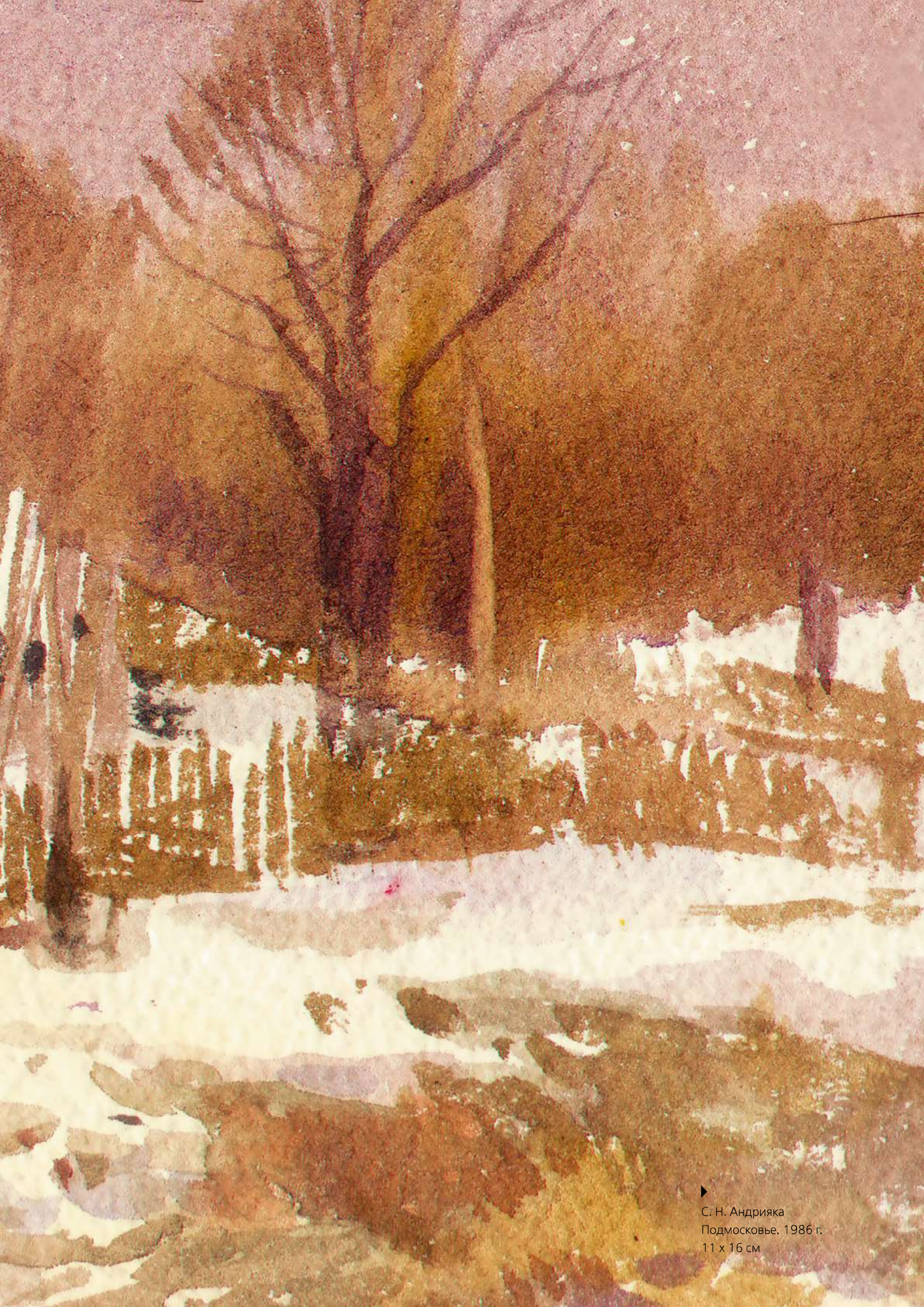

Secreta Artis (Секреты искусства)
ISSN 2618-7140
Педагогическая мастерская
Т. 4. Вып. 2 (2021). С. 37–47
DOI: 10.51236/2618-7140-2021-4-2-36-47

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@aaai.ru

КАК ПИСАТЬ ДОРОЖНЫЕ ЭТЮДЫ?

