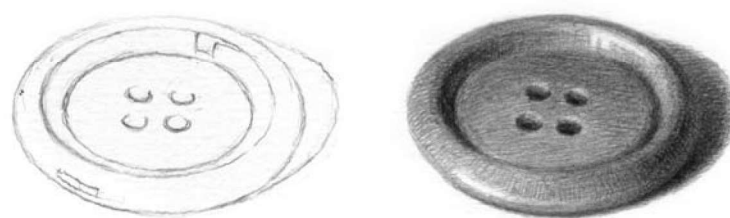
ТУШЕВКА

Выполняется в двух противоположных направлениях без отрыва карандаша от бумаги. Усиливая или ослабляя нажим карандаша, получаем тона разной силы. Светлые предметы рисуем твердыми карандашами, темные – мягкими. Возможно наложение нескольких слоев тушевки.

ТОНАЛЬНАЯ ШКАЛА

Выполняется тушеской или штриховкой с максимальной возможной тональной растяжкой от самого светлого тона (легкий нажим карандаша) до самого темного (усиленный нажим). Чем длиннее шкала, тем больше градаций тона освоит учащийся. Полезно целиком покрыть штриховкой или тушеской лист бумаги формата А5 или А4 с растяжкой от самого светлого тона к самому темному. Количество слоев может быть любым, главное – добиться постепенных переходов между всеми имеющимися в шкале тонами.

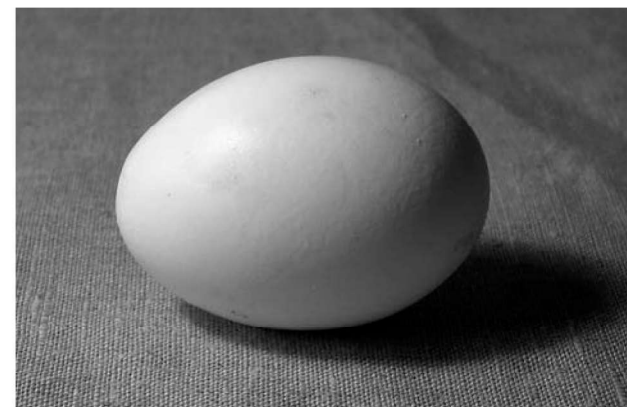

ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК

Линейный рисунок используем на начальном этапе работы, намечая контуры предметов и падающих от них теней. В законченном рисунке контуров не должно быть.

ПРИНЦИП ОСВЕЩЕНИЯ

Важно правильно осветить предмет, чтобы наиболее удачно выявить его форму, объем, фактуру.

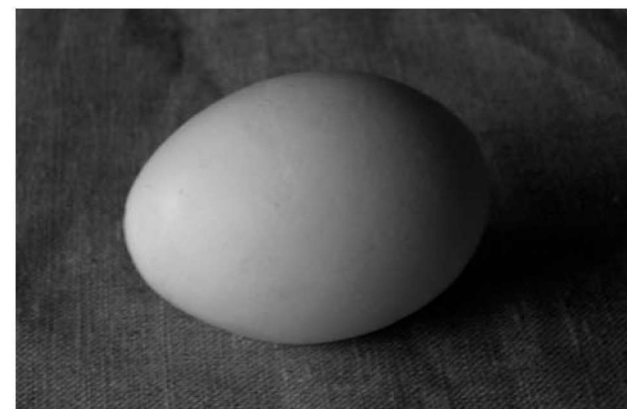
Предмет освещен удачно: большая его часть (около двух третей) находится на свету. Свет падает слева и сверху. При таком освещении хорошо видны полутона.

1

Неудачное освещение: постановка «против света».

2

Неудачное освещение: источник света расположен слишком низко (на уровне предмета) и слишком далеко от предмета.

