

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

Акварельная

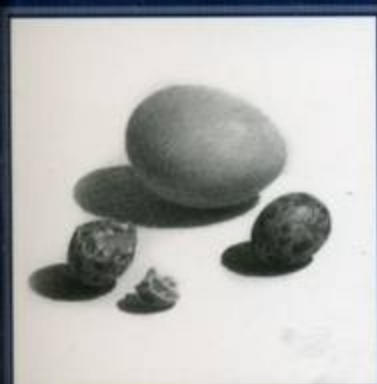
ЖИВОПИСЬ

Учебное пособие

Часть 1

НАЧАЛЬНЫЙ
РИСУНОК

АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

АКВАРЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Учебное пособие
Часть 1

НАЧАЛЬНЫЙ РИСУНОК

Издательство Академии акварели
и изящных искусств
Сергея Андрияки
Москва
2013

Академия выражает огромную благодарность
художникам-педагогам
за участие в подготовке учебного пособия:

*Беседновой Наталье Владимировне
Волокитиной Ольге Викторовне
Волкову Александру Павловичу
Котову Сергею Алексеевичу
Левченко Ольге Евгеньевне
Назаренко Вере Борисовне
Черкасовой Татьяне Юрьевне
Чернышеву Сергею Георгиевичу*

На обложке: Фадеева Я. Обманка с бабочкой. 2012. Бумага, карандаш, 38х28

Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – М.: Издательство Академии акварели и изящных искусств акварели Сергея Андрияки, 2013. – Издание третье, исправленное и дополненное. – 148 с.: ил.

ISBN 978-5-906368-02-7

© Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки, 2013

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ	4
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
Оборудование рабочего места	7
Необходимые художественные материалы	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	10
Штриховка	10
Тушевка	10
Тональная шкала	11
Линия	11
ЭТО НАДО ВИДЕТЬ	12
ВАЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ	12
УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ	13
МАТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ	14
Яйцо	14
Два яйца	16
Бублик	22
Чеснок	26
Зелёное яблоко	32
Жёлтая луковица	38
ПЕРСПЕКТИВА В РИСУНКЕ	46
Чашка	46
Кружка	47
Спичечный коробок	48

МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ	49
Пуговица	49
Катушка	52
Спичечный коробок	56
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ	60
Металлический рожок	60
Половник	64
СТЕКЛЯННЫЕ ПРЕДМЕТЫ	68
Стекланный пузырек	68
НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ	72
Необходимые материалы	72
Гусь	73
Журавль	74
Орлы	74
Гриф	75
Сокол	75
Курочки	76
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА	77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	77
РИСУНКИ УЧАЩИХСЯ	78
НАБРОСКИ УЧАЩИХСЯ	116

Перед вами первая книга из серии учебных пособий, основанных на разработанной нами методике преподавания *акварели*.

Учебников, именно *обучающих* рисованию, по большому счету, в нашей стране нет. И скептики вполне разумно возражат: «Разве можно научить рисовать по учебнику, тем более так, как это преподают в художественных школах?»

Все правильно, все верно, создание такого учебника – дело не из легких. Но мы и не стали бы за это браться, будь это так просто.

Более чем десятилетний опыт работы с детьми научил нас не только понимать возможности ребенка, но и уметь доступно объяснить ему, что такое *Акварель*.

Россия огромная и богатая страна. И, в первую очередь, талантливыми людьми. За последние годы мы побывали с выездными выставками картин наших воспитанников во многих городах России (и не только России), и одна из целей создания этого учебника – сделать художественное обучение доступным.

Школа акварели Сергея Андрияки – школа, где мастер-классы проводят художники. Хотя наша методика и основана на многовековых традициях академического рисунка, она ни в коей мере не отказывается от современного восприятия мира. Обучая рисованию, мы стараемся максимально раскрыть и развить индивидуальность *каждого* ребенка, не вгоняя его в тесные рамки сухого «дистиллированного» академизма. Но, что может показаться удивительным, именно обретая свой неповторимый стиль, человек по-новому открывает для себя произведения великих мастеров прошлого.

Методика нашего обучения по-своему уникальна, особенность ее – мастер-класс, где преподаватель проводит совместную работу с каждым учеником. Многолетний опыт показал, что такой подход эффективен и плодотворен. Обучение проходит поэтапно: пока ученик не освоил рисование простейшего натюрморта из одного-двух предметов, он недопускается к более сложным постановкам.

Особое внимание уделяется достижению материальности предмета, и по этой причине в своих учебных постановочных натюрмортах

мы не используем муляжи и чучела; натюрморты состоят исключительно из натуральных фруктов и овощей, наброски и зарисовки животных и птиц проходят или в зоопарке, или на улице. Для составления натюрмортов мы используем обыкновенные бытовые предметы. Так мы учим главному – видеть красоту в повседневных привычных вещах. Это первый шаг в формировании художественного вкуса и художественного видения у ребенка.

Приучая ребенка быть внимательным, замечать красоту окружающего мира, мы стараемся, чтобы он учился изображать не только красиво, но и достоверно.

Мы исключили из преподавания геометрию: в природе нет прямых линий, нет правильных четырехугольников, равнобедренных треугольников. Природа – стихия, она не приемлет границ. Наша задача научить человека рисовать то, что он *видит*, а не выстраивать на бумаге геометрические фигуры людей и животных, «*закомпоновывая их в композиционно выстроенное пространство*».

Исключив из искусства геометрию, мы даем ребенку возможность использовать живопись как психотерапию. Он учится владеть своими эмоциями, он погружается в свой внутренний мир, учится понимать себя и принимать таким, каков он есть, учится ценить свой особый уникальный взгляд на мир вокруг. И тогда даже в самые трудные жизненные минуты он будет способен находить в искусстве утешение и в нем же черпать силы.

Красота обычных вещей: город, в котором мы живем, дом, люди, которых мы встречаем. Покосившаяся скамейка у подъезда, заросший деревьями двор, старый потрескавшийся асфальт, маленькие желтенькие одуванчики, пробившиеся сквозь трещины асфальта. Около скамейки корявая рябина с надломленной мальчишками веткой. На ветке рыжий облезлый кот с разбойничьей физиономией. Все, что видим каждый день, что уже перестали замечать, все вдруг становится по-новому интересно; и все это радует. Разве то душевное состояние, когда в обыкновенном видишь необыкновенное, не называется *гармонией с окружающим миром*?

И еще одна из задач, которую мы перед собой ставим – помочь ребенку стать *художественно образованным человеком*.

По нашей программе могут заниматься не только дети с 10-12 лет (это тот возраст, когда ребенок может поступить в художественную школу), но и взрослые, уже имеющие первые навыки рисования.

Наш учебник построен по тому же принципу, что и обучение в Школе акварели и в Академии акварели и изящных искусств: это своего рода домашний мастер-класс, где в качестве образца представлены работы учителя, а затем даны доступные, ясные, проиллюстрированные шаг за шагом описания выполнения задания.

Впервые в сегодняшнем художественном образовании выстраивается цепочка непрерывного процесса обучения. Учебник призван показать методику и систему: от начальных школьных художественных навыков до высшего академического образования и дальнейшей профессиональной самостоятельной деятельности.

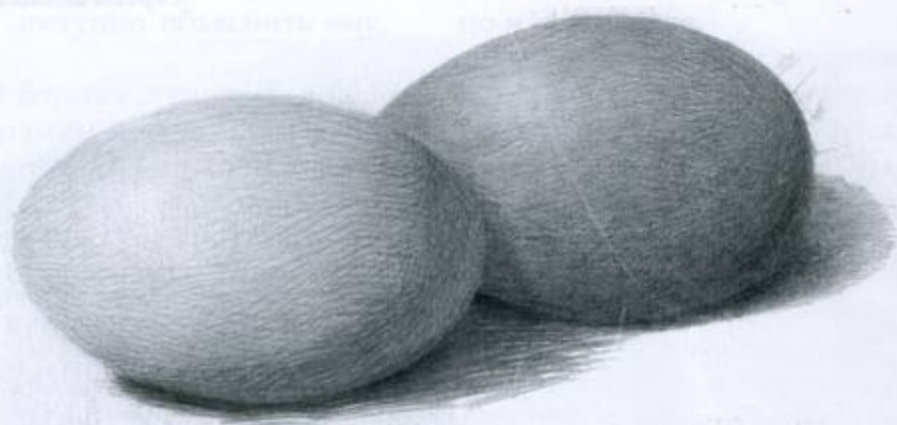
Верим, что этот учебник поможет вам сделать первые шаги в освоении светлого мира, имя которому *Акварель*.

С искренним пожеланием творческих успехов,

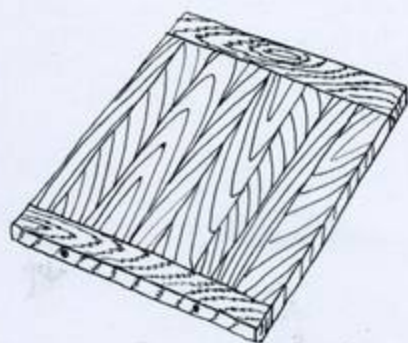
Народный художник России,
действительный член Российской академии художеств,
ректор Академии акварели и изящных искусств,
художественный руководитель Школы акварели,
Сергей Николаевич АНДРИЯКА

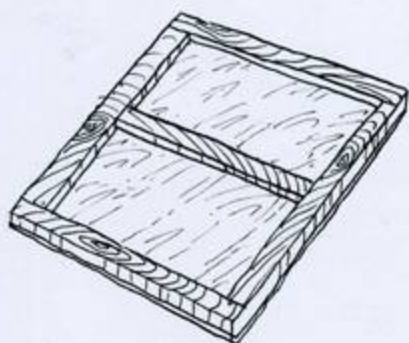
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Доска чертёжная

Планишет

Стул с широким сиденьем

Оборудование рабочего места

Первое, что нам нужно – чертежная доска, небольшой планшет или гладкий лист фанеры (60х40 см). Стул со спинкой с плоским сиденьем, на который мы и поставим планшет, сами садимся напротив. Мы будем рисовать как при искусственном освещении (обыкновенная настольная лампа; недопустимо использование люминесцентной лампы: заменитель дневного света мы исключаем по той же причине, что и муляжи в натюрмортах), так и при дневном (в этом случае натюрморт ставим у окна). Для постановки мы не используем дополнительной подсветки. Свет падает сбоку и сверху, но не сзади – чтобы тень не закрывала рисунок.

Если используется дополнительное освещение рабочего места, оно не должно влиять на освещение нашей постановки, чтобы на предметах не возникали дополнительные блики и тени. Натюрморт ставим на расстоянии около 1 м от себя. Высота подставки, на которой расположен натюрморт, будет соответствовать уровню нашей груди. Постановку можно по необходимости убирать и возвращать на прежнее место, но освещать ее следует каждый раз одинаково и садиться всегда на то же место.

Необходимые художественные материалы

Нам понадобятся карандаши разной мягкости (от 2Н (2Т) до 6В (3М)). Карандаши мы затачиваем макетным ножом, а не точилкой, чтобы грифель был длинным и не слишком острым. Бумага потребуется гладкая, чертежная. Также необходимы канцелярские кнопки и два вида ластика: упругий и пластичный («клячка»). Первый поможет нам стереть все лишнее, второй – ослабить тон карандашного рисунка. Садимся так, чтобы свет падал правильно: если вы правша, свет должен падать слева, если левша – справа.

Очень важно правильно оборудовать свое рабочее место. Нам необходима горизонтальная плоскость (стол), покрытая бортовкой (серой льняной тканью). Источник света, в нашем случае это лампа, дающая свет на натюрморт слева. Лист бумаги освещен рассеянным светом, идущим из окна или от верхних ламп. Лист бумаги прикреплен к доске кнопками. Доска из липы или сосны, на такой доске очень удобно рисовать.

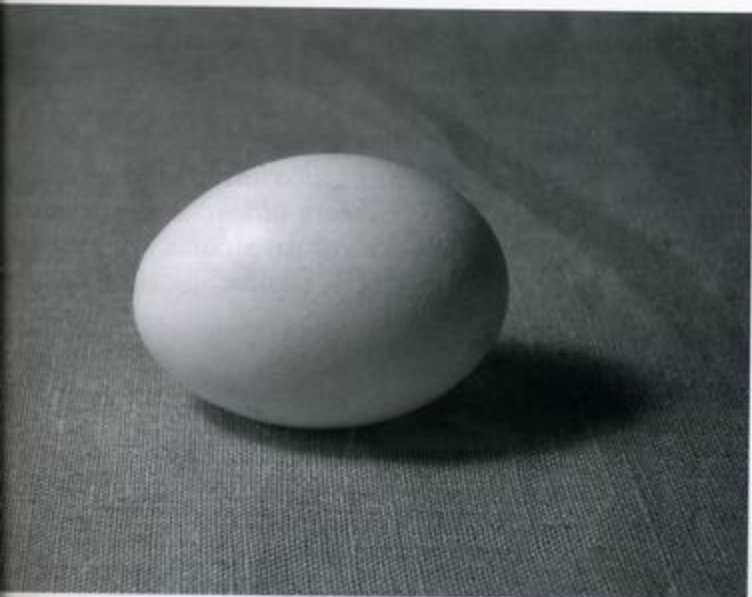
Так выглядит ученик со стороны. Свет на натюрморте ярче общего света. Для удобства используется стул со спинкой. Лучше, если в помещении стены серые, а не яркого цвета и без рисунка. Одежда на рисующем тоже должна быть в сдержанных тонах, чтобы не отвлекать рисующего и не давать ненужные рефлексии на натюрморт.

Все задания, кроме набросков, мы можем выполнять на этом рабочем месте: здесь можно рисовать фарфор, металл, бублики, фрукты и т.д.

На этой фотографии мы видим, что доска лежит на коленях у рисующего с опорой на стол. Лист бумаги находится четко перед глазами и рядом с натюрмортом. Достаточно чуть-чуть переводить глаза с рисунка на постановку.

Существует правильное освещение округлых предметов, позволяющее лучше увидеть их форму, объем и фактуру.

1. **Предмет освещен правильно.** Освещена большая часть предмета (2/3). В таком случае лучше видны полутона.

2. **Такое освещение неправильно!** Это постановка «против света».

3. **Неудачное освещение.** В этой постановке источник света находится на уровне предмета и очень далеко от него.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

У большинства начинающих отсутствует навык рисования карандашом, поэтому сначала необходимо выполнить ряд технических заданий. Они помогут научиться передавать объем, материальность, тон предмета, пространство натюрморта. Чаще всего мы будем использовать **штриховку** и **тушевку**. Основные требования к выполнению этих заданий – равномерность, точность, разнообразие тональных переходов.

Штриховка

Выполняется штрихами в одну сторону *с отрывом карандаша от бумаги*. В некоторых случаях удобно штриховать предмет по его форме. Длина штриха зависит от размера предмета и от конкретного задания. Кроме того, возможно наложение штриха на тушевку и наоборот.

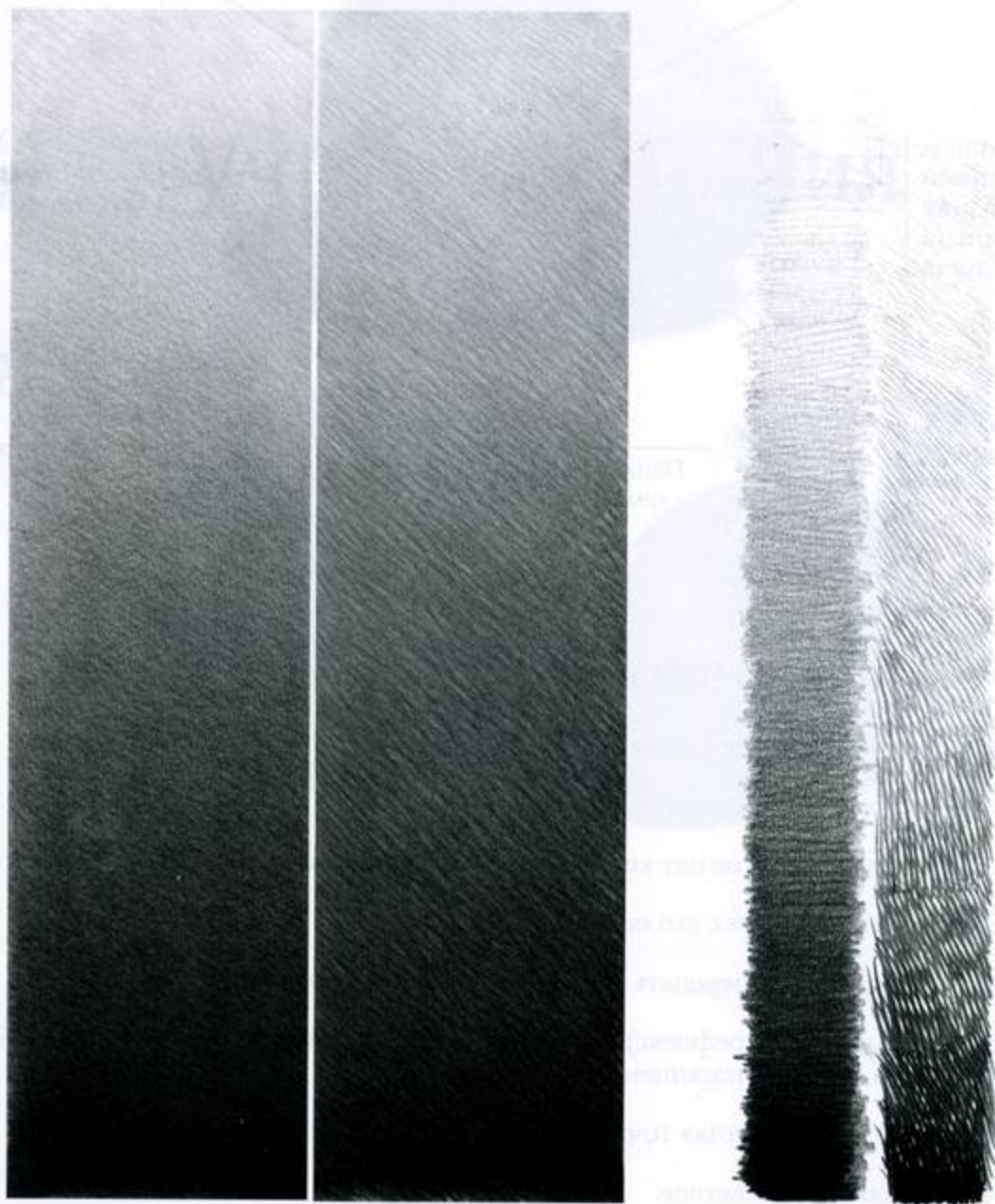
Тушевка

Выполняется в обе стороны *без отрыва карандаша от бумаги*. В зависимости от тона предмета усиливается или ослабляется нажим карандаша на бумагу. Светлые предметы мы рисуем твердыми карандашами, а темные – мягкими. Возможно наложение нескольких слоев.

Тональная шкала

Выполняется тушевкой или штриховкой с максимально возможной растяжкой – от самого светлого тона (легкий нажим карандаша) до самого темного (усиленный нажим). Чем длиннее шкала, тем больше градаций тона мы освоим.

Можно выполнить такое задание: прокрываем штриховкой или тушевкой весь лист бумаги (формат А5 или А4) с растяжкой от светлого тона к темному. Количество слоев может быть любым, главное – добиться постепенного перехода от одного тона к другому.

Линия

Линия необходима на начальном этапе рисунка, когда мы намечаем контур предмета. В готовом рисунке контура быть не должно.

Начальный этап
рисования

Заключительный этап
рисования

ЭТО НАДО ВИДЕТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ И УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ

Внимательно рисовать то, что видим, ничего не придумывая.

Контур необходим только на начальном этапе рисунка.

В законченном рисунке у предметов нет контура (так же, как мы не видим его у реальных предметов).

Мы начинаем штриховать предмет с его освещенной части.

На освещенной части стремимся передать как можно больше полутонов.

Собственная тень предмета (и ее рефлекс) темнее его освещенной части. Чем полутона ближе к собственной тени предмета, тем они насыщеннее.

В рисунке должны быть: самая светлая точка и самое темное место в тени.

Ближе к краям падающая тень – светлее.

Фон темнее освещенной части предмета, но светлее его тени.

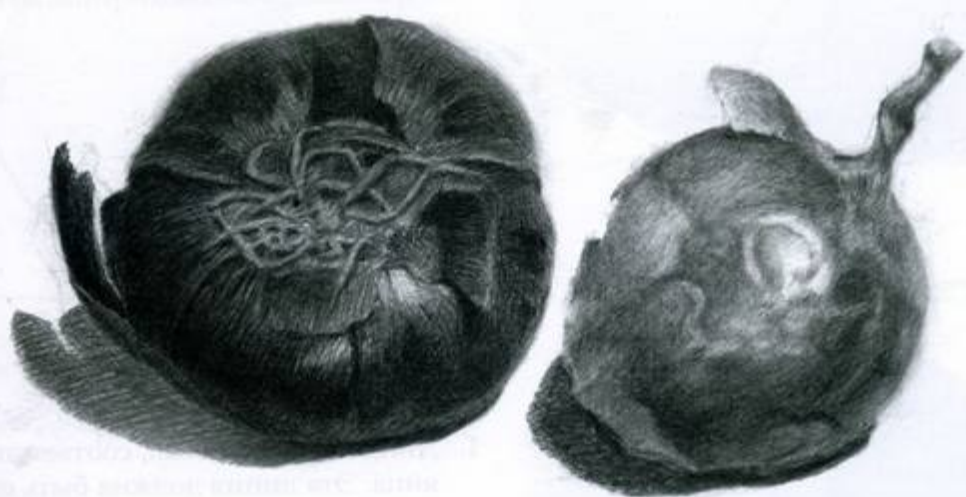
Задача фона – передать среду, в которой находится предмет; фон подчеркивает объем и характер предмета.

Стараться избегать тональных повторов: чем большее градаций тона, тем рисунок красивее и объемнее.

Вокруг освещенной части предмета фон чуть светлее. К краям листа фон становится темнее.

Работа над предметом ведется поэтапно. Стараемся максимально завершить каждый этап работы.

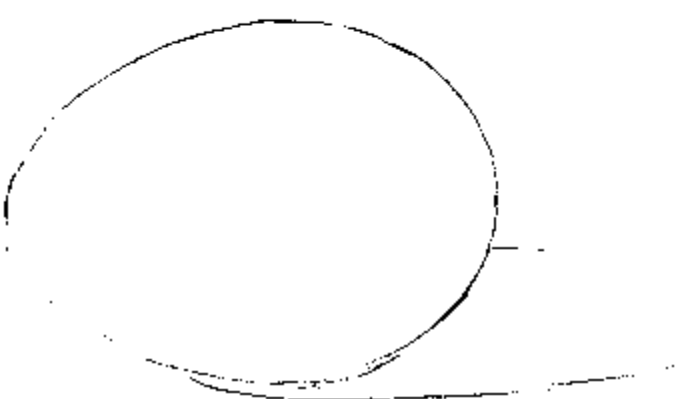
УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

Наша задача – научиться видеть предмет объемным; освоить изображение предмета с фоном в среде. Поэтапное изображение предмета: сначала без фона, затем с фоном.

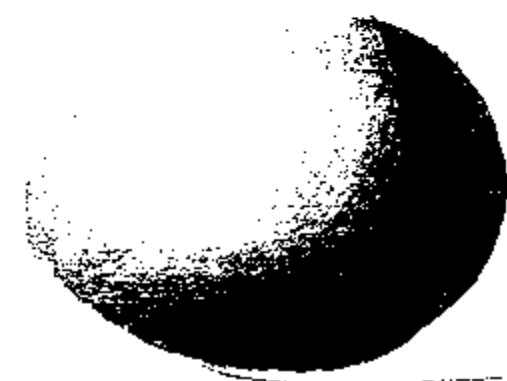
Мы выполняем несколько постановок и выбираем для них светлые и матовые однотонные предметы. Это могут быть: яйцо, яблоко, груша, слива, абрикос, чеснок, баранка и т.п. Светлые предметы нужны нам потому, что они хорошо отражают свет, на них видны полутона и светотень. А темные предметы больше поглощают свет, чем отражают, поэтому кажутся более плоскими. Также мы не советуем на начальном этапе рисовать яркие и пестрые предметы: в них труднее увидеть объем.

Мы используем белый лист бумаги как фон для того, чтобы были хорошо видны полутона предмета. На формате А5 мы рисуем яйцо, располагая его чуть выше середины листа. Помним при этом о композиции рисунка. Пример: падающая тень не должна упираться в край листа.

1. Линией рисуем овал, соответствующий форме яйца. Эта линия должна быть еле заметной.

2. Мы начинаем рисовать предмет с его освещенной части. Заштриховываем ровным легким тоном все яйцо (кроме блика). Так как наш предмет матовый, блик не имеет четкой границы.

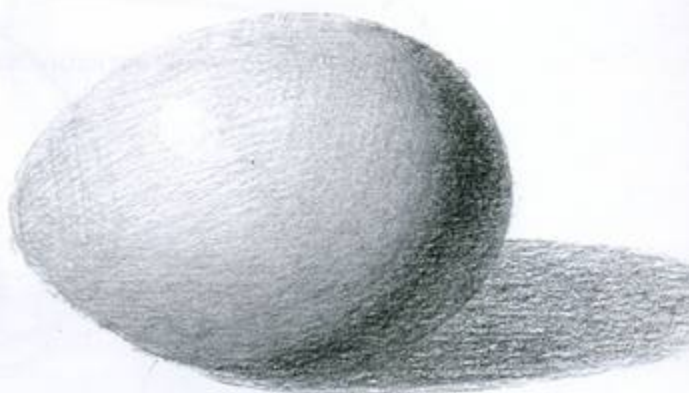
3. Усиливаем переходы полутонов на освещенной части предмета.

4. Заштриховываем собственную тень яйца тоном его рефлекса. Вся теневая часть предмета, включая рефлекс, должна быть темнее освещенной части.

5. Усиливаем тень у границы с освещенной частью предмета.

6. Падающую тень заштриховываем равномерно.

7. Ближе к предмету падающая тень становится темнее. Ее ближний край четче, дальний - более светлый и размытый.

8. Сравниваем тени и полутона друг с другом, чтобы избежать тональных повторов и не нужного нам контура предмета.

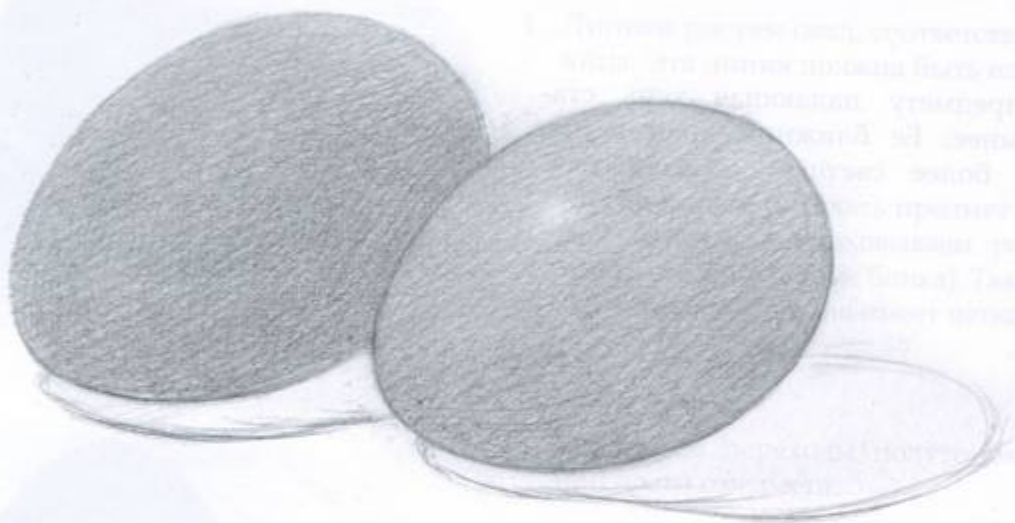

МАТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ДВА ЯЙЦА

Форма яйца – одна из самых простых и совершенных форм. Для постановки берем два яйца разного цвета – белое и бежевое. Для фона выбираем ткань среднюю по тону: темнее, чем падающий свет на предмете, но светлее, чем тень на предмете (например, светлый холст). Фон на нашем рисунке помогает передать среду, в которой находится предмет.

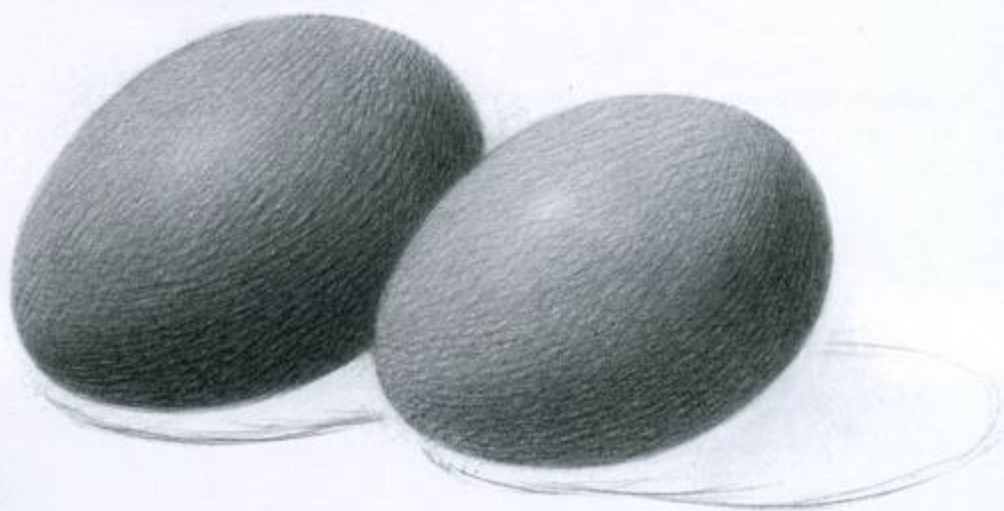
1. Делаем легкий линейный рисунок, передающий формы предмета и падающей тени.

2. Равномерно заштриховываем светлым тоном освещенные части предметов. Первое яйцо чуть светлее, второе чуть темнее. Эти предметы матовые, поэтому у блика нет четкой границы.

