

Вита Хан-
Магомедова

Современный рисунок

Вита Хан-Магомедова
Современный рисунок

«Издательские решения»

Хан-Магомедова В.

Современный рисунок / В. Хан-Магомедова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-936439-5

Что такое нарисованные скульптура, инсталляция или рисованная анимация-видео? Сегодня рисунок стал местом для визуального осмысления окружающего мира, территорией идей и лабораторией мысли, фиксацией внутренней пульсации и пространством для проектирования. Для создания рисунка используются новые приёмы: сгибание, приклеивание, сжигание, разрыв, соскабливание. Даже появился способ создания трёхмерного изображения рисунка в пространстве, сотворение рисунка через перформанс, акции, танец.

ISBN 978-5-44-936439-5

© Хан-Магомедова В.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Важное значение рисунка	8
Характеристика рисунка	9
Почему мы любим рисовать	11
Определение термина «рисунок»	13
Виды рисунка	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Современный рисунок

Вита Хан-Магомедова

«Я научился рисовать как Рафаэль; сегодня я должен научиться рисовать как ребёнок» (Пабло Пикассо)

© Вита Хан-Магомедова, 2018

ISBN 978-5-4493-6439-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

В детском рисунке поражает нечто таинственное, притягательное, проявление творческой силы, абсолютно непостижимой для понимания взрослого человека. Это настоящее эмоциональное чудо. Детским творчеством вдохновлялись многие выдающиеся художники: Моне, Ван Гог, Клее, Пикассо, Кандинский, Миро. По сравнению со вселенной на детском рисунке, мир образов взрослого человека порой кажется стереотипным, плоским, мёртвым. В рисунке взрослого человека изображается реальность, которую он знает, поэтому редко отступает от правил, обращаясь к миру идей за пределами видимого. Ребёнок изображает свою идею мира, а не ту действительность, которую его научили видеть. Детское творчество не требует объяснений, накопления навыков, лишено стиля, разрешения проблем. Оно никогда не разрабатывает теории, ничего не знает об эстетике и истории искусства. Оно не нуждается, чтобы кто-то давал о нём суждение. Это частная сфера деятельности.

После посещения выставки детского творчества Пикассо сказал: «Когда я был в их возрасте, я мог рисовать как Рафаэль, но понадобилась целая жизнь, чтобы научиться рисовать как они».

А что происходит с художественным рисунком в наши дни?

Можно попытаться представить себе период, когда не существовала живопись маслом (до XV столетия) или видео-арт (до 1964-го), но кажется, что рисунок был с нами всегда. Известный современный американский художник Барнет Ньюман утверждал, что первый человек, которому выпал шанс быть художником, начертил палкой линию на земле, создав таким образом первый рисунок и первое произведение искусства. С точки зрения Ньюмана и других послевоенных модернистов, рисунок являлся самым действенным и быстрым способом фиксации творческого процесса. Благодаря изменениям в европейском и американском искусстве в 1960-е, в рисунке появились новые черты: прославлялась его чистота, его экспериментальная природа, его аспект *non-finito* (незаконченность). Все эти качества ассоциируются с термином «процесс», когда в рисунке подчёркиваются следы создания произведения в течение определённого времени.

«Любое понятие, любая вещь, которую можно превратить в экспрессивную форму в виде рисунка – идеи, метафоры, эмоции, язык структур – является результатом акта делания» – утверждал знаменитый американский художник Ричард Серра. В конце 1960-1970-х художники в своих работах прославляли процесс, постоянное изменение в рисунке, когда материальность предмета подвергалась глубокому переосмыслению. Освободившись от любых ограничений, например, от рамок страничного формата, рисунок словно присутствовал повсюду: в скарификации пейзажа, в *site-specific* инсталляциях (предназначенных для определённого места), в перформансах, акциях, подобных процарапыванию. Все эти действия завершались созданием рисунков. Однако, несмотря на то, что художники были вовлечены в метафорические и эфемерные акты создания рисунка, многие авторы по-прежнему продолжают использовать более условные, традиционные средства – карандаш и бумагу.