3

ВАЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ

- Внимательно рисуем то, что видим, ничего не придумывая.
- Контурный рисунок используем только на первом этапе. В законченной работе не должно быть контуров.
- Начинаем проработку объема предмета с его освещенной части. На освещенной части стремимся воспроизвести как можно больше полутонов.
- Чем ближе полутона к собственной тени предмета, тем они темнее.
- Собственная тень и рефлекс темнее освещенной части предмета.
- В рисунке должны быть самый светлый и самый темный участки.
- Падающая тень становится светлее к своему краю.
- Задача фона – передать световоздушную среду, в которой находится предмет; фон подчеркивает характер и объем предмета.
- Фон должен быть темнее освещенной части предмета, но светлее его собственной и падающей теней. К краям листа фон утемняем.
- Фон вокруг освещенной части предмета рисуем чуть светлее. На фоне не должно быть дополнительной подтушевки вокруг предмета.
- Первый план фона утемняем в сторону падающей тени, второй план фона утемняем в сторону источника света.
- Необходимо избегать тональных повторов: чем в рисунке больше градаций тона (как в зоне света, так и в тени), тем он красивее и объемнее.
- Работу над рисунком ведем поэтапно, стараясь максимально завершить каждый этап.

С. А. Котов
(преподаватель).
Тональная шкала.
Образцы выполнения
учебных заданий.
2007 г.
Бумага, карандаш

В. Б. Назаренко
(преподаватель).
Пуговица.
Образец поэтапного
выполнения учебного
рисунка. Фрагмент.
2008 г. Бумага, карандаш.
29,7 x 21 см

УЧИМСЯ ВИДЕТЬ СЕТОТЕНЬ НА ПРЕДМЕТЕ

▲
С. А. Котов
(преподаватель).
Яйцо.
2008 г.
Бумага, карандаш.
29,7 x 21 см

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ

В качестве домашней работы полезно и интересно рисовать натюрморты не из одного-двух, а из нескольких простых предметов. Сопоставление предметов позволяет лучше изучить особенности каждого из них (тон, форму, материал). Важно соблюдать правила постановки подобных натюрмортов.

1. Принцип подбора предметов – тематический, например: вещи, сделанные из одного материала (дерево, металл, стекло); вещи, объединенные их назначением (еда), и так далее.
2. Удобно использовать «правило пирамиды», или «ступеней»: маленькие предметы ставим на первый план, крупные – на второй.
3. Предметы первого и второго планов не komponуем на одной вертикальной или горизонтальной оси, но выстраиваем по диагоналям.
4. Самые светлые и самые темные предметы размещаем на первом плане натюрморта, предметы среднего тона – на втором.
5. Тональные различия светлых предметов станут более явными, если разместить рядом с ними черный или очень темный предмет, и наоборот.
6. Не рекомендуется использовать для натюрмортных постановок яркие предметы (на ярких поверхностях хуже виден тон).
7. Следует избегать большого количества предметов с этикетками, наклейками, рисунками и так далее: второстепенные детали могут дробить большую форму.