СА ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ РЕКТОРОМ АКАДЕМИИ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ НАГЛЯДНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ. ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ПЯТЬ ПРИМЕРОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД БЫСТРЫМИ ЭТЮДАМИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ ОКНА ДВИЖУЩЕГОСЯ ТРАНСПОРТА. АКВАРЕЛИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ КРАТКИМИ ПОЯСНЕНИЯМИ ПО МЕТОДУ ЖИВОПИСИ ПЕЙЗАЖНЫХ МОТИВОВ

►
С. Н. Андрияка
Подмосковье. 1986 г.
11 x 16 см

ФОТО (2): ДМИТРИЙ ГУРЬАНСКИЙ

ВЕСЕННИЙ ПЛЕНЭР

I / ПЕРВАЯ ЗЕЛЕНЬ

Нежная весна, не яркая, не «наглая». Пасмурный день, быть может, идет мелкий дождь, на земле – небольшие лужи.

1-2

На слегка увлажненной акварельной бумаге закладываем краски неба.

3

Масса молодой зелени – нежная желтоватая основа изображения крон. Выполняем ее быстро, планируя, как будут скомпонованы, сгруппированы деревья.

4

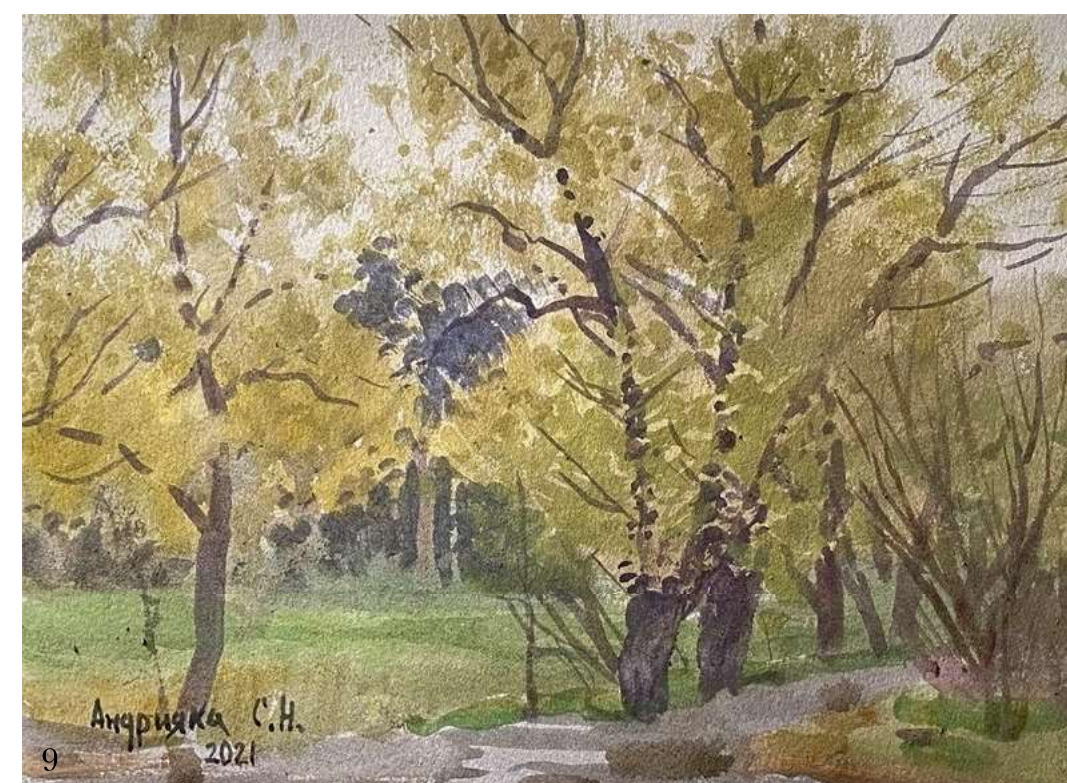
Прорабатываем горизонтальную плоскость: траву, дорожку, на которой на следующих этапах мы изобразим лужи с отражениями. В нежную зелень вписываем дальний план – хвойные деревья, сине-фиолетовые тона которых сообщают прозрачность свежей нежно-желтоватой листве.

5-9

Вводим рисунок стволов, ветвей, другие контрастные по тону и цвету детали, изображаем лужи и отражения в них – все это придает мотиву разнообразие, обогащает композицию.

Хорошо видно, насколько высветлились тона акварели после ее высыхания, как «просели» краски стволов деревьев, темного леса на дальнем плане.

II / ЦВЕТУЩИЙ САД. СУМЕРКИ

Один из самых очаровательных и одновременно сложных весенних мотивов. Особенно красиво, когда колорит неба и цветущих деревьев сближен, когда как бы соединяются краски неба и цветов. Это очень поэтично.

