

КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХУДОЖНИКА

РИСУНОК

Г. Б. НИКОДЕМИ
ШКОЛА РИСУНКА

РИСУНОК

ШКОЛА РИСУНКА

Г.Б. НИКОДЕМИ

Москва
ЭКСМО
2004

ББК 85.1
Н 63

Печатается по изданию:
G. B. NICODEMI
«COME DISEGNARE: NATURA MORTA, FIGURA, PAESAGGIO»

Перевод с итальянского Галины Семеновой

Н 63 **Никодemi Г. Б.**
Школа рисунка / Пер. Г. Семеновой. — М.: Изд-во Эксмо, 2004. —
160 с., илл. (Классическая библиотека художника).

ISBN 5-04-088002-0

Данное пособие разработано специально для тех людей, которые страстно хотят ощутить себя настоящими художниками и приступить к написанию картин, но не обладают необходимой для этого техникой рисунка.

Основная задача предлагаемой методики — дать толчок художественному развитию личности, научить начинающего художника технике быстрого и уверенного штриха, уметь выразить форму, объем и предмет в целом.

Усвоение материала, изложенного в книге, несомненно, потребует приложения силы воли и упорства, но обязательно приведет к достижению впечатляющих результатов и позволит спустя короткое время научиться рисовать так, чтобы приступить к занятиям настоящей живописью.

Настоящее пособие является одним из наиболее авторитетных в мире и выдержало 15 переизданий на многих языках.

ББК 85.1

ISBN 5-04-088002-0

© Il Castello S.r.l., via Carlo Ravizza 16, Milano, Italia
© Семенова Г. И. Перевод. 2001
© ООО «Издательство «Эксмо».
Издание на русском языке. 2003
© ООО «Издательство «Эксмо». Оформление. 2003

Предисловие

Хорошо известно, что основой для писательского искусства или, говоря не столь возвышенно, для умения писать хорошим стилем, грамотно и без ошибок, является понимание значений слов, знание правил грамматики и синтаксиса. То же можно сказать и применительно к живописи. Невозможно хорошо писать картины, не обладая определенной техникой в области рисунка.

Обычный курс рисования, проходящий в хороших условиях – на первое место я бы поставил классы, – рассчитан чуть менее чем на три года. В мои же намерения входит научить желающих заниматься по моему пособию основам предмета, дать толчок их художественному развитию. Естественно, данное пособие не ставит целью сформировать художника в полном смысле слова, тем более что у обучающей стороны отсутствует возможность проверки и исправления практических работ, как это бывает в заочных учебных заведениях. Я хотел помочь людям, стремящимся овладеть искусством рисования, в преодолении трудностей, хотел научить их видеть, обучить технике быстрого и уверенного штриха.

Повторяю, практический курс, который я представляю вашему вниманию, предназначен в первую очередь тем людям, которые желают посвятить себя живописи, но которым не хватает необходимых знаний в области создания рисунка. Это мешает им добиться хороших результатов. Они уже приобрели краски, кисти и действительно горят желанием создать свою первую картину. Но их, увы, постигнут горечь и разочарование из-за незнания техники рисунка. Даже если они будут вновь и вновь приниматься за работу, результаты будут оставаться неутешительными. Нельзя игнорировать значимость техники. Французский художник Энгр часто повторял своим ученикам, что если бы он вознамерился повесить вывеску на дверь своей студии, он бы написал: «Школа рисунка». Необходимо признать ведущую роль рисунка в живописи. Не будем, конечно, понимать эти слова буквально, но в принципе живопись представляет собой рисунок в красках.

Начинающим, впавшим в уныние из-за своих первых неудач, советую пока отложить палитру и взяться за изучение основных понятий техники рисунка.

Методика, которая была выработана специально для вас, поможет вам легко и с интересом усвоить материал. Уверен, что через непродолжительное время, при условии, что вы будете действительно упорно трудиться, вы будете многое рисовать, причем довольно быстро – сейчас вам это трудно представить. Некоторые из вас смогут добиться отличных результатов. Нет ничего невозможного, если талант объединяется с сильной волей. Итак, приступаем к изучению техники рисунка.

Занятие 1

Я прошу всех, кто приступает к изучению этого краткого курса, четко следовать моим рекомендациям и пока отказаться от самостоятельных действий. На данном этапе они могут помешать целевой направленности занятий. Если вы намерены достичь успешных и конкретных результатов, это необходимо сделать, в противном случае мы будем просто терять время. Позже, когда вы научитесь самостоятельно воспринимать предметы, сможете автоматически наносить линии, хорошо рисовать с натуры, ваша индивидуальность будет развиваться и совершенствоваться. Вы сможете, развив художественный вкус, видеть, творить, выбирать средства изображения. Но на данном этапе, повторяю еще раз, необходимо четко следовать моим указаниям, чтобы усвоение материала проходило успешно.

Рисовать — не значит просто воспроизводить контуры предмета. Надо уметь выразить форму, объем, предмет в целом в рамках определенной плоскости. Моя цель состоит в том, чтобы научить вас рисовать так, чтобы вы смогли заниматься живописью.

Используйте листы бумаги средней шероховатости (не гладкую бумагу, она скорее подойдет для геометрических рисунков). По желанию можете пользоваться шероховатой бумагой — листами или альбомом (примерно 30/40 см). Отдельные листы лучше закрепить кнопками на ровной и гладкой поверхности и рисовать на внешней стороне (где стоит печать). На данном этапе мы будем использовать мягкий карандаш или уголь. Ластик, наугольник, циркуль не нужны. Отмечу, что предпочтительнее неоднократно возвращаться к одной и той же линии, делая новые и новые штрихи карандашом, до тех пор, пока вы не найдете правильный вариант. Это лучше, чем стирать. Глаз должен стать острым, наметанным. Чтобы добиться этого, мы не будем использовать ни наугольник, ни циркуль.

Рисунки, которые я вам показываю, — это наброски с натуры, для вас они являются наглядным пособием, не надо их копировать, вы должны изобра-

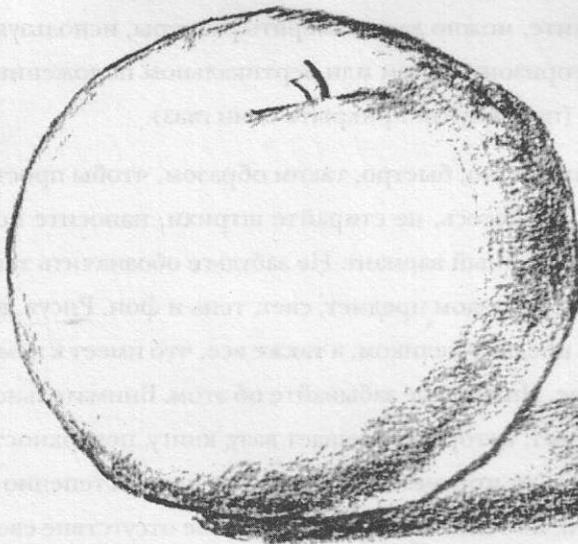
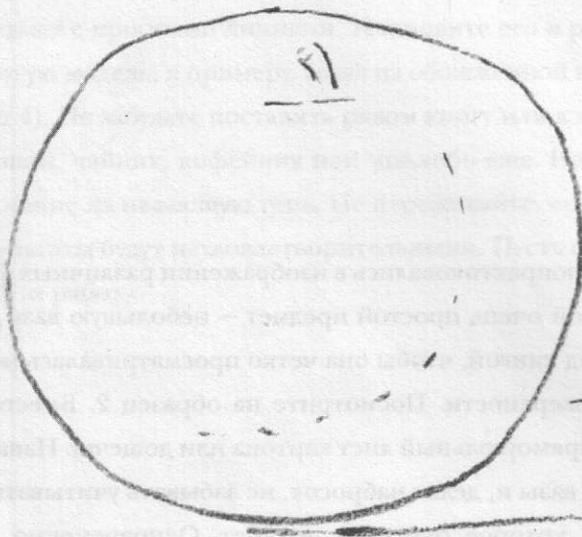
жать только сами предметы, натуру, чтобы научиться видеть, воспринимать все собственными глазами. В принципе, хорошо повторить уже сделанный рисунок — полезное упражнение для тренировки руки, но это не отвечает нашей цели — научиться рисовать сам предмет с натуры.

Начнем нашу работу с того, что подберем простой и хорошо известный всем предмет, к примеру, яблоко. Освещение не должно быть контрастным, постараемся установить мягкий и рассеянный свет, причем он должен падать слева, тогда тень от руки не будет мешать нашей работе. Желательно рисовать рядом с окном, наполовину зашторив его. Предметы, которые мы будем изображать, можно расположить на столе, накрытом небеленым холстом, грубой тканью или белым листом бумаги, чтобы падающая тень была хорошо видна. Сядем удобно за стол так, чтобы можно было хорошо видеть предмет и в целом, и в деталях.

Посмотрите внимательно на образец 1. Как видите, он очень прост. Контуры яблока сразу напоминают нам геометрическую фигуру — шар. Набросок сделать очень легко, но следует обратить внимание на тень — свет падает слева, поэтому тень мы видим справа. Тень от яблока подчеркивает округлость предмета, но и освещенная плоскость, где он расположен, как бы отражается на яблоке. Обратите внимание на характер тени, отбрасываемой яблоком на плоскость: она не равномерная, а удлинённая, с мягкими контурами. А сейчас задержите внимание на отражении света, который проецируется с яблока. Запомните все особенности света и тени в образце 1. Знайте, что для всех сферических и округлых предметов, расположенных аналогично, законы светотени будут такими же. Падающая тень обязательно должна быть зафиксирована и на рисунке, и на картине.

Подберите сами яблоко, апельсин, персик или что-либо подобное. Набросайте контур, обозначьте тень. Учитесь четко фиксировать взгляд именно на предмете, а не на листе бумаги. Не уделяйте много внимания изображению деталей, сосредоточьтесь на главном. Тень обозначайте легко, не сгущайте цвет. Очень важно передать ощущение объема. Не расстраивайтесь из-за того, что пока не владеете всеми правилами техники светотени. У вас другая задача — вы должны хорошо изучить модель и изобразить ее в правильных пропорциях.

Рисуйте фрукты в течение нескольких дней. Будьте настойчивы, поскольку только таким образом вы сможете добиться успехов в рисовании, а затем и в живописи.

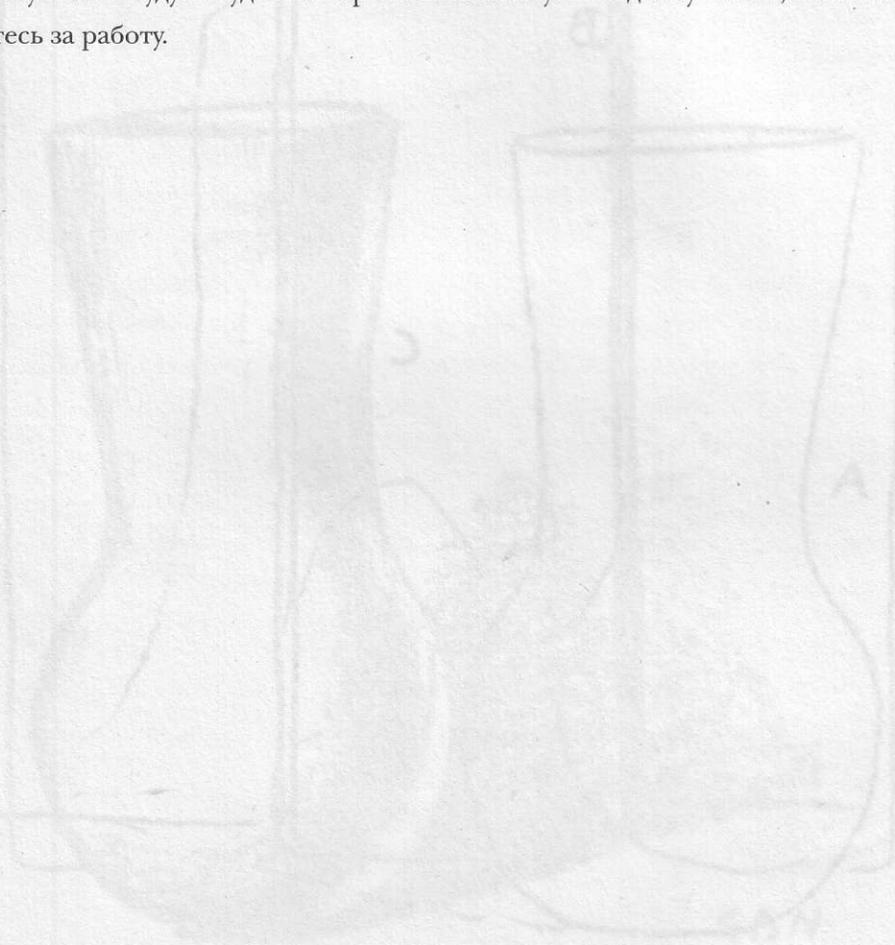
Образец 1

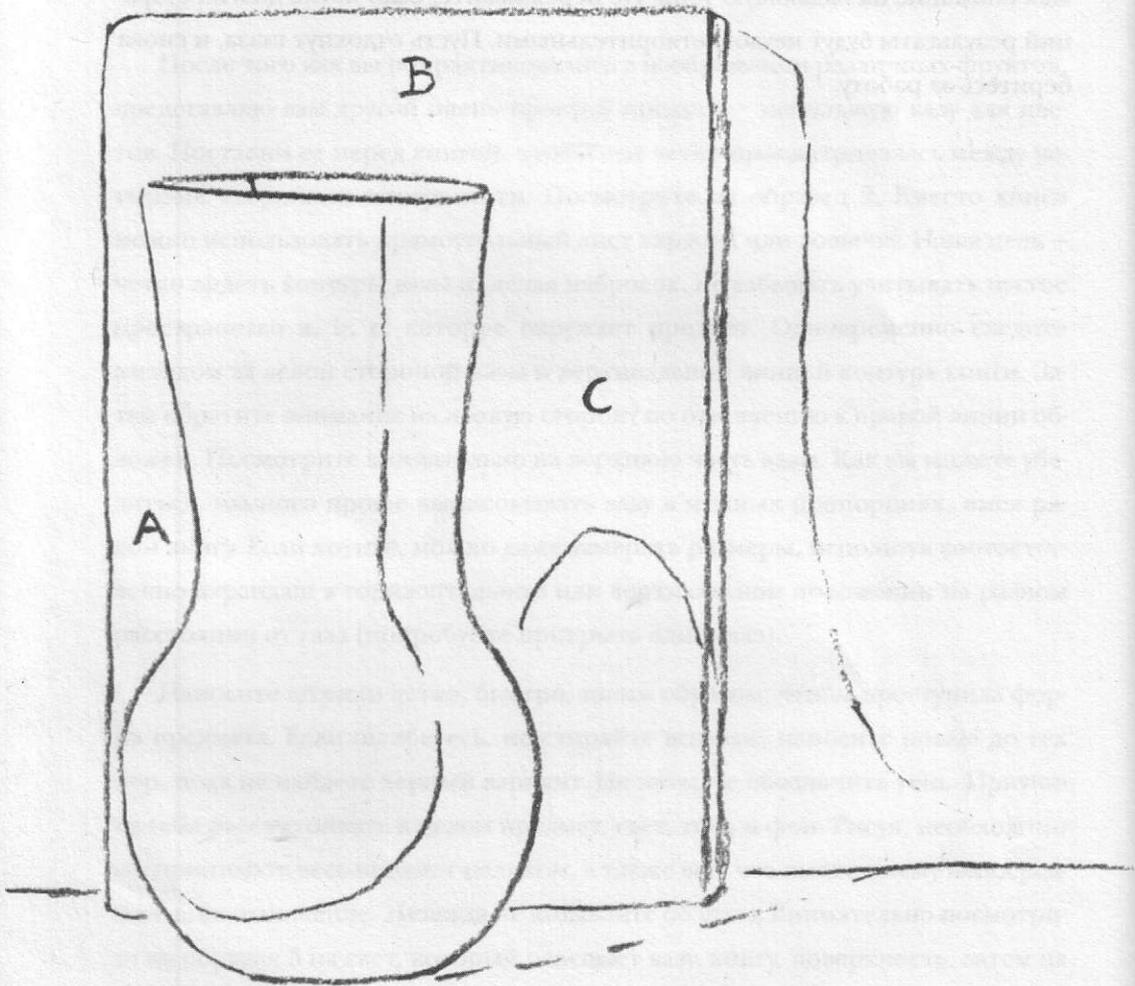
Занятие 2

После того как вы попрактиковались в изображении различных фруктов, представляю вам другой очень простой предмет — небольшую вазу для цветов. Поставим ее перед книгой, чтобы она четко просматривалась между четырьмя сторонами поверхности. Посмотрите на образец 2. Вместо книги можно использовать прямоугольный лист картона или дощечку. Наша цель — четко видеть контуры вазы и, делая набросок, не забывать учитывать пустое пространство *a*, *b*, *c*, которое окружает предмет. Одновременно следите взглядом за левой стороной вазы и вертикальной линией контура книги. Затем обратите внимание на правую сторону по отношению к правой линии обложки. Посмотрите внимательно на верхнюю часть вазы. Как вы можете убедиться, намного проще вырисовывать вазу в нужных пропорциях, имея рядом книгу. Если хотите, можно даже замерять размеры, используя соответственно карандаш в горизонтальном или вертикальном положении на разном расстоянии от глаз (попробуйте прикрыть один глаз).

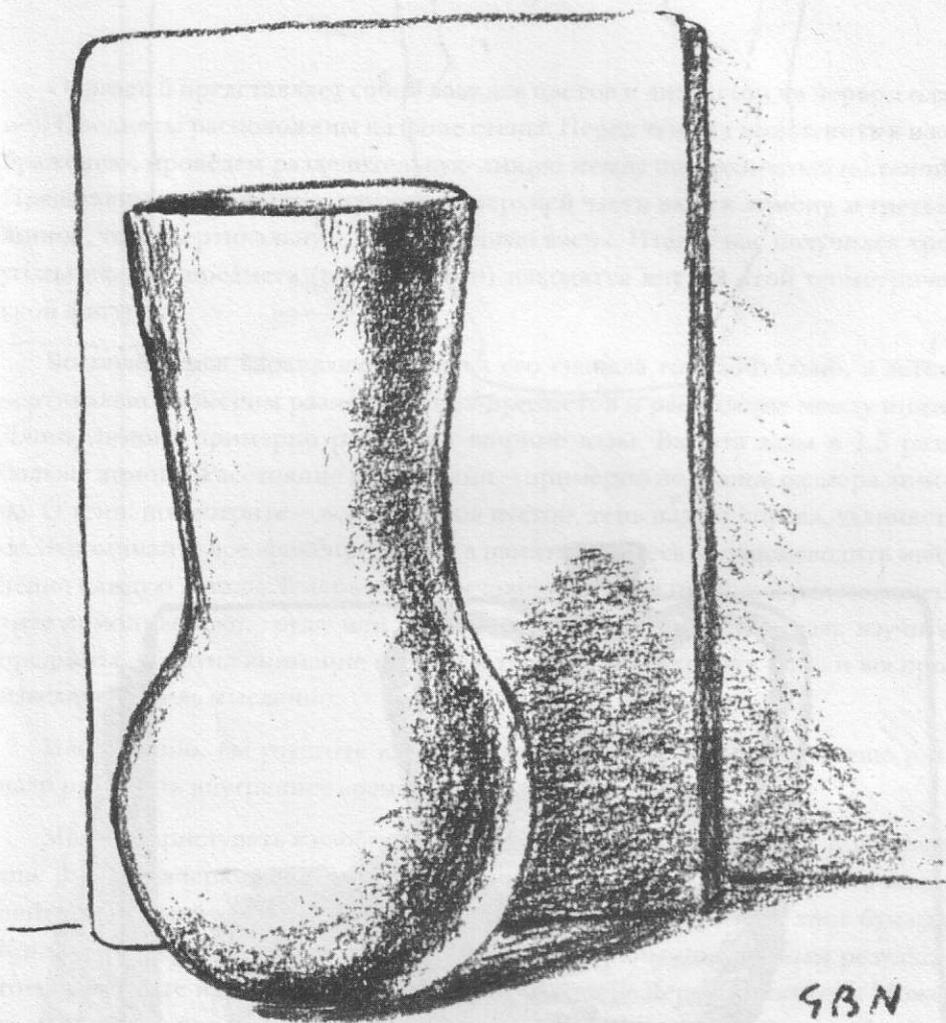
Наносите штрихи четко, быстро, таким образом, чтобы проступила форма предмета. Если ошибетесь, не стирайте штрихи, наносите новые до тех пор, пока не найдете верный вариант. Не забудьте обозначить тень. Приучите себя рассматривать в целом предмет, свет, тень и фон. Рисуя, необходимо воспринимать весь предмет целиком, а также все, что имеет к нему непосредственное отношение. Никогда не забывайте об этом. Внимательно посмотрите на образце 3 на свет, который освещает вазу, книгу, поверхность, затем на тень. Тени, падающие от предмета, по мере удаления постепенно становятся менее различимыми, но тень — это «не абсолютное отсутствие света». И в рисунках, и в картинах необходимо подчеркнуть, что тень живая, что в ней, если можно так выразиться, циркулирует воздух. Посмотрите внимательно на предмет, и вы сможете в этом убедиться.

Теперь сами выберите вазу для цветов или любой другой хорошо известный предмет с простыми линиями. Установите его и рисуйте. Потом можно взять другую модель, к примеру, сосуд из обожженной глины с двумя ручками (образец 4). Не забудьте поставить рядом книгу или картон. Можете нарисовать кувшин, чайник, кофейник или что-либо еще. Наносите штрихи, обращая внимание на падающую тень. Не переживайте, если после долгих стараний результаты будут неудовлетворительными. Пусть отдохнут глаза, и снова беритесь за работу.

Образец 2

Образец 3

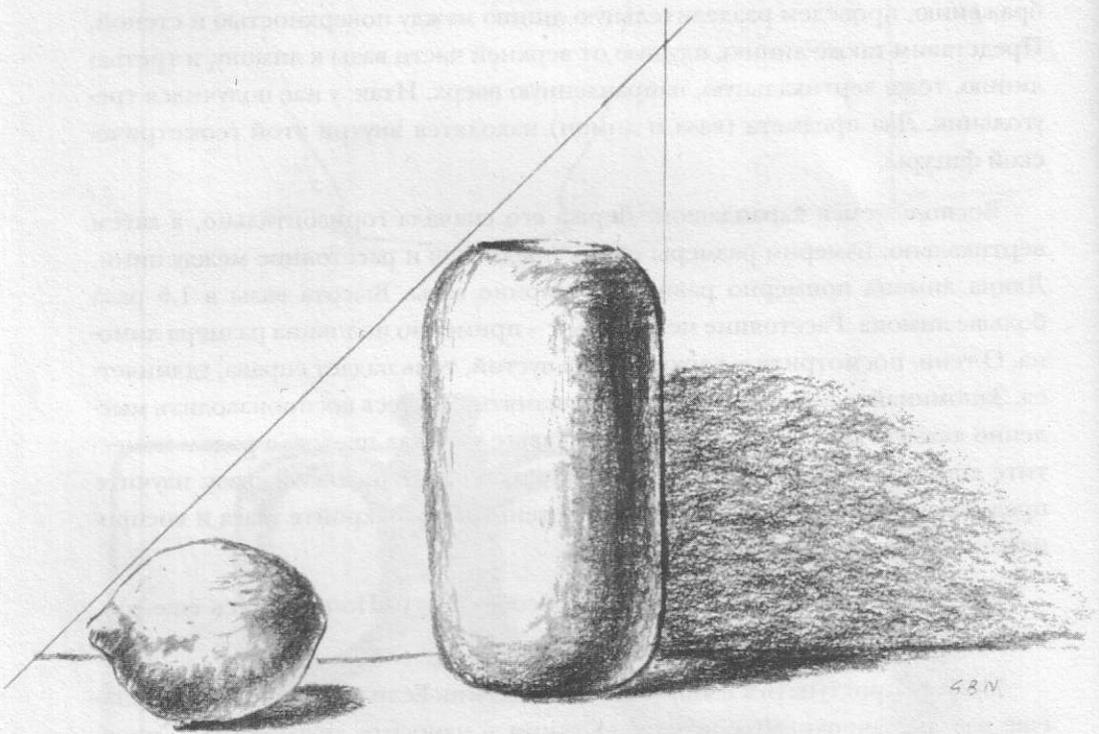
Образец 4

Образец 5 представляет собой вазу для цветов и лимон (он на первом плане). Предметы расположены на фоне стены. Перед тем как приступить к изображению, проведем разделительную линию между поверхностью и стеной. Представим также линию, идущую от верхней части вазы к лимону, и третью линию, тоже вертикальную, направленную вверх. Итак, у нас получился треугольник. Два предмета (ваза и лимон) находятся внутри этой геометрической фигуры.

