

УДК 741/744+75/76].021.2(4+7)

Чаоломэн

К вопросу о тенденциях развития этюда в западном изобразительном искусстве

Исследуются основные направления развития жанра этюда в различные культурно-исторические эпохи и его характерные признаки. На основе произведений западного изобразительного искусства осуществлен сравнительный анализ таких терминов, как «этюд», «эскиз», «зарисовка», «набросок» и др. Рассматриваются методы и техники создания эскизного изображения и этюда в творчестве выдающихся мастеров живописи XV–XX вв.

Происхождение живописного искусства неразрывно связано с естественной психологической потребностью древнего человека в имитации. Наскальные рисунки в пещере Альтамира в Испании, датируемые эпохой палеолита, рисунки Древнего Египта и Древней Греции позволяют увидеть то, каким образом древний человек создавал наброски, эскизы. Базовыми элементами рисунков древнейшего периода являлись монохромные линии, а изображаемые объекты были плоскими и существенно отличались от реальности.

Величайший мастер эпохи Ренессанса Микеланджело Буонарроти, выполнявший зарисовки со всеми деталями, называл эскиз кульминационной точкой живописи, скульптуры и архитектуры, источником и душой любого живописного произведения, основой всех наук [7, с. 157]. Благодаря выдвинутым деятелями культуры эпохи Возрождения гуманистическим идеалам мышление художников стало высвобождаться от сословных ограничений и предрассудков. В контексте популярных идей о свободном человеке, активно участвующем в жизни общества, художники пошли по пути слияния науки и искусства, что привело к совершенствованию формы и композиции произведения. Знания анатомии и учение о перспективе в живописи помогли разработать методику изображения трехмерного пространства на плоской поверхности, позволили полномасштабно освоить тональный колорит, линии и светотень, подражать техникам изображения объектов, что заложило прочную естественную основу для использования эскиза.

Этюд в изобразительном искусстве является важной частью творчества любого деятеля искусств, одним из источников его профессионального мастерства. Законченное произведение искусства представляет собой результат творчества художника, а его началом является этюд. Термин «этюд в изобразительном искусстве» трактуется как черновик оригинального произведения. Понятие «черновик» («稿») [1] означает «предварительный эскиз, создаваемый художником перед началом ра-

боты над произведением» [4]. В художественном словаре «этюд определяется как произведение искусства, при помощи которого можно исследовать жизнь во всем ее многообразии. В частности, этюд в живописи и скульптуре обычно рассматривается как подготовительный этап создания художественного произведения. Этюд в изобразительном искусстве представляет собой черновик оригинального произведения художника, который сосуществует одновременно с произведением искусства. Кроме того, в истории искусства западных стран этюдами называются любого рода эскизы, наброски или зарисовки» [5, с. 5].

Понятие «эскиз» («素描») с фр. *esquisse* буквально означает набросок. По мнению исследователей, его истоки берут начало в Италии (итал. *Disegno* – предварительный набросок). Эскиз выполняется однотонными линиями, фиксирует замысел, план или композицию художественного произведения. В английском языке термин *Sketch* (эскиз) означает форму искусства, при которой художник передает образ при помощи монохромных линий или оттенков светотени. Приведем также разъяснение смысла этого понятия из словаря «Основы эскиза»: «Фактура или набросок, положенный в основу художественного произведения» [6, с. 2].

Зарисовка – это более полное монохромное изображение элементов предметного мира, созданное за короткий период времени при помощи лаконичных линий. Ее основная задача – поиск композиционного пространства с целью отражения реальности в изображении объектов. Чтобы научиться создавать предварительные материалы для художественного произведения, необходимо развить в себе наблюдательность, видение и способность к изображению особенностей объекта. В широком смысле зарисовка представляет собой часть эскиза. Наброском называют эскиз, выполненный в быстрой и лаконичной манере [7, с. 172].

Эскиз и этюд принимаются в качестве основы всех видов изобразительного искусства, поэтому они рассматриваются как базовая методика обучения. Эскизы подразумевают применение определенных правил и закономерностей, включающих разные методики, техники и упражнения при художественном наблюдении, использование выразительных средств и реализацию живописных концепций. Использование целостной методики художественного наблюдения обеспечивает слаженность работы глаз, мозга и рук, способствует приобретению навыков изображения трехмерных или многомерных пространств на ограниченной плоскости.

