Л.Д. МИХАЙЛОВ
Профессор кафедры академического рисунка МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: levmikhailov@gmail.com

L.D. MIKHAILOV
Professor of the department of the academic drawing of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: levmikhailov@gmail.com

РИСОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ И НАТЮРМОРТОВ. КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

DRAWING OF GEOMETRIC FORMS AND STILL-LIVES. COMPOSITIONAL VARIANTS

В статье рассматриваются характерные композиционные решения, встречающиеся при исполнении учебных рисунков геометрических тел в вузе. Также рассмотрены авторские работы и композиции знаменитого итальянского художника Джорджио Моранди. Анализируются многочисленные варианты композиций из геометрических тел, тесно связанных между собой на плоскости, создающие оригинальную пространственную комбинацию.

The article considers principal compositional variations which one can come across during execution of the drawing studies of geometric forms and still-lives at an art-institution. The author analyzes drawings and paintings of the well-known Italian artist Giorgio Morandi. Numerous variants of compositions with geometric forms, creating original spatial situations are represented.

Ключевые слова: композиционные решения, академический рисунок, рисование геометрических тел, Джорджо Моранди, натюрморт.
Keywords: compositional variations, academic drawing, drawing of geometric forms and still-lives, Giorgio Morandi, still-life.

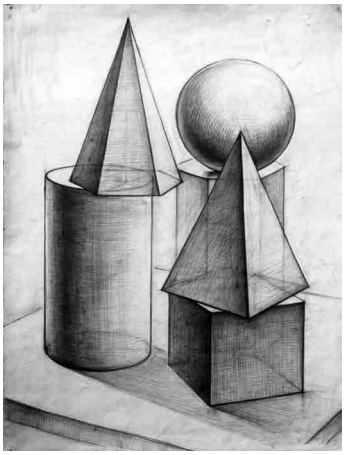




Рисунок 1. Композиция 1. Пример композиции, образованной из двух групп геометрических тел. Вертикальная композиция

Рисунок 2. Джорджо Моранди. Натюрморт с доминантой вертикали

Рисование геометрических тел и натюрмортов представляет собой одно из принципиальных заданий в системе упражнений по академическому рисунку в МГХПА им. С.Г.Строганова. Формулировка задач и методика построения отработаны в ходе многолетнего опыта кафедры академического рисунка. Успех выполнения данного задания определяется не только личными способностями, навыками, талантом учащихся, но и пространственной выразительностью самой постановки, взаимным расположением форм, общим ритмом, четкостью светотональных, размерно-пропорциональных соотношений. Важно научить учащихся видеть и понимать композиционные различия тех или иных постановок, определяющих суть и смысл рисунка.

Именно в лаконичных живописных и графических работах итальянского художника XX века Джорджо Моранди (1890–1964) присутствуют эти принципиальные композиционные варианты, которые могут помочь педагогу и студенту увидеть влияние пространственных схем на характер и структуру графического образа рисунка.

Рассмотрим некоторые варианты простых и сложных композиционных построений пространства, созданного расположением геометрических тел. Примеры, на которых мы остановимся, позволят студенту не только понять, как строится само геометрическое тело, но

и понять весь комплекс возможностей художественного осмысления пространства в любой, самой сложной по замыслу, творческой работе.

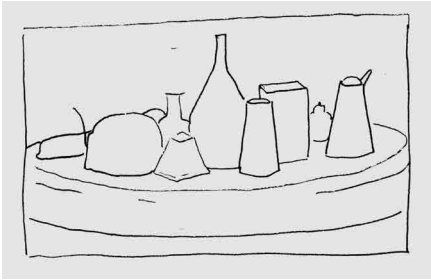


Рисунок 3. Композиция 2. Джорджо Моранди. Группа геометрических фигур, расположенных вокруг центрального предмета

Композиция 1

Единая композиция, образованная из двух групп геометрических тел, в которой одна группа предметов меньше другой по высоте и находится на переднем плане. Вторая группа геометрических тел находится на заднем плане. Все геометрические тела расположены параллельно картинной плоскости, что создает устойчивое равновесие всей композиции с четко выраженным вертикальным и горизонтальным членением.

