

УРОКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ
ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
МАСТЕРСКОЙ

Джульетта Аристид

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

УДК 75.02
ББК 85.140,80
А81

Издано при поддержке Школы рисования Вероники Калачевой
Juliette Aristides
Lessons in Classical Painting: Essential Techniques from Inside the Atelier

Научный редактор Юлия Ованесян

На русском языке публикуется впервые

Издано с разрешения Watson-Guption Publications, an imprint of the Crown Publishing Group,
a division of Penguin Random House LLC и Synopsis Literary Agency

Книга рекомендована к изданию Натали Ратковски

Иллюстрации на обложке: Сэди Вэлери. Послание в бутылке. 2010.
Дэниел Сприк. Джулия из России (деталь). 2012. Уильям Ричардс. Напрасно источает океан
безбрежный меланхолию и серость. 1885. Дэвид Глюк. Предложение. 2014

Аристид, Джульетта
А81 Уроки классической живописи. Техники и приемы из художественной мастерской / Джульетта Аристид ; пер. с англ. Екатерины Петровой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 248 с. : илл.

ISBN 978-5-00100-831-6

В книге известной современной художницы Джульетты Аристид подробно описан процесс работы над картиной и все необходимые материалы и инструменты для его начала. Автор делится формулой успеха всех гениальных полотен и рассказывает о методах и техниках, ведущих к мастерству. В конце каждой главы есть несколько практических уроков, которые помогут закрепить полученные знания.

УДК 75.02
ББК 85.140,80

Издание для досуга

Джульетта Аристид

УРОКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ
Техники и приемы из художественной
мастерской

Главный редактор *Артём Степанов*
Руководитель направления *Вера Ежкина*
Ответственный редактор *Анна Кузьмина*
Арт-директор *Алексей Богомолов*
Редактор *Ольга Свитова*
Верстка *Надежда Кудрякова*
Обложка *Наталия Майкова*
Корректоры *Мария Кантурова, Олег Пономарев*

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/mifbooks
www.vk.com/mifbooks

ЕАС

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может
быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без
письменного разрешения владельцев авторских прав.

Copyright © 2016 by Juliette Aristides
This translation published by arrangement with Watson-
Guptill Publications, an imprint of the Crown Publishing
Group, a division of Penguin Random House LLC
© Перевод на русский язык, издание на русском языке,
оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2017

ISBN 978-5-00100-831-6

Моим родителям и поэту

*Живопись — одно из высших избранных богом предназначений...
чтобы и человек мог участвовать
в самом прекрасном из всех его творений.*

ДЖОВАННИ ПАОЛО ЛОМАЦЦО. Идея храма живописи

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В наш век спешащих людей, упущенных возможностей и постоянной погони за мечтой очень важно найти золотую середину. С одной стороны, мы научились ценить время и хотим поскорее освоить новые навыки, пройти какие-то курсы и услышать лекции, с другой — нам необходимо время наедине с собой, время на осмысление и переваривание полученной информации. Это крайне важно.

Просто дышать.

Просто смотреть и слышать.

Когда я встречаю в книгах такие мысли, я хватаю карандаш и яростно их выделяю. Я будто таким образом киваю автору: «Да, да! Как я согласна!» Исчеркав всю книгу, я улыбаюсь. Мы с автором словно породнились.

«Можно назвать дату начала обучения живописи, но окончания не будет», — утверждает Джульетта Аристид. Прочитайте хоть сотню книг, посетите десятки мастер-классов и курсов, но главные открытия вас ждут наедине с самими собой, в тишине вашей мастерской — даже если это просто стол в свободном углу вашей комнаты. Однако случится это лишь тогда, когда в голове уже будет много полезных впечатлений и мыслей. Когда вы позволите себе просто смотреть, прищурившись. Когда забудете о целесообразности и практичности.

Это произойдет, когда вы увидите не привычные предметы вокруг, а поэзию цветовых форм.

Мне понравился довольно академичный (в хорошем смысле слова) подход автора. Аристид начинает с минимализма: в первую очередь простые крупные формы и работа с тоновой шкалой, гризайль, упражнения на закрепление навыков видения тона. Потом постепенно автор вводит цвет — от ограниченной гаммы к полноцветным работам.

В книге много полезных и конкретных рекомендаций, например о том, как перенести рисунок на холст или как подготовить холст к работе, если грунт не очень хорош.

