
ШКОЛА РИСУНКА
parramon
АБСТРАКТНАЯ ЖИВОПИСЬ

УДК 75.03(075)
ББК 85.15я7
М29

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается

Gabriel Martin Roig
PINTURA ABSTRACTA

Перевод с испанского *Михаила Емельянова*

Мартин Ройг, Габриэль.
М29 Абстрактная живопись / пер. с исп. яз. М. Е. Емельянова. — Москва : Издательство АСТ, 2025. — 144 с.: илл. — (Школа рисунка).

ISBN 978-5-17-162748-5 (рус.)
ISBN 978-84-342-0511-6 (исп.)

Абстрактная живопись – это свободное от всего лишнего выражение внутреннего мира художника, его «Я». Она создает пластичный, отличный от реального мир, в котором форма, цвет, свет и композиция способны вызывать самые разные чувства и ощущения. Эта книга предназначена, прежде всего, для художников, которые стремятся к полной свободе самовыражения в том, что касается форм, пропорций, пространства и перспективы. Она дает возможность прикоснуться к нефигуративному искусству и оценить его во всей красе.

УДК 75.03(075)
ББК 85.15я7

Издание для досуга

Серия «Школа рисунка»

Габриэль Мартин Ройг

АБСТРАКТНАЯ ЖИВОПИСЬ

Перевод с испанского *Михаила Емельянова*

Заведующая редакцией *Юлия Данник*, Руководитель направления *Анастасия Чудова*
Ответственный редактор *Дарья Островская*, Литературный редактор *Юлия Графова*
Дизайн обложки *Анастасия Забора,* Технический редактор *Мариетта Караматозян*
Корректоры *Юлия Ременец, Алена Воробьева,* Компьютерная верстка *Анны Грених*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034–2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Подписано в печать 20.11.2024. Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 16,74.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Museo Sans
Тираж экз. Заказ №

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2025 году
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, РФ, г. Москва, Звёздный бульвар, д. 21, стр. 1, ком. 705, пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ask@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

ISBN 978-5-17-162748-5 (рус.)
ISBN 978-84-342-0511-6 (исп.)