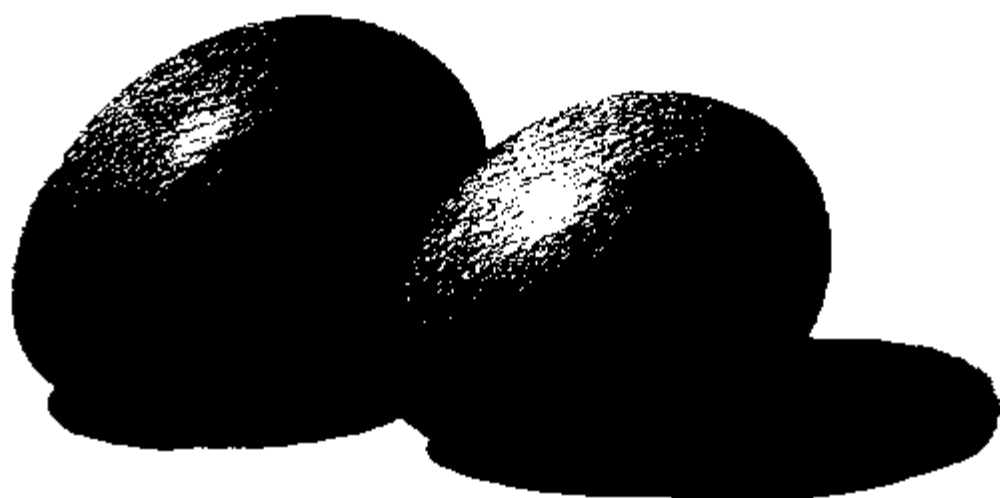
3. Чем дальше от блика, тем темнее становятся полутона.

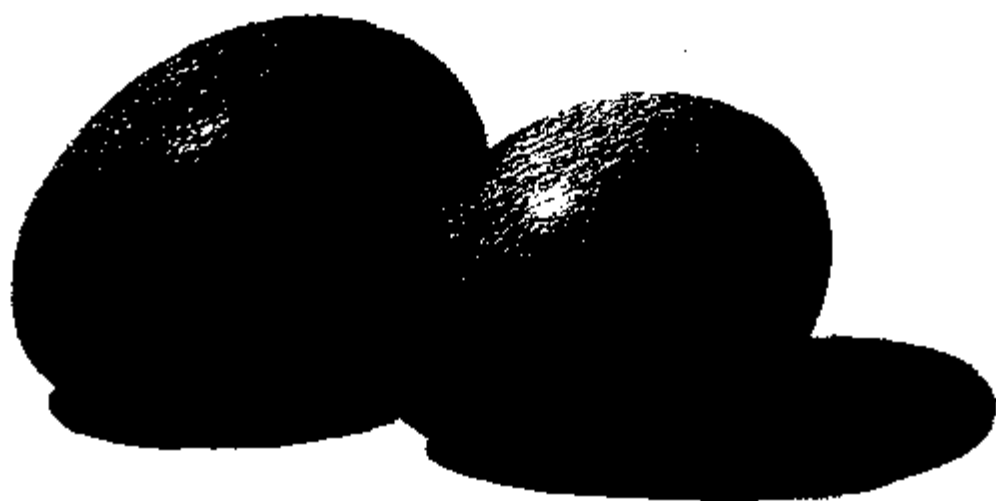
4. Тонот рефлекса мы равномерно заштриховываем собственную тень предмета (напомним о том, что рефлекс намного темнее освещенной части). На светлом предмете светлее, на темном – темнее. Смягчаем границу освещенной и теневой частей.

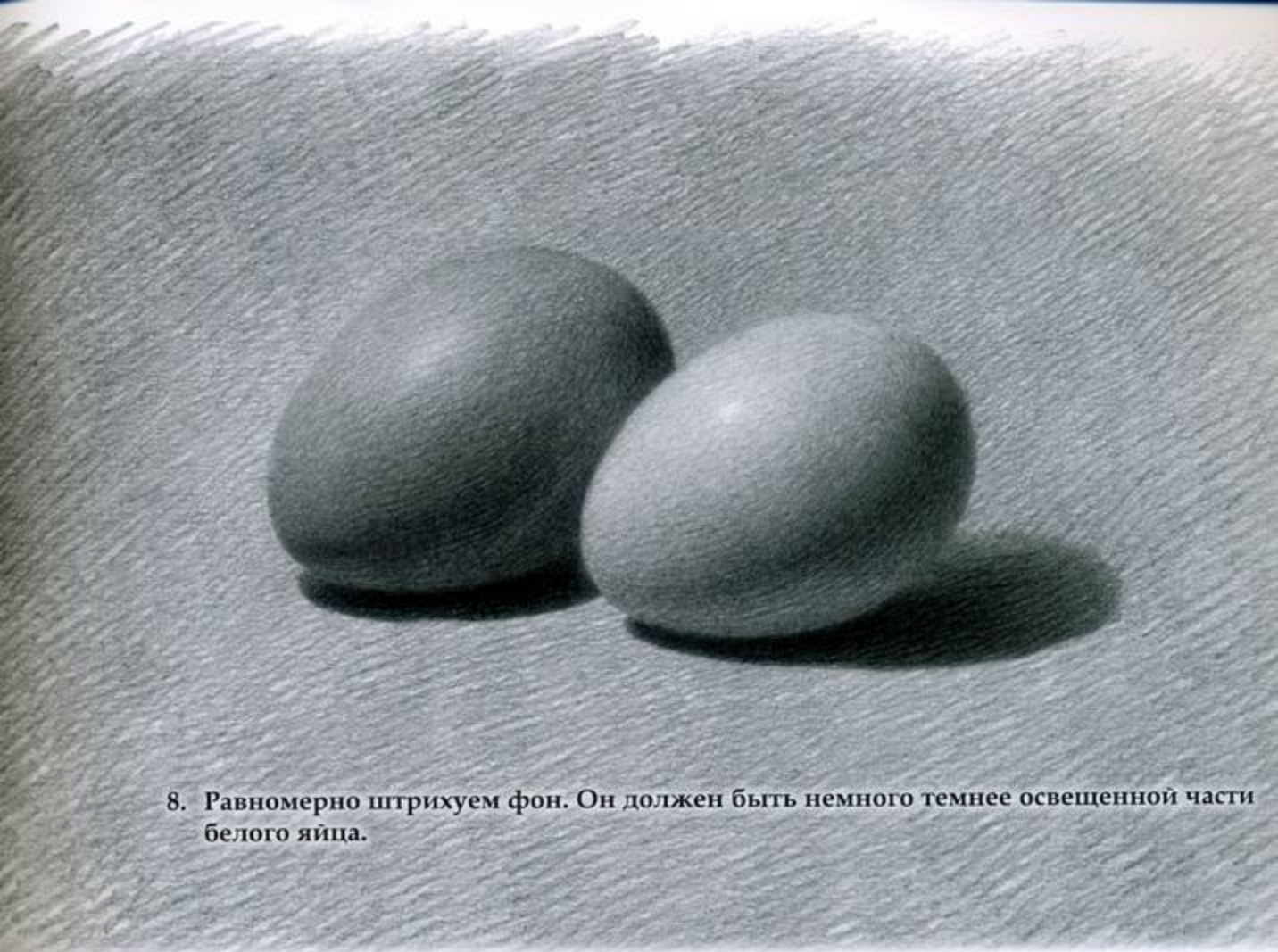
5. Усиливаем тень у границы с освещенной частью: это самый темный участок тен

6. Падающую тень заштриховываем равномерно.

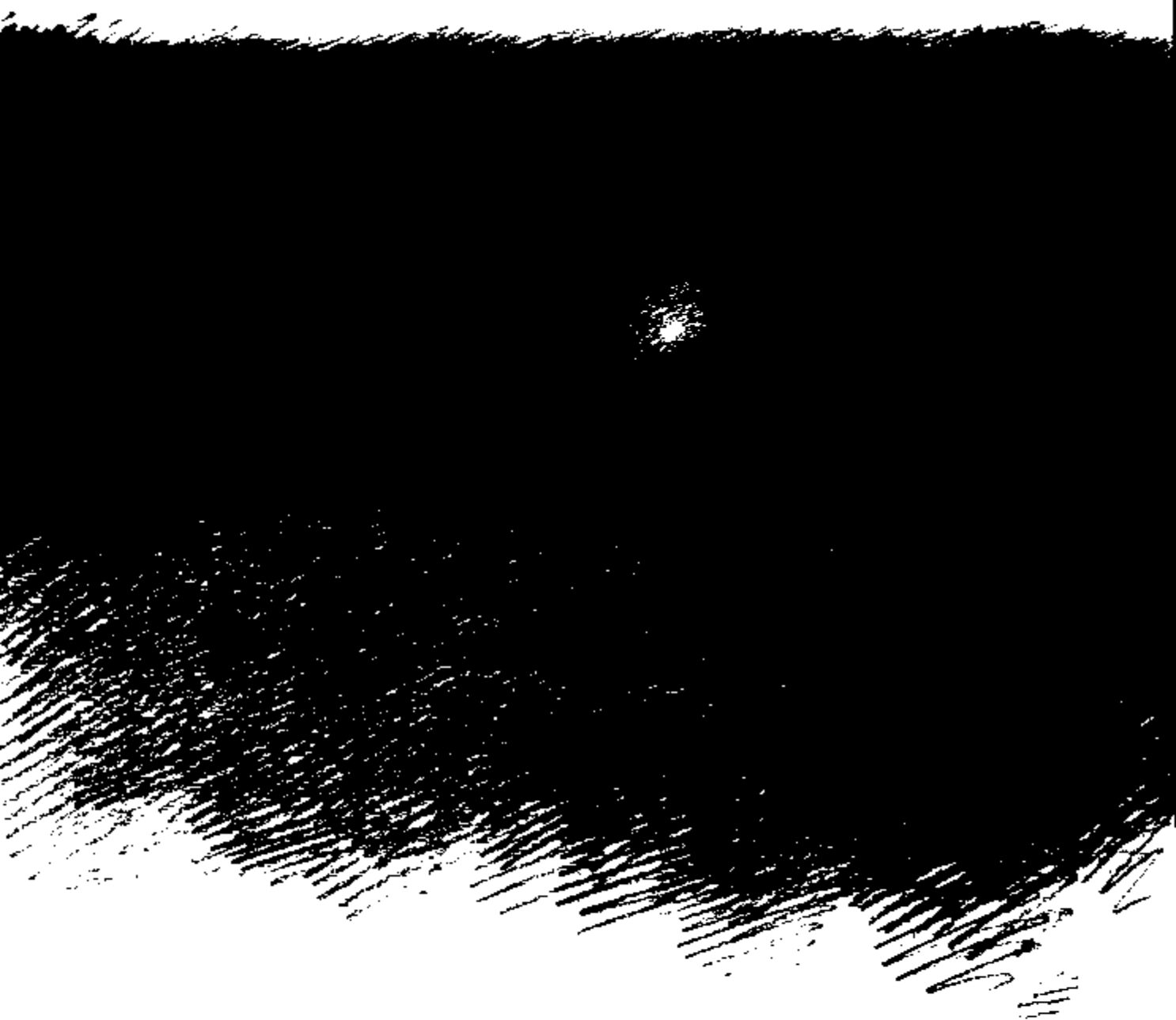
7. Прорабатываем падающую тень: ближний край четче, а удаленный край более размытый. Смягчаем касание предмета с падающей тенью.

8. Равномерно штрихуем фон. Он должен быть немного темнее освещенной части белого яйца.

9. Делаем темнее собственную и падающую тени предметов.

10. Фон за предметами темнее освещенной части предметов, но светлее их собственных теней. Плоскость перед предметами светлее, чем за ними; за предметами она сливается с фоном. Со стороны источника света фон темнее.

1

3

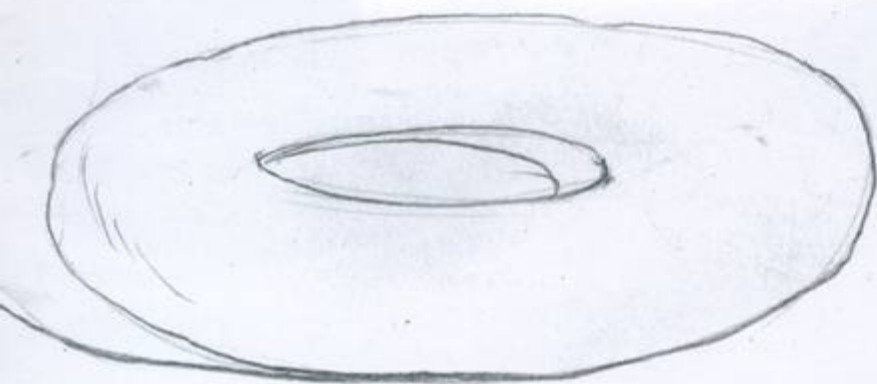

4

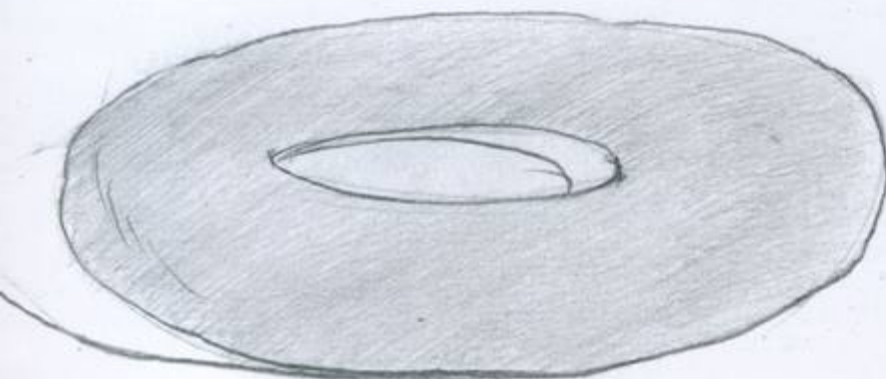

5

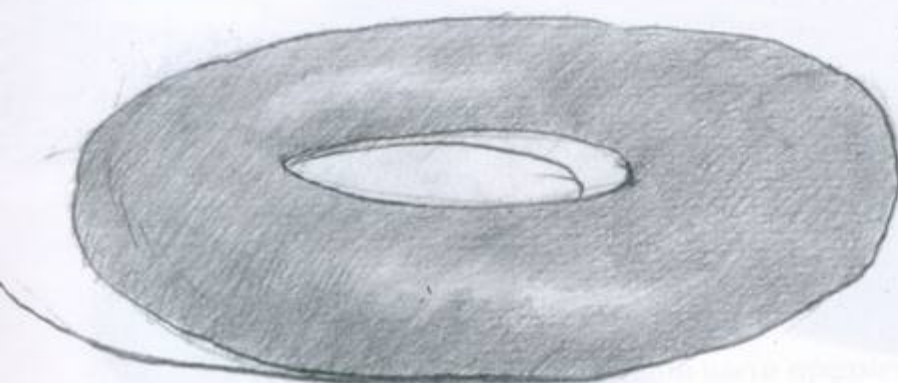
1. Лямина В. Перепелиные яйца. Бумага, карандаш, 10 x 14
2. Умрихина Н. Рисунок яйца. Бумага, карандаш, 12 x 22
3. Морозова А. 1-й год обучения. Яйцо. 2006. Бумага, карандаш, 12 x 16
4. Ковалёва М. Яйца 2007. Бумага, карандаш, 20 x 29

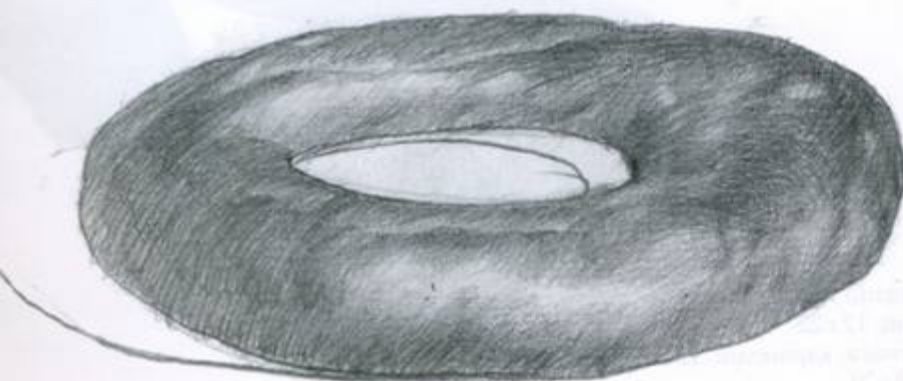
1. Обозначаем форму бублика, делая легкий линейный рисунок, при этом используем разный нажим карандаша.

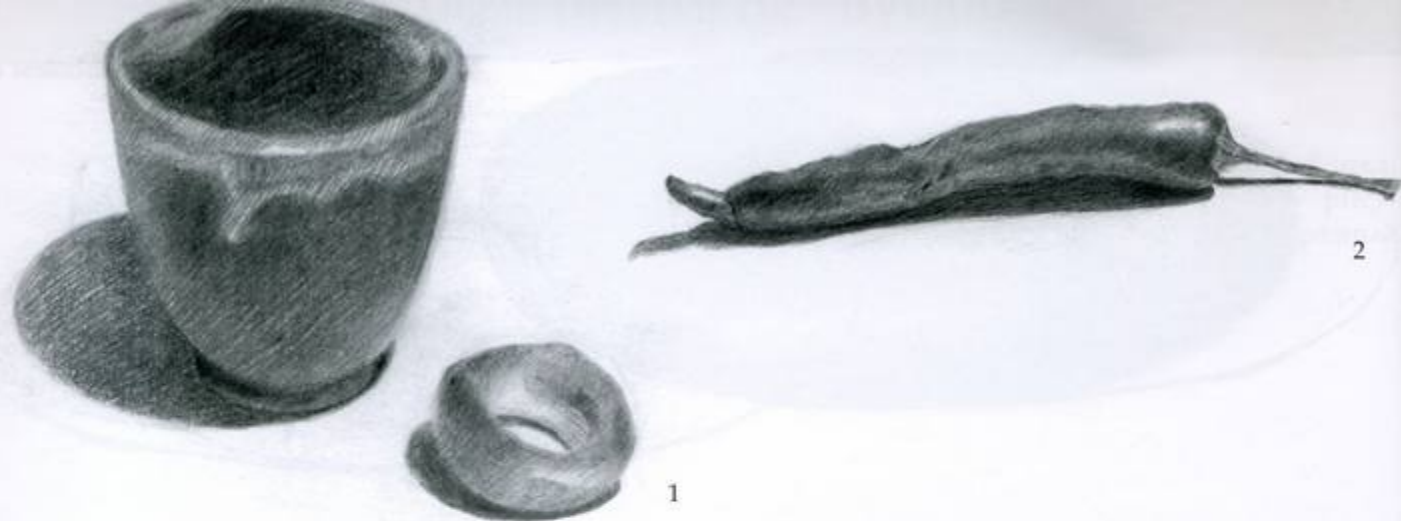
2. Заштриховываем будущий бублик светлым тоном.

3. Выделяем блик, делая поверхность вокруг него чуть темнее. Внимательно рисуем форму блика.

4. Легкие полутона передают объем и материальность предмета, сложную и неровную поверхность бублика.

1. Бартенева А. Чашечка и баранка. Бумага, карандаш, 10 x 15
2. Кушашвили С. 2-й год обучения. Перчик. 2008. Бумага, карандаш, 4 x 12
3. Горбачёва М. Два бублика. Бумага, карандаш, 15 x 20
4. Тарасова Е. Подготовительная группа. Сушки и сахар. 2006. Бумага, карандаш, 11 x 20

5

6

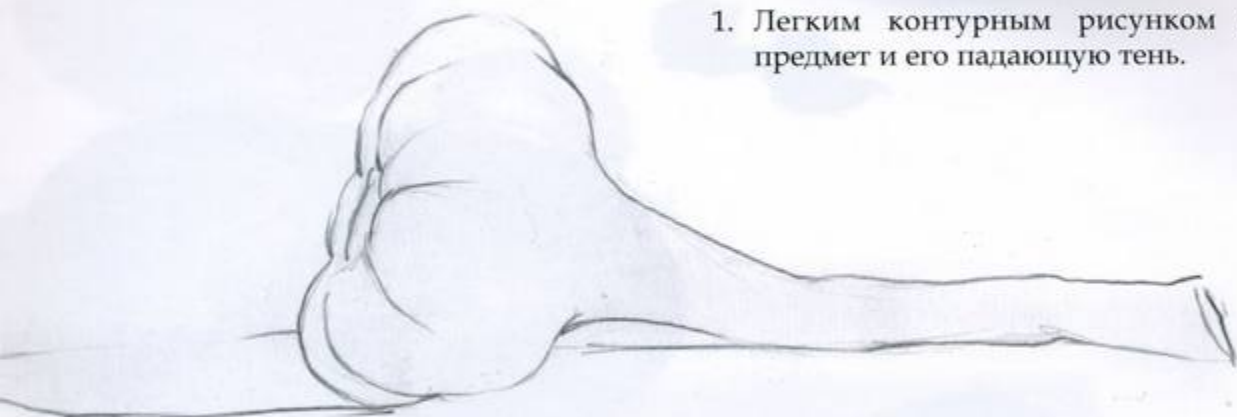
7

8

постановки используем светлый матовый предмет сложной формы и фактуры – чеснок. фона (как и ранее) берем светлый холст.

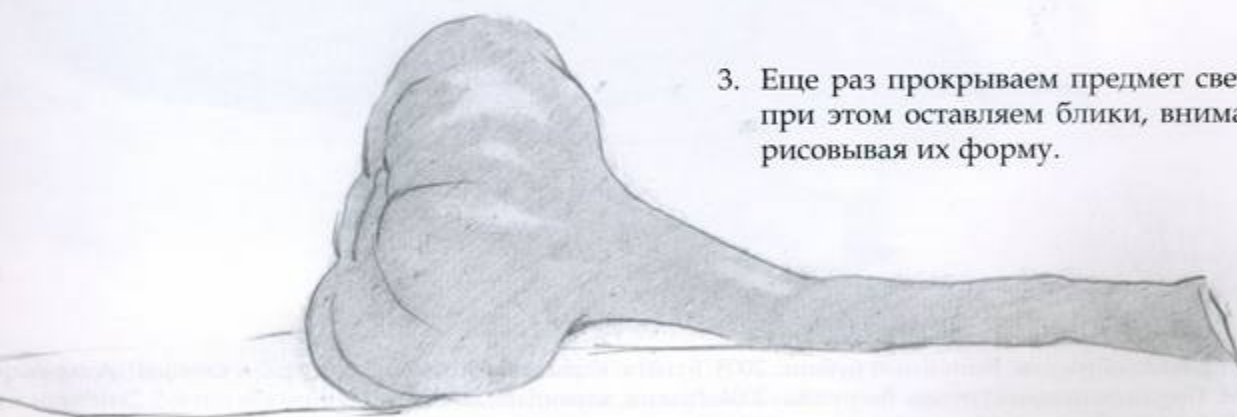
1. Легким контурным рисунком обозначаем предмет и его падающую тень.

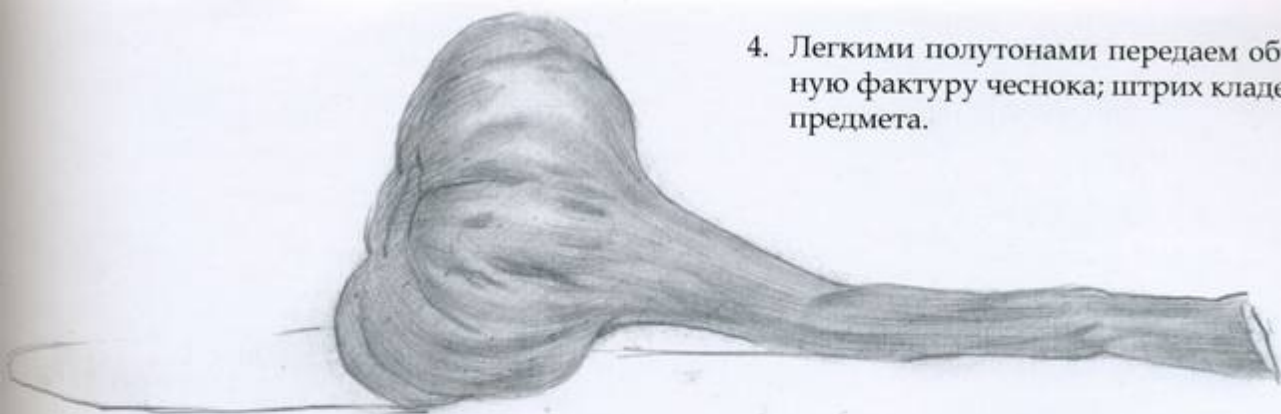
2. Светлым тоном равномерно прокрываем весь предмет.

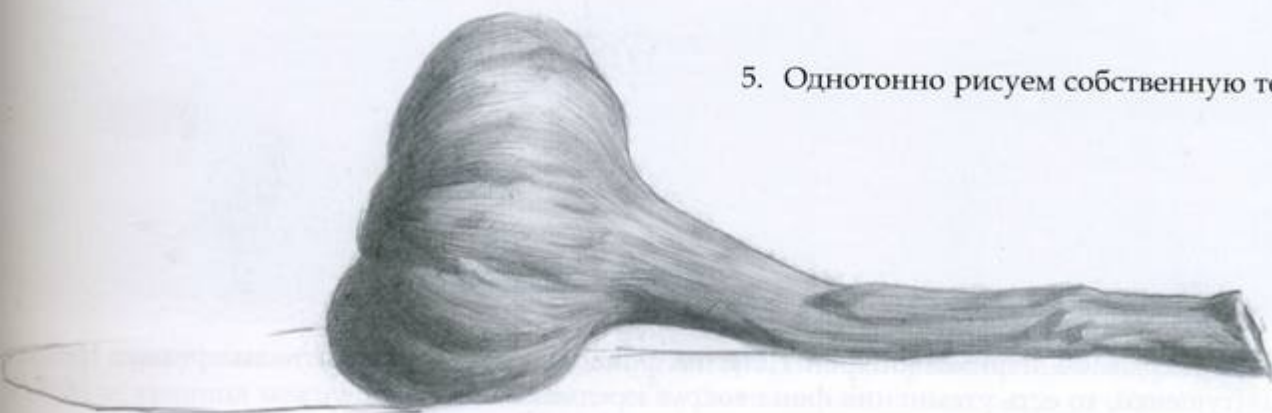
3. Еще раз прокрываем предмет светлым тоном, при этом оставляем блики, внимательно про-рисовывая их форму.

4. Легкими полутонами передаем объем и сложную фактуру чеснока; штрих кладем по форме предмета.

5. Однотонно рисуем собственную тень чеснока.

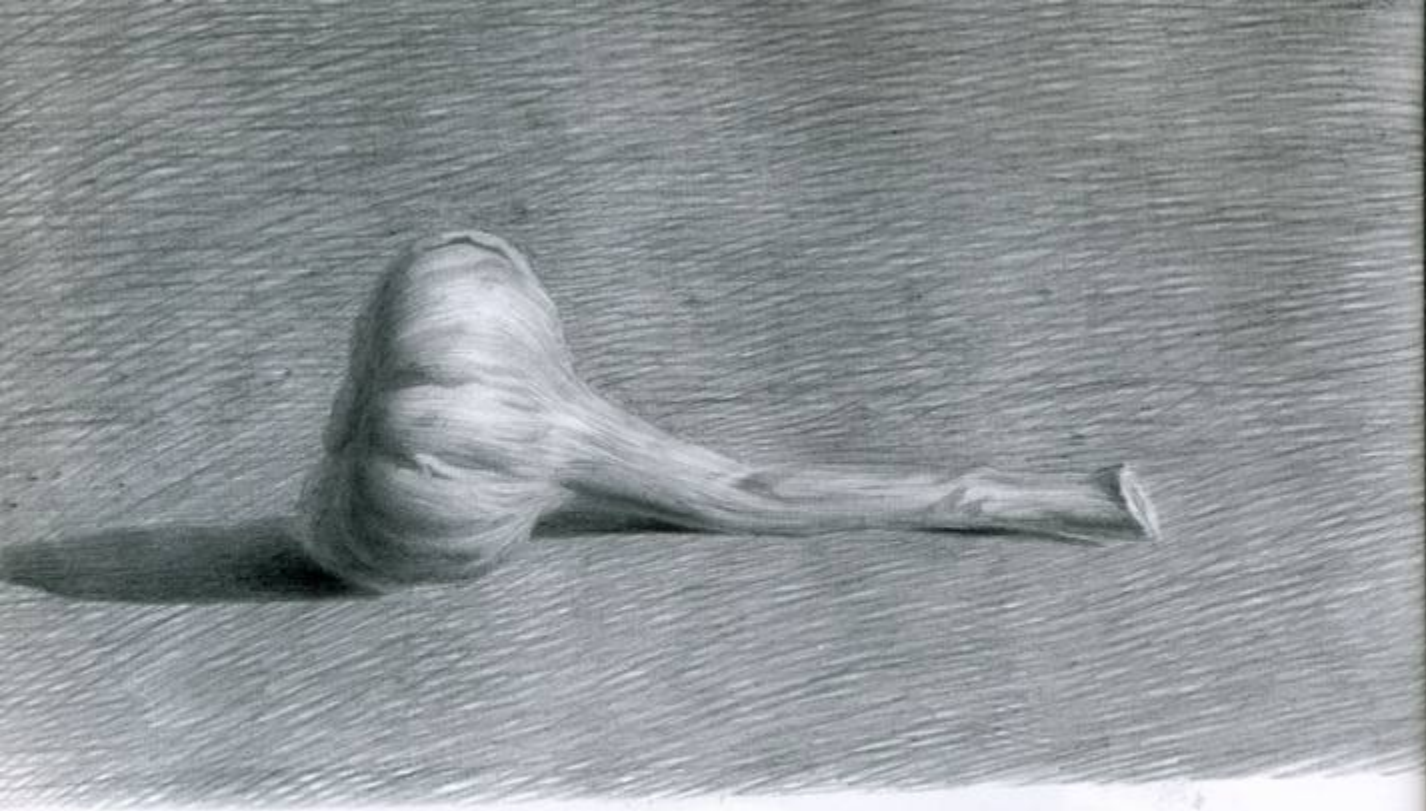

6. Усиливаем тень к границе с освещенной частью предмета. Прорисовываем полутона и контрастные детали.