Отдельного упоминания в данном контексте заслуживают Леонардо да Винчи (1452–1519), Рафаэль Санти (1483–1520) и Микеланджело Буонарроти (1475–1564), ознаменовавшие своим творчеством вершину художественной культуры эпохи Возрождения.

Представление о Леонардо да Винчи как о великом художнике будет неполным без упоминания о том, что он был выдающимся мастером эскиза [9, с. 222]. Его исследования в области науки и естествознания обогатили творческий метод, художественный язык изобразительного искусства. Этюды и наброски – это лишь часть наследия великого мастера. Его эскизы были наполнены глубоким смыслом и отличались богатой и выразительной техникой исполнения. Леонардо да Винчи считал, что начинать создание эскиза, в котором передается некий образ, необходимо с наброска. Затем, уловив особенности изображаемого объекта, тщательно и кропотливо вырисовывать отдельные детали, идти от общего к частному, добиваясь совершенства. И хотя такому эскизу не будет доставать завершенности изображения, тем не менее в нем не будет ощущаться недостаток выразительности. Такая методика позволяет добиться реалистичности изображения, дает автору возможность проявить проницательность и индивидуальность. Этюд для великого мастера был не только основой отображения его мышления, но и моделью для развития науки. Квинтэссенцией эскизного творчества Леонардо да Винчи стали исследовательские работы в области анатомии человека: «Анатомический эскиз тела человека» (рис. 1), «Эскиз туловища женщины», «Эскиз функции глаза» и др. Они демонстрируют высокий уровень мастерства и являют собой классический образец этюда эпохи Возрождения.

Микеланджело также стремился к чувственному и экспрессивному изображению: линии и черты его эскизов наполнены жизненной силой. В качестве примера можно привести эскиз его скульптуры «Давид» (рис. 2). Созданное талантом Микеланджело тело, полное здоровья и сил, воплощает собой величие героического духа и восхищение красотой. Данная работа признана одним из величайших произведений искусства в мире. На эскизе мастер ваяния изобразил отдельно правое плечо и правую руку Давида, готовую к действию. Могучее тело героя и выразительный целеустремленный взгляд производят потрясающий эффект, позволяющий ощутить внутреннее состояние человека, готового вступить в битву. Для того, чтобы отобразить героический дух, Микеланджело в процессе создания ряда набросков и эскизов акцентировал внимание на демонстрации движений человеческого тела, что в конечном итоге придало грандиозную жизненную силу статуе Давида.

В своем творчестве Рафаэль Санти соединил манеру исполнения двух великих мастеров, сформировав собственный неповторимый стиль. Большинство его работ посвящены Деве Марии. Натурой для образа Мадонны с младенцем всегда служили реальные женщины и дети. Поэтому в его этюдах преобладают зарисовки из жизни.

В эпоху позднего итальянского Ренессанса в изобразительном искусстве наметились явные признаки упадка, вместе с тем новый импульс

к развитию получило искусство барокко. В Европе появилось множество учебных заведений, среди них самой влиятельной была художественная «Академия вступивших на правильный путь», основанная в 1585 г. братьями Карраччи. Такого рода учебные заведения изменили форму обучения «ученик-мастер»: на основе достижений художественного творчества и базовой теории эпохи Возрождения проводилась системная подготовка учащихся в области изобразительного искусства. В процессе обучения особое внимание уделялось тренировке базовых техник и основ мастерства. С момента создания первых академий художеств живописное искусство прошло долгий путь развития: от эпохи барокко и рококо (конец XVI–XVII в.) до эпохи французского классицизма XVIII в. Наиболее крупными представителями французского неоклассицизма признаны Жак-Луи Давид и Жан Огюст Доминик Энгр. Их этюды и эскизы, созданные по всем канонам академизма, отличаются изяществом очертаний и строго организованной структурой.

Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867) был твердо убежден, что только «школа эскиза» может «взрастить настоящего художника» [цит. по: 8, с. 157]. Его эскизные работы, такие как «Большая одалиска», «Турецкие бани» и др., характеризуются детальностью и аккуратностью линий, четкостью изображения.