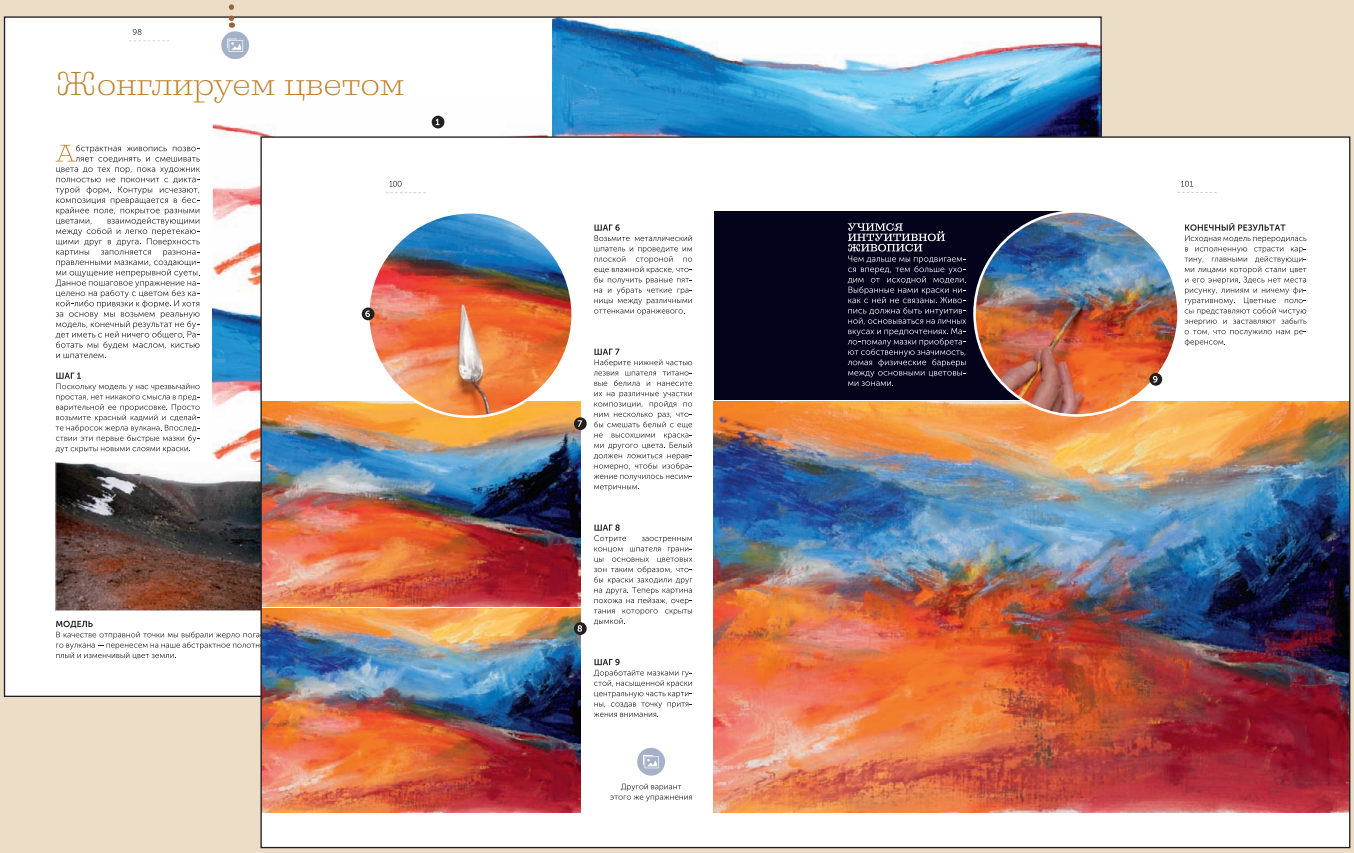
© Copyright ParramonPaidotribo–World Rights
© М. Е. Емельянов, перевод, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2025

Как получить доступ к мультимедийному контенту?

Вы можете скачать дополнительные видеоматериалы к книге, отсканировав QR-код.

В начале каждого упражнения есть иконка, указывающая на доступный мультимедийный контент.

- **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОШАГОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ**
- **ЭСКИЗЫ И НАБРОСКИ**
- **ГАЛЕРЕЯ**
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ К УПРАЖНЕНИЮ**

Содержание

Уход от фигуративизма 6
Полвека абстракционизма (1910–1960) 8

РАЗБИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ НА ЧАСТИ 12
Синтез как абстракция 14
Деконструкция объекта 16
В плену у водных красок и цветных пятен 18
Геометрическое дробление 20
Чувства и цвет 22
Значение линии в абстракционизме 24

СТРАТЕГИИ ДЛЯ АБСТРАКТНОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ФОРМЫ 26
Геометрическая модель сути предмета 28
Растворение формы 32
Трансформация реальной модели 36
Сила линии: история одного дерева 42
От целого к части: пишем цветок 48
Атмосфера цвета: растворяем форму 54
Чистая абстракция с растекающимися красками 58
Человек как модель 60

АБСТРАКЦИЯ ЧЕРЕЗ ЦВЕТ 66
Салон поезда в монохромном исполнении 68
Абстрактный пейзаж с цветовой заливкой 72
Взгляд на пейзаж как на абстракцию 76
Акриловая размывка 78
Работа с жидкими красками: потоки цвета 80
Лессировка акрилом 84
Использование флуоресцентных красок 88
Рисуем флуоресцентными красками лодки 90
Обобщаем городской пейзаж при помощи цвета 92
Несколько городских пейзажей 96
Жонглируем цветом 98
Ищем вдохновение в детском рисунке 102
Каракули и произвольный штрих 104
Синтез с использованием флуоресцентных красок 106

