

Н. Э. ГРИН

КОМПОЗИЦИЯ ПЕЙЗАЖА:

ПРЕДПИСАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ XIX СТОЛЕТИЯ

ЧАСТЬ IV

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД, АВТОРСКАЯ АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАТИВНОГО РЯДА –
Д. В. ФОМИЧЁВА

ФОТО: METMUSEUM.ORG

Джон Селл Котман. Лодки вдали от берега, приближается шторм. 1830 г.
Акварель, гуашь, выскребание, гумми-арабик. 47,5 x 65,2 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

SA ЗАВЕРШАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ СОКРАЩЕННОГО АДАПТИРОВАННОГО ПЕРЕВОДА ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ КЛАССИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ПЕЙЗАЖУ, ТРЕХТОМНОГО РУКОВОДСТВА Н. Э. ГРИНА «HINTS FOR SKETCHING FROM NATURE»

О ЛИНЕЙНОЙ, ТОНОВОЙ И ЦВЕТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ ПЕЙЗАЖА СМ.: **SECRETA ARTIS**. 2019. № 2 (06). С. 16–31; № 3 (07). С. 20 – 28; № 4 (08). С. 28–33

В завершающих главах своего труда Н. Э. Грин обобщает и поясняет ключевые принципы контраста и равновесия в композиции, раскрывает понятие «эффект», которое является основополагающим в классической европейской школе живописи XIX века, но отсутствует в профессиональной терминологии современных художников. В Заключении, содержащем советы начинающим пейзажистам, автор кратко и емко описывает требования к художнику и его творениям, это своеобразный манифест, раскрывающий цели и задачи пейзажной живописи в понимании выдающегося художника-педагога XIX столетия

SA

87

№ 2 (10) 2020

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ. ГАРМОНИЧНОСТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

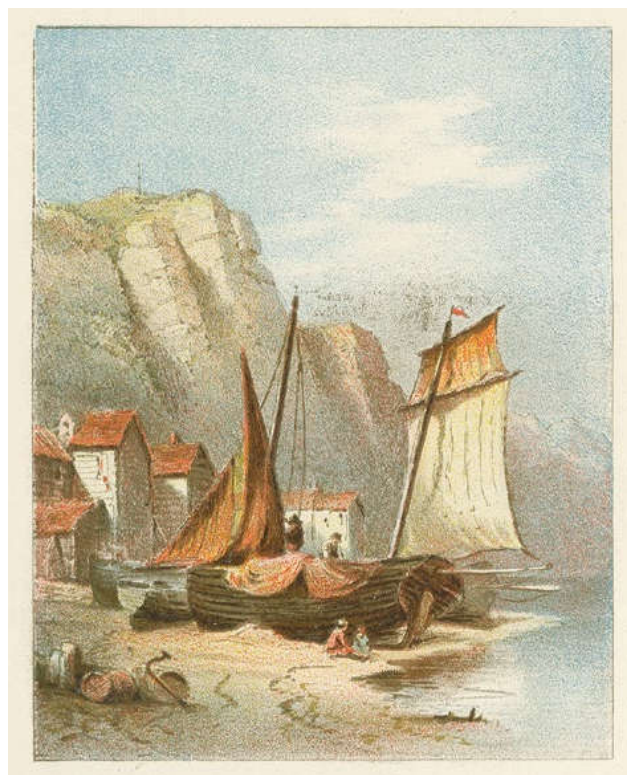

Рис. 1

Каждое прикосновение к холсту или бумаге должно ясно выражать ваше намерение, а характер отделки соответствовать характеру мотива

РАВНОВЕСИЕ ЛИНЕЙНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Закон линейной композиции – баланс контуров. Глаз требует, чтобы направления составляющих пейзаж линий были одновременно контрастны и взаимно уравновешены. Так, группа линий, направленных в одну сторону, требует группы линий с противоположным движением. См. рис. 1 и рис. 1а: наклон линий прибрежных скал контрастирует с противонаправленным движением линий мачт на лодке. На рис. 2–7 мы видим ряд подобных примеров.

РАВНОВЕСИЕ ТОНОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Тот же принцип применяется и в тоновой композиции: масса света в одной части пейзажа должна быть повторена в другой его части; подобное равновесие необходимо и в композиции теней.

