

А.Н. Царева, А.М. Царев

РИСУНОК НАТЮРМОРТА

Учебное пособие

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Л.Н. Царева, А.И. Царев

РИСУНОК НАТЮРМОРТА

2-е издание

*Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ
по образованию в области строительства
в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по программе бакалавриата
по направлению 270800 «Строительство»
(профиль «Промышленное и гражданское строительство»)
от 16.01.2013 № 102-15/754*

Москва 2015

УДК 75.049.6
ББК 85.147
Ц18

Рецензенты:

профессор, кандидат архитектуры *Э.М. Климов*,
заведующий кафедрой рисунка МАРХИ;
профессор, кандидат архитектуры *Б.В. Гандельсман*,
заместитель заведующего кафедрой градостроительства МАРХИ;
С.В. Агафонов, генеральный директор ООО «ПрофСтрой»

Царева, Л.Н.

Ц18 Рисунок натюрморта : учебное пособие / Л.Н. Царева, А.И. Царев ;
2-е изд. М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. стро-
ит. ун-т. Москва : МГСУ, 2015. 172 с. : ил.
ISBN 978-5-7264-0943-6

Изложена краткая история возникновения натюрморта как отдельного жанра, раскрыты основные положения в рисовании натюрморта, вопросы методики построения изображения реальной формы на плоскости. Рассмотрены основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени, дано представление о форме предметов, объеме и конструкции.

Усвоение принципов учебного рисунка с натуры, приведенных в учебном пособии, способствует формированию и развитию объемно-пространственных представлений и совершенствованию графических навыков.

Для студентов, обучающихся по направлению 270800 «Строительство», по профилю 270800.62 «Промышленное и гражданское строительство», а также для студентов архитектурных и художественных вузов, учащихся профессиональных учебных заведений архитектурно-строительного и художественного профиля, преподавателей художественных школ и училищ в качестве теоретического, методического и практического руководства.

УДК 75.049.6
ББК 85.147

Для оформления обложки использованы фрагменты натюрмортов А.Дж. Хаанена «Розы, пионы, маки, тюльпаны и сирень в терракотовом кувшине с персиками и виноградом» и Я.Д. де Хема «Натюрморт с цветами и фруктами»

ISBN 978-5-7264-0943-6

© ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2015

...Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. Поэтому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем.

Микеланджело Буонарроти

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих веков художники пытаются с помощью окружающих их вещей выразить свое понимание мироздания, отразить пульсацию жизни, свое настроение, свои мысли и интересы, и у каждого это получается по-своему, каждое произведение индивидуально. У каждого живописца свое видение мира.

Искусство натюрморта имеет свою прекрасную и давнюю историю. До конца XV в. предметы повседневного быта служили дополнением к религиозным, героическим или мифологическим сюжетам. Первые натюрморты носили символический характер. Микеланджело Меризи, известный под именем Караваджо, впервые сделал натюрморт самостоятельным предметом изображения. Это произвело переворот в истории искусства, поскольку впервые живопись утратила свой религиозный и придворный характер. Впоследствии натюрморты писали такие мастера, как Веласкес, Шарден, Сезанн и многие другие.

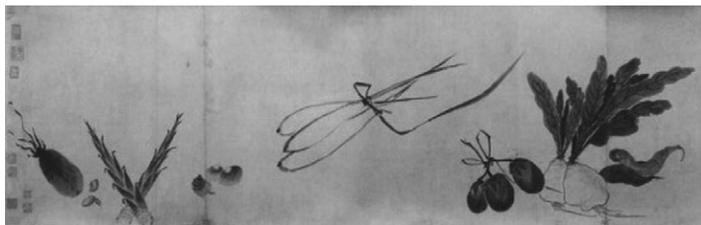
Натюрморт вводит нас в мир, окружающий художника, дает возможность оглянуться на несколько веков назад, сопережить вместе с мастером особо любимые им мотивы.

Распространение жанра натюрморт приходится на вторую половину XVI — начало XVII вв., чему способствовали характерные для этой эпохи тяготение к естественным наукам, интерес искусства к быту и частной жизни человека, а также саморазвитие методов художественного освоения мира.