Композиция 2

Группа геометрических тел, изображенных на листе, расположенных в пространстве вокруг одного центрального предмета, создает единую пространственную систему с равновеликим удалением от центра изображения и картинной плоскости.

Композиция 3

Равновеликие геометрические тела, расположенные как бы на одной линии в листе бумаги, создающие своеобразную композицию, напоминающую поезд с вагонами. Геометрические тела выстраиваются в неглубоком пространстве, где пластические и пространственные ходы

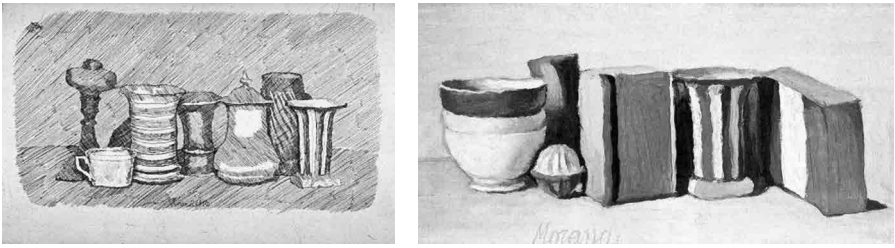
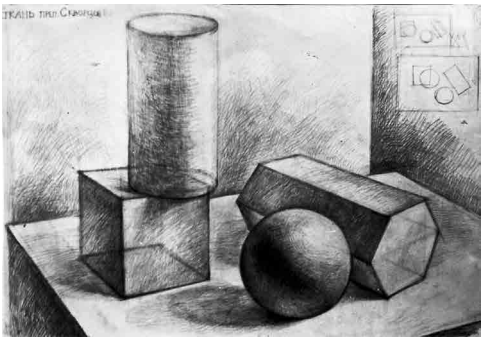


Рисунок 4. Композиция 3. Джорджо Моранди. Равновеликие геометрические тела, расположенные на одной линии. Два примера: а), б)



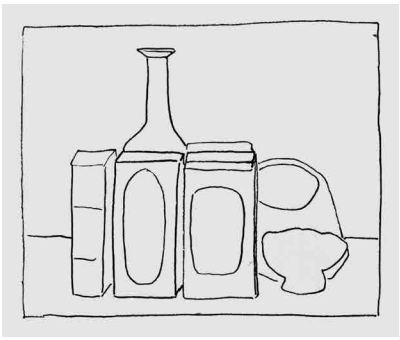


Рисунок 5. Композиция 4. Равновеликие геометрические тела на одной линии с более сложным силуэтным рисунком

Рисунок 6. Композиция 5. Джорджо Моранди. Плотно сдвинутые геометрические тела с одним высоким предметом

образуются за счет самих объемов тех или иных тел. Фигуры, закомпонованные плотно в лист бумаги, создают ощущение прочной рамной конструкции и напоминают изображение сочного горельефа. Картинная плоскость, линия, образованная предметами в глубине листа, и дальний край плоскости стола параллельны, что создает строгий ритм горизонтальных и вертикальных силуэтов самих геометрических тел.

Композиция 4

Близкая предыдущей по теме композиция (предметом — поездом во главе всей группы предметов), но создающая более сложный силуэтный рисунок геометрических тел. Однако удержать такую композицию на листе бумаги сложнее из-за перегрузки одной из сторон композиции.

Композиция 5

Плотно сдвинутые геометрические тела с одним высоким предметом, где силуэты и формы отдельных тел не играют самостоятельной роли, где, прежде всего, важна сама нерасчлененная масса композиции, создающая ощущение единого организма в пространстве листа.

Композиция 6

Геометрические тела, выстроенные в одну линию, перпендикулярную картинной плоскости. В связи с тем, что общая масса из геометрических тел довольно слабая, композицию на листе бумаги необ-

ходимо укрепить длинными тенями от самих тел параллельно картинной плоскости, что создает своеобразную изобразительную сетку вертикалей предметов и горизонтальных линий теней.

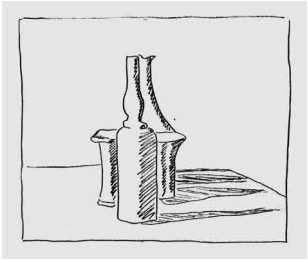


Рисунок 7. Композиция 6. Джорджо Моранди. Геометрические тела выстроены в одну линию перпендикулярно картинной плоскости

Композиция 7

Композиция, составленная из двух тел, разных по конфигурации, но близких по высоте, расположенных на некотором расстоянии друг от друга, но оба параллельны картинной плоскости. Данная композиция носит устойчивый характер ввиду наличия четко выраженной системы вертикалей и горизонталей. Однако это равновесие возникает лишь при грамотном решении очертаний силуэтов предметов с краями композиции.

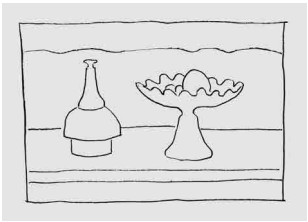


Рисунок 8. Композиция 7. Джорджо Моранди. Композиция из двух разных по конфигурации тел, но близких по высоте

Композиция 8

Композиция, составленная из двух групп геометрических тел, где одна группа покрашена в темный цвет, а другая группа остается белой, где одна группа предметов выступает сильно очерченным силуэтом на фоне других предметов, позволяет проследить закономерности воздействия форм предметов и их цвета на саму структуру изображения. Данная ситуация постоянно встречается в работах, где темные формы проектируются на светлом, а светлые — на темном.



Рисунок 9. Композиция 8. Джорджо Моранди. Композиция из контрастно окрашенных геометрических тел

Композиция 9

Изображение предметов и плоскости, на которой они расположены, выполнены линейно. Все предметы композиции расположены в листе ниже линии горизонта, поэтому хорошо видна их уверенная постановка на плоскости и в



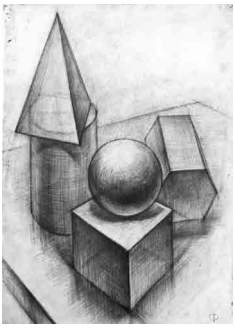


Рисунок 10. Композиция 9. Джорджо Моранди. Композиции из предметов, расположенных ниже линии горизонта: а), б)

Рисунок 11. Композиция 9. Вариант учебной работы с фигурами, расположенными ниже линии горизонта

пространстве. Линии, которыми изображаются предметы, накладываются одна на другую, создавая единый арабеск (орнамент) композиции и хорошо удерживают и уравновешивают плоскость всей композиции.

Композиция 10

Композиция из геометрических тел, расположенных на плоскости, где передний и дальний край стола и линия пола параллельны картинной плоскости. Предметы также выстраиваются параллельно

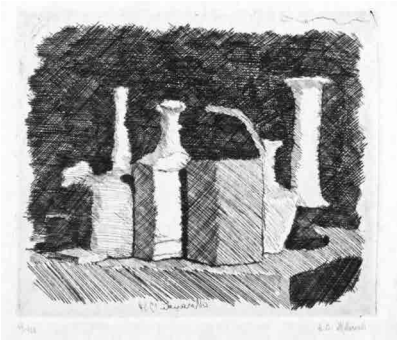
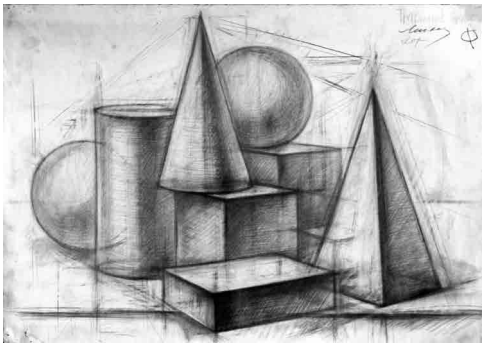



Рисунок 12. Композиция 10. Джорджо Моранди. Композиция из предметов, расположенных параллельно краю стола

Рисунок 13. Композиция 10. Композиция из предметов, расположенных параллельно краю стола. Учебная работа

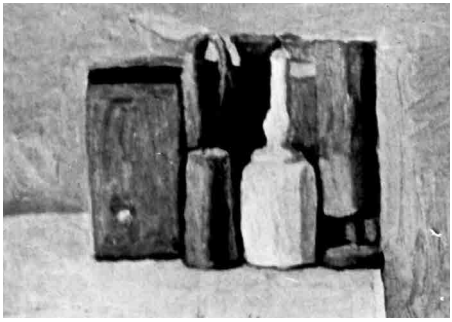




Рисунок 14. Композиция 11. Джорджо Моранди. Предметы вплотную придвинуты к плоскости стены

Рисунок 15. Композиция 12. Джорджо Моранди. Композиция, напоминающая построение рельефа на плоскости стены

картинной плоскости, фронтально в одну линию, и располагаются вблизи картинной плоскости. Крупные по размеру и сложные по силуэту, они создают своеобразную систему контрастов, уходящих вглубь плоскостей и сложного силуэта больших тел на переднем плане.

Композиция 11

Композиция из геометрических тел, в которой предметы вплотную придвинуты к плоскости стены, на которой проектируются крупные геометрические тела прямоугольной формы. Композиция напоминает по своей пространственной схеме расположение портала. Создается четкое контрастное сочетание предметов на плоскости и движение их в глубину, но это движение прекращается мгновенно в связи с близостью стены.

Данная композиция может служить примером решения определенного неглубокого пространства.

Композиция 12

Композиция с придвинутыми геометрическими телами к плоскости стены, где силуэты предметов и их падающих теней создают своеобразный ритм и заполненность всей плоскости. Падающие тени прозрачны, что создает необходимое минимальное пространство между плоскостью стены и предметами. Вся система данной композиции напоминает построение рельефов на плоскости стены, где все элементы под-

чинены единой пространственной среде, и в результате равномерного удаления от вертикальной плоскости каждый предмет влияет как определенная часть композиции на организм всей структуры.

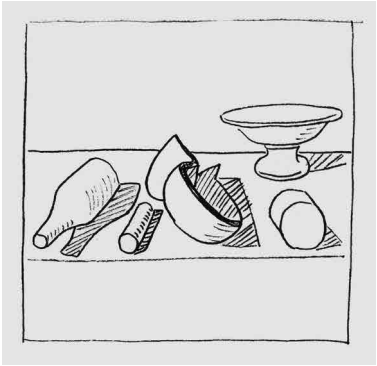


Рисунок 16. Композиция 13. Джорджо Моранди. Плоскость с геометрическими телами расположена параллельно картинной плоскости

Композиция 13

Плоскость с геометрическими телами расположена параллельно картинной плоскости. Предметы, в основном, цилиндры и конусы, лежат на плоскости. Своими основаниями обращены к зрителю, а вершинами уходят в глубину пространства. Один из простых способов создать пространственную композицию, а рисующего заставить думать и изображать предметы в пространстве.

Композиция 14

Композиция, составленная из геометрических тел, в которой края плоскости и предметы на ней расположены параллельно, и лишь один предмет (цилиндр) положен среди других предметов по диагонали, благодаря чему возникает внутреннее противопоставление одних предметов другим. Тем самым возникает истинная связь между предметами, основанная на контрастном их расположении.

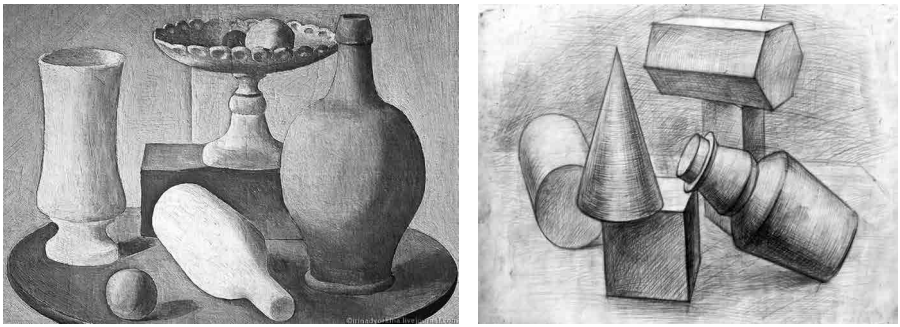


Рисунок 17. Композиция 14. Джорджо Моранди. Плоскость с геометрическими телами расположена параллельно картинной плоскости, однако один предмет расположен по диагонали

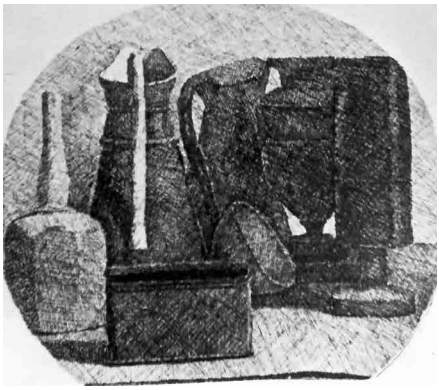




Рисунок 18. Композиция 15. Джорджо Моранди. Композиция с наличием общего силуэта группы

Рисунок 19. Композиция 16. Джорджо Моранди. Расположение предметов в пространстве напоминает ромбовидную сетку

Композиция 15

Темные геометрические тела, поставленные и изображенные на светлом фоне и светлой плоскости, создают сильный контраст. Все предметы — разные по силуэтам, но, поставленные плотно друг к другу, создают единый мощный силуэт группы.

Композиция 16

Решение композиционной темы, где плоскость, с расположенными на ней предметами, находится параллельно картинной плоскости. Два вертикально поставленных в данной композиции цилиндра, находящихся на диагональной прямой к картинной плоскости, и один лежащий цилиндр, направленный своим телом вглубь, создают ромбовидную сетку расположения предметов в пространстве. Предметы, расположенные на переднем плане и параллельно картинной плоскости, создают особую стабильность всей композиции.

Композиция 17

Композиция с группой высоких предметов на заднем плане образует своеобразное в плане пространство, так называемый курдонер, в котором более низкие предметы, образующие свой собственный пространственный план, корреспондируют с картинной плоскостью, вы-

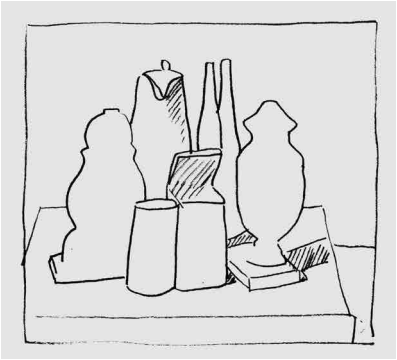




Рисунок 20. Композиция 17. Джорджо Моранди. Композиция из разновысотных предметов

страиваясь параллельно. Однако своими характерными формами предметы, пластически и ритмически связанные с предметами дальнего плана, создают единую сложную композицию по силуэту и пространству.

Композиция 18

Горизонтальная композиция на круглом плане плоскости (стол), на которой невысокие предметы расположены по кругу; создается ощущение движения по кругу и в глубину. Однако некоторые предметы прямоугольной формы своими сторонами выстраиваются параллельно картинной плоскости, тем самым стабилизируют натюрморт от хаоса и неорганизованности.



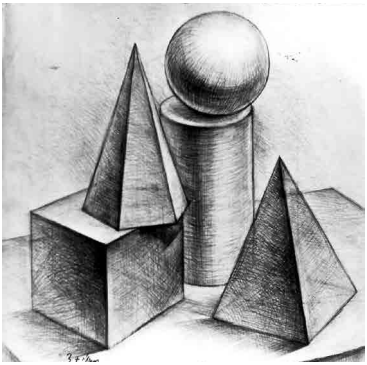
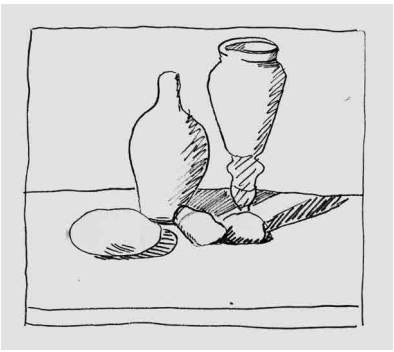
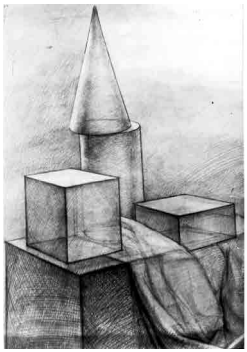


Рисунок 21. Композиция 18. Джорджо Моранди. Акцент на движении по кругу и в глубину
Рисунок 22. Композиция 18. Пример учебной работы





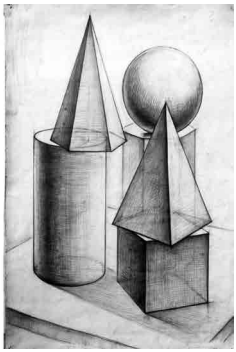


Рисунок 23. Композиция 19. Джорджо Моранди. Композиция с нарастанием высотности предметов. Направление взгляда зрителя вглубь листа
Рисунок 24. Композиция 19. Примеры учебных работ

Композиция 19

Построение композиции с расположением предметов от переднего плана вглубь по одной линии с нарастанием высотности самих предметов по мере их удаления в глубину, где последний из удаляющихся предметов находится на границе двух плоскостей, вертикальной и горизонтальной, и является некоторым противоречием в самой композиции, так как основание этого предмета расположено на горизонтальной плоскости, а весь предмет является принадлежностью вертикальной плоскости стены.

Падающие тени от геометрических тел направлены также вглубь пространства и обрываются вместе с окончанием плоскости стола. Таким расположением предметов и падающих теней в пространстве добиваемся того, что взгляд зрителя следует за предметами вглубь листа, где и происходят главные события в натюрморте.

Композиция 20

Натюрморт, где вертикальные крупные предметы расположены в два ряда на круглой в плане плоскости параллельно картинной плоскости. Группа предметов переднего плана светлая и поставлена на светлую плоскость. Группа предметов второго плана — темная и целиком проектируется на темном фоне.

Темные и светлые предметы, расположенные в определенном ритме между собой, создают ощущение целостности произведения, из

которого нельзя изъять ни один предмет без ущерба для единства композиции.

Композиция 21

Композиция натюрморта, созданная способом проекции темной плоскости стола и расположенных на ней близко к переднему краю темных вертикальных предметов, на светлую плоскость, несет в себе четкую систему связи предметов и плоскости и похожа на аппликацию.

Чтобы не разрушать это своеобразное единство силуэта темного и светлого, моделировка объемов самих предметов ведется сдержанно.

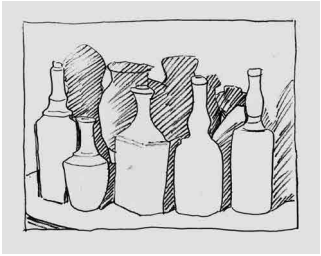


Рисунок 25. Композиция 20. Джорджо Моранди. Сочетание темных предметов на заднем плане и светлых на переднем

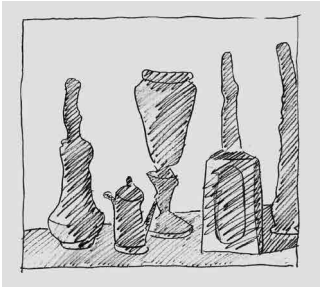




Рисунок 26. Композиция 21. Джорджо Моранди. Силуэтная композиция из вертикальных предметов, выделяющихся на светлом или темном фоне: а), б)

Рассмотренные в статье разнообразные композиционные схемы позволят педагогу в его работе со студентами понять закономерность построения композиции в зависимости от расположения предметов в пространстве, от ритма, количества и разновеликости предметов, а также графического их исполнения.

Библиография:

1. Джорджио Моранди. 1890–1964: Работы из собрания Италии и России. М.: Арт Волхонка, 2017.

2. *Мизиано В.* Предмет в творчестве Джорджо Моранди. Вещь в искусстве. М.: ГМИИ им. А.С.Пушкина, 1986.