Вспользуемся карандашом. Держа его сначала горизонтально, а затем вертикально, измерим размеры обоих предметов и расстояние между ними. Длина лимона примерно равняется ширине вазы. Высота вазы в 1,5 раза больше лимона. Расстояние между ними – примерно половина размера лимона. О тени: посмотрите – верхний угол пустой, тень падает справа, удлиняется. Запоминайте все, фиксируйте все в памяти. Учитесь воспроизводить мысленно каждую деталь. Теперь сами поставьте вазу для цветов, а рядом поместите лимон, яблоко, грушу или яйцо. Не начинайте рисовать сразу, изучите предметы, обратив внимание на свет и тень. Затем закройте глаза и воспроизведите модель мысленно.

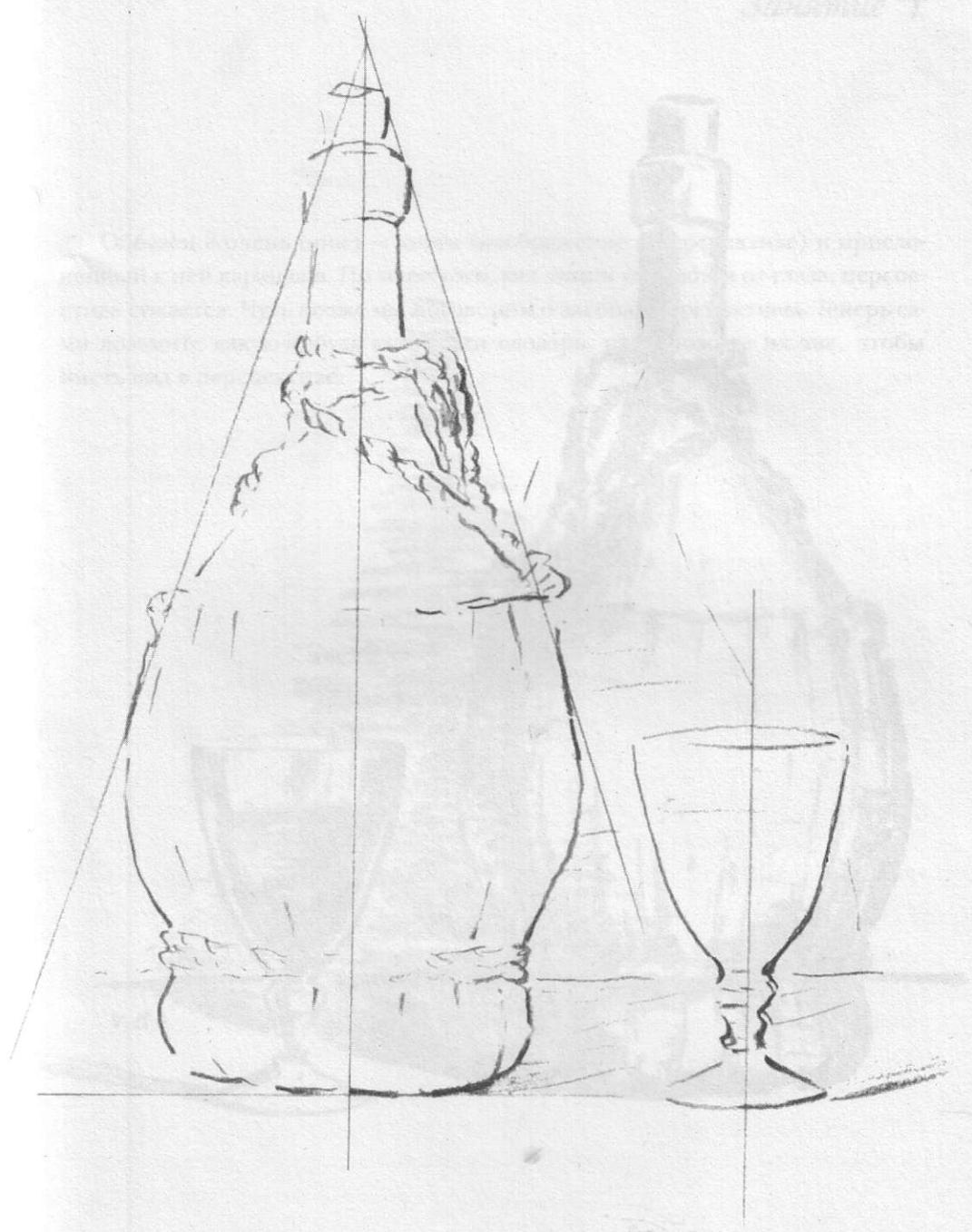
Несомненно, вы упустите какие-то особенности. Попробуйте еще раз, надо развивать внутреннее зрение.

Можете приступить к изображению предмета. Если ошибетесь, повторяю еще раз, не зачеркивайте неверные линии – наносите другие, что-то изменяйте, дополняйте, но не зачеркивайте. Можете взять другой лист бумаги. Когда вы завершите рисунок и будете удовлетворены полученным результатом, начинайте изображать другие предметы, но не переутомляйтесь. Можете нарисовать оплетенную бутылку для вина и бокал, как на образцах 6 и 7.

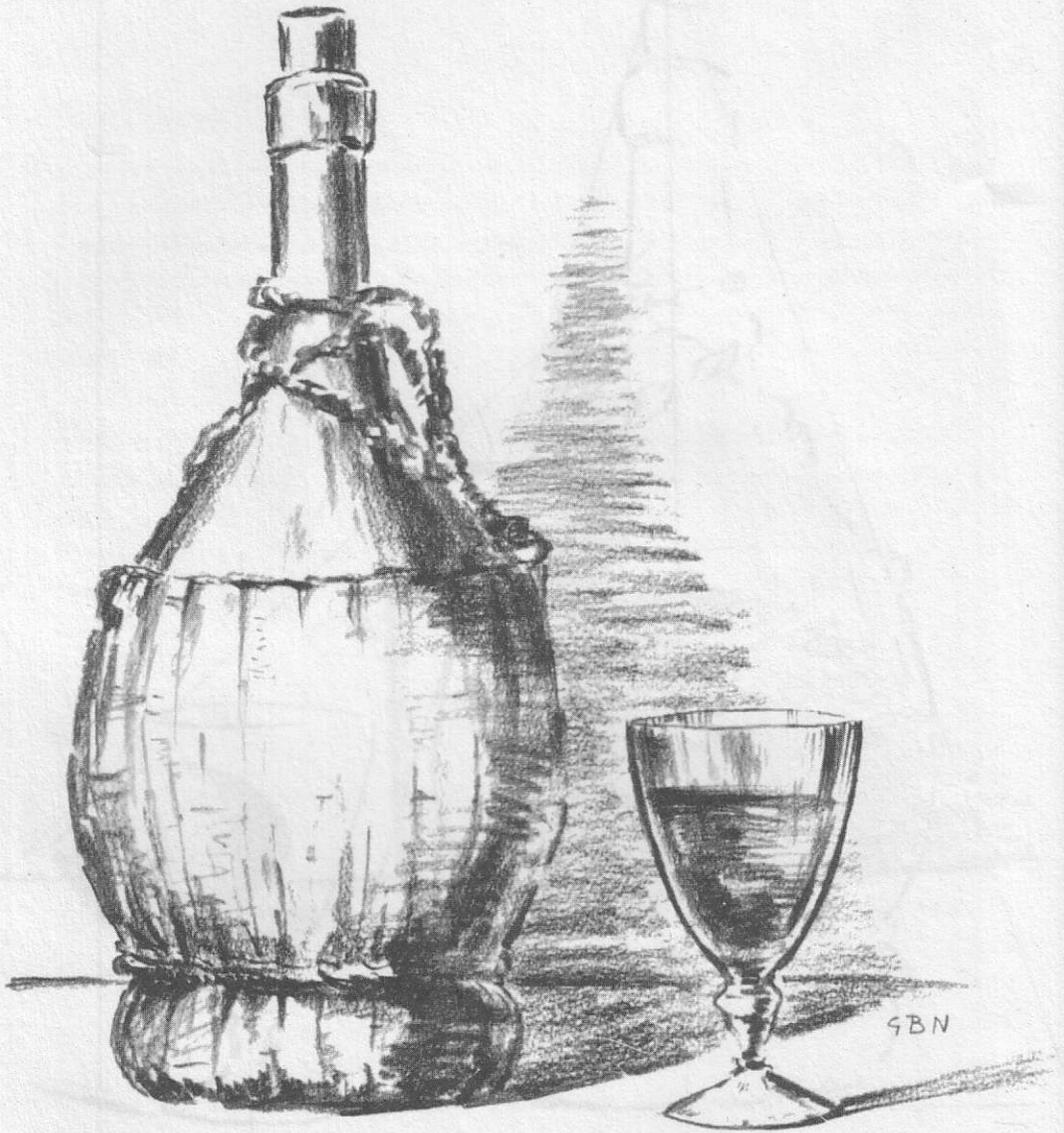

Образец 5

Занятие 4

Образец 6

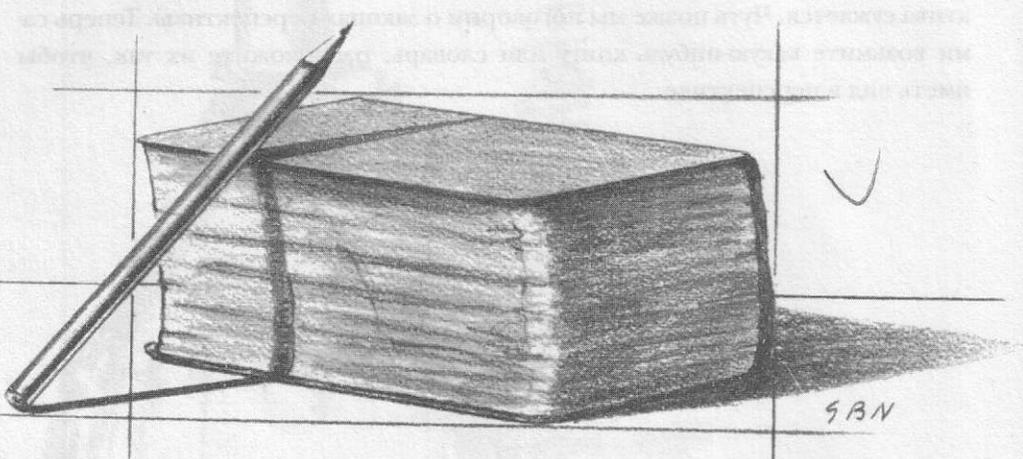

Образец 7

Занятие 4

Образец 8 очень прост — книга (изображение в перспективе) и прислоненный к ней карандаш. По мере того, как линии удаляются от глаза, перспектива сужается. Чуть позже мы поговорим о законах перспективы. Теперь сами возьмите какую-нибудь книгу или словарь, расположите их так, чтобы иметь вид в перспективе.

Образец 8

Сейчас займемся очень простой композицией – возьмите три предмета и расположите их таким образом, чтобы чувствовалось, что они связаны между собой. Посмотрите на образец 9. Вы видите медную вазу, глиняную миску и яблоко. Предметы, фрукты и какой-либо третий компонент должны располагаться так, чтобы чувствовалось, что «один предмет не существует без другого», что эти три, пять или больше предметов составляют единое целое. Это главный секрет композиции. Попробуйте подобрать модели среди идеальных геометрических форм, это облегчит вашу задачу.

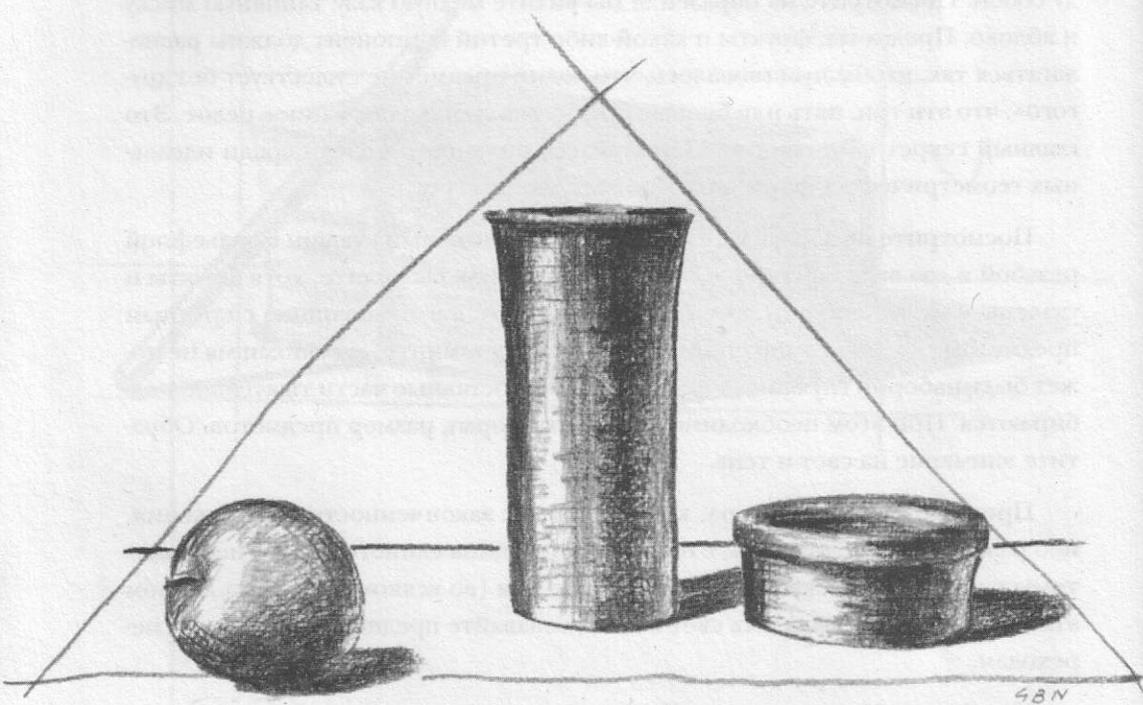
Посмотрите на образцы 10 и 11. Я выбрал глиняный кувшин с рельефной резьбой и два вида фруктов – лимон и гранат. Как вы видите, хотя фрукты и удалены от кувшина, они органично вписываются в композицию с крупным предметом. Законы композиции соблюдены. Запомните – композиция не может быть набором случайных предметов, все составные части тщательно подбираются. При этом необходимо учитывать форму, размер предметов. Обратите внимание на свет и тень.

Приучайте себя к порядку, к точности и к законченности изображения, ибо размытость, нечеткость, отсутствие принципа единого целого несовместимы с истинным Искусством. Не советую вам (во всяком случае, на данном этапе) контрастно выделять свет и тень, отдавайте предпочтение мягким переходам.

На образце 11 мы видим грибы, изображенные сангиной и карандашом. Рисуйте фрукты, овощи, к примеру, луковицы, картофель; изображайте их на разном удалении от основного предмета; составляйте простые, но, главное, органичные композиции. Вы видите, что эти несложные в исполнении образцы (10 и 11) вполне могут служить основой для натюрморта. Действительно, не так уж много нужно для создания художественной композиции. Прав был французский художник Энгр, утверждавший, что художник может из мелких монет сделать золотой.

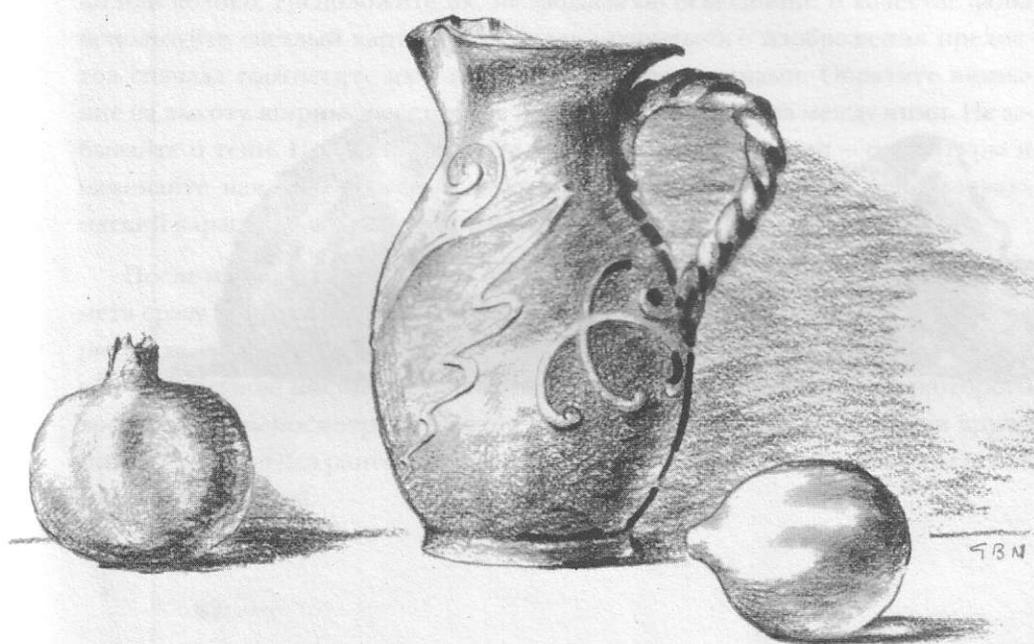
Задание

Содержит обратный текст (mirrored text) from the reverse side of the page, appearing as bleed-through. The text is mostly illegible but appears to be a list of instructions or a description of the drawing task.

48N

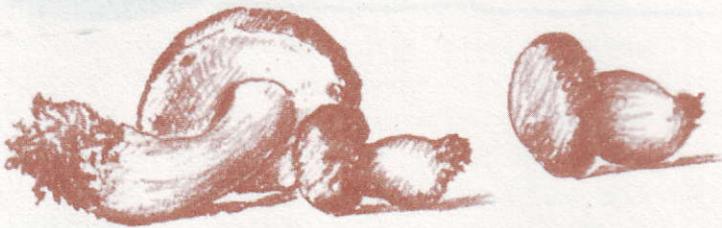
Образец 9

Образец 10

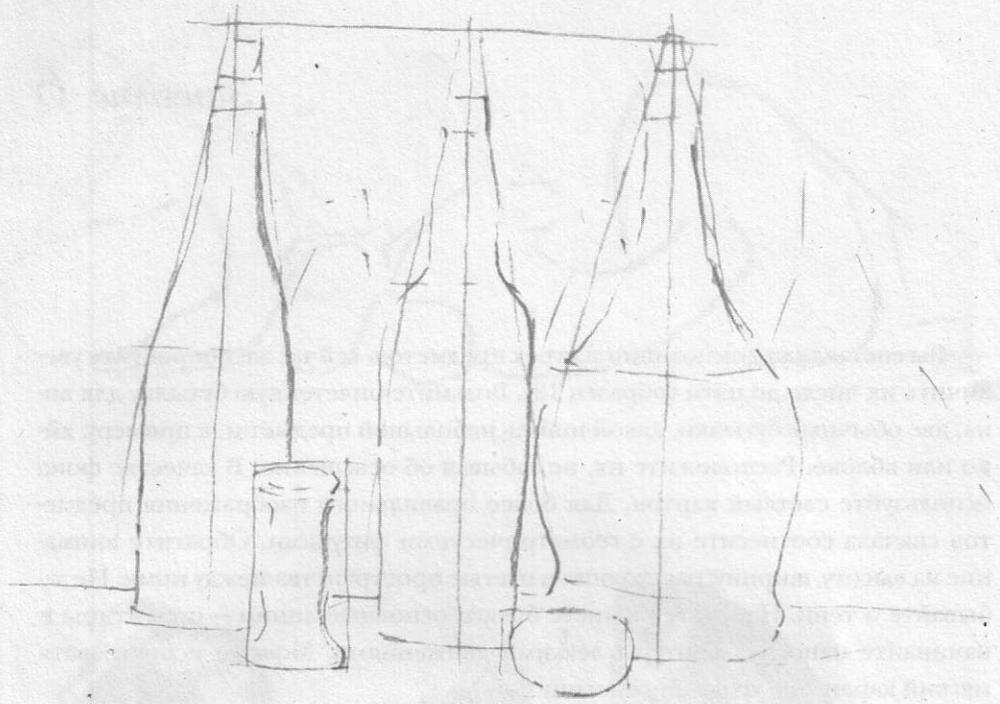
5111

Образец 11

Вы составляли композиции из трех предметов, сейчас же попробуйте увеличить их число до пяти (образец 12). Возьмите оплетенную бутылку для вина, две обычные бутылки, какой-нибудь небольшой предмет и, к примеру, яйцо или яблоко. Расположите их, не забывая об освещении. В качестве фона используйте светлый картон. Для более правильного изображения предметов сначала соотнесите их с геометрическими фигурами. Обратите внимание на высоту, ширину, расстояния и пустые пространства между ними. Не забывайте о тени. Наметьте на листе бумаги основные линии — ориентиры и начинайте наносить контуры легкими движениями. Можете использовать мягкий карандаш, уголь или сангину.

После изображения контура одного бока бутылки, вазы или другого предмета сразу приступайте к изображению другого бока, в противном случае вы рискуете нарушить пропорции. Работайте спокойно и сосредоточенно. Закончив рисунок, поставьте свою подпись и дату. По прошествии некоторого времени вновь посмотрите на этот рисунок — он, наряду со многими другими, выполненными ранее и позднее, будет своего рода свидетельством роста вашего мастерства.