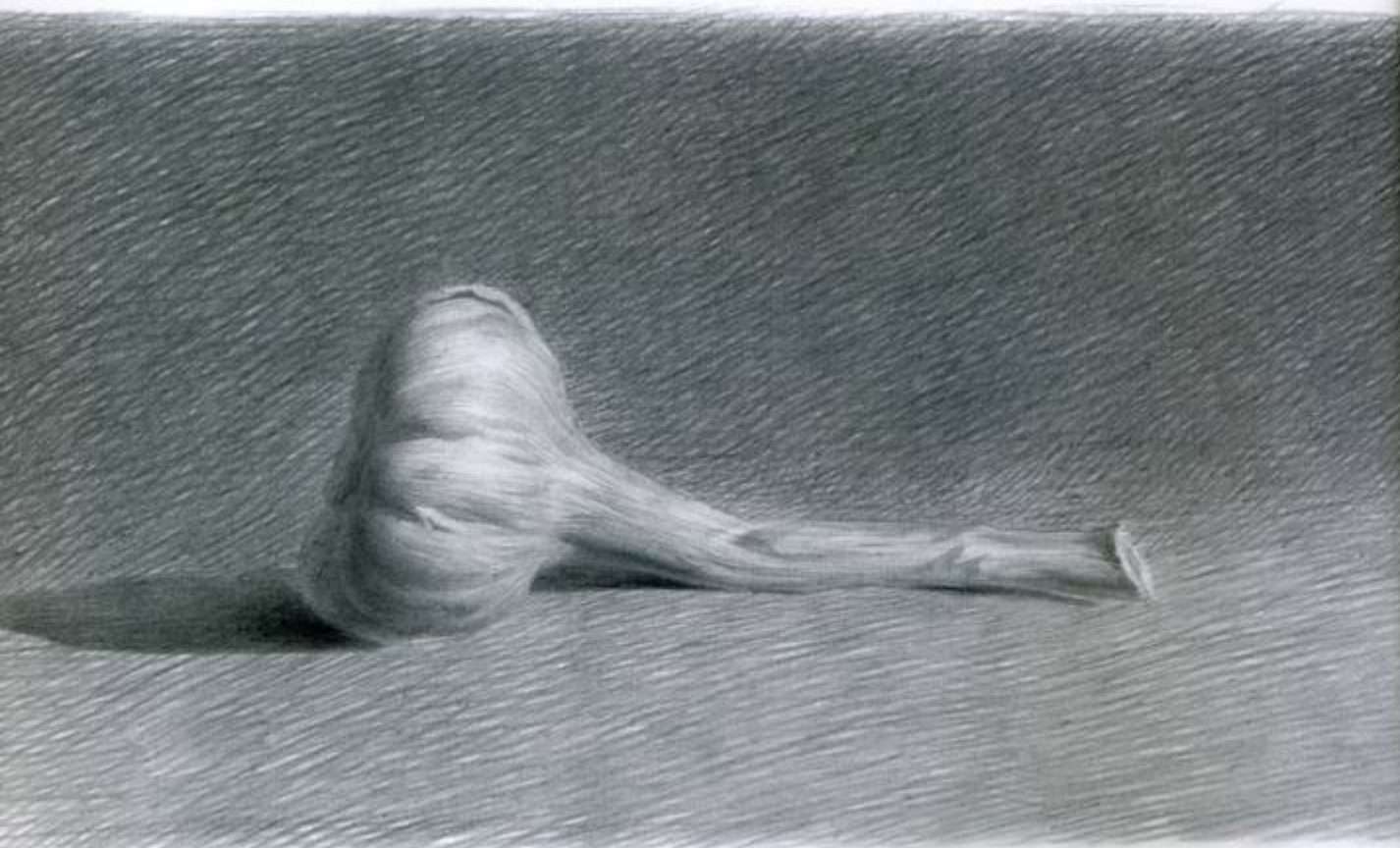

7. Вблизи падающую тень изображаем четче.

Равномерно прокрываем штриховкой фон. Штрихи фона не должны «заезжать» на предмет. Не должно быть подтушевки, то есть утемнения фона вокруг предмета.

Фон можно условно разделить на **первый план** – *перед предметом*, и на **второй план** – *за предметом*. Второй план должен быть темнее первого.

10. Первый план утемняется в сторону падающей тени. Второй план утемняется в сторону источника света. При этом, граница между двумя планами должна быть мягкой.

11. Собственная и падающая тень предмета темнее и контрастнее фона. Когда мы закончили работу с фоном, мы возвращаемся к работе над предметом: усиливаем полутона и тени.

1

2

1. Скоморохова В. Чеснок. 2008. Бумага, карандаш, 14 x 20

2. Ермолина Л. 1-й год обучения. Чеснок. 2001.
Бумага, карандаш, 9,5 x 10,5

3. Лукьянова Л. Рисунок чеснока. 2008. Бумага, карандаш, 13 x 16

4. Федоришин К. 1-й год обучения. Лук и чеснок. 2007.
Бумага, карандаш, 14 x 16

5. Савостьянова Е. Подготовительная группа. Чеснок. 1999.
Бумага, карандаш, 10 x 12

6. Ушнурцев А. 3-й год обучения. Чеснок. 2007.
Бумага, карандаш, 15 x 20

3

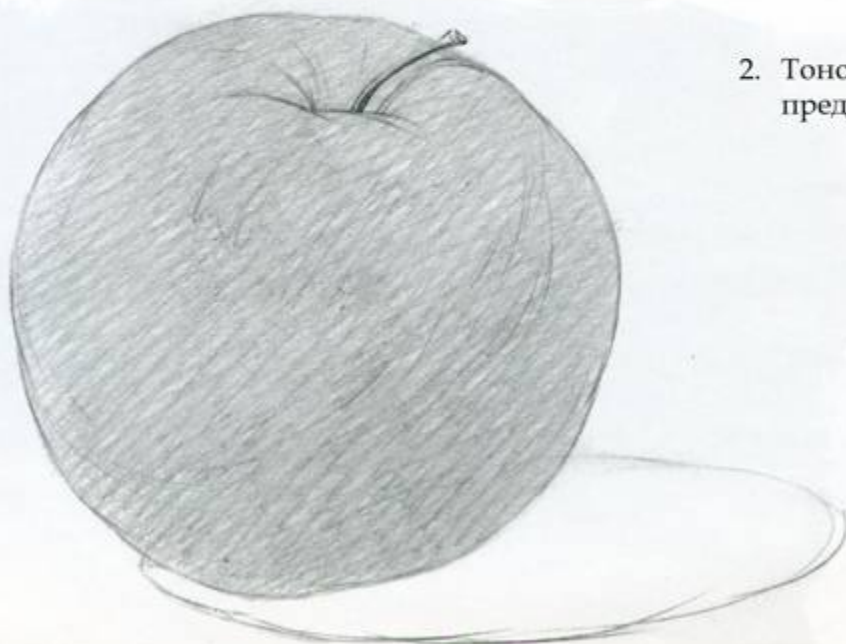

МАТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ЗЕЛЕНое ЯБЛОКО

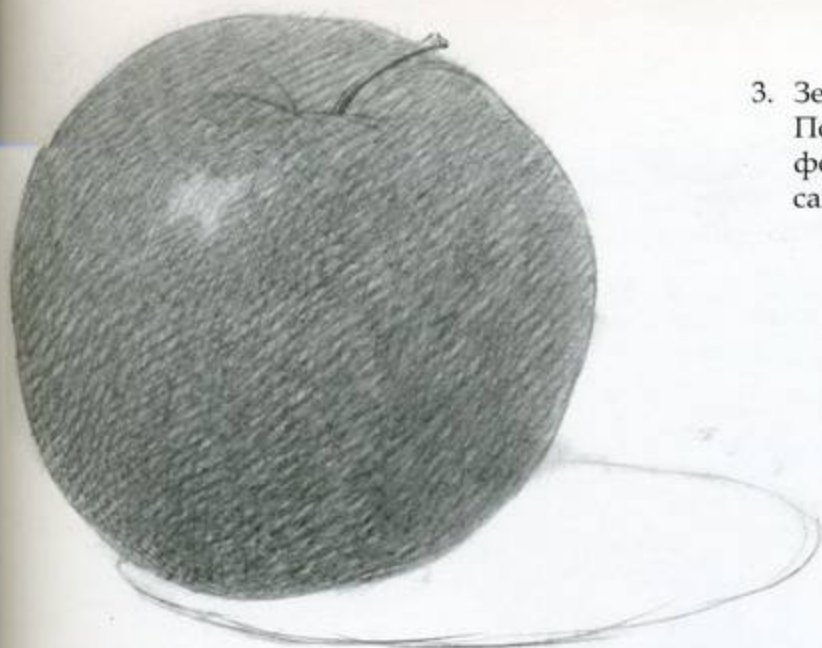
Теперь мы будем рисовать круглый матовый предмет – зеленое яблоко. На нашем рисунке также будет присутствовать фон, для него в постановке мы можем использовать светлый холст.

1. Контурным рисунком обозначаем яблоко и падающую тень.

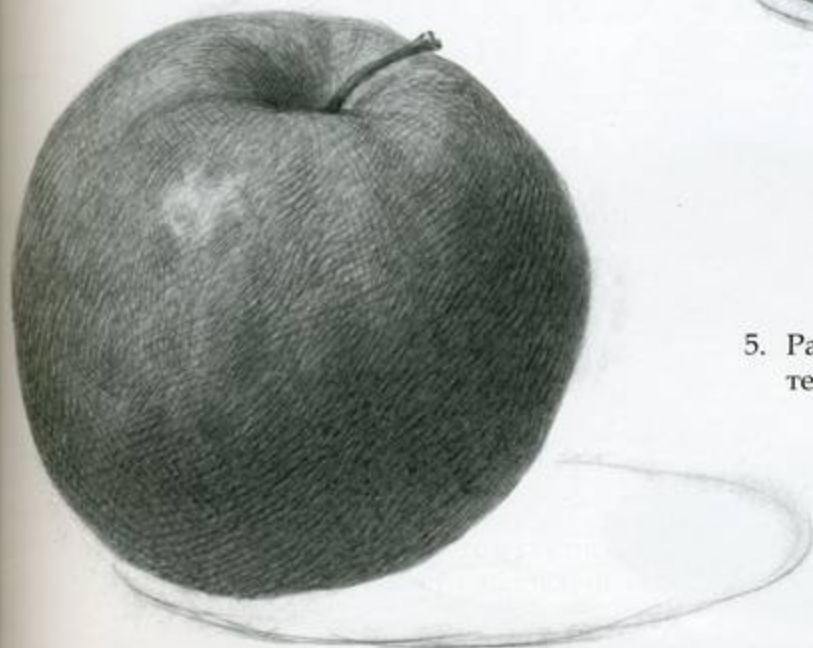

2. Тоном блика равномерно покрываем предмет.

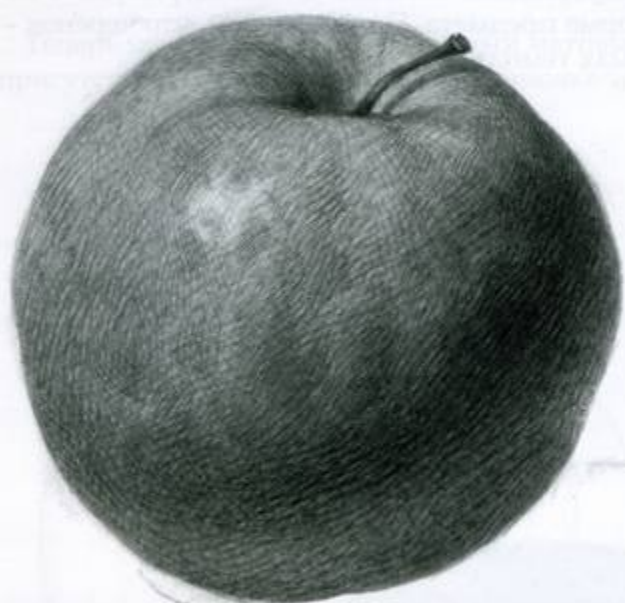

3. Зеленое яблоко чуть темнее, чем белый чеснок. Полутона мы наносим косой штриховкой по форме предмета. Помним о том, что черенок – самая темная деталь яблока.

4. Легкие полутона создают объем, они становятся темнее ближе к собственной тени яблока.

5. Равномерно заштриховываем собственную тень яблока.

6. Усиливаем тень у границы с освещенной частью яблока.

7. Штрихуем падающую тень: ближний край четче, а удаленный край более размытый. Смягчаем касание предмета с падающей тенью.

8. Равномерно штрихуем весь фон. Большое внимание уделяем касаниям. Смягчаем касание предмета с фоном и собственной тенью.

9. Плоскость перед предметом светлее, чем за ним; за предметами она сливается с фоном. Фон темнее световой части яблока, но собственная тень яблока темнее фона.

10. Прорабатываем фон, со стороны источника света он будет темнее.

1. Галямова К. 2-й год обучения. Яблоко и конфетка. 2007. Бумага, карандаш, 10 x 16 →
2. Липина К. 1-й год обучения. Яблоко. 2003. Бумага, карандаш, 16,5 x 20
3. Лакизенко Е. Подготовительная группа. Яблоко и каштан. 2006. Бумага, карандаш, 14 x 20

1

2

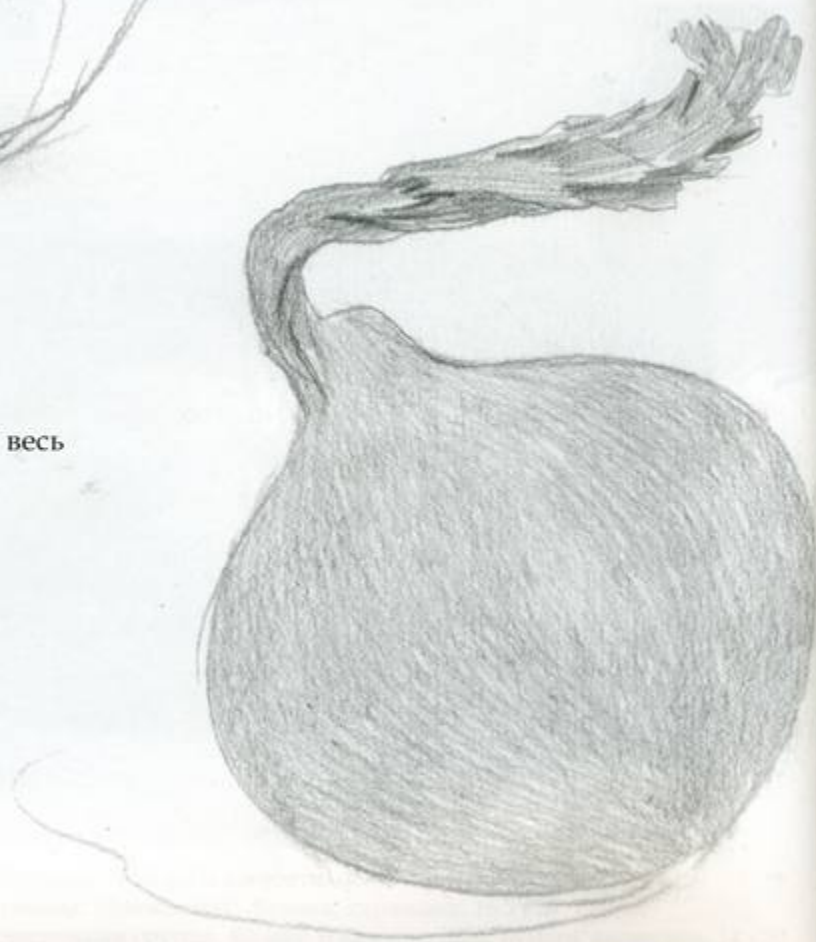
3

МАТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ. ЖЕЛТАЯ ЛУКОВИЦА

Для этой постановки мы берем круглый предмет сложной фактуры с характерными деталями (корешки и верхушка) – луковицу.

1. Делаем легкий контурный рисунок, обозначающий предмет и падающую тень.

2. Тонем блика равномерно прокрываем весь предмет. Сразу прорисовываем верхушку.

3. Еще раз проштриховываем предмет, оставляя блики.

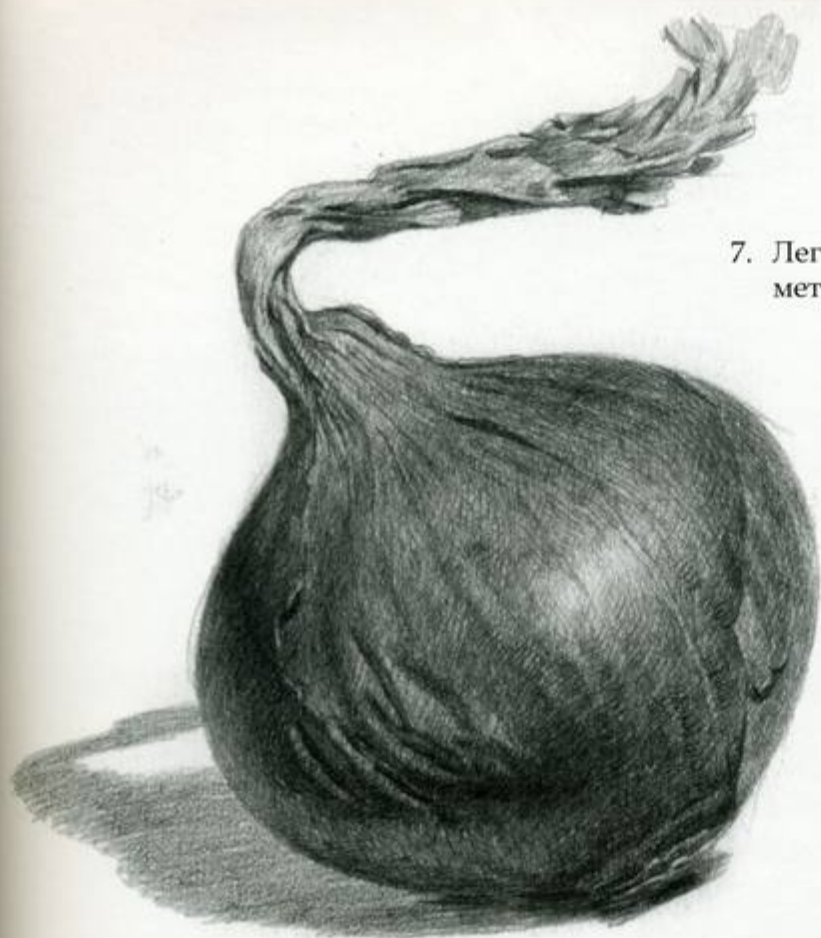
4. Легкими полутонами передаем объем луковицы, намечаем на ней прожилки.

5. Однотонно заштриховываем собственную тень луковицы.

6. Усиливаем тень к границе с освещенной частью предмета, прорисовываем полутона и контрастные детали.

7. Легко наносим падающую тень, под предметом делаем ее чуть темнее.

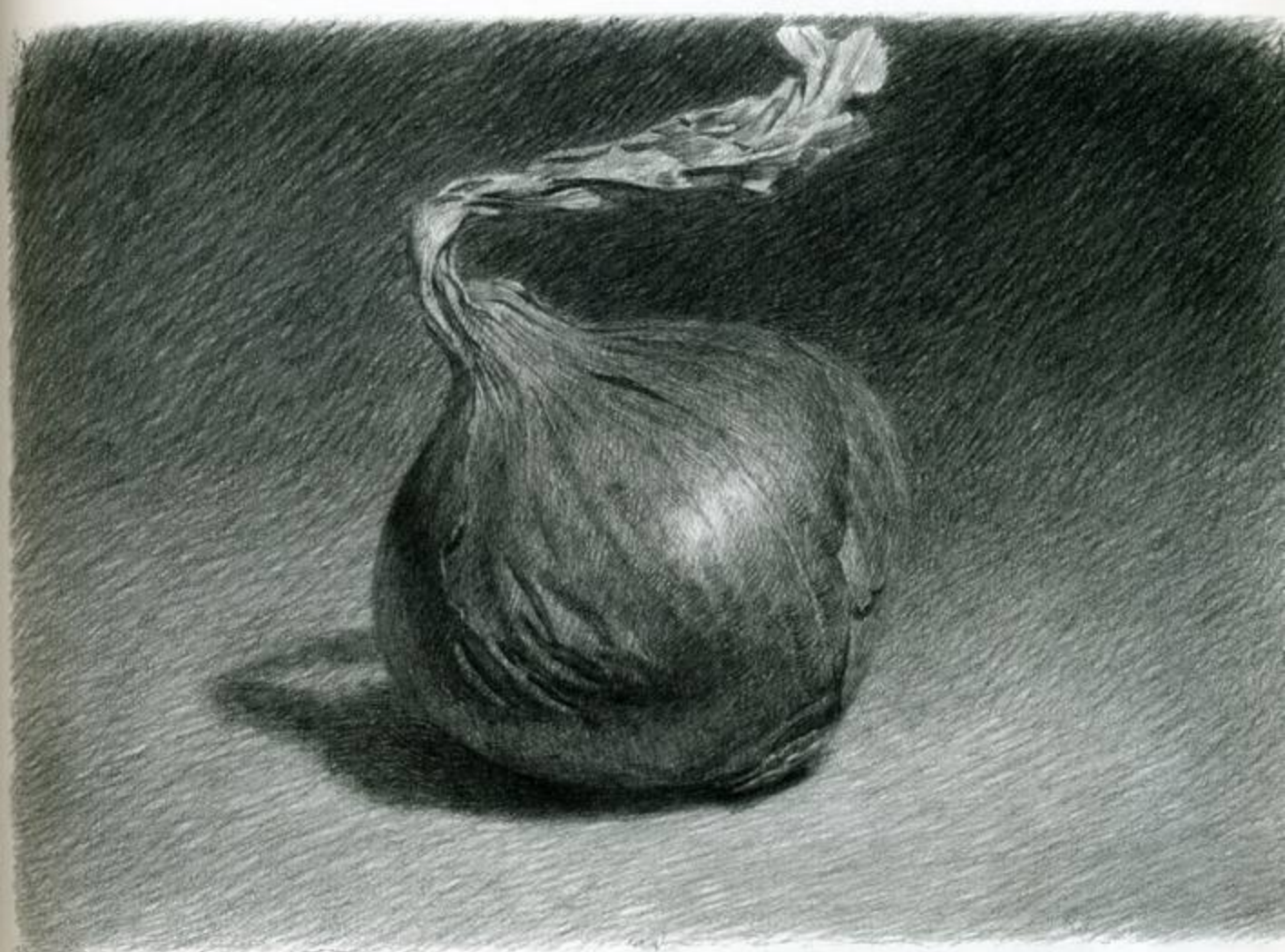
8. Усиливаем падающую тень.

9. Заштриховываем фон.

10. Первый план делаем светлее, а второй чуть темнее.

11. Фон становится темнее в сторону источника света и к углам листа.

1

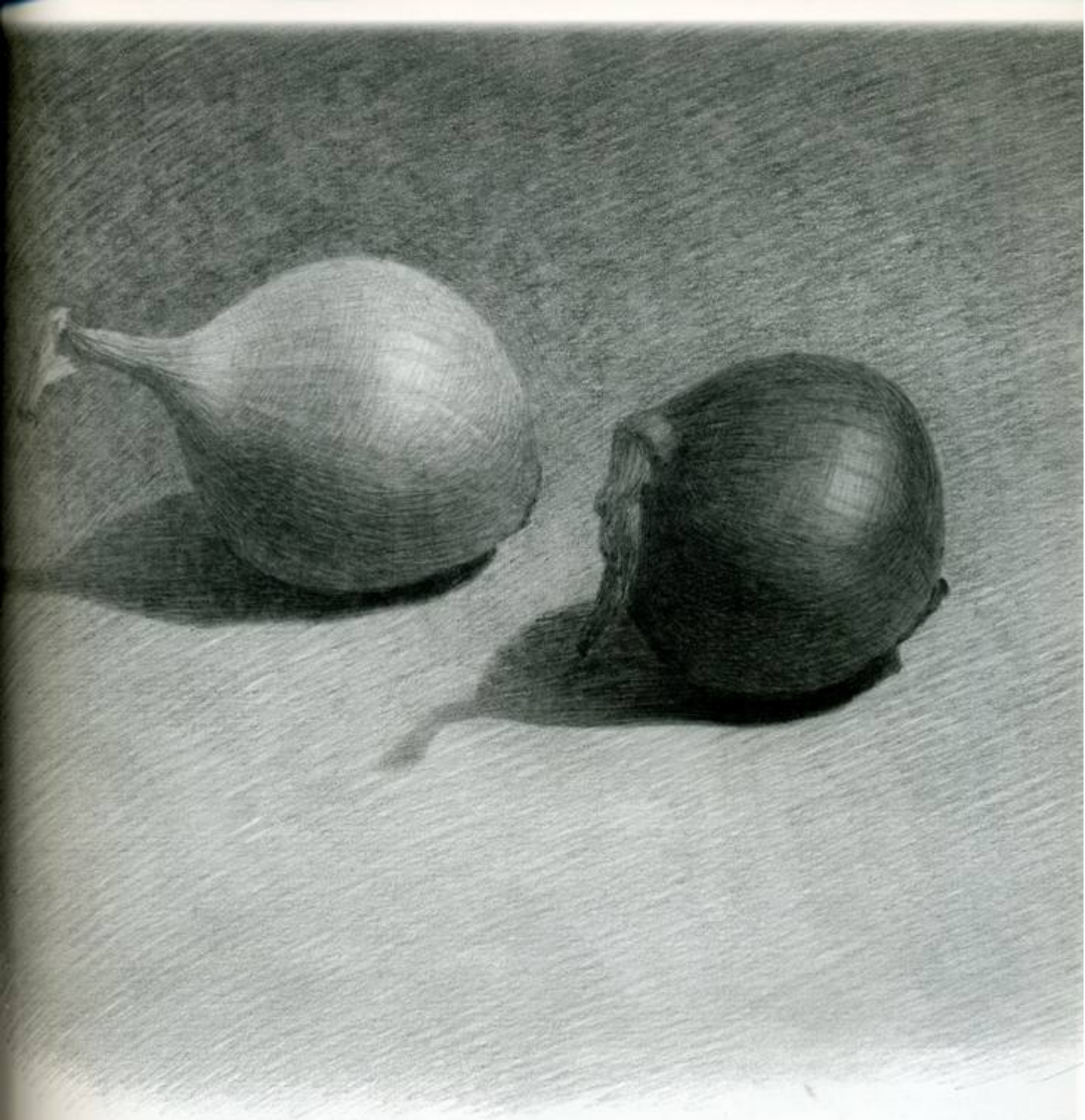

2

3

1. Кабыкина Е. Подготовительная группа. Луковица. 2004. Бумага, карандаш, 10х12
2. Кушашвили С. 2-й год обучения. Луковицы. 2008. Бумага, карандаш, 10х14,5
3. Пронина В. 4-й год обучения. Луковицы. 2002. Бумага, карандаш, 12,5х15

Кабыкина Е. Подготовительная группа. Луковицы. 2004. Бумага, карандаш, 20 x 24

ПЕРСПЕКТИВА В РИСУНКЕ. ЧАШКА

В первой части нашего учебника мы не изучаем перспективу фундаментально. Для нас важно получить представление о ней, которое позволит приступить к рисованию простых предметов. На наших фотографиях можно увидеть, какие изменения происходят с предметом под воздействием перспективы.

На самом деле, размер и форма вещи не зависят от ее местоположения. Наш взгляд воспринимает реальность иначе. Видимый размер предмета меняется в зависимости от его удаленности. Чем больше удален от нас предмет, тем меньше он кажется. Но, кроме размера предмета, изменяется также его форма. Можно сказать, что форма предмета зависит от того, с какой стороны мы на него смотрим.

Если мы взглянем на чашку сверху, мы увидим только круг – ее внутреннюю часть.

А если расположим ее на уровне наших глаз и посмотрим на чашку сбоку, ее внутренняя часть полностью скроется от нас. Мы увидим только линию вместо окружности.

Кроме того, мы можем расположить чашку чуть ниже уровня наших глаз, тогда мы увидим небольшую часть внутренней стенки чашки, а окружность превратится в эллипс.

Все эти изменения важно уметь передать в рисунке. Помните, что неточная передача перспективы искажает рисунок, делает предметы «вывернутыми», неестественными. Внимательность и постоянная тренировка помогают овладеть законами перспективы.

ПЕРСПЕКТИВА В РИСУНКЕ. Кружка

Когда кружка находится на уровне наших глаз, мы почти не видим ее внутренней части, ее доньшко «превращается» в линию. Мы также не видим ширину ручки кружки. Тень кружки узкая, она лежит почти параллельно краю листа.

Доньшко и верхняя часть кружки «раскрываются», из линий они превращаются в эллипсы. Нам уже заметна часть толщины ручки. Тень кружки становится шире и уходит вдаль.

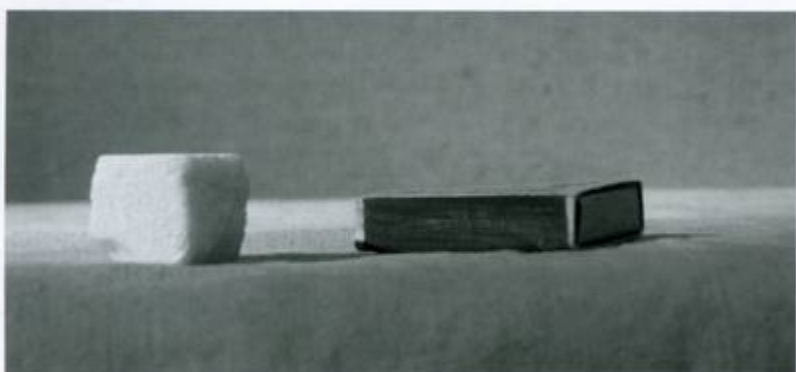

Эллипсы, которые образуют верхнюю часть кружки и ее доньшко, становятся более округлыми. Форма ручки становится более вытянутой. Толщина ручки видна почти полностью. Тень кружки теперь еще шире, она сильнее уходит вдаль.

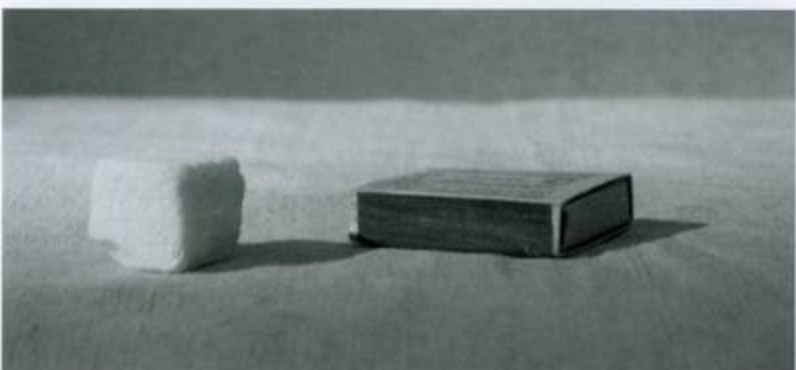
Те же изменения формы (за исключением ручки) можно отнести и к пузырьку.

В изобразительных задачах кружка и пузырьки являются простейшими объектами для изучения перспективы.

ПЕРСПЕКТИВА В РИСУНКЕ. СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

Верхняя плоскость коробка не видна. Когда этот предмет находится на уровне наших глаз, грани боковых сторон «сливаются» с верхней плоскостью. Тень предмета располагается почти параллельно краю бумаги, она узкая.

Мы уже видим верхнюю сторону коробка. Что касается двух боковых сторон предмета, грани, образующие их, немного сужаются к дальнему от нас краю. Тень этого предмета становится шире и удаляется вглубь рисунка.

Чем ниже уровня наших глаз находится коробка, тем больше видна его верхняя плоскость. Дальняя от нас грань верхней плоскости кажется короче той грани, которая ближе к нам. Также увеличивается угол, который образуют боковые стороны предмета. Теперь грани боковых сторон еще больше сужаются в ту сторону, которая дальше от нас. Тень, отбрасываемая коробком, увеличивается.

МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ. ПУГОВИЦА

В рисовании мелких предметов важно передать тот материал, из которого они сделаны. Это может быть металл, стекло, дерево, пластмасса, бумага и т.д. Мы будем рисовать мелкие предметы с падающей тенью, но без фона. Это поможет нам лучше изучить сам предмет. Для наших постановок мы выбираем небольшие светлые предметы.

