

О. П. СИМОНЕНКО

Симоненко Олег Павлович
Преподаватель кафедры
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:
simonenko707@yandex.ru

Simonenko Oleg Pavlovich
Instructor
Department of Drawing, Painting,
Composition and Fine Arts,
Sergey Andriaka Academy
of Watercolor and Fine Arts

15 Ul. Akademika Vargi,
117133, Moscow,
Russian Federation

E-mail:
simonenko707@yandex.ru

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕХНИКИ ПОРТРЕТНЫХ РИСУНКОВ И. Н. КРАМСКОГО

Иван Николаевич Крамской (1837–1887) в совершенстве владел смешанной техникой рисунка, достигая глубины пространства, достоверности в передаче различных материалов и фактур. Одновременно он добивался главного в портрете – психологизма, раскрытия внутреннего состояния модели¹.

На разных этапах своей творческой жизни я изучал приемы Крамского-рисовальщика в Государственной Третьяковской галерее, Музее-квартире И. Бродского, Воронежском областном художественном музее. Применяя эти приемы в своих учебных и самостоятельных работах, я открыл для себя множество интересных особенностей его техники. Мне помогло вникнуть в особенности

¹ «Я всегда любил человеческую голову, всматривался и, когда не работаю, гораздо больше занят ею и, чувствую, наступает время, что я понимаю, из чего это Господь Бог складывает то, что мы называем душой...» Именно портреты Крамского находятся на вершине его творческого наследия, и современники по праву называли их портретами-картинами, ибо за человеческими лицами у Крамского всегда обнажались, говоря его же словами, «драма души», «драма жизни», «человеческая драма» (Рябчикова О. Художник и гражданин // Иван Николаевич Крамской (1837–1887). К 175-летию со дня рождения и 80-летию Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского. Воронеж, 2012. С. 10).

Ил. 1. И. Н. Крамской. Портрет неизвестного с откинутой головой. 1860-е гг.
Бумага, соус, итальянский карандаш, белила. 51,6 x 47,5 см.
Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

ФОТО: ШЕДЕВРЫ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ. ГРАФИКА РУССКИХ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ XVIII – НАЧ. XX ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. И. Н. КРАМСКОГО. М., 2016. С. 48

Ил. 2. И. Н. Крамской. Портрет С. Н. Крамской, жены художника. Фрагмент. 1867 г. Бумага на картоне, соус. 69 x 49 см. Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

Ил. 3. И. Н. Крамской. Портрет юнкера. Фрагмент. 1860-е гг. Бумага, тушь, белила. 54,5 x 41,5 см. Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского

творческого почерка мастера копирование его рисунков. В своих натурных работах я также прибегаю к методу рисования, которому научился у замечательного художника-передвижника.

До учебы в Императорской Академии художеств И. Н. Крамской работал ретушером у харьковского фотографа Якова Данилевского, затем долгое время — у Ивана Александровского и Андрея Денъера, что оказало существенное влияние на технику его портретных рисунков².

Безусловно, свой неповторимый способ ведения рисунка Крамской выработал путем долгого изучения натуры, многократных проб, освоения возможностей графических материалов.