РАВНОВЕСИЕ ЦВЕТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ

Рассмотрим две основные группы цветов: теплые и холодные. Согласно закону равновесия в холодную часть пейзажа должны быть введены теплые цвета, а в теплую – холодные. На рис. 1 холодная часть композиции сформирована из неба, дальних скал, воды; теплая – из ближних скал, лодок, берега. При этом холодные цвета, родственные колориту неба и дали, введены среди теплых: это холодные тени домов, серые тона на лодках и в левой

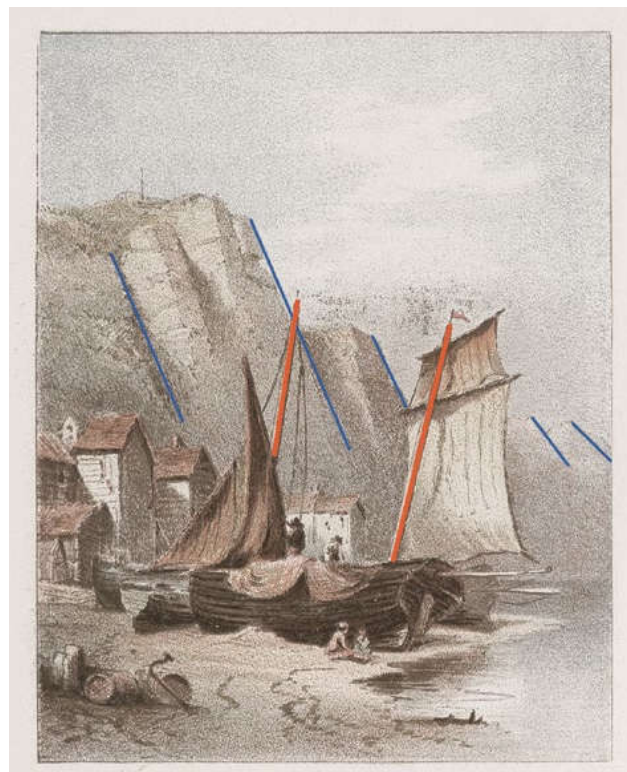

Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 2

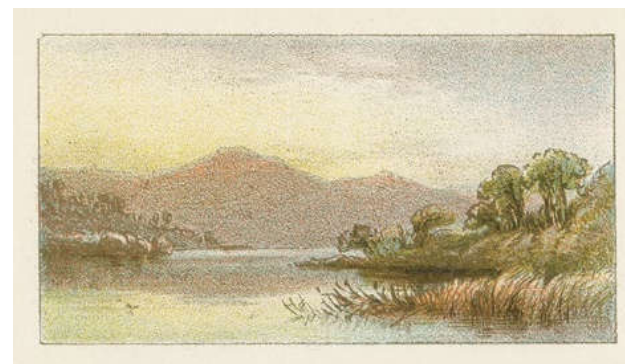

Рис. 3

части пейзажа. Одновременно теплые тона скомпонованы в холодной зоне – это «прикосновения» солнечного света к дальним скалам и – еще более выразительно – прямоугольник маленького паруса на фоне неба.

Продуманная компоновка цвета – один из способов достигнуть равновесия. Обратите внимание, каким образом в пейзаже на рис. 1 введен красный: красные тона начинаются слева на крышах, поддержаны красновато-коричневыми оттенками треугольного и сложенного парусов большой лодки, сконцентрированы на красной одежде и, наконец, распространены в сторону неба (красные на маленьком прямоугольном парусе и флаге) (рис. 1б). Подобный метод сбалансированного распределения каждого цвета использован и в композициях на рис. 2–7, 8–9.

Вода – элемент пейзажа, который благодаря своей способности отражать цвета неба и облаков помогает выстраивать цветовой баланс, вводя прохладные тона среди теплых цветов первого плана. Подобные композиционные решения можно увидеть на рис. 5–7.

ЕДИНСТВО ЭФФЕКТА

Именно единство эффекта создает самое первое, длящееся дольше всего впечатление от картины. Эффект – средоточие лучших качеств всех элементов композиции, эффекту должна служить каждая ее часть.

Самый тщательный и детальный рисунок, лишенный единства эффекта, – не более чем бесполезная трата времени: в такой композиции мощь контрастов света и тени приме-

нена впустую и даже самые рафинированные цвета лишь привлекают внимание, не удовлетворяя ни ум, ни сердце. Подобный пейзаж проигрывает и в целом, потому что не способен производить долго длящееся впечатление.