1. Линией обозначаем форму пуговицы.

4. Легко намечаем тени. Усиливаем собственную тень пуговицы к границе с освещенной частью предмета.

2. Заштриховываем поверхность вокруг блика.

5. Рисуем падающую тень с растяжкой от светлого к темному.

3. Прорисовываем полутона на освещенной части пуговицы.

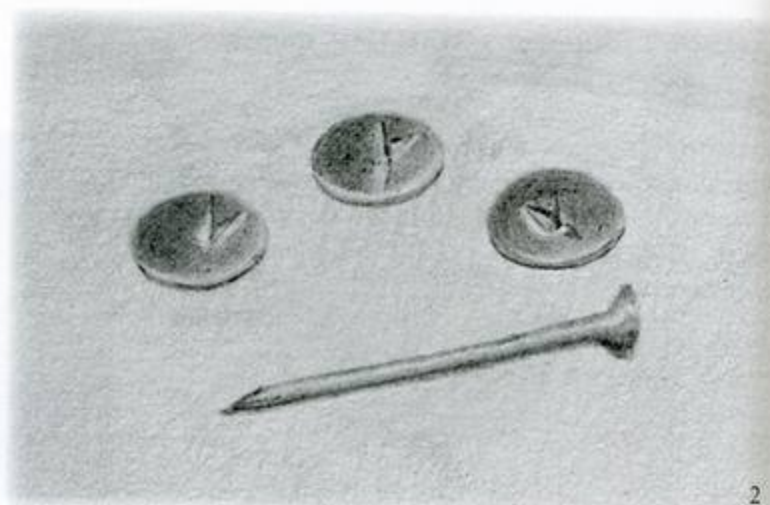
6. Еще раз прорабатываем полутона и усиливаем акцент в падающей тени.

Обратите внимание!

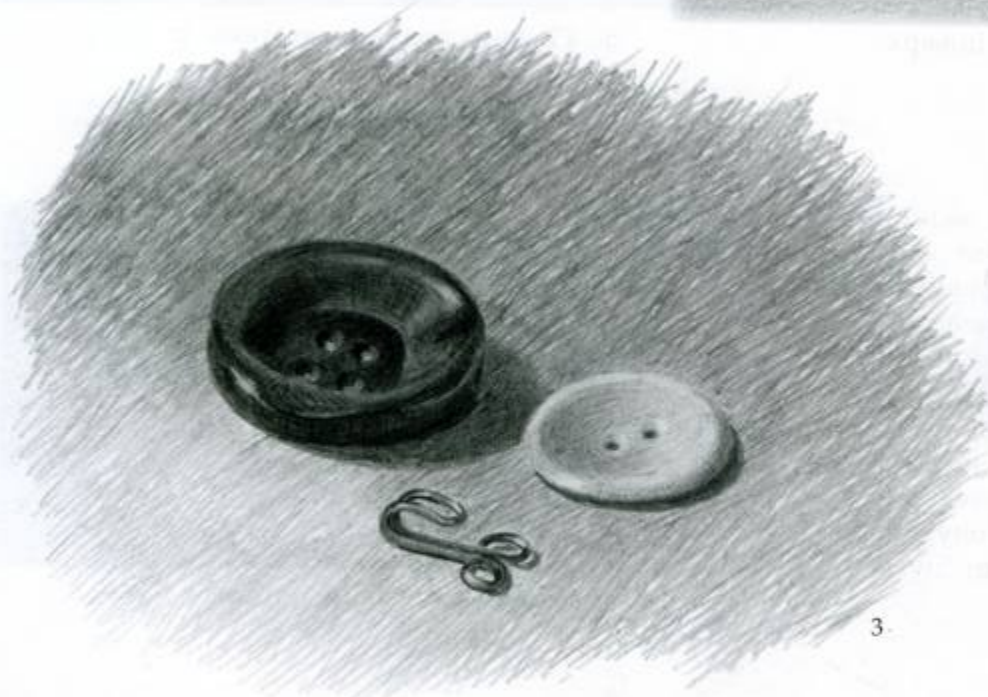
В изображении темных предметов сначала прокрываем весь предмет тоном блика.

1

2

3

1. Марянова Л. Семечки. Бумага, карандаш, 7 x 12
2. Горячева Н. Кнопки и гвозди. Бумага, карандаш, 7 x 12
3. Галкина М. 1-ый год обучения. Пуговицы. 2007. Бумага, карандаш, 9 x 11

4

5

6

7

8

4. Таранец И. Булавка. 2007. Бумага, карандаш, 5 x 10

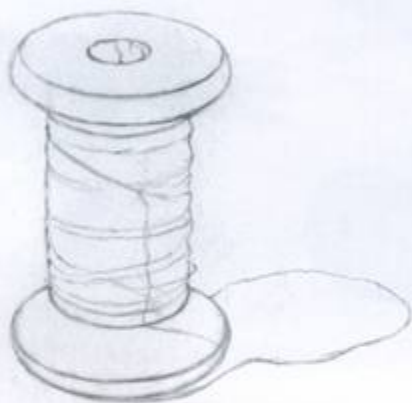
5. Таранец И. Мелкие предметы. 2007. Бумага, карандаш, 8 x 15

6. Герасименко Е. 1-ый год обучения. Пуговицы. 2006. Бумага, карандаш, 7 x 19

7. Воронин В. Болт и гайка. 2007. Бумага, карандаш, 5 x 10

8. Герасименко Е. 1-ый год обучения. Веревка. 2006. Бумага, карандаш, 14 x 19

МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ. КАТУШКА

1. Контурным рисунком обозначаем катушку.

3. Оставляем блики, прокрывая все части предмета их общим тоном.

2. Равномерно прокрашиваем предмет тоном блика.

4. Изображаем полутона на освещенной части.

5. Легко намечаем собственную тень катушки.

7. Изображаем падающую тень с растяжкой от светлого к темному.

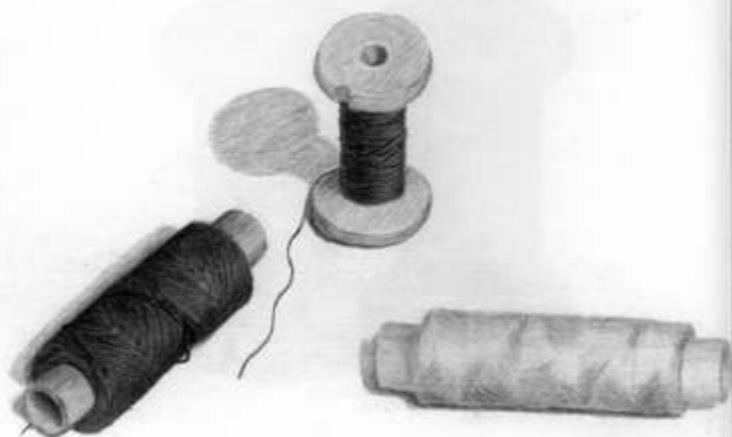
6. Делаем темнее собственную тень катушки у границы с её освещенной частью.

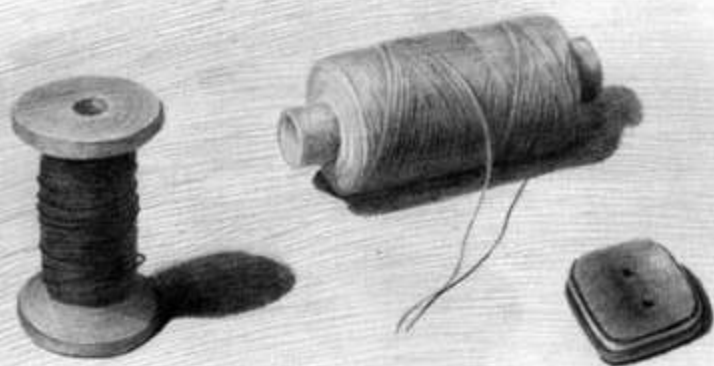
8. Еще раз прорисовываем полутона и выделяем самое темное место в падающей тени.

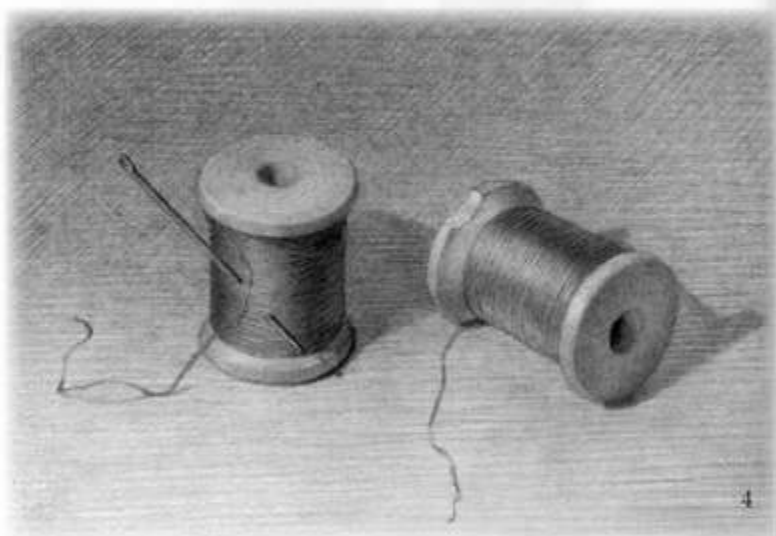
1

2

3

4

1. Таранец И. Нитки. 2007. Бумага, карандаш, 8х10
2. Русских Т. Три катушки. 2007. Бумага, карандаш, 8х12
3. Ковалёва М. Катушки и пуговица. 2007. Бумага, карандаш, 21,5х29
4. Габдурахманова К. Катушки. Бумага, карандаш, 10х15

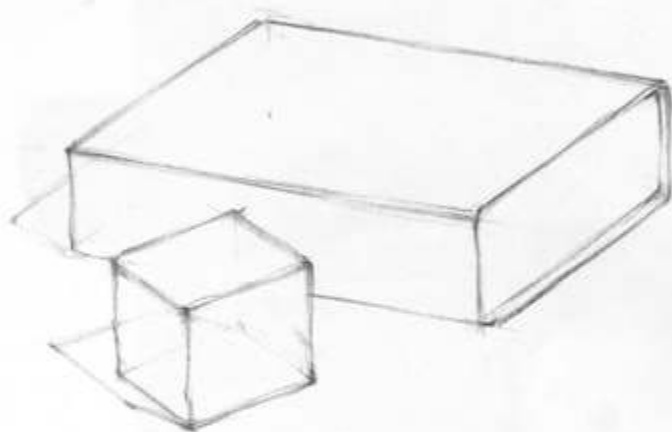

Кусакина А. 1-й год обучения. Нитки и пуговицы. 2007. Бумага, карандаш, 18,5 x 27,5

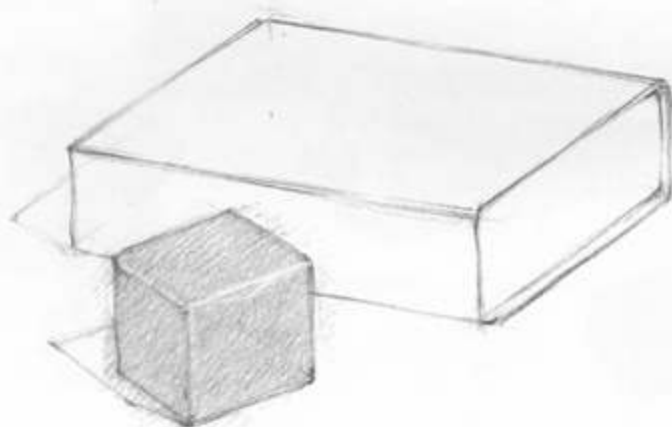

Толкачева-Михеева В. 1-й год обучения. Нитки и ножницы. 2007. Бумага, карандаш, 17,5 x 27,5

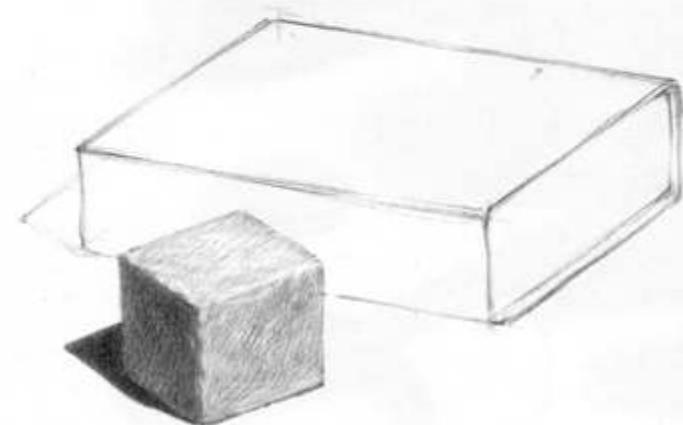
МЕЛКИЕ ПРЕДМЕТЫ. СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

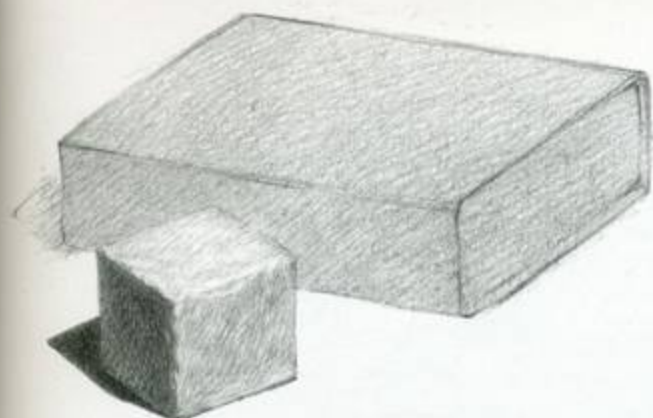
1. Делаем легкий линейный рисунок, передающий форму предметов и их падающих теней.

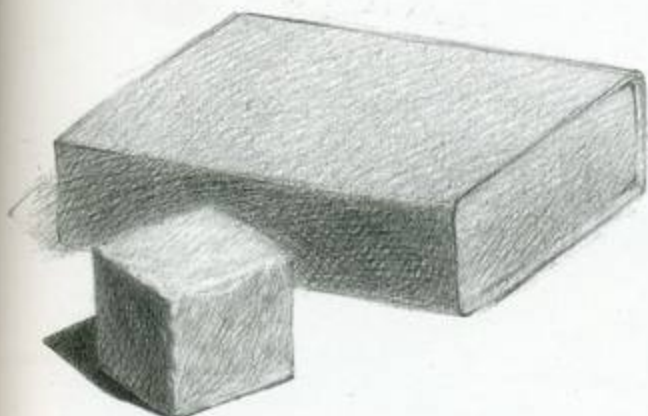
2. Светлым тоном равномерно заштриховываем весь кусок сахара.

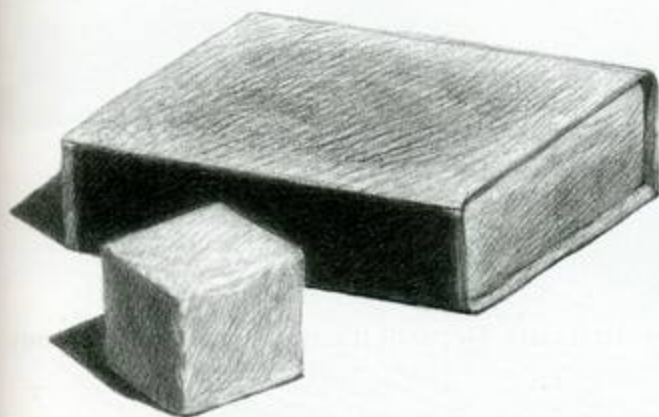
3. Обращаем внимание на то, что плоскости куска сахара должны быть разными по тону. Заштриховываем падающую тень: по тону она должна быть темнее собственной тени сахара.

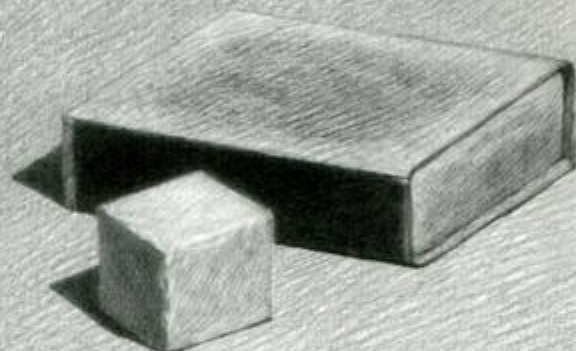
4. Прокрываем ровным легким тоном коробок.

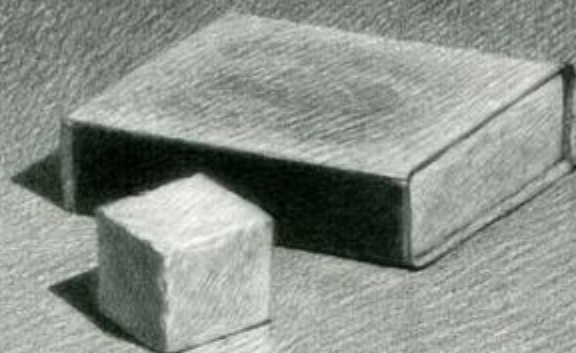
5. Усиливаем полутона на темных сторонах коробка.

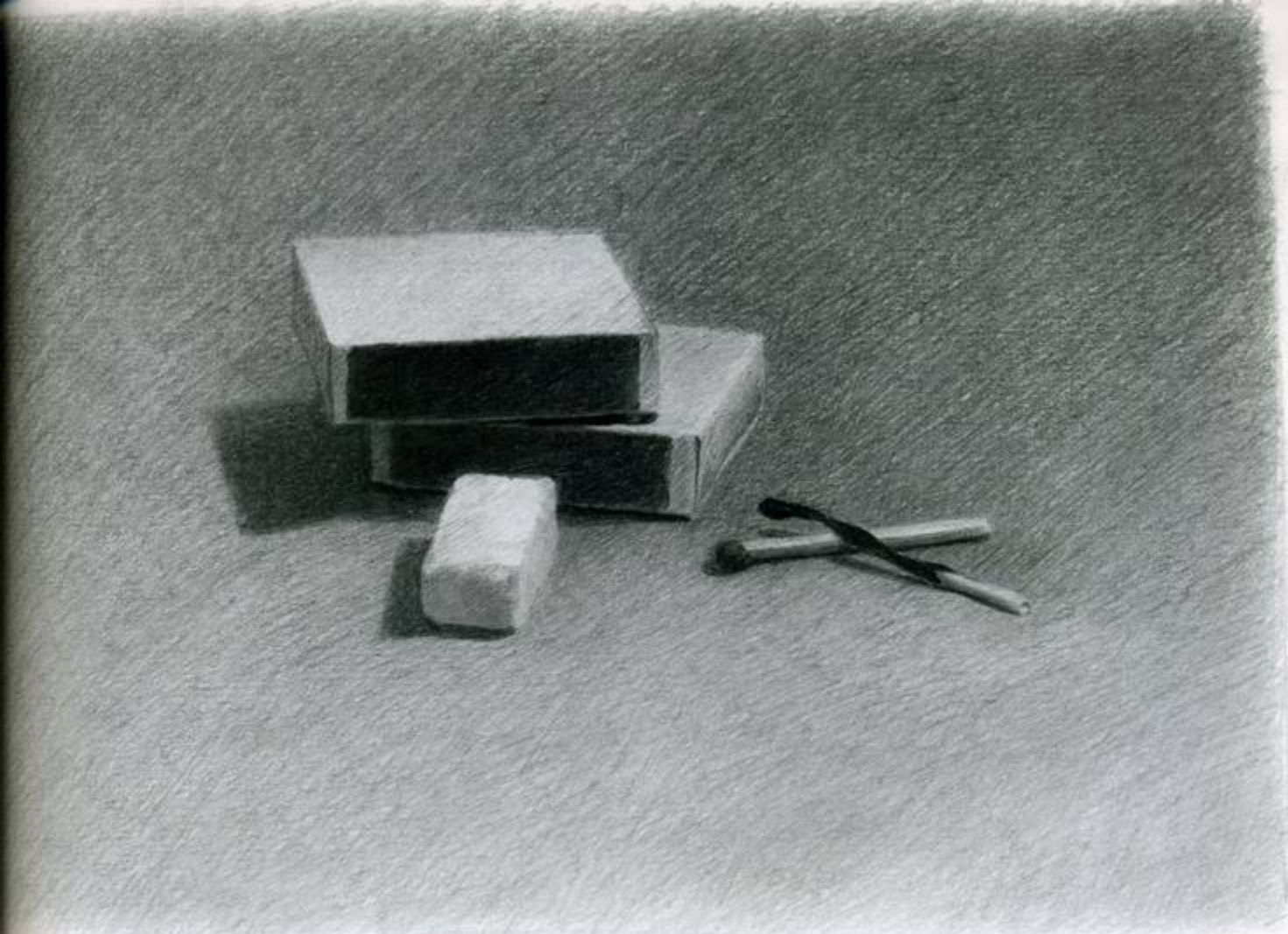
6. Еще раз прорабатываем полутона, помним о необходимом разнообразии тонов в нашем изображении. Самыми темными местами рисунка будут боковая (с серой) сторона коробка и падающие тени предметов.

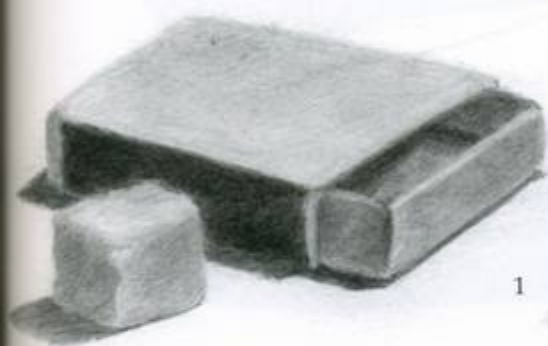
7. Равномерно штрихуем фон. Его тон должен быть темнее освещенных частей предметов.

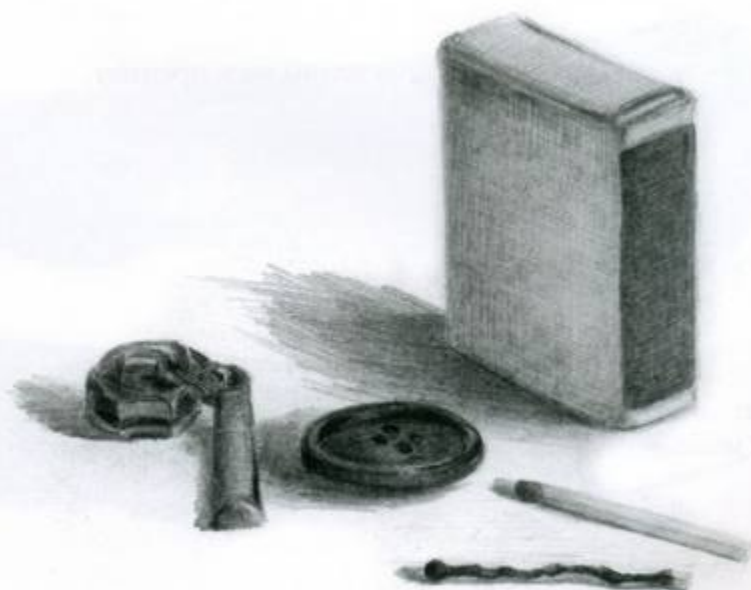
8. Второй план фона (за предметами) будет темнее первого плана. Первый план утемняется в сторону падающей тени, а второй - в сторону источника света.

Галкина М. 1-й год обучения. Спичечные коробки. Бумага, карандаш, 10x15

1

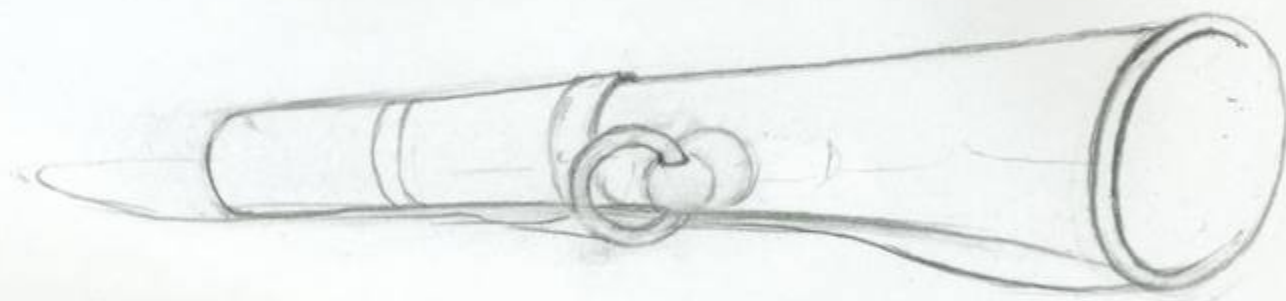
2

1. Кушашвили С. 2-й год обучения. Спички и кусок сахара. Бумага, карандаш, 5x10

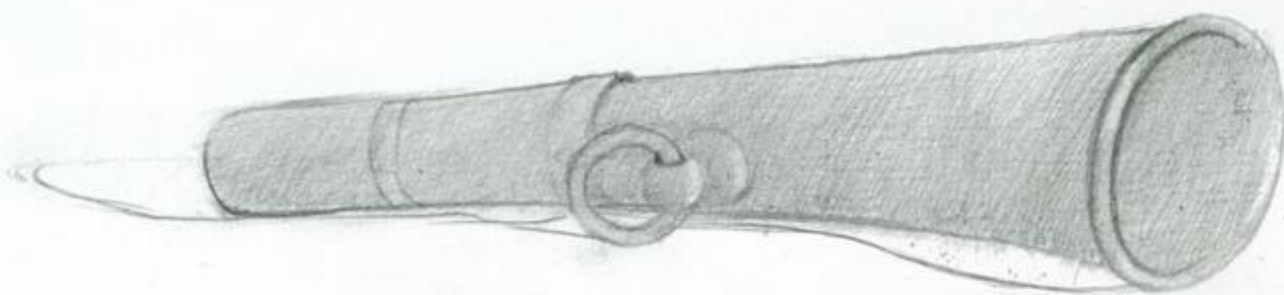
2. Халилуллина И. 1-й год обучения. Натюрморт с коробком спичек. 2007. Бумага, карандаш, 8x10

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ. РОЖОК

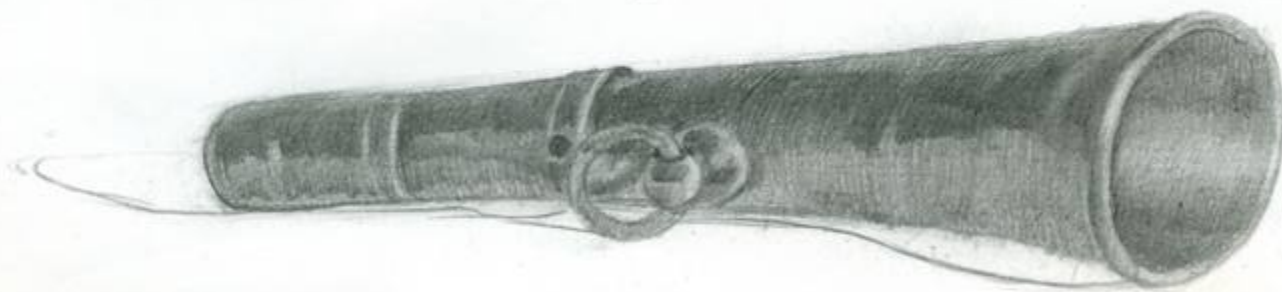
Рисуя металлические предметы, важно уметь передать тот материал, из которого они сделаны. Так характерной особенностью металла является блеск, а также отражения других предметов на его поверхности. Обращаем внимание на то, что вокруг блика мы рисуем наиболее четкие отражения. Чем отражения ближе к краю предмета, тем больше они кажутся размытыми. Металлические предметы мы будем рисовать с падающей тенью, но без фона.

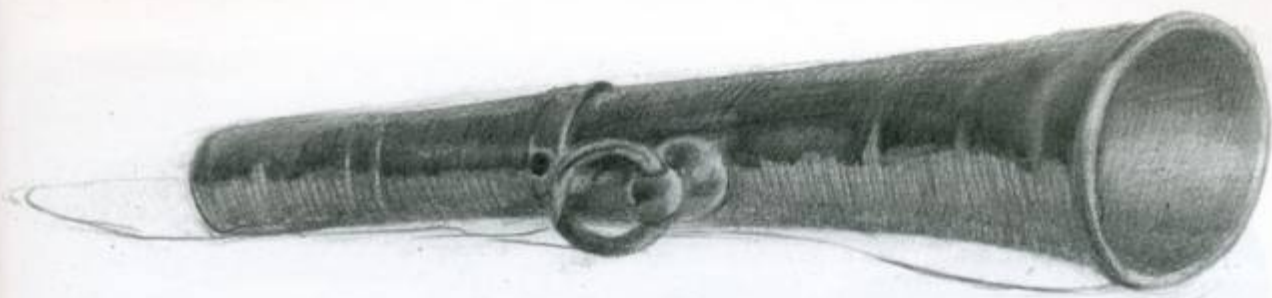
1. Линией обозначаем форму рожка.

2. Заштриховываем ровным легким тоном весь предмет.

3. Намечаем собственную тень рожка и наиболее четкие отражения на металле.

4. Усиливаем контрасты в отражениях, стараемся избегать тональных повторов.

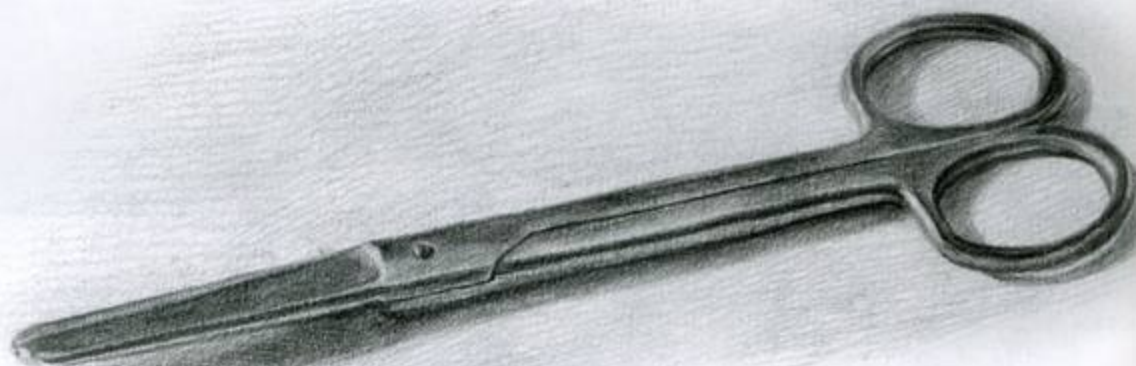
5. Рисуем падающую тень, обращая внимание на ее изогнутую форму.