Здесь вы найдете ответы на многие вопросы. Что такое имприматура и какими красками лучше прорабатывать подмалевки? Что такое освещение и как распределяется свет на объектах? Как подбирать оттенки и что такое температура цвета?

Но особенно ценными в этой книге мне показались очень чуткие и не занудные наставления о главном: о том, что работа художника — прежде всего умение видеть. Ведь если смотреть пристально, что-то интересное мы заметим везде и всюду. «Мы не можем полноценно жить, если спешим или отвлекаемся. Красоту нельзя купить, можно только ощутить благодаря наблюдательности и вниманию ко всему».

Говоря о распределении тона и свете, Аристид не просто теоретизирует, показывая привычные схемы «свет — тень — полутень». Она любит всякой шероховатостью и бороздочкой, рассказывает о простом так увлекательно, что невольно перенимаешь ее манеру и начинаешь любоваться собственной чашкой чая и игрой бликов на ней.

Книга настолько глубокая и одновременно полезная благодаря конкретным рекомендациям, что станет для любого художника если не источником новых знаний, то как минимум поводом для размышлений. Это уж я вам обещаю.

*Вероника Калачева, художник, педагог,
основатель школы рисования*

ОГЛАВЛЕНИЕ

4	Предисловие	124	Освещение натюрморта
9	От автора	126	<i>Таблица теплых и холодных цветов</i>
15	Введение	129	УРОК 5. Работа с теплыми и холодными цветами
		136	Живопись с натуры
21	ГЛАВА 1. Тональная схема	139	Художники и их палитры в исторических примерах
	<i>Композиция в серых тонах</i>	146	Ограниченная палитра
24	Определение общей формы	150	<i>Работа с ограниченной палитрой</i>
26	Поэзия живописи	152	<i>Расширение палитры</i>
28	<i>Работа с тональными формами</i>	154	<i>Работа с расширенной палитрой</i>
30	<i>Тональная композиция</i>	157	УРОК 6. Портрет в ограниченной цветовой палитре
32	Гризайль	165	УРОК 7. Освоение приема тромплёй
33	Значение плоскостного эскиза	172	<i>Почему важно копировать шедевры</i>
37	УРОК 1. Тональный плоскостной эскиз	175	УРОК 8. Копирование шедевра
47	УРОК 2. Имприматура с вытиранием		
54	<i>О восприятии</i>		
		183	ГЛАВА 4. Цвет
59	ГЛАВА 2. Объемная живопись		<i>Палитра природы</i>
	<i>Дуэт осязания и зрения</i>	186	<i>Как разобраться в названиях красок</i>
61	От общего к частному	189	Четыре вопроса о цвете
64	Базовые формы	194	Цветовой круг
66	<i>Применение геометрических тел для понимания объема</i>	198	<i>Смешивание цветов</i>
68	Освещение объекта	200	<i>Сбалансированная палитра</i>
72	Тени	202	<i>Создание цветового круга</i>
78	Полутона	204	<i>Нейтрализация цвета</i>
80	Рефлекс	205	<i>Нейтрализация желтого</i>
82	Локальный тон	208	Сложности с разбелом и затемнением
84	<i>О бликах. Эссе Алана Кэрфолла</i>	208	Растяжка цвета
86	Края	210	<i>Применение цветового круга</i>
88	<i>Намеренное варьирование краев</i>	213	УРОК 9. Полноцветное изображение объекта
91	УРОК 3. Тональное изображение сферы	219	УРОК 10. Флористический натюрморт с цветной имприматурой
98	<i>Работа над гипсовой моделью</i>	227	УРОК 11. Фигура человека с натуры
101	УРОК 4. Объемное изображение		
		235	Послесловие. Дерзайте!
109	ГЛАВА 3. Температура	238	Благодарности
	<i>Раскрываем секреты цвета</i>	240	Библиография
112	Введение в теплохолодность	241	Примечания
120	<i>Понятие цветовой температуры</i>	245	Алфавитный указатель
123	Иллюзия цвета с помощью теплых и холодных оттенков		

ОТ АВТОРА

*Не удовлетворяйтесь историями о том,
как все происходило с другими. Создавайте свой миф,
не сопровождая его сложными объяснениями,
чтобы все поняли путь, который мы для вас открыли.*

РУМИ, персидский поэт (1207–1273)

Как людям удастся найти свой путь? Мне всегда казалось чудом, что люди рождаются, вырастают, покидают родной дом и пытаются устроить свою жизнь. Они не застрахованы от превратностей и ударов судьбы и, как парашютики одувачика, летят по воздуху и приземляются там, где им суждено прорасти. Я всегда думала, что ветер может носить их вечно. Процесс созревания никогда не казался мне неизбежно успешным.