ПОВЕРХНОСТИ, ТЕКСТУРЫ И МАТЕРИАЛЫ 108
Импасто как модель для синтеза 110
Царапаем и размываем краску 116
Разведенная краска и левкас 120
Коллаж как композиционная техника 122
Коллаж как цветовое решение 124
Пейзаж с интересной текстурой 126
Текстурные вставки и объекты 130
Эксперименты с воском 132

МЕТОДЫ РАБОТЫ 136
В поисках собственного стиля 138
Работа с сериями картин 140
Познайте силу случая и деконструкции 142

Уход от фигуративизма

Великие художники прошлого традиционно пытались при помощи красок воспроизвести на своих полотнах живую природу, сельские и городские пейзажи, людей, предметы, цветы, море... Они стремились поймать и передать частичку их красоты, полагая, что, чем больше картина похожа на оригинал, тем лучше их работа. Всего несколько столетий назад искусство было куда более статичным и линейным. Профессиональные цеха и художественные академии контролировали его, пресекая инакомыслие и устанавливая определенные художественные стандарты. В целом, они выступали в качестве своеобразных ремесленных центров, занимавшихся сохранением и увековечиванием традиционных техник живописи. Введенные ими правила не подлежали обсуждению и считались абсолютно логичными и естественными. Следование нормам полагалось единственно верным способом заниматься живописью.

Такое положение вещей сохранялось вплоть до XX века, когда появился ряд художников, осмелившихся выйти за границы установленных норм и создать то, что сегодня называется абстракционизмом. Этот вид искусства при создании художественных образов не опирается на окружающую действительность. Абстрактные картины не берут за основу реальные объекты и не подчиняются никаким правилам. Эффект от появления абстракционизма был так силен, что за несколько десятилетий это течение превратилось в один из самых знаковых феноменов XX века, оставивших глубочайший след в истории искусства. Впрочем, развитие абстракционизма продолжается до сих пор.

Творческие порывы художников-абстракционистов редко находят принятие и понимание у широкой публики. Для многих любителей живописи абстракционизм был и остается злой насмешкой, им кажется, что их просто обманывают. Те, кто не смог оценить и понять абстрактное искусство, задаются вопросом, почему художники отказались от традиционной живописи, и ошибочно полагают, что многие из них просто пытаются прикрыть абстракционизмом свое неумение писать. Однако известные художники-авангардисты XX века никогда не были дилетантами. В годы своей молодости все они в совершенстве освоили фигуративную живопись, овладели соответствующими техниками, работали в традиционной манере и только после этого перешли к формированию нового стиля.

Сегодня художник уже не обязан хранить и передавать традиционные принципы работы, следовать академическим нормам и ограничиваться рамками фигуративной живописи. Абстракционизм подарил нам полную свободу выражения в том, что касается форм, пропорций, пространства и перспективы, открыл новые подходы к живописи. Абстрактное творчество представляет собой чистое выражение своего «Я» и внутреннего мира художника. Это инструмент, через который творец напрямую передает свои чувства посредством форм, цветов, светотени и композиции, создает пластичный мир, отличный от окружающей реальности, пробуждая новые чувства и ощущения и в нас.

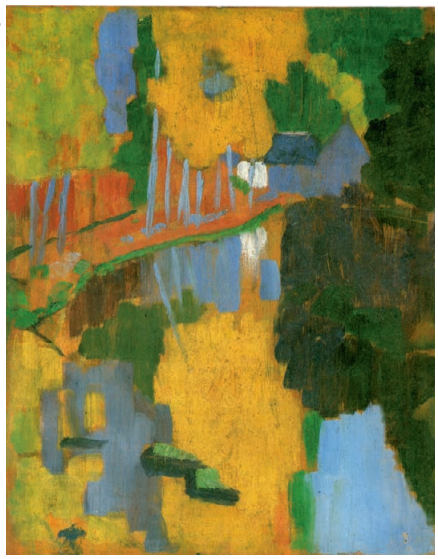
Полвека абстракционизма (1910–1960)

