

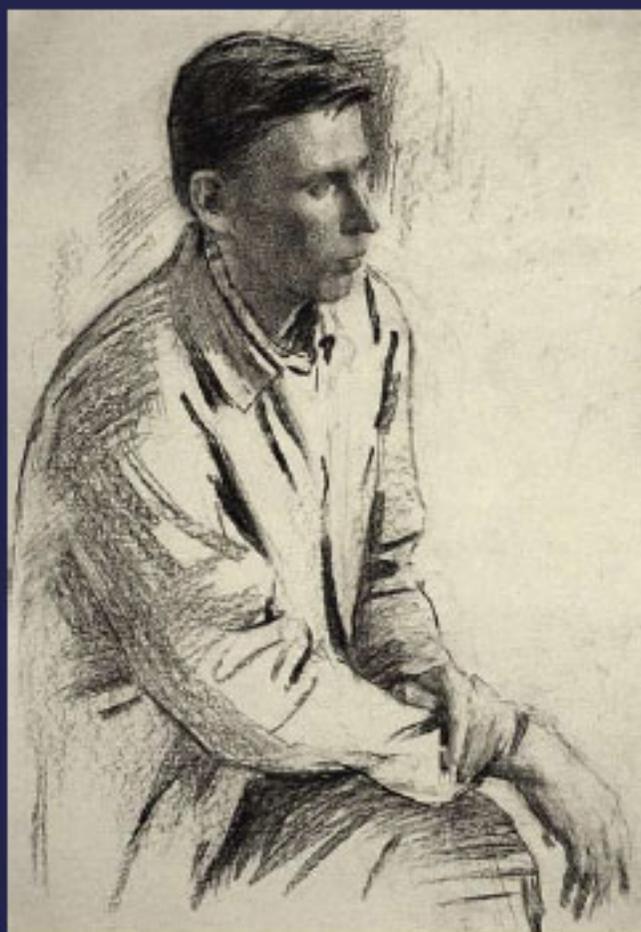

В. А. Могилевцев

V. Mogilevtsev

НАБРОСКИ И УЧЕБНЫЙ РИСУНОК

ACADEMIC DRAWINGS AND SKETCHES

Санкт-Петербург / St. Petersburg

«Теоретическое обобщение опыта ведения учебного рисунка в персональной мастерской, а также коротких зарисовок – набросков, как их именуют в нашей профессиональной среде, представляют безусловный интерес для осваивающих профессию художника. Это тем более актуально, что в сложившихся сегодня реальных жизненных обстоятельствах, столь необходимые и даже рекомендуемые учебными программами задания, не всегда становятся обязательными, нередко игнорируются. Данный труд важен потому, что в распоряжении сегодняшнего студента много столь соблазнительных способов, подменяющих серьезную углубленную работу. Научно-методический сборник «Наброски и учебный рисунок», подготовленный доцентом В. А. Могилевцевым, возвращает нас к замечательным традициям русского изобразительного искусства. Кажется, Конфуций когда-то сказал, что лучше зажечь одну свечу, чем клясть темноту. Думаю, что опыт работы автора по организации и проведению занятий учебным рисованием, а также выполнению набросков, принесет большую пользу в подготовке художников и, несомненно, будет с благодарностью воспринят студентами, преподавателями и всеми художниками, стремящимися стать творцами, отражающими окружающую их жизнь.»

О. А. Еремеев, профессор, заведующий кафедрой рисунка
СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина, действительный член РАХ

«Подготовленная к изданию книга «Наброски и учебный рисунок», безусловно, станет значительным вкладом кафедры рисунка академического института им. И. Е. Репина в методическую науку обучения рисунку, так как она необычайно емко и выразительно показывает состояние этого академического предмета на сегодняшний день. Инициатор проекта и автор-исполнитель доцент кафедры В. А. Могилевцев сумел подобрать обширный иллюстративный материал, классифицировать его и сопроводить интересным пояснительным текстом. Содержание, объем, формат и общая композиция книги сделают ее удобной в работе и очень полезной для студентов и преподавателей художественных высших и средних учебных заведений, для искусствоведов и людей, интересующихся историей и динамикой развития методики преподавания курса академического рисунка в одной из ведущих художественных школ России и Европы.»

В. В. Пугин, заведующий кафедрой рисунка СПГХПА им. А. Л. Штиглица, профессор,
почетный работник высшего специального образования

«Рисунок – важнейшая, можно сказать, определяющая составная творческого процесса. Его самостоятельная художественная ценность вряд ли возможна без предшествующей, нередко долгой практики, осмысления методов рисования. Пособие, созданное В. А. Могилевцевым, одним из опытейших педагогов кафедры рисунка института им. И. Е. Репина РАХ, призвано помочь молодому художнику в овладении навыками рисования портрета и фигуры человека. Многолетний личный опыт преподавания позволил автору создать ясную, четкую систему работы над рисунком. Не вызывает сомнений, что данное пособие будет востребовано теми, кто стремится овладеть тайнами мира Искусства.»

Н. С. Кутейникова, Заслуженный деятель искусства РФ, кандидат искусствоведения,
профессор кафедры русского искусства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина РАХ

«Theoretical generalization of experience of teaching drawing in a personal studio, as well as short studies – sketches, as they are called in our professional environment, are of great interest for mastering the profession of an artist. This is especially important that in today's real-life circumstances, these necessary and recommended curriculum assignments are often ignored. This work is important because today's students are facing many tempting sources that substitute a serious in-depth work. The teaching aid *Academic Drawings and Sketches*, prepared by Professor V. Mogilevtsev, brings us back to the great traditions of Russian art. Confucius once said that it is better to light one candle than to curse the darkness. I think that the experience of the author in organizing and conducting classes in academic drawing will be very useful in the preparation of artists and of course, will be gratefully received by students, teachers and all artists, aspiring to become art masters depicting their inner and outside world.»

О. А. Yeremeyev, Professor, Head of the Department of Drawing of the
I. Repin St. Petersburg State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture,
People's Artist of the Russian Federation, Full-Fledged Member of the Russian Academy of Arts

«The teaching aid *Academic Drawings and Sketches* will certainly become a significant contribution of the Department of Drawing of the I. Repin Institute of the Russian Academy of Arts in the methodical science of training drawing, as it is very capacious and impressively shows the status of this academic discipline for today. The project proponent and author of this book Professor V. A. Mogilevtsev managed to find and select an extensive illustrative material, to classify and accompany it with an interesting explanatory text. Content, volume, form and general composition of the book make it easy to use and very useful for students and teachers of higher and secondary art education, for art historians and people interested in history and dynamics of the methodology of teaching academic drawing in one of the leading art schools of Russia and Europe.»

V. V. Pugin, Assistant Professor of the Department of Drawing of the
A. L. Shtieglitz Academy of Applied Arts, Honorary worker of higher special education

«Drawing is the most important, determinative, one might say, component of the artistic process. Its self-dependent artistic value is hardly attainable without preliminary, at times long practice, comprehension of drawing methods. The teaching aid written by V. A. Mogilevtsev, one of the most experienced professors of the Department of Drawing of the I. Repin Institute of the Russian Academy of Arts, is aimed to help a young artist to master skills of drawing a human head and a figure. Many years' personal experience of teaching enabled the author to create a clear distinct system of work on a drawing. No doubt the given aid will be popular with those who aim to unearth the mysteries of the world of Art.»

N. S. Kuteinikova, Candidate of Art History, Professor of the Department of
Drawing of the I. Repin St. Petersburg State Academic Institute of Painting,
Sculpture and Architecture, Honored Artist of the Russian Federation

РИСУНКИ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТА ЖИВОПИСИ
ИНСТИТУТА ИМ. И.Е. РЕПИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ В. А. МОГИЛЕВЦЕВ

DRAWINGS BY STUDENTS
OF THE FACULTY OF PAINTING
I.E. REPIN INSTITUTE

PROFESSOR V. A. MOGILEVTSEV

УДК 76.01
ББК 85.1
М 74

Рецензенты

О. А. Еремеев,
профессор, заведующий кафедрой рисунка СПб ГАИЖСА
им. И. Е. Репина, руководитель персональной мастерской,
Народный художник РФ, действительный член РАХ

И. Г. Уралов,
профессор, директор Института искусств, Заслуженный художник РФ

В. В. Пугин,
заведующий кафедрой рисунка СПГХПА им. А. Л. Штиглица,
профессор, почетный работник высшего специального образования

Н. С. Кутейникова,
кандидат искусствоведения, профессор кафедры русского искусства
СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина, Заслуженный деятель искусств РФ

Научный редактор

Е. А. Серова,
доцент кафедры русского искусства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина

Могилевцев В. А.

М 74 Наброски и учебный рисунок. Учеб. пособие. – СПб.: 4арт, 2011. – 168 с., ил.

ISBN-10: 5-91542-035-X
ISBN-13: 978-5-91542-035-8

Рекомендовано Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 070901.65 «Живопись»

Одобрено кафедрой рисунка Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ

Recommended by the St. Petersburg State University as a teaching aid for students studying painting disciplines.

Approved by the Department of Drawing of the I.E. Repin Institute, Russian Academy of Arts.

*текст // В. А. Могилевцев
дизайн, верстка // АРТИНДЕКС
перевод // 4арт
обложка // Д. Пантюхин,
Портрет Г. Дьячкова, 1996*

2-е издание
переработанное и дополненное,
параллельный перевод // английский

Репродукции // Научно-исследовательский музей РАХ, С-Петербург, Россия // Учебные работы студентов ГАИЖСА им. И. Е. Репина

Напечатано в Китае

Все права охраняются. Содержание этой книги не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения издательства 4арт, С-Петербург, Россия.

Издательством были предприняты все усилия для указания правильной атрибуции работ, представленных в публикации. Автор, редакция и издательство приносят извинения за возможные непреднамеренные упущения и сделают все от них зависящее, чтобы внести необходимые коррективы в последующие издания.

*text // V. A. Mogilevtsev
design, layout // ARTINDEX
translation // 4art
cover // D. Pantiukhin,
Portrait of G. Diatchkov, 1996*

2nd edition,
revised and updated
parallel English translation

Reproductions // The Art Research Museum, Russian Academy of Arts, St. Petersburg, Russia // Students' drawings from the I. E. Repin Institute of Painting, Sculpture and Architecture

Printed in China

All rights reserved under international copyright conventions. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from 4art Ltd, St.Petersburg, Russia.

Every effort has been made to trace all copyright owners, but if any have been inadvertently overlooked, the Publisher will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

1-е издание 2009 г.
© АРТИНДЕКС
2-е издание, переработанное
и дополненное 2011 г.
© 2011 4арт
© В. А. Могилевцев

First published 2009
© ARTINDEX
2nd edition revised and
updated 2011
© 2011 4art
© V. A. Mogilevtsev

СОДЕРЖАНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Предисловие | Introduction 7 | 13

Академический рисунок | Academic Drawings 17

Наброски и зарисовки | Sketches and Studies 91

НАБРОСКИ И УЧЕБНЫЙ РИСУНОК

В Академии художеств всегда существовало параллельно две формы обучения рисунку: длительные учебные штудии в классах и наброски, которые, как правило, делались вне стен школы. Особое значение придавалось натурным наброскам во второй половине XIX века, когда художники в своем творчестве обратились к окружающей их жизни.

Основной формой обучения рисунку в академической системе является учебная постановка. Она, в зависимости от задач, бывает достаточно продолжительной по времени. Выполняя длительный учебный рисунок с живой модели, студент осваивает прежде всего последовательность ведения работы. Основные проблемы в рисунке у начинающих возникают в результате бессистемного рисования, поэтому необходимо следовать определенной системе.

Весь процесс создания длительного академического рисунка условно разбит на этапы, от задания к заданию студент отрабатывает их выполнение. Быстро решить задачи, стоящие на каждом этапе работы, начинающие художники не могут. Поэтому на академические штудии отводится достаточно много времени. В коротком рисунке решение этих задач невозможно.

Последовательность выполнения учебного рисунка обычно бывает следующей. Приступая к работе, необходимо «задумать» рисунок. Прежде всего, нужно постараться увидеть красоту модели. Прекрасное можно увидеть во всем, что создано природой. Необходимо определить для себя, что ты хочешь донести до зрителя в этом рисунке. Художественное изображение передает эмоциональное переживание автора, поэтому любой рисунок, даже учебный, не должен быть равнодушным.

Замысел фиксируется в эскизе. Эскиз к учебному рисунку делается для того, чтобы студент представлял конечный результат своей работы. Здесь решаются четыре задачи: композиция, пропорции, движение, тональные отношения. Композиционную задачу начинаем решать с расположения силуэта пятна изображения в формате листа. Пропорции изображения должны быть близкими к модели – это влияет на композицию рисунка. Размещение изображения модели в листе должно подчеркивать ее движение, внутреннее состояние и характерные физические особенности. Задумываем тональное решение рисунка. Детали не прорисовываются, но впечатление от эскиза должно быть такое же, как от законченного произведения.

1. П. И. Соколов
Натурищик сидящий
1785
P. I. Sokolov
Model Sitting, 1785

Начинать учебный рисунок в формате лучше не с построения, а с наброска. Это очень ответственный этап. Необходимо сразу передать в рисунке свое впечатление от модели.

Это умение нужно развивать, постоянно делая наброски. Потом, в процессе работы, глаза устают, чувства притупляются, и сделать это становится трудно. Чувства, вложенные в рисунок с первых минут, заставляют художника неравнодушно рисовать до завершения работы, это помогает целостному видению. Здесь, как и в эскизе, решаются те же четыре задачи: композиция, пропорции, движение и тональные отношения.

Прежде чем приступить к моделировке деталей, необходимо убедиться, что они находятся на своих местах, и еще раз проверить их пропорции. Глядя на эскиз, определить главное и второстепенное. Моделировку формы начинают с главной детали. Сначала разбирают форму по силуэту темных пятен, затем работают «в свету». Тени всегда делают более плоскими, чем свет. Основная информация о форме находится на границе пятна.

В конце работы возвращаемся к целостному восприятию рисунка и модели. Восстанавливаем тональные отношения, которые часто сбиваются в процессе прорисовки деталей. Чтобы добиться цельности и завершенности рисунка, возвращаемся к главным деталям и более внимательно их прорабатываем.

Для выполнения длительных рисунков бумага натягивается на планшет, иногда ее грунтуют, добиваясь гармоничного сочетания с материалом, которым выполняется рисунок. Чаще всего для выполнения учебных постановок используются графитные карандаши различной мягкости. Они дают возможность тщательно моделировать форму. Используются также сепия, уголь, сангина, соус.

Особая роль в академическом обучении отводилась копированию, или, как говорили раньше, «рисованию с образцов». В некоторые периоды существования школы этому занятию отводилось до семидесяти процентов учебного времени. «Рисование с образцов» подразумевало копирование работ лучших европейских мастеров.

2. О. А. Кипренский
Натурищик сидящий, 1800
O. A. Kiprensky
Model Sitting, 1800

3. П. П. Чистяков
Натурищик стоящий, 1856
P. P. Tchistyakov
Model Standing, 1856

Прекрасная коллекция этих произведений была собрана в стенах Академии, и несомненно ее большая роль в формировании высокого профессионального уровня художников XVIII–XIX веков. К сожалению, после революции большая часть коллекции была передана в Эрмитаж. Современные студенты уже не имеют возможности обращаться в любой момент к первоклассным образцам для копирования.

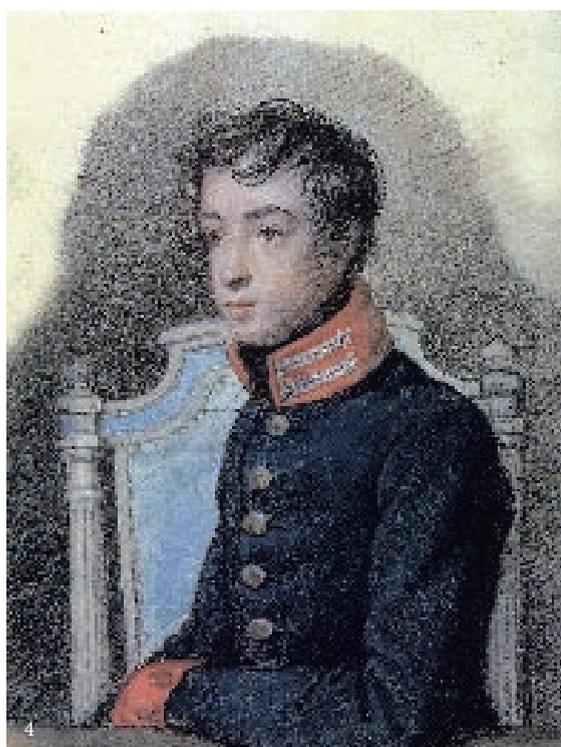
Копирование продолжалось и после окончания академии. Лучшим ученикам, удостоенным «пенсионерской» заграничной поездки, предписывалось копировать выдающиеся произведения великих мастеров прошлых веков. Копирование позволяло выпускникам приблизиться к уровню мастерства этих художников, прочувствовать величие шедевров. Часть этих копий мы можем видеть в залах Научно-исследовательского музея Российской академии художеств.

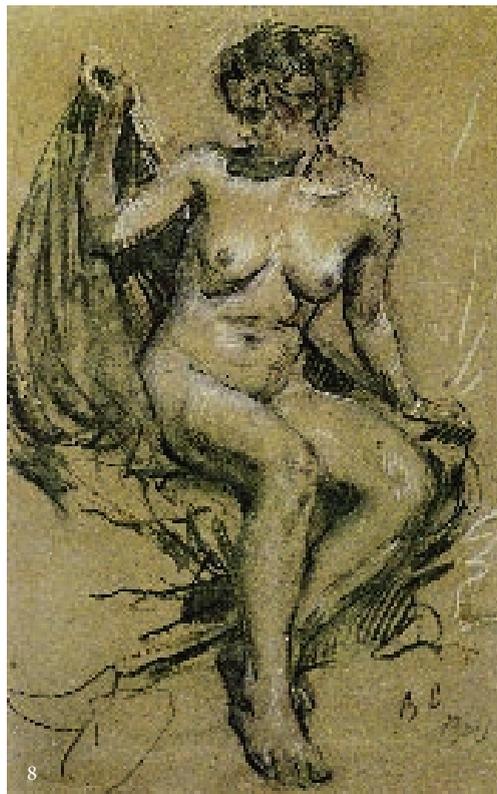
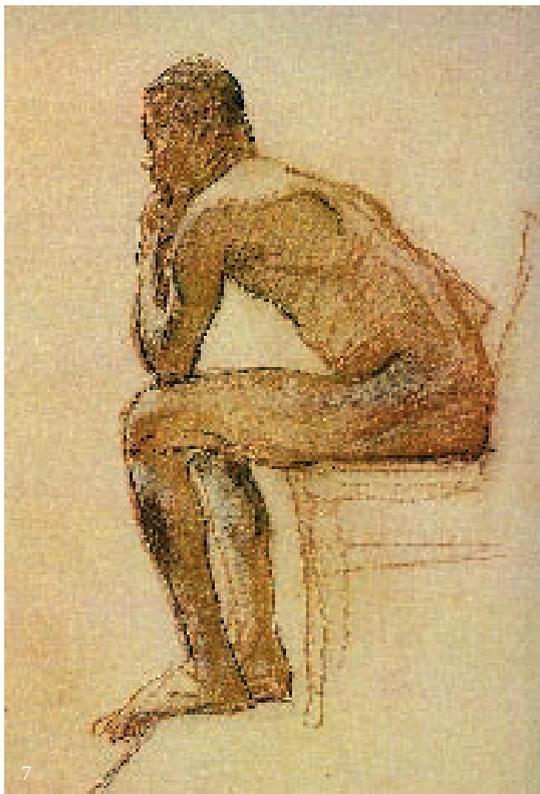
В понятие «рисование с образцов» входил рисунок с гипсовых слепков, сделанных с античной скульптуры. Поражает, сколько сил и средств было потрачено в XVIII веке, чтобы заказать в разных странах и доставить в Петербург эти слепки. Сохранившееся до наших дней замечательное собрание образцов античной скульптуры показывает, какое серьезное внимание уделялось этому виду учебного рисунка.

Рисуя с гипсов, студенты прежде всего заучивали классические пропорции и формы, решали композиционные и тональные задачи. Античные головы, стопы, кисти, торсы и прочее – это идеальные схемы форм, заучив которые, художники XVIII–XIX веков могли свободно рисовать «от себя» и создавать классические композиции. Сегодня с гипсовых слепков рисуют в средних художественных учебных заведениях, где задачи заучивания пропорций и форм зачастую не решаются. В институте им. И. Е. Репина в настоящее время, гипсы рисуют только на факультете архитектуры. Поэтому при выполнении рисунка с живой фигуры студентам приходится выполнять параллельно зарисовки стоп, кистей и прочее с античных образцов в музее слепков, в Эрмитаже, или с репродукций классических картин.

Необходимо сохранять лучшие традиции копирования, поэтому автор данного пособия в процессе обучения предлагает своим студентам III курса выполнить два копийных задания: голова и фигура. Образцами служат качественные репродукции с рисунков выдающихся мастеров прошлого и лучших академических штудий XVIII–XIX веков.

4. О. А. Кипренский
Портрет А. П. Бакунина
1813
О. А. Kiprensky
Portrait of A. P. Bakunin
1813
5. И. Е. Репин
Портрет И. С. Остроухова
1913
I. E. Repin
Portrait of I. S. Ostroukhov
1913
6. В. А. Серов
Портрет К. П. Бальмонта
1905
V. A. Serov
Portrait of K. P. Balmont
1905

Очень важно, чтобы копирование не было механическим срисовыванием. Обычно перед студентами ставится следующая задача: поместив перед собой образец, представить что это модель. И, этап за этапом, как в длительной академической постановке, выполнить это задание. Последовательно решая задачи на каждом этапе, студент понимает, как эти задачи решал автор рисунка. Сравнивая образец и копию, он будет иметь возможность приблизиться к уровню оригинала.

На IV курсе в академии выполняется задание «складки на манекене». Оно появилось в связи с тем, что многие наши выпускники воссоздают росписи в восстанавливаемых храмах Санкт-Петербурга. Большинство храмов было расписано в академической манере. Рисунок складок на манекене предваряют копии складок с рисунков мастеров, где студенты постигают пластическую связь между складками, их ритм, усваивают закономерности моделировки формы.

Последовательность ведения длительных учебных и быстрых творческих рисунков должна быть схожей. Разница заключается в том, что учебный рисунок растянут во времени, так как идет процесс изучения и обучения. Творческий рисунок, наоборот, делается быстро – в жизни для рисования с натуры времени, как правило, бывает мало. В творчестве художника, который обладает опытом и цельным видением, некоторые этапы объединяются и сокращаются.

Наброски это очень быстрые рисунки – от пяти до пятнадцати минут. Задача наброска – используя минимум средств, без моделировки и деталей, передать впечатление от модели или зафиксировать свой замысел в эскизе. Наброски имеют очень большое значение при обучении рисунку. Они помогают молодому художнику преодолеть отдельное смотрение, развивают глаз и руку. Объектом изображения в набросках, как правило, являются не позирующие, а окружающие нас люди: их лица, фигуры, группы как в интерьере, так и на улице. Исключение составляет обнаженная модель.

7. В. А. Серов
Негр-натрущик, 1910
V. A. Serov
Black Male Model, 1910
8. В. А. Серов
Сидящая натурщица, 1900
V. A. Serov
Model Sitting, 1900
9. В. А. Серов
Натурщица, 1900
V. A. Serov
Model, 1900
10. И. Е. Репин
В кафе у «Доминика», 1887
I. E. Repin
At Domenic Cafe, 1887
11. А. А. Иванов
Этюд драпировок, 1833
A. A. Ivanov
Draperies Studies, 1833
12. А. А. Иванов
Иосиф и жена Пентефрия, 1831
A. A. Ivanov
Joseph and Potifar's Wife
1831
13. А. А. Иванов
Лаокоон, 1831
A. A. Ivanov
Laocoön, 1831

Зарисовки это тоже быстрые по времени рисунки, как правило, не больше часа. Их задача – передать не только впечатление, но и зафиксировать как можно больше информации в короткий промежуток времени. Этот вид рисунка часто используется для сбора материала к художественным произведениям, а также при создании портретов.

Делая короткий рисунок, студенту легче передать внутреннее состояние и характер модели, особенно если это знакомый человек. Выполняя в мастерской длительные портретные постановки, для которых преподаватель отбирает натуру, студентам сложно нарисовать характерный портрет незнакомого человека. Другое дело – товарищи по мастерской, которых знаешь не один год и с каждым из которых сложились личные отношения. В этом случае художник не может быть равнодушным.

И это личное «прочувствованное» отношение к натуре может превратить даже студенческую работу в произведение искусства. К сожалению, сегодня многие студенты к наброскам и зарисовкам относятся с небрежностью, почему-то считая, что они не могут быть предметом творчества.

Но вся история изобразительного искусства опровергает это суждение. В творчестве таких русских мастеров XIX–XX веков, как О. Кипренский, И. Репин, В. Серов, М. Врубель, портретный рисунок утверждается как самостоятельный жанр, обладающий своей эстетической значимостью наряду с живописным портретом.

Портретные рисунки, прежде чем попасть в музейное собрание, в свое время украшали интерьеры особняков и были предметом коллекционирования. Сегодня, натурные рисунки также востребованы заказчиками и коллекционерами, а окружающая нас жизнь предоставляет бесконечное количество материала для творчества.

В работе над быстрым рисунком используют следующие материалы: мягкий графитный карандаш, перо, кисть, сепию. Мягкие и рыхлые материалы, предназначенные для больших форматов, а также твердые графитные карандаши применяются редко. Бумага обычно берется небольших размеров, так как время рисунка ограничено. Кроме того, папка или альбом во время работы находятся в руках у рисующего, поэтому большой формат трудно удерживать в поле зрения. Наброски дают широкую возможность для экспериментов в области сочетания бумаги и материалов.

Сегодня во многих школах Запада отказались от длительных академических штудий, что ограничивает возможность молодых художников в овладении изобразительной грамотой. В нашей школе многие студенты, выполняя академические задания, зачастую уделяют мало внимания быстрому рисованию. Необходимо, чтобы в процессе обучения знания и умения, накопленные в длительных академических рисунках, соединялись с навыками, полученными в набросках и зарисовках. В результате формируется профессиональный, грамотный творческий рисунок.

В. А. Могилевцев

ACADEMIC DRAWINGS AND SKETCHES

The Russian Academy of Fine Arts has always offered two forms of teaching drawing: long classical academic studies and action poses done on location outside the school. In the second half of the 19th century an emphasis was made on drawings from real life environments.

Today, the classical atelier style of drawing is the main form of teaching in academic system. The time given for these drawings depends on the complexity of the assignment. They can be fairly prolonged in time. Students must master a certain sequence of steps while working on a long academic drawing from a live model. The main problems for many beginners arise as a result of not following the prescribed system set up by the Academy and ending up with drawings that do not have a structure.

The entire process of creating a long academic drawing is divided into stages. From one task to another, students fulfill their implementation. For the beginner, it is impossible to quickly resolve the challenges that face each stage of work. Therefore, enough time is given for academic studies, as the above tasks cannot be resolved during short sketches.

Usually, the sequence of academic drawing goes as follows: At the very beginning the artist must plan his composition and approach. First and foremost, one must try to discern the beauty of a model. It is quite possible to see beauty absolutely in everything created by nature. One should be well aware of what he wants to convey to the viewer in the drawing. An artistic image is a medium for carrying sensual information. Thus, any drawing, even a study, must not be impassive.

The idea is fixed in studies. A study for a drawing is usually done to help students see the final result of their work. Thus four tasks are considered: composition, proportions, movement and tonal relationships. Solve the compositional task by positioning the silhouette of the figure patch within the sheet format. Keep in mind and observe the model's proportions, as this also affects the composition. The placement of the figure on the sheet should emphasize its movement, inwardness, and characteristic physical peculiarities. At this stage also decide the tonal relationships in your drawing. Though the details are not carefully drawn, the impression of the sketch should be the same as of the finished drawing.

When beginning a formal portrait it is best to start with a sketch. This stage is very important, because it immediately renders your first impression of the model. The ability to capture a quick first impression is developed by making sketches on a regularly basis. When working on a formal portrait your eyes tire and you lose your original feelings for the painting. Feelings put in a drawing from the very beginning keep an artist's interest to his work up to its completion and also contribute to his integral vision. At this stage, as in studies, the same four tasks are considered: composition, proportions, movement and tonal relationships.

Before you start to render the details be sure that to measure carefully and check proportions once again. Looking at the sketch, define what will be primary and secondary hierarchy. Start rendering with primary details. When you start rendering the form, first, analyze it with regard to the silhouette of dark values, and then work into the lights. Always make shades flatter than light. In drawing, the main information about the form concentrates on the border of tonal values.

In the final phase of your work return to the integral perception of the drawing and the model. Restore the tonal relationships which often get broken in the process of accurate drawing in the details. To make the drawing complete, return to the basic details and analyze them more thoroughly.

For long academic studies, put the paper onto a sketch-board. You can also have it primed for achieving a balance with the material you plan to use for drawing. For such drawings it is best to use graphite pencils of various softness. This will let you render the form more thoroughly. Other materials are also used, such as: sepia, charcoal, sanguine, and vine charcoal.

A special section in academic education was devoted to copying the best works of European masters, or as they used to call it "drawing from the samples". In some periods of the Academy's existence these kind of lessons were 70 percent of the students' total study. A fine collection of European masters' works were presented in the walls of the Academy's museum, and undoubtedly it played a large role in shaping the high professional level of artists in the 18th and 19th centuries. Unfortunately, after the Revolution, most of the collection was transferred to the Hermitage. Today's students do not have an opportunity to refer to these great masterpieces for copying with the same ease as it was done by their predecessors.

Copying continued after graduation as well. The best students were awarded by a stipend, which let them live and study in Europe for several years. During such studying, students were instructed to copy outstanding works of great masters of the past centuries. Copying enabled graduates to approach the level of skill of those artists and also to feel the greatness of masterpieces. Some of these excellent copies can now be seen in the halls of the Art Museum of the Russian Academy of Fine Arts in St. Petersburg.

15

16

The concept of «cast drawing» meant drawing from plaster casts of classical sculptures. It's really amazing how much effort and money was spent in the 18th century ordering these casts from different countries and then having them delivered to St. Petersburg. A remarkable collection of ancient sculpture preserved by the Academy shows a strong emphasis on this type of academic drawing during the Academy existence.

By drawing from casts, the students first memorized the classical proportions and shapes, and also decided composition and tonal relationships. Drawing these idealized antique heads, feet, hands, and torsos allowed artists of the 18th and 19th centuries to eventually draw from memory and create classical compositions. Today, plaster casts are used only at some secondary art educational institutions, but there memorizing proportions and shapes are often not addressed. At the Academy, plaster casts are drawn only at the Faculty of Architecture. Therefore today, students have to do both work from a live model and from the plaster casts located at the Museum of Casts at the Academy, at the Hermitage or from reproductions of classical paintings.

It is necessary to preserve the best traditions of copying, so the author of this book requires students in their 3rd year of study to prepare two works to copy: a head and a figure. The best samples for such work are high quality reproductions of paintings by prominent artists of the past and the best academic studies of the 18th and 19th centuries.

It is important that copying not become a mechanical work. Usually, the professor asks students to imagine that the master's painting they are copying is actually a live model. Then, step by step, as in a long-term academic setting, students perform this task. Consistently solving the problem at each stage, the student understands how these problems were solved by the artist himself. Comparing a reproduction copy to his own work, a student is able to get closer to the level of the original.

During the 4th year of study students are asked to perform a task called «draperies of clothing on a mannequin.» This is due to the fact that many of our graduates recreate murals in restored churches of St. Petersburg. Most of these murals were painted in academic manner. Such drawings precede copying of draperies from old masters where students comprehend the connections between the folds and their rhythm, learn the laws of modeling of the form.