Необходимо уяснить смысл понятия «единство эффекта», поскольку это ключевое качество пейзажа. Под «единством эффекта» подразумевается общее впечатление, которое производит композиция. Это может быть печаль или радость, одиночество или веселье, волнение или покой. Каким бы ни было это общее впечатление, оно должно убедительно воздействовать на чувства, производить целостный эффект.

Предположим, главный элемент пейзажного мотива – старинный замок в пустынной местности. Облачное небо и тень создадут более удачный ансамбль с замком, чем синее небо и сияющий колорит. Если вводить в эту композицию солнечный свет, он обязательно должен быть приглушенным. И наоборот, если пейзаж скомпонован из крестьянского домика, скамейки, колодца и других атрибутов деревенской жизни, то цветущая роза, ярко-голубое небо и золотой час дня помогут создать гармоничный ансамбль, а хлопотущая по хозяйству крестьянка или группа счастливых детей довершат полноту картины. Если же пейзаж скомпонован из подобных высоким башням горных пиков и заросшего тростником озера, то с этой сценой будет гармонировать сумрак перекрывающего горы облака или просвет штормового неба, а одинокая цапля, далекое стадо или олень сообщат

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

композиции полноту, и впечатление от этого пейзажа станет более глубоким.

На рис. 8 и 9 изображен один и тот же мотив с горами и озером. Рис. 8 демонстрирует, как этот ландшафт будет выглядеть в ясный день с синим небом и яркими красками. На рис. 9 облака венчают горные вершины, а воздушная дымка углубляет каждый тон «аккомпанирующим» сумраком. Большинство зрителей признает вторую композицию более соответствующей характеру изображаемой местности, дающей большее единство эффекта.

Итак, каждый пейзажный мотив имеет свои «симпатии» и поэтому должен быть изображен в уместное время года и суток, с подходящими фигурами. Если пейзажный мотив грандиозен, то и «аккомпанемент» к нему также должен быть величествен и грандиозен; если одинок и печален, то следует тщательно избегать введения в композицию чего-либо хорошенького или веселого; если спокоен, скром и приятен, то во всем должны преобладать скромность и приятность.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ ПЕЙЗАЖИСТУ

Подумайте, что вы больше всего любите, что более всего увлекает вас, какие работы других художников вам нравятся, какие красоты природы и сочетания предметов трогают ваше сердце. Каждое ваше усилие должно быть направлено на развитие именно в этом направлении, потому что вы никогда не сможете совершенно изобразить то, чем вы не полностью увлечены. Искренняя и глубокая любовь к изображаемому – единственная прочная основа работы художника. Нельзя отказываться от своих природных склонностей, необходимо избирать стиль живописи, являющийся плодом постепенного развития вашего ума и сердца. Никогда не разменивайтесь на то, что лучше и легче продается, пусть искусство будет вашей наградой, и со временем это щедро окупится.

В современном искусстве, как и во всех других сферах жизни, много свободомыслия, и начинающему художнику необходимо помнить о риске быть вольнодумным – но с потерей достоинства, и оригинальным – ценой искажения правды.

Предположим, что дорога в искусстве избрана и на этом пути нет экстравагантных теорий, соблазняющих и побуждающих художника к отступлению от простоты. Идите скромно к великой Учительнице, с жадной работайте и ищите не только секреты очарования Природы, но и причины ее воздействия на вас. Юные пейзажисты рвутся к работе ка-

рандашом и кистями, поэтому рискуют пренебречь существеннейшим: мыслями и чувствами. Но создаваемая картина больше, чем наблюдаемая натура!

Что же касается манеры исполнения или отделки, то это второстепенные моменты, и каждый художник определяет их индивидуально. Невозможно дать рецепт изобразительного языка, на котором должна быть выражена мысль. Но важно, чтобы этот язык по крайней мере был понятен даже необразованному человеку.

Каждое прикосновение к холсту или бумаге должно ясно выражать ваше намерение, а характер отделки соответствовать характеру мотива. Грандиозные эффекты не выносятся мелочной отделки, которая уместна для жанровых домашних сцен. Мы часто видим, что время и силы художника растрачены на выработку деталей, которые было бы гораздо лучше трактовать в «намекающей», «предположительной» манере, предоставив завершение картины воображению зрителя.

