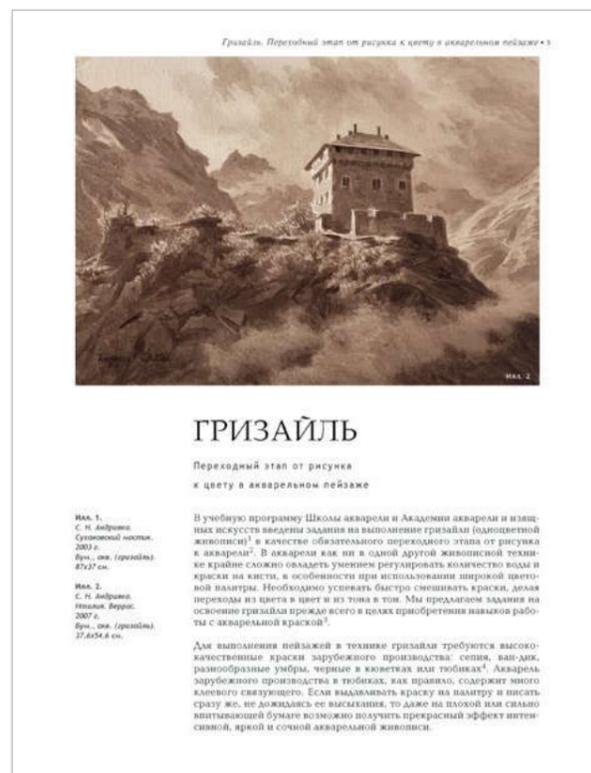
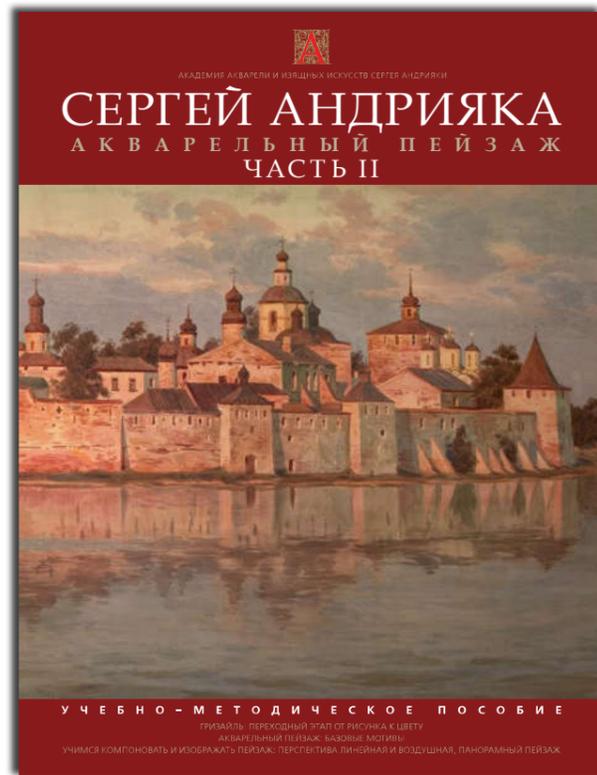

Рецензия на учебно-методическое пособие:
 Андрияка С. Н. Акварельный пейзаж: Часть II.
 М.: Академия акварели
 и изящных искусств Сергея Андрияки,
 2019. 88 с., илл. ISBN: 978-5-906368-40-9

ГРИЗАЙЛЬ – ОБУЧЕНИЕ ГАРМОНИИ*

Авторская методика, разработанная С. Н. Андриякой, включает уникальный этап – преподавание гризайли. Гризайль – это живопись одним цветом в акварели либо одной-двумя красками (черной или коричневой и белыми) в масле и темпере. В европейской художественной школе она являлась одним из лучших методических приемов при освоении пейзажных мотивов. С. Н. Андрияка возрождает классический академический подход к обучению акварели с помощью введения длительного гризайльного этапа, который помога-