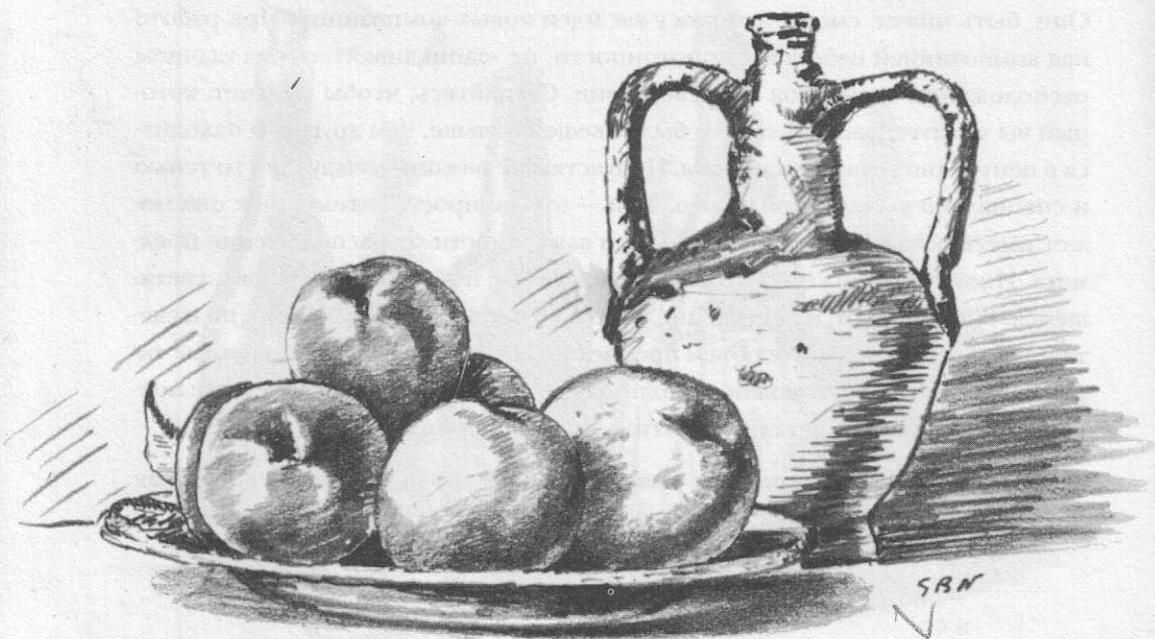
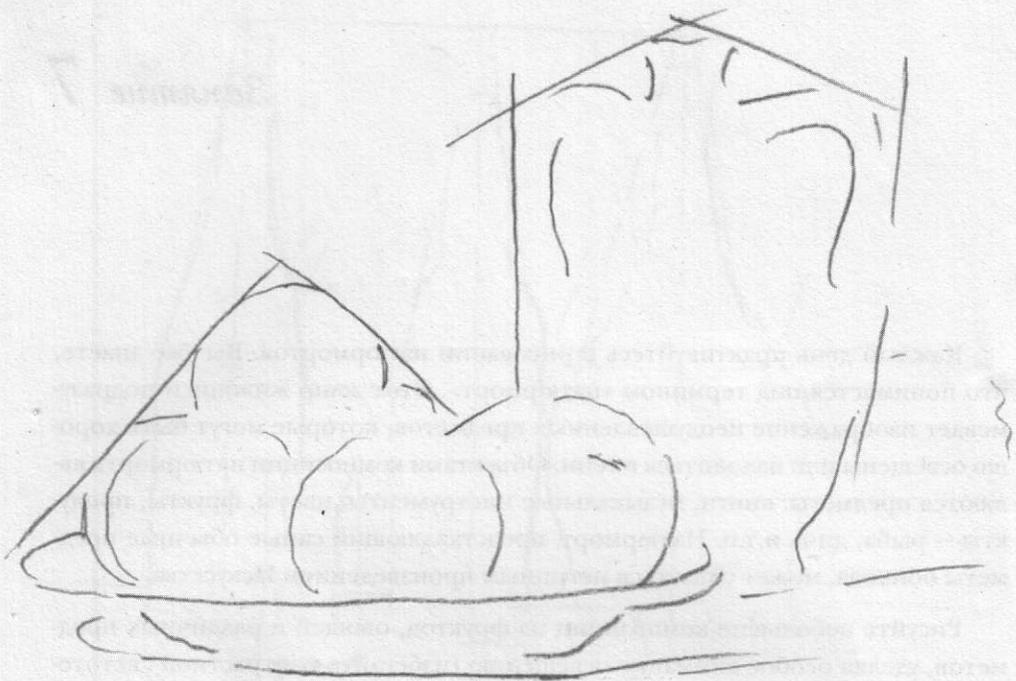
Образец 12

Каждый день практикуйтесь в рисовании натюрмортов. Вы уже знаете, что понимается под термином «натюрморт». Этот жанр живописи подразумевает изображение неодушевленных предметов, которые могут быть хорошо освещены или находиться в тени. Объектами композиции натюрморта являются предметы: книги, музыкальные инструменты, цветы, фрукты, продукты — рыба, дичь и т.п. Натюрморт, представляющий самые обычные предметы обихода, может оказаться истинным произведением Искусства.

Рисуйте небольшие композиции из фруктов, овощей и различных предметов, уделяя особое внимание освещению (избегайте контрастной светотени — переход должен быть мягким, постепенным).

Посмотрите на образцы 13, 14, 15, 16 и на два карандашных наброска 17. Они, быть может, смогут вызвать у вас идеи новых композиций. При работе над композицией избегайте монотонности, не «заикливайтесь» на удачном расположении элементов и на светотени. Старайтесь, чтобы предмет, который вы хотите выделить особо, был освещен больше, чем другие, и находился в центре рисунка или картины. Почувствуйте разницу между просто тенью и специально выделенной тенью. Тень — это не просто затемнение: она может иметь различную интенсивность в зависимости от расположения предмета. Иногда она может быть мягкой и даже, не побоюсь этого слова, светящейся. Рисунок — это изображение не только предмета как такового, но и света и тени. Подчеркивайте объем предметов. Не берите остро отточенные карандаши или уголь; их можно использовать, если вы специально хотите подчеркнуть какие-либо детали, но учитите, увлекаться ими не следует.

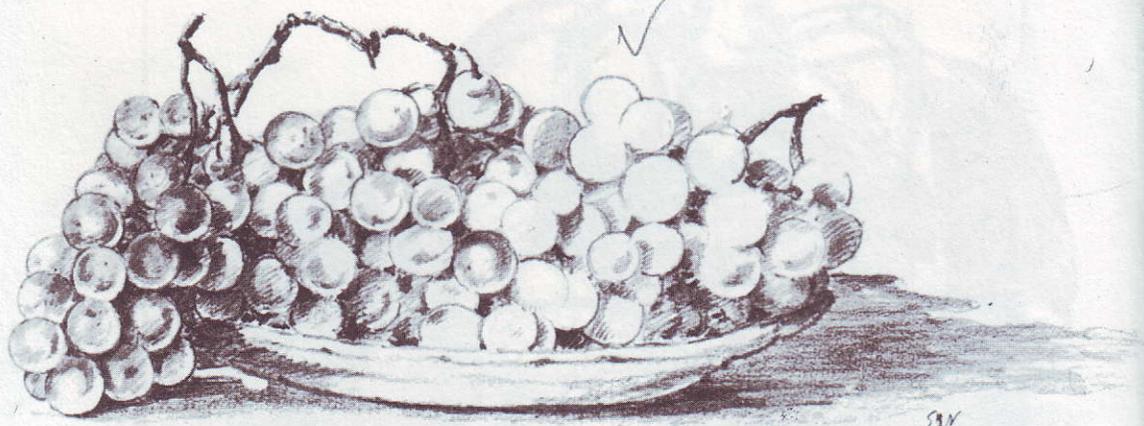
Очень интересные рисунки получаются при изображении музыкальных инструментов: мандолины, гитары, скрипки. Попробуйте нарисовать их.

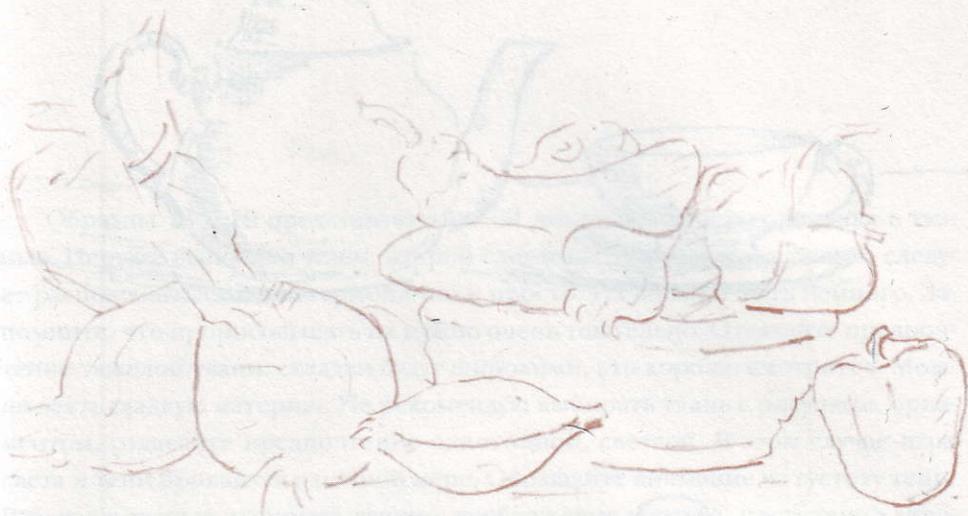
Образец 13

Образец 14

Образец 15

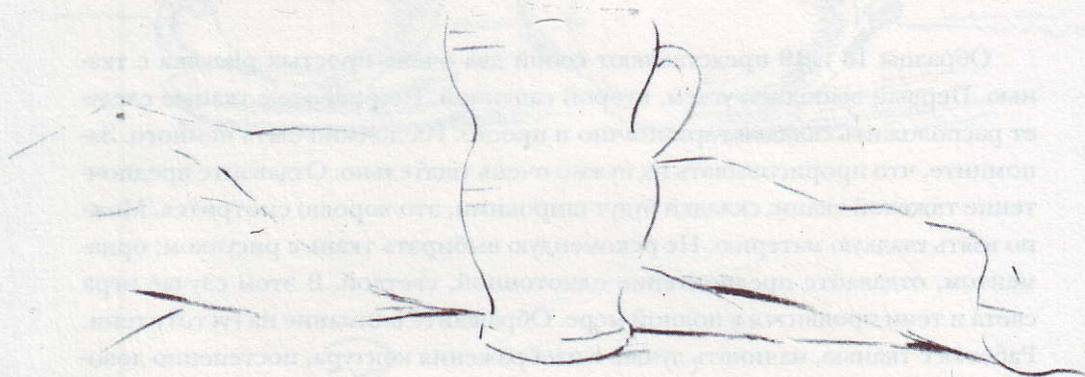
Образец 16

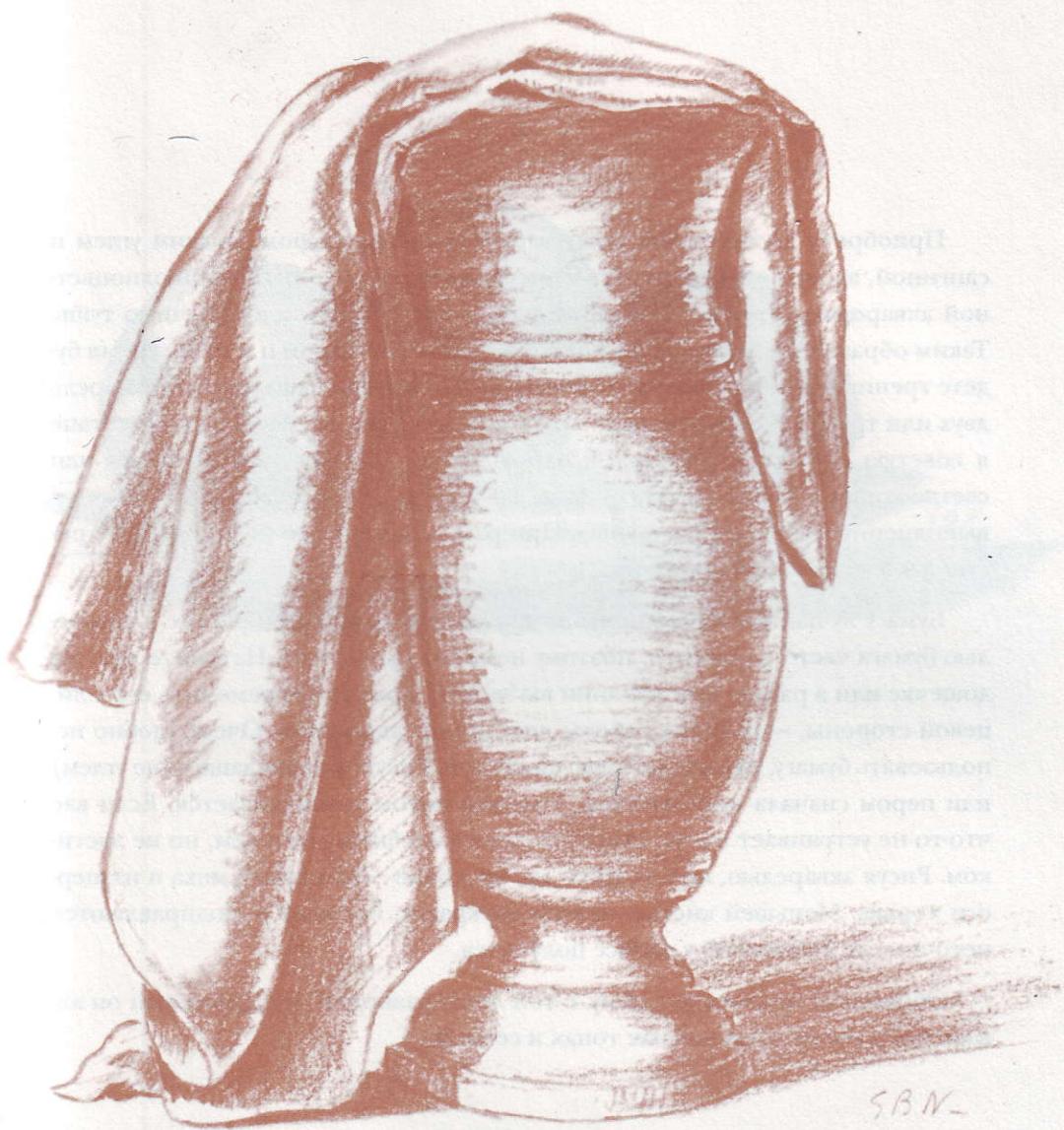
842

Занятие 8

Образцы 18 и 19 представляют собой два очень простых рисунка с тканью. Первый выполнен углем, второй сангиной. При работе с тканью следует расположить складки гармонично и просто. Их должно быть немного. Запомните, что прорисовывать их нужно очень тщательно. Отдавайте предпочтение тяжелой ткани: складки будут широкими, это хорошо смотрится. Можно взять гладкую материю. Не рекомендую выбирать ткань с рисунком, орнаментом, отдавайте предпочтение однотонной, светлой. В этом случае игра света и тени проявится в полной мере. Обращайте внимание на густоту тени. Работая с тканью, начинать лучше с изображения контура, постепенно доводя рисунок до совершенства и не забывая о законах светотени. Не ограничивайтесь изображением переднего плана, необходимо как следует прорисовывать натуру, для начинающих художников это очень важно.

Образец 18

Образец 19

Занятие 9

Приобретя достаточный опыт в работе с карандашом, мягким углем и сангиной, вы можете приступить к рисункам пером, а чуть позже и одноцветной акварелью. Применяйте также разведенную водой или обычную тушь. Таким образом вы лучше освоите изображение светотени и в то же время будете тренировать руку в работе с пером. Позже можно использовать акварель двух или трех цветов, к примеру, ярко-красную и синюю. Но на данном этапе я советую отдать предпочтение однотонному изображению (черный или светло-коричневый цвет). На образце 20 вы видите композицию из фруктов, выполненную пером и акварелью. При работе акварелью не усложняйте рисунок — здесь главное простота.

Бумагу лучше брать белую, не впитывающую влагу. При работе с акварелью бумага часто коробится, поэтому немного смочите ее. Натяните лист на дощечке или в рамке, при желании вы можете полностью намочить его с лицевой стороны, — за время работы лист успеет высохнуть. Очень удобно использовать бумагу, уже наклеенную на картон. Рисунок карандашом (не углем) или пером сначала выполняется, а только потом разглаживается. Если вас что-то не устраивает в нем, стирайте линии хлебным мякишем, но не ластиком. Рисуя акварелью, используйте две кисточки — из куньего меха и из шерсти хорька. Меньшей кистью наносится краска, большей — подправляются неточности. Работайте, у вас все получится.

Образец 21 аналогичен 13-му, с той лишь разницей, что выполнен он акварелью в светло-коричневых тонах и сепией.

Завантажено 10

Образец 20

Образец 21

Занятие 10

На образцах 22 и 23 вы видите перепела и ощипанную курицу. Вы можете использовать этот вариант для ваших собственных рисунков. Сначала поработайте над каждым из элементов композиции отдельно, под разными углами зрения, затем изобразите композицию в целом. Сосредоточьтесь на работе и ничего не упускайте из виду: ни красоту линий, ни игру света и тени. Прежде чем приступить к выполнению рисунка, вы должны четко представлять композицию. В вашем восприятии она должна быть цельной, старайтесь передавать форму динамично (в этом вам поможет штриховка). Когда вы представляете в своем воображении композицию целиком, четко знаете, с какой стороны к ней «подступиться», любые трудности отступают как по волшебству.

582.

Образец 22

Образец 23

БВН -

Занятие 11

Теперь можно переходить к изображению цветов. С каждым днем ваш глазомер, рука приобретают все большую точность, ваше мастерство растет, совершенствуется стремительность штриха. Для начала возьмем наиболее простые и хорошо всем известные цветы. На образце 24 мы видим простую композицию из цветов и фруктов, выполненную пером. Образец 25 представляет собой рисунок гвоздики, выполненный карандашом.

Образец 26 знакомит нас с изображением нескольких цветов. Образец 27 наглядно демонстрирует схематическую структуру тюльпана в геометрическом представлении; это сделано специально — отработав детали, вам будет легче выполнить рисунок.

Теперь сами подберите цветы, несложные для исполнения, выполните рисунок карандашом, пером, углем, сангиной. Изображайте их по одному или в составе цветочной композиции. Попробуйте использовать одноцветную акварель. Поставьте в вазу сначала три, пять, семь цветов, затем увеличивайте их число. Рисуйте букеты, при этом важно со вкусом подобрать цветы.

Нетрудно рисовать циннии, образец 28 наглядное тому подтверждение.

Образец 24

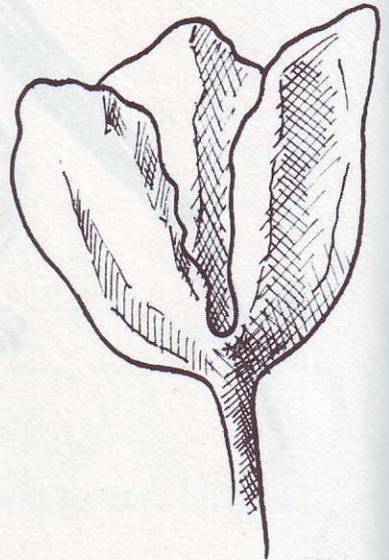
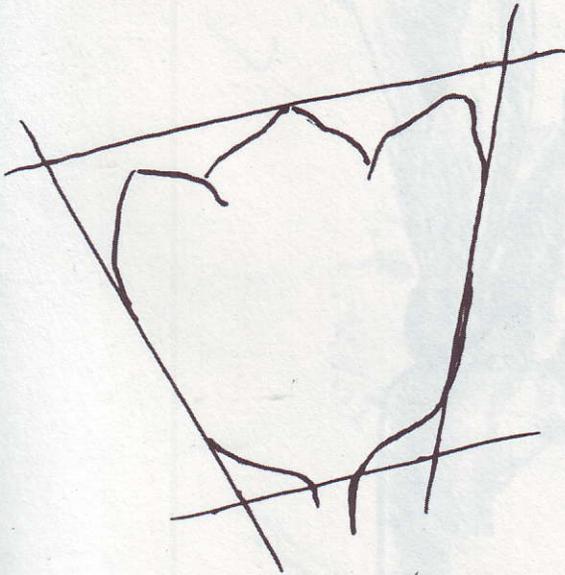
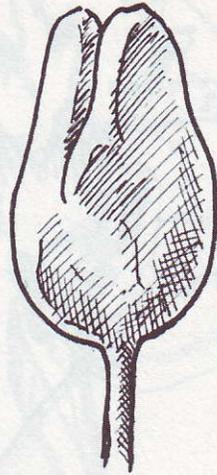
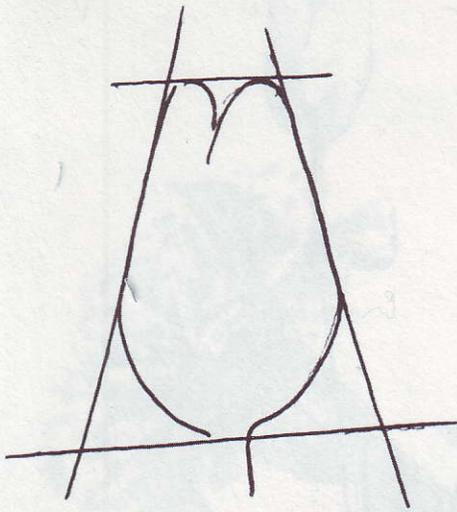

Образец 25

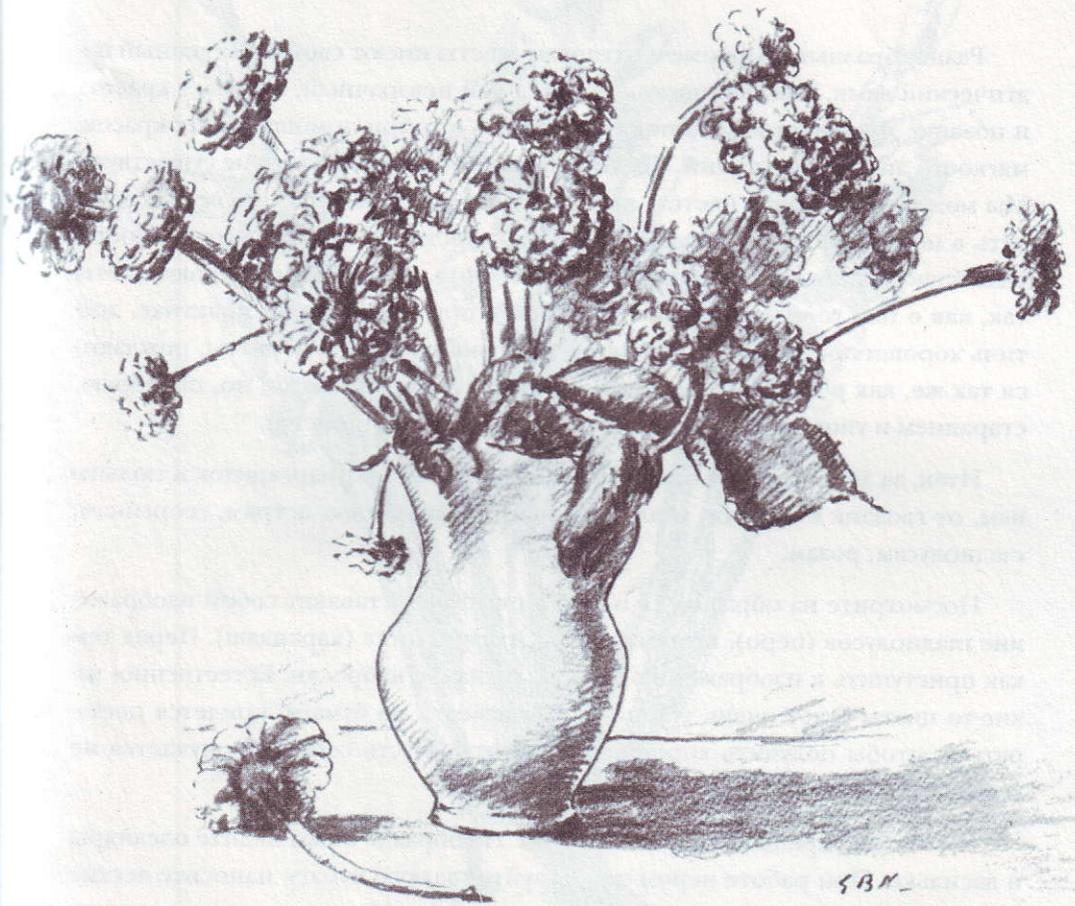

Образец 26

58/12

Образец 27

Образец 28

Занятие 12

Разнообразные по форме и оттенкам, цветы имеют свой собственный поэтический язык. Каждый цветок, даже самый невзрачный, излучает красоту и поэзию. Дело чести художника — передать это при помощи ярких красок, мягкости линий, очертаний. Четких правил достижения этого не существует. Мы можем изобразить цветок, я имею в виду материальную форму, но вдохнуть в него жизнь способны только наши чувства, наша индивидуальность, сила нашего художественного таланта. Конечно, не все воспринимают цветы так, как о них говорю я, но это не мешает, при достаточной практике, достичь хороших результатов. Художниками, изображающими цветы, рождаются так же, как рождаются пейзажистами или портретистами, но, повторяю, старанием и упорством можно преодолеть любые трудности.

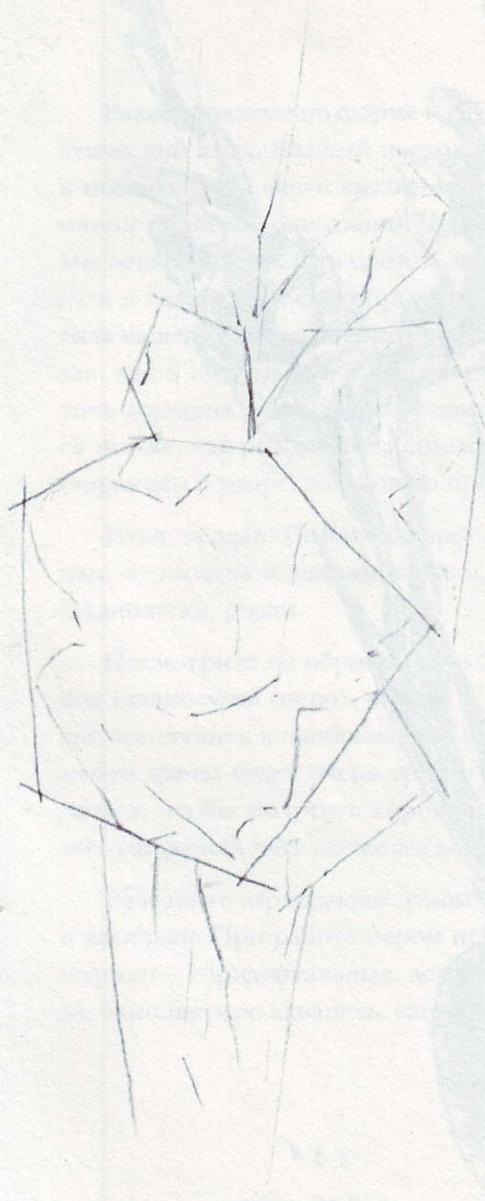
Итак, за дело! Пойдем от простого к сложному — от маргариток к тюльпанам, от гвоздик к лилиям, каллам, календуле, анемонам, астрам, георгинам, гладиолусам, розам.

Посмотрите на образцы 29 и 30. Первый представляет собой изображение гладиолусов (перо), второй — этюд, схему цветка (карандаш). Перед тем как приступить к изображению цветка, сделайте наброски. Естественно, какие-то цветы будет очень трудно воспроизвести на бумаге, придется постараться, чтобы получить хорошие результаты. Пусть сегодня получается не все: завтра или чуть позже вы добьетесь успеха.

Работайте карандашом, углем, пером. На образце 31 вы видите олеандры и васильки. При работе пером используйте гладкую бумагу, наносите легкие штрихи — горизонтальные, вертикальные, косые. Можете использовать также одноцветную акварель, сангину или сепию.

Образец 29

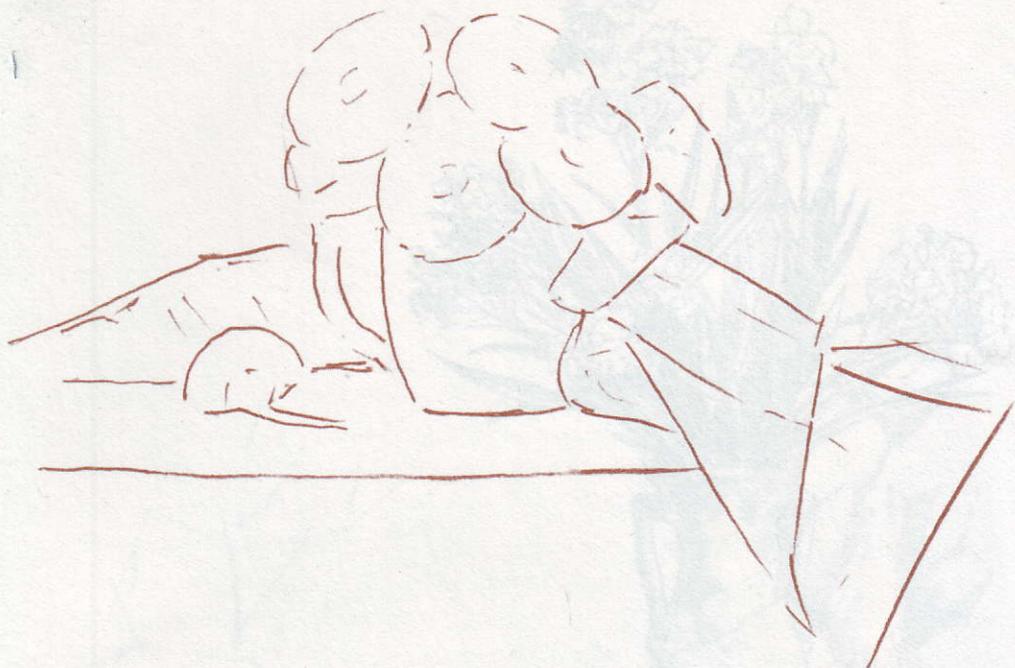
Образец 30

492.

Образец 31

507-

Образец 32

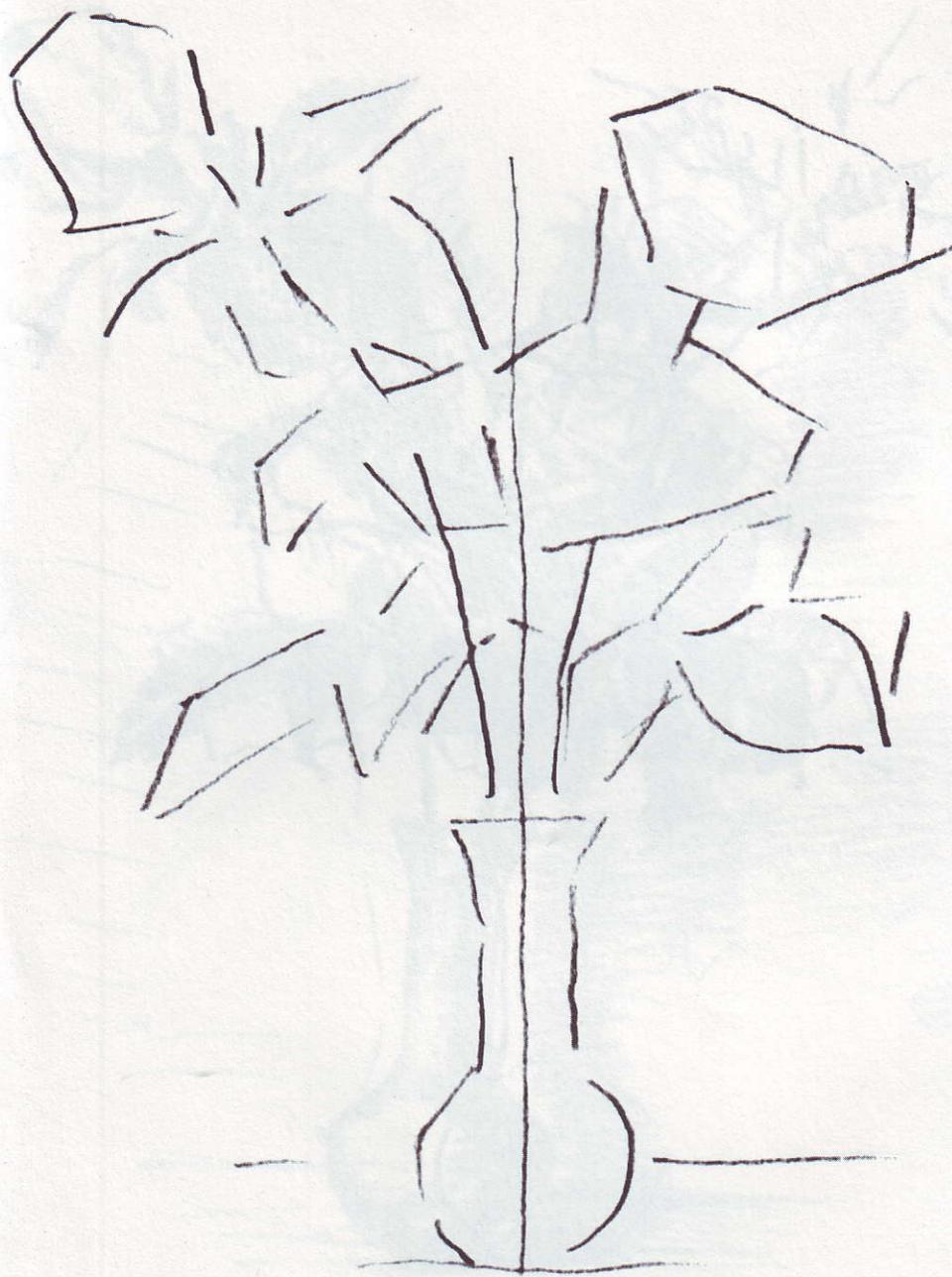
Посмотрите на образцы 33, 34, 35 – ваза с тремя розами. На первом рисунке внимание акцентируется на геометрической структуре изображения. Пропорции, насколько это возможно, приближены к натуре, учитываются заполненные и пустые пространства между цветами и листьями. На втором рисунке контур более четкий, тень и штриховка хорошо выражены.

Теперь сами установите небольшую вазу с тремя розами, красиво разместите их, позаботьтесь об освещении. Не стоит начинать с прописывания деталей. Возьмите три или пять роз. Спокойно и сосредоточенно рассмотрите их. Когда вы будете в состоянии мысленно воспроизвести композицию в целом, начните изучать детали, лепесток за лепестком. Не расстраивайтесь, если штрих покажется вам слишком твердым и тяжеловесным по сравнению с мягкостью и легкостью натуры. А теперь надо соотнести контуры рисунка со светотенью. Обратите внимание на образец 36, он поможет вам при работе над деталями. Я советую вам на данном этапе использовать белые, бледно-розовые, бледно-желтые розы – в этом случае светотень будет выражена лучше. Когда вы научитесь изображать отдельно цветок и листья, переходите к работе над композициями. Можете нарисовать много роз, как на образцах 37 и 38.

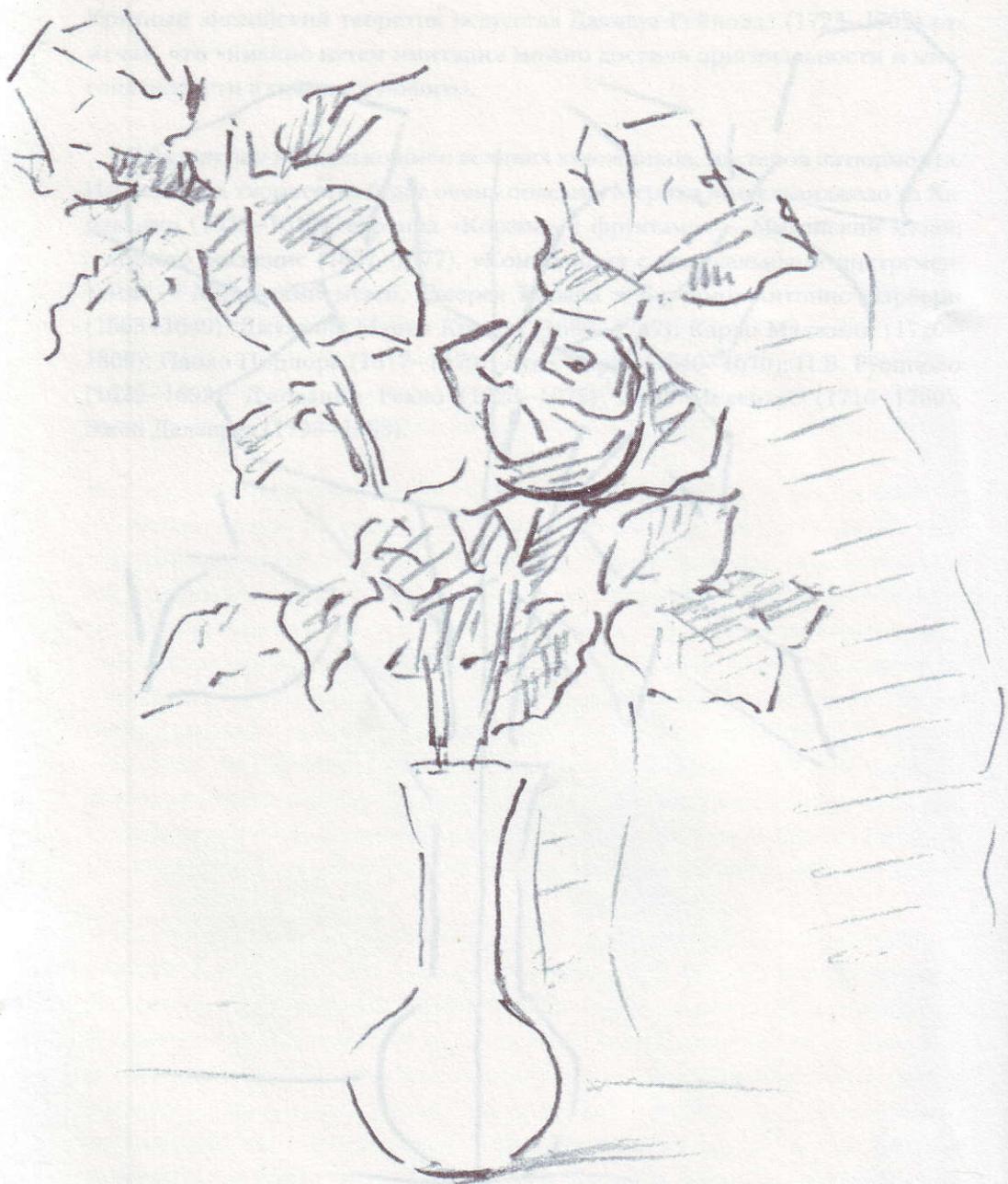
Шаг вперед сделан. Проявите инициативу и сами составьте сюжет для натюрморта – фрукты, цветы, различные предметы, дичь. Старайтесь. Рисуйте натюрморты, параллельно приступив к изучению рисунков и картин великих художников, творивших в этой области. Если вы живете в небольшом городке, где нет хорошей коллекции произведений искусства, рассматривайте репродукции, фотографии – их нетрудно купить в магазинах. Проанализируйте, как мэтры располагали элементы натюрморта, – вы извлечете из этого занятия огромную пользу. Изучение творчества великих художников необходимо для людей, стремящихся добиться успехов в живописи. Не думайте, что изучение творчества и копирование произведений известных художников нарушат вашу индивидуальность и отрицательно повлияют на ваше воображение, напротив, это поможет вам, придаст стимул в работе.

Крупный английский теоретик искусства Джошуа Рейнолдс (1723–1792) отмечал, что «именно путем имитации можно достичь оригинальности и многоплановости в создании нового».

Я назову вам несколько имен великих художников, мастеров натюрморта. Изучение их творчества будет очень полезно: Меризи Микельанджело да Караваджо (1573–1610), картина «Корзина с фруктами» — Миланский музей; Эваристо Баскенис (1607–1677), «Композиция с музыкальными инструментами» — Миланский музей, Галерея Карара в Бергамо; Антонио Барбери (1603–1649); Джузеппе Мариа Креспи (1666–1747); Карло Маджини (1720–1806); Паоло Порпора (1617–1670); Лука Форте (1640–1670); П.Б. Руопполо (1629–1693); Джованни Рекко (1628–1675); Луис Мелендес (1716–1780); Эжен Делакруа (1798–1863).

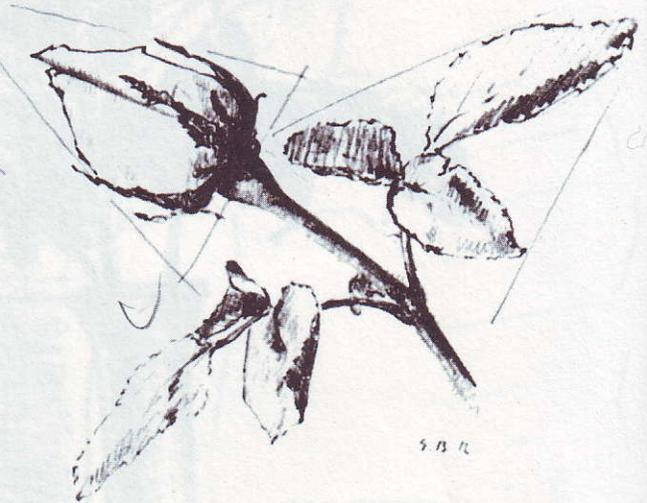
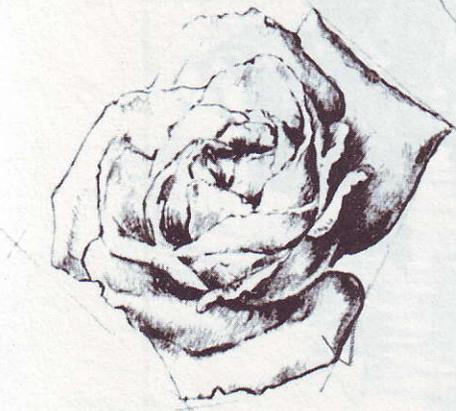
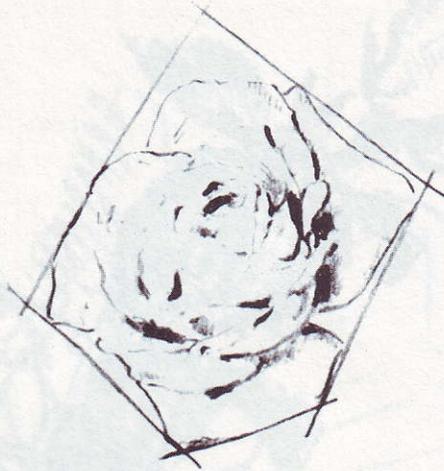
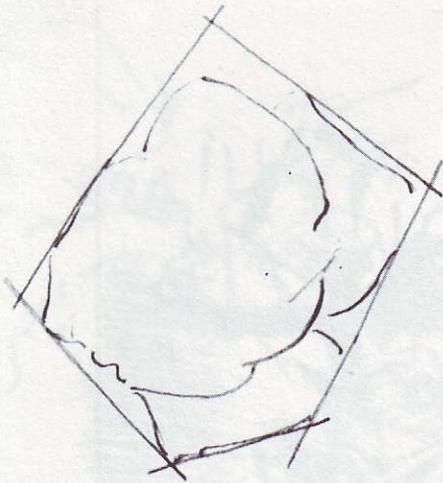
Образец 33

Образец 34

Образец 35

532

Образец 36

Образец 37

С.В.Н.

Образец 38

ПЕЙЗАЖ

Мне хотелось бы сказать о том, что пейзаж — это не просто изображение природы, это изображение души. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе.

Таким образом, пейзаж — это не просто изображение природы, это изображение души. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе.

Вот почему пейзаж — это не просто изображение природы, это изображение души. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе.

Пространство пейзажа — это не просто пространство, это пространство души. Пейзаж — это душа, которая живет в пространстве. Пейзаж — это душа, которая живет в пространстве. Пейзаж — это душа, которая живет в пространстве.

Наконец, пейзаж — это не просто изображение природы, это изображение души. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе.

Наконец, пейзаж — это не просто изображение природы, это изображение души. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе. Пейзаж — это душа, которая живет в природе.

Мы могли начать наш практический курс с изучения пейзажа, но я отдал предпочтение натюрморту. Вы уже развили глазомер, набили руку, думаю, настало самое время отправиться на пленэр и заняться изображением природы.

Так же, как и при изучении принципов натюрморта, необходимо отталкиваться от натуры, такой, как она предстает перед вашим взором, ничего не отбрасывая и не прибавляя. Позже, когда вы приобретете уверенность, стремительность штриха, не возбраняется улучшить предлагаемый пейзаж, привнеся изменения, необходимые, на ваш взгляд, для того, чтобы сделать его более органичным, экспрессивным и гармоничным.

Во время первых прогулок за город, к морю или в окрестности города не берите с собой все принадлежности для рисования. Сначала присмотритесь к натуре, представьте, как вы отобразите увиденное на бумаге.

Пространство всегда создает для начинающего сложности в плане выбора сюжета. Чтобы преодолеть эти трудности, я порекомендую вам один старый испытанный способ. Возьмите тонкий картон формата открытки или даже меньше, вырежьте в середине прямоугольник (2 x 3 см) и через это отверстие внимательно обозревайте, причем одним глазом, перспективу. Двигайте приспособление направо, налево, стараясь найти устраивающие вас сюжеты для работы. Учтите, что их надо выбирать не ближе чем в семи метрах от вас. В противном случае вам придется все время опускать глаза к рисунку. Когда вы найдете подходящий сюжет, внимательно изучите его, глядя в импровизированное «окошко».

Научитесь сразу определять линию горизонта, она всегда расположена вверху. Стоя, мысленно разделите пейзаж на две относительно равные части. Линия горизонта окажется в центре рисунка или картины.

Подберите самые простые сюжеты, руководствуясь образцами 39 и 40.

Избегайте рисунков, изобилующих динамичными ломаными линиями, равно как параллельными и косыми. Не советую выбирать для рисунка длинные прямые аллеи. Избегайте всего, что вносит элемент монотонности и ярких контрастов: это лишает перспективу четкости и гармоничности.

Предпочтительнее выбирать пейзажи, в которых доминируют мягкие, удлиненные линии, а также горизонтальные, пересекающиеся вертикальными линиями, это придает изображению динамизм и выразительность.

Самый интересный сюжет для пейзажа тот, где элементы композиции просты и составляют единое целое. Запомните, что простой пейзаж будет смотреться на бумаге или холсте более выразительно, чем перегруженный деталями.

Когда, наконец, ваши прогулки увенчаются успехом и вы подберете подходящий сюжет при помощи нашего картона, можете его убрать. Чуть прикрыв глаза, внимательно осмотрите выбранное вами место — таким образом вы развиваете художественное чутье.

Найдите доминирующую линию, подумайте над пропорциями, изучите освещение и падающие тени — они подчеркнут объем. Изображение на переднем плане более четкое, светотень хорошо выражена. Обратите внимание, как по мере удаления смягчаются очертания, меняется характер тени, освещения, сам воздух. Кстати, существует такое понятие, как «воздушная перспектива». На рисунке удаленность и, соответственно, воздушная перспектива передаются при помощи штриха и светотени: они четко выражены на переднем плане, а по мере удаления становятся мягче, теряют четкость.

Образец 39

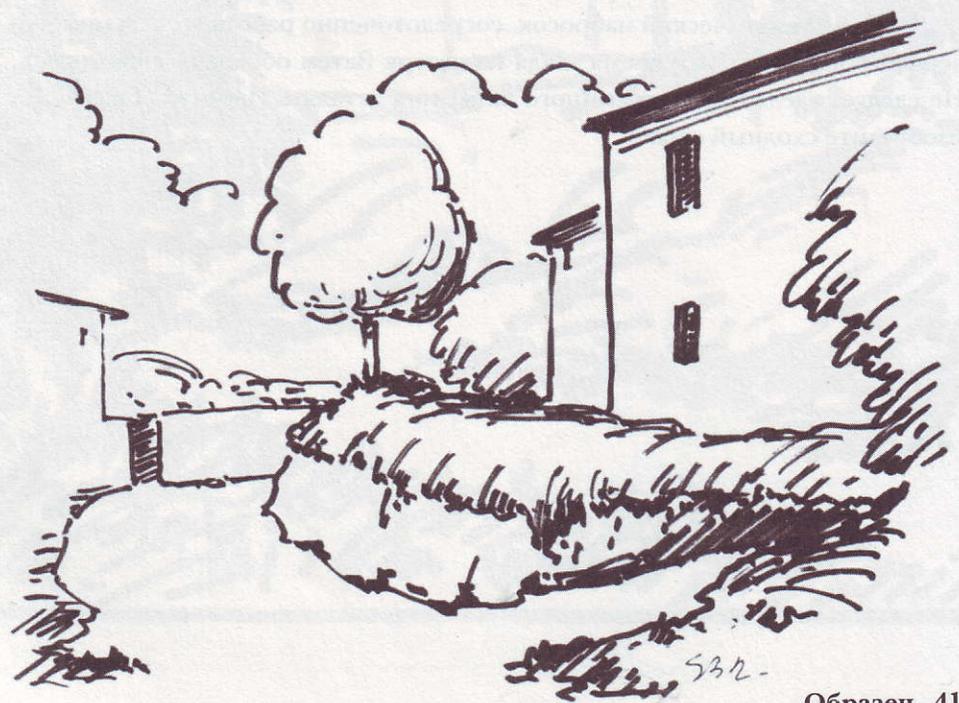
Образец 40

Занятие 15

На прошлом занятии я рассказал вам о простом способе, с помощью которого вы можете выбрать сюжет для этюда. Сейчас хочу сказать несколько слов о принадлежностях, необходимых для рисования. Вы можете работать карандашом, углем, пером — чем вам больше нравится. Когда сюжет выбран, представьте его мысленно, проанализируйте все элементы, потом приступайте к наброскам.

Четкими штрихами нанесите основные контуры, учитывая не только заполненное, но и, это важно, пустое пространство между предметами — мы говорили об этом, работая над натюрмортом. Обозначив один бок предмета, сразу переходите к другому — это делается почти одновременно. Чаще смотрите на натуру, а не на лист бумаги.

Сделав схематический набросок, сосредоточенно работайте над ним, совершенствуйте его, все время глядя на натуру. Затем обозначьте светотень. Не следует уделять слишком много внимания деталям. Изучите образец 41, изобразите сходный сюжет.

532-

Образец 41

Посмотрите на образцы 42 и 43. Для людей, которые хотят научиться хорошо рисовать или писать пейзажи, очень важно правильно изображать деревья. Даже в небольшой по формату картине художник должен показать, что за дерево он изобразил. Сначала рисуйте отдельно стоящее дерево в общих чертах, то есть фиксируйте внимание на стволе, соединении ветвей и на листве.

Изучите разные породы деревьев, особенно такие, как дуб, тополь, кипарис, пиния и т.д. Обратите внимание на изображение светотени. Вы видите, что более выраженная тень расположена внизу, по мере продвижения наверх она как бы стирается. Необходимо учитывать и направление света, чтобы правильно подчеркнуть падающую тень. Внимательно посмотрите на дерево. набросайте сначала общие контуры, как на образце 44. Затем терпеливо работайте над совершенствованием рисунка. Покажите ваш рисунок кому-нибудь из знакомых. Если человек сможет определить, какое дерево вы изобразили, значит, вы хорошо справились с работой.

Освоив изображение отдельно стоящих деревьев, переходите к следующему этапу — изображению нескольких деревьев. Принцип тот же: сначала схематический набросок, затем работа над контурами и штриховка.

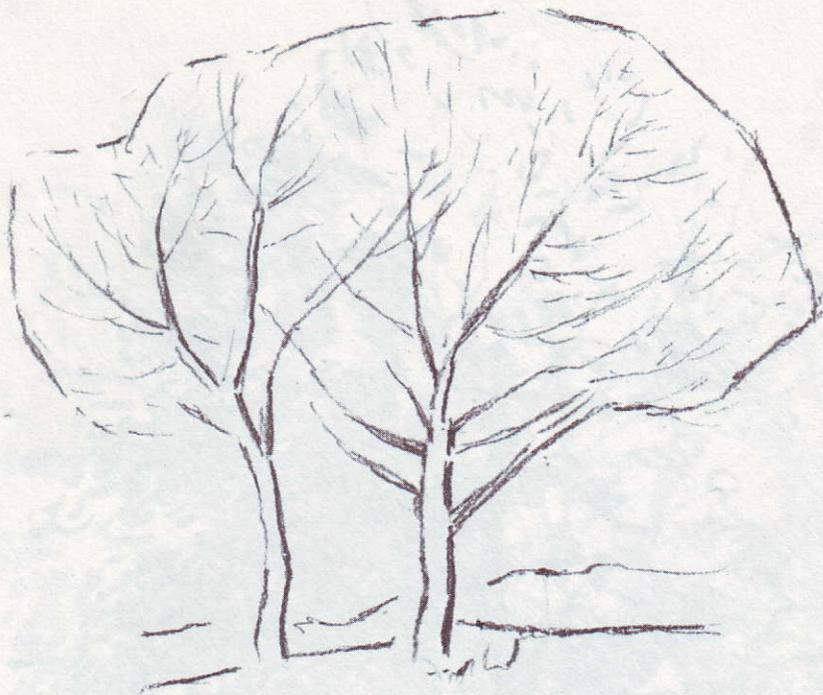
Во время рабочего процесса прищуривайте время от времени глаза, изучая нюансы светотени на натуре.

Образец 42

Образец 43

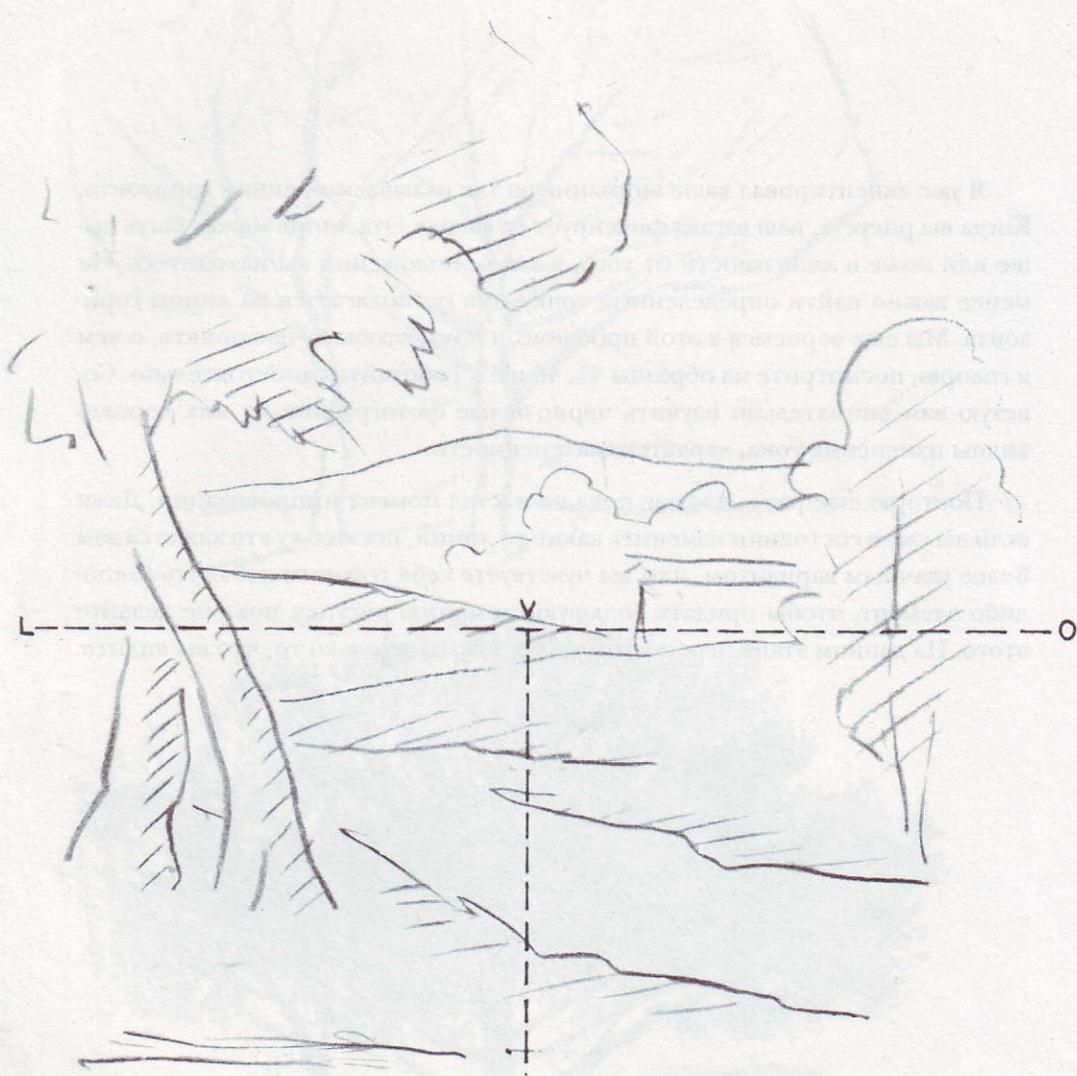

Образец 44

Занятие 17

Я уже акцентировал ваше внимание на так называемой линии горизонта. Когда вы рисуете, ваш взгляд фиксирует ее сверху. Эта линия может быть выше или ниже в зависимости от того, в каком положении вы находитесь. Не менее важно найти определенную точку, она располагается на линии горизонта. Мы еще вернемся к этой проблеме, а пока, чтобы лучше понять, о чем я говорю, посмотрите на образцы 45, 46 и 47. Работайте самостоятельно. Советую вам внимательно изучить черно-белые фотографии: на них хорошо видны изменения тона, характера затененности.

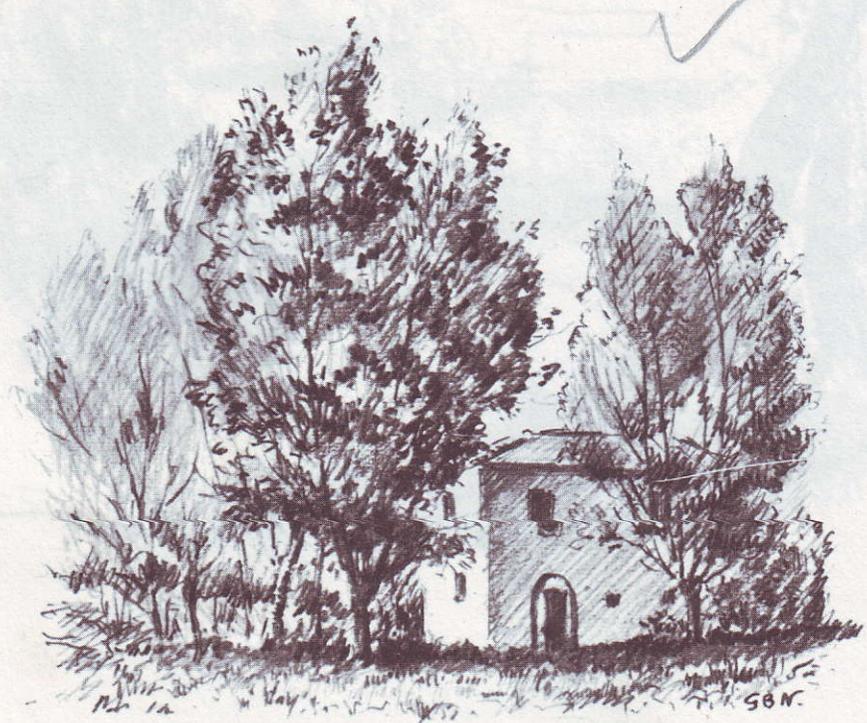
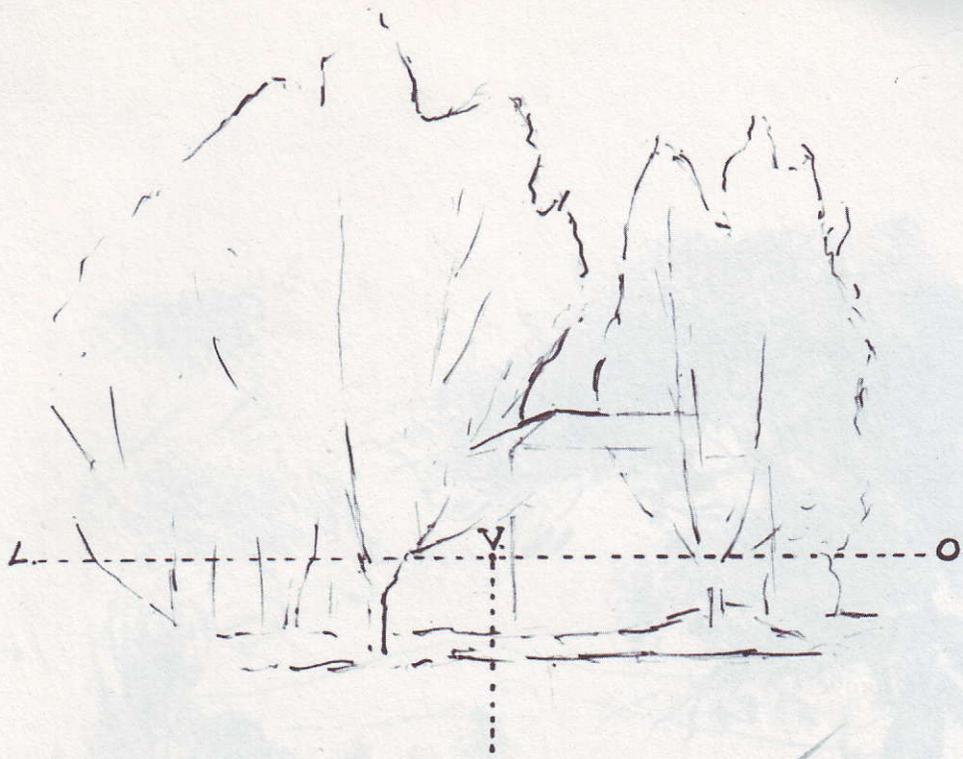
Повторю еще раз — для вас пока не настал момент импровизации. Даже если вы уже в состоянии изменить какие-то линии, поскольку это кажется вам более удачным вариантом, или вы чувствуете себя готовым добавить какой-либо элемент, чтобы придать большую гармонию рисунку, пока не делайте этого. На данном этапе переносите на лист бумаги только то, что вы видите.

Образец 45

Образец 46

Образец 47

Вы уже достаточно знаете о светотени. Рисуя с натуры, вы, не отдавая себе в этом отчета, уже poznali основные законы теории о светотени. Но для того чтобы добиться значительных результатов в рисунке и живописи, необходимо более глубоко изучить эту проблему.

На переднем плане светотень выражена более четко, затем по мере удаления тень становится мягче, и так продолжается до полного слияния предметов — до воздушной перспективы.

Чем ярче освещение, тем более четкими необходимо сделать тень, отбрасываемую предметом, и участки общей затененности. Повторяю, что тень сама по себе — это не отсутствие освещения, мы это уже знаем. Части предмета освещены в разной степени. Место, куда свет падает непосредственно, максимально освещено, боковые или наклонные части предмета освещены меньше.

Рисуя пейзаж с натуры, вы, несомненно, поняли, какую важную роль играет освещение. Рассмотрим это на примере положения солнца: когда оно восходит и приближается к зениту, тени короткие, они ярче выражены. По мере того, как солнце движется к закату, тени удлиняются (по сравнению с утренними). Когда же светило исчезает за горизонтом, тени смягчаются и по-немногу исчезают, теряясь в сумерках.

Работая на природе, старайтесь занять такое положение, чтобы свет падал слева.

Когда вы достаточно потренируетесь карандашом, углем, сангиной, можете приступить к работе одноцветной акварелью, предпочтительнее в серых тонах (можно использовать также светло-коричневую, коричневую, голубую и т.д.). Образец 48 выполнен акварелью.

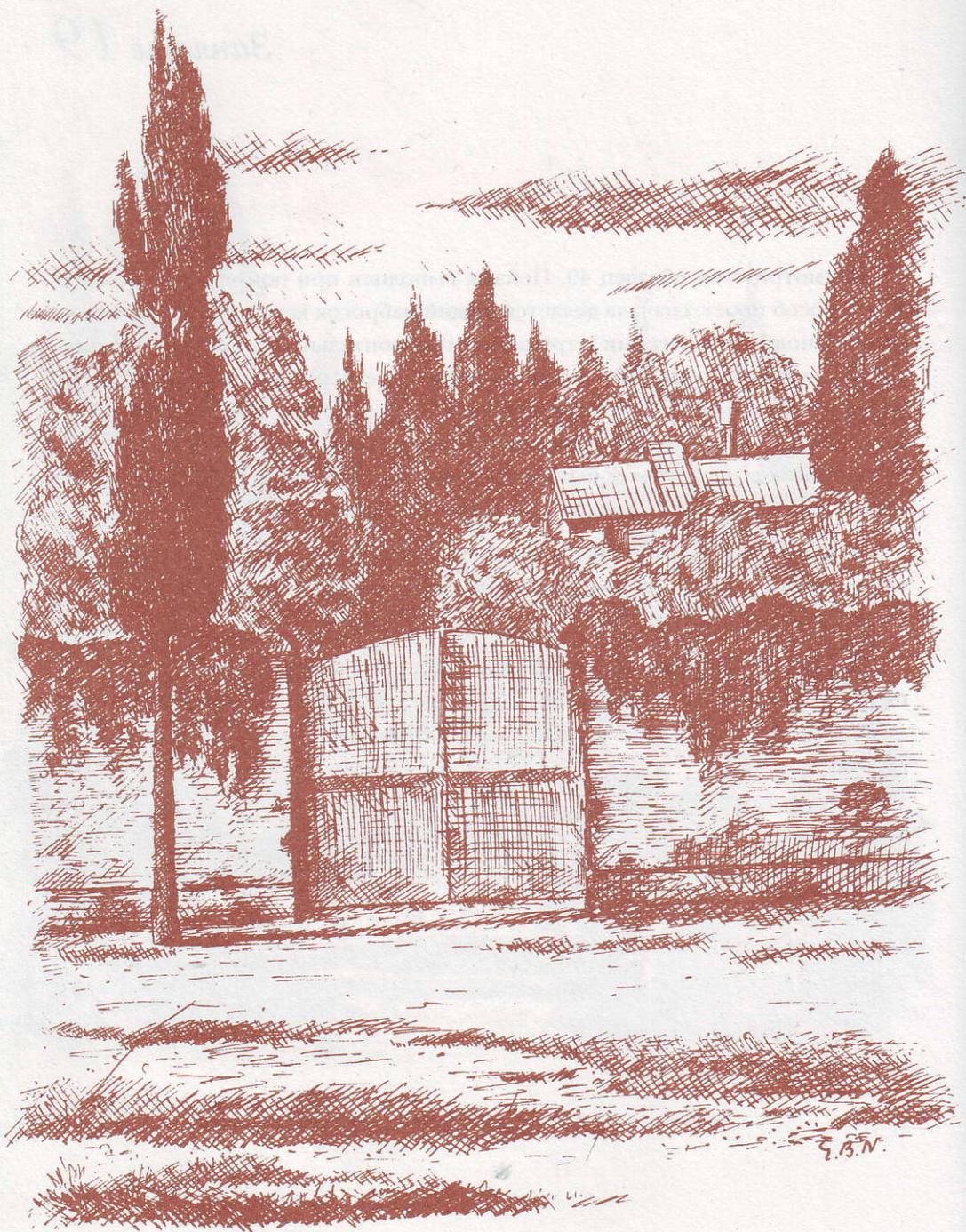

Образец 48

Посмотрите на образец 49. Пейзаж выполнен при помощи штриховки. Этот способ прост: сначала делается общий набросок карандашом, затем рисунок дополняется легкими штрихами — горизонтальными, вертикальными, косыми, крестообразными — в зависимости от результата, которого вы хотите добиться. Штриховка, выполняемая в темных тонах, может быть очень плотной, но она обязательно должна состоять из отдельных линий (хотя расстояние между ними может быть минимальным). У зрителя не должно создаваться впечатление, что рисунок выполнен черной тушью.

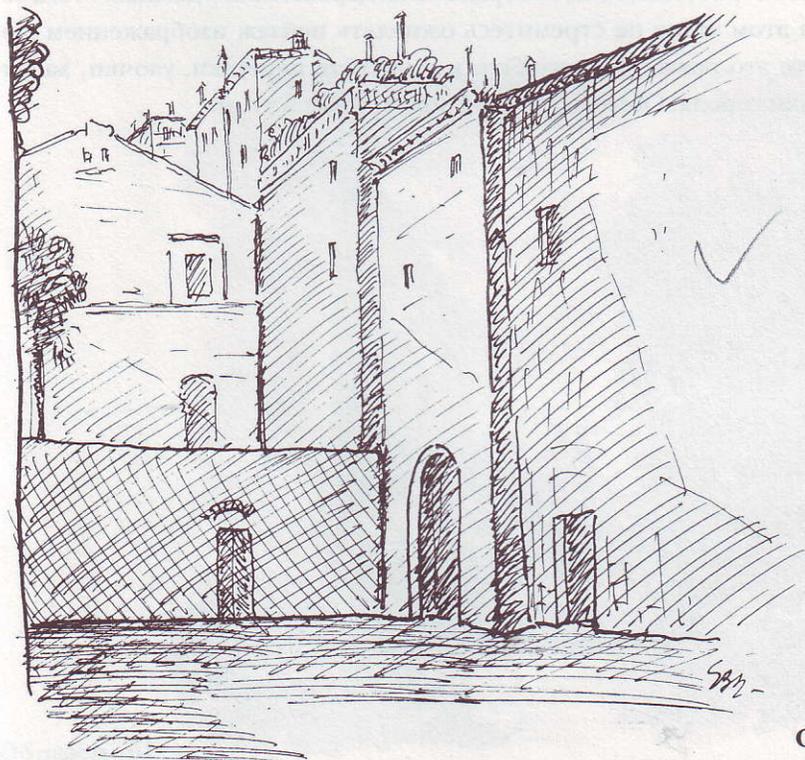
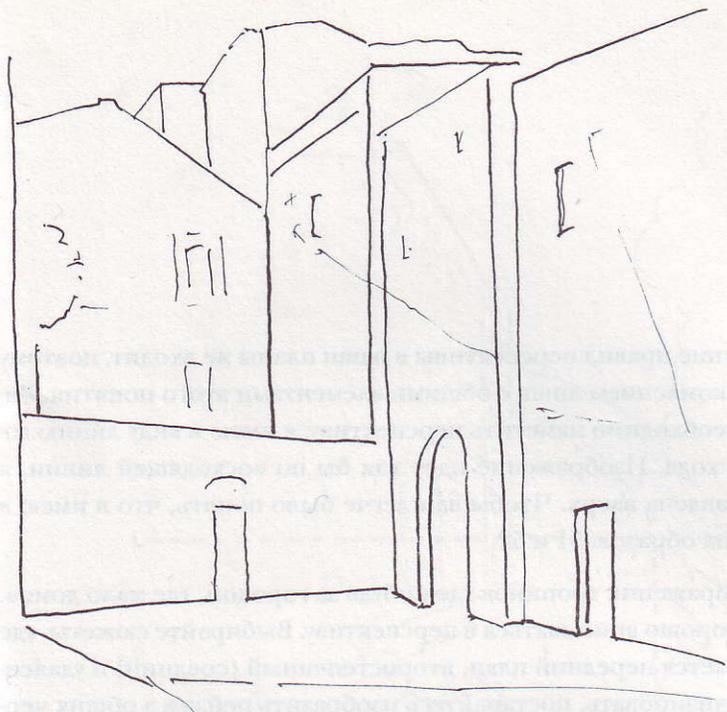
На природе выполните несложный пейзаж карандашом или углем. Затем, уже в студии, перенесите этот сюжет на лист гладкой бумаги с использованием техники штриховки.

На образце 50 вы видите этюд, выполненный с натуры. Штрихи не такие интенсивные, как на предыдущем образце. Дело в том, что при работе над этим этюдом главной целью было сделать общий набросок за минимальное время.

С.В.Н.

Образец 49

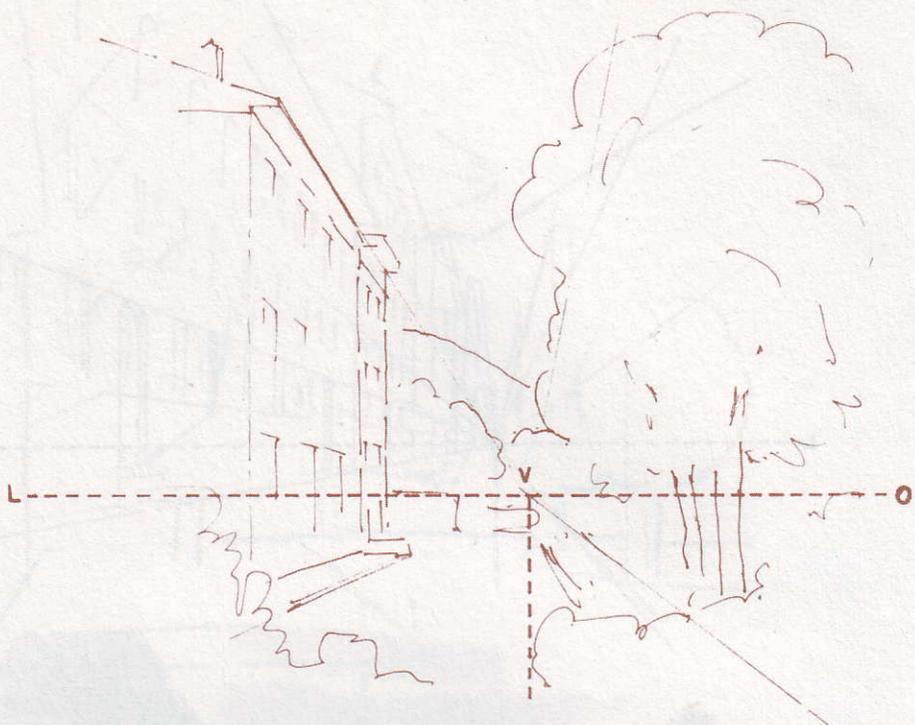

Образец 50

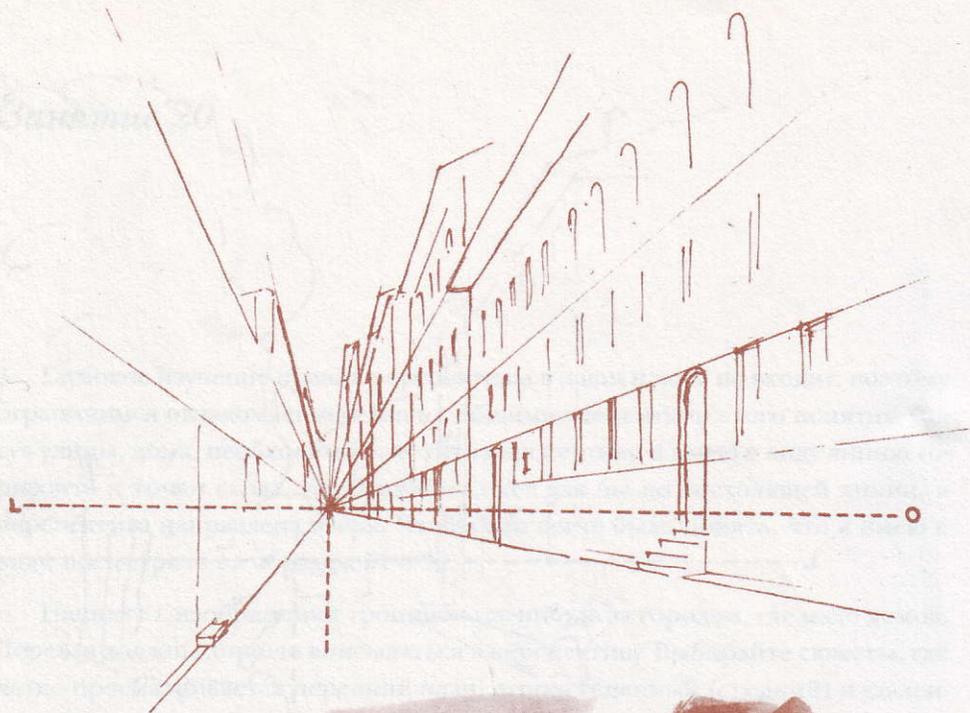
Занятие 20

Глубокое изучение правил перспективы в наши планы не входит, поэтому ограничимся ознакомлением лишь с общими элементами этого понятия. Рисуя улицы, дома, необходимо наметить перспективу, я имею в виду линию горизонта и точки схода. Изображение идет как бы по восходящей линии, а перспектива направлена вверх. Чтобы вам легче было понять, что я имею в виду, посмотрите на образцы 51 и 52.

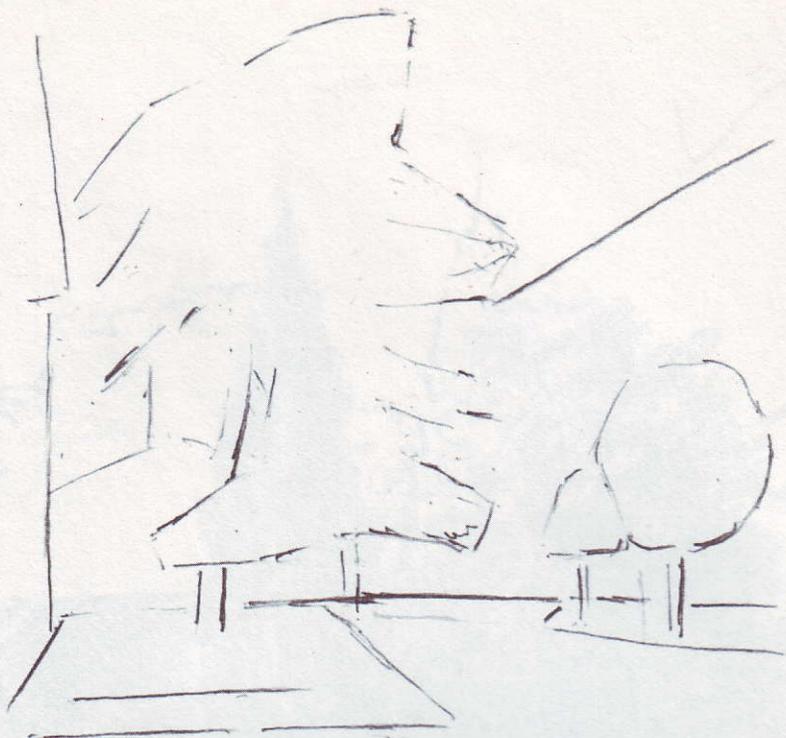
Начните с изображения тропинок где-нибудь за городом, где мало домов. Деревья должны хорошо вписываться в перспективу. Выбирайте сюжеты, где четко просматривается передний план, второстепенный (средний) и удаленный. Не надо детализировать, постарайтесь изобразить пейзаж в общих чертах. Отдельно поработайте над изображением деревенского домика, стога сена, скал. На этом этапе не стремитесь оживлять пейзаж изображением людей, сделайте это позже. Упражняйтесь — рисуйте переулки, улочки, характерные уголки города. Образцы 53 и 54 помогут вам в этом.

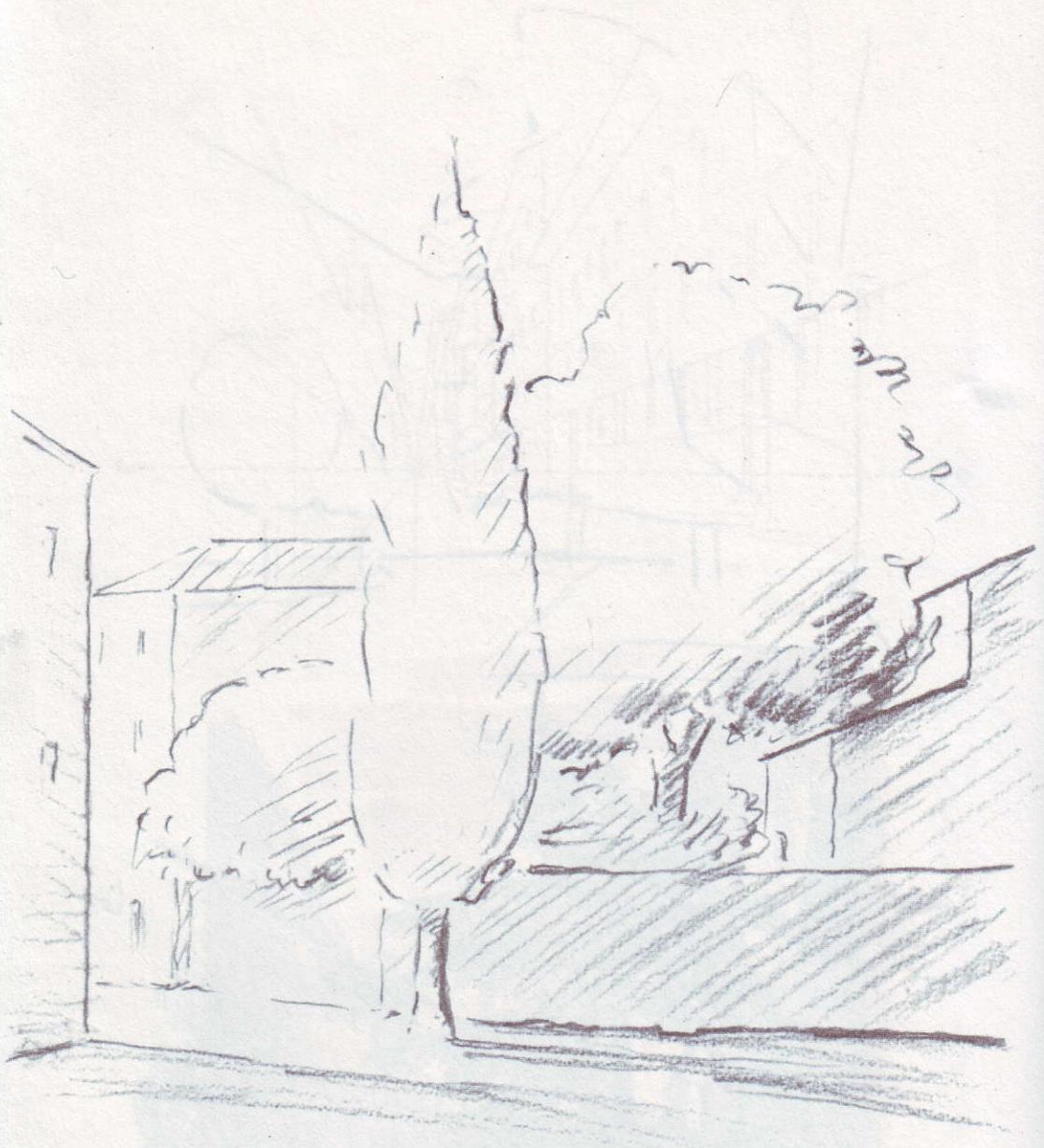
Образец 51

Образец 52 .

Образец 53

Образец 54

Образец 55

Образец 56

Занятие 21

Для начинающих всегда непросто изображать море, озеро, пруд. Особую сложность представляет передача отражений на воде. Запомните, что длина отраженного предмета идентична длине самого предмета. Кроме того, законы перспективы для отраженных предметов такие же, как и для реальных.

Чем более неподвижна вода, тем четче будет отражение, то же относится и к небу. Когда же вода находится в движении, естественно, возникают колебания поверхности, что влияет на отражение. Вы убедитесь в этом, наблюдая за природой. Посмотрите внимательно на образцы 57, 58, 59. Вода спокойна. Образцы выполнены пером, тушью, углем.

Продолжайте работать. Сначала рисуйте воду, поверхность которой спокойна, затем усложните задачу – изобразите небольшие волны. Акцентируйте внимание на отражении. Теперь попробуйте нарисовать лодку. Взгляните на образцы 60, 61, 62. Советую отправиться к морю и оттачивать мастерство в изображении пляжей, портов, катеров.

Образец 57

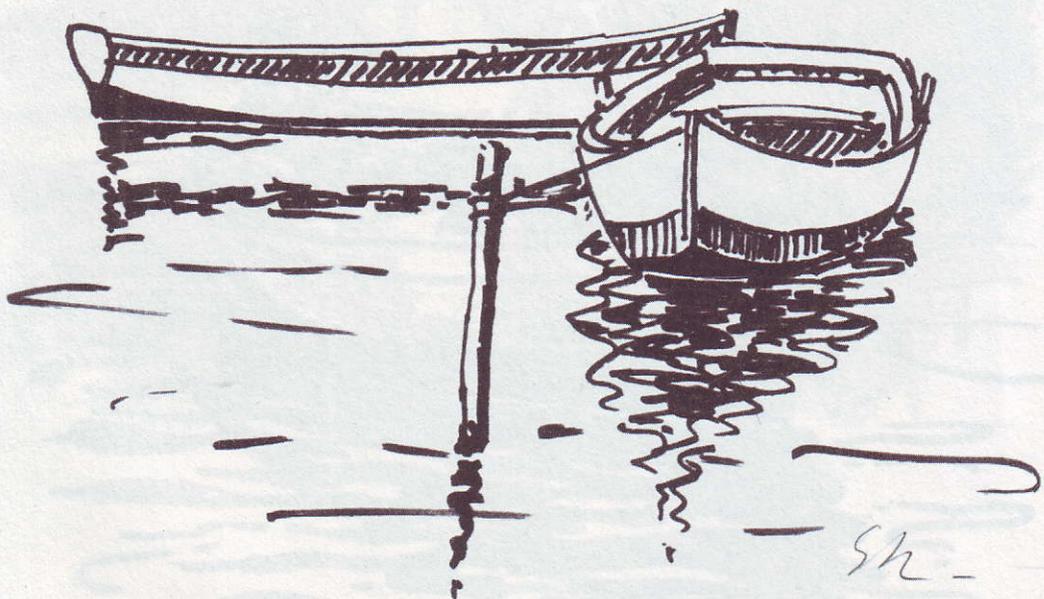
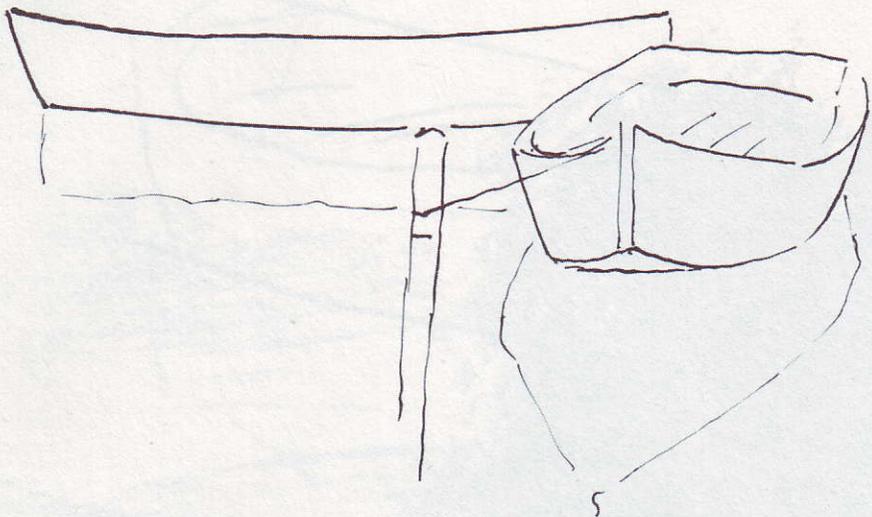
Образец 58

Образец 59

Образец 60

Образец 61

Образец 62

Занятие 22

Вы много работали с натурой. Начали вы с изображения простых предметов и постепенно перешли к более сложным. Вы уже умеете рисовать пейзажи. Вы, несомненно, добились немалых успехов, но ваша цель пока еще не достигнута. Даже если вы не очень амбициозны, то наверняка уже стремитесь сделать хороший рисунок с элементами импровизации, а не ограничиваться копированием природы. Хочу дать вам совет: развивайте внутреннее зрение, вкладывайте в изображение душу, добиваясь гармоничности. Рисунок должен отвечать вашим эстетическим и художественным вкусам. Искусство — это не холодное фотографическое отображение действительности.

Полагаю, уже настал момент проявить вашу индивидуальность и пользоваться большей свободой. Но предостерегаю вас в то же время от излишней оригинальности. Используйте природу как основу. Если будете вносить изменения, они должны быть очень разумными. Не отрывайтесь от реальности и не увлекайтесь абстракционизмом. Будьте реалистичны. Роже де Пайлс писал, что живопись держится на трех китах: композиция, рисунок и цвет. Для живописи это то же, что для человека тело, душа и разум.

И еще один совет: не рисуйте и не пишите картин, руководствуясь лишь воображением, — основой должна быть действительность. Сохраняйте свою индивидуальность, только таким образом вы сможете выработать свой собственный стиль. Продолжайте изучать и анализировать произведения великих художников.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Важно помнить, что животные — это не просто набор деталей, а живые существа. В работе важно не упустить ни одной детали, которая придает животному характер, настроение, индивидуальность. Например, при рисовании лошади важно передать ее мощь, грациозность, а также внимание к деталям, таким как грива, хвост, копыта. При рисовании птиц важно передать их легкость, изящество, а также внимание к деталям, таким как перья, клюв, лапы. При рисовании животных важно передать их характер, настроение, индивидуальность. Например, при рисовании собаки важно передать ее преданность, энергию, а также внимание к деталям, таким как уши, хвост, лапы.

Намечать и изображать животных можно как в профиль, так и с трех четвертей. Важно помнить, что животные — это не просто набор деталей, а живые существа. В работе важно не упустить ни одной детали, которая придает животному характер, настроение, индивидуальность.

Учитывая, что животные — это живые существа, важно передать их характер, настроение, индивидуальность. Например, при рисовании собаки важно передать ее преданность, энергию, а также внимание к деталям, таким как уши, хвост, лапы.

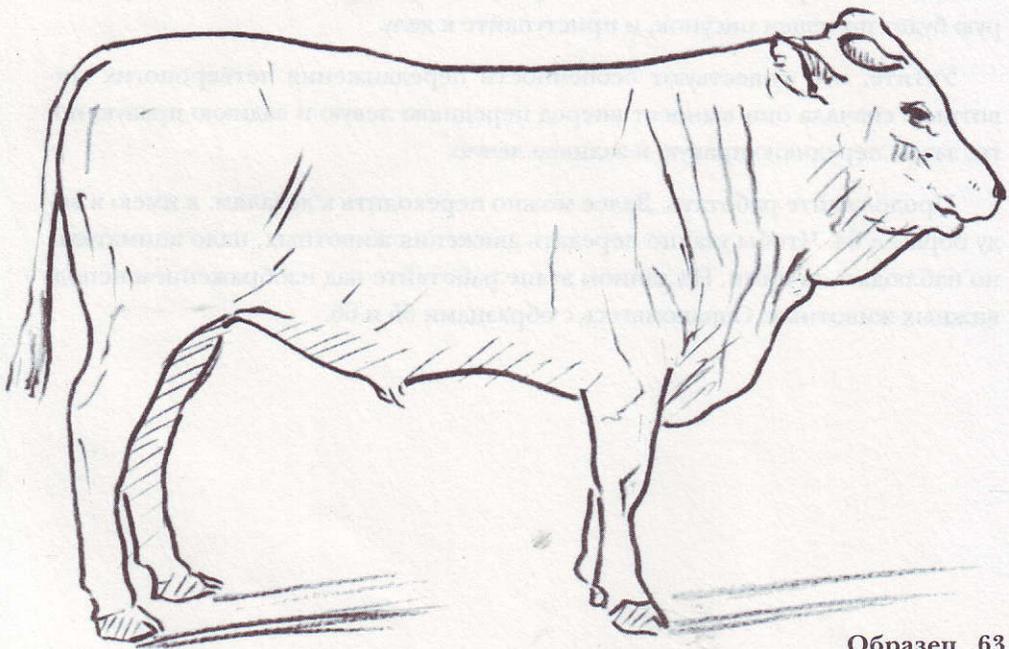
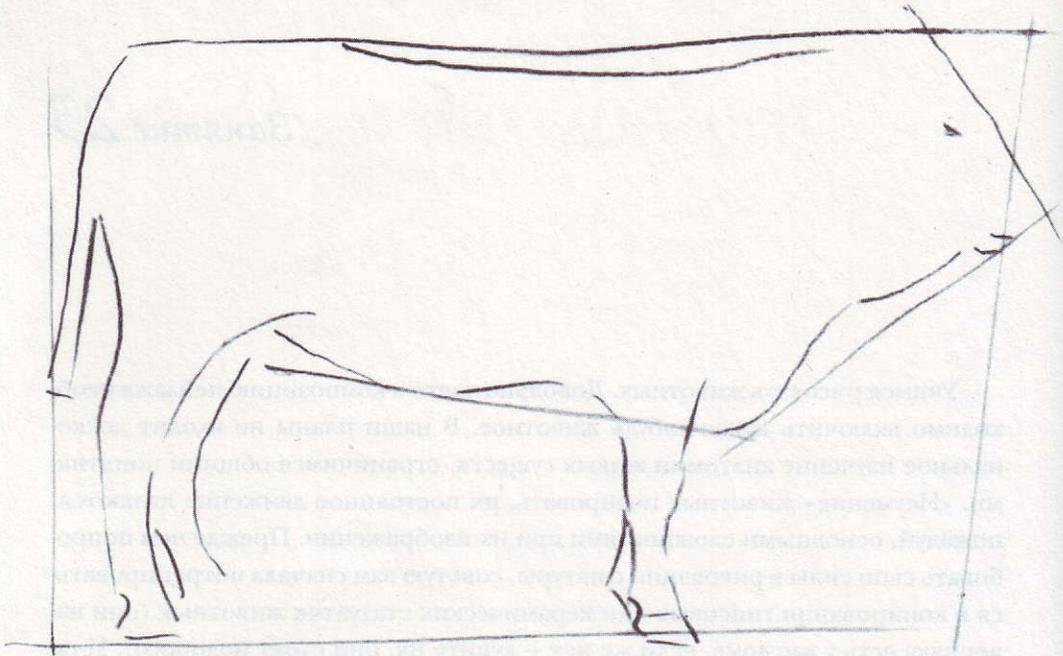
При рисовании животных важно передать их характер, настроение, индивидуальность. Например, при рисовании лошади важно передать ее мощь, грациозность, а также внимание к деталям, таким как грива, хвост, копыта.

Учимся рисовать животных. Довольно часто в композицию пейзажа необходимо включить какое-нибудь животное. В наши планы не входит доскональное изучение анатомии живых существ, ограничимся общими понятиями. «Неумение» животных позировать, их постоянное движение являются, пожалуй, основными сложностями при их изображении. Прежде чем попробовать свои силы в рисовании с натуры, советую вам сначала потренироваться в копировании гипсовых или керамических статуэток животных (они наверняка есть у вас дома, если же нет — купите их, они стоят недорого). Установите статуэтку в хорошо освещенном месте (мы подробно говорили об освещении, работая над натюрмортом). Теперь постарайтесь мысленно представить животное, а затем приступайте к рисованию.

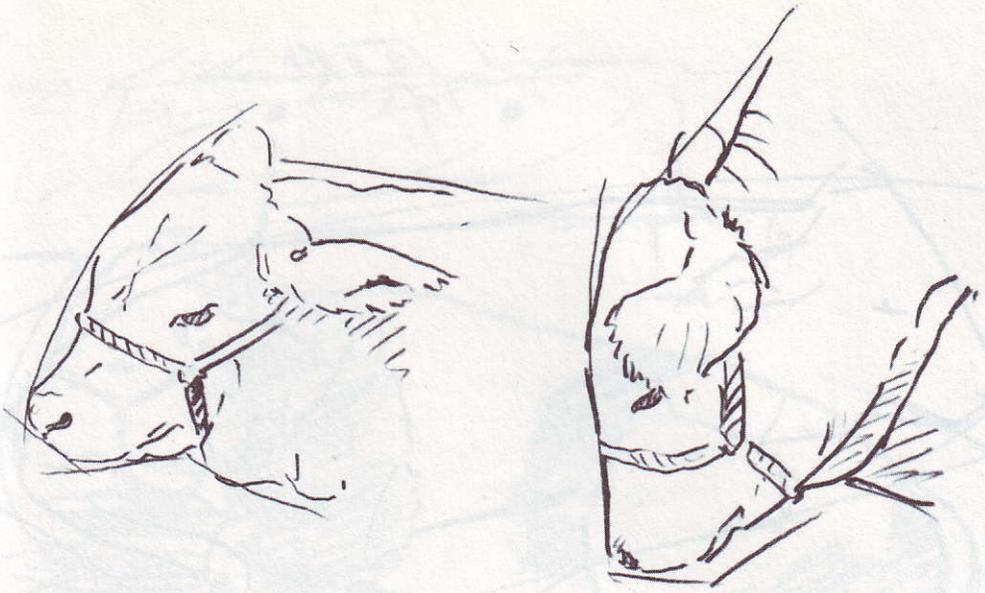
Начинайте с изображения таких животных, как бык, корова, теленок. Посмотрите на образец 63. Сначала нарисуйте прямоугольную основу, в которую будет помещен рисунок, и приступайте к делу.