Sequence of a long academic drawing and a quick creative drawing should be similar. The difference lies in the fact that the academic drawing at school is stretched over a long time period due to the process of learning and studying. Creative drawing, by contrast, is done quickly in real life environments where time is limited to catch a feeling for the scene. In the work of an experienced artist who has an integral vision, some steps described above are combined and reduced.

15. А. Е. Егоров
Натурищик со спины
1798

A. E. Egorov
Model from the Back
1798

16. И. К. Макаров
Натурищик
1847

I. K. Makarov
Model, 1847

17. Ф. А. Бруни
Эскиз картины
«Медный змий»
1836

F. A. Bruni
Sketch for the painting
The Brazen Serpent
1836

Sketches – very fast drawings – usually take from 5 to 15 minutes. The task of a sketch is by using minimum means, without detailed rendering to convey the impression of a model and to apply this to a sketch. Sketches are very important in academic drawing. They help a young artist to prevent fragmentary observation, to develop his vision and develop his hand. Models for such work are usually not posing models but people we see in our every day environments, groups of people in various interiors as well as on the street. The exception is a nude model.

Studies are also considered quick drawings when they are created in less than an hour. The task for the student is to not only convey an impression, but also to fix as much information in a short period of time. This kind of drawing is often used to gather material for artwork, as well as for making portraits.

When making sketches, it is easier for students to convey an internal state and a character of a model if they know the person who is modeling. When making long academic drawings in a studio where model settings are offered by their professor, it is difficult for students to draw a distinctive portrait of a total stranger. It is another thing for a student to draw one of his friends, whom he has known for a long time and with whom a personal relationship has been developed. In such case, an artist cannot remain indifferent. This personal, «heartfelt» attitude toward real life can turn even a student's work into a work of art.

Unfortunately, today many students neglect an importance of sketches and studies, wrongfully thinking that such work cannot be a subject of creativity. But the whole history of art refutes such proposition. In the works of Russian artists of the 19th and 20th centuries, such as O. Kiprensky, I. Repin, V. Serov, M. Vrubel, portrait drawing was approved to be an independent genre for its aesthetic value, thus existing alongside with the portrait painting.

Portrait drawings, before getting into museum collections, at one time adorned the interiors of private residences and were the subject of collecting. Today, drawings from real life are also in demand by customers and collectors, while the life around us offers an endless amount of material for creativity.

When working on quick sketches the following materials are used: soft graphite pencil, pen, brush and sepia. Soft and friable materials, as well as hard graphite pencils are usually used for large format drawings. Paper for sketches is usually a small size, since the time for drawing is limited. In addition, students usually use a small sketch book when doing quick sketches because a large drawing pad and board are more difficult to keep in sight and to carry with you on location. Sketches provide ample opportunities for experimentation with paper and materials.

Today many schools of the West abandoned long academic studies, thus limiting the ability of young artists in their mastery of pictorial literacy. At the Academy of Fine Arts many students performing academic assignments often pay little attention to quick drawing. It is necessary that during their training that knowledge and skills are gained in not only time consuming academic drawing but also quick sketches and studies. In this way professional, competent and creative drawing skills are developed.

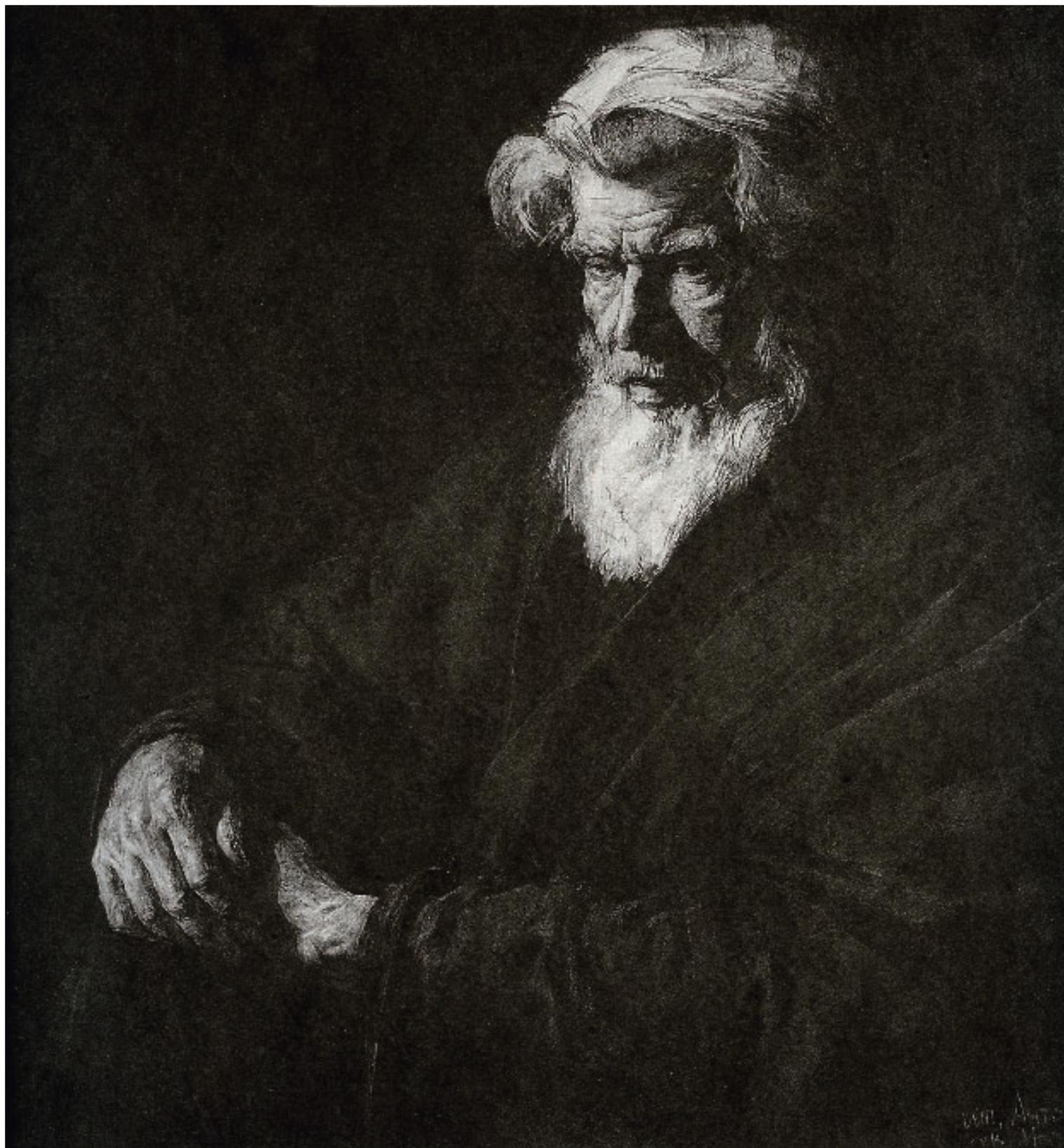
V. A. Mogilevtsev

УЧЕБНЫЙ РИСУНОК

ACADEMIC DRAWINGS

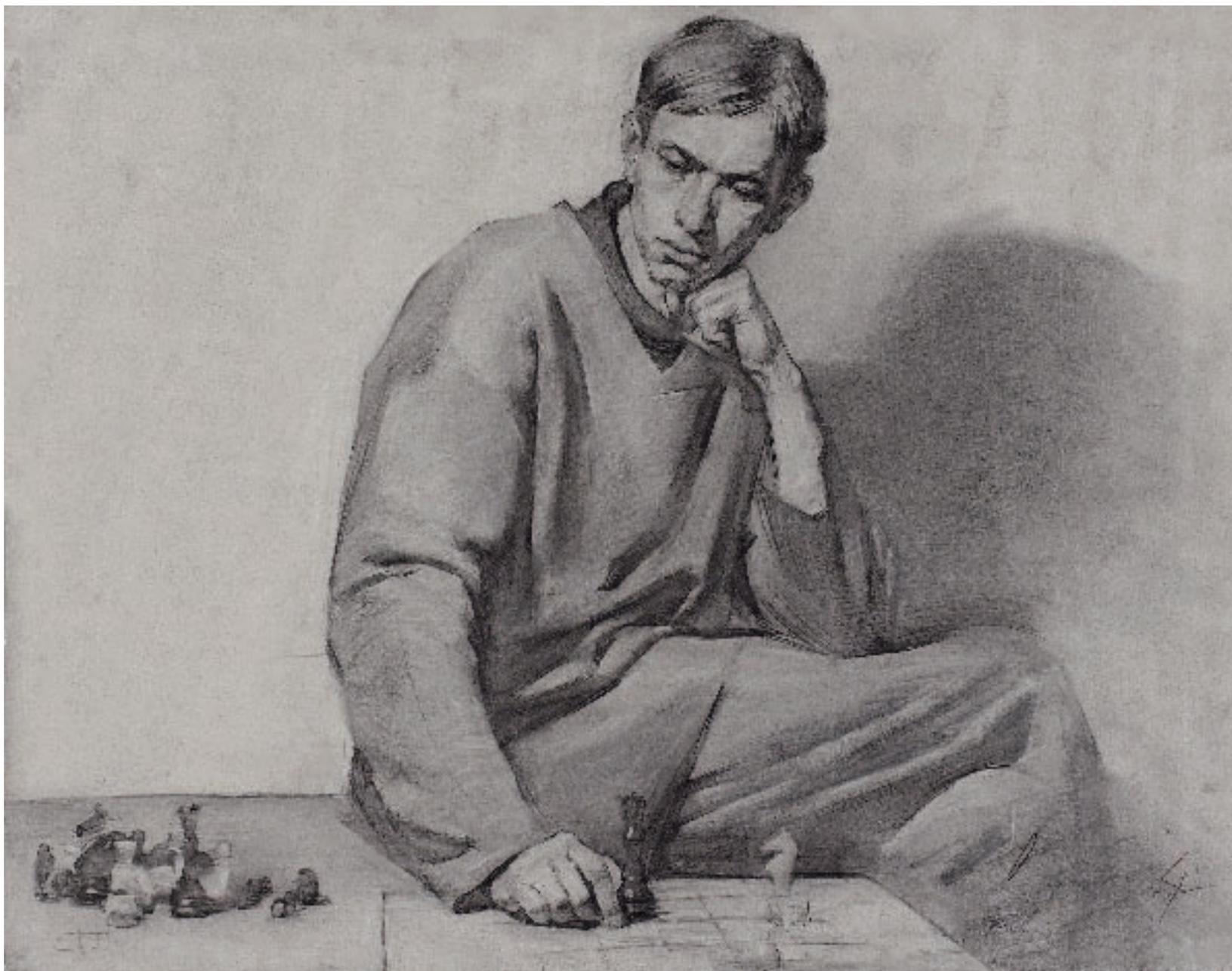
Е. Ю. Антонов
III к. Мужской портрет.
Бумага, соус, уголь. 1996

E. Antonov
3rd year. *Male Portrait*.
Paper, sauce, charcoal. 1996

О. А. Чернышей
V к. Мужской костюмиро-
ванный портрет.
Бумага тон., уголь, сангина.
2006

O. Tchernyshey
5th year. *Male Model in
a Costume*. Tinted paper,
charcoal, sanguine. 2006

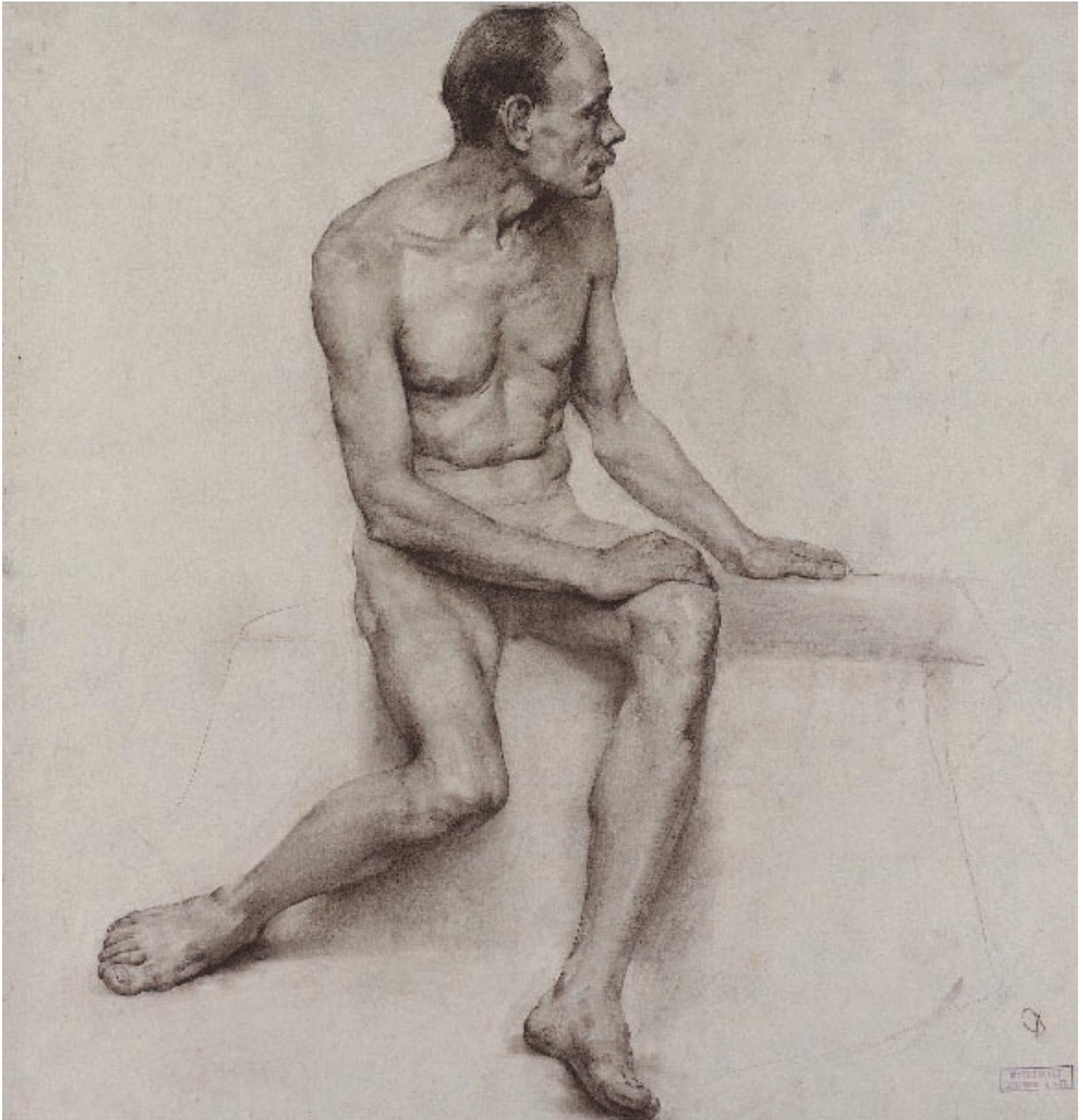
П. Г. Поляков
IV к. *Мужской портрет.*
Бумага тон., уголь. 2001