Эта идея рисунка как аналога деятельности стала определяющей для развития концептуального искусства и вновь оказалась востребованной среди постконцептуалистов 1980-х и художников двух последних десятилетий как предпочтительный метод перевода художественных акций в арт-объекты. Что же представляет собой «рисунок в процессе», если под рисунком подразумевается фиксация процесса создания произведения? Возможно, понятие «рисунок в процессе» следует рассматривать как развитие новой формы искусства через осмысление в рисунке вещей, явлений, специфических моментов, изменений во вкусах людей и происходящих в определённые временные промежутки. Речь вовсе не идёт о фиксации в рисунке неких вещей, явлений, заранее обусловленных.

В истории рисунка прослеживаются различные позиции в отношении оценки набросков и оценки рисунка как законченного произведения. В XVI веке флорентийские знатоки высоко оценивали первичные замыслы художников эпохи Ренессанса в эскизах, набросках, картонах. А в начале XVIII столетия коллекционеры соперничали друг с другом в презентации рисунков мастеров-рисовальщиков, таких как Ватто. Рисунки подобного типа были в рамках или помещались в толстые альбомы в соответствии со школой, сюжетом (пейзаж, гротеск) или категориями (академический рисунок, абстрактный рисунок, орнаментальный рисунок). К 1945-му знатоки вернулись к оценке работ, в которых обнаруживались первые признаки гениальности художника. Но законченные рисунки вновь получили расцвет в XIX столетии, особенно в Англии, у прерафаэлитов.

Ценность рисунка, ориентированного на процесс его создания, обрела важное значение в обновлённом варианте рисунка в XX веке, достигнув апогея в последние 50 лет.

«Ни одного дня без линии» – говорил древнегреческий живописец Апеллес, подчёркивая важность рисунка как повседневного занятия художника. Рисунки, возникшие в повседневной практике художника, достигли совершенства у великих мастеров Ренессанса: Леонардо да Винчи, Рафаэля и Микеланджело, которые были великолепными рисовальщиками, помимо блестящих успехов в живописи. Согласно Джорджо Вазари (1511—1564, итальянский живописец, архитектор, писатель, основоположник современного искусствознания), рисунок – отец трёх видов искусств, определяющий принцип и место рождения шедевров живописи, скульптуры и архитектуры.

Но во второй половине XX-го и в первые десятилетия XXI столетия рисунок трансформировался и приобрёл более чётко выраженную и сложную идентичность. Отныне он больше не является мимезисом реальности, обретая характерные черты экспрессивного автономного языка, освобождённого от влияния других искусств. Рисунок стал местом для визуального осмысления окружающего мира или поэтическим фрагментом, территорией идей и лабораторией мысли, фиксацией внутренних пульсаций и пространством для проектирования. Рисунок превращается в поле видения для художников, которые используют и отдают предпочтение знаковым параметрам искусства, где штрих, черта, след от прикосновения становятся хранилищем символического словаря, предшествующего произведению, породившего это произведение. Так возникает специфический проект для художников, которые считали необходимым фиксировать на бумаге ход, развитие мыслительного процесса, подводившего к рождению произведения. То есть рисунок – это продукт процессуального подхода, в котором прослеживается фундаментальный этап для генезиса самого произведения.

Сегодня рисунок переживает беспрецедентный подъём в мире искусства. В прошлые эпохи рисунок рассматривался как подготовительная стадия для создания картины, скульптуры. А в наши дни рисунок признан как самостоятельная художественная форма. Об этом свидетельствуют многочисленные биеннале, ярмарки, аукционы, выставки рисунков в музеях и галереях.

Современные художники постоянно открывают в рисунке нечто уникальное, специфические особенности, которые отличают его от живописи. Это интенсивная, тонкая, неотразимая, индивидуальная художественная форма, со своими концепциями, особенностями, техниками. Современный рисунок охватывает бесконечное разнообразие подходов, включая реалистический, абстрактный, модернистский и постмодернистский.

«Наибольшая сила рисунка – в хрупкости его линии, дающей простор для воображения и в его камерном характере. Часто художник создаёт рисунок небольшого размера, который требует углублённого изучения» – заявила французский коллекционер Натали Маман-Коэн на одном из «круглых столов» Салона «Рисунок сейчас» в Париже в 2009-м.