Появление импрессионизма, новые подходы к живописи, кризис духовных и материальных ценностей конца XIX века и рождение фотографии — все это способствовало возникновению абстракционизма, помогло художникам раскрыться для новых форм самовыражения. У них больше не было необходимости изображать окружающую реальность такой, какой видел ее человеческий глаз, теперь для этого существовал фотоаппарат. В результате многие творцы замкнулись в себе, отгородились от внешнего мира, чтобы сосредоточиться на своем «Я» и мире внутреннем и найти способ перенести на холст новую реальность. Мы хотим предложить вам короткий экскурс длиной в полвека абстракционизма, чтобы познакомить с его истоками.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Чрезвычайно сложно однозначно определить первопричину появления абстракционизма. Он возник не на пустом месте, а развился из первых полуабстрактных произведений, которые стали появляться в конце XIX века из-под кисти художников-символистов и постимпрессионистов: Поля Серюзье, Джеймса Энсора, Поля Сезанна и др. В своей картине «Талисман» (1888) Серюзье воплотил в жизнь некоторые из базовых принципов нового стиля живописи: абсолютный синтез форм и тенденцию к геометризации и упрощенному нанесению цвета. Такой подход помещает данное произведение на границу между фигуративным и абстрактным искусством. Бельгийский живописец Джеймс Энсор в своей картине «Падение восставших ангелов» (1889) изображает сражение между небесной ратью и силами преисподней нервными и быстрыми движениями кисти, разбивающими формы и превращающими картину в воплощение невроза, сумасшедшее переплетение мазков, что напоминает творения в стиле абстрактного экспрессионизма. Поль Сезанн создал за свою жизнь целый ряд очень любопытных произведений, в частности картины, посвященные горе Сент-Виктуар (1888–1904), в которых художественное решение представляет собой модуляции структурированных цветовых единиц, наложенных друг на друга, благодаря чему образуются искрящиеся рефлексы, танцующие под взглядом наблюдателя. В последних его произведениях очертания горы и окружающего пейзажа практически исчезают под призмой цветных пятен. Но, несмотря на интересные попытки приблизиться к абстракционизму, которые мы видим у многих художников XIX века, никто из них не являлся настоящим абстракционистом, поскольку они так и не смогли полностью изолировать свое творчество от реальной основы, да и не преследовали такой цели, сохраняя пусть и минимальную, но обязательную связь с фигуративным искусством.

1

2

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ В ЖАНРЕ АБСТРАКЦИОНИЗМА: КАНДИНСКИЙ И КЛЕЕ

В первой четверти XX века возникло движение экспрессионизма, представители которого, объединившись в группы *Der Blaue Reiter* («Синий всадник») и *Die Brücke* («Мост»), подобно постимпрессионистам принялись искать способы обновления искусства и выражения основных форм через цвет. Одним из самых выдающихся участников этого движения был русский художник Василий Кандинский, построивший свою живопись на вдумчивом очищении ее от всего «лишнего». Решив отказаться от подражания природе и реальности, он при помощи обобщения и упрощения линий и цветов создал в своей студии небольшое акварельное произведение, потрясшее его до глубины души. Эту работу можно считать первой абстракцией. Она появилась из одного только намерения художника создать ее, не имела никакой темы и не основывалась на референсе, представляя собой исключительно гармоничное сочетание линий и пятен цвета.

Другой художник, Пауль Клее, представитель немецкого абстракционизма, создал свое воображаемое пространство, в котором реальность постепенно распадалась на базовые символы: круги, квадраты, треугольники и естественные формы. Такое формальное упрощение приблизило его к абстрактному искусству и прослеживалось как в его работах раннего периода, каталогизированных как мистические, так и в тех, которые были выполнены им в бытность преподавателем высшей школы Баухаус. Подтверждением тому среди прочего служит его картина «Гармония красного, желтого, синего, белого и черного квадратов». Таким образом, благодаря этим двум первопроходцам, абстрактная живопись окончательно освободилась от связи с реальностью.

3

1. Поль Серюзье. *Талисман,* 1888. Музей Орсе (Париж, Франция).