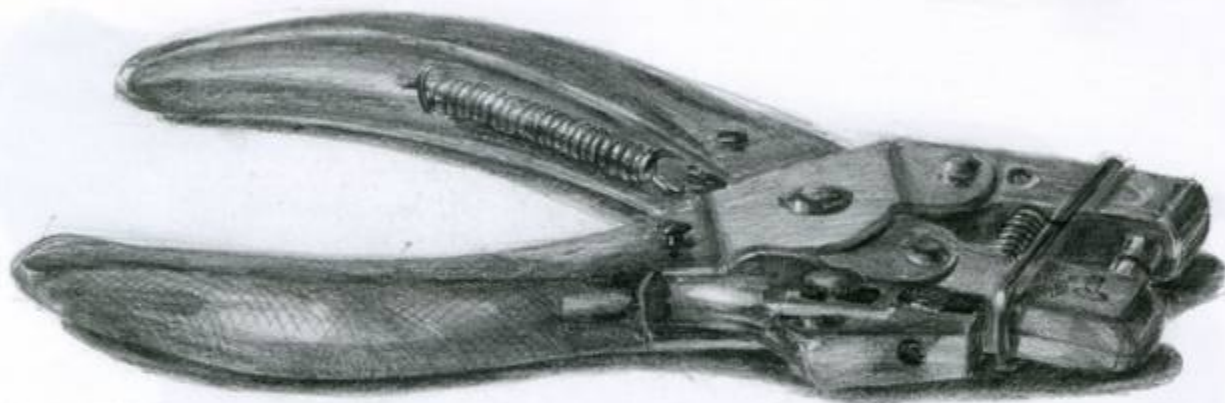
6. Смягчаем границу между падающей тенью и предметом. Делаем акцент в падающей тени: он должен отличаться по тону от самых темных отражений. Еще раз прорисовываем вмятины на металле.

1

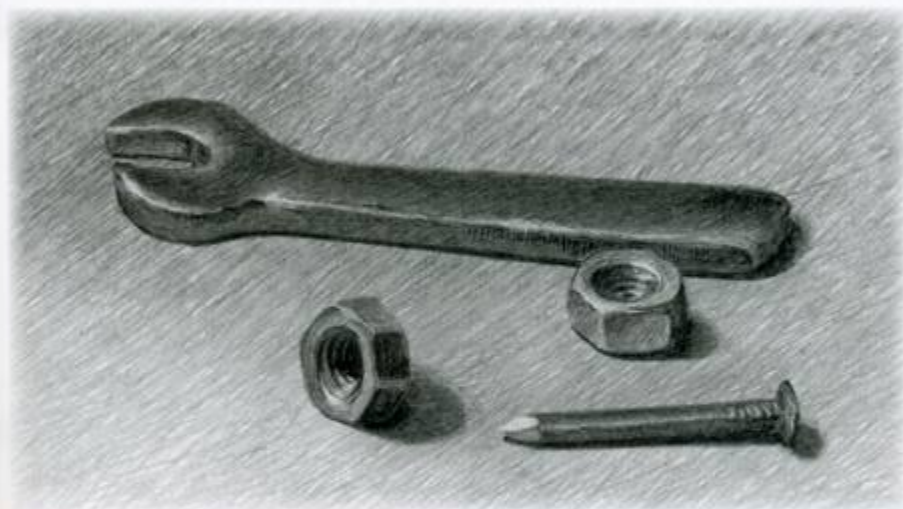

2

3

1. Таранец И. Отвёртка и кнопки. Бумага, карандаш, 10 x 15
2. Бизикоева А. 1-й год обучения. Ножницы. 2006. Бумага, карандаш, 9 x 17,5
3. Герасименко Е. 2-й год обучения. Заклепочник. 2007. Бумага, карандаш, 18,5 x 27,5
4. Галкина М. 1-й год обучения. Гайки и ключ. 2007. Бумага, карандаш, 20 x 29
5. Халилуллина И. 1-й год обучения. Чайная ложка и конфеты. 2007. Бумага, карандаш, 17 x 25
6. Катерина Д. Ятаган. 2007. Бумага, карандаш, 21 x 30

4

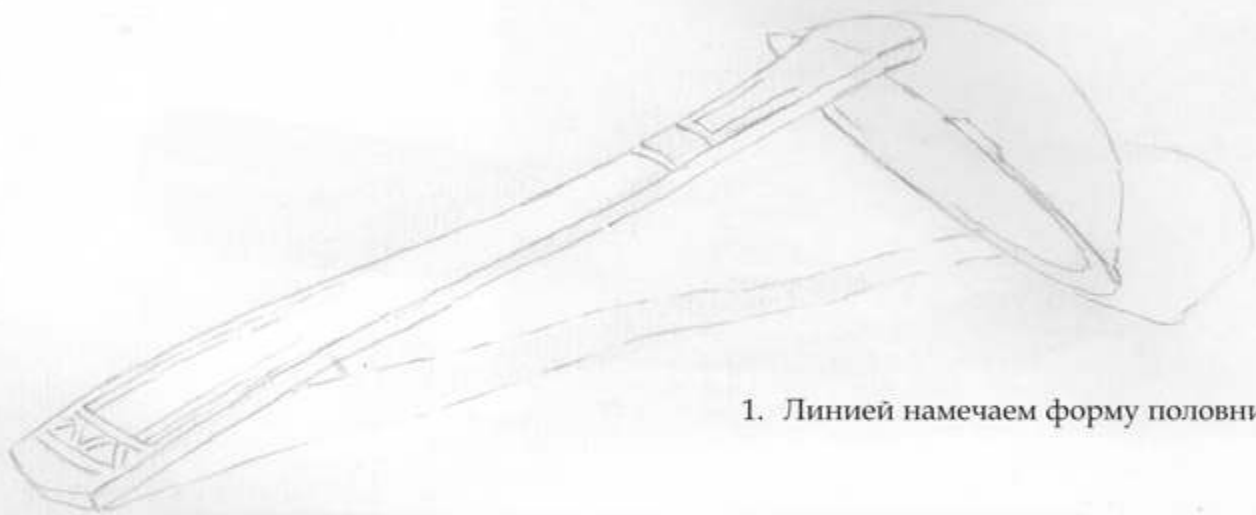

5

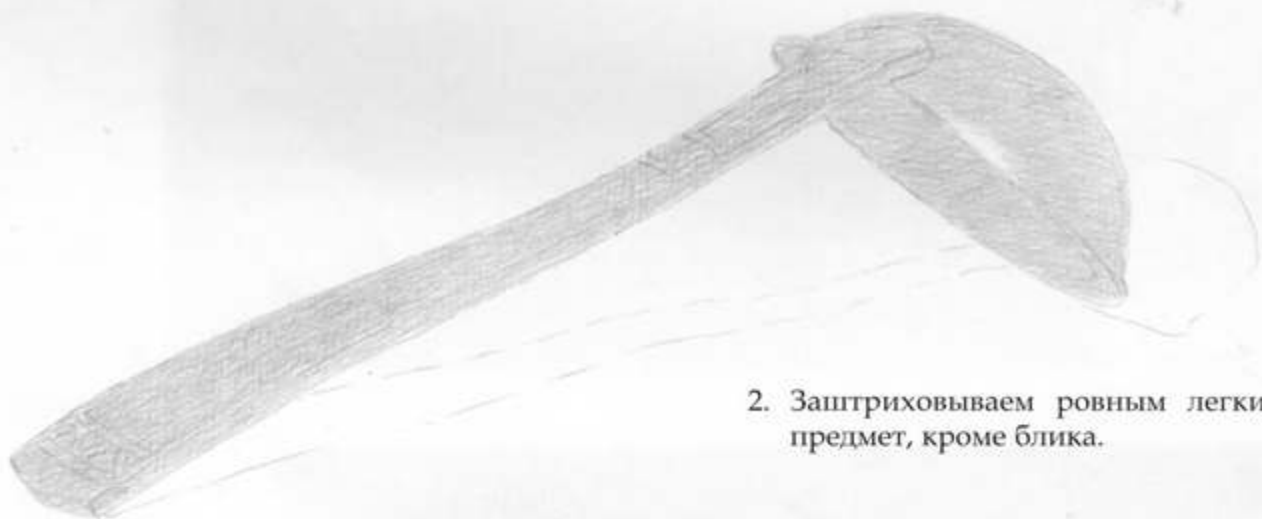

6

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ. Половник

1. Линией намечаем форму половника.

2. Заштриховываем ровным легким тоном весь предмет, кроме блика.

3. Сначала прорисовываем отражения вокруг блика, в них отмечаем самые темные места. Затем прорабатываем оставшуюся поверхность предмета.

4. Прорисовываем ручку.

5. Заштриховываем падающую тень.

6. Еще раз проштриховываем падающую тень. Усиливаем акцент в падающей тени, он должен отличаться по тону от темных отражений на металле.

1

2

3

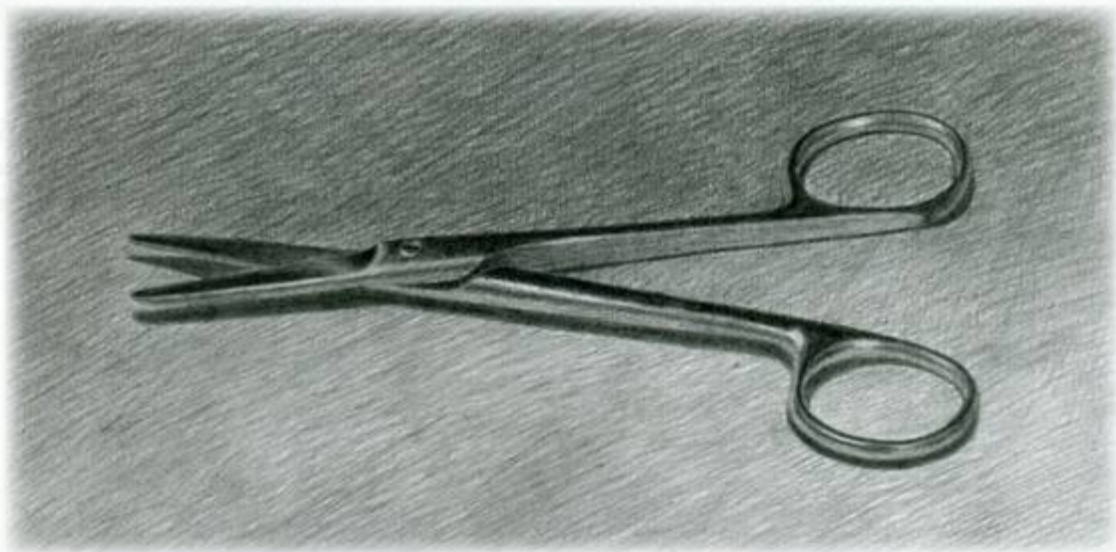

4

5

1. Фёдоров Р. Вилка. 2007. Бумага, карандаш, 8 x 14
2. Фёдоров Р. Маникюрные ножницы. 2007. Бумага, карандаш, 8 x 14
3. Бизикоева А. 1-й год обучения. Открывалка. 2006. Бумага, карандаш, 12 x 18,5
4. Халилуллина И. 1-й год обучения. Вилка и нож. 2007. Бумага, карандаш, 11 x 23
5. Зайцева А. 1-й год обучения. Кружка и половник. 2007. Бумага, карандаш, 26,5 x 39,5

Новосёлова И. Ножницы. Бумага, карандаш, 20 x 29

Федосов С. Натюрморт с половником. Бумага, карандаш, 20 x 29

СТЕКЛЯННЫЕ ПРЕДМЕТЫ. Пузырек

Для нашей постановки мы выбираем светлый стеклянный пузырек. Для фона мы также берем светлую ткань. Особенность стекла в том, что оно обладает блеском и прозрачностью, и это важно передать в рисунке. Помним также о том, что для наших постановок мы используем один источник света, иначе неизбежны вторичные блики.

1. Намечаем линией форму пузырька.

2. Заштриховываем ровным светлым тоном весь предмет, оставляя блики. Края бликов не должны быть резкими.

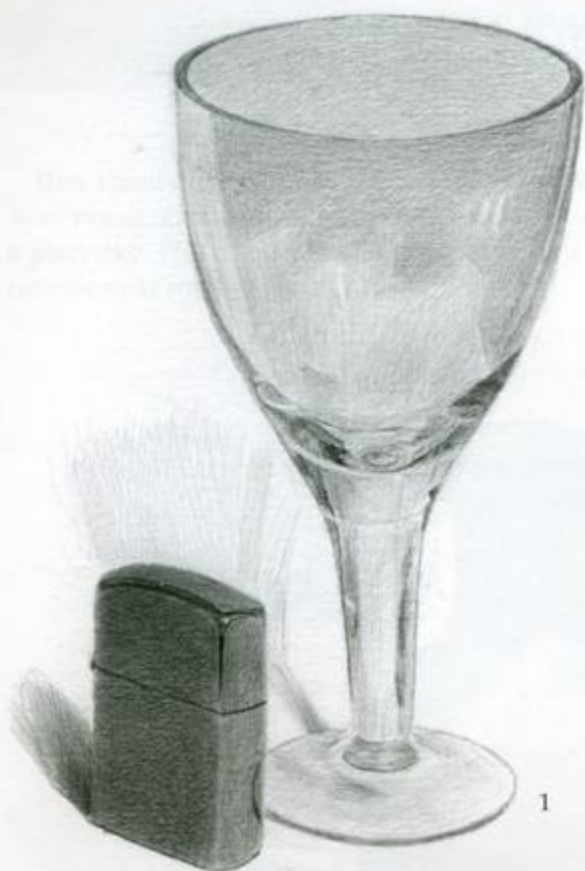
3. Изображаем полутона на пузырьке, передавая его форму и толщину стекла. Вертикальные поверхности пузырька должны быть самыми темными.

4. Падающая тень должна передавать прозрачность стекла: она светлее и неоднороднее обычной тени. Самым темным местом в нашем рисунке будет толщина стекла.

5. Еще раз прорабатываем падающую тень. Стараемся избежать тональных повторов на рисунке.

1

2

3

1. Антохин Д. Рюмка и зажигалка. 2007. Бумага, карандаш, 20 x 15

2. Герасименко Е. 1-й год обучения. Флакончик йода. 2006. Бумага, карандаш, 9 x 10

3. Новосёлова И. Чашка с ложкой. Бумага, карандаш, 10 x 15

4

5

6

4. Ковалёва М. Стекланные пузырьки. 2007. Бумага, карандаш, 20 x 29

5. Разинкова К. Подготовительная группа. Чай с сахаром. 1999. Бумага, карандаш, 15 x 14,5

6. Горюнова А. 1-й год обучения. Флакончик и рюмка. 2006. Бумага, карандаш, 15 x 13,5

НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ

Параллельно с постановочными натюрмортами мы будем делать и натурные наброски, преимущественно птиц и животных. Если в работе с длительным натюрмортом у нас достаточно времени для внимательного, длительного рисования, то набросок – *это быстрое, точное запечатление натуры*, где важно схватить форму целиком, не вдаваясь в подробную детализацию. Первое, что тренирует набросок – зрительную память; часто нам приходится дорисовывать натуру по памяти, поэтому развивается не только скорость рисования, но и умение видеть предмет рисования *целиком* – запомнить его. Более проработанный набросок называется *зарисовкой*.

Набросок и зарисовка – одни из важнейших этапов в обучении рисованию, развивающие скорость рисования и внимание. Возникает умение чувствовать и передавать в рисунке пропорции натуры, улучшается концентрация внимания. Именно благодаря наброскам и зарисовкам формируется целостное восприятие натуры, ее формы.

Главная цель наброска – *одной линией передать сиюминутное настроение натуры или движение*, поэтому чаще всего делаются наброски людей, животных и птиц.

Необходимые материалы

Делая наброски, мы используем такие технические средства, как линия, тушевка, штриховка. Рисунок выполняется *быстрыми широкими движениями* очень мягкого карандаша (карандаш при этом не должен быть остро заточен). Также мы можем применять угольные, меловые карандаши и «растушку». Бумагу выбираем различной фактуры и тона. Так, на пористой бумаге лучше получаются пушистые и лохматые животные.

Рисовать наброски можно стоя или сидя (например, на складном стульчике). Бумагу мы кладем на небольшой лист фанеры, плотный картон или планшет.

Чем разнообразнее будут наброски, тем большего положительного результата мы добьемся. Мы можем выполнять не только рисунок всей птицы, но и изображать наиболее выразительные ее части – голову, крылья, хвост, лапы.

Первые наши наброски и зарисовки мы будем делать с маленькой, простой по своей форме натуры: это будут зарисовки бабочек, жуков, птиц, рыб, черепах.

Следующей ступенью станет рисование домашних животных: собак, кошек, свиней, коз, овец, коров. Здесь нашей основной задачей будет передача формы и пропорции с более детальной проработкой светотени.

Третьей ступенью станут зарисовки крупных животных – слонов, бегемотов, медведей.

И заключающей ступенью станет рисование набросков с движущейся натуры.

Проще начинать набросок с головы, линии спины, раскрытых крыльев. Если птица изменила свое положение, закончить рисунок можно по памяти. Или дождаться, когда птица выберет похожую позу. Чем больше набросков мы сделаем, тем скорее к нам придет осознание пропорций и характерных особенностей каждой птицы. В первых набросках не нужно возвращаться к одному и тому же месту несколько раз, а, наоборот, рисовать быстро, стараясь сразу же уловить положение птицы.

Линия в наброске помогает передать форму, движение и пропорции птицы. Затем мы прорабатываем наш набросок, наполняем его содержанием с помощью штриховки и тушевки.

В рисовании неподвижной натуры у нас есть достаточно времени для длительной, по возможности, завершенной зарисовки. Здесь мы стремимся к наиболее реалистичному изображению: к передаче пропорции, объемных деталей тела птицы или животного, фактуры перьев и шерсти. Свой рисунок мы как можно чаще сравниваем с натурой, что позволяет нам следить за точностью изображения. В зарисовке используем те же приемы передачи светотени, объема и фактуры, что и в постановочном рисунке. Освещенную часть мы намечаем светлыми, тонкими линиями, а теневую – толстыми и широкими, с большим нажимом карандаша. Рисуя с натуры, мы ничего не придумываем; и наш рисунок становится более живым и интересным благодаря постоянной практике.

Пекшева И. 1-й год обучения. Гусь. 2001.
Бумага, карандаш, 25 x 19,5

Гусь

1. Сильным нажимом карандаша мы изображаем объем и собственную тень гуся.
2. Прорисовываем голову, делаем ее выразительной.
3. Штрихами намечаем форму тела птицы.
4. На свету окраска перьев выполняется более легким нажимом карандаша, чем в тени.
5. В тени перья выполняются более темными штрихами.

Журавль

1. Мы начинаем наш набросок с головы, потом рисуем шею и туловище.
2. Когда журавль меняет свое положение, делаем еще один набросок. Линиями передаем фактуру перьев.
3. В соседнем наброске нам удалось выразить характерные особенности шеи журавля, не прорисовывая при этом голову.
4. К рисунку основного изображения мы возвращаемся несколько раз, потому что журавль меняет свою позу.

Силева Е. 2-й год обучения.

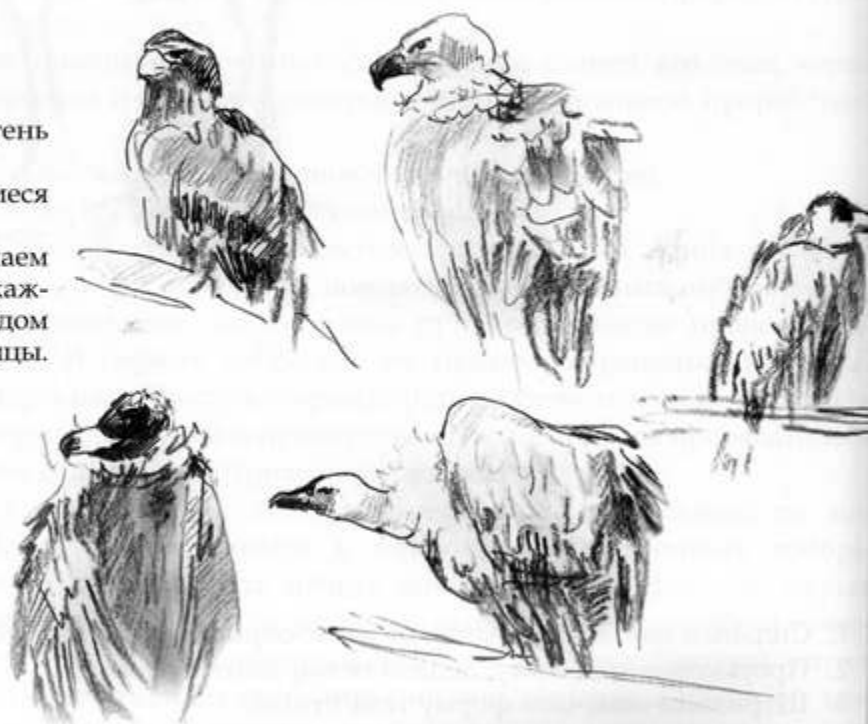
Наброски птиц. 2005. Бумага, карандаш, 27 x 19,5

Орлы

1. Мягким карандашом изображаем перья.
2. Штрихами обозначаем собственную тень птицы.
3. Линией рисуем голову и раскрывающиеся крылья.
4. На одном листе мы одновременно делаем несколько набросков, возвращаясь к каждому из них при удобном случае. В каждом наброске передана индивидуальность птицы.

Соколова В. 2-й год обучения.

Орлан. Наброски. 2002. Бумага, уголь, 20 x 28

Гриф

1. Белый воротник легко намечается штриховкой.
2. Туловище рисуем мягким карандашом, с сильным нажимом.
3. Изображаем крыло грифа, штрихи кладем по форме крыла.
4. На соседнем наброске мы рисуем птицу, приподнявшую крыло. Нам удалось передать характерное движение с помощью рваной линии и минимальной штриховки.

Клочкова Ю. 2-й год обучения.
Гриф. 2001. Бумага, карандаш, 17 x 14

Сокол

1. В основном наброске прерывистой линией, используя разный нажим карандаша, показываем светлые и темные перья.
2. Штриховкой передаем форму головы птицы, самое темное место в наброске – черный глаз.
3. Еще раз прорабатываем голову птицы.

Сучкова Ю. 1-й год обучения.
Птица. 2000. Бумага, карандаш, 23 x 19

Асадчева Е. 3-й год обучения.
Куры и петух. 2006. Бумага, карандаш, 29 x 20

Курочки

1. Намечаем курочку прерывистой линией, нажимая на карандаш на освещенных и выпуклых частях тела птицы.
2. Штриховкой обозначаем темную окраску перьев и тени.
3. Наброски в нижней части листа кажутся более живыми благодаря детальной проработке.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В качестве тренировки полезно и интересно выполнить такое задание: нарисовать не один, а два или три простых предмета вместе – создать собственный натюрморт. Это позволяет нам лучше узнать особенности каждой вещи (материал, тон), сравнивая их между собой. Важно соблюдать правила постановки подобных натюрмортов.

1. Стоит подбирать предметы «по теме». Это могут быть предметы, сделанные из одного материала (стекло, металл), или объединенные своим назначением (еда).
2. Правило пирамиды или ступеней: *мелкие предметы ставятся на первый план, а крупные находятся на втором плане.*
3. Предметы первого и второго планов не должны находиться на одной вертикальной или горизонтальной оси. Они выстраиваются по диагонали.
4. Самые светлые и самые темные предметы помещаются впереди. Предметы более спокойных цветов – на втором плане.
5. Тональные различия светлых предметов станут более явными, если расположить рядом с ними черный предмет. То же самое можно сказать о темных предметах разных тонов.
6. Не рекомендуется использовать очень яркие предметы.
7. Также не следует брать для натюрморта предметы с этикетками, наклейками, рисунками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задания, которые вы выполнили, работая с этой книгой, являются необходимой основой обучения рисунку. При выполнении этих, как могло бы показаться, простых и несерьезных упражнений у рисующего развиваются необходимые навыки. Без них невозможно работать над более сложными натюрмортами, а тем более переходить к акварельной живописи.

Мы научились передавать на бумаге объем предмета с помощью светотени. Также нами было освоено изображение предмета с фоном.

Параллельно с постановочными заданиями мы делали наброски и зарисовки, которые помогли нам развить внимание, память, скорость рисования, а также научиться передавать характер и движение.

Напоминаем вам, что для достижения успешного результата мы рекомендуем выполнять все задания по порядку с должным уровнем качества.

Во второй части нашего учебника мы будем изображать натюрморты из трех и более предметов и продолжим делать наброски и зарисовки.

Приятного вам рисования!

Рисунки учащихся

1

2

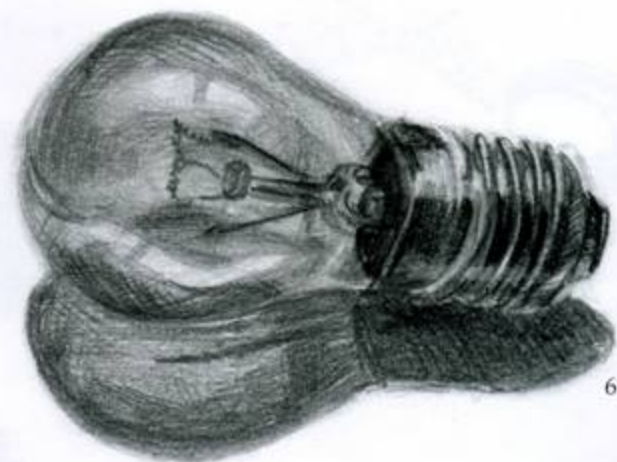
3

4

5

6

1. Волкова Д. 1-й год обучения. Орешки. 2007. Бумага, карандаш, 3 х 6

2. Нуждина Л. Семечки и орешки. Бумага, карандаш, 8 х 12

3. Волкова Д. 1-й год обучения. Зёрна. 2007. Бумага, карандаш, 3 х 6

4. Герасименко Е. 1-й год обучения. Бельевая прищепка. 2006. Бумага, карандаш, 9,5 х 12,5

5. Таранец И. 2007. Украшения. Бумага, карандаш, 5 х 7

6. Умрихина Н. Лампочка. Бумага, карандаш, 7 х 9

← Бизикоева А. 1-й год обучения. Кисти. 2006. Бумага, карандаш, 12,5 х 18

1

2

3

4

1. Умрихина Н. Зубная щетка. Бумага, карандаш, 4х18

2. Федоришин К. 1-й год обучения. Резиночка и шпильки. 2006. Бумага, карандаш, 10х14

3. Зайцева А. 1-й год обучения. Конфеты. 2008. Бумага, карандаш, 12х19

4. Кушашвили С. 2-й год обучения. Натюрморт с клубком. 2007. Бумага, карандаш, 10х14,5

5б

5а

5в

6

7

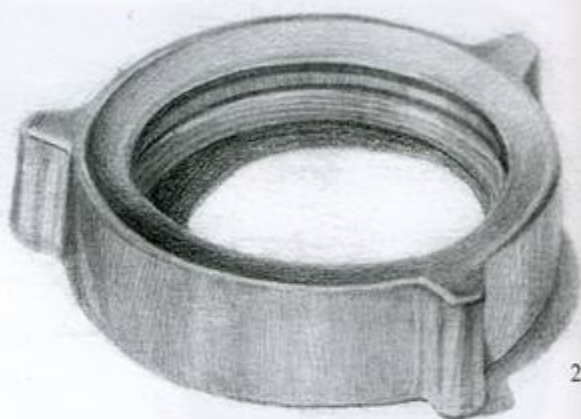

8

5. Чадаева Т. 2007. а) Крышка. Бумага, карандаш, 3 х 3. б) Бабочка. Бумага, карандаш, 3 х 6. в) Жёлудь. Бумага, карандаш, 3 х 4.
 6. Бордунова Т. 1-й год обучения. Связка ключей. Обманка. 2008. Бумага, карандаш, 20 х 15
 7. Дорохова Ю. 1-й год обучения. Цепочка. 2007. Бумага, карандаш, 10 х 14
 8. Беседина Т. 1-й год обучения. Ювелирные украшения. 2008. Бумага, карандаш, 7 х 10

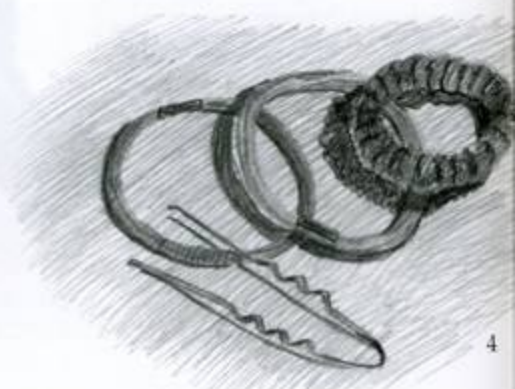
1

2

3

4

5

1. Шитов Д. 1-й год обучения. Кнопки и скрепка. Бумага, карандаш, 5 x 10
2. Бодрова С. 1-й год обучения. Детали мясорубки. Бумага, карандаш, 15 x 18
3. Люкшина Е. Подготовительная группа. Плюшка. 2006. Бумага, карандаш, 12 x 17
4. Лялина В. 2-й год обучения. Резинки для волос. 2007. Б., кар., 5 x 10
5. Артемьева Л. 1-й год обучения. Сладости. 2006. Бумага, карандаш, 12 x 18

6

7

8

9

6. Ведерников Ф. 1-й год обучения. Вишня. 2008. Бумага, карандаш, 13 x 20
 7. Яваев М. 1-й год обучения. Гвозди и шурупы. 2007. Бумага, карандаш, 13 x 20
 8. Иванова С. 1-й год обучения. Гриб. 2007. Бумага, карандаш, 13 x 20
 9. Иванова С. 1-й год обучения. Бабочка на щетке. 2007. Бумага, карандаш, 13 x 20

1

2

3

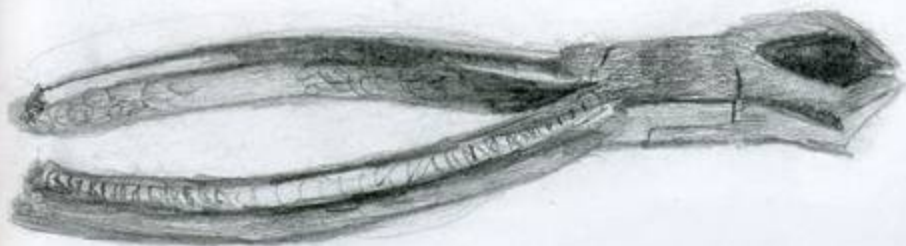
1. Герасименко Е. 1-й год обучения. Кисть. 2006. Бумага, карандаш, 12х18,5
2. Васильев С. 1-й год обучения. Степлер и скобы. 2007. Бумага, карандаш, 11х19,5
3. Герасименко Е. 1-й год обучения. Коробок спичек. 2006. Бумага, карандаш, 13,5х18

