

Комов Игорь Николаевич

Igor Komov

преподаватель кафедры рисунка, живописи, композиции и изящных искусств,
Академия Акварели и Изящных Искусств Сергея Андрияки,
соискатель ФГБНУ «ИХОиК РАО»
teacher of the department of drawing, painting, composition and graceful Arts,
Academy of Watercolors and the Fine Arts of Sergei Andriyaka,
applicant for The Federal State Budget Scientific Institution
“Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education”
e-mail: komov.i@mail.ru

КОПИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ

Copying as a method of education for students of art universities

Ключевые слова: И. Шишкин, копирование, техника, масляная живопись, борьба с материалом, мастер, картина, кисти, красочный замес, мастерство, обучение, работа с цветом, работа с тоном, совершенствование техники, художественный приём.

Keywords: I. Shishkin, copying, technique, oil painting, fighting with the material, master, painting, brushes, colorful batch, mastery, training, working with color, working with tone, improving technique, artistic technique.

Аннотация. Копирование - необходимый предмет в получении студентом новых знаний, техник изображения природы в разных материалах (в акварельной и масляной живописи, рисунке графитным карандашом и мягким материалом), истории и расширении технологии живописи. Многие приемы, увиденные у мастеров, могут быть использованы студентом в его творческих работах. В данной статье мы хотели бы остановиться на копировании масляной живописи и поговорить о ее возможностях и секретах, а также о способах ее преподавания, которые включают в себя и возвращение к азам масляной живописи, заполнение недостающих технологических звеньев, знакомство с историей копируемой картины, зрительного ее исследования и разбора. Копирование дает возможность каждому будущему художнику увидеть и применить накопленный поколениями гигантский опыт, из которого возможно самостоятельно черпать знания и развивать свое мастерство.

Abstract. Copying is a necessary subject in the student's acquisition of new knowledge, techniques for depicting nature in different materials (in watercolor and oil painting, drawing with graphite pencil and soft material), the history and expansion of painting technology. Many of the techniques seen in the masters can be used by the student in his creative works. In this article, we would like to focus on copying oil painting and talk about its possibilities and secrets, as well as how to teach it, which include a return to the basics of oil painting, filling in the missing technological links, acquaintance with the history of the copied painting, its visual study and analysis. Copying gives every future artist the opportunity to see and apply the gigantic experience accumulated by generations, from which it is possible to independently draw knowledge and develop their skills.

Масляная живопись получила широкое распространение в 15 веке, и именно тогда возникло копирование как один из способов обучения художников. Мастера Ренессанса имели свои мастерские - боттеги, куда приглашали юных художников в качестве подмастерьев. Обучаясь у мастера основам и секретам его живописной техники, ученики могли помогать известному художнику в выполнении крупных заказов и проходили школу мастерства, которая позволяла им достичь столь же высокого уровня, а иногда и превзойти учителя.

Позднее профессию художника стало возможным получать в академиях искусств, которые сменили боттеги – мастерские художников. В каждой академии на первых этапах ученики также занимались копированием, в основном, работ художников фламандского и итальянского Ренессанса.

В середине XIX столетия система академического художественного образования начала меняться. С одной стороны, оставались строгие приверженцы классической живописной школы. С другой, появились новые направления в живописи. Так, во второй половине XIX века во Франции зародился импрессионизм, а затем и другие направления так называемого нового искусства. Нередко случалось так, что художники бросали учебу в академии и выступали против классической школы. Несмотря на это, копирование как метод обучения продолжало жить. В частности, к нему прибегал Пол Сезанн, представитель постимпрессионизма, и многие другие художники.

Таким образом, копирование великих мастеров прошлого является важной и неотъемлемой частью художественного образования. Системность, методичность и вдумчивый подход способны обеспечить высокие результаты студентов как непосредственно по предмету «копирование», так и по другим художественным дисциплинам, поскольку, постигая секреты мастерства, художник значительно повышает свой собственный уровень.