Подростком я думала, что могу все время просто плыть по течению. Обыденное часто казалось мне сверхъестественным, а очевидное для окружающих — не всегда понятным. Деревья за окном моей спальни каждый день выглядели иначе. Они казались мне причудливыми и бесконечно прекрасными. Дорога у дома была не черной, а фиолетовой. Я задумалась: как мне, умеющей только теряться, удалось найти работу? Да и откуда у меня возникло такое желание?

В старшей школе я была неразлучна со скетчбуком. С его помощью я взаимодействовала с миром, и мои идеи наконец-то могли воплотиться в творчестве. Туда же я записывала и свои мысли. Скетчбук служил буфером между мной и окружающим миром и был фильтром моего воображения.

Окончив школу, по воле судьбы я нашла сурового преподавателя изобразительных искусств из частной студии. Учеба давалась мне с трудом. Все, что я делала, казалось жутко неправильным. Мне пришлось даже заново учиться держать карандаш. Преподаватель как-то кричал, что не доверил бы мне даже покрасить гараж. В его студии бесконечно долго рассматривать объект было не просто нормой, а требованием.

НАПРОТИВ. ИСТМЕН ДЖОНСОН.
*Девушка, оставшаяся в моем
прошлом.* Ок. 1872. Холст, масло.
106,7×88,7 см. Из собрания
Смитсоновского музея американского
искусства (Вашингтон). Изображение
предоставлено Центром возрождения
искусства

Истмен Джонсон родился в Мэне,
а учился в Дюссельдорфе и позже
в Париже у Тома Кутюра. Он
стремился продвигать американскую
живопись и искал новые сюжеты.
Джонсон пережил Гражданскую
войну и в этой картине передал
стойкость и отвагу народа,
столкнувшегося с лишениями
и потерями.

НА С. 3. ДЖУЛЬЕТТА АРИСТИД.
Портал. 2015. Деревянная панель,
масло. 66×96,5 см. В частной
коллекции

НА С. 6. МАРИЯ ДЬЮИНГ.
Майский сад (деталь). 1895. Холст,
масло. 60,1×82,5 см. Из собрания
Смитсоновского музея американского
искусства (Вашингтон). Изображение
предоставлено Центром возрождения
искусства

ВВЕРХУ. МАРИЯ ОЛАНО. *На лугу.* 2014. Бумага, пастель. 22,86×30,48 см. В частной коллекции

Мария Олано на этом нежном пейзаже в миниатюре подчеркнула мелкие природные формы.

НАПРОТИВ. ДЖОН САРДЖЕНТ. *Юноша в лавровом венке.* 1874–1880. Холст, масло. 44,45×33,47 см. Из собрания Музея искусств округа Лос-Анджелес. Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Еще не достигнув девятнадцатилетия, Джон Сарджент уже начал обучение в студии Каролус-Дюрана — художника, работавшего в технике алла прима («за один сеанс»), в духе Веласкеса.

И вдруг все правила обрели для меня смысл. Я, которая никогда не испытывала рвения к учебе и не блистала знаниями, начала работать ночами напролет, стараясь узнать все возможное о художественном видении. Я выяснила, что не одинок и многие прошли этот путь до меня.

Мой первый опыт обучения искусству был непростым, но он дал мне стимул. Следующие десять лет я провела в поездках из студии в студию в Филадельфии, Миннеаполисе и Нью-Йорке, занимаясь со всеми художниками, которых могла найти, собирая воедино разрозненные фрагменты забытых традиций изобразительного искусства. Я искала клад, а подсказки были спрятаны в памяти нескольких разбросанных по миру людей, а также в дневниках и книгах. Горстка студентов, включая меня, нашла в себе внутреннее призвание и начала искать способы сохранить исчезающее наследие.

