

Вверху: А. С. Писаренко. Полет. 2018 г. Бум., офорт. 41,5x49,5 см.
Вверху справа: А. С. Писаренко. Арка. 2018 г. Бум., офорт. 49,5x41,5 см.
Внизу: гладилка, игла и шабер на офортной доске.

ФОТО: АНАСТАСИЯ СМИРНОВА (1)

О СОЗДАНИИ СЕРИИ ОФОРТОВ

БЕСЕДА СТУДЕНТКИ 6-ГО КУРСА МАРИНЫ КОРОТАЕВОЙ С АЛЕКСЕЕМ ПИСАРЕНКО

Алексей Писаренко – выпускник Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. В 2018 г. в качестве дипломного проекта он представил серию пейзажей «Нить Ариадны» и цикл офортов «Храм Рождества Христова в Крохине», объединенных проблемой защиты культурного наследия¹. О возникновении темы диплома и работе над образом Алексей Писаренко рассказывает в статье «Серия офортов «Храм Рождества Христова в Крохине»». В данном интервью он уделяет основное внимание техническим и технологическим аспектам, которые особенно важны для студентов, приступающих к подготовке диплома, выбору материала и техники его исполнения.

М. К. Каким образом сложился замысел цикла офортов: «вырос» из одной первоначальной композиции, к которой впоследствии добавились другие сюжеты, или изначально продумывалась целая серия?

А. П. Сделав множество зарисовок и акварельных этюдов, я понял, что мне не удастся передать образ храма Рождества Христова в Крохине в одной картине. Сделать это оказалось

возможным только в серии, в которой храм предстает с разных точек зрения – и крупными фрагментами, и единым монолитным силуэтом на фоне неба и водной глади. Начав работать над первым сюжетом еще на третьем курсе, я уже знал, что это будет целый цикл, посвященный крохинскому храму, цикл офортов². Акварель – «мягкая» техника, а цвет отвлекает от главного. Офорт же отличается особой напряженностью и глубиной, его «колючий» язык наиболее подходит к этому образу. Идея диктует технику исполнения.

М. К. Почему цикл состоит именно из пяти работ?

А. П. Серия из пяти досок была запланирована мною изначально. Четное число не подходит для изобразительного ряда, поскольку мы подсознательно начинаем делить его на пары. В данном случае сложились центральный лист с полноразмерным изображением храма и четыре фрагментарных сюжета. Две доски были уже сделаны, а остальные три я многократно поправлял, вносил в них изменения, чтобы избежать повторов образных ходов и изобразительных приемов.

¹ Курбатова Н. В. В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки первая защита дипломных проектов // *Secreta Artis*. 2018. № 3 (03). С. 88.

² Серия офортов Алексея Писаренко «Храм Рождества Христова в Крохине» была представлена в Российской академии художеств на научно-теоретической конференции «Современное станковое графическое искусство – эстамп. Проблемы его развития» в рамках доклада А. Б. Попова «О работе над дипломными проектами в технике офорта в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» (29.11.18). А. Б. Попов – член-корреспондент РАХ, доцент кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств, руководитель офортной мастерской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

М. К. Что определило размер и формат листов в серии? Претерпевали ли они изменения в процессе работы?

А. П. Формат будущей работы я часто определяю интуитивно и в данном случае сразу понял, что это будут довольно большие листы. Первоначально планировал сделать две вертикальные работы крупнее горизонтальных, однако по совету руководителя моего дипломного проекта А. Б. Попова выбрал доски одинакового размера. Это технологичнее и удобнее в работе, проще готовить доски, если возникнет неопределенность с компоновкой в листе, можно изменить формат с вертикального на горизонтальный или наоборот. Одинаковый размер по-разному развернутых листов несет

в себе скрытый смысл: меняется ракурс, а суть не меняется.

В итоге в серии сложились три вертикальные и две горизонтальные композиции.

М. К. Сколько времени продолжалась работа над серией?

А. П. С техникой офорта я знаком давно, начал заниматься ею в Школе акварели Сергея Андрияки, поэтому после освоения основной программы на втором курсе Академии продолжил занятия факультативно. К работе над дипломом я приступил на третьем курсе в первой доске «Полет». Однако, бывало, отвлекался на что-то другое, эскизы и доски откладывал в сторону, а через день или даже месяц хотелось к ним вернуться. В какой-то момент они сами начинали «работать». И вероятно, конечный результат оказался лучше, чем если бы я «наильно» доделывал все сразу.