Но «...существует ли сегодня возможность реконструировать классическую школу пейзажа? - задается вопросом член-корреспондент Российской академии художеств, ведущий научный сотрудник Академии акварели и изящных искусств Д.В. Фомичева. – Ведь мы не располагаем подробными записями бесед педагогов с учениками в пейзажном классе российской Императорской Академии художеств и других учебных заведений Европы, а из писем и воспоминаний живописцев можно получить лишь фрагментарные сведения об их профессиональной кухне...»[4].

Действительно, изучение тонкостей работы мастеров прошлого – это кропотливый труд современных художников и исследователей, практически по крупицам собирающих сведения в немногочисленных записях, в попытках (нередко – неудачных!) понять экспериментальным путем, как работал мастер, как добился того или иного эффекта, благодаря чему картина стала бриллиантом мировой живописи. Тем ценнее для студентов те знания, которые педагоги академии накопили и могут передать им.

Обучение копированию необходимо начинать с подготовительного этапа. Подготовка к копированию включает в себя внимательное зрительное исследование, тщательный разбор копируемой картины, в процессе которых важно понять, какова фактура ее основы (холст, дерево, бумага), имприматура, какие

краски использовал художник, а от каких стоит отказаться (это поможет студенту следить за колоритом в своей работе), где и какие кисти использовать. Параллельно с исследованием копируемой картины студенту нужно изучить разные работы этого мастера, относящиеся к данному историческому периоду.

Рассмотрим это на примере копирования картин великого русского живописца и мастера пейзажа И.И. Шишкина.

Сам Иван Иванович Шишкин в течение всего творческого пути не перестает учиться мастерству, прислушиваясь к комментариям и советам других художников. Этот полезный и очень значимый навык - «всегда учиться» - мы можем передать не только живописцам, но и студентам, и выпускникам других ВУЗов. В советах художников-современников Шишкин не видел оскорбление или унижение в отношении его живописи, он развивался дальше, учитывая их и выходя на новый уровень живописного мастерства. «Не могу поверить... и это Шишкин!», видя небывалый прогресс и рост в живописи Шишкина, восклицал И. Крамской, один из тех, к чьим советам прислушивался художник. Большая благодарность И. Шишкину за то, что он оставил нам некоторые рецепты решений и плановости в пейзаже, о том, какими кистями надо работать для убедительного написания различных фактур, будь то вода, небо, ствол дерева или его крона.

Есть разные этапы, периоды и уровни живописи И.И. Шишкина, которые делят на ранний, средний и поздний. При копировании его картин, молодому художнику для отработки мастерства, рекомендуем начать с копирования картин среднего периода мастера, как более понятного в восприятии и последовательности этапов написания картин. Подготовительный рисунок в работах Шишкина отличается четкостью и проработанностью с последующей обводкой тушью. Это помогало на последующем живописном этапе, например, после написания неба, убедительно поверх него написать кроны деревьев, без борьбы за просветы и форму кроны, создавая не только цвето-тональную, но и фактурную иллюзию в плановости пейзажа.

С.Н. Андрияка, исследуя художественные приёмы работы И.И. Шишкина, так пишет о его картине «Лесная глушь» (1872 г.): «На переднем плане – мшистые рухнувшие, разломившиеся деревья, ветки, вода... Сюда падает свет, и это важно. Вся картина в полумраке – но ближний план освещён, скомпонован на контрастах. Шишкин пишет светлой всю верхнюю часть дерева с правой стороны, вокруг неё – чуть просвечивающееся небо. Так образуется высветленный угол, которому по диагонали вторит левый нижний – светлые мхи почти такого же цвета и тона. Они «смотрят» друг на друга, два этих светлых угла. Из второго плана как бы вырастают деревья: тоненькая, совсем голая берёзка, слева – елка, ближе к центру – ещё одно дерево, тоже довольно светлое по цвету и тону. Дальше – темная чаща. Она углубляется, в ней виднеется какой-то просвет, напоминающий аллею – и туда из темноты устремляется наш взгляд. Темно, сказочно, красиво и с необыкновенным разнообразием написано. Все краски очень сдержанные, нет ярких, кричащих. Нет сильного света, бликов. И все безумно разнообразно. От первого плана – рыжих, зеленоватых, пепельно-зеленоватых, коричневых красок мы постепенно уходим в глубину, где появляется красноватая листва или