Основой для создания картины «Большая одалиска» (1825) послужил этюд: одалиска спокойно лежит на кровати; изящная поза, непринужденное и естественное выражение лица, улыбающийся взгляд (рис. 3). Ж. Энгр в эскизных произведениях уделял особое внимание прорисовке мелких деталей. Украшения на запястье и голове одалиски тщательно вырисованы, что составляет очевидный контраст с формой общего силуэта. Линии аккуратные и мягкие, тени отсутствуют, женская фигура имеет округлые формы. Но с точки зрения пропорций у прекрасного творения Энгра критики нашли изъяны – так называемые анатомические несоответствия (аномальная длина рук, туловища и др.). Очевидно, Ж. Энгр меньше делал акцент на пропорции, его главной целью было передать красоту, чувственность натуры.

Искусство эпохи романтизма отличается подчеркнутой индивидуальностью, стихийностью и субъективностью. Выдающиеся мастера живописи и скульптуры того времени Жан Жерико, Эжен Делакруа, Франсуа Рюд и др. не стремились к классичности. В большинстве работ они изображали природу, сцены из фольклора, характеризующиеся экзотикой и таинственностью.

Эжен Делакруа (1798–1863) целый день проводил в мастерской за росписью фресок, а ночью по памяти создавал наброски [2, с. 60]. Характер линий в его эскизах отличался двоякостью и, как выразились бы ки-

тайские художники, стилем фэйбай¹ (飛白), благодаря которому нарисованные объекты казались живыми. Мастеру помогало добиться успеха в отражении собственного видения окружающего мира чувство прекрасного [3, с. 353].

Эскиз эпохи импрессионизма развился на основе опыта предыдущих мастеров живописи. На фоне социальных изменений во Франции второй половины XIX в. искусство претерпело значительные изменения. Как отметил выдающийся мастер импрессионизма Эдгар Дега, «так называемый эскиз не есть форма изображения, а взгляд на эту форму» [цит. по: 7, с. 156]. Анри Матисс провозгласил лозунг «достоверное изображение не сравнится с реальностью» [цит. по: 7, с. 155]. Идеи импрессионистов стали руководящим принципом, на котором основывалась новая техника этюда, изменили традиционные понятия о перспективе и привели к поиску новых форм и концепций эскизных работ. Для этого времени характерно и применение красок в эскизе.

Эдгар Дега (1834–1917) как признанный мастер этюда использовал широкий спектр искусных приемов и техник. В частности, он был способен по памяти изображать сложные объекты. В начале творческого пути Э. Дега в подражание классической манере Ж. Энгра использовал технику комбинации тонких линий. Но влияние художника-импрессиониста Эдуарда Мане привнесло в произведения свободу и непринужденность. Сохранив базовую технику этюдного изображения, Дега разнообразил его цветовыми эффектами, усовершенствовал и полностью оторвав от традиционных канонов и эстетических взглядов классицизма (рис. 4).

Винсент Ван Гог (1853–1890) – яркий представитель нового направления в искусстве. Его этюды отличаются разнообразием форм и сюжетов. Работы Ван Гога раннего периода отличаются от произведений Дега, Мане и других художников-импрессионистов характерным перепадом света и тени. Под влиянием японского искусства укиё-э картины Ван Гога стали более плоскими, что шло вразрез с основными законами перспективы. В результате многочисленных поисков он сформировал собственный неповторимый стиль – постимпрессионизм.

Таким образом, этюды, эскизы и зарисовки являются важными вспомогательными элементами, без которых нельзя работать над сюжетно-тематической композицией. Они позволяют быстро запечатлеть и передать характерность и неповторимость момента. В творчестве живописца этюд решает определяющие задачи в изображении каждого мгновения жизни, в раскрытии индивидуальности, в выборе тональности, конструктивного строения и т. д. С точки зрения эстетического восприя-

¹ «Летающий белый» (стиль каллиграфии с белыми просветами, как будто в кисти не хватило туши; создан во II в. н. э.).

тия этюд в изобразительном искусстве влияет на качество и силу воздействия произведения искусства.