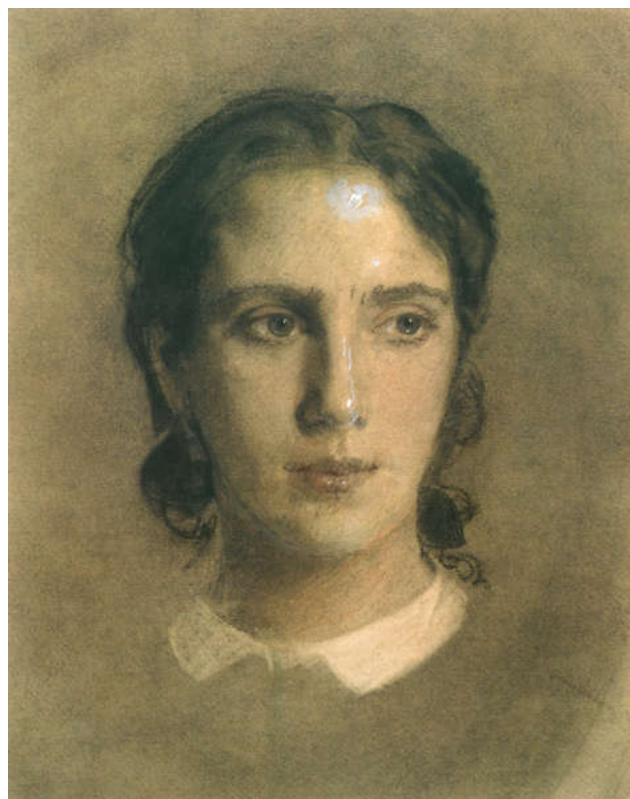
Большую часть портретов мастер выполнял на тонированной средним тоном бумаге с использованием соуса, итальянских карандашей³ различной мягкости, цветного мела, белил. Тон и цвет бумаги влияют на восприятие рисунка зрителем, характер образа портретируемого, среду и состояние графического произведения. Крамской варьировал цвета основ от теплых охристых, нейтральных, умеренно-теплых до слабо-холодных, возможно, самостоятельно тонируя бумагу. Чтобы лица и руки смотрелись светлыми по отношению к темному фону, в ряде рисунков на теплой и умеренно теплой основе он плотным тоном растворенного в воде соуса закладывал фон вокруг фигуры, сочетая эту технику с работой растушкой.

Тени на фонах, темные детали костюмов, волосы, падающие тени и собственные тени лиц Крамской плотно набирал разведенным в воде соусом⁴, после высыхания прорабатывая эти участки растушкой, завершал детализовку лиц, рук и одежды итальянским карандашом; усиливал разницу фактур тканей костюмов, дополнительно проходя

- ² «В шестнадцатилетнем возрасте Крамской покинул родной дом со странствующим фотографом, у которого в течение четырех лет работал ретушером» (*Курочкина Т. И.* Иван Николаевич Крамской. Л., 1989. С. 7). «В 1857 г. Крамской расстался со своим хозяином и приехал в Петербург, где поступил в одно из лучших столичных фотоателье. Его мастерство ретушера вскоре обратило на себя внимание. Заказы Крамскому стал давать сам А. И. Денъер, широко известный фотограф, получивший образование в Академии художеств» (Там же. С. 7–8).
- ³ «...в изданиях Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств “итальянский карандаш” и fusain — два названия одного и того же материала. “Все ученики рисовальных классов, представившие на месячный экзамен рисунки, получают на следующий месяц два листа ватманской бумаги и карандашей № 1 две штуки, итальянских карандашей (fusain) две штуки...” (Сборник постановлений совета Императорской Академии художеств по художественной и учебной части с 1859 по 1890 год. СПб., 1890). Fusain означает “бересклет”, “рисунки углем” и “угольный карандаш”. Согласно одному из самых популярных в XIX — начале XX в. французских пособий... из веточек бересклета... производится лучший рисовальный уголь...» (*Фомичёва Д. В.* Императорская Академия художеств. Искусство рисунка и акварели. М., 2014. С. 80). «В наборы рисовальных принадлежностей XIX в. входит напильный кусочками глинистый сланец черного цвета (который также часто называют итальянским карандашом)» (Там же).
- ⁴ «...в любимой художником технике “мокрого соуса” выполнен “Портрет военного” (1860-е), “Портрет С. Н. Крамской, жены художника” (1867), “Портрет неизвестного с откинутой головой” (1860-е) и другие. Техника “мокрого соуса” впервые применялась художниками в конце XIX века. Крамской разработал собственные приемы в работе соусом с добавлением белил и достигал в портретах поразительного визуального сходства с фотографией» (*Рябчикова О. А.* Графика русских и западноевропейских художников XVIII — начала XX веков из собрания Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского // Шедевры музейных коллекций. Графика русских и западноевропейских художников XVIII — нач. XX вв. из собрания Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского. М., 2016. С. 9–10).