В итоге серия создавалась более трех лет. Первая композиция с летящей чайкой возникла сразу, но появлялась следующая доска и оказывалось, что нужно возвращаться к предыдущей. Или, например, работа над доской со стенами разрушенной колокольни застопорилась из-за «неизобразительности» сюжета. В конце концов сработал очевидный, простой ход тональной растяжки от темного основания стен к светлому небу в проеме, и появился главный герой – свет.

М. К. Какие техники офорта применялись для создания серии?

А. П. Основная техника – травленный штрих³. Для каждой доски получилось минимум три захода по пять травлений с использованием шабера и гладилки⁴. Где-то появлялась сухая игла⁵, а к концу работы стало ясно, что в некоторых листах можно применить акватинту⁶.

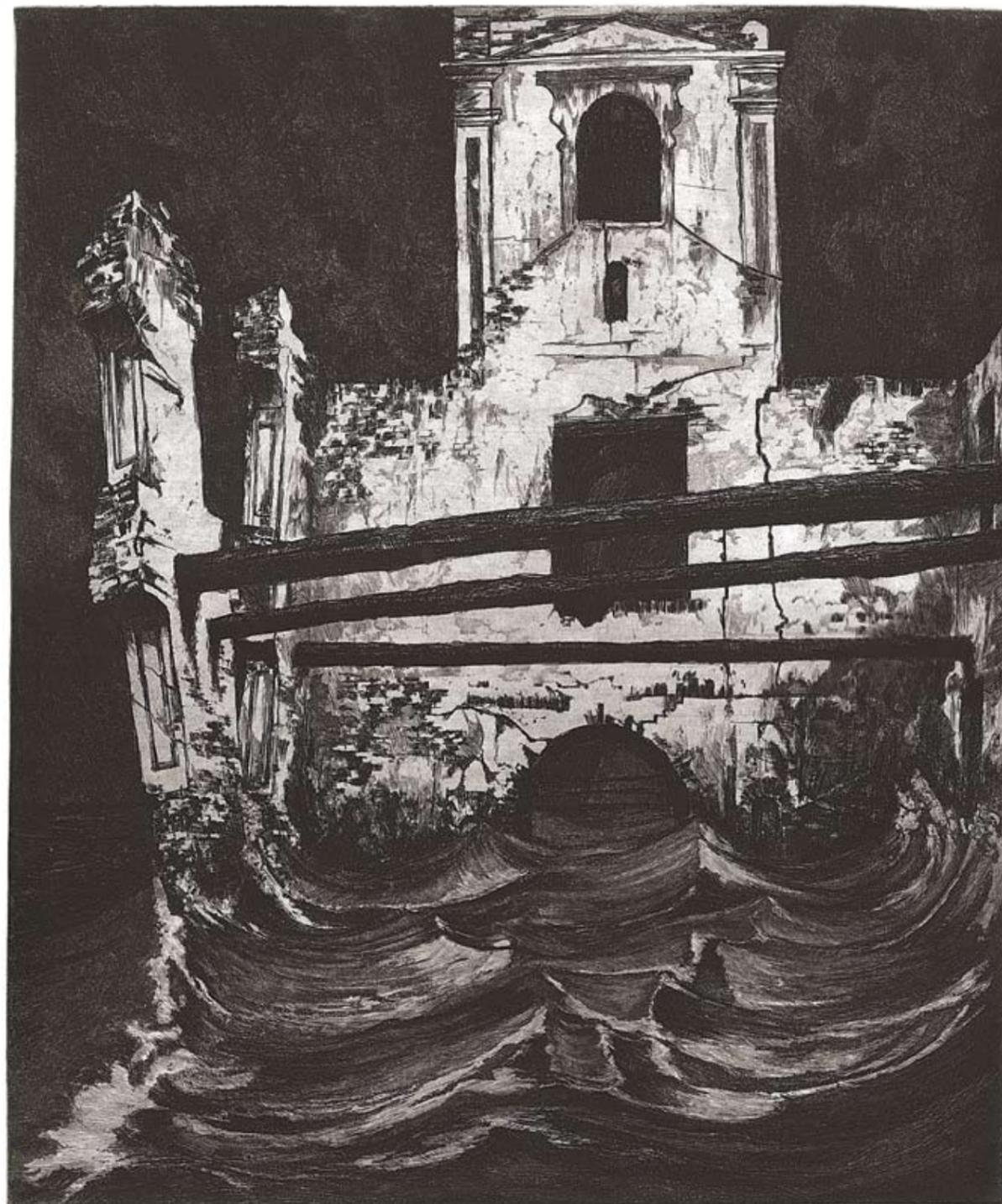
Вверху: Факелы для плавления канифоли при работе в технике акватинты и для копчения медных пластин после нанесения грунта.