1. Черновик // Большой китайско-русский словарь : в 4 т. / ред. Г. М. Григорьев-Амбрамсон, А. И. Мелнакскис. – М., 1984. – Т. 3. – С. 250.
2. 高阶秀儿, 吕复德《德拉克洛瓦的素描》美苑, 1983年9月第三期 59–63 页 = Гаоцзя, Сюйэр. Этюды Эжена Делакруа / Сюйэр Гаоцзя, Фудэ Лю // Сборник изобразительного искусства. – 1983. – № 3. – С. 59–63.
3. 丁宁《西方美术史》北京: 大学出版社. 2015年9月 558 页 = Дин, Нин. История западного изобразительного искусства / Нин Дин. – Пекин : Университет, 2015. – 558 с.
4. 《现代汉语词典》北京: 商务印书馆, 1996年7月 1767 页 = Словарь современного китайского языка. – Пекин, 1996. – С. 124.
5. 宋增刚《浅论绘画手稿在创作中的作用》2016年4月5日 62 页 = Сун, Цзэнган. К вопросу о роли эскиза в творчестве / Цзэнган Сун. – Цзилинь : Ун-т Цзилинь, 2016. – 62 с.
6. 赵健、张元稼《素描基础》北京: 人民出版社, 2012年5月 237 页 = Чжао, Цзянь. Основы эскиза / Цзянь Чжао, Чжан Юаньцзя. – Пекин : Нар. изд-во, 2012. – 237 с.
7. 范梦《美术概论》北京: 中国青年出版社, 2002年10月 445 页 = Фань, Мэн. Очерки об изобразительном искусстве / Мэн Фань. – Пекин : Китайское молодежное изд-во, 2002. – 445 с.
8. 朱伯雄译《安格尔论艺术》安格尔著[法国], 沈阳: 辽宁美术出版社, 2010年9月 200 页 = Чжубо, Сюньи. К вопросу об искусстве Жана Энгра / Сюньи Чжубо. – Шэньян : Ляонинское изд-во «Изобразительное искусство», 2010. – 200 с.
9. 严摩罕、姚岳山、平野译《苏联艺术学院美术理论与美术史研究所》北京: 人民美术出版社, 1985年6月 384 页 = Ян, Мохань. Теория изобразительного искусства в Академии искусств СССР... / Мохань Ян, Юэшань Яо, Еи Пин. – Пекин : Нар. изд-во «Изобразительное искусство», 1985. – 384 с.

Chaoluomeng

On the trends of the etude's development in Western fine art

The main directions of the development of the etude genre in various cultural and historical eras and its features are investigated. Based on the works of Western fine art, a comparative analysis of such terms as "etude", "sketch", "draft", "croquis", and etc. is carried out. Methods and techniques for creating a sketch image and etude in the works of outstanding masters of painting of the XVth–XXth centuries are considered.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 02.04.2019.

Ілюстрації да артыкулаў

К статье Чаоломэн «К вопросу о тенденциях развития этюда в западном изобразительном искусстве»

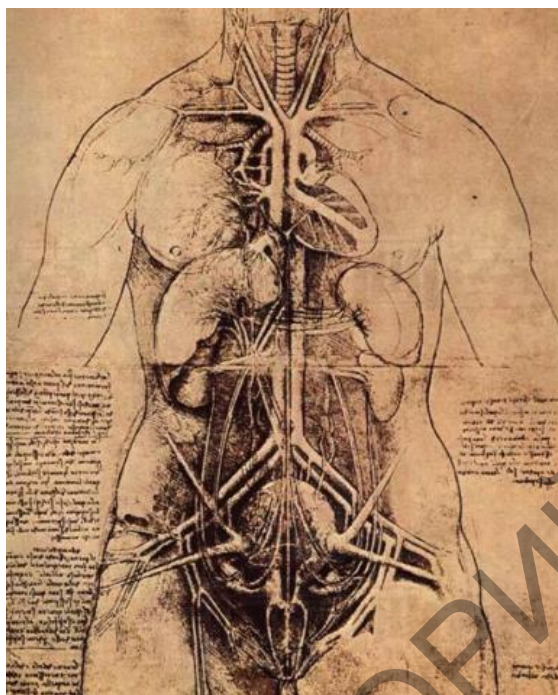

Рис. 1. Л. да Винчи «Анатомический эскиз тела человека»

Рис. 2. Микеланджело «Давид»

Рис. 3. Жан Энгр «Большая одалиска»

Рис. 4. Эдгар Дега «Балерина»