Если вы жаждете выработать высокий и чистый стиль, позаботьтесь о своем разуме и сердце в той же мере, в какой заботитесь о глазе и руке. Любовь к искусству и та интенсивная радость, которую знает лишь художник, – драгоценный дар, который должен вызывать ежедневную благодарность Подателю всех благ. Этот дар необходимо оберегать с самой внимательной заботой, избегая всего,

Рис. 8

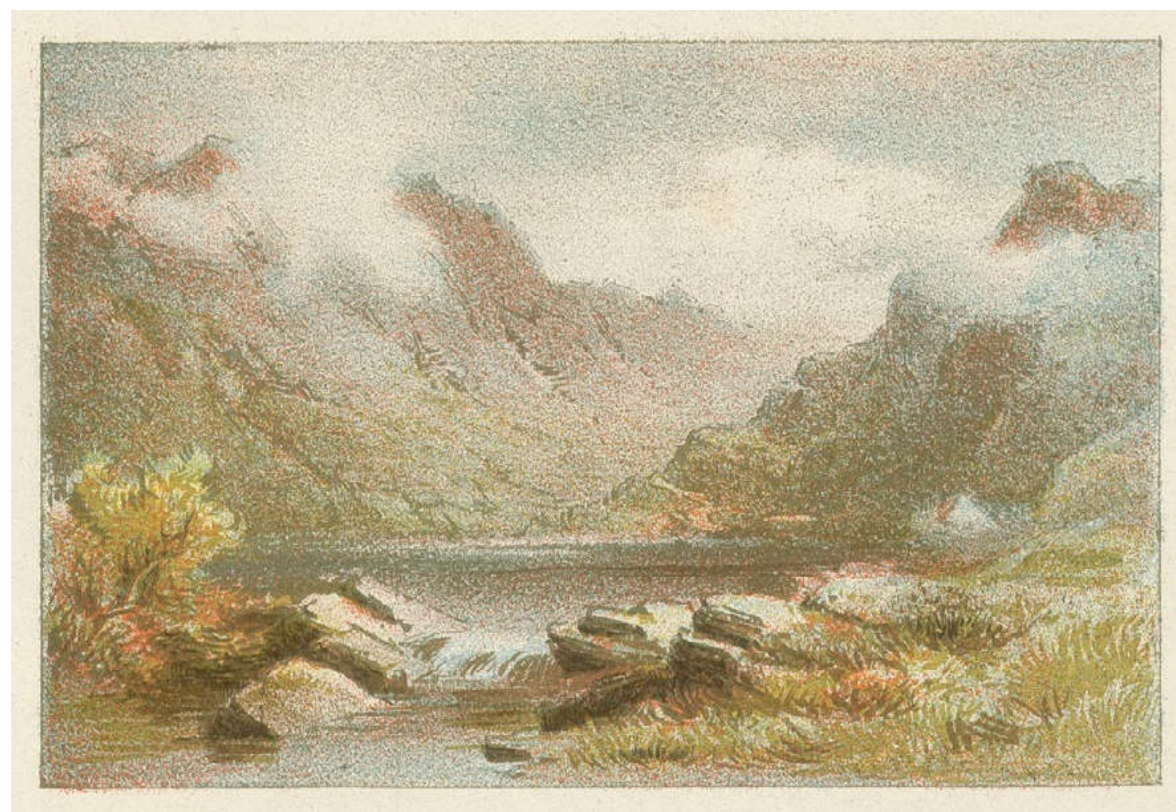

Рис. 9

что может разрушить вашу утонченность и чувствительность. Берегите свое здоровье, избегая необязательных воздействий холода и влаги, потому что, если вы пренебрежете телесным здоровьем, оно взыщет с вас «контрибуцию». Это дорого приобретенный жизненный опыт того, кто любил искусство не мудро, но слишком сильно, кто с грустью вспоминает о поездках на пленэр, результатом которых

было больше ущерба здоровью, чем пользы для искусства.

Художник – вечный ученик, каждодневно приобретающий знания, вот почему он в старости сохраняет свежесть молодости. Из чистого неисчерпаемого источника вечно юного очарования Природы он получает силы на протяжении всей жизни.