ФОТО: ШЕДЕВРЫ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ. ГРАФИКА РУССКИХ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ XVIII — НАЧ. XX ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. И. Н. КРАМСКОГО. М., 2016. С. 49, 51

Ил. 4. И. Н. Крамской.
Портрет Софьи Николаевны Крамской (1840–1919 гг.),
рожденной Прохоровой, жены художника. 1863 г.
Бумага, соус, пастель, итальянский карандаш, акварель, белила.
36 x 28 см. ГТГ

их сухим соусом и итальянским карандашом. В ряде портретных рисунков очевидно применение различных оттенков итальянского карандаша, причем теплые тона, как правило, введены в тени, что усиливает эффекты освещения и придает рисунку качества цветного изображения.

Лица и кисти рук Крамской рисовал тремя-четырьмя сортами итальянского карандаша различной твердости, вводя твердый и полутвердый исключительно при изображении освещенных частей лиц и рук, а более мягким выполняя полутени и собственные

Ил. 5. Соус. Работать мокрым соусом удобно плоской колонковой или синтетической кистью

тени поверх растертых растушкой тонов. Судя по всему, самым мягким итальянским карандашом глубокого бархатно-черного тона он акцентировал в тенях наиболее плотные нажимы и подчеркивания.

Блики и белые детали костюма (воротники, манжеты и т. п.) выполнялись кистью с белилами; в рисунки иногда вводились цветной мел, пастель (см., например, «Портрет Софьи Николаевны Крамской (1840–1919), рожденной Прохоровой, жены художника» из собрания Государственной Третьяковской галереи (1863), ил. 4⁵).

Создавая произведение изобразительного искусства, художник неизбежно сталкивается с определенными сложностями. Одна из главных — «борьба с материалом». Мы не будем здесь касаться этой необъятной темы. Но сами выработанные Крамским-рисовальщиком приемы, о которых упоминалось выше, говорят о стремлении овладеть тайнами мастерства, подчинить себе материал. Только глубоким изучением предмета возможно преодолеть препятствия на этом пути. Разработанная Крамским авторская техника рисунка позволяла быстро добиваться поставленных целей, создавая самоценные графические произведения, исполненные художественной маэстрии и психологизма.

Ил. 6. Итальянский карандаш

Ил. 7. И. Н. Крамской.
Портрет В. Н. Пановой. 1860-е гг.
Бумага, соус. 50 x 37 см (овал).
Воронежский областной
художественный музей
им. И. Н. Крамского

⁵ Акварель и рисунок второй половины XIX – начала XX века в собрании Государственной Третьяковской галереи. М., 1988. С. 74.

ФОТО: ДАРЬЯ ФОМИЧЕВА

ФОТО: АКВАРЕЛЬ И РИСУНОК ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ. М., 1988. С. 74
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЛОПАТИНА

ФОТО: ШЕДЕВРЫ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ. ГРАФИКА РУССКИХ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ XVIII – НАЧ. XX ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМ. И. Н. КРАМСКОГО. М., 2016. С. 46

ФОТО: ЛЕОНИД СВЕРДИК

Ил. 8. О. П. Симоненко. Девушка в восточном костюме. Фрагмент. 2020 г.
Бумага, тонированная акварелью, мокрый соус, итальянский карандаш. 58 x 49 см

Ил. 9. Бумажная растушка

ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЛОПАТИНА

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

ОФОРТ: ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА (ГРАЖДЕВСКАЯ). ФОТО: АНАСТАСИЯ СМЕРНОВА.

МАСТЕРСКАЯ ОФОРТА

+7 (495) 531 5555 ACADEMIYA@AAII.RU

ЗАНИЯТИЯ ПРОХОДЯТ В МАЛЕНЬКИХ ГРУППАХ,
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ БЫСТРЕЙШЕМУ ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ОФОРТА.
АКАДЕМИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ОБУЧЕНИЕ ПО АВТОРСКОЙ МЕТОДИКЕ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА РАХ,
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РФ А. Б. ПОПОВА
ПОЗВОЛЯЕТ ПРАКТИЧЕСКИ ОСВОИТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ
ОФОРТА (ТРАВЛЕННЫЙ ШТРИХ, СУХУЮ ИГЛУ, АКВАТИНТУ),
СФОРМИРОВАТЬ ГРАФИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ,
ОВЛАДЕТЬ ПРИЕМАМИ ПЕРЕДАЧИ ФОРМЫ И ФАКТУРЫ ПРЕДМЕТОВ,
СОЗДАНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА.