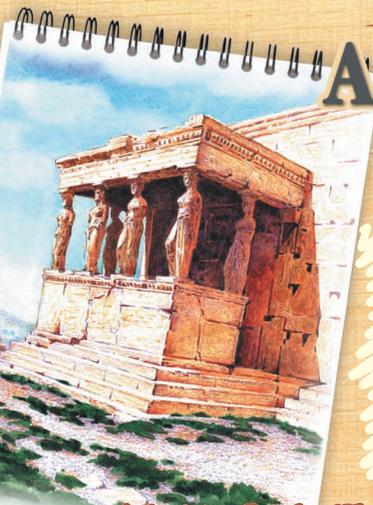

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

РИСУЕМ АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

Комплекс Кижского погоста • Мост Вздохов
Пизанская башня • Тауэрский мост
Усыпальница Тадж-Махал • Кинкаку-дзи
Мост Риальто • Аккерманская крепость
Хотинская крепость • Афинский Эрехтейон
Церковь Св. Михаила в Комарно • Эйфелева башня

Это прекрасное практическое руководство на примере нескольких шедевров научит вас рисовать любые архитектурные памятники в разных техниках. От наброска до законченного произведения — все этапы подробно описаны и проиллюстрированы. От вас требуется лишь немного упорства, чтобы добиться максимального сходства с оригиналом. Предложенные сюжеты в нежных пастельных и насыщенных ярких тонах подарят вдохновение как начинающим, так и опытным художникам!

Материалы: цветные карандаши, гуашь, акварель, пастель, акрил, шариковая ручка

Смешение цветов, прорисовка контура и деталей

Компоновка в формате, светотень, перспектива, цвет

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-2614-7

9 785991 026147

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-5752-1

9 789661 457521

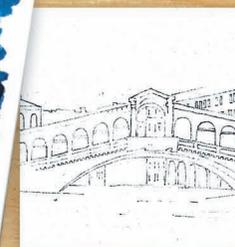
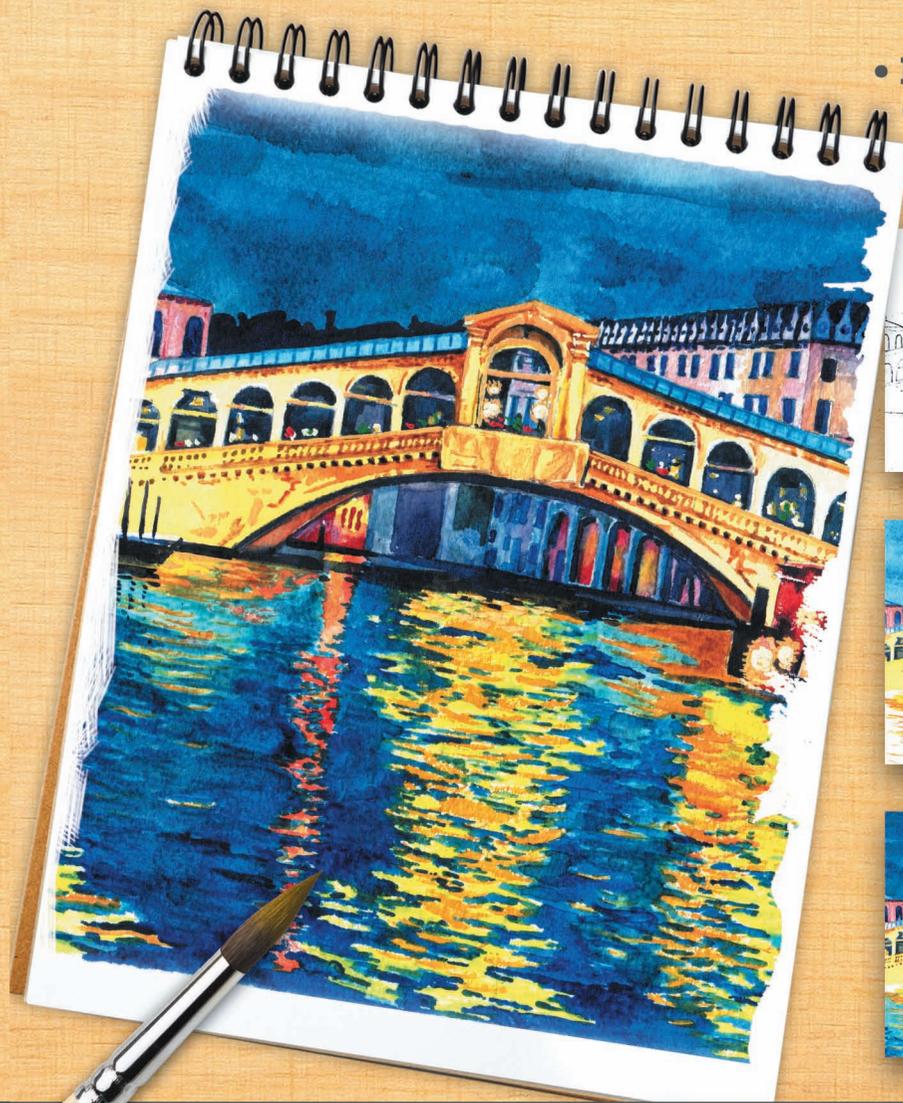
РИСУЕМ АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

А. Н. Печенежский

РИСУЕМ АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

- Материалы и техники
- Пошаговые фото

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

А. Н. Печенежский

Рисуем АРХИТЕКТУРНЫЕ ШЕДЕВРЫ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ХАРЬКОВ КЛУБ
БЕЛГОРОД СЕМЕЙНОГО
2013 ДОСУГА

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14
ПЗ1

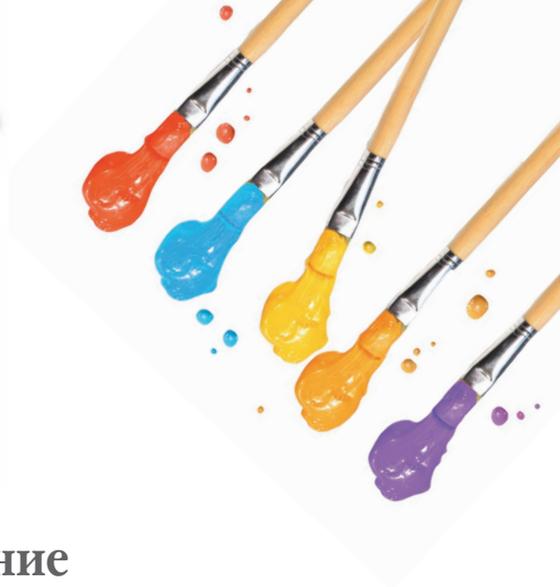
Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

В книге использованы работы *Андрея Печенежского,*
Галины и Юлии Печенежских

Дизайнер обложки *Наталья Роенко*

ISBN 978-966-14-4600-6 (серия)
ISBN 978-966-14-5752-1 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2270-5 (серия)
ISBN 978-5-9910-2614-7 (Россия)

- © DepositPhotos.com / VladimirVoronin, обложка, 2013
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
- © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013
- © ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», г. Белгород, 2013

Введение

«Архитектура — это искусство располагать и украшать сооружения, воздвигаемые человеком для различных нужд, так, чтобы вид этих зданий способствовал укреплению душевного здоровья, придавал силы и доставлял радость» — это высказывание Джона Рескина всецело определяет принципы, по которым человечество выбирает среди многообразия архитектуры сооружения, достойные называться шедеврами; нередко они вдохновляют художников взяться за кисть. История архитектурной живописи неразрывно связана как с историей сменяющихся стилей архитектуры и живописи, так и с развитием взглядов на то, что достойно быть объектом изображения и какие задачи стоят перед художником.

В древние времена изображения строений и их элементов были так же функциональны, как и сама архитектура. Рисующий совершал некое магическое действие. Рисунок-символ был не менее реален, чем то, что он изображал. А потому изображение архитектуры часто условно и схематично, как, например, в Древнем Египте, оно строго кодифицировано. Но уже в эгейском искусстве, для которого типичны сюжеты с лабиринтами, вереницами переплетающихся коридоров, возникают попытки изобразить архитектуру в ее реальном соотношении с человеческой фигурой. Этому благоприятствовало и то, что в архитектуре Крита широко использовались световые и красочные эффекты, ее формы легко воспринимались оптически. Следующий расцвет архитектурной живописи наблюдается в эпоху эллинизма. Античное искусство утвердило идею о том, что идеал

можно найти и на земле, стоит лишь довериться собственному зрению и математике, показало, что человеческое

тело — красиво и достойно быть мерилом гармонии. В этот период культовые здания рекомендовалось строить согласно пропорциям человека, человечество обрело систему архитектурных ордоров. Уже в ранней греческой живописи изображение архитектуры (расписная керамика, фрески) уходит от египетских плоских геометрических схем и приближается к натуре, художники открывают перспективные сокращения человеческой фигуры, возникает тональная живопись, зарождаются принципы светотени. В декоративных же росписях эллинистического периода можно найти почти все жанры живописи, есть и первые пейзажи: идиллические сельские мотивы с пастушками и видами усадеб. Архитектура здесь объемна и кажется реалистической, но художники еще не знакомы с геометрией центральной перспективы, поэтому удаленные здания рисуются просто меньших размеров, а здания ближнего плана — больших. В период заката и падения Римской империи художники обращаются к поискам новой изобразительной системы, живопись постепенно утрачивает значение самоценной красивой вещи. После того как император Константин узаконил в 311 году христианскую церковь, она становится могущественной силой в государстве. Ведущим искусством Средневековья становится зодчество. Именно ему подчинены и основные виды живописи — фреска и иконопись. На них архитектура присутствует в качестве бордюра или рамы к библейскому сюжету и как собственно иллюстрация к истории (рис. 1).

Во втором случае значение архитектуры не ограничивалось композиционно-структурной ролью, все детали сооружений несли большую смысловую нагрузку и были строго канонизированы. Так, четыре колонны на втором плане означали четыре стороны света, четыре райские реки символизировали четырех евангелистов и т. п. Средневековый живописец стремился передать духов-

а

б

Рис. 1. Миниатюры из часослова Марии Бургундской. Ок. 1480

ное содержание Священной истории, помня наставление Григория Великого: «Живопись для неграмотных — то же самое, что Писание для умеющих читать». Творческому самоволию художника намного больше способствовала миниатюра. До изобретения книгопечатанья книжная иллюстрация занимает особое место в истории искусств. Она не только эксклюзивна, она еще и очень «личная». Благодаря миниатюре мы многое узнаем об интерьере, бытовых деталях и моде того времени, встречаются портреты реальных людей — заказчиков работы (рис. 2).

В XIII веке художники начинают сомневаться в незыблемости канонов. Предвосхищая идеи эпохи Возрождения, флорентийский живописец Джотто заново открывает способы иллюзорной передачи глубины на плоской поверхности. Меняются и архитектурные вкусы — готическая монументальность дополняется пышным декором и дробными орнаментальными сюжетами. Здания становятся живописными. Вместе с тем художники, стараясь наилучшим способом представить священные тексты, обращают внимание на живую натуру и законы зрительного восприятия, не оставляя без внимания опыт мастеров античности. Приходит время Ренессанса — возрождения искусства древних. Античные статуи, рукописи, спасенные при падении Византии, и новая вера — в земную красоту и достоинство человека — рождают невиданный расцвет человеческого гения. Задачей архитектуры стало прекрасное обрамление человеческой жизни. Архитектор Брунеллески не только возвращает зданиям античные ордера, стремясь к гармоническому сочетанию несущих

Рис. 2. Миниатюра из «Больших французских хроник» Жана Фуке. 1455—1460

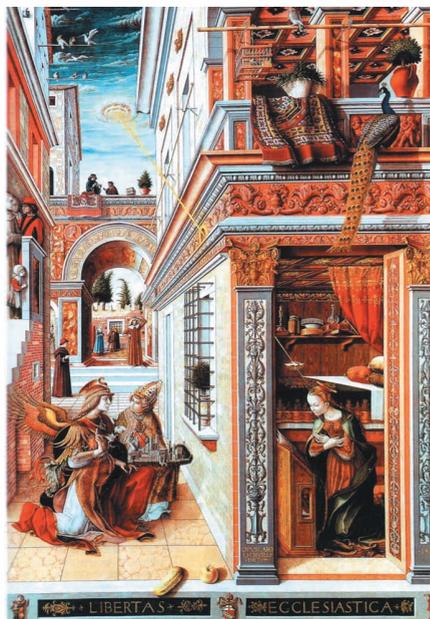

Рис. 3. Карло Кривелли.
Благовещение со св. Эмидием. 1486

и несомых частей, но и открывает основные законы перспективы. Ордерные мотивы встречаются практически у всех художников этого времени — стройные и монументальные, они гармонируют с изображениями человеческих фигур (рис. 3). В начале XV века нидерландский художник ван Эйк изобретает масляную живопись — начинается новая эпоха в передаче цвета и света. На его картинах мы видим реальный ландшафт с открывающимися в перспективе видами города и замка. К концу столетия поиски цветосветовых гармоний приводят к усилению роли пейзажа. У Джорджоне природа, человек и его создания мыслятся в единстве и непрерывной целостности. Тициан добавил к этому открытию организующую роль цвета. Возрастает внимание к «неблагородным» постройкам и деталям реальных зданий. Строения на гравюрах Альбрехта Дюрера — отражение натуралистических тенденций позднегоготического искусства.

Мастерство и опыт правдоподобного изображения предшественников предоставили Иерониму Босху средства для изображения его призрачных видений, кошмаров и фантазий. Движение Реформации принесло в страны победившего протестантизма запрет на религиозное искусство, вследствие чего в XV веке живопись в Нидерландах достигает великолепия в изображении внутреннего убранства зажиточных домов, в передаче материала строений, богатой отделки дворцов. В XVI веке под влиянием итальянских мастеров, их увлечения декорациями и «особенными» предметами и обстановками происходит совершенствование перспективного построения и эстетизация изображения архитектуры — в работах Мабюзе, Луки Лейденского, Блеса, Корнелиса Кониинкслоо, Вредемана де Вриса и его сыновей (рис. 4). Кажется, что функция человека на картинах нидерландцев — подчеркнуть фантастичность сочетания построек и их грандиозность.

Эстетизация изображения архитектуры приводит к выделению архитектурного жанра в живописи. Это время его расцвета — декорации для итальянских театров достигают полной иллюзорности, а Вредеман де Врис издает тетрадь архитектурно-орнаментальных мотивов и своими картинами

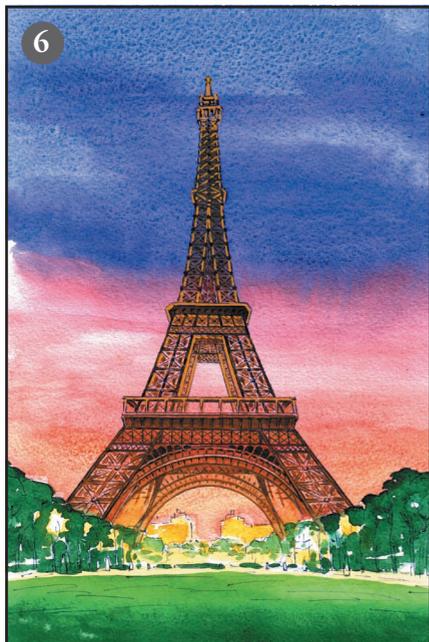
Рис. 4. Пауль Вредеман де Врис. Интерьер собора Антверпена. XVII в.

доказывает, что этот род живописи лучше, чем всякий иной служит целям декорации.

Эпоха классицизма выдвинула принципы идеализации природы и «облагораживания» ее по классическим образцам. Изображения зданий у Агостино Карраччи, Гвидо Рени, Николы Пуссена и Клода Лоррена идеализированы, эмоционально насыщены героической или ностальгической темой картин. В это же время голландские живописцы (Якоб ванн Рейсдал, Ян Вермер) показали миру, что скромная природа за окном не менее интересна, чем героическая история, и что банальные развалины могут преображаться под взглядом художника.

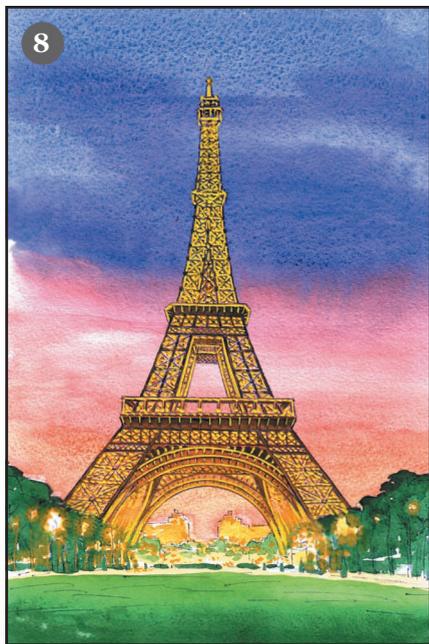
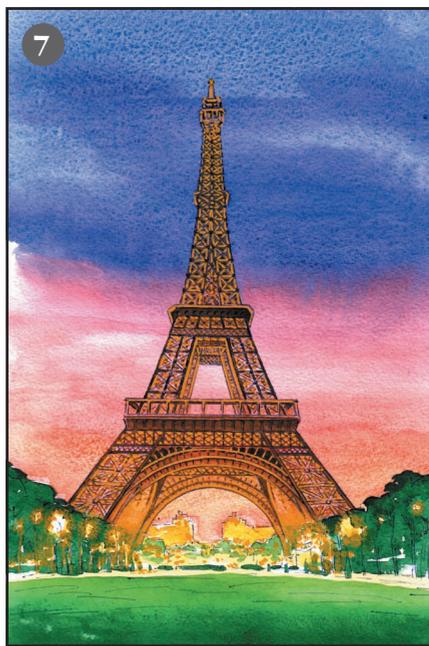
В XVIII веке среди молодых аристократов становится модным привезти из путешествия по Италии, особенно из Венеции ведуту (изображение местности) — картину Каналетто или Франческо Гварди. В России в этом жанре работали, среди прочих, М. И. Михаяев и Ф. Я. Алексеев.

Постепенно художники все более склоняются к тому, чтобы писать то, что видят своими глазами, а не глазами признанного авторитетного предшественника. Эдуард Мане открывает особенности восприятия цвета предметов на открытом воздухе при свете дня, а Клод Моне призывает выйти из мастерской и убедиться, что «натура» меняется каждую минуту, зависит от каждого

6. Акценты светлого будем проявлять поэтапно с помощью тонкой кисти: вначале воспользуемся кадмием желтым (густо замешанная акварель проявляет в некоторой степени покрывную способность, с примесью гуаши эта способность усиливается).

7. Сохранив общий характер рисунка конструкции (ее конструкционный орнамент) получаем охристую подложку.

8. Чтобы добиться эффекта мерцания иллюминации, точно прописываем всю конструкцию башни кадмием лимонным.

9. В завершение проходимся по готовому сюжету тонкой кистью, чтобы белилами смягчить насыщенность желтого и усилить свет.

Заключение

Архитектурные шедевры не только обладают эстетической привлекательностью, но и существуют как понятные всем символы и образы — красоты ли, прогресса, связи жизни земной и жизни небесной, хрупкости ли вечной любви, или силы и мощи. Архитектура обладает своим, уникальным голосом, хорошо различимым в гуле столетий. Людям свойственно стремиться запечатлеть свои встречи с прекрасным и значительным — путешествуя по чужим странам или по улицам родного города, взгляд художника способен увидеть шедевр в покосившейся раме окна ближайшего к нему дома. Ваши чувства, ваше неравнодушие — это достаточный повод для того, чтобы постройка стала объектом изображения, но для того, чтобы рисунок заговорил со зрителем, вам придется применить и другие способности — осмысленно смотреть на архитектуру, анализировать, почему предмет выглядит именно так, понимать, какими средствами возможно отобразить свои чувства и наблюдения. Рисование пирамиды Хеопса будет нетрудным для тех из вас, кто освоил законы изображения детской пирамидки. Но одного лишь умения увидеть простые формы в вычурных постройках мало, потребуется еще терпение. Ведь чем больше вы будете рисовать, тем лучше у вас будет получаться, а изучение правил, овладение некоторым количеством технических приемов помогут сосредоточиться на передаче своего, самобытного видения мира.

Таинственна природа гениальности и таланта, но они, как и способности, которые есть в каждом из нас, расцветают только благодаря любви. Радуйтесь каждой встрече с красотой, рисуйте то, что вам по душе, и тем, чем вам нравится. Удовольствие, которое вы испытаете, почувствовав себя творцом, — вот главная награда настоящего художника!

Литература

- Ревякин П. П. Техника акварельной живописи. — М.: Государственное изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959.
- Беллами Дейвид. Рисуем акварелью. Полный курс обучения. — М.: ЗАО «БММ», 2011.
- Ройг Габриэль Мартин. Практический курс рисования. — Харьков: Книжный Клуб «КСД»; Белгород: ООО «Книжный Клуб «КСД»», 2010.
- Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. — М.: Просвещение, 1984.
- Смирнов Г. Б. Рисование с натуры. — М., 1960.
- Баттершилл Н. Учитесь рисовать пейзаж. — Мн., 2002.
- Кларк К. Пейзаж в искусстве. — СПб., 2004.
- Барц А. Рисунок в средней художественной школе. — М., 1957.
- Гомбрих Э. История искусства. — М.: ООО «Издательство АСТ», 1998.
- Никонова Н. А. 120 лучших мест Украины. Путеводитель. Более 300 достопримечательностей. — Харьков: Альбатрос, 2011.
- Пустынникова И. С., Беспалова Н. Ю. Средневековые замки Европы. — Харьков: Микко-Сервис, 2010.
- Юный художник. — Ленинград: Художник РСФСР, 1964.
- Виппер Б. Р. Проблема и развитие натюрморта. — СПб.: Азбука-классика, 2005.
- Рескин Дж. Семь светочей архитектуры. — СПб.: Азбука-классика, 2007.
- Шліпченко С. Записано в камені: короткі інтервенції в історію та теорію архітектури. — К.: Всесвіт, 2009.
- Прибега Л. В. Дерев'яні храми Українських Карпат. — К.: Техніка, 2007.
- Тарас Я. М. Українська сакральна дерев'яна архітектура: словник-довідник. — Львів: ІН НАНУ, 2006.
- Иоханнес Иттен. Искусство цвета. — М.: Из-во Д. Аронов, 2001.
- Гилл М. Гармония цвета. — М.: АСТ, Астрель, 2006.

Содержание

Введение	3
Цветной карандаш, пастель	26
Комплексе Кижского погоста	29
Мост Вздохов. Кембридж	33
Пизанская башня	37
Тауэрский мост	41
Усыпальница Тадж-Махал	46
Акварель, гуашь, акрил	52
Кинкаку-дзи	57
Мост Риальто	62
Аккерманская крепость (Белгород-Днестровск)	67
Хотинская крепость	71
Смешанная техника	76
Афинский Эрехтейон. Портик кариатид	77
Церковь Св. Михаила в Комарно (Львовская область)	83
Эйфелева башня	88
Заключение	92
Литература	93

Видання для організації дозвілля

Серія «Вчимося малювати»

ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Андрій Миколаєвич
Малюємо архітектурні шедеври
(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Завідувач редакції *К. В. Новак*
Відповідальний за випуск *М. В. Весновська*
Художній редактор *С. В. Місяк*
Технічний редактор *В. Г. Євлахов*
Художник-дизайнер *С. С. Верьовкіна*

Підписано до друку 30.07.2013. Формат 60х90/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Literaturna». Ум. друк. арк. 6. Наклад 30000 пр. Зам. №

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: cop@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів
у друкарні «Фактор-Друк»
61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

Издание для досуга

Серия «Учимся рисовать»

ПЕЧЕНЕЖСКИЙ Андрей Николаевич
Рисует архитектурные шедевры

Главный редактор *С. С. Скляр*
Заведующий редакцией *Е. В. Новак*
Ответственный за выпуск *М. В. Весновская*
Художественный редактор *С. В. Мисяк*
Технический редактор *В. Г. Евлахов*
Художник-дизайнер *С. С. Веревкина*

Подписано в печать 30.07.2013. Формат 60х90/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Literaturna». Усл. печ. л. 6. Тираж 30000 экз. Зак. №

ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии «Фактор-Друк»
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Тел.: + 3 8 057 717 53 57

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО

129110, г. Москва, пр. Мира, 68, стр. 1-А
тел. +7 (495) 688-52-29
+7 (495) 984-35-23
e-mail: office@bmm.ru
www.bmm.ru

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями

«Книжный Клуб

“Клуб Семейного Досуга”»

61140, г. Харьков-140,
пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: trade@bookclub.ua
www.trade.bookclub.ua

ДОНЕЦК

ООО «ПКФ “Универсальный бизнес”»

83096, г. Донецк, ул. Куйбышева, 131-Г
Тел.: +38 (062) 345-63-08, +38 (062) 348-37-92, +38 (062) 348-37-86
e-mail: ksd@kreda.net.ua

ЗАПОРОЖЬЕ

ФЛП Савчук Ю. Д.

69057, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
Тел: +38 (050) 347-05-68
e-mail: vega_center@i.ua

Одесское

подразделение

65063, г. Одесса, ул. Армейская, 8-В
тел. +38 (048) 776-07-67
e-mail: odessa@bookclub.ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:

тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: support@bookclub.ua

Интернет-магазин: www.bookclub.ua

«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:

тел. +7 (4722) 78-25-25
e-mail: order@flc-bookclub.ru

Интернет-магазин: www.ksdbook.ru

«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

Печенежский А. Н.

ПЗ1 Рисуем архитектурные шедевры / А. Н. Печенежский. —
Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород :
ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2013. —
96 с. : цв. ил. — (Серия «Учимся рисовать», ISBN 978-966-14-
4600-6 (Украина), ISBN 978-5-9910-2270-5 (Россия)).

ISBN 978-966-14-5752-1 (Украина)

ISBN 978-5-9910-2614-7 (Россия)

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14