Список рекомендованной литературы

1. Андрияка С. Н. Акварельная живопись: Учебно-методическое пособие. Часть 2. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2022. 96 с.
2. Андрияка С. Н. Композиция натюрморта: Учебно-методическое пособие. Часть I. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2020. 96 с.
3. Андрияка С. Н. Наброски животных как метод овладения искусством рисунка в Школе акварели и Академии акварели и изящных искусств // Secreta Artis. 2018. № 2 (02). С. 28–39.
4. Андрияка С. Н. Натюрморт без фона в технике многослойной акварели // Secreta Artis. 2022. Т. 5. Вып. 3. С. 58–63.
5. Андрияка С. Н. Натюрморт для начинающих акварелистов // Secreta Artis. 2021. Т. 4. Вып. 4. С. 22–28.
6. Андрияка С. Н. Основные законы постановки натюрморта // Secreta Artis. 2019. № 1 (05). С. 34–47.
7. Астафьев Д. С. Натюрморт с овощами, фруктами в технике многослойной акварели // Secreta Artis. 2021. Т. 4. Вып. 3. С. 53–60.
8. Астафьев Д. С. Последовательное выполнение рисунка белой чашки с ложкой и куском сахара // Secreta Artis. 2019. № 1 (05). С. 70–75.
9. Астафьев Д. С. Последовательное выполнение рисунка драпировки // Secreta Artis. 2019. № 4 (08). С. 74–79.
10. Волокитина О. В. Классическая эмаль: создание эскиза // Secreta Artis. 2019. № 3 (07). С. 62–74.
11. Волокитина О. В., Саливан В. А. Натюрморт из старинных книг. Акварель, гризайль (сепия) // Secreta Artis. 2021. Т. 4. Вып. 1. С. 74–77.
12. Давлашян А. Р. О преподавании рисунка детям на примере работ Евгении Кульшенко, ученицы предпрофессионального отделения Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в 2015–2016 годах // Secreta Artis. 2022. Т. 5. Вып. 1. С. 46–62.
13. Давлашян А. Р. Опыт преподавания портрета по программам предпрофессионального и высшего художественного образования // Secreta Artis. 2022. Т. 5. Вып. 3. С. 74–85.
14. Императорская академия художеств. Высокое искусство рисунка XVIII–XX вв. М.: Школа акварели Сергея Андрияки, 2010. 80 с.
15. Каталог работ учащихся Школы акварели Сергея Андрияки. М.: Школа акварели Сергея Андрияки, 2017. 268 с.
16. Московская школа Сергея Андрияки: Альбом. М.: Издательство Школы акварели, 2001. 88 с.
17. Рисуют наши дети: альбом. Серия: Продолжая традиции. М.: АртСервис-Медиа, 2017. 64 с.
18. Саливан В. А. Натюрморт-обманка. Акварель, гризайль (сепия) // Secreta Artis. 2020. № 2 (10). С. 64–68.
19. Саливан В. А. Рисунок натюрморта с предметами из стекла // Secreta Artis. 2019. № 3 (07). С. 75–79.
20. Симоненко О. П. Реконструкция техники портретных рисунков И. Н. Крамского // Secreta Artis. 2020. № 3 (11). С. 46–62.
21. Фомичева Д. В. «Живописная» графика: техника трех карандашей, многослойный угольный рисунок // Secreta Artis. 2021. Т. 4. Вып. 1. С. 16–46.
22. Фомичева Д. В. Забытые ценные элементы академической школы рисунка XVIII–XIX веков // Secreta Artis. 2018. № 1 (01). С. 58–67.
23. Фомичева Д. В. «Нерукотворный» рисунок: о графических техниках эпохи Ренессанса // Secreta Artis. 2018. № 3 (03). С. 58–75.
24. Фомичева Д. В. Императорская Академия художеств. Искусство рисунка и акварели. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2014. 88 с.
25. Художники-педагоги и студенты: альбом / Из серии: Продолжая традиции. М.: АртСервис-Медиа, 2017. 104 с.