хвоя...Неповторимы и разнообразны все зеленые. Мы попадаем в мир леса, созданный Шишкиным. Это настоящая глушь, чаща. Здесь, как и во всех других пейзажах, Шишкин, с одной стороны, делает очень цельную, обобщенную работу, а с другой – уделяет внимание мелким деталям, которые мы только постепенно можем разглядеть. Как это красиво, интересно, здорово!» [2].

Далее важно определиться с материалами, которые будут использованы в работе над копией. Необходимо наличие цветов (пигментов), приближенных к тому времени, так как не стоит брать краски более позднего получения (титановые белила, голубая ФЦ, кадмий красный, стронциановая желтая и другие), при смесях они дают совершенно другие оттенки, чем краски того времени. Это даст студенту возможность при копировании более точно находить и узнавать цветовые замесы, которые использовал мастер, а в будущем создать для себя гораздо больший цветовой запас красочных замесов при изучении языка живописи (как, например, словарный запас в изучении иностранных языков). И в будущих творческих работах молодой мастер будет «видеть цвет» и иметь в своем арсенале несколько вариантов его получения, замешивая определенные краски. Рекомендуемые краски, которые производятся в настоящее время: белила цинковые, кадмий лимонный, кадмий желтый, хром желтый, хром лимонный, охра светлая, английская красная, киноварь, краплак, кармин (ализарин), кобальт синий (не спектральный), ультрамарин, церулиум, берлинская лазурь, сиены, умбры, марсы, ван-дик, марганцевый фиолетовый, изумрудная зеленая, кобальт зеленый, окись хрома, кость жжёная, персиковая черная и сажа газовая.

Шишкин в своих работах, судя по микрохимическому анализу одной из его картин, использовал такие краски, как: белила цинковые, кобальт синий, берлинская лазурь, швейнфурдская зеленая (в наше время уже не производится из-за ядовитости ее состава, она вполне заменяется изумрудной зеленой), хром желтый, красные и желтые марсы, красный ализариновый пигмент (кармин), сажа [7].

Рекомендуемые для работы кисти: щетина плоская круглая №№ 2,4,6,8 (для корпусных, пастозных мазков), колонки плоские круглые №№ 1,2,4,6,8 (для гладких мазков и проработки мелких деталей), белка № 11 и варианты веерных кистей (для флейцевания). Для каждой фактуры – своя кисть и даже направление ее мазка. Например, воду Шишкин писал колонком, тонким слоем и обязательно вертикальными мазками. Для написания крон были кисти из щетины волоски которой смотрели в разные стороны, для иллюзорной имитации иголок или листвы деревьев [7].

Организация самостоятельной работы (мотивации учения) является важной задачей преподавателей высшей школы в современных условиях. Результативность обучения будет высокой в том случае, если учебная работа будет сопровождаться самостоятельной работой. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью целостного учебно-воспитательного процесса и на неё возлагаются специфические функции и задачи. Правильно организованная самостоятельная поисковая форма познания обладает многими преимуществами по сравнению с аудиторной работой: не ограничивается временными рамками и учебными программами; позволяет

значительно расширить объём и содержание информационного материала на основе интересов студентов, активизировать у студентов интерес к обучению, умение и навыки самостоятельного приобретения знаний, творчески мыслить; самостоятельная работа способна оптимально сочетать теоретическое изучение с практической профессиональной деятельностью. Полученные ранее на практических занятиях знания закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов.

Итак, говоря не об изображении в картине, не о слове в ней, а о ремесле, способе изображения, важно понимать, что в живописи, как и в литературе, важна грамотность и набор определенных навыков. Чтобы написать роман нужна не только идея, но и словарный запас, и умение оформлять мысль в грамотные красивые выражения. Подобным образом, в живописи необходимо научиться приемам, техникам и технологиям, позволяющим создать реалистическое произведение и донести свое слово до зрителя.