4

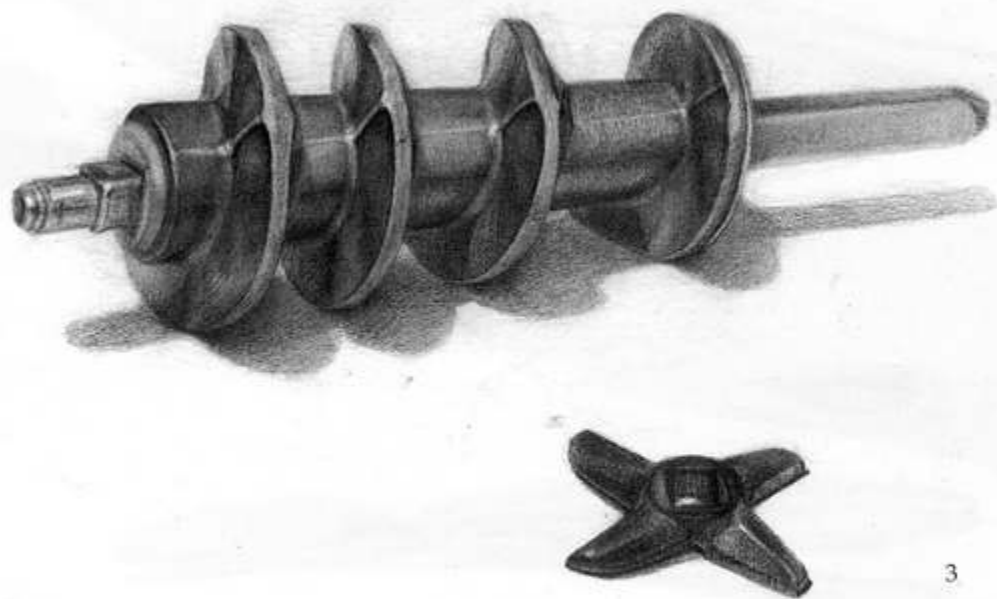

5

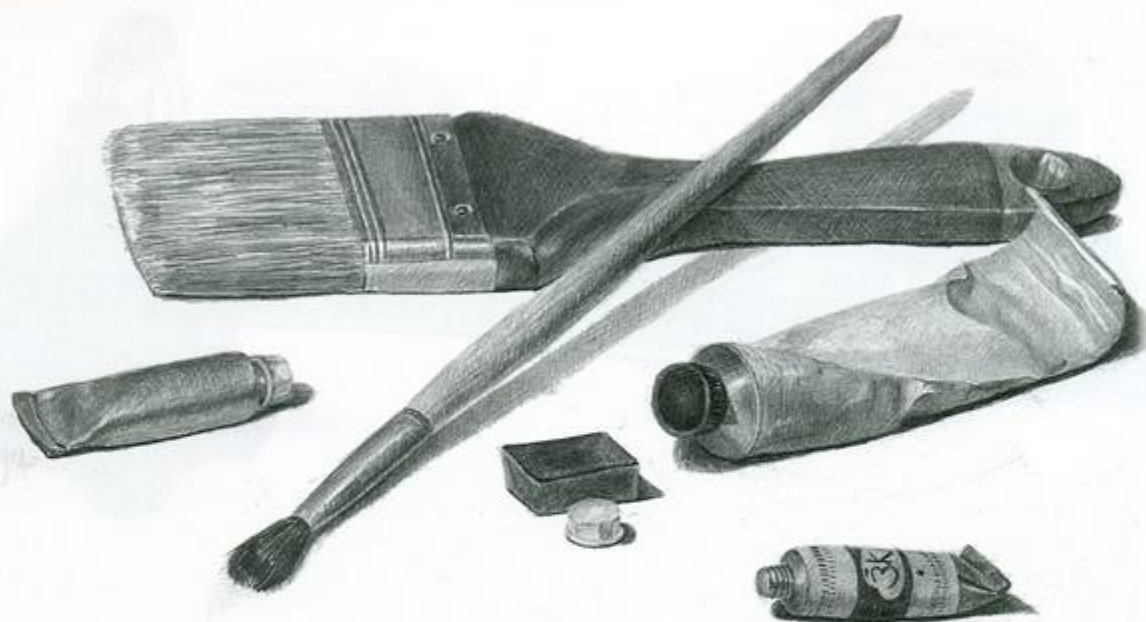

6

4. Мисилина Е. Ножницы и пуговицы. 2008. Бумага, карандаш, 5х9
 5. Ведерников Ф. 1-й год обучения. Тройник. 2007. Бумага, карандаш, 10х15
 6. Третьяков Н. Инструменты. 2007. Бумага, карандаш, 20х30

1. Васильев С. 1-й год обучения. Щетка и баночка. 2007. Бумага, карандаш, 17,5 x 28
2. Андрияка Е. 1-й год обучения. Разбитая лампочка. 2007. Бумага, карандаш, 13 x 19
3. Бодрова С. 1-й год обучения. Детали мясорубки. Бумага, карандаш, 15 x 18

4

5

4. Рыбальченко М. 1-й год обучения. Флейц, кисть и краски. 2008. Бумага, карандаш, 19 x 27
 5. Провоторова Е. 1-й год обучения. Подковы. 2010. Бумага, карандаш, 20 x 28

1

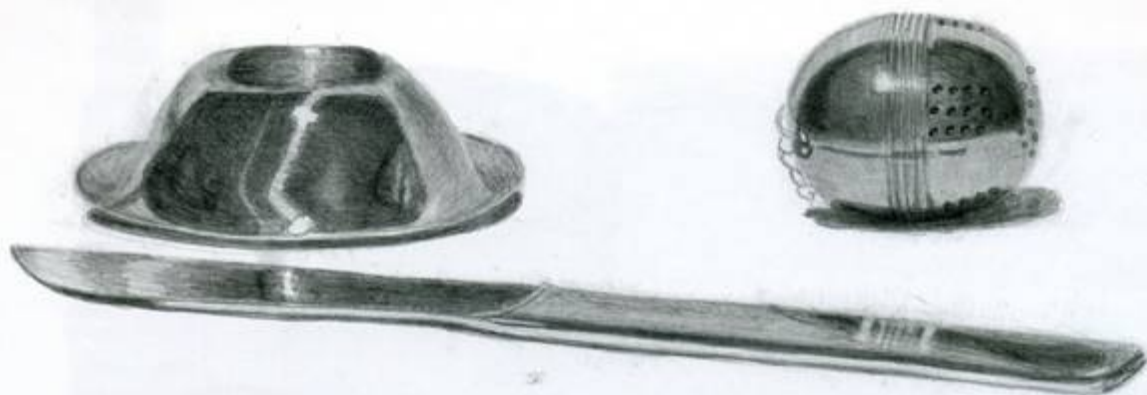

2

3

1. Ведерников Ф. Каштаны. 2007. Бумага, карандаш, 7 x 10
2. Ковалева И. 1-й год обучения. Брелок. Бумага, карандаш, 10 x 4
3. Дзудцева О. 2-й год обучения. Чашка и яйцо. 2006. Бумага, карандаш, 18,5 x 27

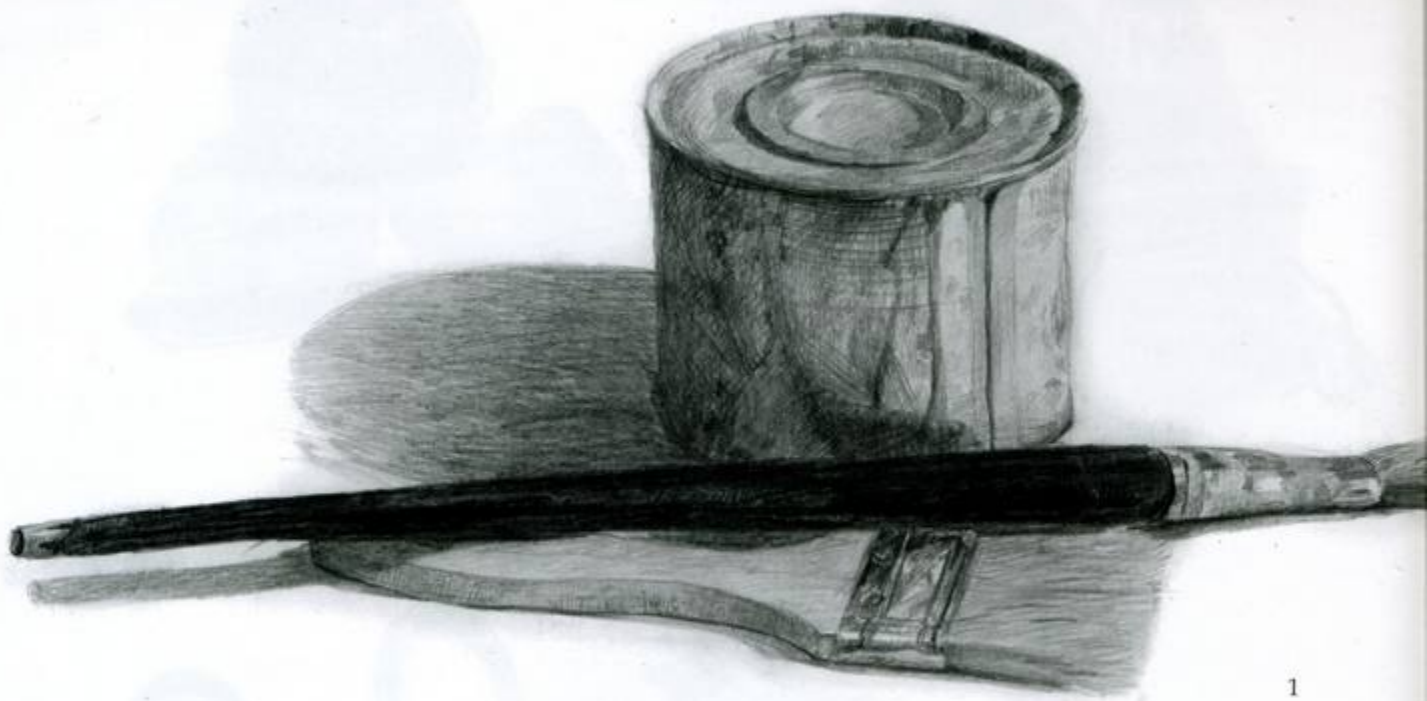
4

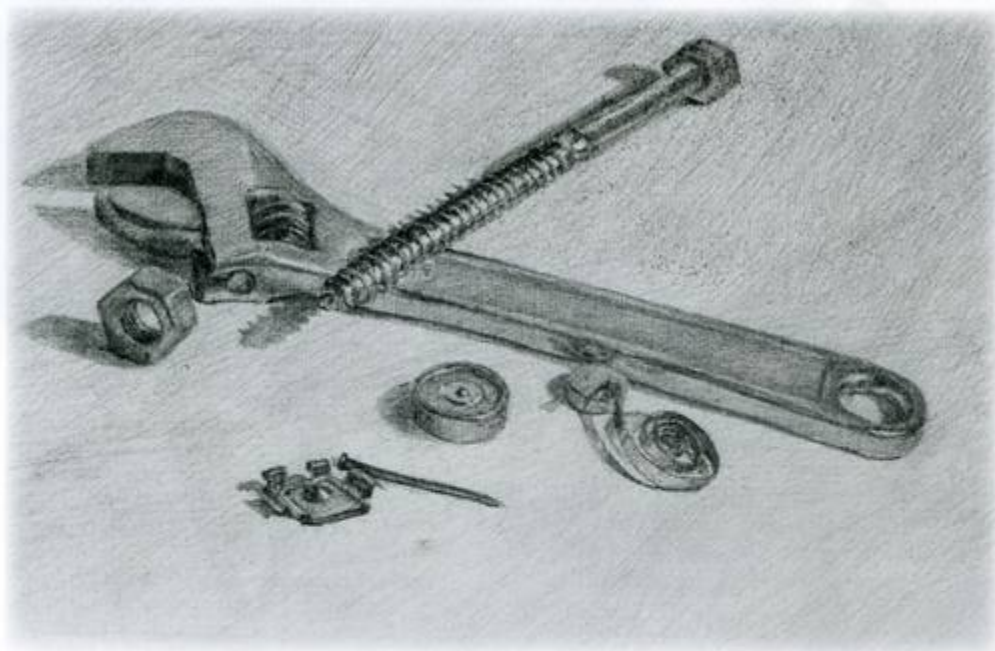
5

6

4. Казакова М. 2-й год обучения. Металл. 2012. Бумага, карандаш, 15 x 25
5. Сафронов С. 1-й год обучения. Ключи. 2011. Бумага, карандаш, 20 x 28
6. Краскова В. 1-й год обучения. Гвозди и ножницы. Бумага, карандаш, 20 x 18

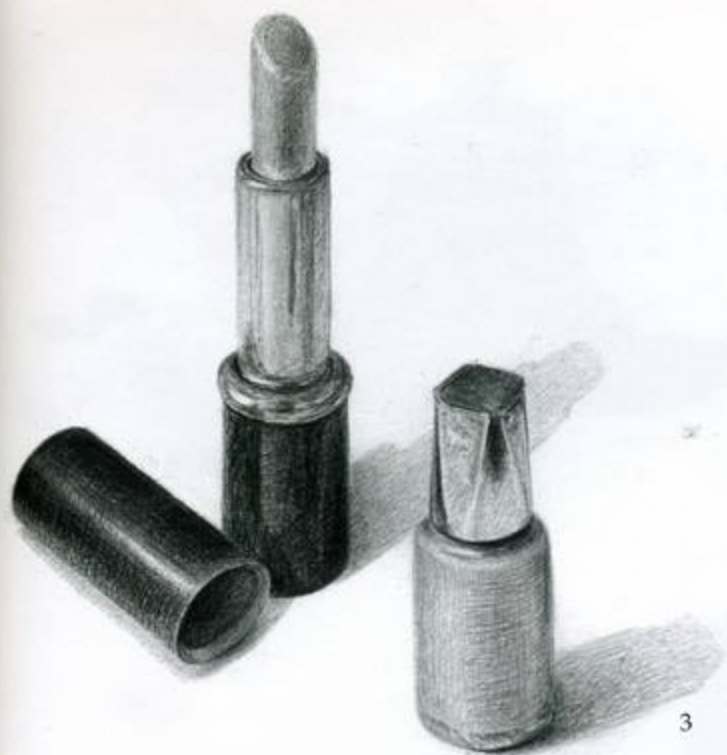

1

2

1. Андрияка Е. 1-й год обучения. Консервная банка и кисти. 2007. Бумага, карандаш, 26 x 40
2. Петрухин А. Инструменты. 2001. Бумага, карандаш. 11,5 x 17

3

4

5

3. Аюпова И. 1-й год обучения. Помада и лак. 14 x 15
 4. Николаева Е. Шахматные фигуры. 2007. Бумага, карандаш, 10 x 15
 5. Зайцева А. 1-й год обучения. Нитки и ножницы. 2008. Бумага, карандаш, 18 x 25

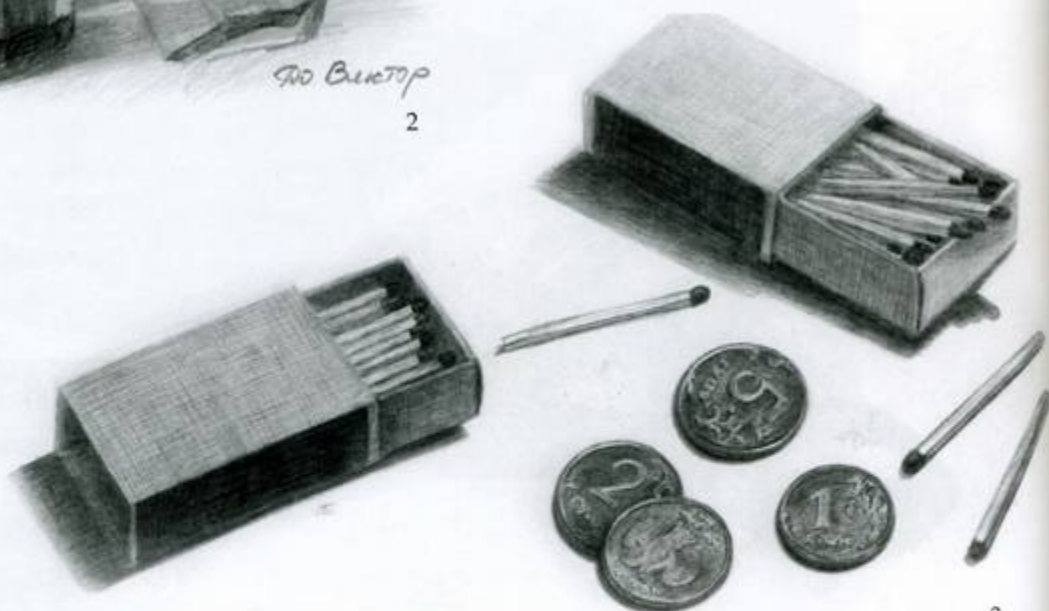

1

До Виктор

2

3

1. Михеева О. 1-й год обучения. Колокольчик и мелкие предметы. 2007. Бумага, карандаш, 10 x 15
2. До В. 1-й год обучения. Разбитый стакан. 2005. Бумага, карандаш, 19,5 x 13,5
3. Мисилина Е. Спички и монеты. 2007. Бумага, карандаш, 14 x 20

4

5

6

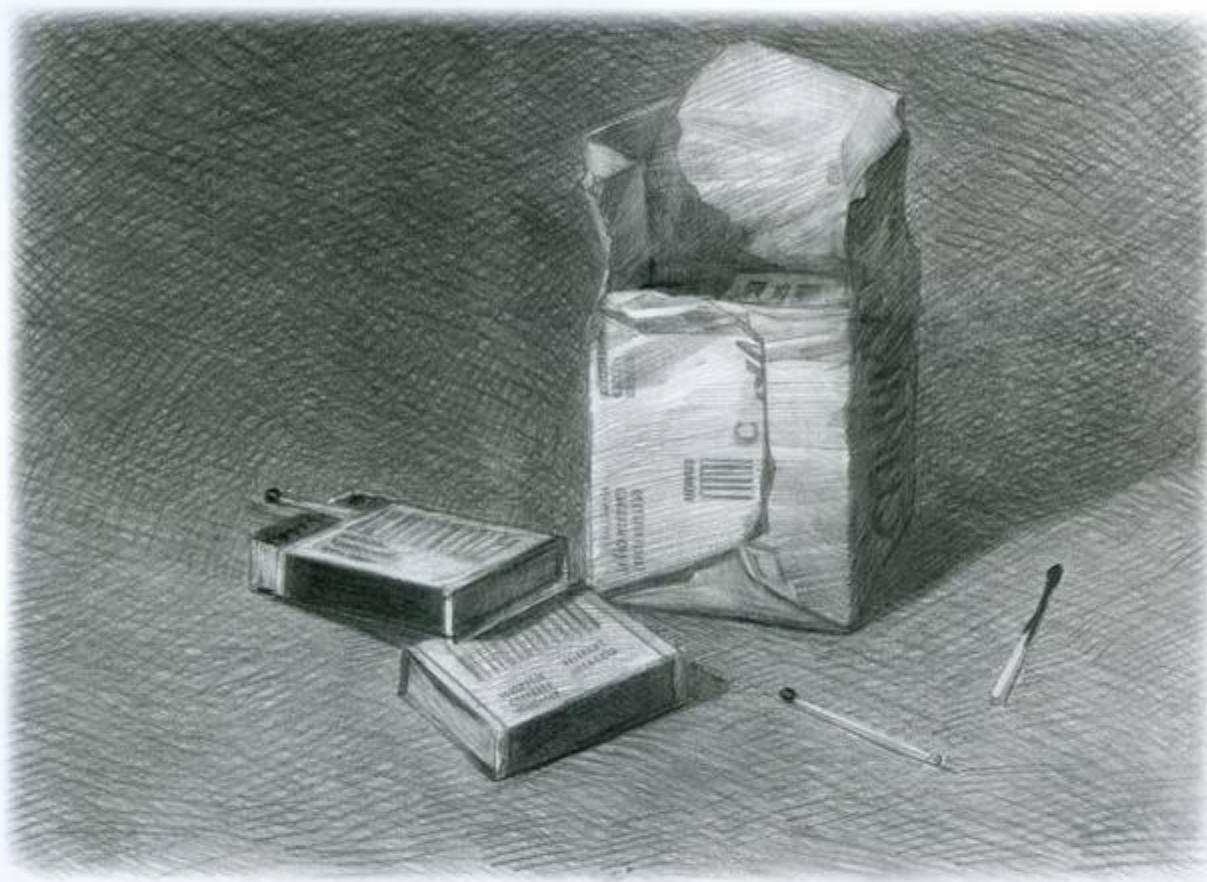
4. Ким А. 2-й год обучения. Шишка. 2007. Бумага, карандаш, 19,5 x 27
 5. Силева Е. 2-й год обучения. Каштаны. 2005. Бумага, карандаш, 13,5 x 18
 6. Веприкова А. 1-й год обучения. Ракушки. 2011. Бумага, карандаш, 19 x 27

1

2

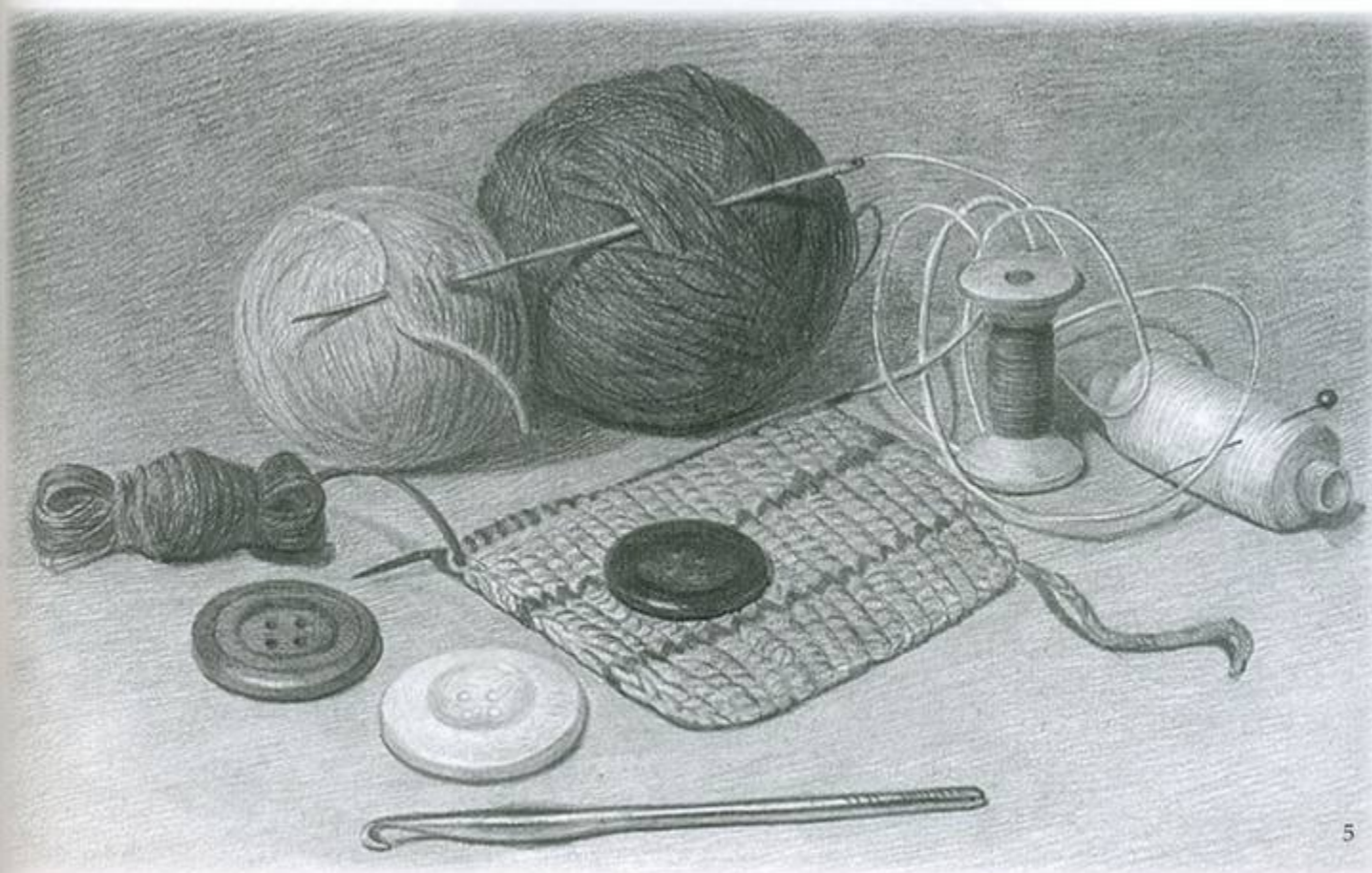

3

1. Николаева Е. Мелкие предметы. Бумага, карандаш, 14 x 21
2. Спешакова Е. Натюрморт с атласной лентой. Бумага, карандаш, 21 x 29
3. Таджинская Т. Спички. Бумага, карандаш, 15 x 20

4

5

4. Аюпова И. 1-й год обучения. Лекарства. Бумага, карандаш. 14 x 18

5. Зуйкова А. 1-й год обучения. Вязальный натюрморт. 2011. Бумага, карандаш, 20 x 32

1

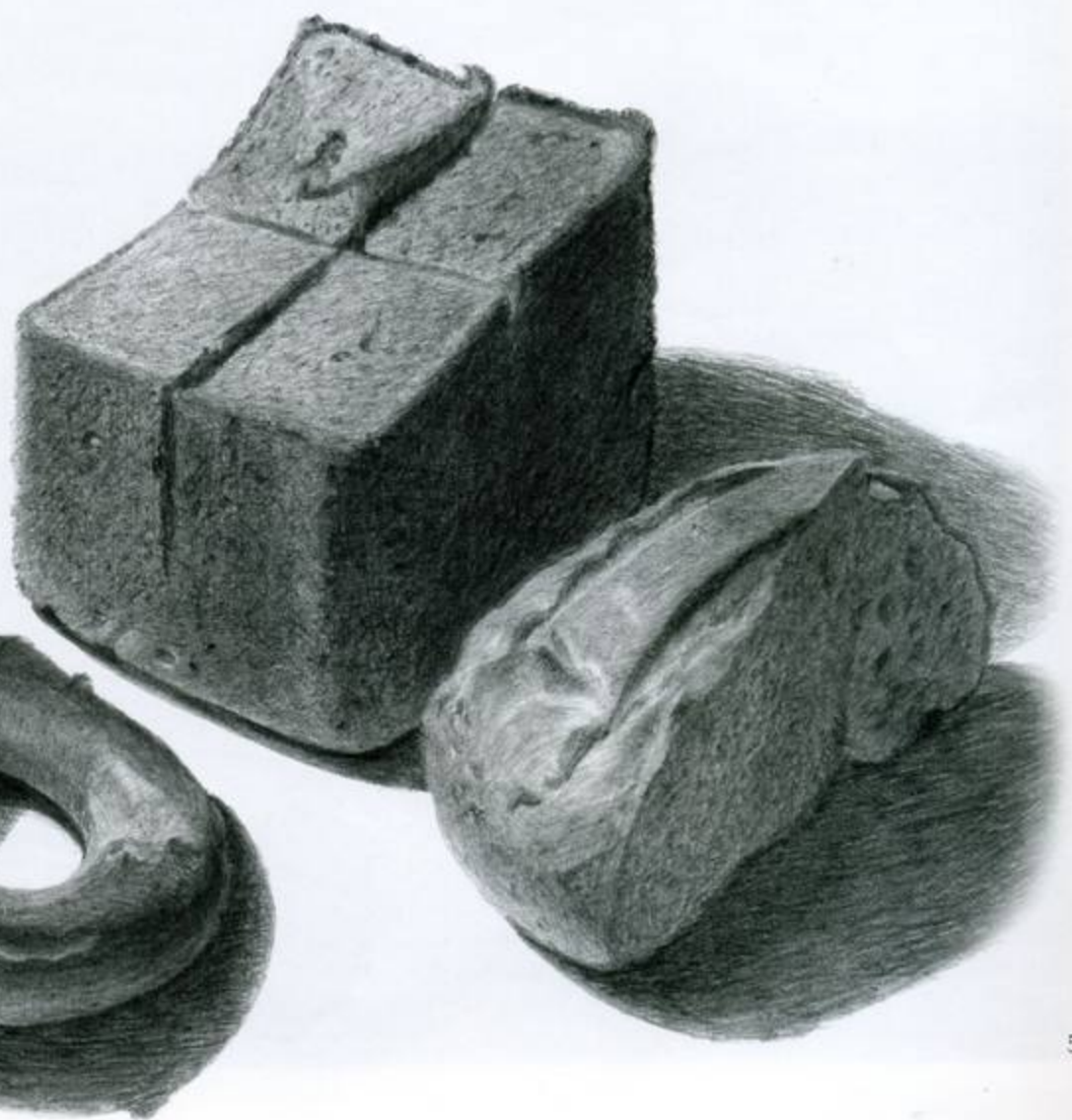
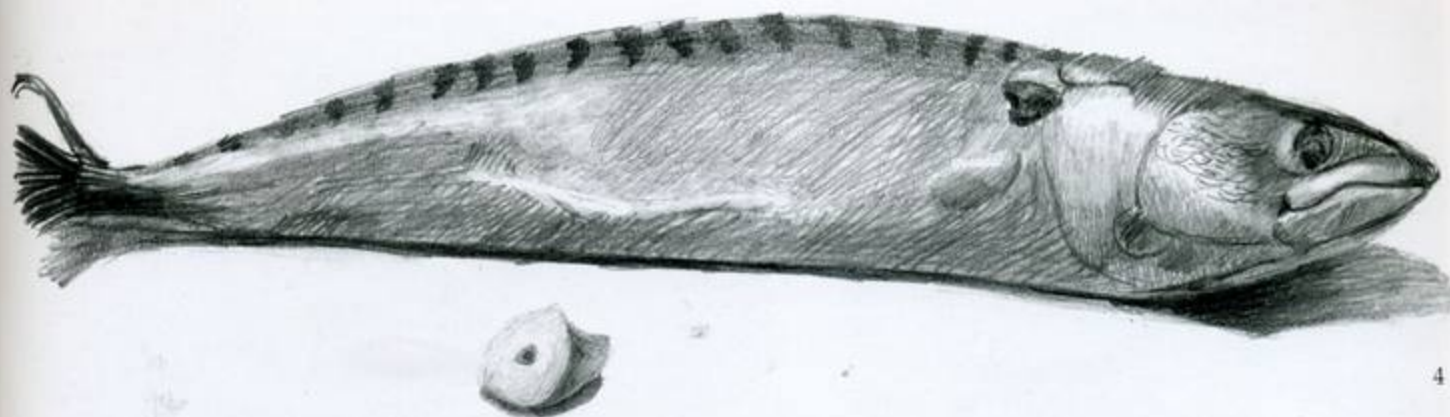