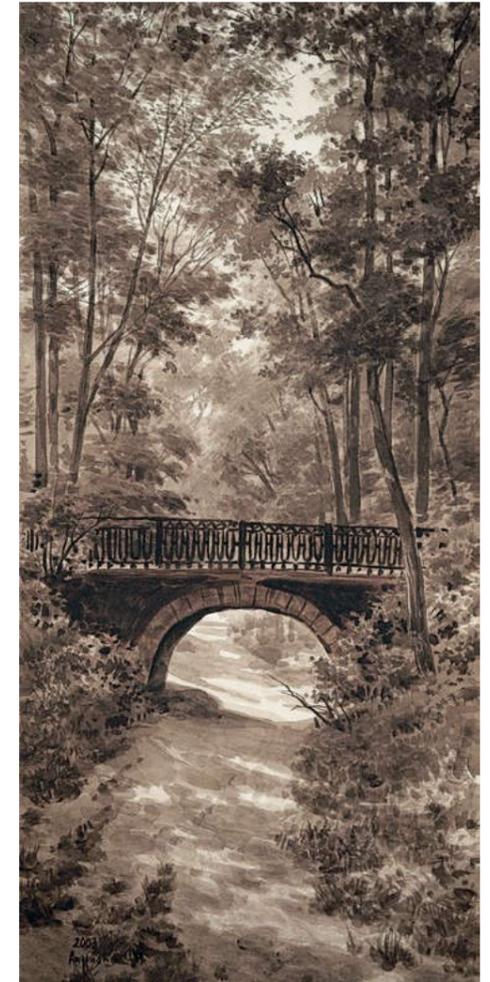
ет понять взаимосвязь тональных отношений в пейзаже и освоить технику акварельной живописи. Чтобы грамотно и красиво передать воздух и пространство в пейзаже, необходимо владение техническими приемами: в акварели ценятся чистота исполнения и отсутствие переделок, которые могут загрязнить живопись. Художник должен мысленно представить начало процесса работы и ее завершающий этап, т. е. всю последовательность приемов наложения красок с необходимым количеством воды на сухую или влажную бумагу.

Пособие «Акварельный пейзаж. Часть II» начинается с главы «Гризайль», которая связывает первую часть учебника С. Н. Андрияки («Акварельный пейзаж. Часть I. Рисунок деревьев») со второй книгой, обосновывая необходимость переходного этапа от рисунка к цвету в акварельном пейзаже. Кратко и доступно объясняется оптимальный выбор красок, кистей и палитры, раскрываются методы ведения гризайли, которые зависят от выбора пейзажного мотива и его освещенности. Подробное описание художественных материалов и процесса работы помогает избавиться от страха перед непривычной новой техникой, а технические упражнения развивают понимание возможностей акварельной живописи. Перечисленные приемы – однослойные и двухслойные отмывки, тоновые растяжки и т. д. – являются дополнением к навыкам, освоенным ранее в рисунке (работа линией и штрихом). Так постепенно формируются профессиональные навыки акварелиста.

Безусловно важным представляется и то, что автор заостряет внимание на типичных проблемах, возникающих при организации рабочего пространства: например, выбор цвета зонта от солнца или одежды, формат планшета и его наклон при рисовании с натуры. Автор щедро делится собственным практическим опытом, предвосхищая возможные вопросы.

Центральное место в главе занимает описание работы над созданием гризайльного пейзажа с горами. Процесс его выполнения осуществляется в несколько этапов – от первых заливок до завершающей «лепки» тонких деталей. Анализ композиционного решения, пошаговая съемка написания гризайли делает всю последовательность работы не только понятной и познавательной для начинающего художника, но и чрезвычайно интересной для опытного мастера-педагога. Характерная особенность подобного пейзажа – обилие полутонов и сложные касания кисти при разработке неба и облаков. В поэтапном выполнении одноцветной акварели много внимания уделено описанию именно этих приемов передачи главных отношений – земли и неба. Объясняется необходимость осмысленной тональной компоновки пейзажа: присутствия основного контрастного центра, диагонали тональных планов, гармонизации мотива.

«Укладывание в пространстве» земли, воды и облаков продемонстрировано в сопровождающих текст акварелях автора. Подбор пейзажей таков, что копирование их поможет обучиться всем основным приемам передачи светотени и фактуры поверхностей. Ясно видно, как размер и направление мазка, пастозность или просвечивание красочных слоев, мягкость или четкость краев форм и силуэтов пятен работают на задуманную композицию мотива и создание художественного образа.