List of Recommended Literature

1. Andriaka, S. N. (2018). Sketches of Animals as a Method of Mastering the Art of Drawing at Sergey Andriaka Moscow Specialized School of Watercolor and Academy of Watercolor and Fine Arts. *Secreta Artis*, 2(02), 28–39. [In Rus.]
2. Andriaka, S. N. (2019). Basic Rules of Still Life Setup. *Secreta Artis*, 1(05), 34–47. [In Rus.]
3. Andriaka, S. N. (2020). *Kompozitsiya natyurmorta: Uchebno-metodicheskoe posobie. Chast' I* [= *Still Life Composition: Educational and Methodological Guide. Part I*]. Akademiya akvareli i izyashchnykh iskusstv Sergeya Andriaki. [In Rus.]
4. Andriaka, S. N. (2021). Watercolor Still Life Painting for Beginners. *Secreta Artis*, 4(4), 22–28. [In Rus.] <https://doi.org/10.51236/2618-7140-2021-4-4-22-28>
5. Andriaka, S. N. (2022). *Akvarel'naya zhivopis': Uchebno-metodicheskoe posobie. Chast' 2* [= *Watercolor Painting: Educational and Methodological Guide. Part II*]. Akademiya akvareli i izyashchnykh iskusstv Sergeya Andriaki. [In Rus.]
6. Andriaka, S. N. (2022). Still Life without Background in Multi-Layer Watercolor. *Secreta Artis*, 5(3), 58–63. [In Rus.] <https://doi.org/10.51236/2618-7140-2022-5-3-58-63>
7. Astafyev, D. S. (2019). Drawing Drapery: A Step-by-Step Guide. *Secreta Artis*, 4(08), 74–79. [In Rus.]
8. Astafyev, D. S. (2019). Step by Step Drawing of a White Cup with a Spoon and a Piece of Sugar. *Secreta Artis*, 1(05), 70–75. [In Rus.]
9. Astafyev, D. S. (2021). Still Life with Fruit, Vegetables in the Multilayer Watercolor Technique. *Secreta Artis*, 4(3), 53–60. [In Rus.] <https://doi.org/10.51236/2618-7140-2021-4-3-53-60>
10. Davlashyan, A. R. (2022). On Teaching Drawing to Children: Case Study of Works by Evgenia Kulshenko, a Graduate Student (2015–2016) of the Pre-vocational Department of Sergey Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts. *Secreta Artis*, 5(1), 46–62. [In Rus.] <https://doi.org/10.51236/2618-7140-2022-5-1-46-62>
11. Davlashyan, A. R. (2022). On Teaching Portraiture as Part of Pre-Vocational and Higher Art Education. *Secreta Artis*, 5(3), 74–85. [In Rus.] <https://doi.org/10.51236/2618-7140-2022-5-3-74-85>
12. Fomicheva, D. V. (2014). *Imperatorskaya Akademiya khudozhestv. Iskusstvo risunka i akvareli* [= *Imperial Academy of Arts. The Art of Drawing and Watercolor*]. Akademiya akvareli i izyashchnykh iskusstv Sergeya Andriaki.
13. Fomicheva, D. V. (2018). A Drawing Wrought Supernaturally: Renaissance Graphic Techniques. *Secreta Artis*, 3(03), 58–75. [In Rus.]
14. Fomicheva, D. V. (2018). Forgotten Valuable Elements of the Academic School of Drawing in the Eighteenth-Nineteenth Centuries. *Secreta Artis*, 1(01), 58–67. [In Rus.]
15. Fomicheva, D. V. (2021). “Picturesque Graphics”: Three Pencil Technique, Multi-Layered Charcoal Drawing. *Secreta Artis*, 4(1), 16–46. [In Rus.] <https://doi.org/10.51236/2618-7140-2021-4-1-16-46>
16. *Imperatorskaya akademiya khudozhestv. Vysokoe iskusstvo risunka XVIII–XX vv* [= *Imperial Academy of Arts. The High Art of Drawing of the 18th – 20th Centuries*]. (2010). Shkola akvareli Sergeya Andriaki. [In Rus.]
17. *Katalog rabot uchashchikhsya Shkoly akvareli Sergeya Andriaki* [= *Catalog of Works by Students of the Sergey Andriaka Watercolor School*]. (2017). Shkola akvareli Sergeya Andriaki. [In Rus.]
18. *Khudozhniki-pedagogi i studenty: Al'bom* [= *Teaching Artists and Students: Album*]. Iz serii: Prodolzhatya traditsii. (2017). ArtServis-Media. [In Rus.]
19. *Moskovskaya shkola Sergeya Andriyaki: Al'bom* [= *Moscow Watercolor School of Sergey Andriaka: Album*]. (2001). Shkola akvareli Sergeya Andriyaki. [In Rus.]
20. *Risuyut nashi deti: al'bom* [= *When Our Children Draw: Album*]. Seriya: Prodolzhatya traditsii. (2017). ArtServis-Media. [In Rus.]
21. Salivan, V. A. (2019). Still Life: Drawing Glass Objects. *Secreta Artis*, 3(07), 75–79. [In Rus.]
22. Salivan, V. A. (2020). Trompe-L'oeil Still Life. Watercolor, Grisaille (Sepia). *Secreta Artis*, 2(10), 64–68. [In Rus.]
23. Simonenko, O. P. (2020). Reconstruction of I. N. Kramskoy's Portrait Technique. *Secreta Artis*, 3(11), 46–62. [In Rus.]
24. Volokitina, O. V. (2019). Classical Enamel Art: Sketching. *Secreta Artis*, 3(07), 62–73. [In Rus.]
25. Volokitina, O. V., & V. A. Salivan (2021). Watercolor Still Life with Antique Books, Grisaille (Sepia). Illustrated Study Guide for Teaching Grisaille Based on the Original Methodology by S. N. Andriaka. *Secreta Artis*, 4(1), 74–77. [In Rus.] <https://doi.org/10.51236/2618-7140-2021-4-1-74-77>

THE NEW ARTIST'S GUIDE

Andriaka Sergey Nikolayevich

People's Artist of the Russian Federation; Full Member of the Russian Academy of Arts; Rector, Sergey Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts; Head of the Department of Drawing, Painting, Composition and Fine Arts, Sergey Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts. 15 Ul. Akademika Vargi, Moscow 117133, Russian Federation. E-mail: academiya@aaii.ru