Учтите, что существуют особенности передвижения четвероногих животных: сначала они выносят вперед переднюю левую и заднюю правую ноги, затем переднюю правую и заднюю левую.

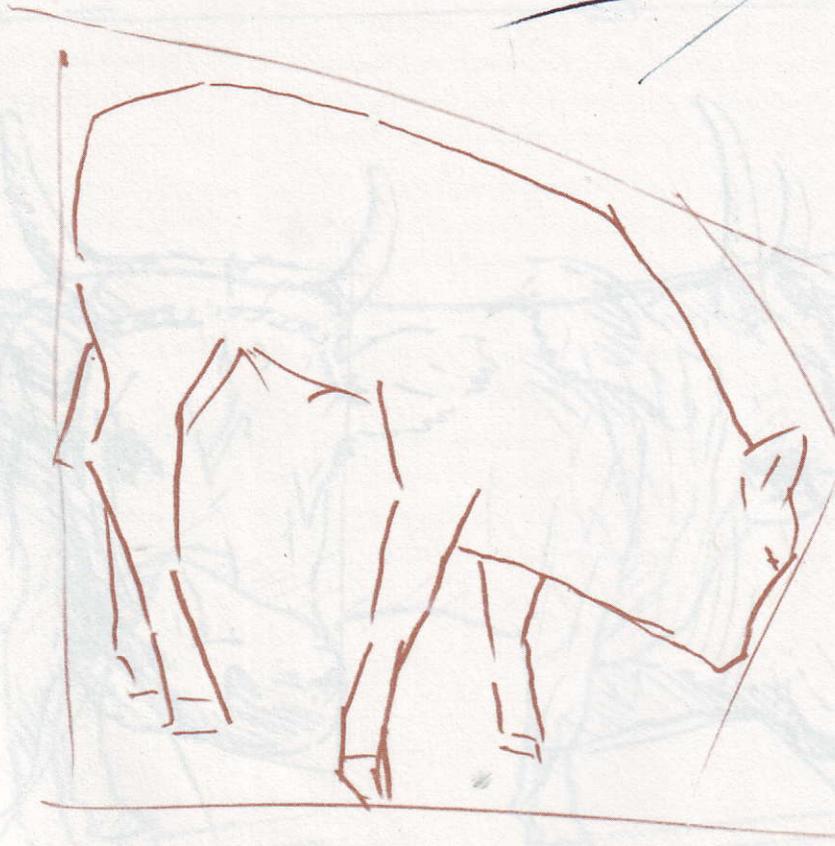
Продолжайте работать. Далее можно переходить к деталям, я имею в виду образец 64. Чтобы удачно передать движения животных, надо внимательно наблюдать за ними. На данном этапе работайте над изображением неподвижных животных. Ознакомьтесь с образцами 65 и 66.

Образец 63

Образец 64

Образец 65

Образец 66

С. В. Н.

Занятие 24

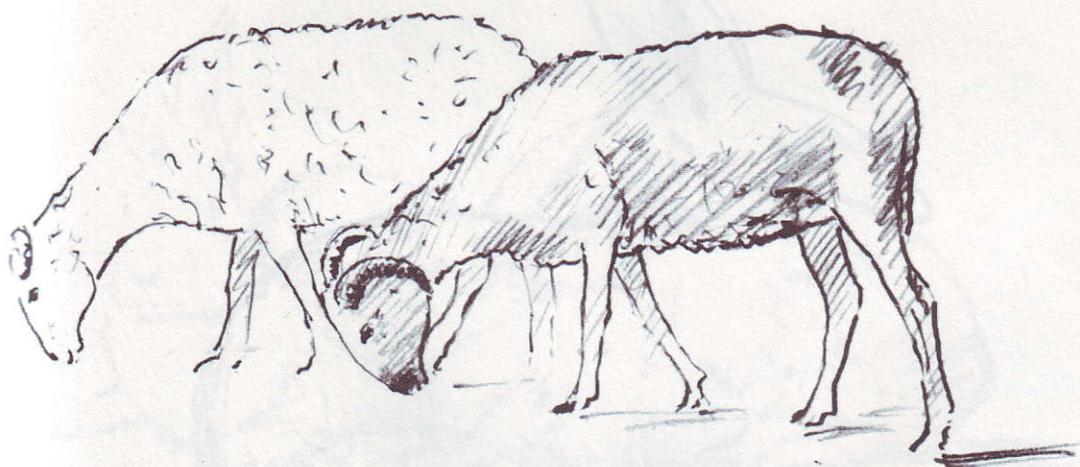
Когда вы сможете несколькими штрихами изобразить определенное животное, переходите к следующему и т.д. Рисуйте кроликов, овец, кошек, собак и т.д. Руководствуйтесь образцами 67–74. Используйте карандаш, перо, уголь, сангину и одноцветную акварель. Будьте терпеливы и настойчивы. Если вы освоили натюрморт и пейзаж, то вы не встретите трудностей и при изображении животных.

Вам могут помочь хорошие репродукции, картины, скульптуры. Что касается изображения собак и лошадей, рекомендую посмотреть английские гравюры 1700–1800 гг. Но, повторяю, очень важно рисовать с натуры.

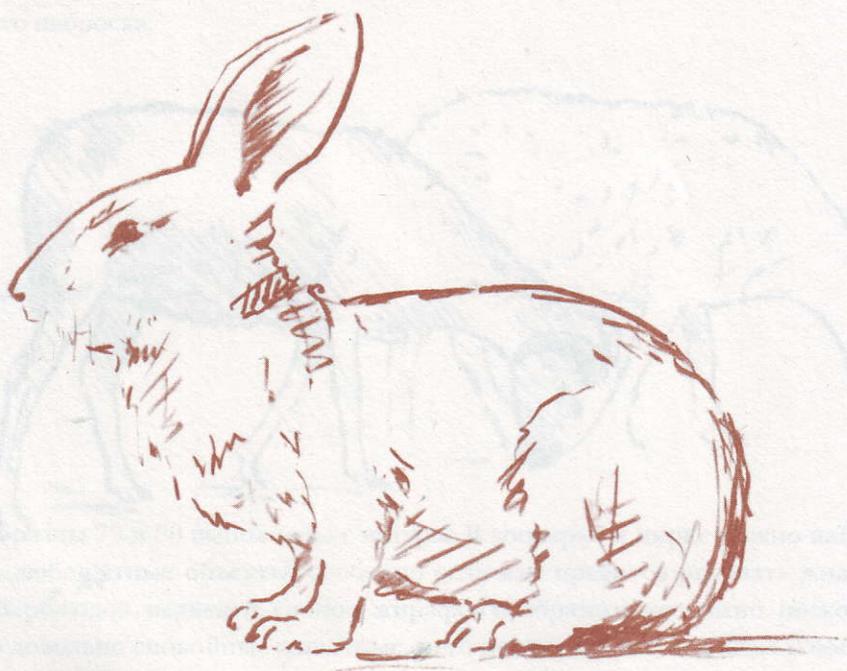
Посмотрите на образцы 75–78. Рисуя лошадь, лучше начинать со схематического наброска.

Занятие 25

Образцы 79 и 80 выполнены с натуры. В зоопарке и цирке можно найти очень любопытные объекты, особенно если вам нравится рисовать животных. Верблюдов, медведей, слонов, жирафов изображать несложно, поскольку это довольно спокойные животные, чего нельзя сказать о кошках и обезьянах — они постоянно находятся в движении. Чтобы успешно нарисовать животных, необходимо длительное время наблюдать за ними, уметь мысленно воспроизвести все их особенности и, конечно же, много работать.

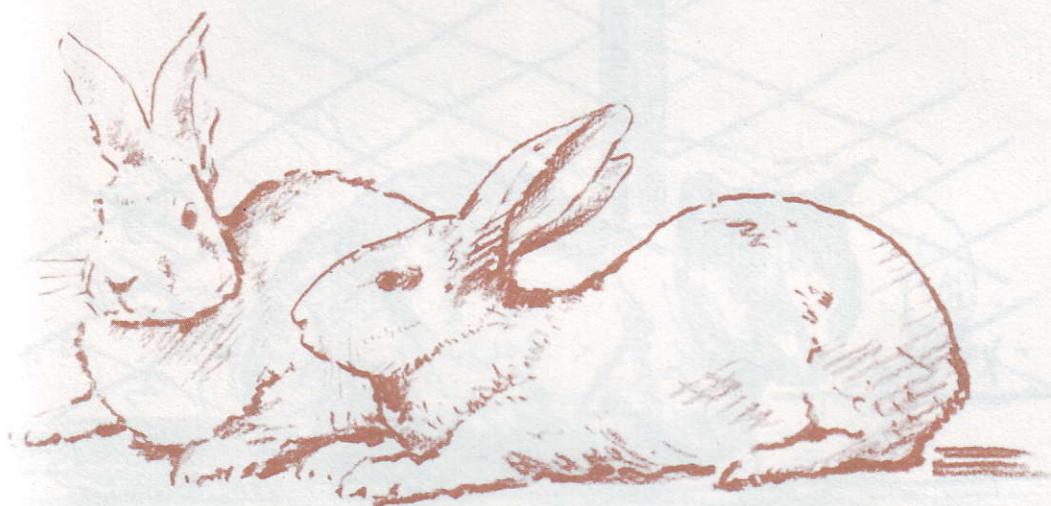

92 -

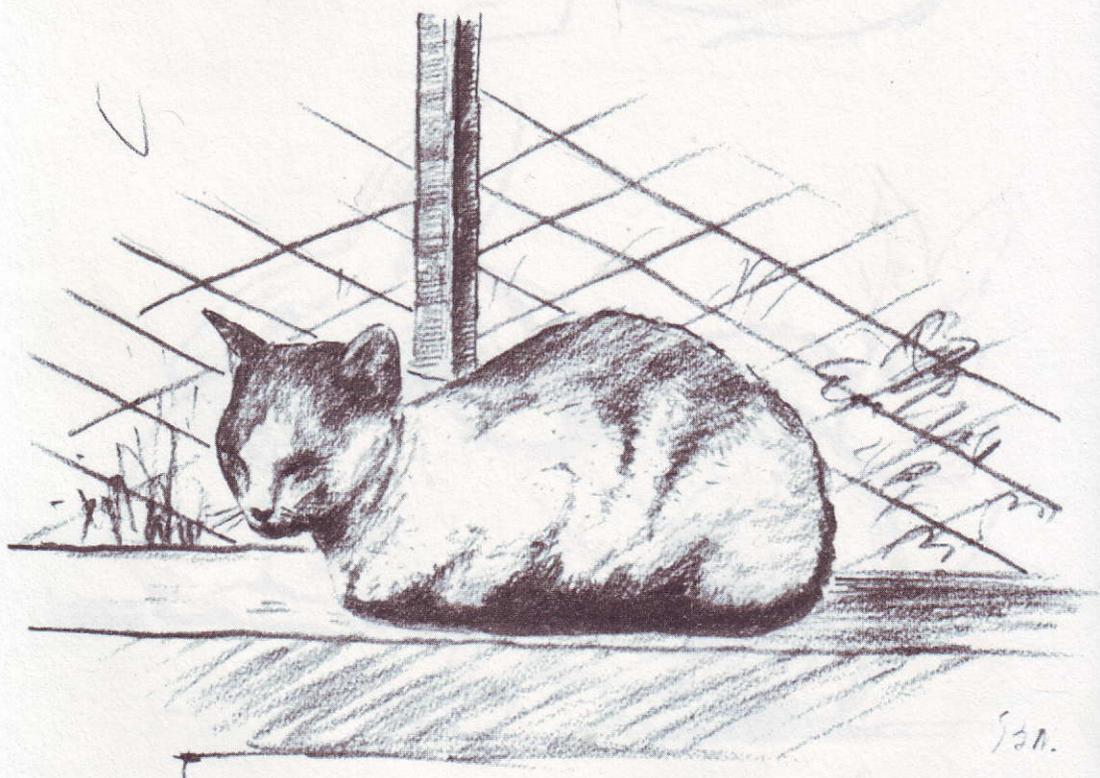

52

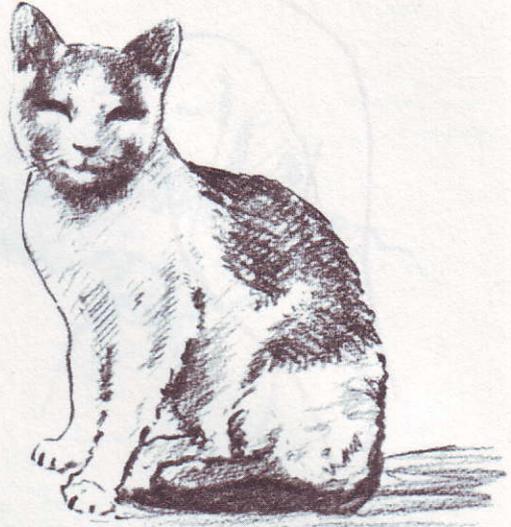
Образец 68

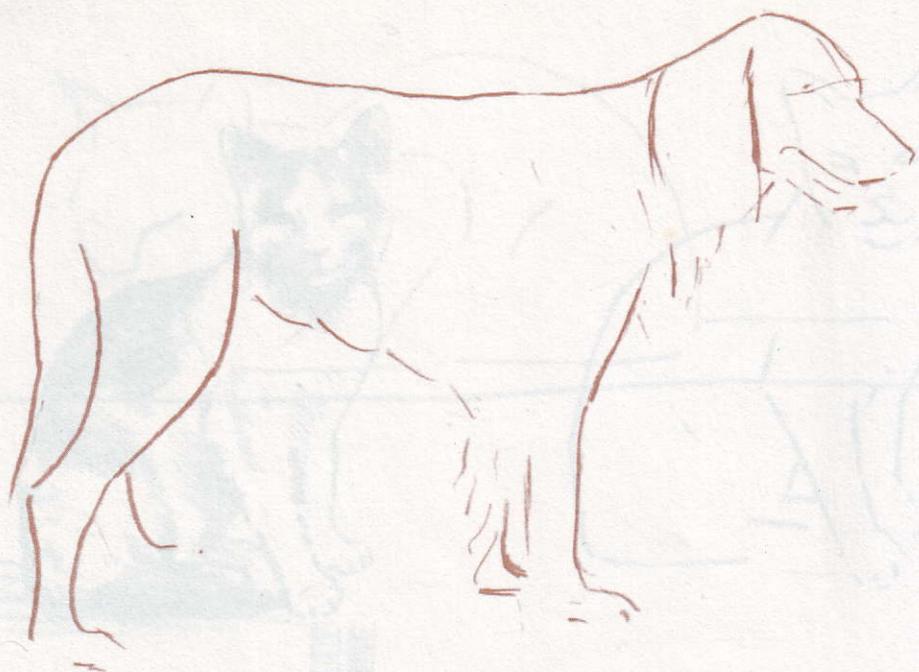
89a -

Образец 70

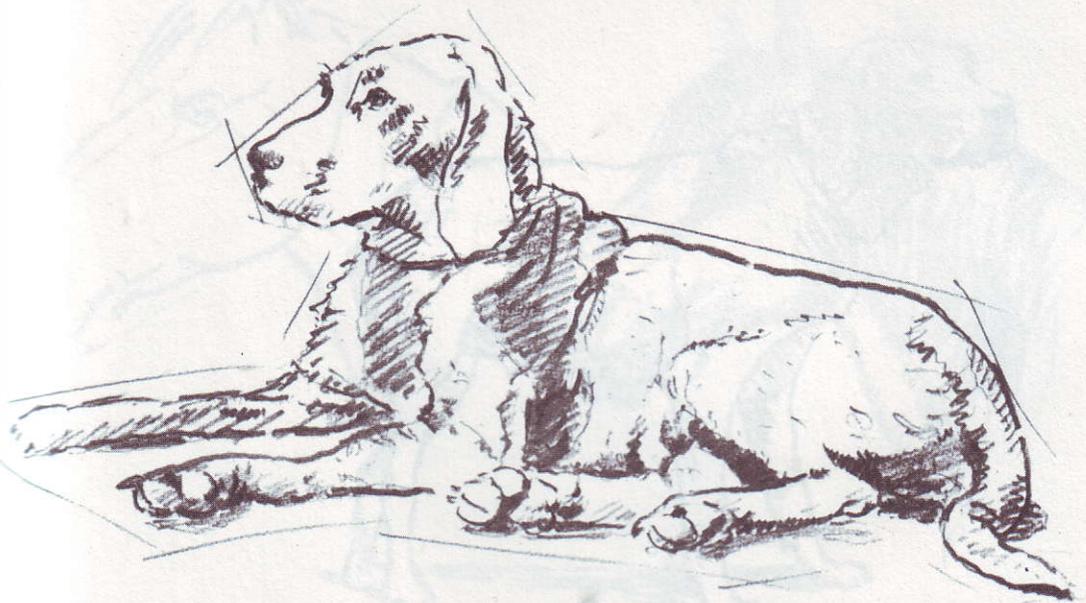

832-

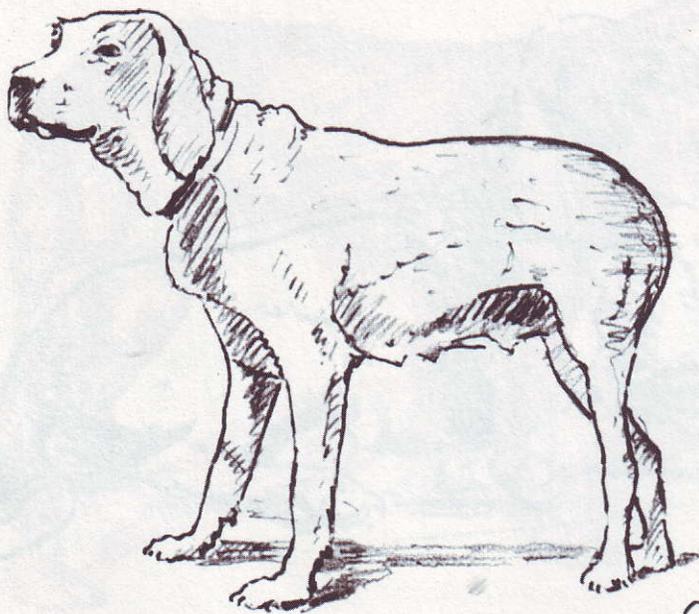
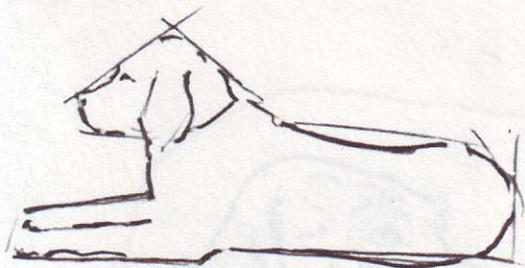
9312-