P. Polyakov
4th year. *Male Portrait.*
Tinted paper, charcoal. 2001

> О. И. Киреева
IV к. *Женский портрет.*
Бумага тон., соус. 2002

> O. Kireeva
4th year. *Female Portrait.*
Tinted paper, sauce. 2002

О. И. Киреева
V к. *Натурицик сидящий.*
Бумага тон., сепия. 2002

O. Kireeva
5th year. *Model Sitting.*
Tinted paper, sepia. 2002

> О. И. Киреева
V к. *Натурицик сидящий.*
Бумага тон., сепия. 2003

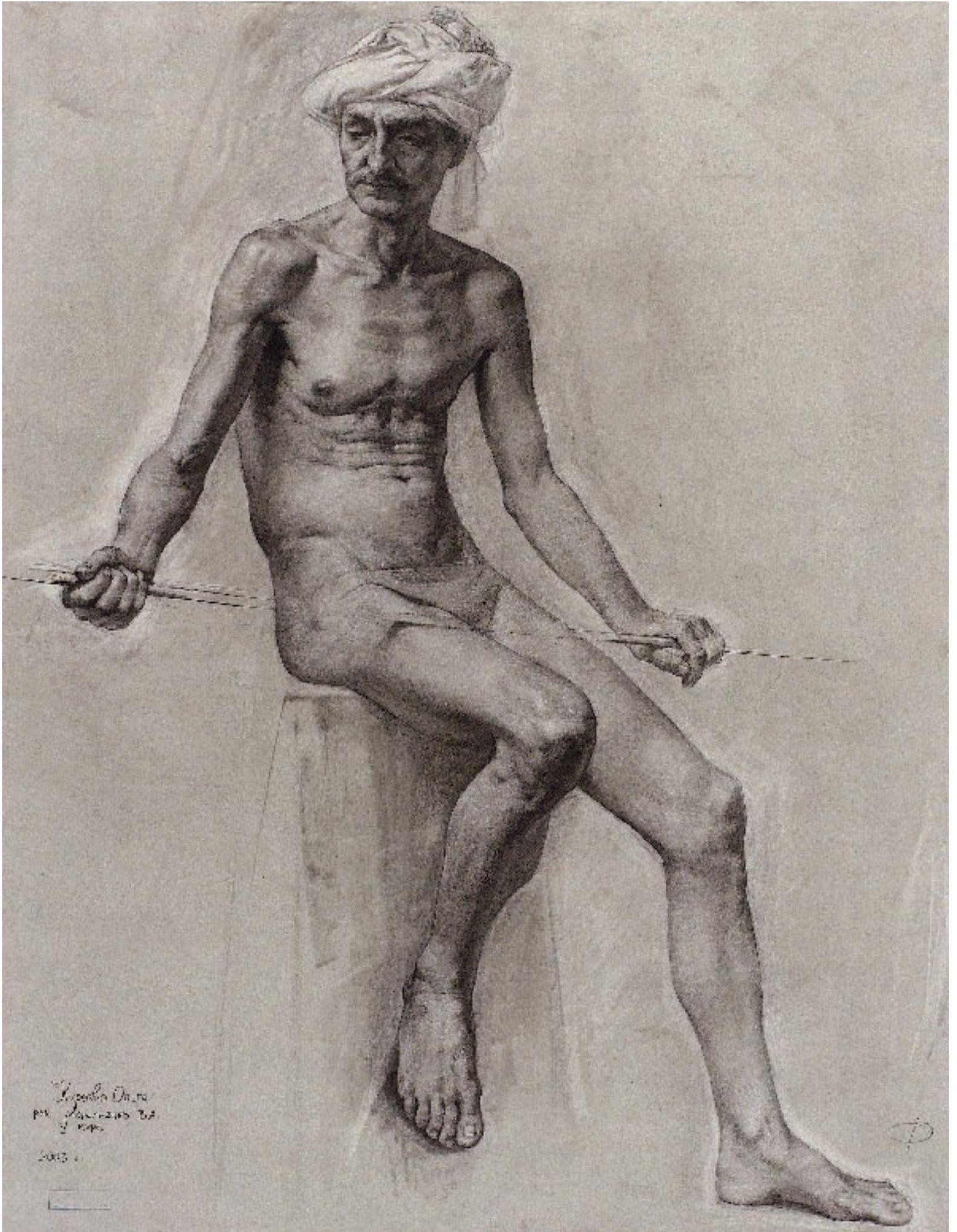
> O. Kireeva
5th year. *Model Sitting.*
Tinted paper, sepia. 2003

(стр. 28) Е. Ю. Антонов
III к. *Натурицик.* Бумага
тон., граф. карандаш. 1996

(p. 28) E. Antonov
3rd year. *Model.* Tinted
paper, graphite pencil. 1996

(стр. 29) Е. Ю. Антонов
III к. *Натурицик.* Бумага
тон., граф. карандаш. 1997

(p. 29) E. Antonov
3rd year. *Model.* Tinted
paper, graphite pencil. 1997

Lepidus D. 10
per L. 10. 10. 10. 10.
2013

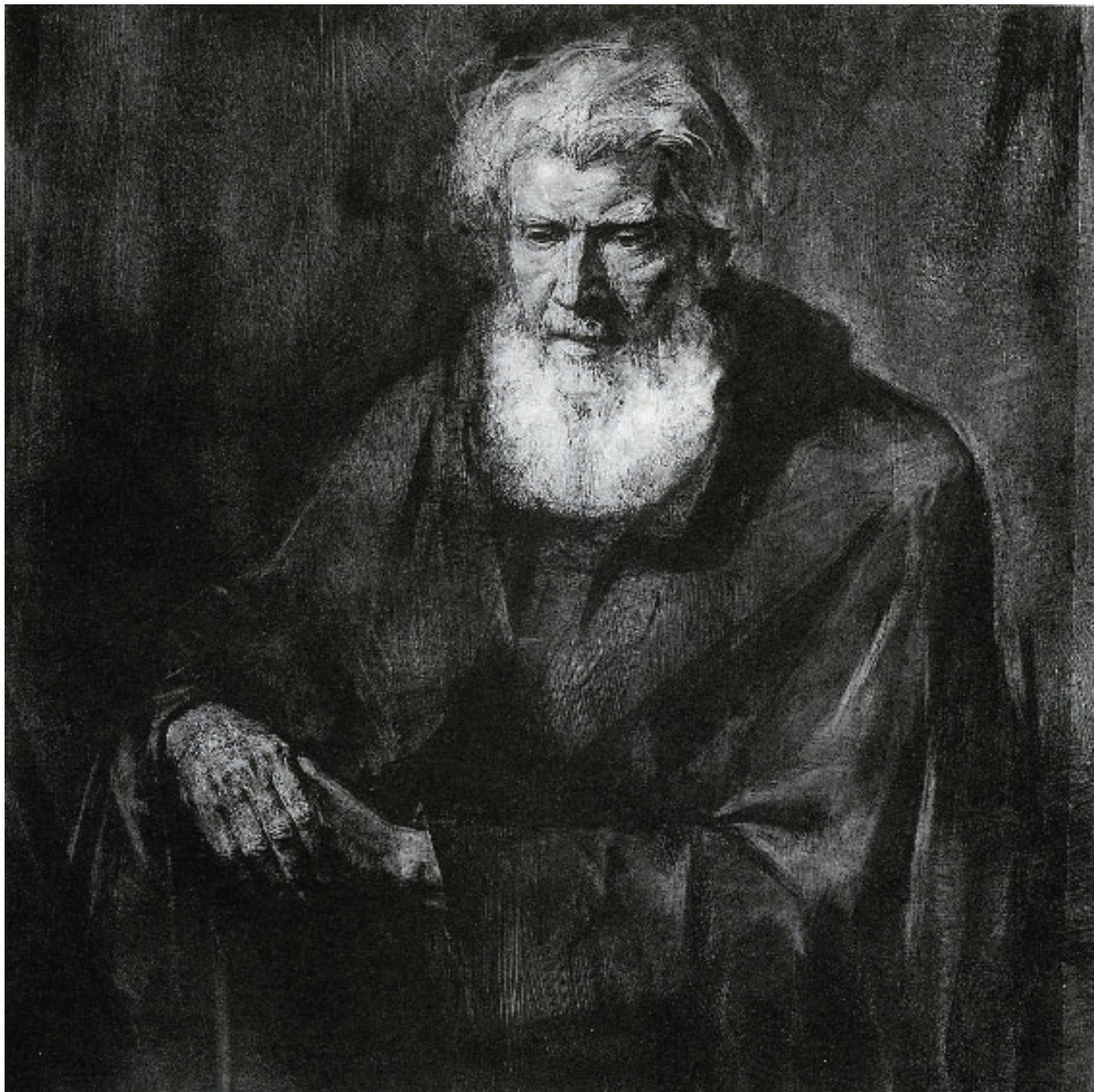

Ⓟ

К. В. Дацук
IV к. Мужской
костюмированный портрет.
Бумага, соус, уголь. 1997

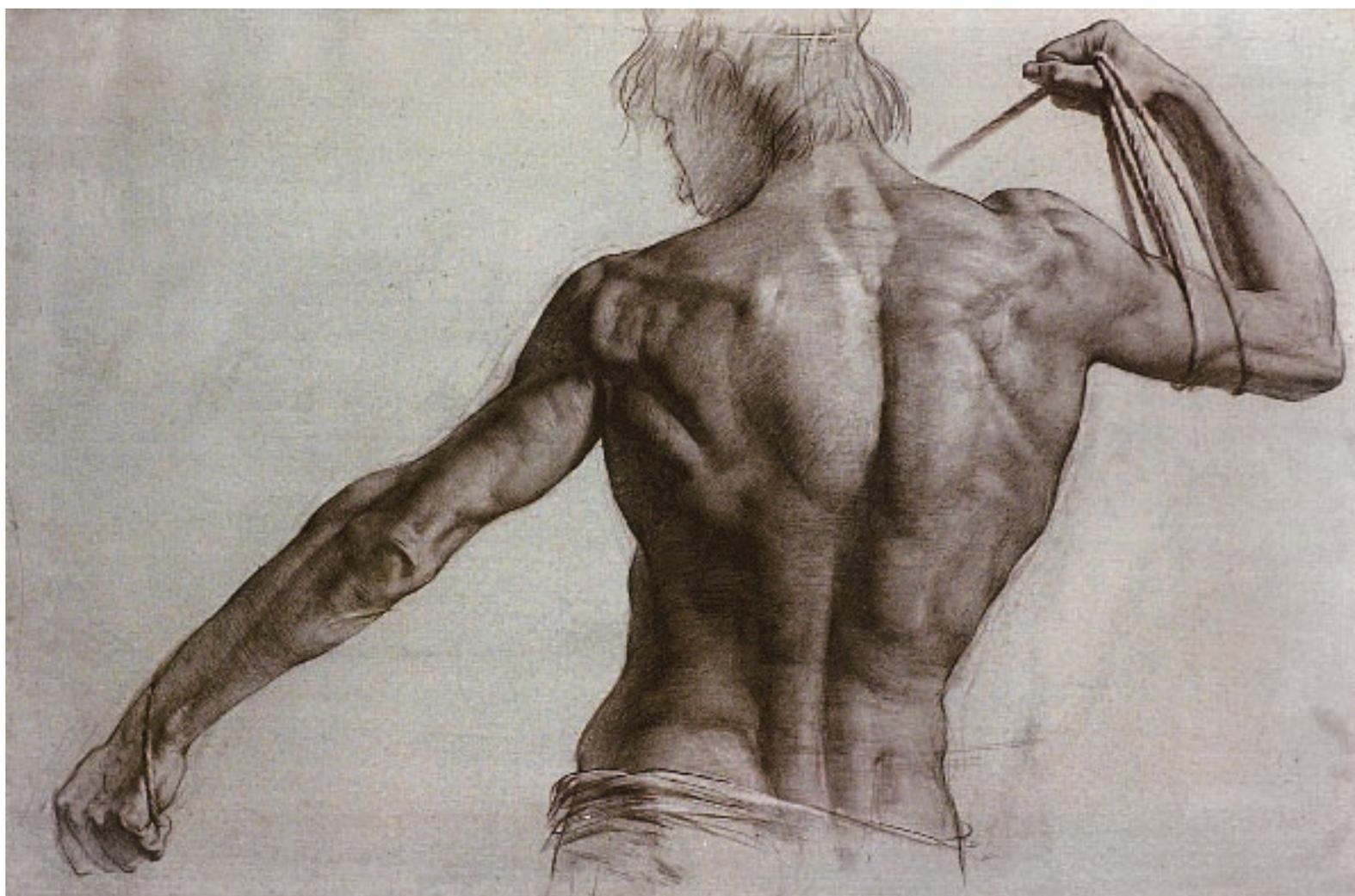
K. Datsuk
4th year. *Male Model in a
Costume.*
Paper, sauce, charcoal. 1997