Важное значение рисунка

В отличие от других видов искусства, рисунок – одна из первичных художественных форм, которую человек использовал ещё в доисторические времена. Рисунок также является одной из самых стимулирующих и полезных форм для развития у людей таких способностей как креативность, оригинальность, индивидуальный стиль и формирование свободы, обеспечения лучшего качества жизни, связанного с самоуважением уже в детском возрасте.

Одно из важнейших свойств рисунка – его умение с лёгкостью передавать идеи, концепции, чувства, независимо от социального статуса зрителя. Рисунок получил распространение даже в крайне удалённых местах на планете. Хотя существуют наброски и абстрактные рисунки, в которых предметы и фигуры теряют естественную форму, для создания большинства рисунков художник должен умело использовать и овладеть некоторыми техническими навыками для передачи перспективных изменений сторон и точек схода, перспективных сокращений форм в пространстве, для изображения правильных пропорций тела человека, глубины... Поэтому автора рисунка не следует называть творцом каракулей, хотя, по мнению экспертов, рисунок – одна из первичных форм искусства, которая помогает человеку самовыражаться в бессознательной манере.

Большое значение в повседневной жизни имеет технический рисунок, основная цель которого – графически изобразить формы и идеи будущей конструкции, аппарата, инструмента, приспособления. Технический рисунок – важный стержень ремесленной и промышленной работы и используется как средство выражения и коммуникации или связи между проектом и его воплощением. Рисунки также могут представлять в виде планов структур, инсталляций, трубопроводов, электросети и т. д. Технический рисунок – это совокупность принципов и норм, где предмет воспроизводится с помощью линий с необыкновенной точностью и достоверностью. Иными словами, чтобы технический рисунок превратился в элемент эффективной коммуникации, он должен быть ясным, точным и завершённым. Поэтому рисовальщику необходимо в совершенстве овладеть техникой, чтобы самовыражаться с помощью графических знаков и в то же время он должен уметь прочитывать или интерпретировать любой технический рисунок. Автор технического рисунка стремится изобразить предмет со всеми подробностями и деталями, выявляя его размеры и специфические особенности. Это универсальный язык, облегчающий работу инженеров, которые посредством технического рисунка воплощают свой замысел в графической манере как подготовительный этап для осуществления будущей конструкции.

Характеристика рисунка

В изобразительном искусстве термин «рисунок» определяется как линейная реализация визуальных предметов, концепций, эмоций и фантазий, включая символы и даже абстрактные формы. То есть рисунком является изображение, сотворённое с помощью линий, демонстрирующих основные признаки предметов, а также отображающих примечательные особенности фактов, явлений. Рисунок относится к графическому искусству, в котором акцент делается на форме или очертании, а не на массе и цветовых соотношениях как в живописи. Сотворение рисунка, однако, отличается от графических процессов создания эстампов, ибо, хотя рисунок и может быть основой для копирования, но по своей природе он уникален.

Во многих рисунках прослеживается зависимость от других видов искусства. Так, хотя рисунок в форме предварительного наброска предшествовал отнюдь не каждой картине, мозаике, ковру или любому произведению искусства, в действительности рисунок – основа всех визуальных искусств. Например, архитектурный рисунок – основа для конструкций здания; нарисованные следы на грубом каменном блоке – основа для скульптуры, которая возникает из этого блока. Изначально большинство картин также рождается из предварительных набросков. Кроме того, рисунки являются материальной основой для фресок, книжных иллюстраций, статуй, мозаик, гравюр, витражей и многих других форм декоративно-прикладного и монументального искусства. Такие предварительные наброски могут ограничиваться обобщёнными очертаниями, но также могут регулировать весь творческий процесс, вплоть до мельчайших деталей.

Как независимая художественная форма, рисунок предлагает самые широкие возможности для творческого самовыражения. Тела, пространство, глубина, трёхмерность, даже движение могут стать видимыми в рисунке. Более того, в переплетении линий в рисунке спонтанно выражается индивидуальность рисовальщика, делая рисунок одним из самых личностных художественных утверждений.