* Рецензия Н. В. Беседновой, М. В. Юдановой на это издание помещена в журнале: Secreta Artis. 2019. № 4 (08). С. 85–89. В данной публикации О. В. Волокитиной подробно рассматривается первая глава учебно-методического пособия.

Мария Аристова
16 лет. 2-й класс.
Сосны. 2017 г.
Бумага, акварель (гризайль).
29 x 41 см.
Преподаватель В. И. Пронина

В ходе обучения пейзажу по методике С. Н. Андрияки гризайль вводится на этапе рисования деталей первого плана – камней, корней, трав, т. е. предметов, напоминающих изученный ранее натюрморт. Это позволяет учащимся чувствовать себя увереннее при освоении многослойной акварели и постепенно переходить к более крупным и сложным формам деревьев.

Гутник Мария.
18 лет. 4 класс.
Пень. Фрагмент. 2007,
Бумага, акварель (гризайль).
29 x 41 см.
Преподаватель С. А. Котов

По существу, гризайль – единственный быстрый метод обучения тональной и цветовой гармонии: благодаря введению этого вида живописи сложная техника многослойной полихромной акварели становится ясной, понятной в исполнении и делает более доступным процесс обучения.

Примеры успешного освоения методики С. Н. Андрияки – работы учащихся Школы акварели и студентов Академии акварели и изящных искусств. Возрожденный академический метод наглядного обучения позволяет учащимся непосредственно на занятиях наблюдать создание пейзажа педагогом, овладеть техническими приемами акварели. Выполненные с натуры учебные гризайли демонстрируют широкий диапазон используемых тем и сюжетов.

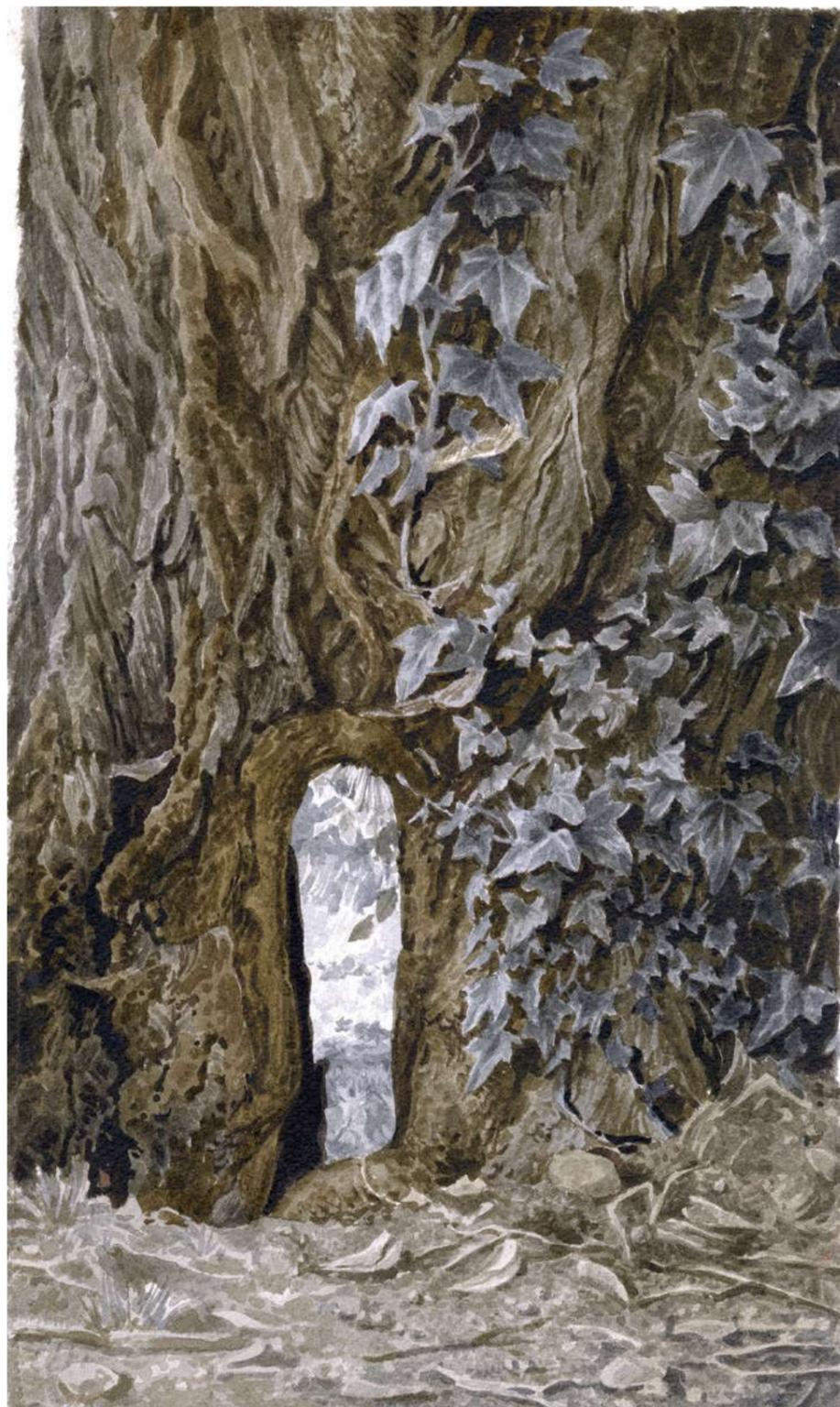
Радмила Бурова.
15 лет. 3-й класс.
Старая ива. 2018 г.
Бумага, акварель (гризайль).
28 x 37 см.
Преподаватель Е. А. Миронова