ВЫШЕ, ВВЕРХУ. ДЖОН
ДЕМАРТИН. *Забвение веры*. 2006–
2007. Холст, масло. 66,04×134,62 см.
В частной коллекции

ВЫШЕ, ВНИЗУ. *Вход в мастерскую*
Аристид. Фотография: Андрей Козлов

НАПРОТИВ. ВИЛЬГЕЛЬМ
ХАММЕРСХЕЙ. *Интерьер*.
Страндгаде, 30, 1901. 1901. Холст,
масло. 66×55 см. Из собрания Музея
Штеделя (Франкфурт). Изображение
предоставлено Центром возрождения
искусства

Со временем я стала преподавать. Для меня это один из способов учиться, наблюдая за молодыми художниками и их идеями. Моя работа со студентами началась в Академии искусств Гейдж в Сиэтле. Мы с группой учеников привели в порядок свободное помещение и превратили его в убежище от мирской суеты, предназначенное для изучения и создания произведений искусства. В последний вечер ремонта я красила полы и, закончив работу у дверей, вышла и закрыла их, не взглянув на комнату. На следующий день с раннего утра шел снег, и я с трудом пробиралась к студии. Мне не терпелось впервые увидеть ее во всей красе. Открыв дверь, я ощутила нечто неопределимое. Мы превратили разгромленную комнату в обитель искусства — первую мастерскую с очной программой обучения на северо-западе США.

Вскоре художники стали приезжать в Сиэтл ради обучения у меня, так же как я когда-то ездила учиться у других. Академическое образование — уже не отмирающая традиция. Каждый год открывается столько студий, что я не успеваю их считать, и количество студентов растет день ото дня. Это направление могло бы быть популярно лишь в узком кругу, но продолжает развиваться. Есть люди, похожие на меня, чей основной дар — любознательность. Им нравится исследовать окружающий мир и удивляться ему. Тем, кто, вслед за великим английским поэтом Уильямом Блейком, верит в то, что «если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть — бесконечным», всегда найдется место в нашей мастерской.

ВВЕДЕНИЕ

*Мы трудимся впотьмах — мы делаем, что в наших силах — мы отдаем, чем владеем.
В наших сомнениях — наша страсть, и в нашей страсти — наш удел.
Все остальное — безумие искусства.*

ГЕНРИ ДЖЕЙМС. Зрелые годы

Недавно я собиралась на вечернюю прогулку. Открыв дверь, я увидела человека, который как раз хотел постучать. Он улыбался, был одет как университетский профессор и держал в руке открытку. «У меня тут кое-что есть для вас», — сказал он. Я судорожно пыталась понять, кто это и чего он хочет. Открытка была адресована мне, но без почтового штемпеля. Мужчина объяснил, что только вернулся с Галапагосских островов, где по традиции почтовые отправления складывают в бочку. Доставляет их тот, чей маршрут пролегает ближе всего к адресату. Это повелось с тех времен, когда почту доставляли моряки.

Если бы у меня спросили, каковы шансы у писем, отправленных таким способом, попасть к адресату, я предположила бы: столько же, как если сложить их в бумажные самолетики и пустить в воздух. Но этот человек просмотрел всю почту в бочке, чтобы взять корреспонденцию с собой в Сиэтл. И я получила письмо быстрее, чем открытки, которые я отправляла этим летом из Италии, добрались до моих друзей в США.

Я подумала, что есть нечто общее между современной живописью и способом отправки почты с Галапагосов. Картину нельзя назвать произведением искусства, если в ней нет веры. Как жители Галапагосских островов верят, что их письма дойдут до адресата, художнику необходимо верить в ценность и результат своей работы. Нет безупречной пошаговой инструкции для получения идеального результата. Его дают внутренняя борьба, талант, вдохновение и страсть вкупе с тяжелой работой. Как бы целеустремлены и подготовлены вы ни были, создавая произведение искусства, вы ступаете на неизведанные земли. Отсюда радость и чудо искусства. Оно человечно, неидеально и исполнено тайны.

НАПРОТИВ (ДЕТАЛЬ) И ВНИЗУ.
УИНСЛОУ ХОМЕР. *Норд-Ост (деталь)*. 1895 (доработана в 1901). Холст, масло. 87,6×127 см. Из собрания Метрополитен-музея (Нью-Йорк). Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Уинслоу Хомер совместил литографический фон с иллюстрацией и создал повествовательную работу с участием героев, столкнувшихся со стихией.

КЭТРИН СТОУН. *Ей хорошо, что улетели птицы.* 2013. Деревянная панель, масло. 81,28×45,72 см. В частной коллекции

НАПРОТИВ. КАСПАР ФРИДРИХ. *Странник над морем тумана.* 1817. Холст, масло. 94,8×74,8 см. Гамбургский Кунстхалле (Германия). Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Каспар Фридрих был представителем немецкого романтизма и создал много меланхолических работ, в которых ощущается неподдельная любовь к природе. Он верил, что произведение искусства — плод самоанализа и уединения.