К. В. Дацук
IV к. Мужской портрет.
Бумага, сепия. 1997

K. Datsuk
4th year. *Male Portrait*.
Paper, sepia. 1997

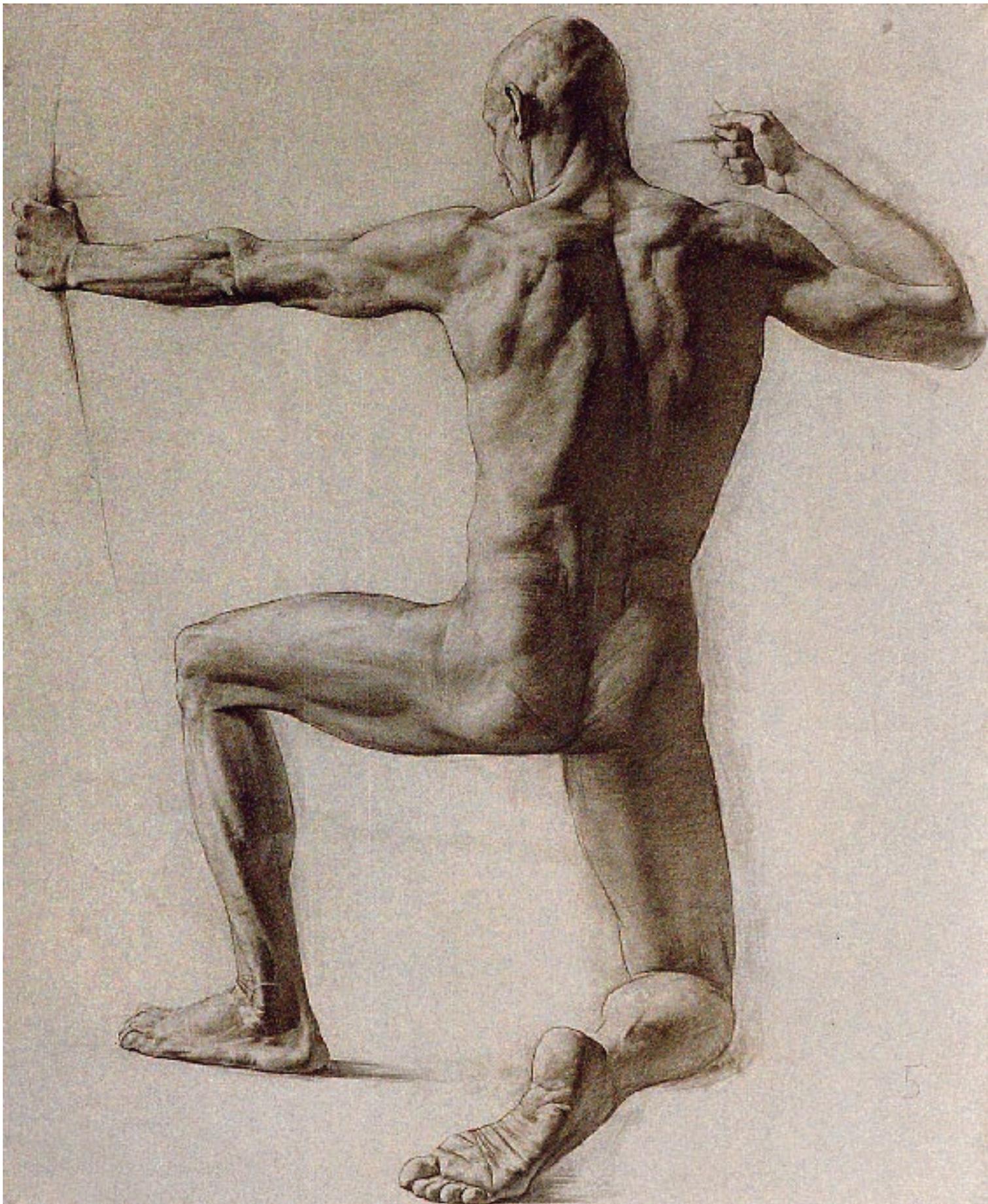

< С. П. Чубирко
V к. *Торс в движении.*
Бумага тон., сепия. 1998

< S. Tchubirko
5th year. *Torso Movement.*
Tinted paper, sepia. 1998

С. П. Чубирко
V к. *Торс в движении со
спины.* Бумага тон., сепия.
1998

S. Tchubirko
5th year. *Torso Movement
from the Back.*
Tinted paper, sepia. 1998

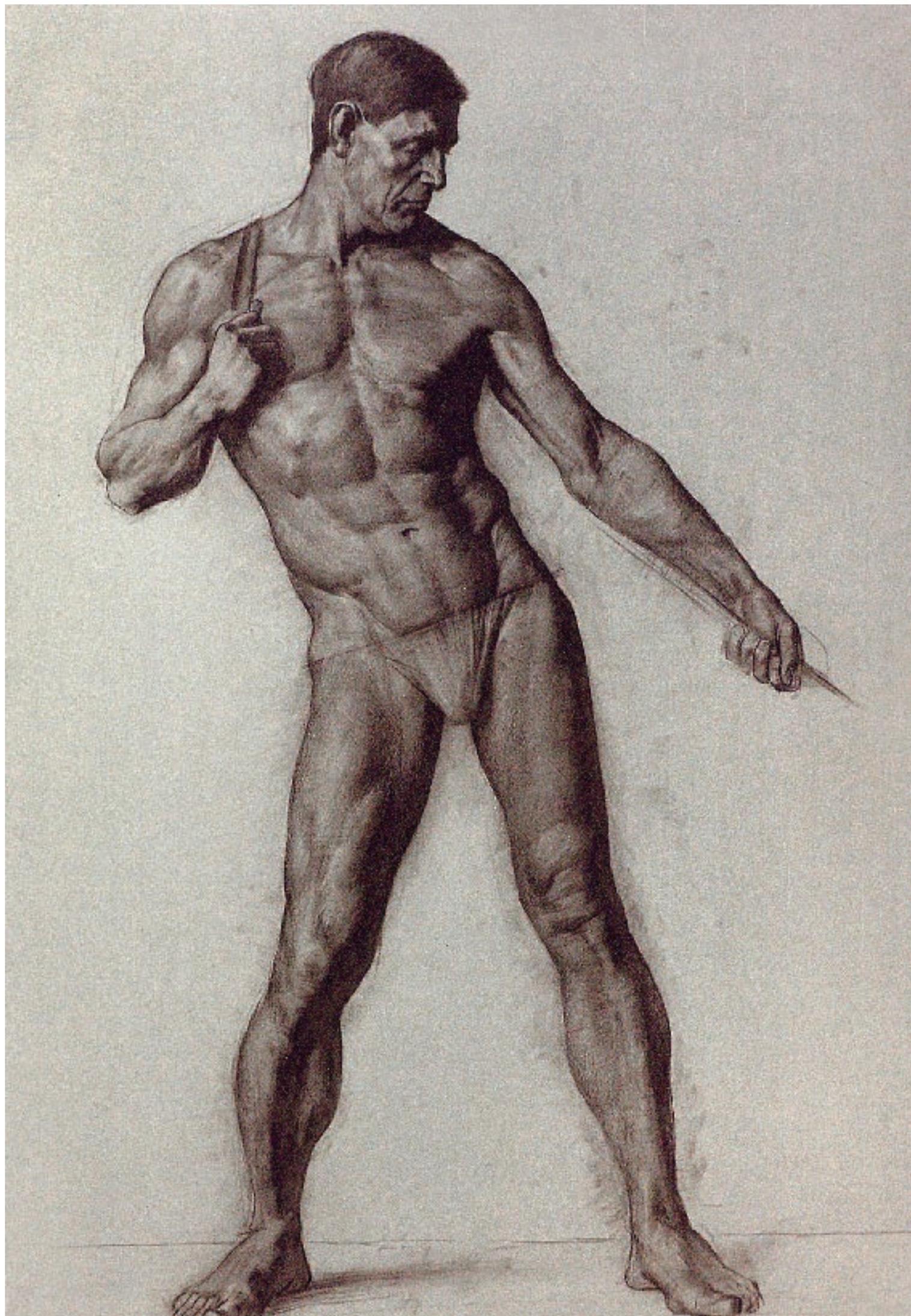

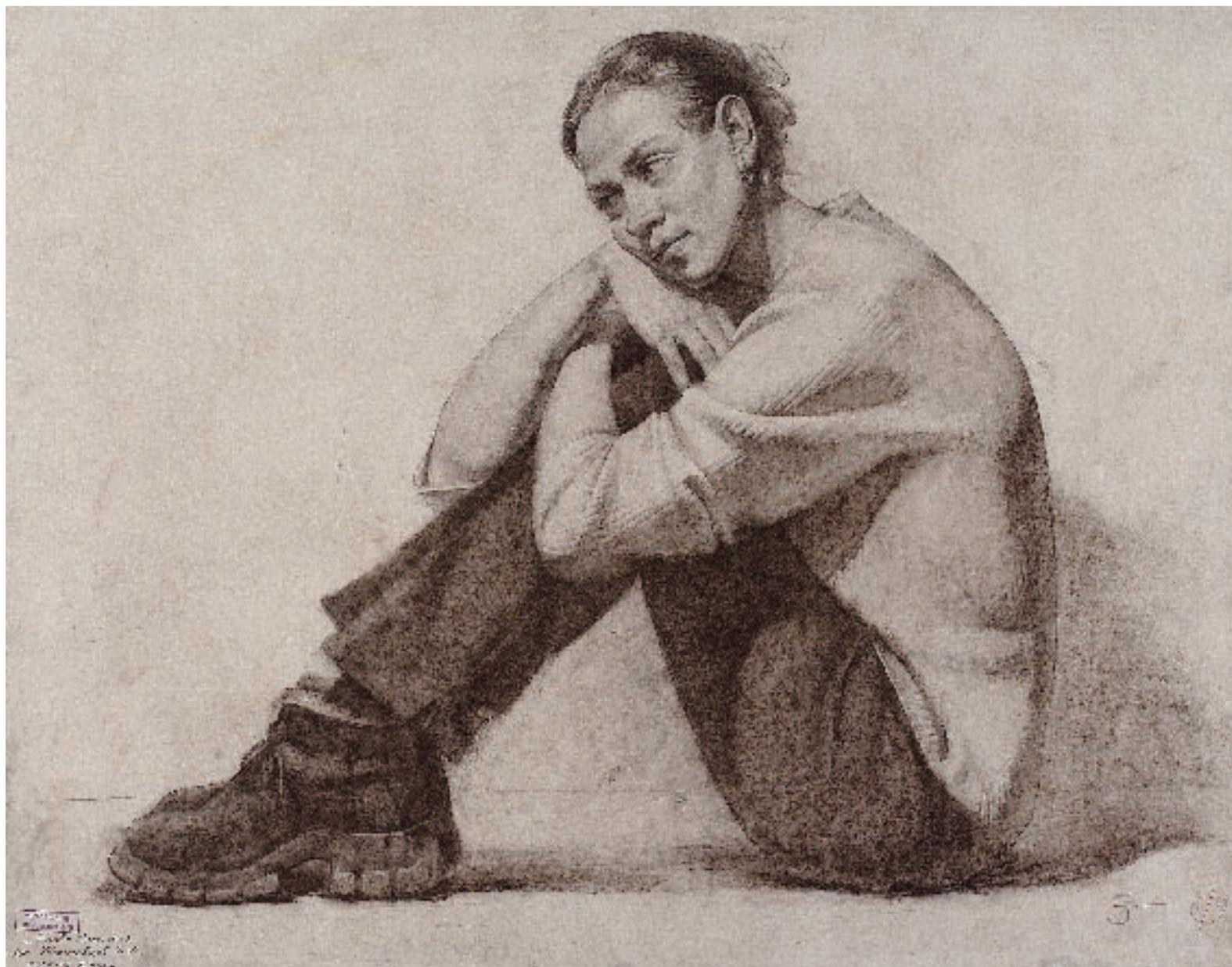
С. П. Чубирко
V к. *Фигура в движении.*
Бумага тон., сепия. 1998

S. Tchubirko
5th year. *Figure Movement.*
Tinted paper, sepia. 1998

> С. П. Чубирко
V к. *Фигура в движении.*
Бумага тон., сепия. 1998

> S. Tchubirko
5th year. *Figure Movement.*
Tinted paper, sepia. 1998

В. Б. Лядова
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., сепия. 2002

V. Liadova
4th year. Female Portrait.
Tinted Paper, sepia. 2002

> В. Б. Лядова
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., сепия. 2002

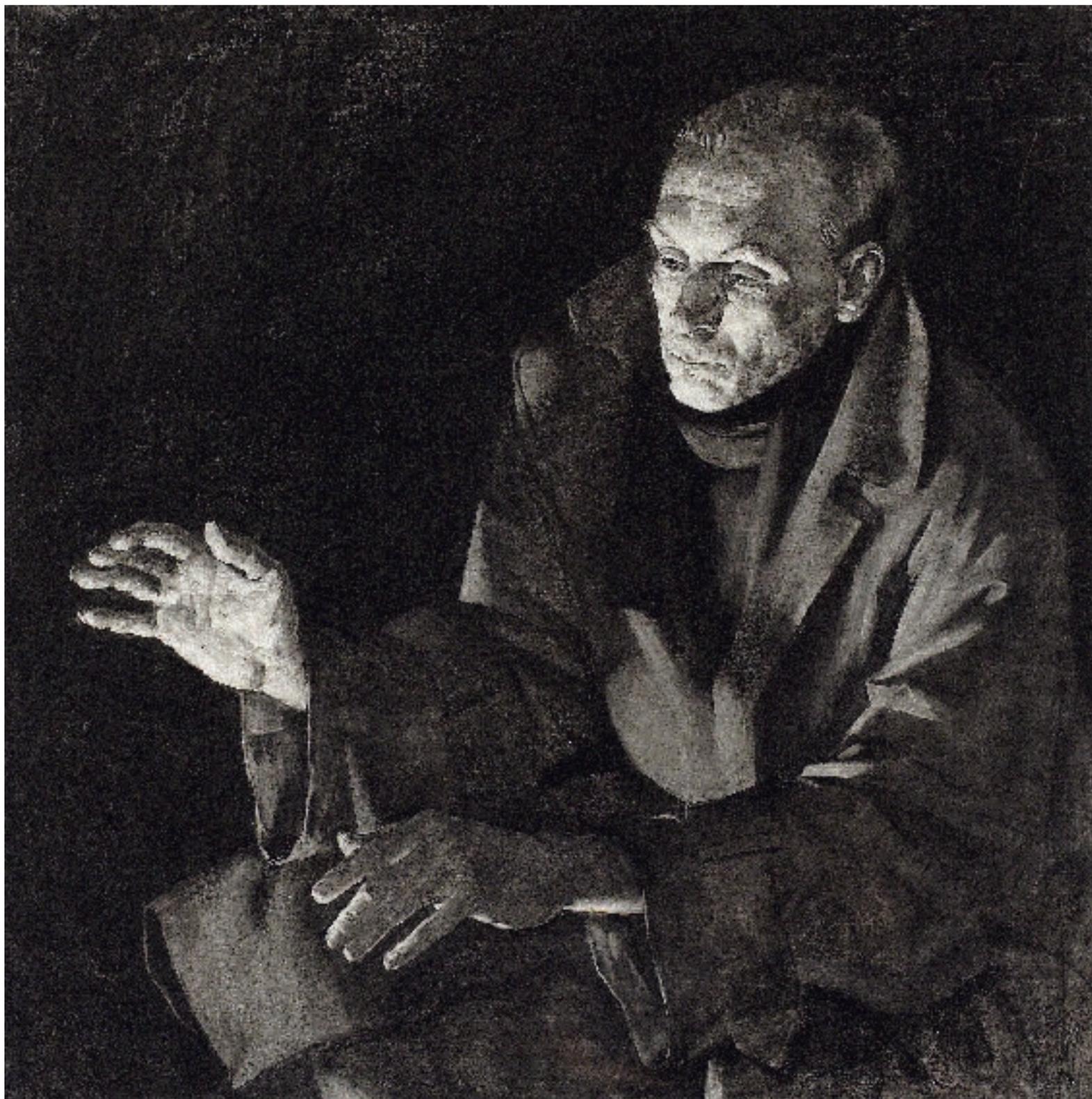
> V. Liadova
4th year. Female Portrait.
Tinted Paper, sepia. 2002

К. В. Дацук
IV к. Мужской портрет.
Бумага, уголь. 1997

K. Datsuk
4th year. *Male Portrait.*
Paper, charcoal. 1997

М. С. Павлова
IV к. Мужской портрет.
Бумага тон., уголь. 2001

M. Pavlova
4th year. *Male Portrait*.
Tinted paper, charcoal. 2001

< С. П. Чубирко
V к. *Постановка из двух фигур.*
Бумага тон., сепия, 1998

< S. Tchubirko
5th year. *Two Models Setting.*
Tinted paper, sepia. 1998

И. В. Кожевников
V к. *Натурищик сидящий.*
Бумага тон., граф. карандаш.
2005

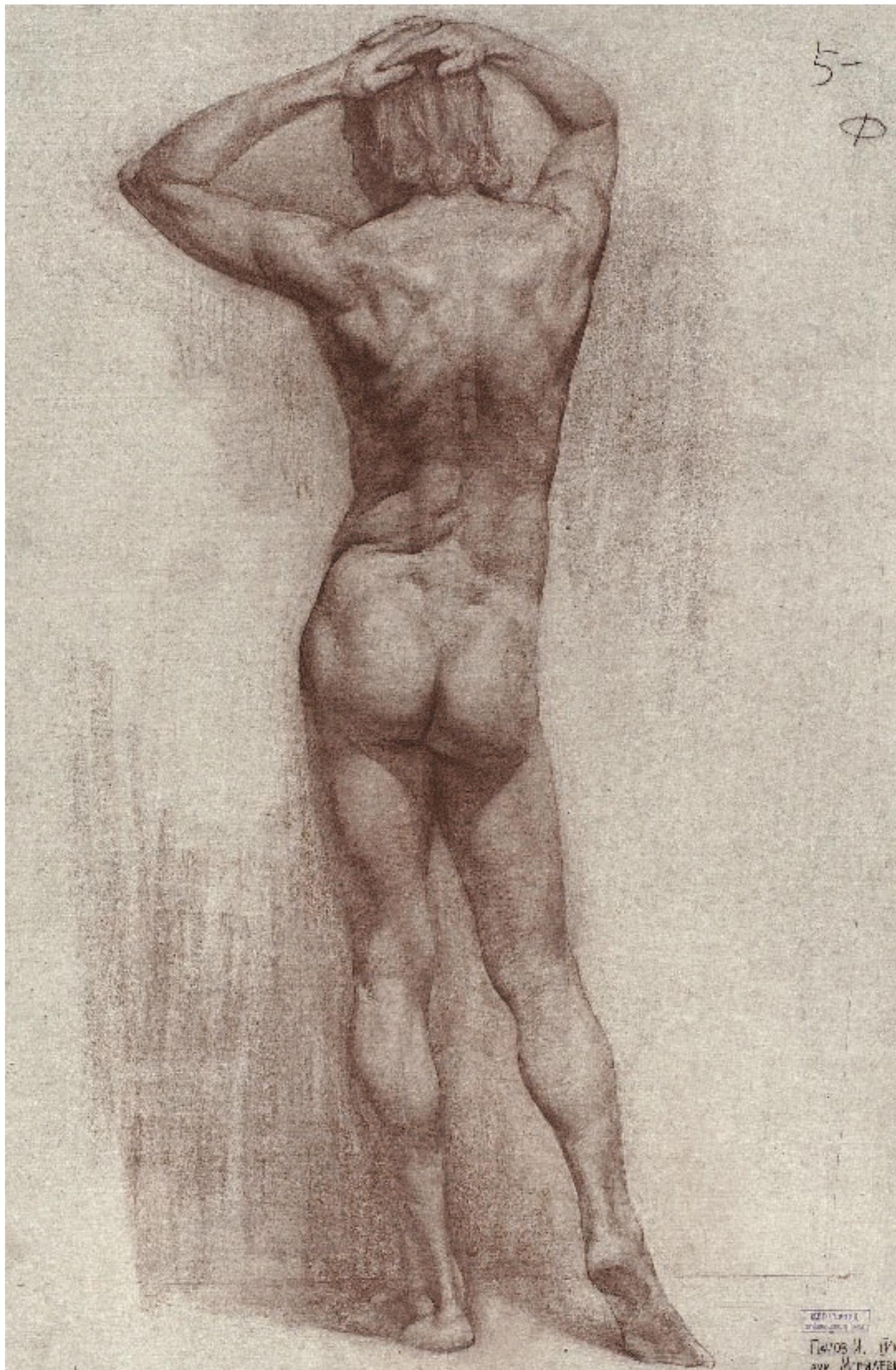
I. Kozhevnikov
5th year. *Model Sitting.*
Tinted paper, graphite pencil.
2005