Один из важнейших навыков пейзажной живописи и рисунка – грамотная передача объемов деревьев, кустов, а также фактуры листвы и трав. Кисть повторяет движения карандаша по округлым массам крон и передает направление роста листьев на ветках деревьев различных пород. В пейзажах школы С. Н. Андрияки нет плоских заливок на освещенных кронах деревьев или кустарников – они всегда наполнены мазками по форме листьев.

Виктория Соколова.
Ворота. 2015 г.
Бумага, акварель (гризайль). 45 x 28 см.
Преподаватель О. В. Волокитина

Техника классической одноцветной гризайли безусловно подходит для создания архитектурного пейзажа. Студенты находят сюжет с интересными объектами для изображения: сложной фактурой поверхностей или удачной группировкой архитектурных фрагментов. Обязателен светлый камертон (небо, белая деталь архитектуры и т. п.). Гризайль пишется «от куска» (как натюрморт): от самого светлого участка живым мазком по предварительным заливкам.

Вера Пронина. 4-й курс.
Волшебный ствол дерева.
2016 г.
Бумага, акварель
(грисайль). 41 x 29 см.
Преподаватель
Н. В. Беседнова

Для студентов, освоивших основные приемы одноцветной грисайли, возможно введение второго (холодного или теплого) цвета. Данная работа выполнена двумя красками: сепией и нейтральной черной.

Средний план (дерево) написан теплыми тонами, ближний и дальний – холодными. Изображение обогащено смешанными из двух пигментов более холодными и более теплыми полутонами.

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

КЛАССИКА ОРНАМЕНТА АР-НУВО

В ИЗДАНИЯХ
АКАДЕМИИ
АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

2-Е ИЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ КОМПОЗИЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ОРНАМЕНТОВ (БОРДЮРОВ). ЧАСТЬ I.

АВТОР ТЕКСТА, ЛИНЕЙНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ СХЕМ,
ОРНАМЕНТОВ И НАТУРНОГО
МАТЕРИАЛА К НИМ –
КЛАССИК ИСКУССТВА

АР-НУВО, ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК МОРИС ПИЯР (1869–1942) ВЕРНЕЙ

ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ MAURICE PILLARD
VERNEUIL «ÉTUDE DE LA PLANTE.
SON APPLICATION AUX INDUSTRIES D'ART».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ – С. Н. АНДРИЯКА.

ПРЕДИСЛОВИЕ, ПЕРЕВОД, АВТОРСКАЯ
АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАТИВНОГО
РЯДА, КОММЕНТАРИИ К ИЛЛЮСТРАТИВНОМУ
РЯДУ – Д. В. ФОМИЧЕВА.