Справа: Гладилка и шабер на офортной доске.

Работы студентов, выполненные в офортной мастерской Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, см. в: *Художники-педагоги и студенты: альбом*. М., 2017. С. 98–99; *Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки*. М., 2015. С. 35.

ФОТО: АНАСТАСИЯ СМЕРНОВА (2)

А. С. Писаренко. Волны. 2018 г. Бум., офорт. 49,5x41,5 см.

³ Травленный штрих – наиболее распространенная манера офорта, гравирование на металле с последующим травлением. Вытравливание штрихов на различную глубину позволяет достигать широкого тонального диапазона. Более подробно о технологии офорта см.: Звонцов В. М., Шистко В. И. Офорт. М, 1971; Катафал Й., Олива К. Гравюра. Техники и приемы высокой и глубокой печати. М., 2010.

⁴ Шаберы и гладилки (полировки) применяются для удаления или ослабления протравленных штрихов. Металл срезают шабером, затем отполировывают гладилкой, таким образом, уменьшение глубины штриха приводит к его высветлению в печати.

⁵ Сухая игла – техника гравировки на металле, не использующая травления. Игла оставляет на металле углубления с поднятыми заусенцами, благодаря чему оттиск отличается мягким, бархатистым штрихом.

⁶ Акватинта (итал. *aqua* – вода, *tinta* – цвет, тон) – способ гравирования тональных плоскостей в офрте. Оттиск внешне напоминает рисунок, выполненный акварельными красками. Принцип гравирования состоит в создании на поверхности металлической пластины сетки из расплавленных кислотоупорных смол (порошок канифоли). Сквозь мелкие отверстия этой сетки при травлении на пластине возникает множество точек, образующих тональную поверхность. Фактура акватинтных пятен и глубина тона зависят от размера гранул порошка и времени травления.

Промежуточный результат диктует следующий ход. Офорт тем и интересен, что приемы, которые задумывал изначально, иногда не подходят, но возникают совершенно другие. Так, например, произошло с облаками на листе «Покой». Сначала они получились слишком легкими, потом, наоборот, чрезмерно материальными, а в результате пришло решение «пережать» тон акватинты и применить гладилку, чтобы получить полутона, не увеличивая количество травлений.

В листе «Снег», пожалуй, самом сложном и многодельном в техническом отношении, после первых травлений получились монотонно-темные стены. Было очевидно, что это вид вверх, к небу. Шабером и гладилкой облегчил верх тонально, удалось организовать пространство, но по-прежнему оставалось неясным, что это за стены. Тогда снизу более темным тоном добавил орнаменты и архитектурные детали, отсылающие зрителя к церковному интерьеру. И задуманный образ получился.

Подобные моменты, когда произведение само подсказывало решения, часто возникали в процессе работы.

М. К. *Расскажите, пожалуйста, об особых приемах и возможностях в офорте. Как передать, например, падающий снег?*

А. П. Снег, падающий из проема разрушенной колокольни, я компоновал сначала в эскизе, соотнося по массам, чтобы его оказалось не много и не мало. Затем на проштрихованной доске поверх уже нанесенного рисунка, но еще до травления закрыл битумом⁷ все места, где предполагались снежинки. Таким образом, выделил их с самого начала, чтобы при последую-

щей работе с доской они были заметны и их было удобно обходить. В дальнейшем с помощью акватинты «сажал в тон» и убирал непротравленные штрихи гладилкой.