2

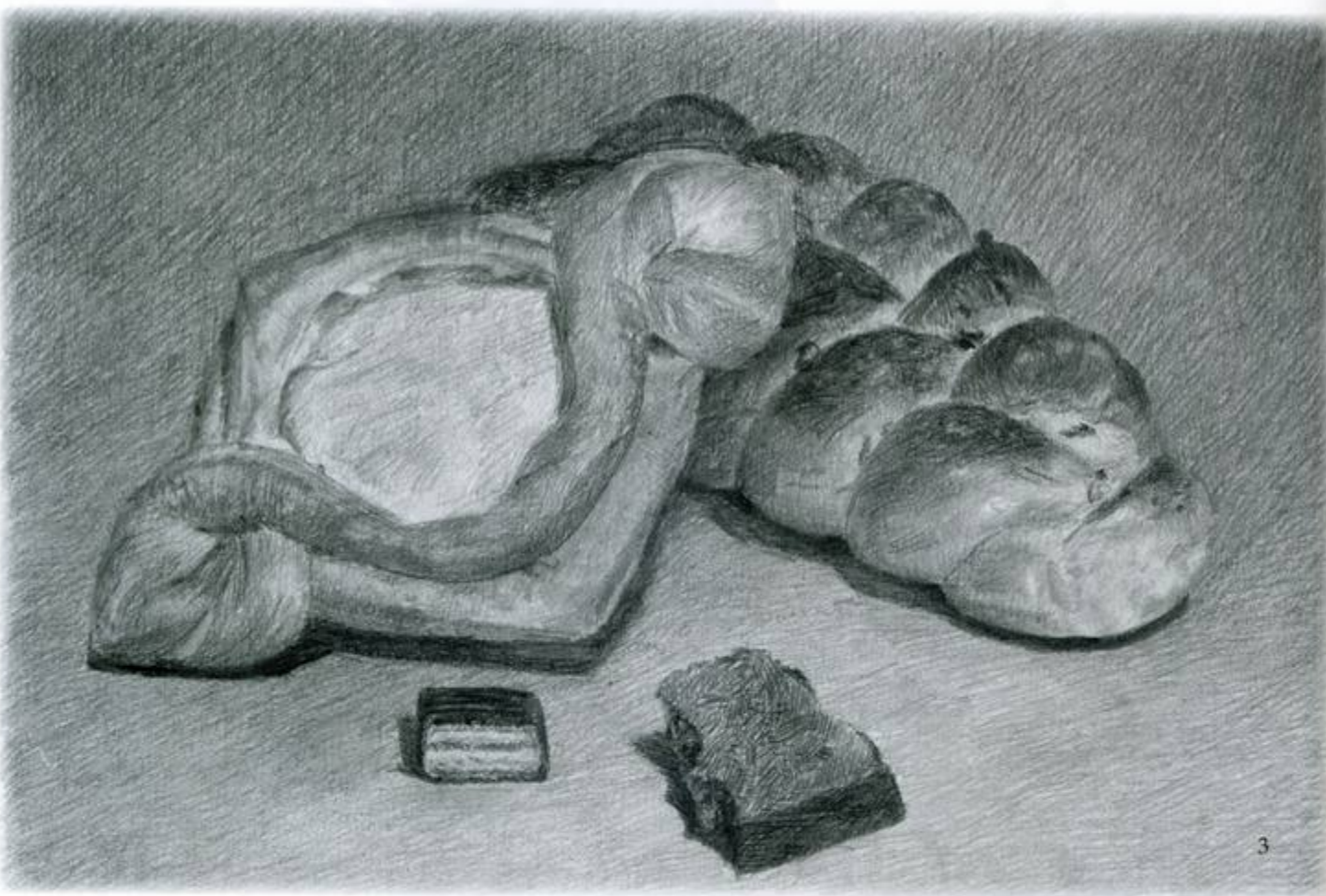

3

1. Таратуева Н. 1-й год обучения. Творожное кольцо. Бумага, карандаш, 14 x 20
2. Ким А. 2-й год обучения. Каштаны. 2007. Бумага, карандаш, 19 x 27
3. Степанова А. Морковь и свекла. Бумага, карандаш, 20 x 26

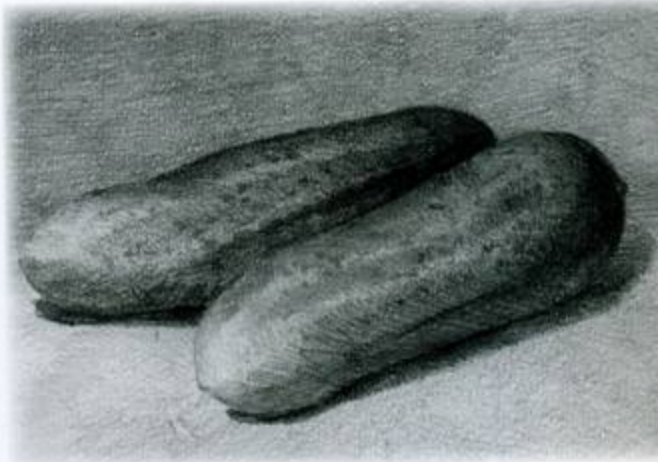
4. Глушенкова П. 1-й год обучения. Копченая рыба. 2007. Бумага, карандаш, 14 x 27,5
 5. Соболева Л. 2-й год обучения. Хлеб, булка и баранки. 2007. Бумага, карандаш, 18,5 x 26

1. Молявина О. Яблоко и кусочек сахара. 2007. Бумага, карандаш, 10 x 15
2. Асадчева Е. 2-й год обучения. Огрызок яблока. 2005. Бумага, карандаш, 11 x 18
3. Музылева М. 2-й год обучения. Булки и конфета. Бумага, карандаш, 20 x 29

5

4. Молявина О. Натюрморт с луком. Бумага, карандаш, 20 x 29

5. Николаева Е. Зелёный лук. Бумага, карандаш, 10 x 15

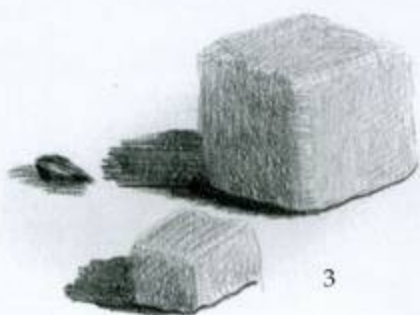
6. Тюрина М. 2-й год обучения. Огурчики. 2007. Бумага, карандаш, 9 x 15,5

1

2

3

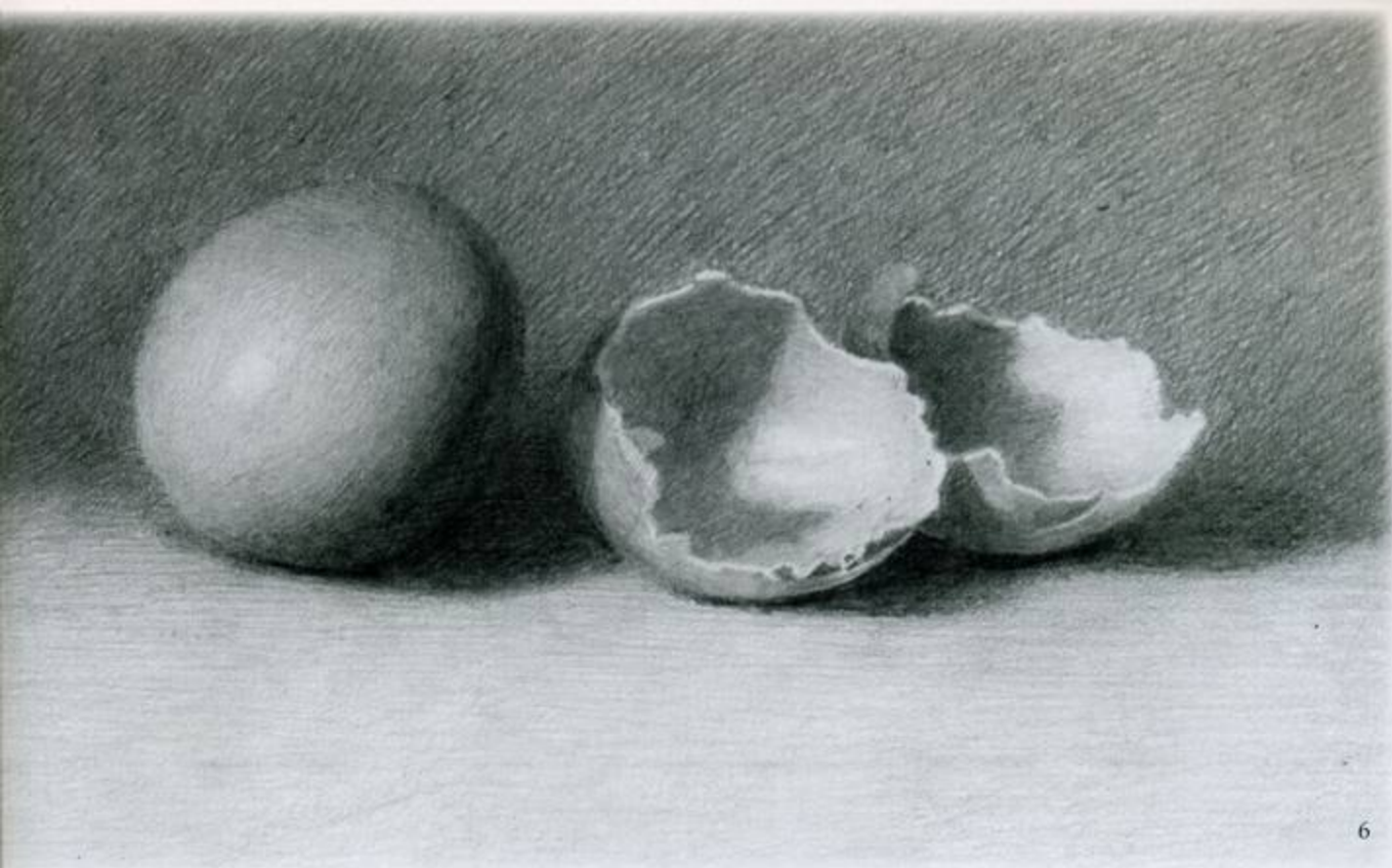

4

5

1. Конфета и сушки. 2006. Бумага, карандаш, 13,5 x 19,5
2. Ким А. 2-й год обучения. Грибы. 2007. Бумага, карандаш, 19 x 27
3. Артемьева Л. 1-й год обучения. Сахар и семечки. 2006. Бумага, карандаш, 11 x 18
4. Габдурахманова К. Шоколад. Бумага, карандаш, 20 x 29
5. Ганжинова В. 1-й год обучения. Сладости. 2006. Бумага, карандаш, 11,5 x 20

6

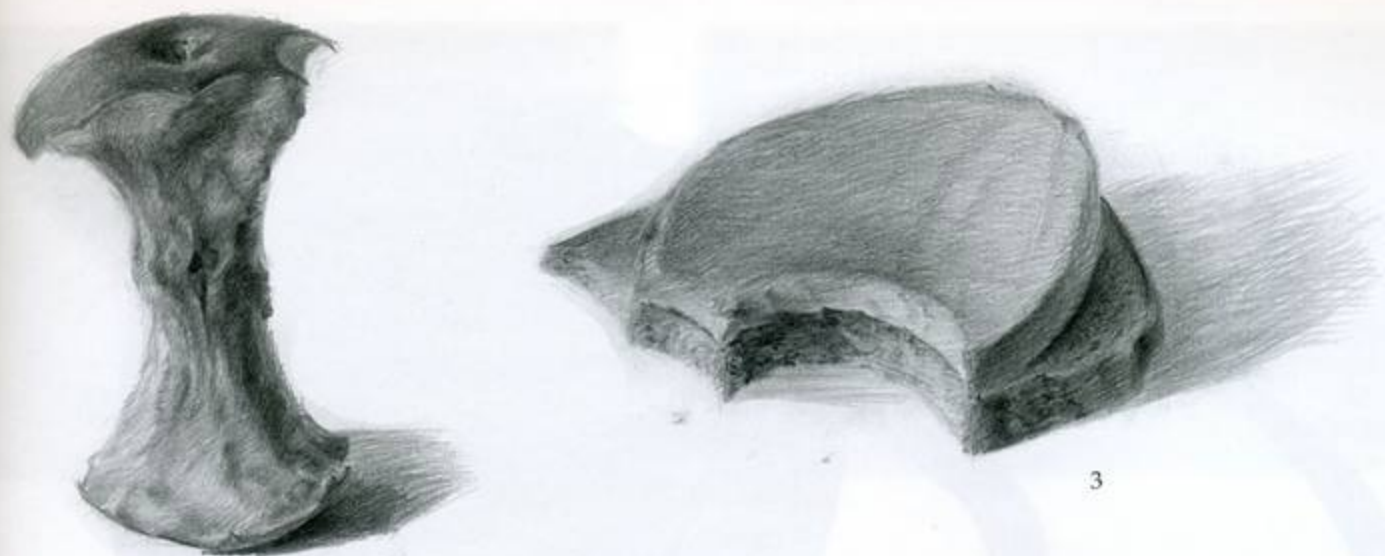
7

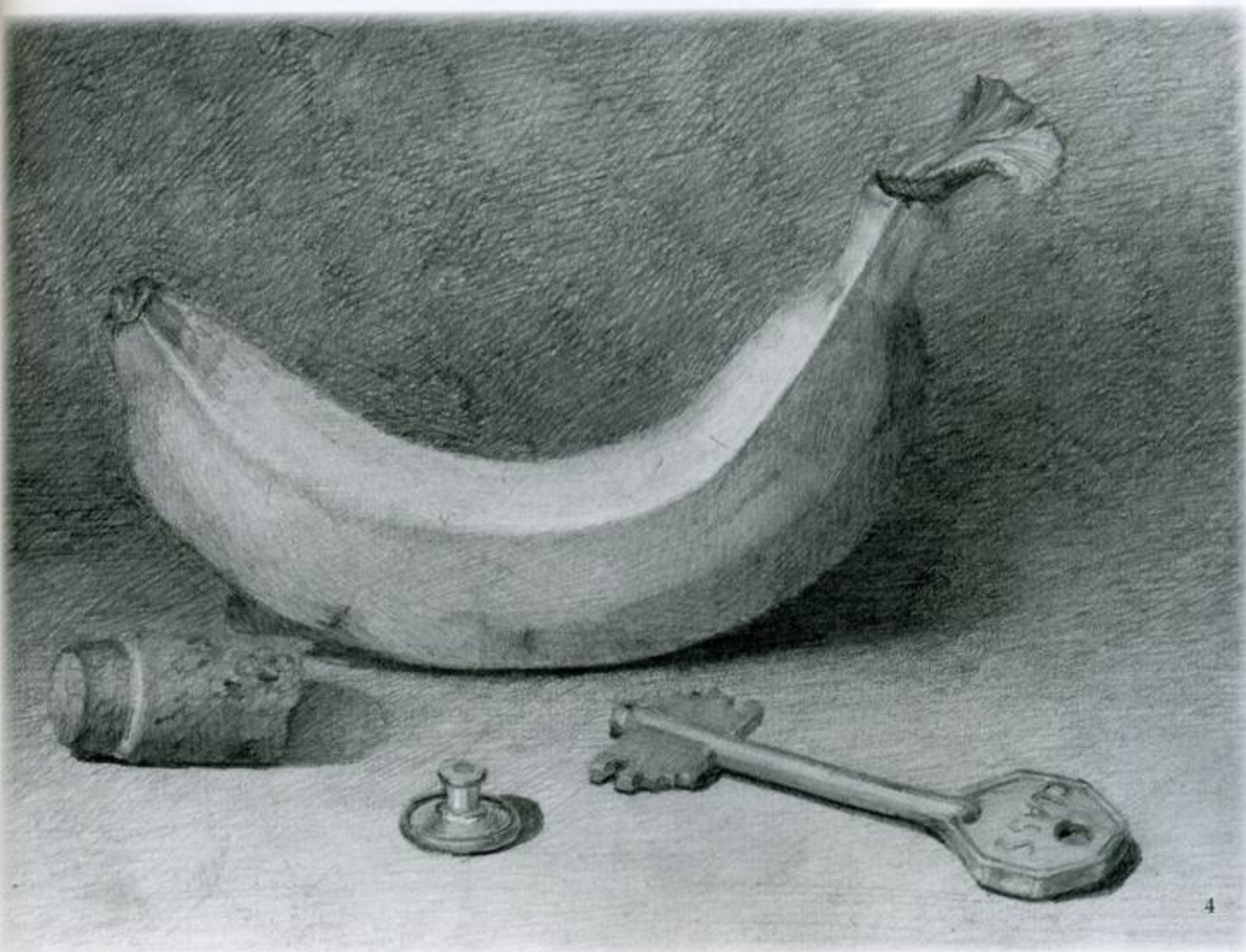
2

1. Николаева Е. Натюрморт. 2007. Бумага, карандаш, 14 x 20

2. Веселовская О. Подготовительная группа. Веретено. 1999. Бумага, карандаш, 19 x 29

3

4

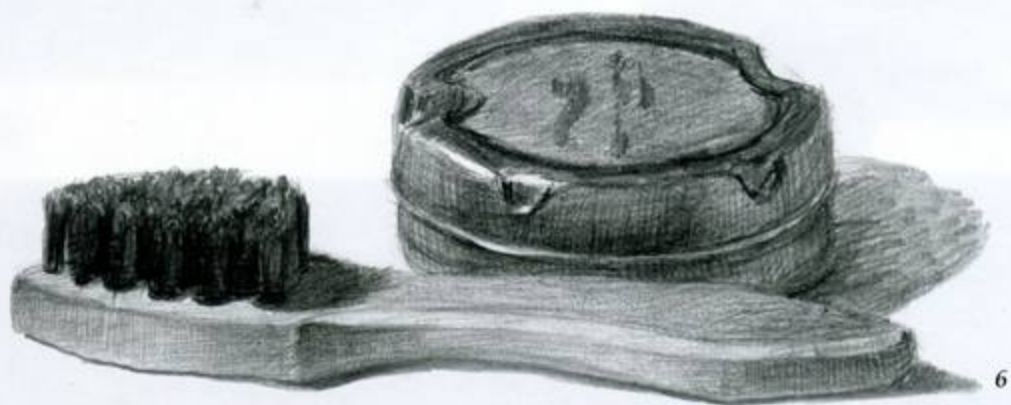
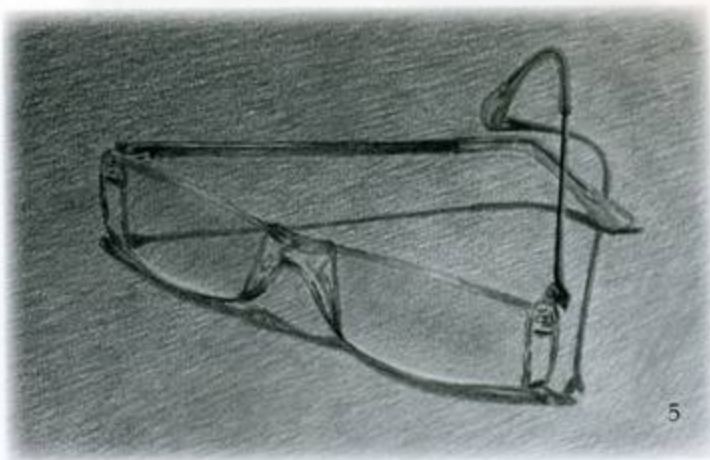
3. Кошечева А. Огрызок и бутерброд. Бумага, карандаш, 10 x 18
 4. Кузнецова А. 1-й год обучения. Банан и мелкие предметы. 2006. Бумага, карандаш, 17 x 21

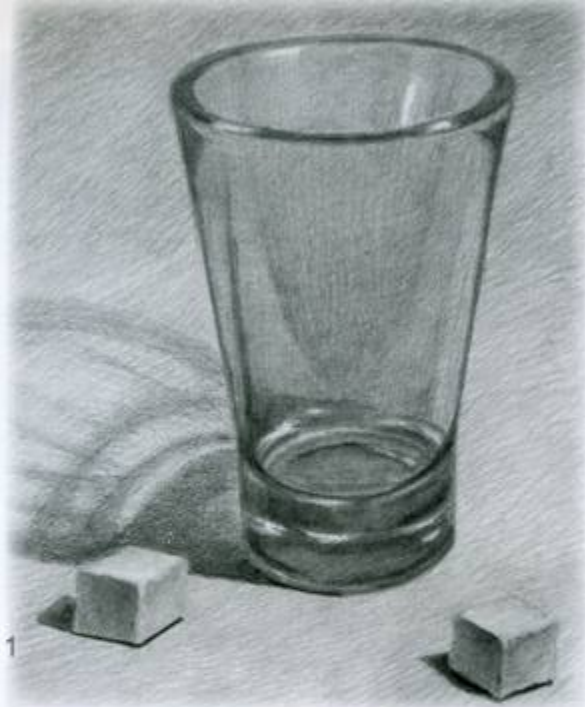
2

1. Веприкова А. 2-й год обучения. Сумка. 2011. Бумага, карандаш, 24,5 x 34
2. Новосёлова И. Кипятильник. Бумага, карандаш, 20 x 29
3. Горбачёва М. Перчатки. Бумага, карандаш, 20 x 29

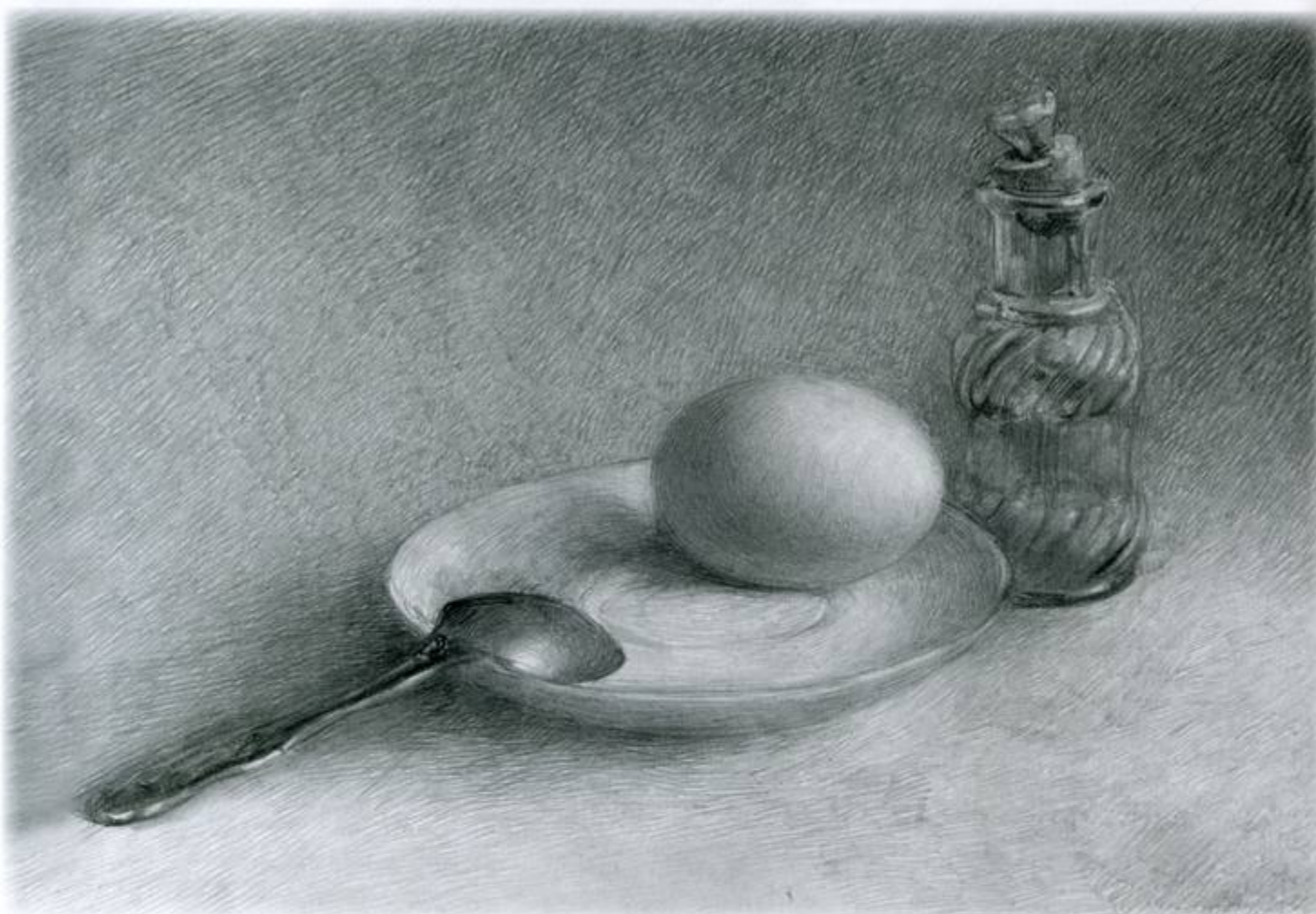
4. Артёмьева Л. 1-й год обучения. Деньги. 2006. Бумага, карандаш, 12 x 18
 5. Новосёлова И. Очки. Бумага, карандаш, 20 x 29
 6. Андрияка Е. 1-й год обучения. Обувной крем и щетка. 2007. Бумага, карандаш, 18,5 x 27
 7. Терезанова И. 3-й год обучения. Туфля. 2007. Бумага, карандаш, 13 x 24

1

2

3

1. Сорокина Л. стакан и сахар. Бумага, карандаш, 15 x 13

2. Картышова М. Подготовительная группа. Натюрморт с пером. 1999. Бумага, карандаш, 13,5 x 15,5

3. Нечаева Р. 6-й год обучения. Натюрморт с яйцом. 2004. Бумага, карандаш, 17 x 24,5

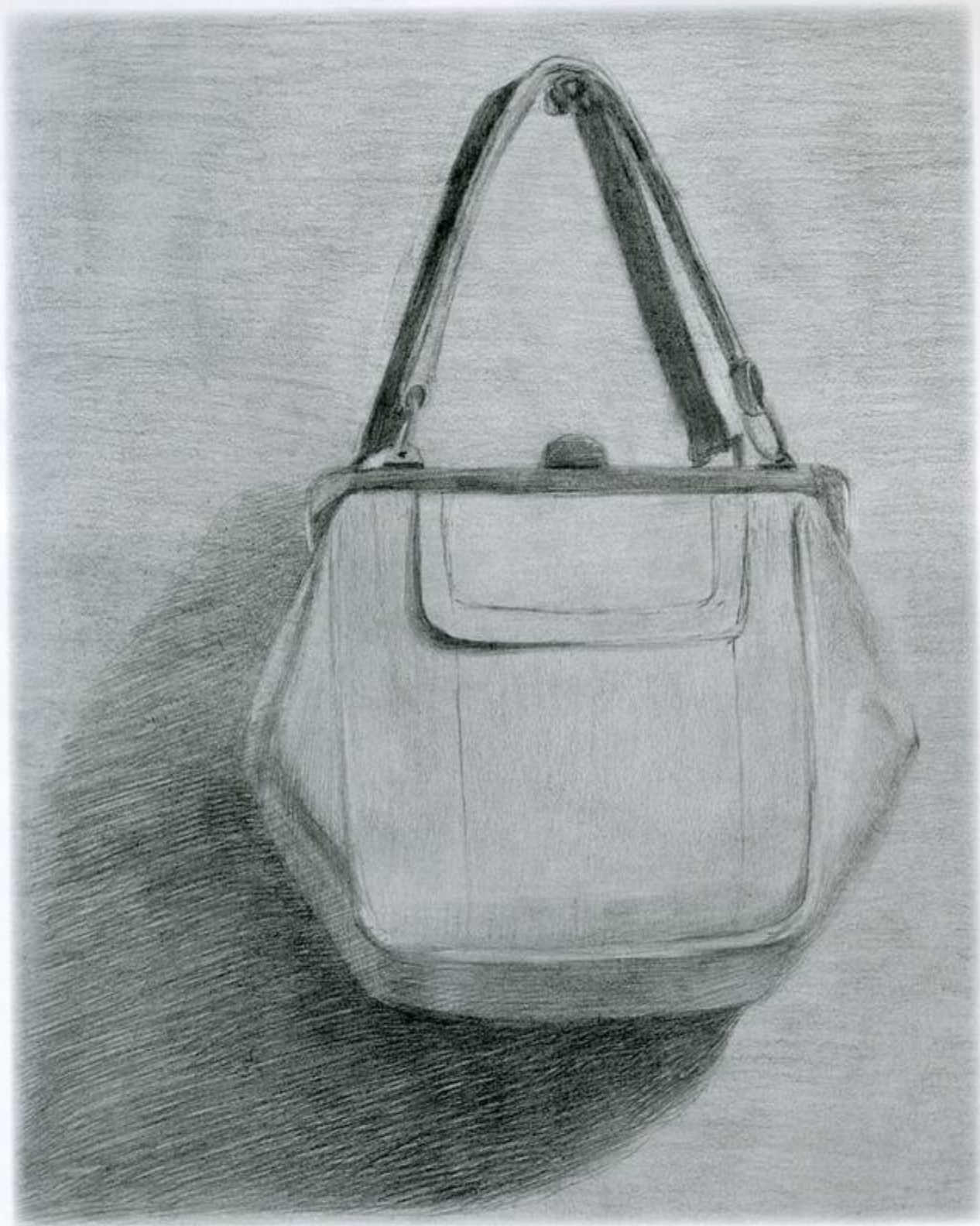
4

5

6

Сабина А. Подготовительная группа. Сумочка. 1999. Бумага, карандаш, 33 x 29,5

1

2

3

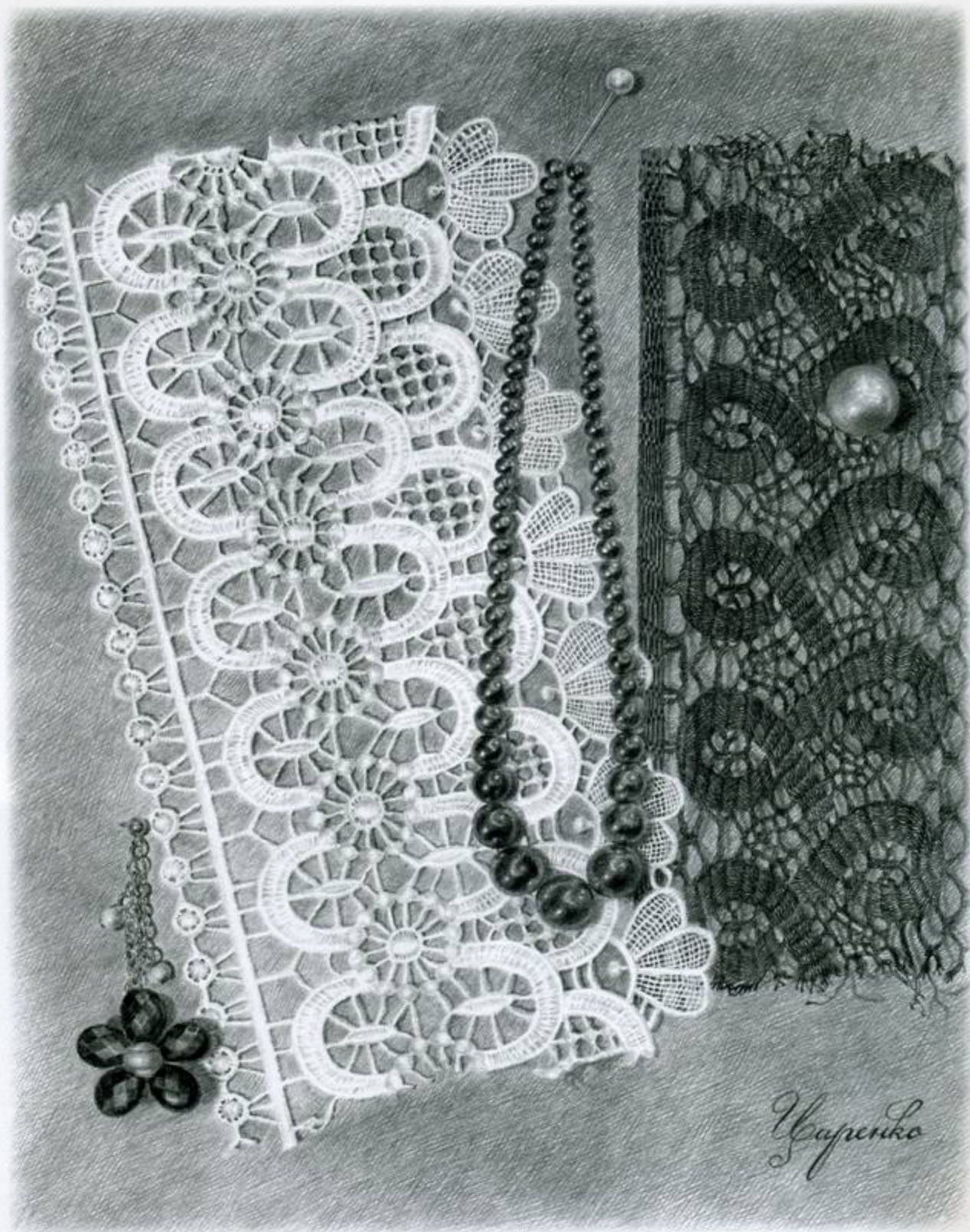

4

1. Шеффер М. 1-ый год обучения. Обманка с лентой и клочком бумаги. 2007. Бумага, карандаш, 29 x 20
2. Арбатская С. 1-ый год обучения. Перчатка и варежка. 2007. Бумага, карандаш, 19,5 x 27
3. Леонтьева Е. Обманка. Бумага, карандаш, 19 x 19
4. Беляева Е. 1-ый год обучения. Связка ключей. 2007. Бумага, карандаш, 20 x 15