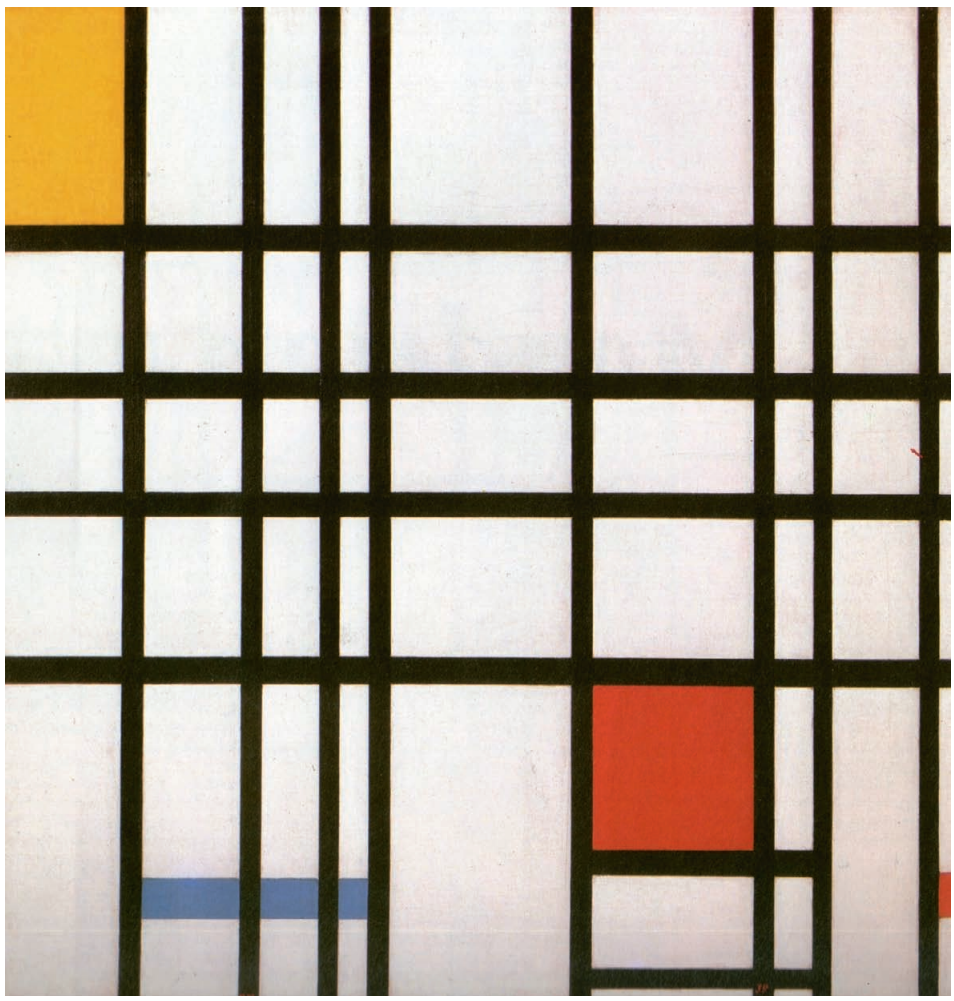
2. Поль Сезанн. *Вид на гору Сент-Виктуар из Ле-Лова,* 1902–1904. Художественный музей Филадельфии (Филадельфия, США).

3. Василий Кандинский. *Картина с красным пятном*, 1914. Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду (Париж, Франция).

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АБСТРАКЦИЯ

Первые работы в жанре абстракционизма еще можно было трактовать как развитие фовизма и экспрессионизма, но затем в России появилось абстрактное искусство, в значительной степени привязанное к геометрическим формам. В 1915 году Казимир Малевич опубликовал «Манифест супрематизма», в котором отстаивал чистоту выражения чувств посредством ограниченного набора красок и простых геометрических форм. Теории Малевича послужили источником вдохновения для целого поколения художников, наиболее выдающимися представителями которого стали Любовь Попова, Эл Лисицкий и Александр Родченко, продолжившие работу над этим направлением. Страсть к чистоте форм дала свои плоды и в Голландии, где родилась группа *De Stijl* («Стиль», 1917), создавшая новое альтернативное течение в живописи, названное неопластицизмом. Эта живопись подчеркивала двухмерность изображения за счет прямоугольников и квадратов и базового набора цветов: синего, красного, желтого, белого и черного, выделяя контуры и пересекая между собой прямые. Участники группы ратовали за четкий геометрический порядок, чистоту форм и поиск элементарных концептов. Здесь следует отметить Пита Мондриана и Тео Ван Дусбурга.

1

2

1. Пит Мондриан. *Композиция с красным, желтым и синим,* 1937–1942. Британская галерея Тейт (Лондон, Великобритания).

2. Ольга Владимировна Розанова. *Беспредметная композиция,* 1916. Самарский областной художественный музей (Самара, Россия).

АБСТРАКТНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ И ИНФОРМАЛИЗМ

К середине XX века большинство художников-авангардистов ушли от фигуративного искусства и стали искать новые стили в рамках абстрактной живописи. Появление после начала Второй мировой войны в Нью-Йорке выдающихся европейских авангардистов способствовало возникновению с 40-х годов XX века абстрактного экспрессионизма, течения, соединившего в себе абстракцию и автоматизм. Абстрактный экспрессионизм, в свою очередь, разбился на два подвида: наполненную страстью живопись действия, основным элементом которой стал сам творческий процесс, и живопись цветового поля, представляющую собой сочетания цветных полос на больших полотнах. Наиболее выдающимися представителями живописи действия стали Джексон Поллок, Виллем де Кунинг, Кевин Клайн и Роберт Мазервелл. А самыми известными представителями живописи цветового поля — Марк Ротко, Клиффорд Стилл и Барнетт Ньюман. В Европе тем временем параллельно абстрактному экспрессионизму развивался информализм. Данное течение отличает гораздо большая трагичность, серые тона и ярко выраженный интерес к различным материалам, развитию текстуры поверх холста. В результате холст становится стеной, на которой возникают царапины, раковины, трещины и различные следы. Здесь следует упомянуть произведения Жана Дюбюффе, в которых текстурированные монохромные массы то вздымаются вверх, то съеживаются, превращая поверхность холста в песчаный ландшафт. Интерес к использованию новых материалов и текстур помог этим художникам уйти от фигуративного искусства. Антони Тапиес практически полностью стер грань между холстом и обычной стеной, используя в своих работах технику сграффито: покрытие полотен царапинами, широкими мазками и интеграция в них различных предметов.

3. Антони Тапиес. *Картина,* 1955. Центр искусств королевы Софии (Мадрид, Испания).

3

РАЗБИТЬ РЕАЛЬНОСТЬ НА ЧАСТИ

Абстрактное искусство не возникает из ничего. Напротив, это результат взвешенной работы по разложению природных форм на составляющие. Абстрактная интерпретация объекта или концепции может быть легкой, частичной или полной. Абстракция не всегда радикальна, она имеет разные степени. Художник, претендующий на то, чтобы встать на сложный путь абстрактного толкования мира, должен сначала научиться трансформировать реальные модели в синтетические формы, меняя цвета и очертания, но сохраняя при этом определенные линии, позволяющие понять, о чем идет речь. Соответственно, абстракционизм не следует рассматривать исключительно как противоположность фигуративному искусству. Это, скорее, упражнение для ума, в котором художник делает определенные допущения, свободно смешивает цвета, рвет связи между формами и освобождает их от обязанности становиться копией реальности. В этой главе мы рассмотрим основные стратегии, к которым может прибегать художник для трансформации реальной модели в объект частичной или полной абстракции.

Синтез как абстракция

Первым шагом к освоению абстрактной живописи является синтез, умение сводить визуальную информацию к более простым блокам, работа над целыми областями без ненужного внимания к деталям. Это процесс обобщения, упрощения цвета, в результате которого реальность трансформируется и предстает в полуабстрактном виде.