1-2

Работа над дорожным этюдом традиционно начинается с подкладки: сверху вниз пишутся тональные и цветовые переходы красок на небе, лист полностью покрывается этим первым слоем. В невысохшую первую подкладку добавляются облака, которые мягко вплаваются в сырую акварель.

3

Облака с более жесткими касаниями пишем по подсохшему, изменившему цвет подкладочному слою.

4

Поверх сухих красок неба начинаем изображать цветущие кроны. Мокрая акварель кажется избыточно темной.

5

Высыхая, краски высветляются, в результате мы получаем совершенно иной цвет. Окончательно он выявится после того, как будут введены тона листвы и темные контрасты.

6

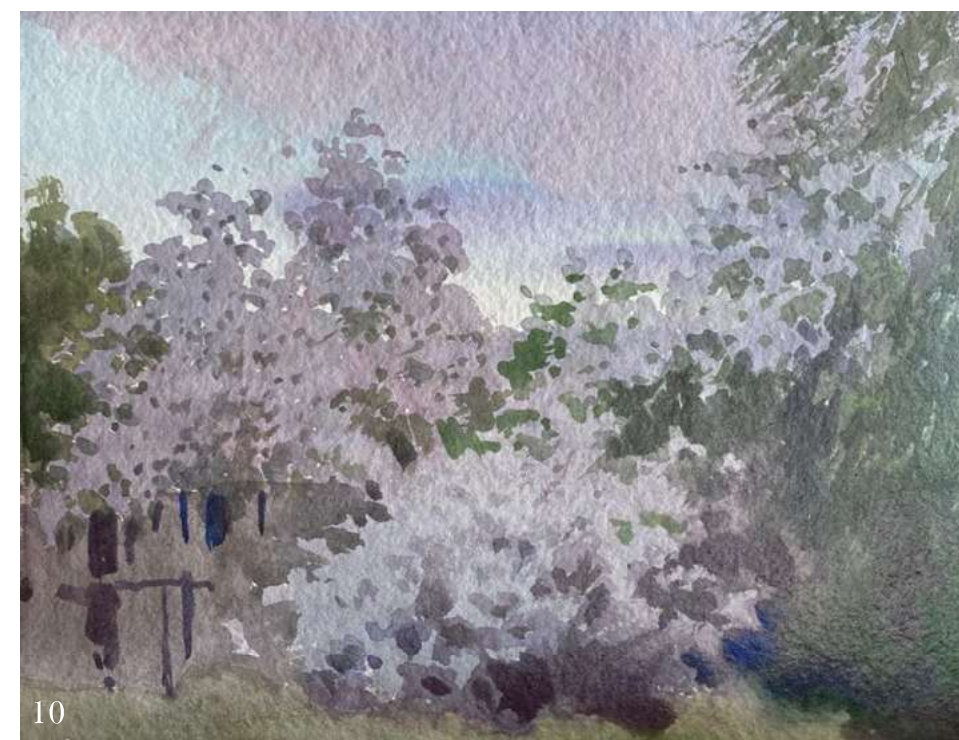
Именно благодаря контрастам с темной зеленью краски цветущих фруктовых деревьев начинают восприниматься как прозрачные, светлые, светящиеся. Без такого тонального контраста невозможно добиться эффекта прозрачности белых крон.

7-10

На завершающих этапах постепенно выполняются самые темные тональные «удары». Глубокие контрастные внутренние тени деревьев, кустарников и изгороди обеспечивают прозрачность красок белых цветков яблонь и вишен.

Композиционно мотив прост, незатейлив, в нем нет картинности. Цель этюда – изучение колористического строя пейзажа.

Освоив подобные цветовые отношения, художник сможет свободно работать по памяти, сочиняя образы цветущих садов.

ЛЕТНИЙ ПЛЕНЭР

I / РАННЯЯ ЗЕЛЕНЬ

Мотив достаточно прост по композиции, но он позволяет разучить и запомнить особенности летних состояний, колорит неба, облаков, освещенной земли и зелени, тональные отношения, тени... Выполнив подобный дорожный этюд, художник в дальнейшем сможет писать по памяти более сложные по композиции летние мотивы.

1-2

Работа ведется ограниченным количеством красок. Под небо и землю закладываем легкую тепловатую подкладку. Пока она сырая, начинаем вписывать в нее облака, стараясь

как можно точнее попасть в цвет и тон. К горизонту, в глубину пространства, облака становятся более теплыми, уменьшаются, их формы изменяются на более горизонтальные.

3-4

В начале лета зелень свежая, т. к. листья недавно распустились, все деревья, кустарники различаются по цвету и тону.

Закладываем разнообразную зелень первого плана (кустарники простой формы) цветом света на них.