Глава первая

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАТЮРМОРТА КАК ЖАНРА

Натюрмортные мотивы как детали композиций, декоративные и символические изображения вещей встречаются уже в древне-восточном, античном и средневековом искусстве. Элементы натюрморта, в которых можно видеть композиционно-тематические прообразы его развитых типов, входят в древнеримские фрески и мозаики начиная с I в. Применительно к классическому восточному искусству, в частности китайскому и японскому, трудно говорить о собственно натюрморте: форма художественного видения и система жанров существенно отличались здесь от европейских. Отчасти с жанром натюрморта сопоставимы произведения так называемого жанра «цветы и птицы», а также отдельные изображения фруктов (Цуй Бо, 2-я половина XI в., Му Ци, XIII в. — в Китае; Огата Корин, 2-я половина XVII — начало XVIII вв. — в Японии).

МУ ЦИ

Овощи и плоды. Горизонтальный свиток. XIII в. Бумага, тушь.
Из собрания музея бывшего императорского дворца Гугуна. Бэйцзин

Натюрморты, включенные в сюжетные композиции, встречаются уже в живописи Древнего мира (настенные росписи в Помпеях). Изображение предметов можно увидеть и в росписях египетских гробниц, и на античных мозаиках. Сохранилось предание о том, что древнегреческий художник Аппеллес столь искусно изобразил виноград, что птицы приняли его за настоящий и стали клевать.

Искусство вещи издавна, еще задолго до превращения в самостоятельную область художественного творчества, было неотъемлемой частью всякого значительного произведения. Со времен античности живописцы изображали утварь, цветы, фрукты, еду и другие неодушевленные предметы. Роль натюрморта в картине никогда не исчерпы-

валась простой информацией, случайным добавлением к основному содержанию. В зависимости от исторических условий и общественных запросов предметы более или менее участвовали в создании образа, оттеняя ту или иную сторону замысла. До того, как натюрморт сложился в самостоятельный жанр, вещи, окружающие человека в обыденной жизни, лишь в той или иной мере входили в качестве атрибута в картины древности. Иногда такая деталь приобретала неожиданно глубокую значительность, получала собственный смысл.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Тайная вечеря. Фрагмент. 1495—1497 гг. Фреска (масляная темпера). 420 × 910 см. Трапезная монастыря Санта Мария делле Грацие. Милан

Большую роль натюрморт играл в картинах художников XV—XVI вв. в эпоху Возрождения. Живописец, впервые обративший пристальное внимание на окружающий его мир, стремился указать место, определить ценность каждой вещи, служащей человеку. Предметы обихода приобретали благородство и горделивую значительность их обладателя, которому они служили. На больших полотнах натюрморт занимал обычно очень скромное место: стеклянный сосуд с водой, изящная серебряная ваза или нежные белые лилии на тонких стеблях чаще ютились в углу картины. Однако в изображении этих вещей было столько поэтической влюбленности в природу, смысл их так высоко одухотворен, что здесь уже можно увидеть все черты, которые определили в дальнейшем самостоятельное развитие целого жанра.

Именно в XV в. можно найти исходную точку раннего натюрморта, когда он рассматривался как часть исторической или жанровой композиции. Долгое время натюрморт сохранял связь с религиозной картиной, обрамляя цветочными гирляндами фигуры Богоматери и Христа, часто располагался на оборотной стороне алтарного образа (как в «Триптихе семейства Брак» Рогира ван дер Вейдена).

РОГИР ВАН ДЕР ВЕЙДЕН

Триптих семейства Брак. Правая створка — св. Мария Магдалина.

Около 1452 г. Дерево, масло. 41 × 34 см. Лувр, Париж

Однако более ранние картины уже можно отнести к жанру натюрморта. За сто лет до Караваджо неизвестный фламандский мастер, ученик Рогира ван дер Вейдена, написал Мадонну, а на обороте доски поместил натюрморт, изящно расположенный в углублении и представляющий различные атрибуты Благовещения. Хорошо известна также «Ваза с цветами в нише» нидерландского живописца Ханса Мемлинга, тоже почему-то написанная на обороте, но на этот раз портрета. Эти картины были отдельными экспериментами, а не натюрмортами в полном смысле слова, что ясно показало творчество Караваджо.

Но только в XVI в. все эти вещи стали фигурировать в качестве главной темы изображения. Они обычно соседствовали с человеческими фигурами, как на картине Винченцо Кампи «Торговка фруктами», написанной около 1560 г.

Натюрморт в современном понимании этого слова появился одновременно в Италии и в Нидерландах в конце XVI столетия. В южной Европе этот жанр расцвел благодаря таланту Караваджо. На севере он логически возник в результате Реформации, так как религиозная живопись утратила позиции, и у художников расширились возможности выбора сюжетов.

ХАНС МЕМЛИНГ

Ваза с цветами в нише. Около 1480 г.

Дерево, масло. 28,5 × 21,5 см. Собрание Тиссен-Борнемиса. Мадрид

Микеланджело Меризи родился в 1573 г. в деревне Караваджо в Северной Италии, недалеко от Милана. Когда в двенадцать лет он поступил в ученики к местному живописцу, его прозвали «Микеланджело из Караваджо», а когда он перебрался в Рим, то стал известен просто как Караваджо. Однажды он взял небольшую корзину, поло-

жил в нее виноград, червивое яблоко, несколько груш и плодов инжира, персик и написал первый натюрморт. Это произошло в 1596 г., когда художнику было 23 года. Он и до этого писал фрукты, кувшины, стаканы вина, цветы. А кроме того, книги, музыкальные инструменты и ноты. Сам того не сознавая, он стал родоначальником нового жанра, вскоре завоевавшего популярность в Испании и во Франции. Натюрморт как самостоятельный жанр, т.е. изображение неодушевленных предметов как самоцель, не существовал до Караваджо.

МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДЕ КАРАВАДЖО
Мария Магдалина. Деталь (жемчужины). 1594—1596 гг.
Холст, масло. Галерея Дориа Памфили. Рим

Караваджо умер в 1610 г., в возрасте всего лишь 37 лет. Прожив такую короткую жизнь, он, тем не менее, успел оказать влияние на величайших художников Европы XVII в.: Веласкеса и Рембрандта, Рубенса и Латура, Рибера, Сурбарана, Ленена, Йорданса и Вермеера. Гений Караваджо произвел глубокое впечатление на современников. Одни, подобно Пуссену, считали, что он «был рожден на погибель живописи», другие относились к нему как к крупнейшему мастеру и даже, как Рубенс, копировали его картины.

Предметы как вещественный элемент получили в картинах новое значение в XVII в. — в эпоху развитого натюрмортного жанра. В сложных композициях с литературной фабулой они заняли свое место наряду с другими героями произведения. Анализируя произведения этого времени, можно увидеть, какую важную роль стал играть натюрморт в картине. Вещи стали выступать в этих произведениях как главные действующие лица, показывая, что может достичь художник, посвятив этому роду искусства свое мастерство.

Голландский натюрморт

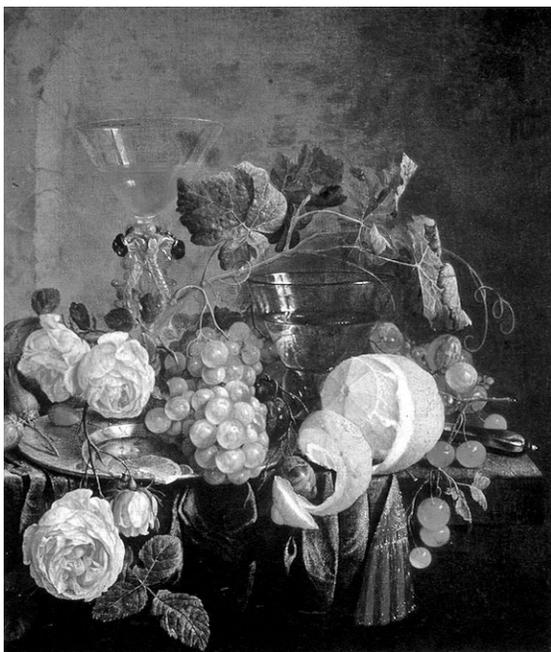
Интерес к бытовому характеру вещей, интимность, нередко демократизм образов ярко проявились в голландском натюрморте. Для него характерны внимание к живописной разработке световой среды, к разнообразию фактуры различных материалов, тонкость тональных отношений и цветового строя.

В Голландии существовало несколько разновидностей натюрморта. «Завтраки» и «десерты» художники писали так, что казалось, будто человек где-то рядом и сейчас вернется. На столе дымится трубка, скомкана салфетка, не допито вино в бокале, надрезан лимон, надломлен хлеб (П. Клас, В. Хеда, В. Калф). Популярны были также изображения кухонных принадлежностей, ваз с цветами и, наконец, «vanitas» («суета»), натюрмортов на тему бренности жизни и ее кратковременных радостей, призывавших помнить об истинных ценностях и позаботиться о спасении души. Натюрморты «vanitas» должны были напоминать о бренности и суетности всего земного и о близости смерти, подстерегающей каждого. Символом конца земной жизни служил человеческий череп. Кроме того, догорающая свеча и песочные часы — оба эти предмета напоминают о краткости всего сущего.

Для голландских натюрмортов, как и вообще для натюрморта XVII в., характерно присутствие скрытого философского подтекста, сложная христианская или любовная символика (лимон был символом умеренности, собачка — верности и т.д.). Вслед за этим жанром появился символический тип натюрморта, на котором изображались обычно пять чувств в сочетании с религиозными или другими символами, такими как огонь, ветер и вода (Ж. Линар «Пять чувств и четыре стихии», Музей изящных искусств, Алжир). Вместе с тем художники с любовью и восторгом воссоздавали в натюрмортах многообразие мира (переливы шелков и бархата, тяжелые ковровые скатерти, мерцание серебра, сочные ягоды и благородное вино). Композиция натюрмортов проста и устойчива, подчинена диагонали или форме пирамиды. Мастера тонко выстраивают взаимоотношения между предметами, противопоставляя или, наоборот, сопоставляя их цвет, форму, фактуру поверхности. Тщательно выписаны мельчайшие детали. Небольшие по формату, эти картины рассчитаны на при-

стальное рассматривание, долгое созерцание и постижение их скрытого смысла.

Во второй половине XVII в. широкое распространение в Голландии получили не только цветочные натюрморты, но и картины, показывающие битую дичь. На маленьких полотнах изображались мелкие птицы, на больших — принесенные с охоты лебеди, зайцы и другие обитатели леса. Подобные темы диктовал художникам образ жизни буржуазии, излюбленным занятием которой по-прежнему оставалась охота. Средние слои населения довольствовались мелкой дичью, пойманной с помощью силков. Богатые горожане предпочитали охоту на зайца, а крупные землевладельцы с триумфом везли домой лебедей и фазанов. Большой популярностью, особенно среди знатных дам, пользовалась соколиная охота. Многие голландские натюрмортисты стремились запечатлеть в своих произведениях красочные трофеи удачливых охотников.

ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ

Натюрморт с цветами и фруктами. 1650 г. Холст, масло

В Амстердаме, Делфте и Харлеме мастера, специализировавшиеся на создании натюрмортов с охотничьими трофеями, также писали небольшие картины, изображавшие мелкую добычу. В Утрехте живописцы создавали крупноформатные полотна с битой дичью, представленной крупным планом. В этом городе получили распространение и произведения, показывающие целые птичьи дворы с живыми фазанами, павлинами и другими экзотическими птицами, привезенными в Голландию по морю из далеких стран.

Голландский натюрморт отличает обилие работавших в этом жанре мастеров и разнообразие типов: «завтраки» и «десерты», «рыба» (А. Бейерен), «цветы и фрукты» (Я.Д. де Хем), «битая дичь» (Я. Венике, М. Хондекутер), аллегорический натюрморт «vanitas» («суета») и др. Голландский вариант термина «Натюрморт» — «stilleven» (первоначальный смысл — «неподвижная модель») — возник только в конце XVII в., объединив все эти разновидности.

Творчество А. Миньона, Я.Д. де Хема, Я. ван Хейсума говорит о том, что художники обратились к утонченной технике, позволяющей запечатлеть окружающий мир декоративно и изысканно. Знакомые, обыденные образы природы отступили перед экзотикой и пышной яркостью.

ЯН ДАВИДС ДЕ ХЕМ

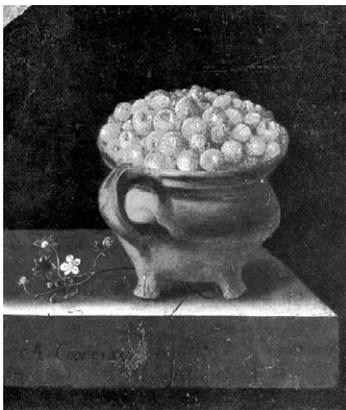
Десерт. 1640 г. Холст, масло, 149 × 203 см. Лувр, Париж

АБРАХАМ ХЕНДРИКС ВАН БЕЙЕРЕН
Натюрморт с рыбой. 1655—1656 г. Дерево, масло. 46,5 × 64 см.
Музей Франса Хальса. Хаарлем. Нидерланды

Тем удивительнее видеть картины Адрианса Коорте, работавшего с 1685 по 1723 г. в Мидделбурге и Зирикзее. Он писал лаконичные и скромные натюрморты, отличающиеся мастерством исполнения («Горшок с земляникой», 1697 г., Эрмитаж, Санкт-Петербург).

Постепенно простые мотивы в голландских натюрмортах были окончательно вытеснены такими темами, как редкие цветы и привезенные из дальних стран плоды.

АДРИАНС КООРТЕ
Горшок с земляникой. 1697 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

В Утрехте и Амстердаме славой талантливого живописца пользовался Мельхиор де Хондекутер. Его творчество, тяготеющее к эффектности и парадности, так же как и искусство Я. Веникса, завершало расцвет голландского натюрморта. Наступало XVIII столетие, и искусство Голландии неумолимо приближалось к своему упадку.

Фламандский натюрморт

Важное место занимал натюрморт и во фламандской живописи. Крупнейшим мастером, работавшим в этом жанре, был Франс Снейдерс, учившийся у Питера Пауля Рубенса. Хотя Рубенс практически не писал натюрмортов, вещи играют в его композициях весьма значительную роль. Глядя на полотно «Христос в доме Марфы и Марии» (Национальная галерея Ирландии, Дублин), зритель видит несколько разнообразных предметных групп: битые птицы, лежащие на полу; ветка с абрикосами, рядом с которой сидит маленькая обезьянка; блюдо с виноградом у ног одной из женщин; плетеная корзинка со спелыми фруктами и ягодами на столе, покрытом нарядной скатертью, и ваза с цветами. Рубенс откровенно любит яркий и красочный мир вещей, окружающих человека.

В годы своего ученичества Снейдерс писал цветы, фрукты, животных во многих композициях Рубенса. В них предметы выступают такими же равноправными элементами, как и изображения людей и пейзажи. В зрелые годы художник создавал великолепные декоративные натюрморты на больших холстах, показывающие изобилие даров природы.

Фламандцы писали крупные, порой огромные полотна, предназначенные для украшения дворцовых зал. Их отличают праздничное многоцветье, обилие предметов, сложность композиции. Такие натюрморты называли «лавками» (Я. Фейт, Ф. Снейдерс). В них изображали столы, заваленные дичью, дарами моря, хлебами, а рядом — хозяев, предлагающих свой товар. Изобильная еда, словно не умещающаяся на столах, свисала, вываливалась прямо на зрителей.

Испанский натюрморт

Своеобразный стиль Караваджо стал известен в Испании около 1592 г. Сам Караваджо в это время находился в Риме, где он писал, по словам Манчини, «...большое число картин для настоятеля,

Оглавление

Введение.....	3
Глава первая	
История развития натюрморта как жанра.....	4
Глава вторая	
Научно-исследовательский подход к рисунку. Восприятие предмета и изображения.....	45
Глава третья	
Виды учебного рисунка. Наброски, их цели и задачи.....	51
Глава четвертая	
Длительный рисунок. Методическая последовательность его развития. Этапы построения натюрморта.....	55
Глава пятая	
Линейно-конструктивный рисунок. Перспективное построение.....	61
Глава шестая	
Светотеневой рисунок.....	71
Глава седьмая	
Техника рисунка. Технологии рисовальных материалов.....	75
Глава восьмая	
Рисунок геометрических тел.....	87
Глава девятая	
Рисунок группы геометрических тел.....	108
Глава десятая	
Рисунок предметов простых и сложных по форме.....	112
Глава одиннадцатая	
Теория складок на драпировке.....	118

Глава двенадцатая	
Рисунок группы предметов (натюрморт).....	131
Глава тринадцатая	
Подготовительный рисунок-эскиз под живопись.....	147
Заключение.....	152
Библиографический список.....	153
Приложение.....	159

Учебное издание

**Царева Людмила Николаевна,
Царев Артур Игоревич**

РИСУНОК НАТЮРМОРТА

2-е издание

Редактор *Е.Д. Нефедова*
Компьютерная правка и верстка *Н.В. Макаровой*

Подписано в печать 21.11.2014 г. И-259. Формат 60×84/16.
Усл.-печ. л. 9,7. Уч.-изд. 6,7. Тираж 300 экз. Заказ 421

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный строительный университет».
129337, Москва, Ярославское ш., 26

Издательство МИСИ — МГСУ.
Тел. (495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75, (499) 183-97-95.
E-mail: ric@mgsu.ru, rio@mgsu.ru.

Отпечатано в типографии Издательства МИСИ — МГСУ.
Тел. (499) 183-91-90, (499) 183-67-92, (499) 183-91-44