Синтез начинается со сведения каждого участка модели к области относительно однородного цвета. В результате единство модели разбивается на формальные цветовые блоки меньшего размера.

1

СИНТЕЗ ЧЕРЕЗ СУБЪЕКТИВНУЮ РЕДУКЦИЮ

Художник использует субъективную редукцию реальности через синтез форм в виде цветных пятен, полагаясь на свои фантазию и чувства. В основе такой редукции лежат определенные правила: сложные формы следует трансформировать в простые пластичные символы, наподобие овала, или природные органичные формы. Выбор цветов остается свободным: краски могут смешиваться между собой и распадаться на другие цвета без видимой причины. Следует отказаться от перспективы и других привычных инструментов создания иллюзии объема. Наконец, нужно использовать пятна или случайные внешние графические объекты, отвечающие вкусам и интересам художника. Далее вы найдете четыре примера синтеза одной и той же модели.

A

3

1. Редукция по формальным признакам или синтез могут применяться практически в любой сфере: даже пейзаж или сцену в парке можно проработать в ограниченной цветовой гамме, опустив отдельные элементы.

2. Натюрморты очень удобны для изучения абстрактных форм. Каждый элемент сводится к простым фигурам и пятнам цвета.

3. Синтез модели производится посредством небольшого числа линейных форм и сокращенной цветовой гаммы: жженая умбра, синий, зеленый, маджента и белый. Акриловая краска разводится очень сильно. (*A*)

В этом втором варианте фон затемнен черными полосами, подчеркивающими контуры объекта, залитого синим. Абстракция дана в неявной форме, она только намекает, что порождает неопределенность. (*B*)

Чтобы добиться абстрактности, следует забыть про цвета исходной модели и не бояться экспериментировать с красками. Глубокий фон, выполненный яркими и насыщенными цветами, усиливает структуру предмета и дарит ему бóльшую основательность по сравнению с предыдущей версией. (*C*)

Упрощение представляет собой редукцию модели до самых примитивных базовых форм. Это первый шаг, чтобы уйти от фигуративного восприятия зрителя. (*D*)

Деконструкция объекта

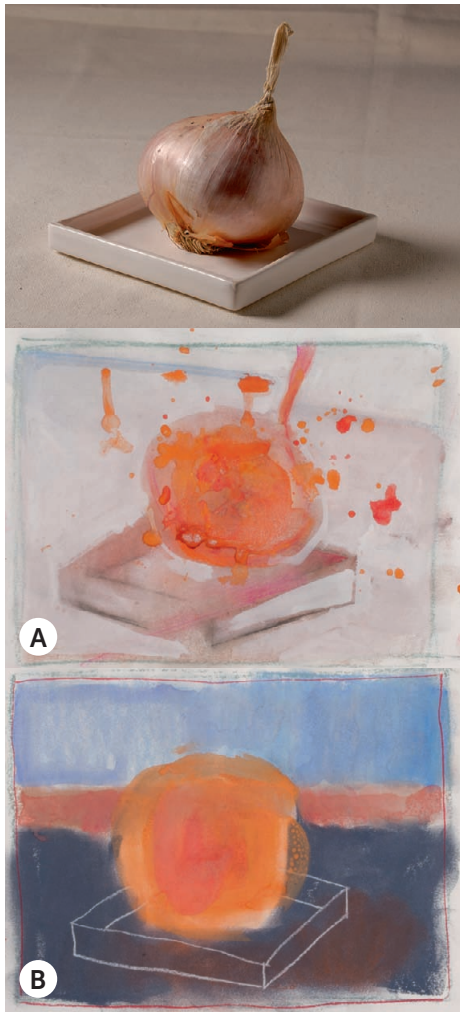
Обобщение и использование геометрических форм представляют собой очень удобные для художника инструменты, позволяющие трансформировать реальный объект в абстрактную форму. Задача здесь заключается в поисках сути предмета.