М. К. *Чьи работы вас вдохновляли?*

А. П. Техником офорта я занимался в Школе акварели у Алексея Борисовича Попова, тогда и познакомился впервые с его творчеством⁸. Мне близко композиционное решение его цветного офорта «Дорога в станицу Золотовская» с изображением необъятных просторов Юга России. Очень мощны, монументальны его офорты на тему Соловков. А. Б. Попову удалось изобразить Соловки и их историю на протяжении нескольких сотен лет полно, но максимально лаконично.

В офортной мастерской Академии есть альбом А. Б. Суворова⁹. Меня поразили его виртуозно сделанные архитектурные пейзажи, изображающие своеобразную красоту руин, старых, заброшенных домов. Замечательна работа этого художника со светом: яркие, как будто «засвеченные» на фотографии фрагменты придают его образам еще большую пронзительность.

В офортах О. Б. Тучиной нагромождение слоев удивительным образом дает потрясающую глубину пространства и света¹⁰. Офорты В. А. Воробьева привлекли меня приемами компоновки пространства¹¹. Образ зримо представлен через утрирование планов, гипертрофированно сжатое пространство.

У каждой техники свой язык. В офорте образ возникает благодаря неповторимым художественным и техническим возможностям, которые я постарался максимально раскрыть в своей дипломной работе.

⁷ Битум обладает кислотоупорными свойствами и в данном случае использовался в качестве грунта, который защищает покрытый им участок от воздействия кислоты при травлении.

⁸ На выставке «Мастерская «Офорт» в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (06.03–25.04.14), были представлены произведения А. Б. Попова и его учеников, созданные за 15 лет работы офортных мастерских под руководством А. Б. Попова в Школе акварели и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Творческие работы руководителя мастерской см. в: Алексей Попов. Графика. Живопись: альбом. М., 2008.

⁹ Действительный член РАХ, заслуженный художник РФ, заведующий кафедрой графики МГАХИ им. В. И. Сурикова при РАХ, профессор. См. Александр Суворов. Пространство офорта: альбом. М., 2006.

¹⁰ Персональная выставка графики О. Б. Тучиной в Академии акварели и изящных искусств (05.06–04.08.13).

¹¹ Персональная выставка графики заслуженных художников РФ А. Е. Ветрова и В. А. Воробьева «Тихая моя Родина...» в Академии акварели и изящных искусств (20.06–21.07.13). См. Vorobjov V. Coloured Etchings. Harderwijk, Flevodruk, [s. a.]. В целях методического обеспечения учебного процесса в Академии регулярно проводятся выставки, которые знакомят студентов с произведениями современных художников, музейными коллекциями живописи, графики и предметов декоративно-прикладного искусства.

1. Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. М.: Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2015. 60 с. 2. Александр Суворов. Пространство офорта: альбом. М.: Сканрус, 2006. 160 с. 3. Алексей Попов. Графика. Живопись: альбом. М.: Школа акварели Сергея Андрияки, 2008. 64 с. 4. Звонцов В. М., Шистко В. И. Офорт. М.: Искусство, 1971. 180 с. 5. Катафал Й., Олива К. Гравюра. Техники и приемы высокой и глубокой печати. М.: Художественно-педагогическое издательство, 2010. 160 с. 6. Курбатова Н. В. В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки первая защита дипломных проектов // Secreta Artis. 2018. № 3 (03). С. 87–88. 7. Художники-педагоги и студенты: альбом. Серия: Продолжая традиции. М.: АртСервис-Медиа, 2017. 104 с. 8. Vorobjov V. Coloured Etchings. Harderwijk, Flevodruk: Uitgave P. S. Items, [s. a.]. 30 p.

ТЕЛ.: +7 (495) 531 5555
[ДОБ. 123, 348, 506]

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД
ДЕТИ ОТ 8 ЛЕТ,
ВЗРОСЛЫЕ ОТ 18 ЛЕТ.

ЗАНЯТИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА ПРОХОДЯТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ.

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ПОДГЛАЗУРНОЙ РОСПИСИ.

АКАДЕМИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

ЗАКАЗ КЕРАМИКИ И ФАРФОРА: +7 (495) 531 5555 MASTERSKIE@ACADEMY-ANDRIAKA.RU

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ, КОПИИ, МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА ИНТЕРЬЕРА

ФОТО: АНДРЕЙ УДАЛОВ