Пишем цвет и тон света на дороге – он теплый, неяркий. Дорога освещена, но на ней есть и холодный рефлекс неба.

5-8

По просохшим краскам неба и облаков пишем деревья на дальнем плане, пытаясь прежде всего точно изобразить их освещенные части и затем – теневые. Важно прочувствовать, как выстраивать формы крон, как работать кистью. Учитываем, что сырые акварельные краски – всегда темные, интенсивные. Подсохнув, они станут прозрачнее, легче. Завершаем работу живописью глубоких теней. Мотив скомпонован против света, в этом его главная особенность.

9-10

Пишем глубокие внутренние тени крон кустарников, деревьев. Тень, падающая на горизонтальную плоскость дороги, – холодная, буквально синяя, т. к. в ней отражается зенит (самое глубокое, темно-синее небо – в зените).

В дорожном этюде убедительно воспроизведены все главные тональные отношения.

II / ПАСМУРНЫЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Основа колорита этого пейзажа – пасмурное, достаточно насыщенное по тону и цвету небо с холодными тенями облаков.

1-5

Ключевое правило, о котором необходимо помнить: от цвета и тона неба зависит колорит всего пейзажа. Прописывая небо в пасмурном мотиве, мы подкладываем его цвет и тон под изображения земли, воды и таким образом задаем общую цветовую гамму.

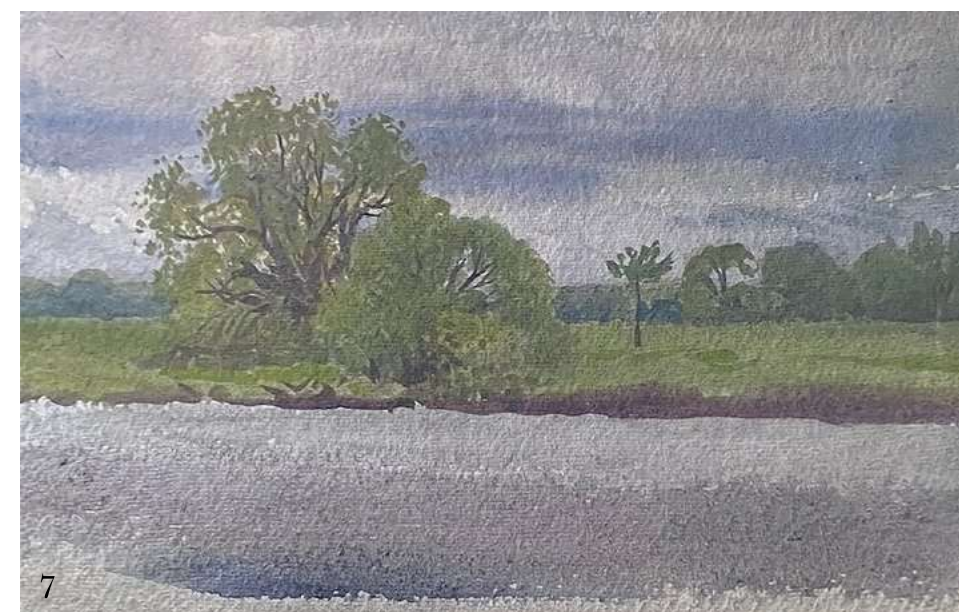
6

Прорабатываем даль тонами, соответствующими колориту пейзажа. Касания неба и дальних деревьев должны быть в целом мягче, чем четкие, детально разработанные касания неба и деревьев центрального плана.