Хотя чистая абстракция, как правило, кажется полностью оторванной от реального мира, в основе ее все равно лежит что-то увиденное или пережитое художником. Далее мы покажем вам, как уйти от исходной модели путем рациональной формализации. Начинать следует с первичного синтеза модели, когда художник тщательно продумывает и синтезирует каждый элемент и отступает от исходного объекта. В результате последний распадается на части, составляющие его суть, и превращается в чистую абстракцию.

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВРАЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

В данном разделе мы хотели бы показать еще один пример трансформации реальной модели в абстракцию. Исходной точкой для нас служит изображение нескольких каменных арок, нарисованное углем. Следующий шаг — это изображение этих же арок акварелью: кармин использован для темных участков и голубой — для светлых. Чтобы уйти подальше от реальной модели, отзеркалим изображение и перенесем изгиб арок вверху в нижнюю часть картины. Добавим несколько пятен и изменим формат картины на вертикальный, чтобы окончательно оторваться от фигуративного первоисточника.

1

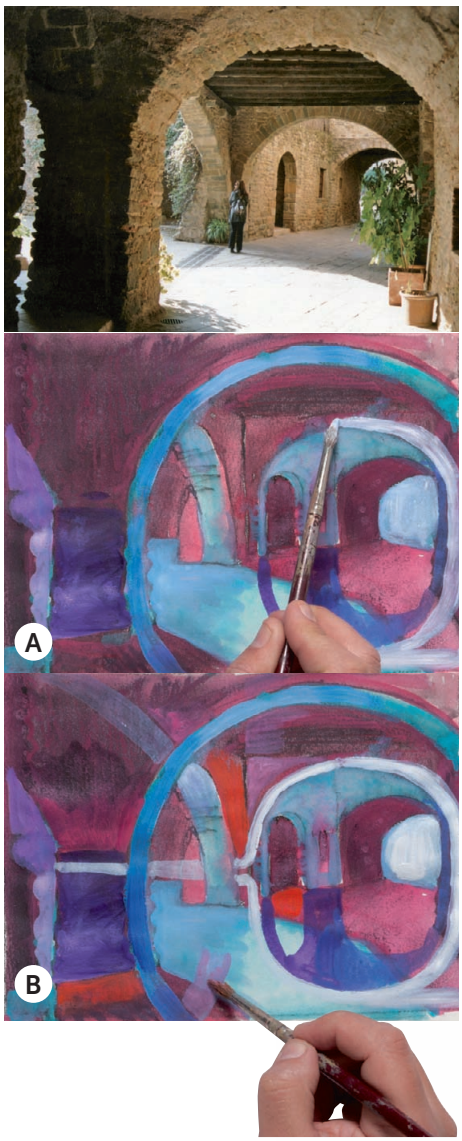
1. Объект взрывается и разлетается на маленькие цветовые единицы, пятна, заполняющие собой пространство. (*A*) На конечном этапе мы видим высокую степень синтеза, подчеркиваемую линиями, представляющими большой графический интерес. (*B*)

2. Скатерть в клетку превращается в цветной фон. Контуры объектов едва обозначены теплыми пятнами оранжевого и красного цвета. (*A*) В этом случае мы наблюдаем цветовой синтез с сильно размытыми красками. Затем при помощи черной краски и сепии добавляется несколько линейных объектов. Их контуры остаются незавершенными и служат своего рода намеком. (*B*)

2

Последний рисунок выполнен акриловыми красками, которым не дали высохнуть полностью, сняв часть слоя мокрой губкой. В результате мы видим фантасмагорическое изображение, своего рода отпечаток объекта. (*C*)

3 4

3. Фигуративный рисунок модели выполняется углем и раскрашивается случайными цветами. Изгиб арок зеркально проецируется на нижнюю часть картины. (*A*)
Завершают работы новые цветные пятна, гармонирующие с предыдущими. (*B*)

4. Наконец, модель поворачивается горизонтально, чтобы зритель не смог найти никаких отсылок к исходному объекту.