(стр. 52) Д. А. Долгов
IV к. *Натурищик.* Бумага
тон., уголь. 2008

(p. 52) D. Dolgov
4th year. *Model.*
Tinted paper, charcoal. 2008

(стр. 53) О. А. Чернышей
IV к. *Складки драпировок
на манекене.* Бумага тон.,
соус. 2006

(p. 53) O. Tchernyshey
4th year. *Draperies of
Clothing on a Mannequin.*
Tinted paper, sauce. 2006

< И. Г. Панов
IV к. *Натурищик со спины.*
Бумага тон., сепия. 1996

< I. Panov
4th year. *Male Model from
the Back.* Tinted paper, sepia.
1996

И. Г. Панов
III к. *Мужской портрет.*
Бумага тон., сепия. 1996

I. Panov
3rd year. *Male Portrait.*
Tinted paper, sepia.
1996

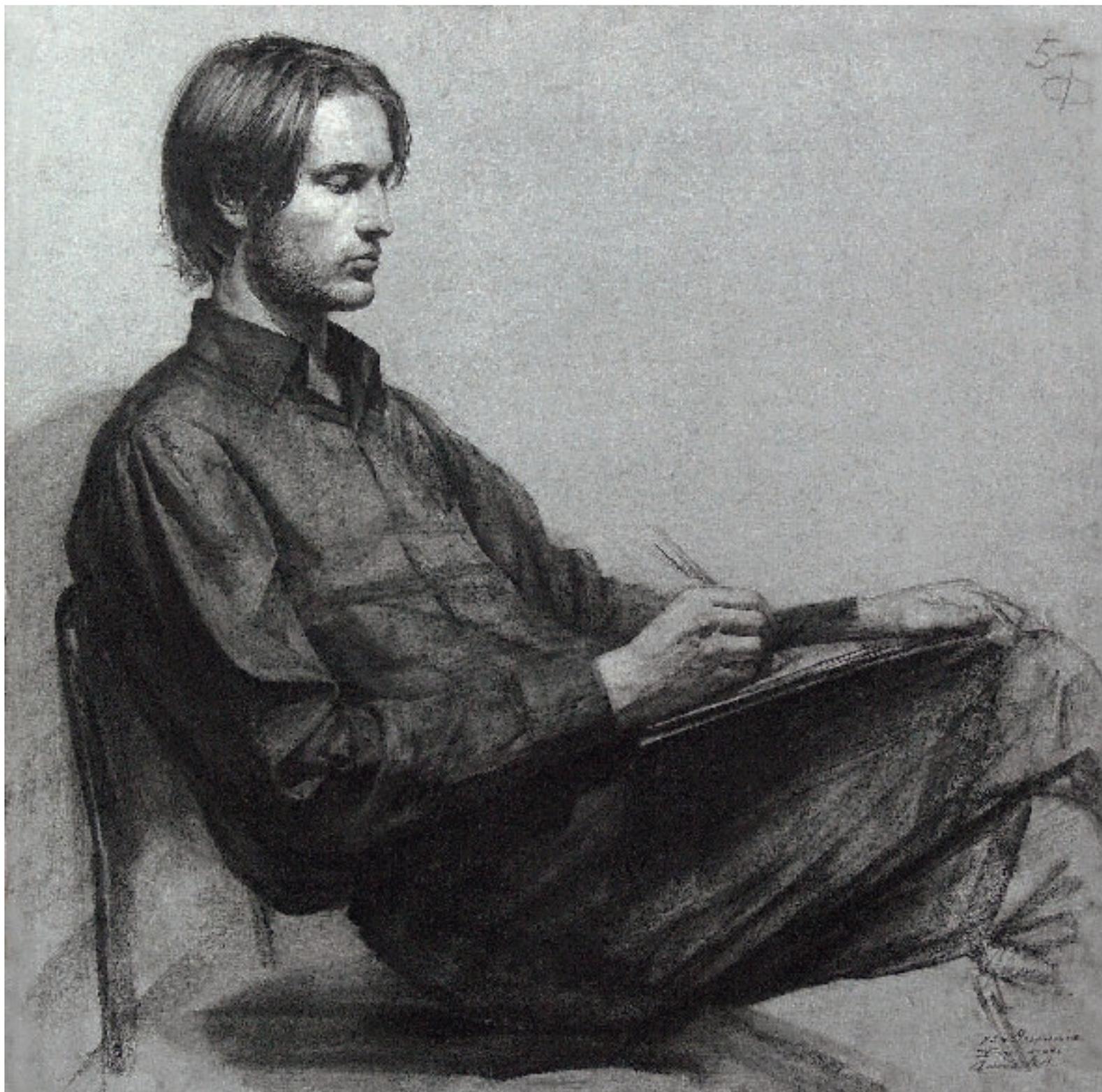
О. М. Цветаева
V к. Женский портрет.
Бумага тон., уголь. 2007

O. Tsvetaeva
5th year. *Female Portrait*.
Tinted paper, charcoal. 2007

О. М. Цветаева
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., уголь. 2005

O. Tsvetaeva
4th year. *Female Portrait*.
Tinted paper, charcoal. 2005

Д. А. Долгов
IV к. Мужской портрет.
Бумага тон., уголь. 2008

D. Dolgov
4th year. *Male Portrait.*
Tinted paper, charcoal. 2008

Д. А. Долгов
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., уголь. 2008

D. Dolgov
4th year. *Female Portrait*.
Tinted paper, charcoal. 2008

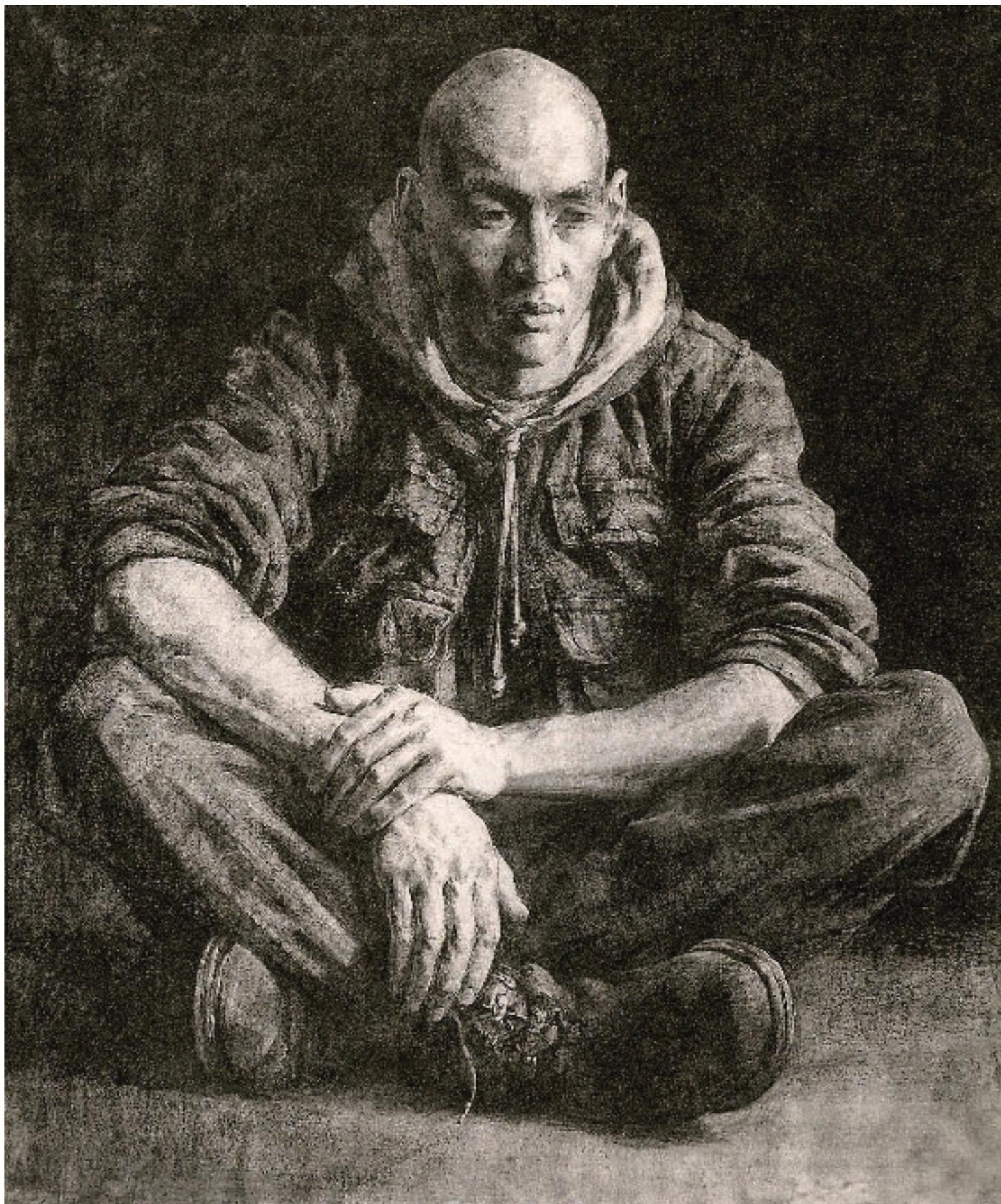

< О. И. Киреева
IV к. Мужской портрет.
Бумага тон., сепия. 2002

< O. Kireeva
4th year. Male Portrait.
Tinted paper, sepia. 2002

С. Терёхина
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., сепия. 2006

S. Teriokhina
4th year. Female Portrait.
Tinted paper, sepia. 2006

А. А. Овсянников
III к. Мужской портрет.
Бумага тон., уголь. 1996

A. Ovsiannikov
3rd year. *Male Portrait.*
Tinted paper, charcoal. 1996

И. В. Мелихова
III к. Мужской портрет.
Бумага тон., уголь. 1997

I. Melikhova
3rd year. Male Portrait.
Tinted paper, charcoal. 1997

< О. А. Чернышей
IV к. Мужской портрет
в театральном костюме.
Бумага тон., сепия, уголь. 2006

< O. Tchernyshey
4th year. *Male Model in a Theater
Costume.* Tinted paper, sepia,
charcoal. 2006

Ю. А. Гребенюк
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., сепия, уголь.
2008

Yu. Grebeniuk
4th year. *Female Portrait.*
Tinted paper, sepia, charcoal.
2008

< О. А. Чернышей
V к. Женский костюми-
рованный портрет.
Бумага, сепия, пастель. 2007

< O. Tchernyshey
5th year. *Female Model
in a Costume.*
Paper, sepia, pastel. 2007

О. А. Чернышей
IV к. Мужской костюмиро-
ванный портрет.
Бумага, сепия. 2006

O. Tchernyshey
4th year. *Male Model
in a Costume.*
Paper, sepia. 2006

НАБРОСКИ И ЗАРИСОВКИ

SKETCHES AND STUDIES

< Д. Ю. Пантюхин
IV к. *Портрет Г. В. Дьячкова*
Бумага, уголь. 1996

< D. Pantiukhin
4th year. *Portrait of*
G. Diatchkov.
Paper, charcoal. 1996

Е. Ю. Антонов
III к. *Портрет*
Д. Ю. Пантюхина.
Бумага тон., уголь. 1996

E. Antonov
3rd year. *Portrait of*
D. Pantiukhin.
Tinted paper, charcoal. 1996

Д. Ю. Пантюхин
IV к. *Портрет*
Е. Ю. Антонова Бумага тон.,
уголь. 1996

D. Pantiukhin
4th year. *Portrait of*
E. Antonov. Tinted paper,
charcoal. 1996

Д. Ю. Пантюхин
IV к. Мужской портрет.
Бумага тон., уголь. 1996

D. Pantiukhin
4th year. *Male Portrait.*
Tinted paper, charcoal. 1996

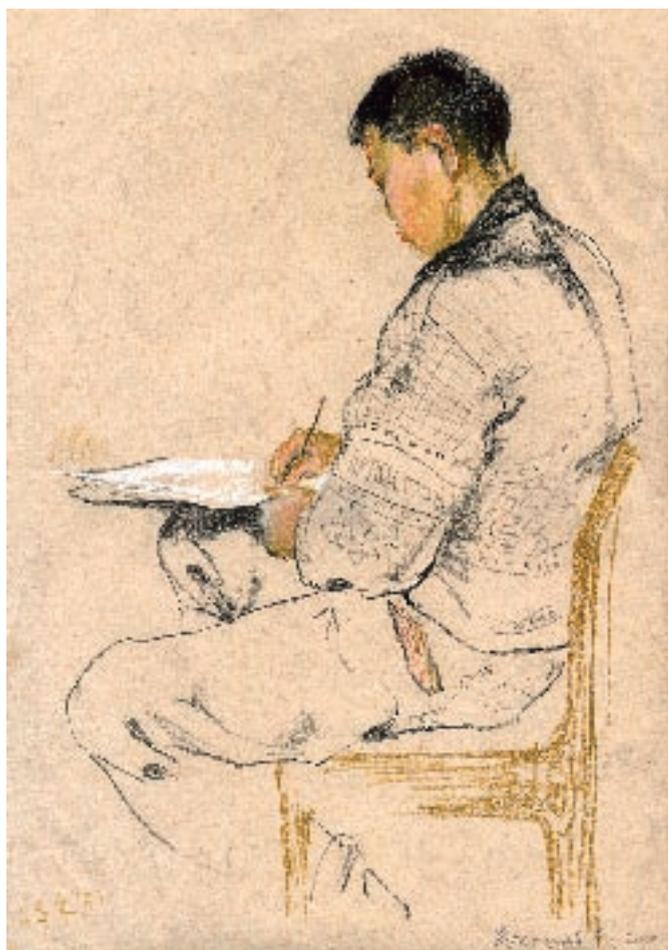
> Д. Ю. Пантюхин
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., уголь. 1996

> D. Pantiukhin
4th year. *Female Portrait.*
Tinted paper, charcoal. 1996

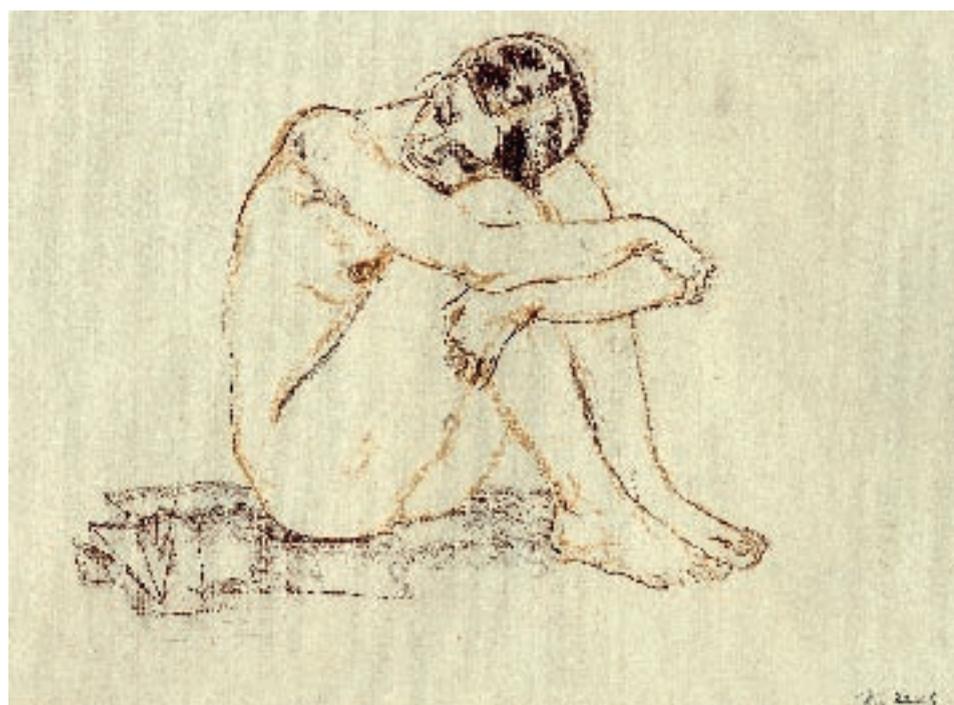

О. А. Чернышей
IV к. *Портретные наброски.*
2005

О. Tchernyshey
4th year. *Portrait Sketches.*
2005

О. А. Чернышей
IV к. *Наброски женской
обнаженной модели.* 2005

O. Tchernyshey
4th year. *Nude Female Model
Sketches.* 2005

И. В. Мелихова
III к. Женский портрет.
Бумага тон., уголь. 1996

I. Melikhova
3rd year. Female Portrait.
Tinted paper, charcoal. 1996

И. В. Мелихова
 III к. Мужской портрет.
 Бумага тон., пастель. 1996

I. Melikhova
 3rd year. *Male Portrait*.
 Tinted paper, pastel, 1996

И. В. Мелихова
 III к. *Набросок фигуры
 человека*. Бумага, угольный
 карандаш. 1996