В рисунке выделяют три основных категории: случайный, подготовительный и законченный. В случайном рисунке (каракули, наброски) рождаются незаконченные композиции. Эти рисунки не обладают пролонгированной функцией. Подготовительный рисунок предполагает создание специфического изображения или серии изображений, формирующих всю композицию или часть композиции произведения, которую художник собирается завершить, добавляя красочные сочетания. А законченный рисунок представляет собой завершённую, автономную работу как иллюстрация, картон, карикатура.

Рисовальщики внедряли в свои композиции все виды изображений, включая изображения людей и животных, обращаясь к различным жанрам: изображения исторических событий и персонажей, портреты, карикатуры, жанровые сцены, натюрморты, пейзажи. Некоторые рисовальщики специализируются на точном воспроизведении зданий (архитектурный рисунок), кораблей (морской рисунок), цветов (ботаническая иллюстрация) или животных. А также рисовальщики создают абстрактные рисунки: от кубистских до типографских или каллиграфических композиций. Выделяют линейный и тональный рисунок, оригинальный, академический, учебный, архитектурный, технический рисунок, набросок, этюд и эскиз, рисунок от руки, рисунок с натуры, теневой рисунок...

Джорджо Вазари придавал важное значение рисунку в сфере изящных искусств. Он утверждал: «Рисунок... – необходимое начало всех проявлений (в искусстве). Без рисунка – нет ничего». Рисунок также облегчает творческий процесс для художника, демонстрируя то, что можно увидеть, визуализируя то, что можно вообразить и облекая в символическую форму идеи и концепции. Хотя чаще всего художники использовали рисунок, чтобы осмыслить свои идеи при написании картин, рисунки выполняют и другие разнообразные функции: предстают

в виде описательного рисунка, орнамента, иллюстрации или в виде рисунка как социального комментария, рисунка как средства самовыражения.

Каждый художник использует одну или все функции рисунка, в зависимости от поставленной цели. Истинное предназначение рисунка – показать, что он обладает богатейшими возможностями и средствами для завершения того или иного произведения. Большинство картин начинались с создания рисунков или этюдов для завершающей живописной работы. Сегодня эти рисунки считаются самостоятельными произведениями. В прошлые столетия, в эпоху великих мастеров такие рисунки рассматривались исключительно как подготовительные работы и не предназначались для демонстрирования. Хотя с XVI столетия рисунки коллекционировали, ими восхищались, их интерпретировали как этюды, которые скорее информировали о будущем творении художника, нежели являлись законченными и независимыми произведениями. В наши дни ситуация изменилась, для многих рисунок в любой стадии завершенности стал полноценным произведением.

Рисунки часто как в зеркале отражают качества и стиль художника-автора и ранжируются от фигуративных до абстрактных и промежуточных. В XX веке появление абстрактной живописи и других современных движений изменили роль традиционных художественных дисциплин. В современном мире искусства рисунок получил новую жизнь, новую интерпретацию, обозначились новые способы портретирования моделей и концептуализации завершающей работы.

Рисунок – это форма визуальной коммуникации. В мире невозможно найти художника, который не использовал бы рисунок для анализа, осмысления, разработки концепции и фиксирования идеи будущей работы.

Почему мы любим рисовать

Если в окружающем мире что-то покажется нам интересным, красивым, интригующим, возникает естественное желание зафиксировать увиденное и сохранить. В наши дни это означает, что мы берём наш мобильный телефон и делаем снимки. Казалось, мы нашли идеальное решение, но возникают две большие проблемы, когда мы фотографируем. Во-первых, мы настолько увлекаемся процессом фотографирования, что забываем посмотреть вокруг и осознать, как прекрасен окружающий мир, потому что на первом месте для нас – фиксация увиденного в серии фотографий. Во-вторых, поскольку мы уверены, что фотографии в безопасности сохраняются в памяти наших телефонов, мы никогда не стремимся вновь увидеть «живую» понравившийся объект, яркие достопримечательности.

Эти проблемы представляются очень актуальными сегодня из-за появления мобильных телефонов, которые постоянно находятся в наших карманах или сумках. Однако те же проблемы возникали и в самый ранний период истории фотографии, когда обычный фотоаппарат имел размеры дедушкиных часов. Первым заметил это выдающийся английский писатель, теоретик, арт-критик Джон Рёскин (1819—1900). Он был страстным путешественником и обратил внимание на то, что большинство туристов делают скучную работу, когда записывают или запоминают, какие красивые места они посетили. Он утверждал, что люди обладают врождённой способностью откликаться на красивые вещи и явления окружающего мира и стремятся обладать ими. Но существуют наилучшие и наихудшие проявления такого желания. Наихудшие, с его точки зрения, – это приобретение сувениров и фотографирование. По мнению Рёскина, необходимо сразу попытаться нарисовать увиденные путешественниками незабываемые достопримечательности, независимо от того, есть ли у них к этому талант или нет. Это наилучшее проявление нашего желания сохранить память о том, что произвело на нас такое сильное впечатление.

До изобретения фотографии люди рисовали намного больше, чем сегодня. Это была активная необходимость. Но в середине XIX века фотография убила рисунок. Повсеместно получило распространение общепринятое мнение, что только художники могут делать рисунки. Поэтому Рёскин, увлеченный пропагандист рисунка и враг фотоаппарата и фотографии, в течение четырёх лет проводил кампанию с целью заставить людей снова заниматься созданием набросков. Он писал книги, произносил речи, основал художественные школы и не усматривал никакого парадокса в том, что его кампания вовсе не преследует цель научить людей хорошо рисовать. «Человек рождается художником как гиппопотам рождается у гиппопотама», – писал Рёскин.

Итак, если рисунок обладал ценностью даже тогда, когда им занимались люди, не имеющие таланта, с точки зрения Рёскина, это происходило потому, что рисунок мог научить нас видеть и глубоко осмысливать окружающий мир: внимательно всё замечать, вместо того, чтобы бросать рассеянные взгляды и получать поверхностные и случайные впечатления. В процессе воссоздания в рисунке с помощью собственной руки того, что лежит перед нашими глазами, мы свободно и естественно переходим от позиции наблюдения за впечатляющими памятниками архитектуры, необычными природными явлениями к позиции глубокого понимания всех составных частей объекта рассмотрения.

Рёскин переживал из-за того, что люди редко замечают детали. Его огорчала слепота и безрассудство современных туристов, особенно тех, кто гордился тем, что за неделю на поезде объехал всю Европу. Он предлагал людям тратить больше времени на рассмотрение понравившихся достопримечательностей, явлений, даже, если речь идёт о самых обыкновенных вещах. Его собственные рисунки демонстрировали подходящий способ рисования, хорошо иллюстрирующий его идеи.

Почему нам так нравится рисовать? Потому что, когда мы рисуем, нам удаётся выразить в рисунках наши эмоции, то, что мы испытываем в данный момент и наши идеи намного лучше, чем с помощью слов. Потому что рисунок – это фантазия, любовь и эмоции. Рисунок – не только вид искусства, созданный талантливыми художниками. Согласно последним научным исследованиям, рисунок оказывает влияние на одно из полушарий головного мозга. Правое полушарие нашего мозга несёт ответственность за творчество и воображение, в то время, как левое полушарие решает логическую задачу. Когда мы рисуем, 80% нашего правого полушария активизируется. Таким образом в процессе рисования не только оба полушария работают одновременно, но также развиваются и наши способности.

Рисунок успешно используется и как терапевтическое средство. Доктор Арнольд Брески, физик, создал программу «Brain Tune Up» (2010), где использует искусство как терапию для лечения болезни Альцгеймера. И результаты были успешными: увеличилась на 70% память пациентов. Он полагает, что рисунок и живопись помогает росту новых мозговых клеток. Эта терапия применяется не только к пациентам, но и к здоровым людям. Рисование действительно благоприятствует тому, чтобы наша память совершенствовалась.

Определение термина «рисунок»

Рисунок с трудом поддается определению. Некоторые эксперты полагают, что рисунок – это «работа на бумаге» или отметка, знак, фиксация, которая выражает визуальные идеи или показывает «след от некоего действия». Ещё до того, как человек научился писать, большинство людей спонтанно вовлекались в процесс оставления следа или создания рисунка. Иногда процесс фиксирования следа в виде рисунка представал в виде каракуль. Традиционное отождествление рисунка с умением, техникой и натуралистическим изображением вносит вклад в восприятие рисунка, прежде всего, как творения специалиста, нежели как универсального вида деятельности, которую могут гарантировать только специалисты. Кроме того, рисунок играет важную роль во многих аспектах повседневной жизни – в создании географической карты, в графическом дизайне, рекламе, архитектуре, инженерном деле, планировании, медицине и науке.

Что же такое – рисунок? Какие ему дают определения? Рисунок происходит от слова *designare*, откуда возникло название *design*, по-итальянски рисунок, имеющий множество смыслов. Рисунок, «ментальная вещь», сначала рождается в голове, затем следует жест, рисунок – это движение, одновременно ментальное и физическое.

Каковы дидактические функции рисунка? Чтобы анализировать рисунок как копию реальности, надо его понять через пропорции, размеры, разработку поверхности, объёмы, соотношения. В блокнотах, альбомах художников и архитекторов много рисунков и набросков произведений других мастеров или мест с достопримечательностями, которые они посещали. Такой тип рисунка также является способом визуального исследования произведения искусства и его интерпретации в углублённой манере.

Среди знаменитых блокнотов с набросками – работы Ле Корбюзье (1887—1965, выдающийся французский архитектор швейцарского происхождения), созданные во время путешествия в Италию: неисчерпаемый источник графических и вербальных аннотаций, которые фотография не смогла заменить.

Самый старинный из блокнотов с рисунками – Альбом эскизов французского архитектора XIII века Виллара де Оннекура. Такой тип рисунка близок «техническому рисунку». Имеется в виду тип изображения с помощью установленных правил, который используется для изображения пространств и предметов в объективной и однозначной манере. Это специфическим образом проявляется в рисунке в ортогональной проекции, в композиционных решениях с использованием аксонометрии и перспективы.

Во Франции в эпоху Возрождения слово *designo* заменили определением *desseing* или *dessein*, которое имеет отношение к замыслу будущей картины: эскиз, первые наброски, образующие рисунок. И в XVII веке рисунок считался подготовительным техническим упражнением перед созданием произведения и подчинялся живописи, скульптуре, архитектуре, в которых являлся главной составляющей. В процессе создания произведения выделяют несколько этапов или состояний, необходимых для его реализации, начиная с первоначального замысла, быстрых набросков, эскизов. Затем появляется общий план композиционного решения, в соответствии с этюдами деталей, этюдами модели. Часто рисунок получался очень живописным. И, наконец, возникал картон, последний этап, предшествующий окончательному завершению работы.

Многие рисунки являются подготовительными этюдами к более значительным произведениям. Существует, однако, и другая категория – рисунки с другим конечным результатом. Это рисунок как инструмент знания и мастерства в воспроизведении реальности, рисунок наблюдения, рисунок «по живому», рисунок по памяти – у такого рисунка не всегда возникают прямые отношения с будущим произведением.

XVIII век считается эпохой, где начинают создавать рисунок только ради художественной ценности, независимо от его предназначения. Публика проявляла всё больший интерес к таким рисункам, которые нам показались бы не слишком привлекательными. Но для любителя той эпохи схваченное в рисунке мгновение указывало на виртуальность будущего произведения. Лишь в конце XIX века рисунок действительно будет признан автономным искусством.

Когда рисунок является подготовительной стадией к произведению, он с ним полностью связан. В некоторых древних языках даже использовался один и тот же термин для обозначения живописи или рисунка. А для художника рисунок – не только необходимое средство для создания произведения, он уже является произведением.

Виды рисунка

Виды художественного рисунка возникли как ответ на потребность людей графически, через художественные образы изображать эмоции, идеи, истории, предметы, персонажей. Художественный рисунок – это форма выражения восприятия реальности (предметов, явлений, человеческих фигур...) с помощью чувств, которая может материализоваться в репрезентативно-реальной или абстрактной манере. Такая концепция использовалась и развивалась на протяжении тысячелетий и многочисленными являются признанные художественные экспоненты, выдающиеся художники. Например, к художественному рисунку обращался Леонардо да Винчи. Он создавал портреты и пейзажи, а также эскизы машин, различных аппаратов, которые группируются в особую разновидность рисунка – технический рисунок.

Портреты. Рисунки портретов обычно подразумевают изображения моделей в профиль, в трёхчетвертном повороте. Портреты пользовались огромной популярностью в XV веке (Пизанелло, Ян ван Эйк, Дюрер – портрет императора Максимилиана). В работах Жана и Франсуа Клуэ и Ганса Гольбейна Младшего прослеживается исключительное предпочтение к портретному рисунку, особенно, когда портреты были выполнены цветными мелками. В XVIII веке Квентин де ля Тур, Франсуа Буше и Жан-Батист Шарден были крупными экспонентами портретов пастелью. Затем художники начали выявлять на своих портретах психологические особенности моделей. В конце XIX и в XX столетии портретисты отдавали предпочтение более мягким карандашам, которые хорошо раскрывали их идеи, их концепцию портрета.

Пейзажи. Этот жанр рисунка возник в XV веке, когда пейзаж также стал доступным жанром для автономного рисунка (наброски Якопо Беллини в XV веке). Но только у Дюрера в конце XV столетия пейзаж стал главной темой, без отсылок к другим жанрам. Его рисунки, созданные во время двух итальянских путешествий в Нюрнберг и в Нидерланды, являются примерами самых ранних чисто пейзажных рисунков. Прошли столетия, прежде чем такие «чисто пейзажные» рисунки вновь получили распространение.

В XVI столетии пейзажные элементы также можно обнаружить в немецких и голландских рисунках и иллюстрациях, особенно у членов дунайской школы (Альбрехт Альтдорфер и Вольф Хубер). Представитель нидерландского Ренессанса Питер Брейгель Старший рисовал топографические виды и создавал свободные пейзажные композиции, как и автономные произведения. В XVII столетии в пейзажных рисунках художников-академиков (Доменикино) смешивались классические и мифологические темы с героическими пейзажами. А французские классицисты Клод Лоррен и Никола Пуссен создавали идеализированные пейзажные рисунки. В XVIII веке в Италии появились топографически точные пейзажные рисунки вудитистов – венецианцев Каналетто и Бернардо Беллотто и римлянина Джанбатисты Пиранези. Пейзажные рисунки получили второй расцвет в Англии в начале XIX столетия, благодаря работам Тёрнера и Александра Козенса. Во Франции эту традицию продолжил Камиль Коро, позже Ван Гог.

Фигуративные жанровые работы. Менее значимые для автономного рисунка, чем портрет и пейзаж, фигуративные рисунки тесно связаны с развитием живописи в целом. Так, например, рисунки с жанровыми сценами доминировали в голландской реалистической школе XVII века, в XVIII столетии – во Франции и Англии, в XIX веке – во Франции (Оноре Домье).

Рисунки с изображением натюрмортов, в которых доминировали цветы, как в рисунках амстердамского художника Яна ван Хейсена, пользовались популярностью с XVII столетия. В некоторых подобных работах прослеживается сходство и близость с живописью как в пастелях XIX века французского художника Одилона Редона или в работах немецкого экспрессиониста XX века Эмиля Нольде, в которых нарушается граница между рисунком и живописью.

Фантастические рисунки. Рисунки с изображениями сюрреалистических, фантастических сюжетов, как в фантастических композициях Иеронима Босха, были популярны в течение длительного периода. В XVI веке появились гротески Рафаэля, аллегорические крестьянские сцены Питера Брейгеля Старшего. В XVII столетии возникли театрализованные офорты с фантастическими шествиями французского художника Жака Калло. Другие приверженцы такого направления – англо-швейцарский художник Генри Фюсли, влиятельный французский художник-символист Гюстав Моро и сюрреалисты XX века.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.