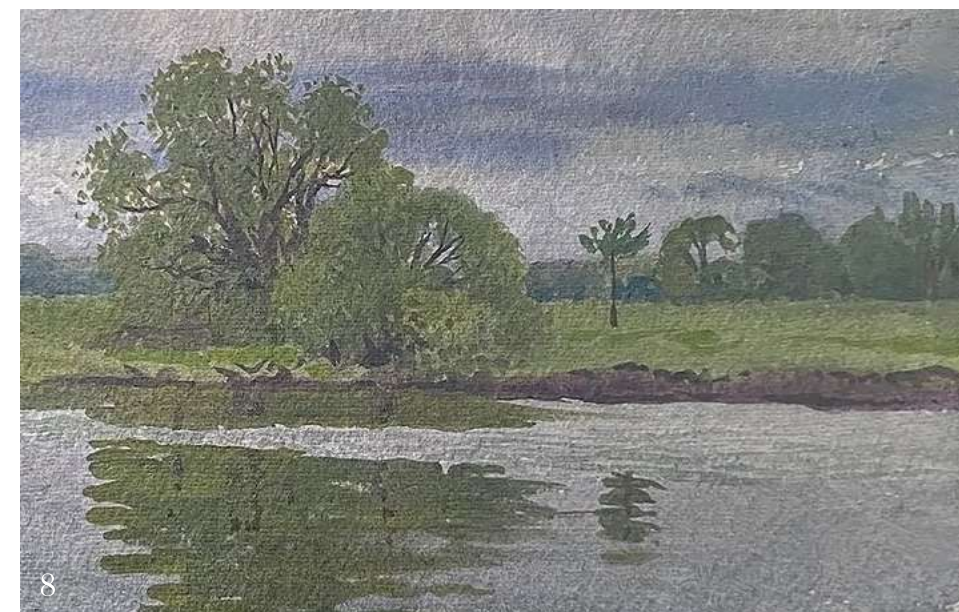
7

Повторно прокрываем воду, т. к. она немного (буквально чуть-чуть) плотнее неба. Тон и цвет водоема – почти те же, что и неба, но обязательно плотнее и теплее.

8

Прорабатываем воду, сохраняя серебристую полосу ряби (тон и цвет предыдущих слоев акварели), изображаем обобщенное отражение зелени деревьев.

Отражения в воде должны быть сближены по тону и цвету, в них не может быть ни очень темных, ни очень светлых тонов, которые присутствуют в изображении отражающихся деревьев.

Отражение в воде всегда более плоское и однородное, чем отражаемые предметы.

III / РАННЕЕ ЛЕТО. СИРЕНЬ

Сочиним простой, типичный дорожный мотив, изобразив сирень самых разных цветов.

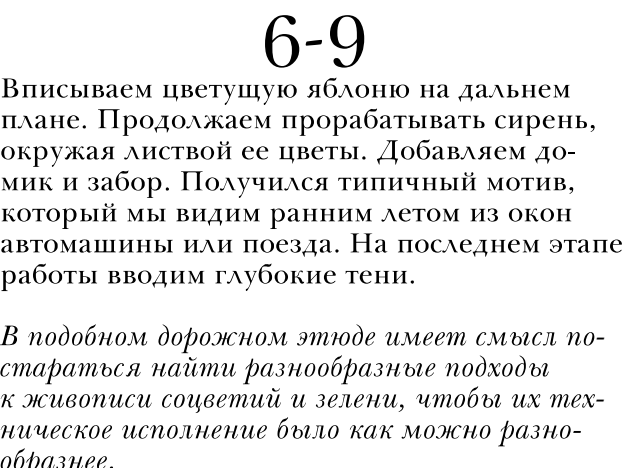
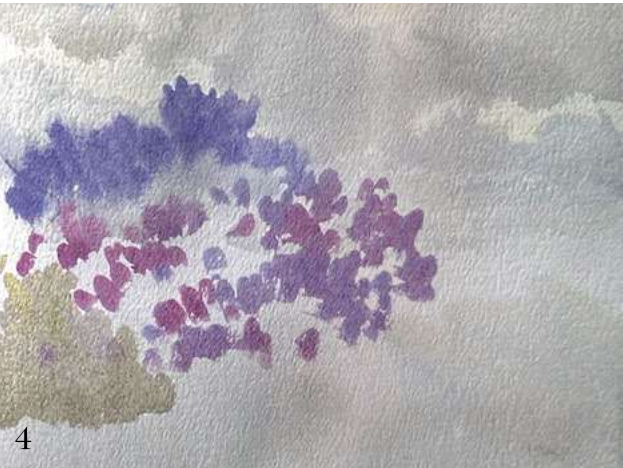

1
Первый этап – закладка неба, являющегося основной колорита пейзажа.

2
Небо легкое по тону, ближе к земле вводятся более темные серые тона.

2-5
В полусырую подкладку вписываем небольшие облака, сразу же изображая многочисленные шапки разнообразной по цвету сирени.
На светлом небе мокрые краски соцветий кажутся слишком темными. Высохнув, они станут намного более прозрачными, легкими.

6-9
Вписываем цветущую яблоню на дальнем плане. Продолжаем прорабатывать сирень, окружая листвой ее цветы. Добавляем домик и забор. Получился типичный мотив, который мы видим ранним летом из окон автомашины или поезда. На последнем этапе работы вводим глубокие тени.

В подобном дорожном этюде имеет смысл постараться найти разнообразные подходы к живописи соцветий и зелени, чтобы их техническое исполнение было как можно разнообразнее.

ФОТО ©: ДАРЬЯ АНДРИЯКА

HOW TO PAINT ROAD SKETCHES?
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