I. Melikhova
 3rd year. *Figure Sketch*. Paper,
 charcoal pencil, 1996

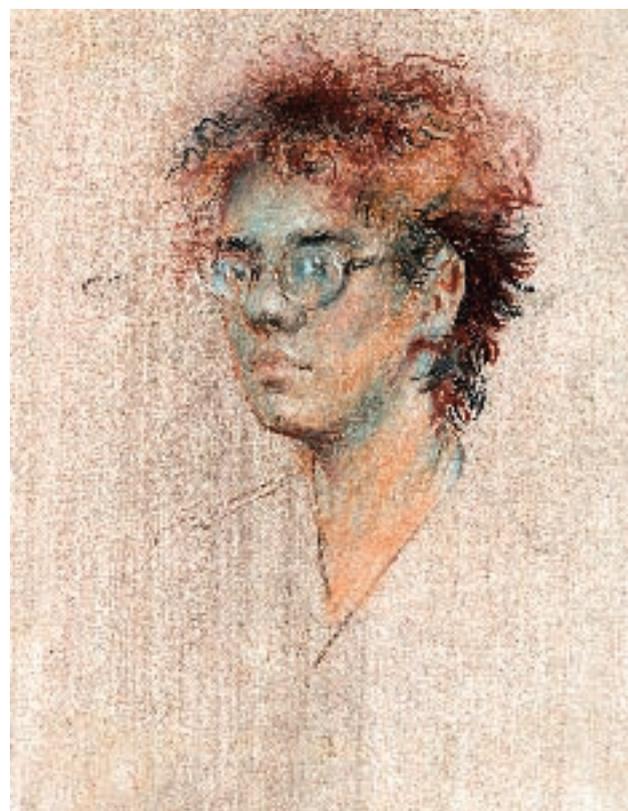
О. А. Чернышей
III к. *Набросок женской
фигуры.* Бумага, уголь. 2004

O. Tchernyshey
3rd year. *Female Figure*
Sketch. Paper, charcoal. 2004

О. А. Чернышей
III к. Мужской портрет.
Бумага тон., сепия. 2004

O. Tchernyshey
3rd year. *Male Portrait*.
Tinted paper, sepia. 2004

И. Н. Квашницкая
IV к. *Наброски в мастерской.* 2002

I. Kvashnitskaya
4th year. *Workshop Sketches.* 2002

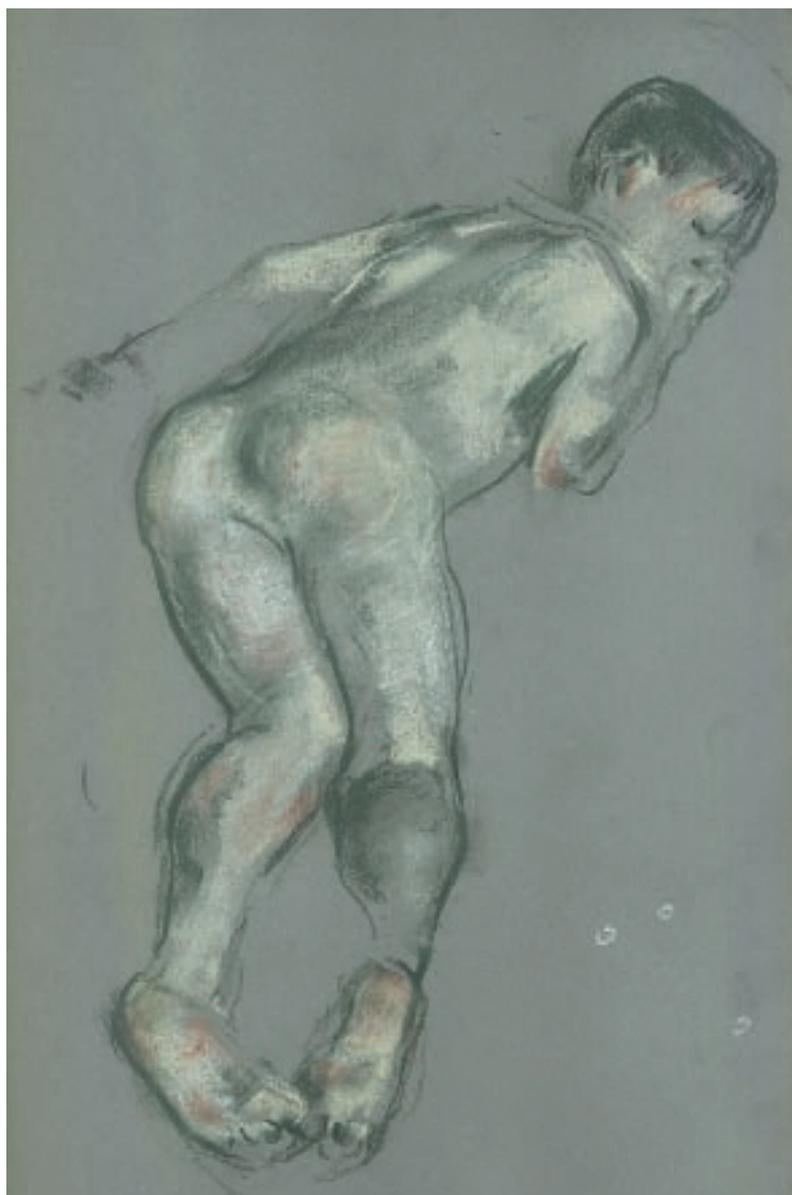
Маринова А. И.
IV к. *Наброски с женской
обнаженной модели.* 2007

A. Marinova
4th year. *Nude Female Figure
Sketches.* 2007

А. И. Маринова
IV к. *Наброски женской
обнаженной модели.* 2007

A. Marinova
4th year. *Nude Female Figure
Sketches.* 2007

И. В. Лохматова
IV к. *Наброски*. 2010

I. Lokhmatova
4th year. *Sketches*. 2010

К. Н. Галкина
IV к. *Наброски.* 2010

K. Galkina
4th year. *Sketches.* 2010

М. Н. Иннокентьева
IV к. *Портрет С. П. Чубирко.*
Бумага тон., сепия. 1998

M. Innokentieva
4th year. *Portrait of S. Tchubirko.*
Tinted paper, sepia. 1998

С. П. Чубирко
IV к. *Портрет Г. В. Дьячкова*
Бумага тон., сепия. 1998

S. Tchubirko
4th year. *Portrait of G. Diatchkov.*
Tinted paper, sepia. 1998

< О. А. Чернышей
IV к. Женский портрет.
Бумага, сепия. 2005

< О. Tchernyshey
4th year. Female Portrait.
Paper, sepia. 2005

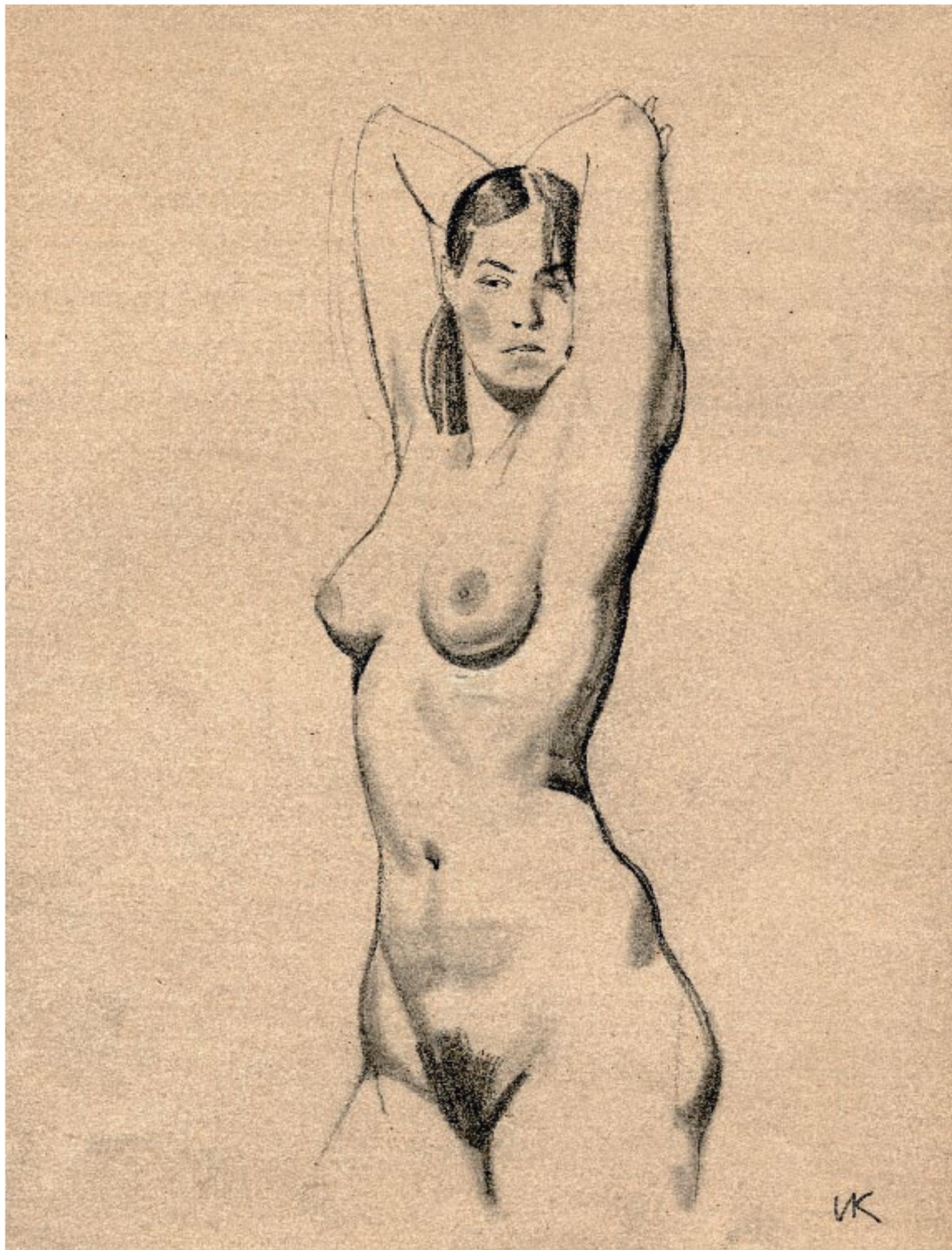
О. А. Чернышей
IV к. Женский портрет.
Бумага, уголь. 2005

О. Tchernyshey
4th year. Female Portrait.
Paper, charcoal. 2005

О. А. Чернышей
IV к. Мужской портрет.
Бумага, карандаш. 2005

О. Tchernyshey
4th year. Male Portrait.
Paper, pencil. 2005

< И. В. Кожевников
IV к. *Наброски с женской
обнаженной модели.*
Бумага, карандаш. 2003