Такая организация процесса обучения копированию создает основу более глубокого личностного развития будущего художника, так как снимает у него боязнь перед техническими художественными приёмами, дает возможность победить страх и раскрепоститься, обретая понимание, что на таком уровне, как писал мастер, писать возможно. Изучение пути, пройденного другими художниками, дает рост мастерства в масляной живописи для более уверенного самовыражения в создаваемых ими картинах. Когда уверенно владеешь материалом, то гораздо легче выражаться любым языком (в том числе и масляными красками), делать отбор, выставлять акценты и контрасты, выявляя главное и работая над образами в картине. После освоения приемов и методов работы мастеров прошлого, обучающийся может пойти дальше и, экспериментируя, обогащать свою живопись новыми, созданными на этом опыте приемами и возможностями изображения различных фактур и новых рецептов их решений.

Исследование работ мастеров предыдущих поколений, копирование, изучение статей, писем, монографий, экспериментирование с приемами на основе изучения их картин дает студентам художественных вузов новые возможности, способные приблизить их ученические работы по образу и качеству к картинам великих мастеров мирового искусства. Внимательно изучая приемы мастеров прошлого, начинающий художник начинает представлять, как можно добиться таких эффектов. Не обязательно каждый из обучающихся изобразительному искусству повторит то, что создали мастера за сто, двести, триста лет тому назад, но студенты, осваивая основы копирования, смогут создать требуемые приемы, эффекты и откроют для себя новые возможности в создании фактур и эффекта нерукотворности в работе.

Для не владеющего полностью ремесла молодого художника фраза «Живопись – это всего лишь взять нужную краску и положить в нужное место» звучит как что-то, не имеющее под собой реальную основу. А всего лишь надо научить студента в какой последовательности нужно вести работу, как готовить замесы и какими приемами пользоваться. Главная задача при обучении заключается в том, чтобы

совместно с другими учебными дисциплинами дать студенту основу для свободного, всесторонне осмысленного, решения художественных задач с учетом реального выполнения их в технике масляной живописи.

Литература

1. Алешина, Л.С., Ракова, М.М., Горина, Т.Н. Русское искусство XIX – начала XX века/ — М., Изд-во «Искусство», 1972.
2. Андрияка, С.Н., Фомичева, Д.В. О лесе, об Иване Ивановиче Шишкине и его пейзажных композициях /Научно-методический журнал ФГБОУ ВО «Академия Акварели и изящных искусств С. Андрияки» / «Секреты искусства» №4 (12) — М., 2020.
3. Бакшеев, В.Н. Воспоминания / В.Н. Бакшеев. — М., 1961.
4. Верна, В.А., Рамазанова, Г.А., Улемнова, О.Л., Фомичева, Д.В., Волокитина, О.В., Беседнова, Н.В. Иван Шишкин. Неразгаданные тайны. Композиция классического пейзажа/ Изд-во «Академия Акварели и изящных искусств С. Андрияки» – М., 2014.
5. Киплик, Д.И. Техника живописи: труд профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Санкт-Петербурге Д.И. Киплика / Д.И. Киплик. – М.: В. Шевчук. – 2011. – 536 с.
6. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для вузов / Д. И. Киплик. — Москва: Изд-во Юрайт, 2019. — 472 с. — (Авторский учебник). — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/424157> (дата обращения: 15.10.2019). — Режим доступа: свободный доступ.
7. Лужевская, А.Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. — М.: «Искусство», 1965. — 439 с
8. Пастон, Э.В. «Чародей – художник». Творчество Похитонова / Э.В. Пастон. — М., Изд-во «Пинакотека», 2010.
9. Репин, И.Е. Далекое близкое / И.Э. Репин. – М.: «Азбука», 2010 г.
10. Секреты живописи старых мастеров / Л.Е. Фейнберг, Ю. И. Гренберг; [послел. В. П. Толстого]. — М.: Изобр. иск-во, 1989.