ЧАРЛЬЗ УИД. *Дуб и бук.* 2010. Холст, масло. 40×60 см. В частной коллекции

В этой картине Чарльз Уид для изображения атмосферы леса использовал кьяроскуро (см. с. 27). По стилю работ Уида можно назвать современным Джорджем Иннесом (художник XIX века, повлиявший на многих американских пейзажистов наших дней).

Не всё можно контролировать, и стоит осваивать живопись, хорошо подготовившись в тех областях, которые зависят *от нас*. В этой книге собрана основная информация по теме, которую я сама получила в процессе обучения, использую в студии и преподаю студентам. Здесь есть описание приемов, основополагающих правил, пошаговые примеры и упражнения для повышения профессионального уровня. Здесь рассказывается о приемах, проверенных временем и наработанных лично, приводятся работы художников ушедших эпох и современников. И, наконец, сюда включены размышления о важных вопросах, которые возникают в процессе обучения, например: «Как реагировать на критику?» и «Как продолжать занятия, если зайдешь в тупик?»

Последовательность изложения такая же, как в очной программе мастерской. Вы будете продвигаться от плоской, абстрактной черно-белой работы к созданию объема: сначала с использованием ограниченной палитры, а затем — полноцветной. В моей мастерской минимум год отводится на обучение рисунку, и о нем идет речь в практическом руководстве «Уроки классического рисунка».

Обучение по книге отличается от очного, но в ней есть информация, накопленная поколениями. Благодаря ей можно получить поддержку людей, прошедших тот же путь, и следовать за ними в удобном темпе. Искусство требует максимальной сосредоточенности и возможности долго работать не отвлекаясь (для многих это самое сложное).

МАРИЯ БАШКИРЦЕВА.
В студии. 1881. Холст, масло.
154×188 см. Из собрания
Днепропетровского художественного
музея (Украина). Изображение
предоставлено Центром возрождения
искусства

Мария Башкирцева, изображенная сидящей с палитрой, написала своих однокурсников в натурном классе Академии Жюлиана — одной из нескольких студий, открытых для женщин в Париже XIX века. Многие предметы присутствуют и в современных классах: картины на стенах, скелет для анатомических рисунков и стоящая модель, — но здесь на удивление мало мольбертов.

Уединение необходимо, поскольку в искусстве нужна размеренность, а наша жизнь сегодня течет слишком быстро.

Произведение раскрывается постепенно, и результат стоит ожиданий. Преподаватель или книга могут дать почву, структуру и содействовать творческому росту, но главное — самообразование.

Есть взаимосвязь между актом зрительного восприятия, искусством (в любой форме) и полноценной жизнью. Привычки и навыки, которые нужны, чтобы стать художником, необходимы и для личностной самореализации. «Каждый рождается разумным, — пишет бывший профессор Йеля Уильям Дерезевич, — но только путем самоанализа, наблюдений, объединения разума и сердца, осмысления опыта и поиска достойной цели можно обрести индивидуальность». То же можно сказать и о поиске своего стиля.

Можно назвать дату начала обучения живописи, но окончания не будет. Чтобы узнать об искусстве все, нужно прожить несколько жизней. После базового курса каждый выбирает самую интересную для себя специализацию. Цель этой книги — задать уверенный старт, но это лишь краткое предисловие к курсу длиной в жизнь. И от решения о том, как использовать свои знания, зависит ваша творческая карьера. То, что вы сможете дать миру в искусстве, будет даром всем людям. Генри Джеймс отмечал, что «традиции выживают, если освежать их». Надеюсь, что эта книга будет полезной и поможет внести свою лепту в эту великую традицию, которая останется в наследство тем, кто придет после нас.

ДЖЕФФЕРСОН ЧАЛФОНТ.
Ателье Бугро в Академии Жюлиана, Париж. 1891. Деревянная панель, масло. 28,6×36,8 см. Из собрания Музея де Янга (Сан-Франциско). Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Академия Жюлиана — студия в Париже, популярная среди американских студентов, там учились Сесилия Бо и Робер Анри. Это было складское помещение, где всегда толпились ученики. Сквозь огромные люки свет струился на фигуры — и они будто сияли на фоне темных стен.