< I. Kozhevnikov
4th year. *Nude Female Figure
Sketches.* Paper, pencil. 2003

И. В. Кожевников
IV к. *Наброски.* 2003

I. Kozhevnikov
4th year. *Sketches.* 2003

< И. В. Кожевников
IV к. *Набросок натурщика.*
Бумага, карандаш. 2002

И. В. Кожевников
IV к. *Портретные наброски.*
Бумага, карандаш. 2002

< I. Kozhevnikov
4th year. *Model Sketch.*
Paper, pencil. 2002

I. Kozhevnikov
4th year. *Portrait Sketches.*
Paper, pencil. 2002

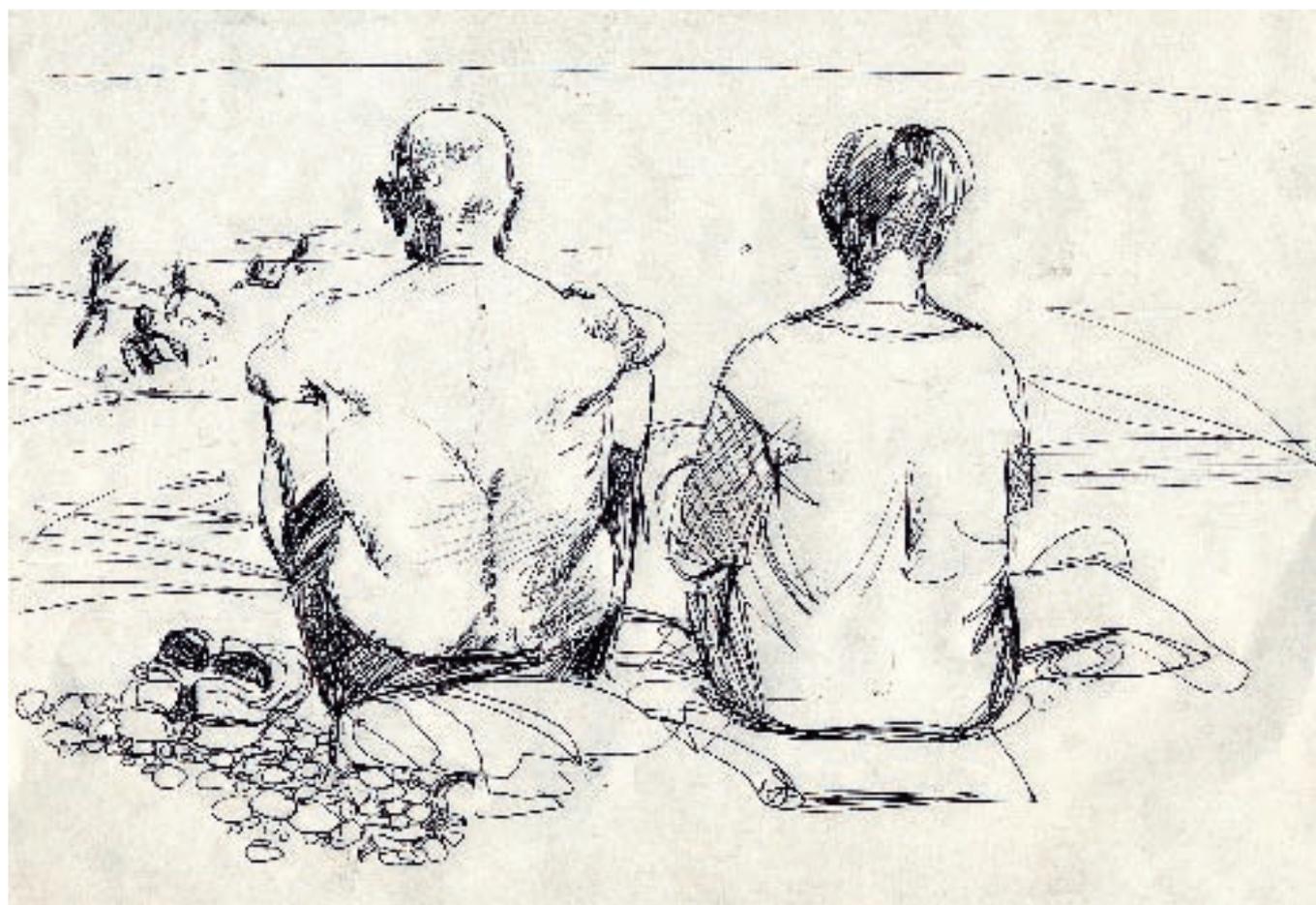
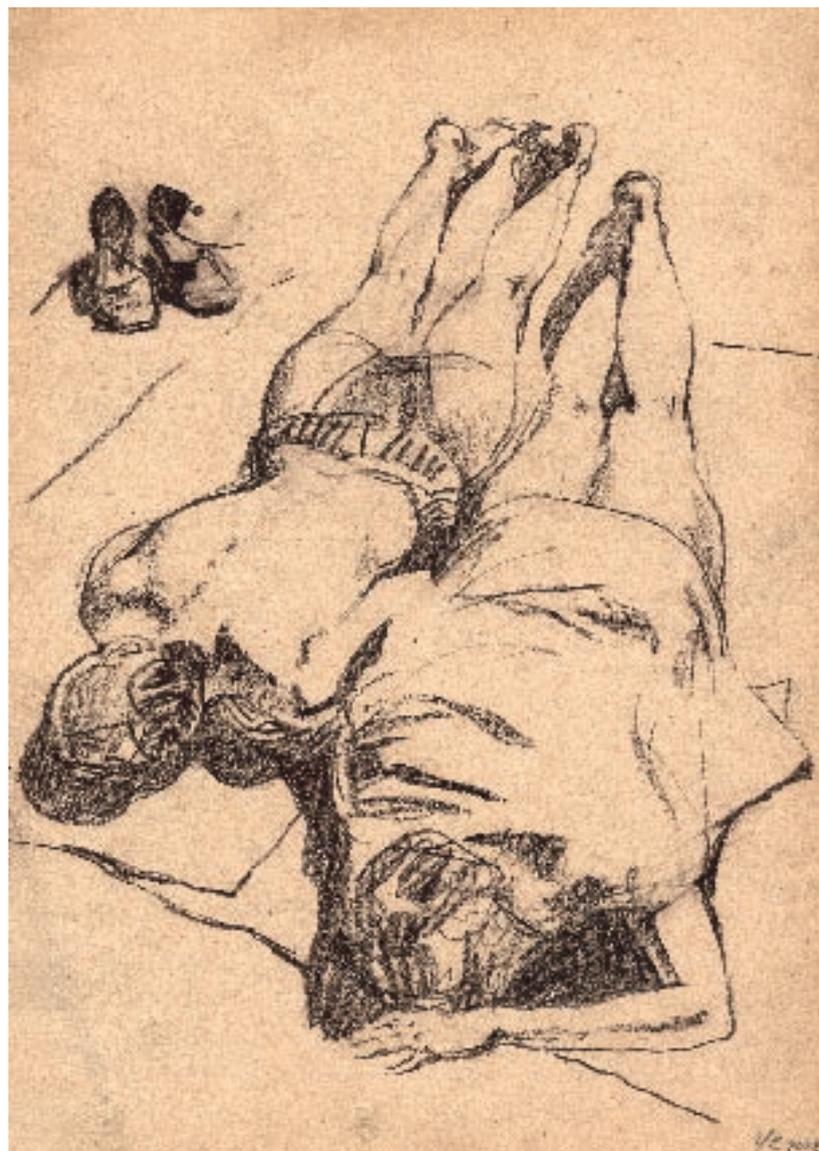
О. М. Цветаева
V к. Мужской портрет.
Бумага тон., сепия. 2007

O. Tsvetaeva
5th year. *Male Portrait*.
Tinted paper, sepia. 2007

О. А. Чернышей
V к. Женский портрет. 2007

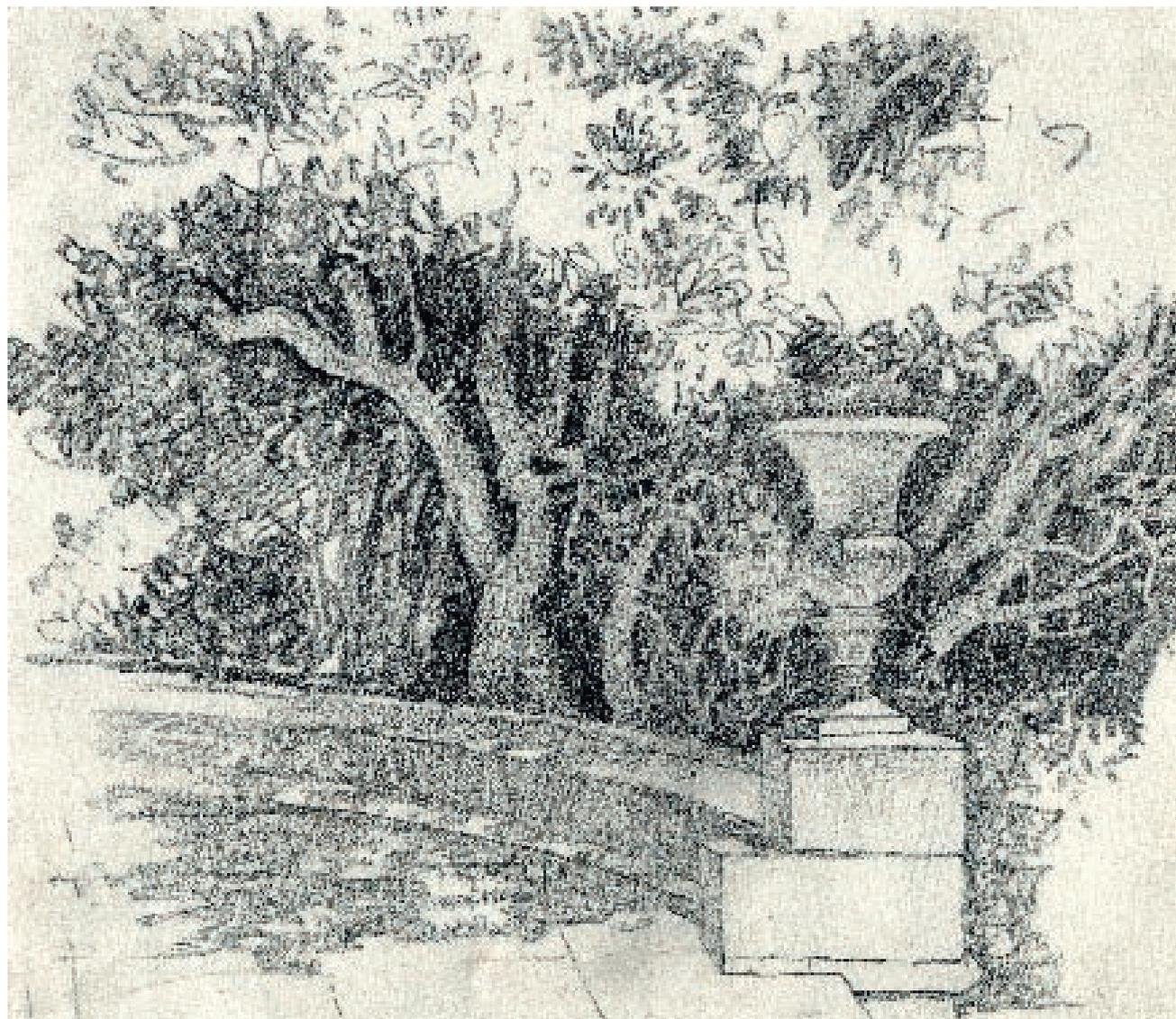
O. Tchernyshey
5th year. *Female Portrait*. 2007

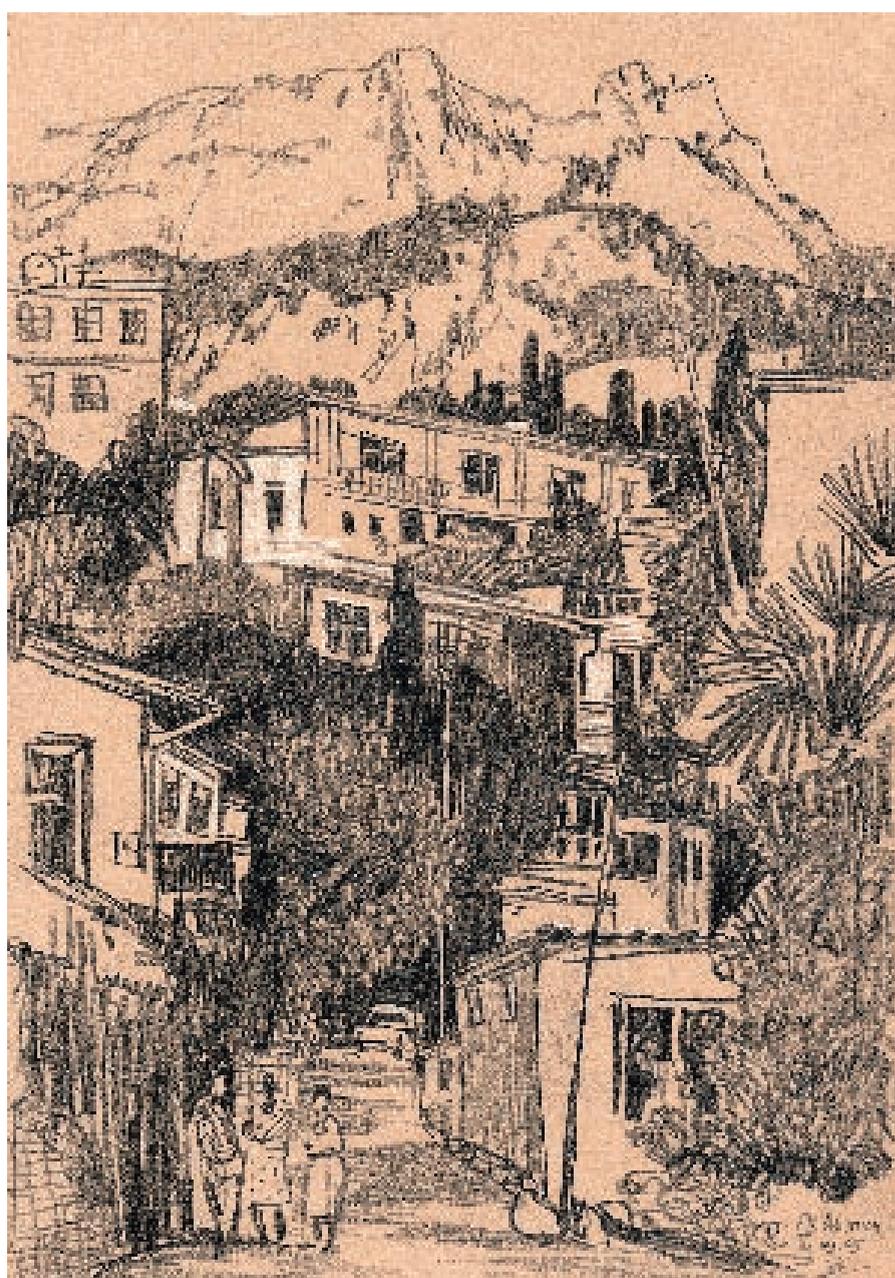
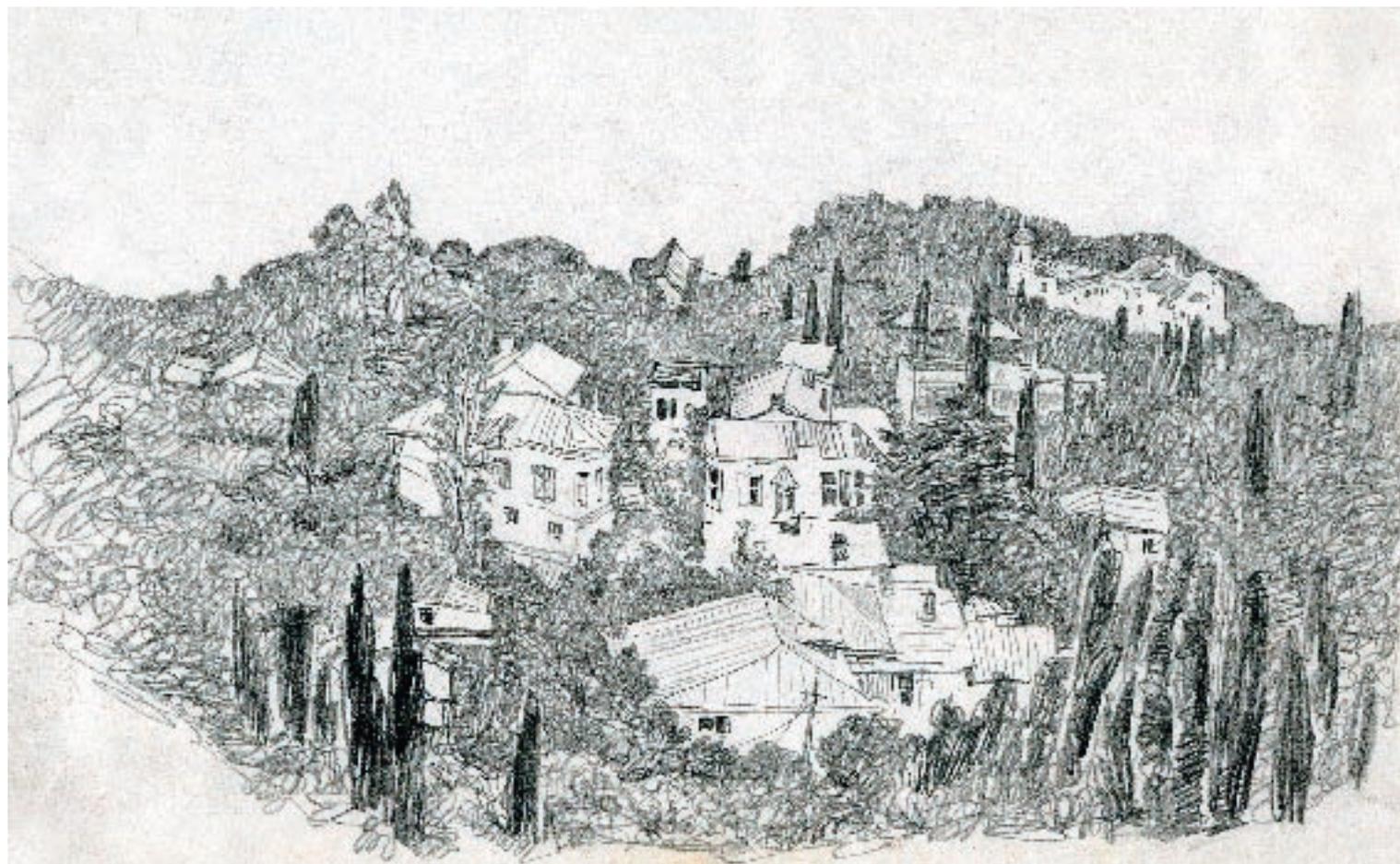

О. А. Чернышей
Наброски. 2002–2005

O. Tchernyshey
Sketches. 2002–2005

О. А. Чернышей
IV к. Зарисовки. 2005

О. Tchernyshey
4th year. *Studies*. 2005

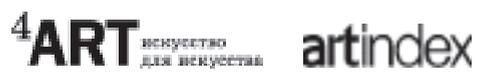
О. А. Чернышей
IV к. Мужской портрет.
Бумага тон., уголь. 2005

O. Tchernyshey
4th year. Male Portrait.
Tinted paper, charcoal. 2005

О. А. Чернышей
IV к. Женский портрет.
Бумага тон., сепия. 2005

O. Tchernyshey
4th year. Female Portrait.
Tinted paper, sepia. 2005

ООО «4арт»

Адрес редакции:

17-я линия В. О., д. 4-6

Санкт-Петербург, 199034 Россия

+7 (812) 93 170 93

info@4-art.org

www.4-art.org

4art Ltd

Office:

17 liniya V.O., dom 4-6

St. Petersburg, 199034 Russia

+7 (812) 93 170 93

info@4-art.org

www.4-art.org