Терезанова И. 1-й год обучения. Обманка с ключом. 2005. Бумага, карандаш, 12х12,5

Царенко Д. 1-й год обучения. Кружева. 2008. Бумага, карандаш, 30 x 20

1

2

3

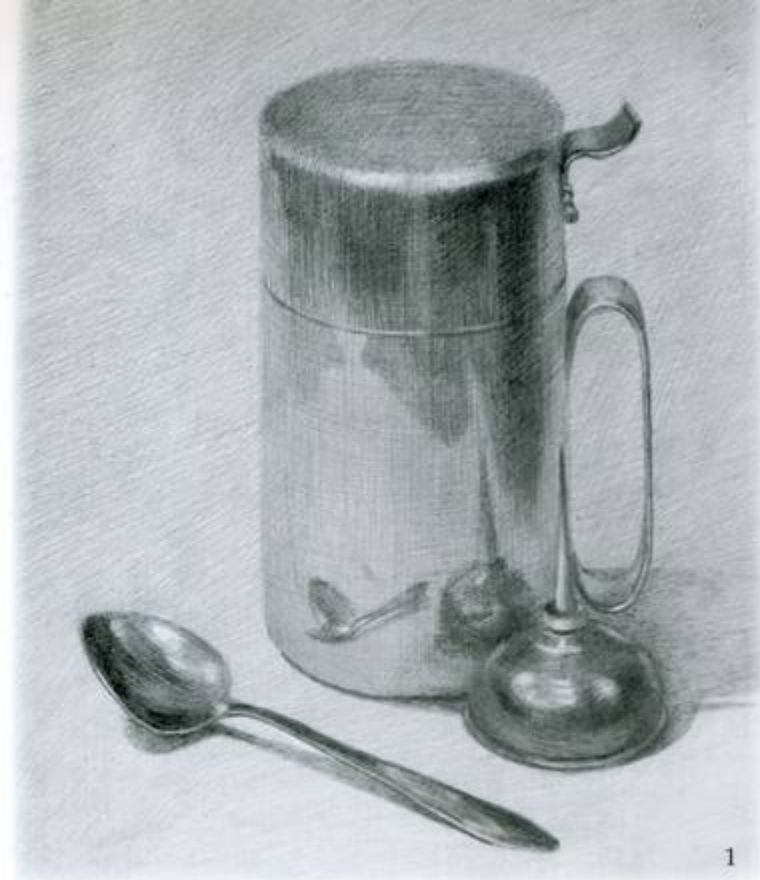

4

1. Картышова М. 1-й год обучения. Рюмочка. 2000. Бумага, карандаш, 21 x 14,5
2. Борисова О. Консервная банка. Бумага, карандаш, 29 x 20
3. Воронина Е. 1-й год обучения. Ложка и солонка. 2000. Бумага, карандаш, 15 x 19
4. Новосёлова И. Кувшин и рюмка. Бумага, карандаш, 20 x 25

5. Сорокина Л. 1-й год обучения. Металл. Бумага, карандаш, 15 x 20
 6. Савостикова Н. Рюмка и металлическая кремanka. Бумага, карандаш, 21 x 16

1

2

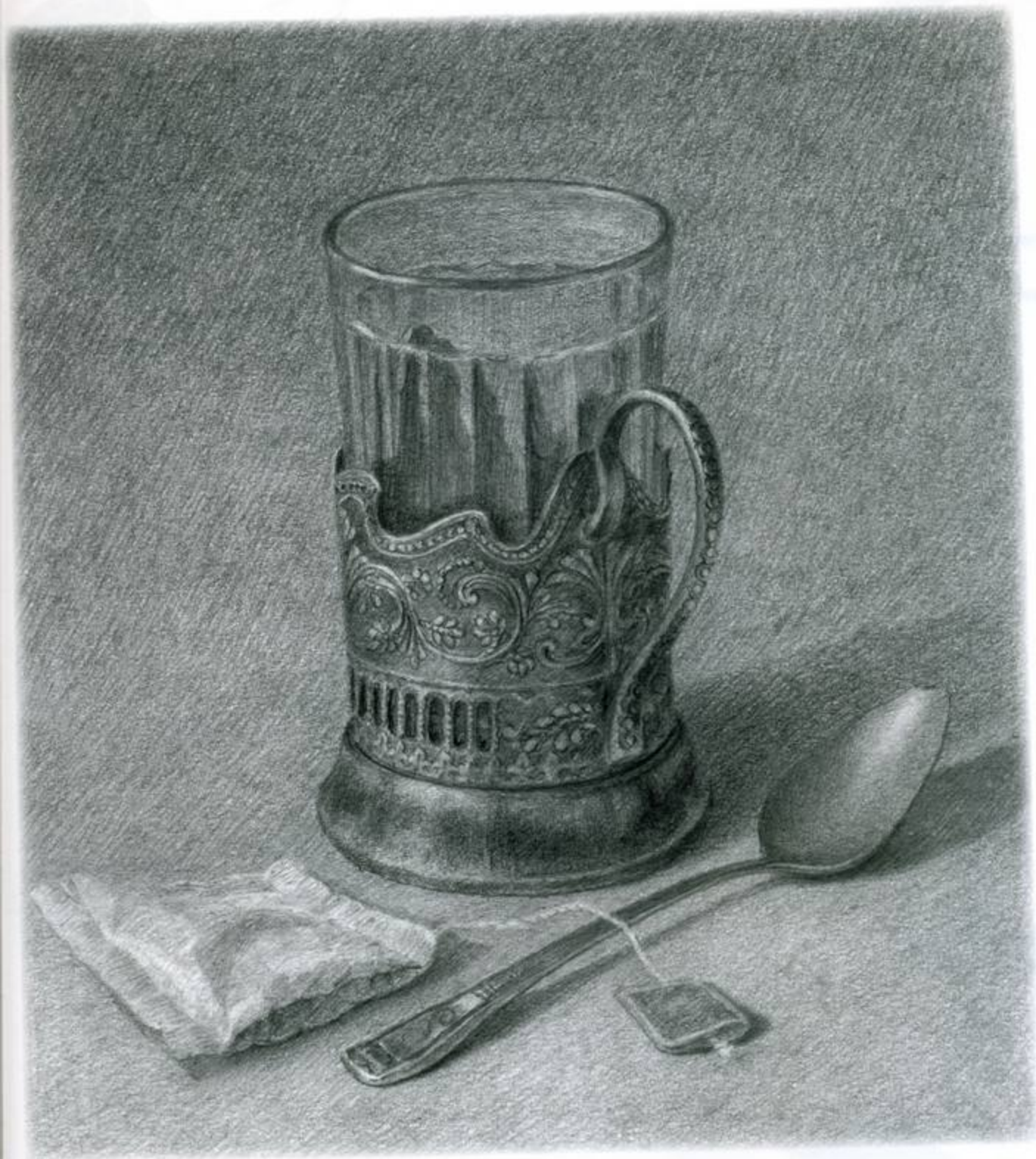

3

1. Гурари Е. 1-й год обучения. Металлические предметы. 2000. Бумага, карандаш, 29 x 20

2. Полонская Л. Бутылочка. 2007. Бумага, карандаш, 28 x 19

3. Таджинская Т. Безмен, штопор и рюмочка. Бумага, карандаш, 20 x 30

Ковалева И. 2000. Натюрморт с подстаканником. Бумага, карандаш, 20 x 18

НАБРОСКИ УЧАЩИХСЯ

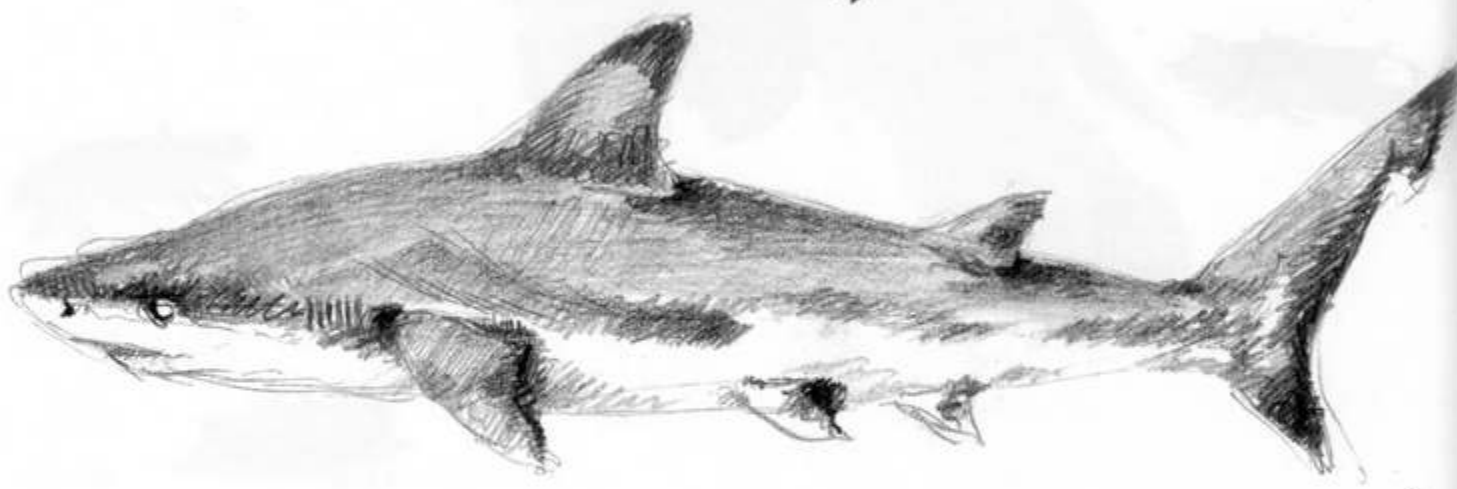

1. Васильев С. 1-й год обучения. Рак и жуки. 2007. Бумага, карандаш, 21,5 x 17,5
 2. Васильев С. 1-й год обучения. Саранча и паук. 2007. Бумага, карандаш, 25 x 15,5
 3. Герасименко Е. 1-й год обучения. Зарисовки бабочек. 2006. Бумага, карандаш, 20 x 12
 4a) и 4b). Тарасова Е. 1-й год обучения. Насекомые. 2007. Бумага, карандаш, 22 x 15,5
 ← Чичёва Ю. Ворон. Бумага, карандаш, 20 x 15

1

2

скалярия

скалярия

барбус вильморана

саман

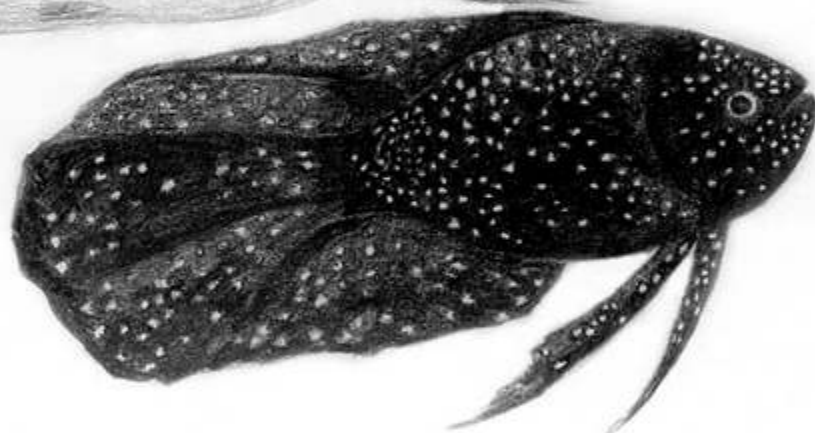
скалярия

пестрый хиро

полосатый хиро

1

2

3

4

1. Библиев Д. Жаба. Бумага, карандаш, 14 x 7

2. Дзудцева О. Рыбки. Бумага, карандаш, 20 x 29

3. Горюнова А. 1-й год обучения. Рыбки. Наброски. 2005. Бумага, карандаш, 27,5 x 21

4. Тюрин М. Креветки. Бумага, сангина, 10 x 5

1

2

3

4

6

5

1

3

2

4

5

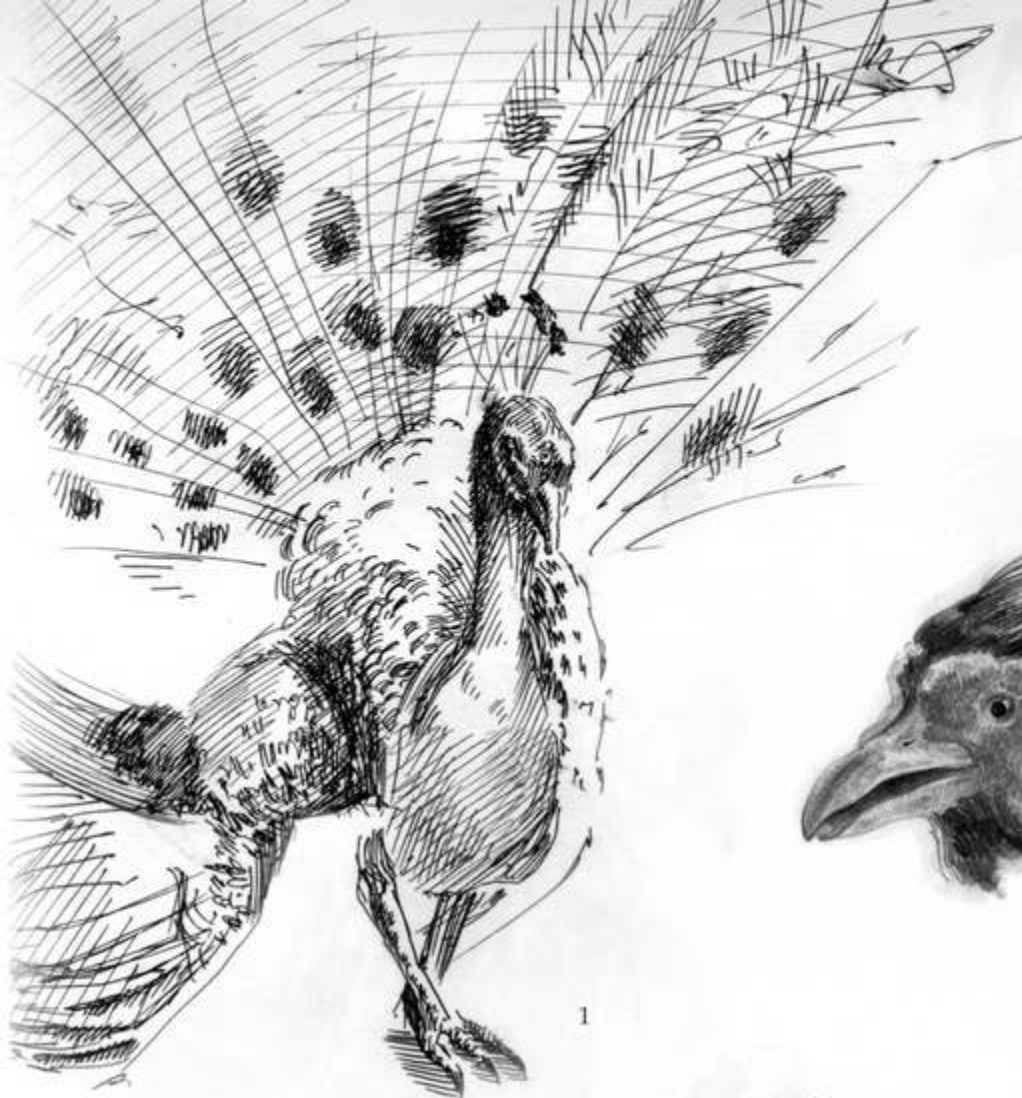

6

7

1. Букина Т. Наброски уток. Бумага, карандаш, 28,5 x 20
2. Смирнова А. 2-й год обучения. Птица. 2004. Бумага, карандаш, 29 x 20
3. Саливан В. 3-й год обучения. Лебеди. 2007. Бумага, карандаш, 19 x 27,5
4. Тюрина М. Наброски попугаев. Бумага, карандаш, 21 x 29
5. Андрияка Е. 1-й год обучения. Наброски попугая. 2007. Бумага, карандаш, 28,5 x 20
6. Дорохова Ю. Голова птицы. 2007. Бумага, карандаш, 18 x 20
7. Прошина В. 4-й год обучения. Белоголовый орлан. 2003. Бумага, цветной карандаш, 22 x 15

1

2

3

1. Нуждина Е. 2-й год обучения. Павлин. 2006. Бумага, гелевая ручка, 28 x 19
2. Удовиченко Б. Птица. 2007. Бумага, карандаш, 14 x 23
3. Андрияка Е. 1-й год обучения. Нахохлившаяся птица. 2007. Бумага, карандаш, 20 x 28

4

5

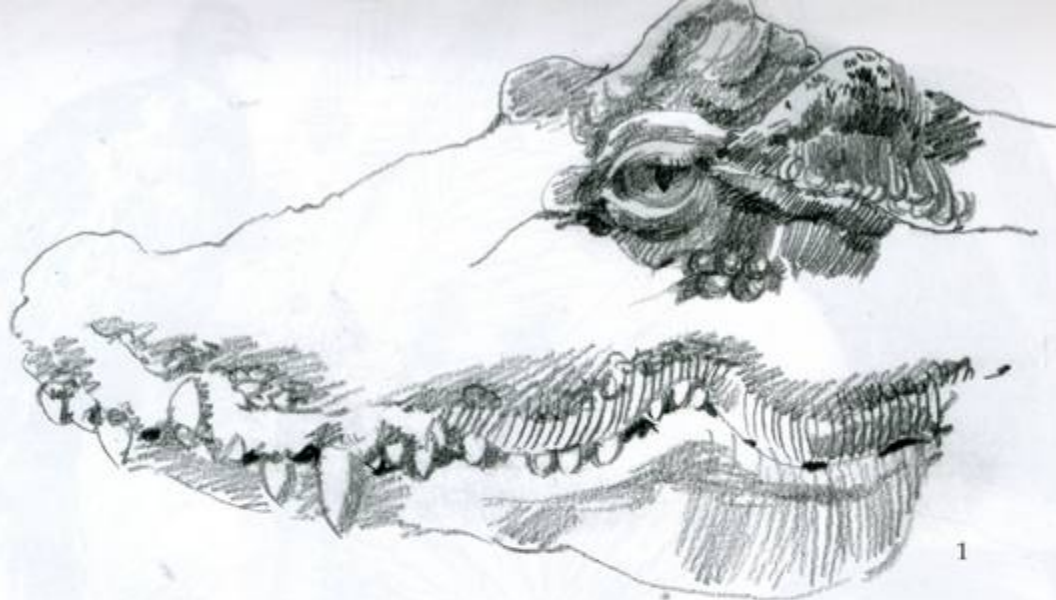

6

7

4. Вартанян С. 3-й год обучения. Павлин на ветке. 2007. Бумага, карандаш, 25,5 x 19
 5. Андрияка Е. 1-й год обучения. Павлин. 2007. Бумага, карандаш, 28 x 20
 6. Федоришин К. 1-й год обучения. Голова птицы. Бумага, карандаш, 29 x 21
 7. Миронова А. 3-й год обучения. Крокодил. 2004. Бумага, карандаш, 14 x 20,5

1. Миронова А. 3-й год обучения. Голова крокодила. 2004. Бумага, карандаш, 14 x 19,5
2. Андрияка Е. 1-й год обучения. Наброски птиц. 2007. Бумага, карандаш, 19 x 28
3. Дорохова Ю. Наброски пингвинов. 2007. Бумага, карандаш, 10 x 15
4. Яковлева А. Наброски рыб. 2007. Бумага, карандаш, 18 x 29

6

1

2

3

1. Смирнова А. 2-й год обучения. Птица. 2004. Бумага, карандаш, 27 x 20,5
2. Смирнова А. 2-й год обучения. Пеликан. 2004. Бумага, карандаш, 28 x 19
3. До В. 2-й год обучения. Утка. 2005. Бумага, карандаш, 19 x 28

1

2

3

4

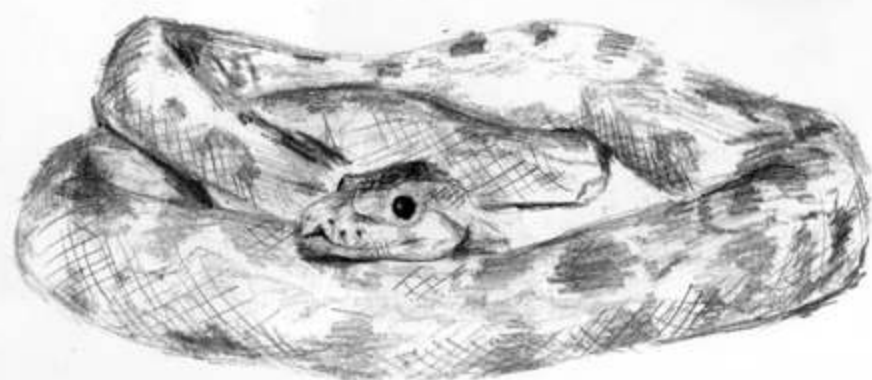
5

6

1. Нуждина Е. 2-й год обучения. Сова. 2007. Бумага, карандаш, 27 x 18
2. Андрияка Е. 1-й год обучения. Страус. 2007. Бумага, карандаш, 29,5 x 24,5
3. Волков Д. 1-й год обучения. Гриф. 2007. Бумага, карандаш, 30 x 22,5

1. Смирнова А. 1-й год обучения. Лебеди. 2004. Бумага, карандаш, 27 x 20
2. Дорохова Ю. набросок пингвина. 2007. Бумага, карандаш, 7 x 10
3. Ковалева М. наброски пингвинов. 2007. Бумага, коричневый карандаш, 10 x 15

1

2

1. Алёхина Н. Попугай. Бумага, карандаш, 29 x 21

2. Мисилина Е. Наброски страусов. 2007. Бумага, карандаш, 29 x 20

1

2

3

1. Галдава А. Птица. 2012. Бумага, карандаш, 29 x 21
2. Озернова С. Попугай. 2012. Бумага, карандаш, 29 x 21
3. Гаврилова П. Птицы. 2012. Бумага, карандаш, 29 x 21

Академия акварели и изящных искусств – высшее художественное учебное заведение, проводящее обучение по новой специальности: «Живопись и изящные искусства». Она предполагает, наряду с фундаментальным освоением рисунка и живописи, изучение каждым студентом различных техник и видов изобразительного искусства. Академия готовит художников широкого профиля. Это является новшеством как в России, так и за рубежом. В Академии изучаются: акварельная, темпера, масляная живопись, пастель, офорт, монументальная живопись, витраж, мозаика, флорентийская мозаика, сграффито, скульптура малых форм, керамика, гончарное искусство, лепка и моделирование фарфора, роспись фарфора и керамики, миниатюрная эмаль, основы ювелирного дела, книжная иллюстрация, иконопись, реставрация графики и живописи, рисованная мультипликация, архитектурное проектирование, дизайн упаковки. Студенты знакомятся с современными технологиями по направлениям обучения, для чего Академия располагает самым современным импортным оборудованием. Все это позволит выпускникам Академии стать востребованными в современном творчестве и производстве.

Учебный процесс в Академии акварели базируется на методике преподавания на личном примере. Она основана на совместном, одновременном выполнении всех заданий педагогом и учениками. Данная методика непрерывного художественного образования успешно апробирована в Московской Школе акварели, существующей с 1999 года. В Академии продолжают разрабатываться и эффективно использоваться методики обучения детей младшего школьного возраста.

Важная сфера деятельности Академии – работа с регионами. Академия не только подготовит квалифицированные кадры педагогов для региональных

художественных учебных заведений, но и на постоянной основе будет оказывать им методическую и организационную помощь в осуществлении учебного процесса.

В музейно-выставочном комплексе Академии открыт первый в России Музей акварели старых мастеров, в котором собраны шедевры акварели, рисунки и книжные иллюстрации русских и западноевропейских художников XIX–XX веков. В Академии можно увидеть выставки работ педагогов, студентов и учеников Школы акварели, а также персональную экспозицию работ ректора Академии, Народного художника РФ, действительного члена Российской академии художеств Сергея Андрияки. В выставочных залах Академии проводятся выставки произведений известных российских художников и великих мастеров изобразительного искусства из ведущих музеев мира. Академия так же является местом проведения мастер-классов, пробных уроков.

Оборудование мастерских и современные хранилища Академии позволяют, как принимать на хранение произведения искусства из других музеев, не имеющих подобных помещений, так и проводить работы по реставрации произведений живописи, иконописи, мебели, книг.

Киноконцертный зал Академии акварели и изящных искусств представляет собой хорошо оборудованный досуговый комплекс. Здесь проходят концерты, кинопоказы, спектакли и конференции.

Современный физкультурно-спортивный комплекс Академии задействован не только для студентов, но и всех жителей близлежащих районов.

Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки – это не просто очередное учебное заведение. Это новый взгляд на будущее художественного образования в России.

Художественный салон. Багетная мастерская

В художественном салоне всегда в наличии большой выбор материалов для искусства. Это акварельные, масляные, гуашевые, темперные и акриловые краски, сухие пигменты, а также лаки, масла, разбавители – продукция старейшего в России завода художественных красок Санкт-Петербурга. В салоне продаются карандаши, кисти, палитры, имеется широкий спектр материалов для любой техники живописи, книги, альбомы по искусству, учебные фильмы, репродукции, каталоги художников-педагогов Академии, а также сувенирная продукция. Здесь можно приобрести специальную акварельную бумагу наивысшего качества производства Франции, Германии, Великобритании. Можно сделать заказ на оформление в багет любого произведения искусства. В Академии имеется собственная багетная мастерская.

Издательство. Типография. Печать репродукций

Академия имеет оборудованные на самом высоком современном уровне издательский отдел и типографию, где производится разнообразная полиграфическая продукция: книги, каталоги, альбомы, буклеты, лифлеты, плакаты, афиши, календари, визитки, приглашительные билеты и другие информационные и рекламные материалы. Издательство изготавливает DVD-диски с записью мастер-классов. Вы можете заказать печать репродукций картин художников на холсте или акварельной бумаге.

Издательство выпускает каталоги к текущим выставкам Академии, альбомы произведений художников, учебники и другие издания.

Фильмы с записью мастер-классов Народного художника России С.Н. Андрияки раскрывают секреты рождения прекрасных композиций. В видеофильме «Живопись цветными мелками» Заслуженный художник России, художник-педагог А.Ю. Кравченко знакомит зрителя с особенностями работы в смешанной технике акварели и пастели. Для начинающего художника разработана серия «Учимся рисовать акварелью самостоятельно». DVD-фильмы записаны на трех языках: русский, английский, немецкий.

Издательство и типография работают с 10.00 до 18.00 кроме суб., воскр. Тел.: (495) 531-55-55, доб. 137

Художественный салон работает с 10.00 до 21.00 без перерывов и выходных. Тел.: (495) 531-55-55, доб. 502

Музей открыт для посещения ежедневно с 11.00 до 19.00 кроме пн., вт. Касса работает с 11.00 до 18.30.

Кафе Академии предлагает вам разнообразные блюда и приятную атмосферу для отдыха и общения.

Акварельная живопись. Учебное пособие
Часть 1. Начальный рисунок

Авторы текста:

*Народный художник России,
действительный член Российской академии художеств,
Ректор Академии акварели и изящных искусств,
художественный руководитель Школы акварели*
АНДРИЯКА С. Н.

художники-педагоги Школы и Академии:

Беседнова Н. В., Волокитина О. В.

Рисунки художников-педагогов:

**Беседновой Н. В., Волкова А. П., Котова С. А., Левченко О. Е.,
Назаренко В. Б., Черкасовой Т. Ю., Чернышева С. Г.**

Фотосъемка постановок:

Беседновой Н. В., Волокитиной О. В.

Редакторы: **Коваленко Д. Л., Дуброва Н. В.**

Допечатная подготовка: **Гурбанский Д. В.**

Репродукционная съемка: **Крылов Ю. М.**

Дизайн обложки: **Коркин В. П., Коротаева М. А.**

Дизайн, верстка: **Виноградова Т. Н., Коротаева М. А.**

Формат 72 x 104/8, печать офсетная, бумага мелованная
Тираж 3 000 экз.

Отпечатано в типографии Академии акварели и изящных искусств
www.art-tipografia.ru

© Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2013

По вопросам оптовых закупок обращаться по тел.: (495) 531-55-55
academy.andriaka.ru