Образец 72

Образец 73

56 -

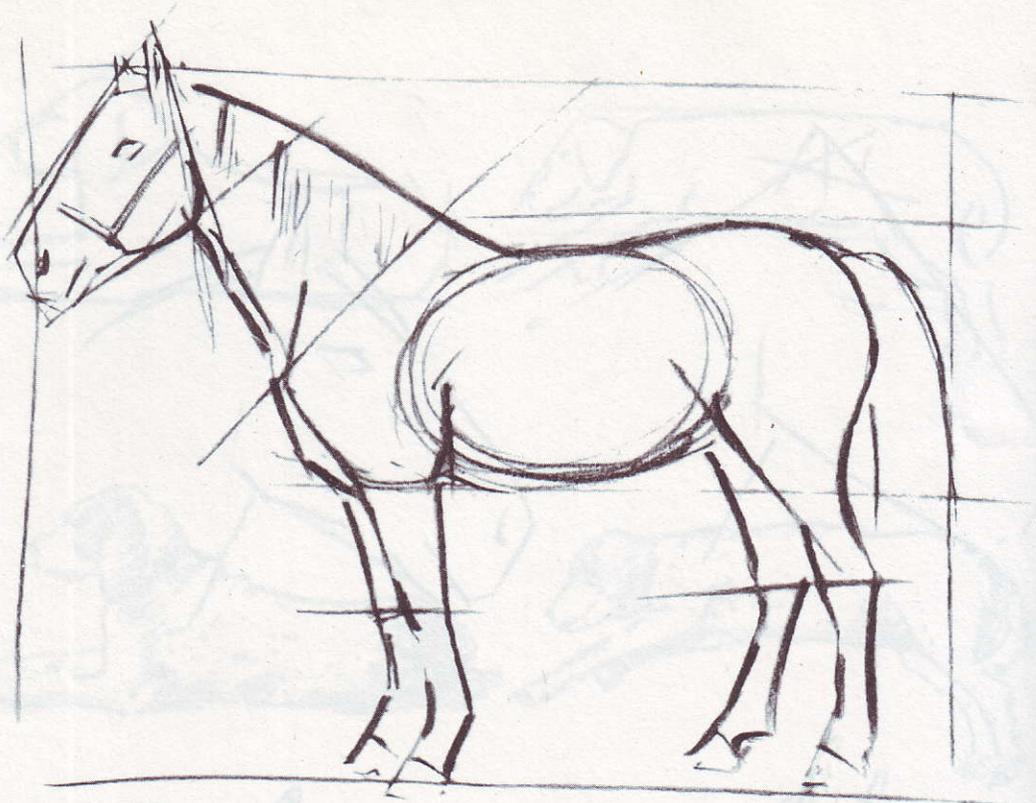

832 —

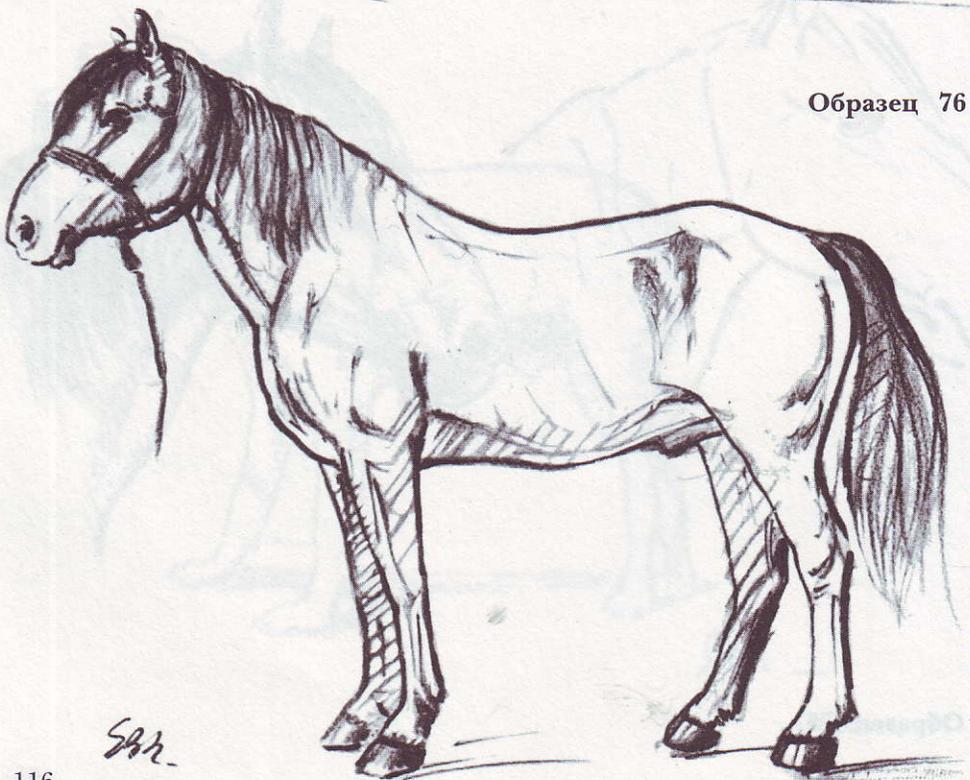
Образец 74

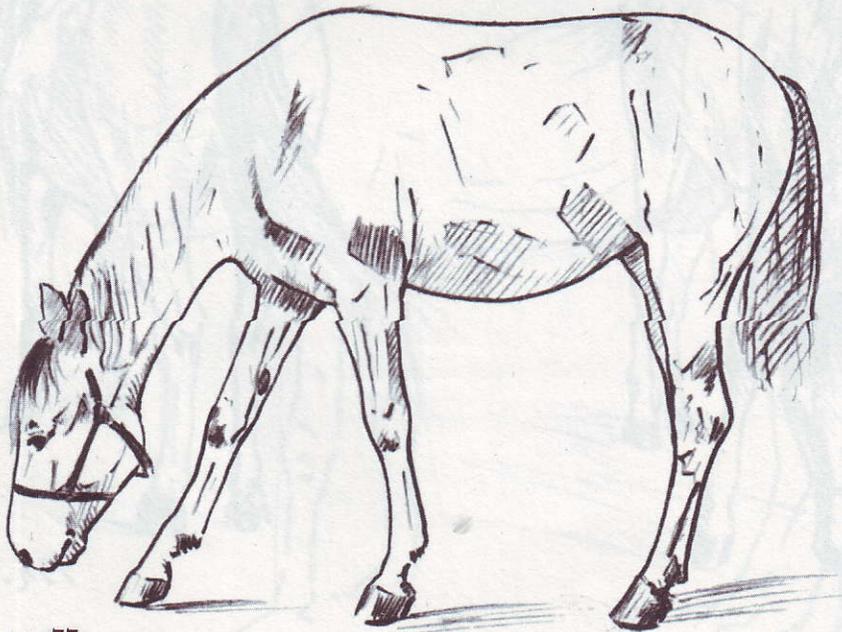
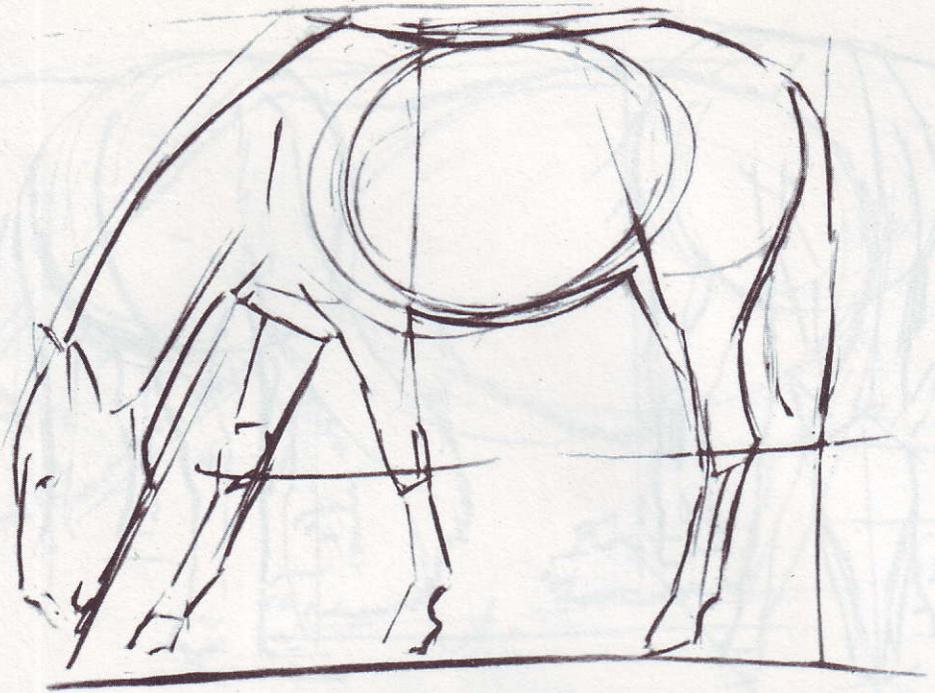

Образец 75

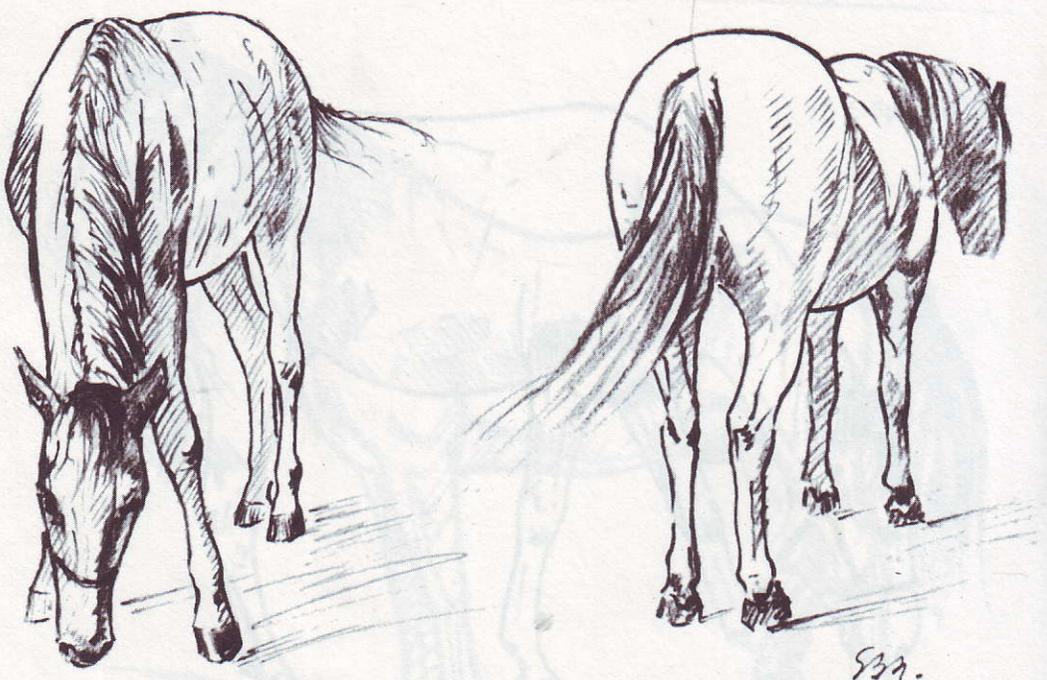
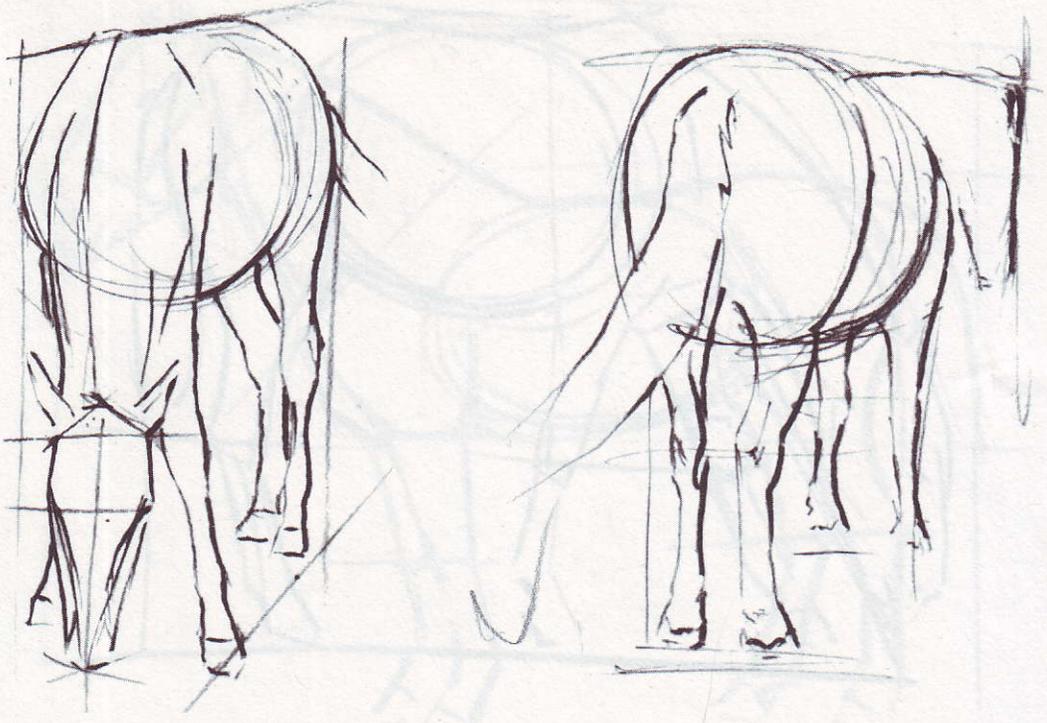
Образец 76

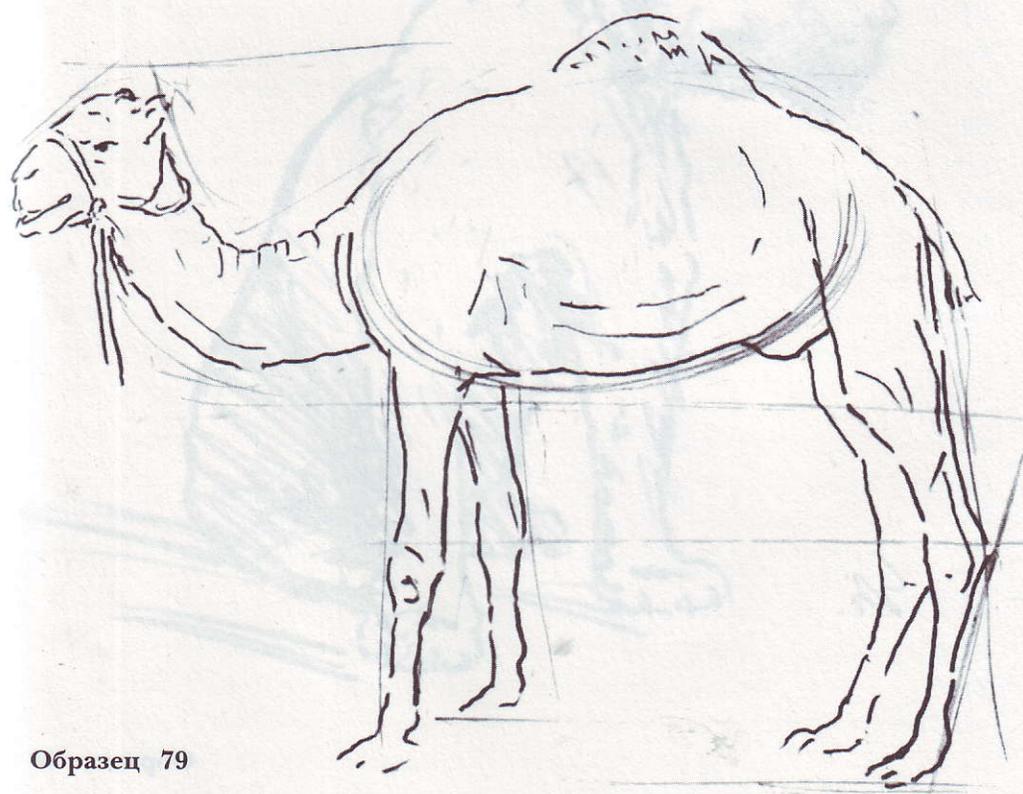
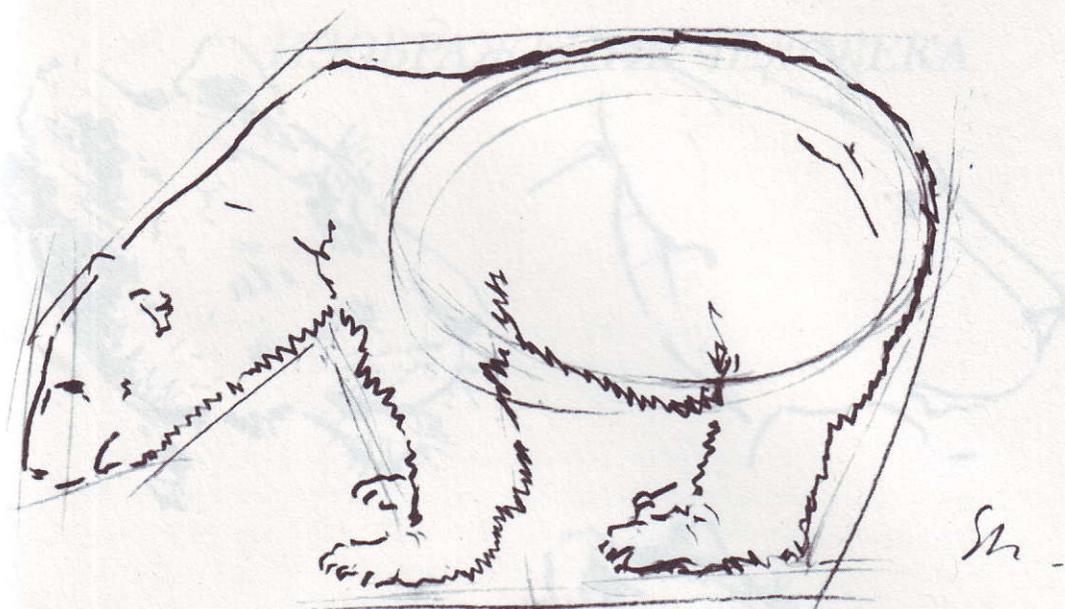
Образец 77

СЗМ -

932.

Образец 78

Образец 79

Образец 80

Наконец, мы переходим к изображению человека. Слушайте внимательно мои рекомендации, и через некоторое время вы сможете рисовать людей, а чуть позже — и портреты.

Я ознакомлю вас с очень простым способом, он поможет вам справиться с трудностями. Не следует сразу приступать к изображению глаз, носа, рта и других деталей. Будем действовать в обратном порядке. Мы так и поступали, занимаясь натюрмортом и пейзажем. Сначала вы делаете общий схематичный набросок, затем добавляете детали и прорабатываете рисунок.

Прежде всего, ознакомимся с пропорциями тела человека. За основу возьмем греческие каноны, в соответствии с которыми тело условно делится на восемь частей. Первая часть — голова от корней волос до конца подбородка. Вторая — от подбородка до сосков. Третья — от груди до талии (чуть выше пупка). Четвертая — от талии до области лобка. Пятая — от лобка до середины бедра. Шестая — от середины бедра до колена (нижней его части). Седьмая — от колена до икр ног. Восьмая — от икр до кончиков пальцев. Если взять за основу такую систему, то центральной точкой фигуры стоящего человека является место соединения туловища и ног. Бедро по длине своей равно голени (без ступни). Вытянутая рука по длине своей равна размеру головы, умноженному на два, предплечье по длине равно руке ниже локтя без кисти, локоть находится на линии талии.

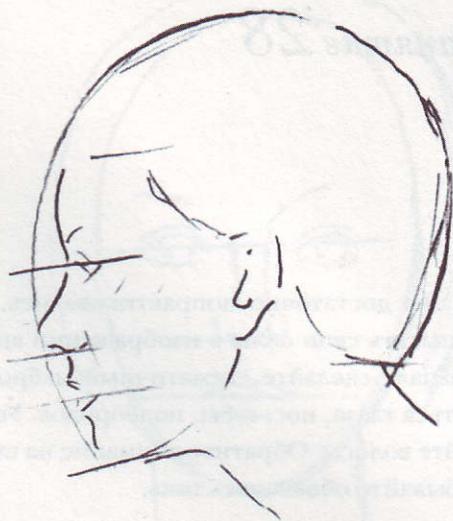
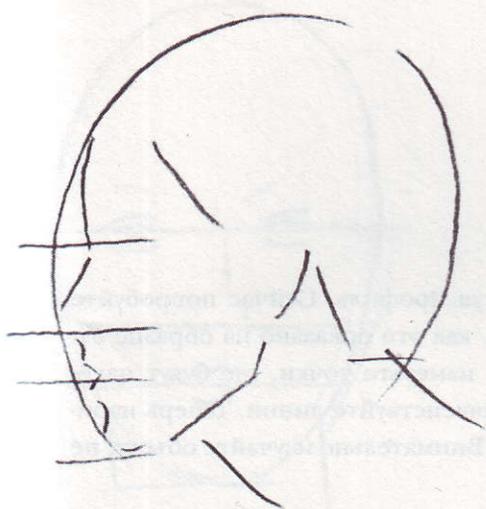
Если вытянуть руку вдоль тела, то кончики пальцев будут на середине бедра. Длина кисти примерно равна длине лица. Кроме того, следует учитывать, что у женщин талия находится выше, чем у мужчин; у подростков и детей голова несколько крупнее, чем у взрослых.

Эта система пропорций человеческого тела весьма приближительна. В жизни очень трудно найти людей с таким сложением. К тому же, мы же не станем изображать человека, стоящего по стойке «смирно». Лучшее, что может сделать художник, — это, внимательно ознакомившись с натурщиком(цей), постараться изобразить человека как в жизни.

Занятие 27

Начнем с рисунка головы. Посадите объект к свету, вы знаете, как это сделать: принцип тот же, что и при изображении натюрморта. Свет должен падать сверху и слева. Можете занавесить внутреннюю часть окна светлой одноцветной тканью. Не утомляйте натурщика однообразными позами.

Сначала сделайте схематичный рисунок, наметьте примерное расположение глаз, носа, рта. Сверяйтесь с объектом, внося при необходимости коррективы. Не стремитесь достичь полного портретного сходства — сосредоточьтесь на том, чтобы хорошо нарисовать голову в целом. Обозначьте тень. Работайте карандашом, углем, пером.

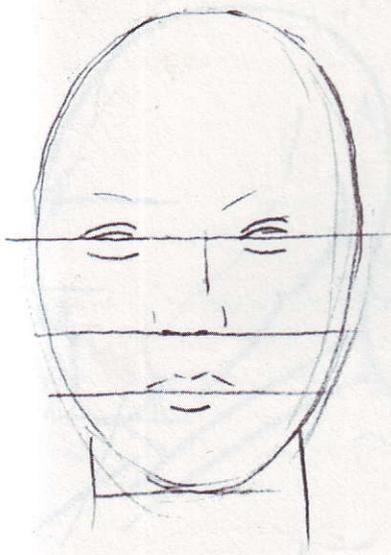
С.М.

Занятие 28

Вы достаточно попрактиковались, рисуя профиль. Сейчас попробуйте испытать свои силы в изображении анфас, как это показано на образце 82. Сначала сделайте схематичный набросок, наметьте точки, где будут находиться глаза, нос, губы, подбородок. Усовершенствуйте линии. Теперь нарисуйте волосы. Обратите внимание на глаза. Внимательно изучайте объект, не забывайте обозначать тень.

Посмотрите на образец 83. Попробуйте изобразить лицо человека, сидящего в три четверти оборота. Если вам пока не удалось это сделать хорошо, не отчаивайтесь! Возьмите другой лист бумаги. Не получилось сегодня — удастся завтра или через несколько дней. Хочу посоветовать вам не ориентироваться на идеальные пропорции.

Попытайтесь изобразить сейчас голову пожилого человека (образец 84).

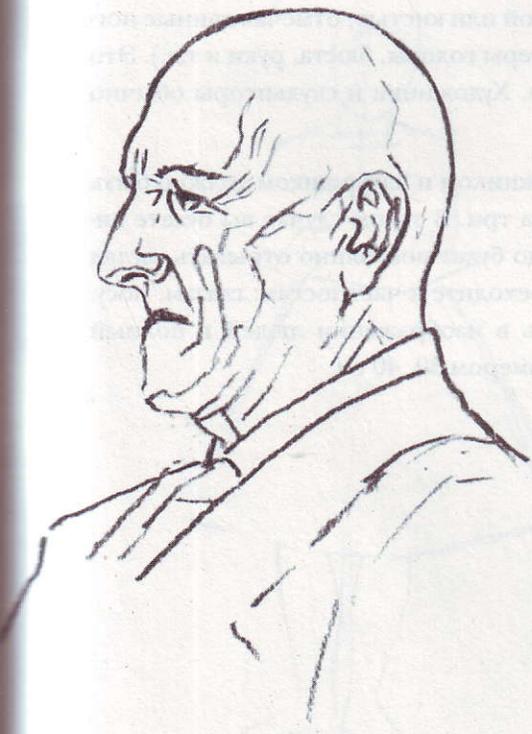
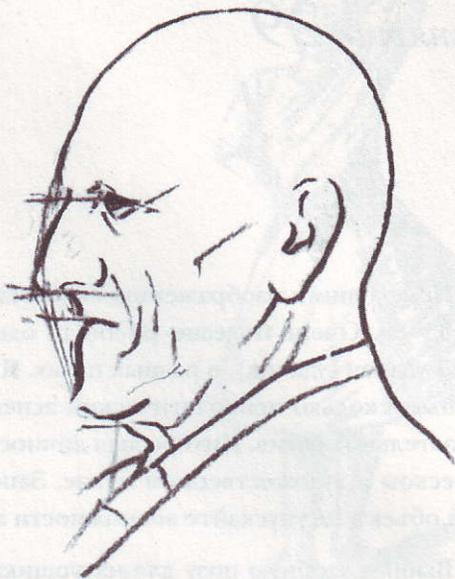
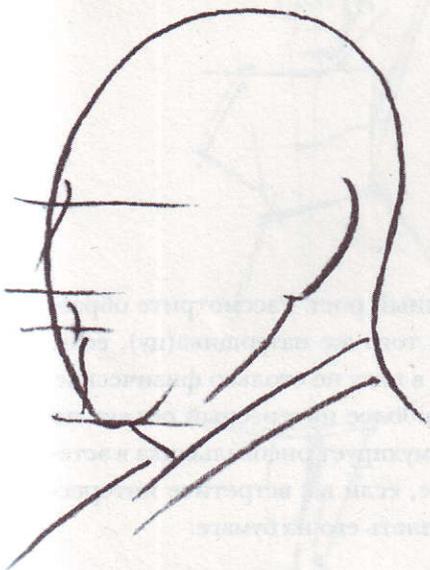

Образец 82

52.

Образец 83

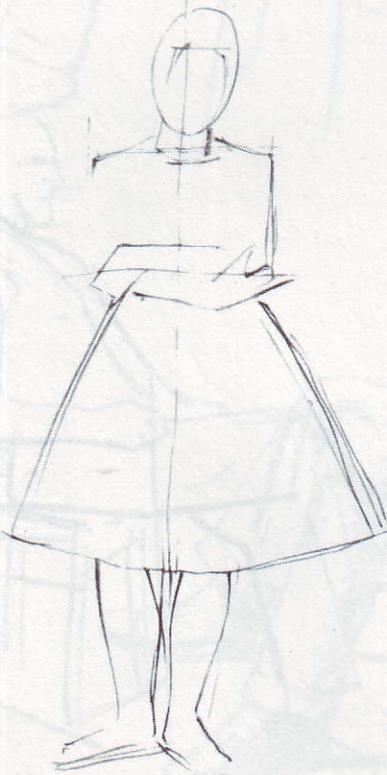
Образец 84

Занятие 29

Переходим к изображению человека в полный рост. Рассмотрите образцы 85–88. Очень полезно рисовать одного и того же натурщика(цу), если он(а) удачен (удачна), в разных позах. Я имею в виду не столько физические данные, сколько психологический аспект. Наиболее интересный объект не обязательно красив. Интересная личность стимулирует рисовальщика в эстетическом и художественном плане. Запомните, если вы встретите интересный объект, не упускайте возможности запечатлеть его на бумаге.

Выбрав удобную позу для натурщика, установив удачное освещение, постарайтесь мысленно представить себе ход работы – контуры, пропорции, свет, тени. Можете делать замеры палочкой или кистью, отмечая данные ногтем большого пальца (я имею в виду размеры головы, бюста, руки и т.д.). Это поможет вам добиться точности рисунка. Художники и скульпторы обычно так и действуют.

Оптимальное расстояние между художником и натурщиком должно быть равно росту последнего, умноженному на три. В таком случае вы будете видеть объект полностью, к тому же не надо будет постоянно отрывать взгляд от рисунка. Сделав общий набросок, переходите к частностям: глазам, носу, губам, волосам. Побольше тренируйтесь в изображении людей в полный рост. Рекомендую вам делать рисунки размером 30, 40 см.

Образец 85

Образец 86

Образец 87

Образец 88

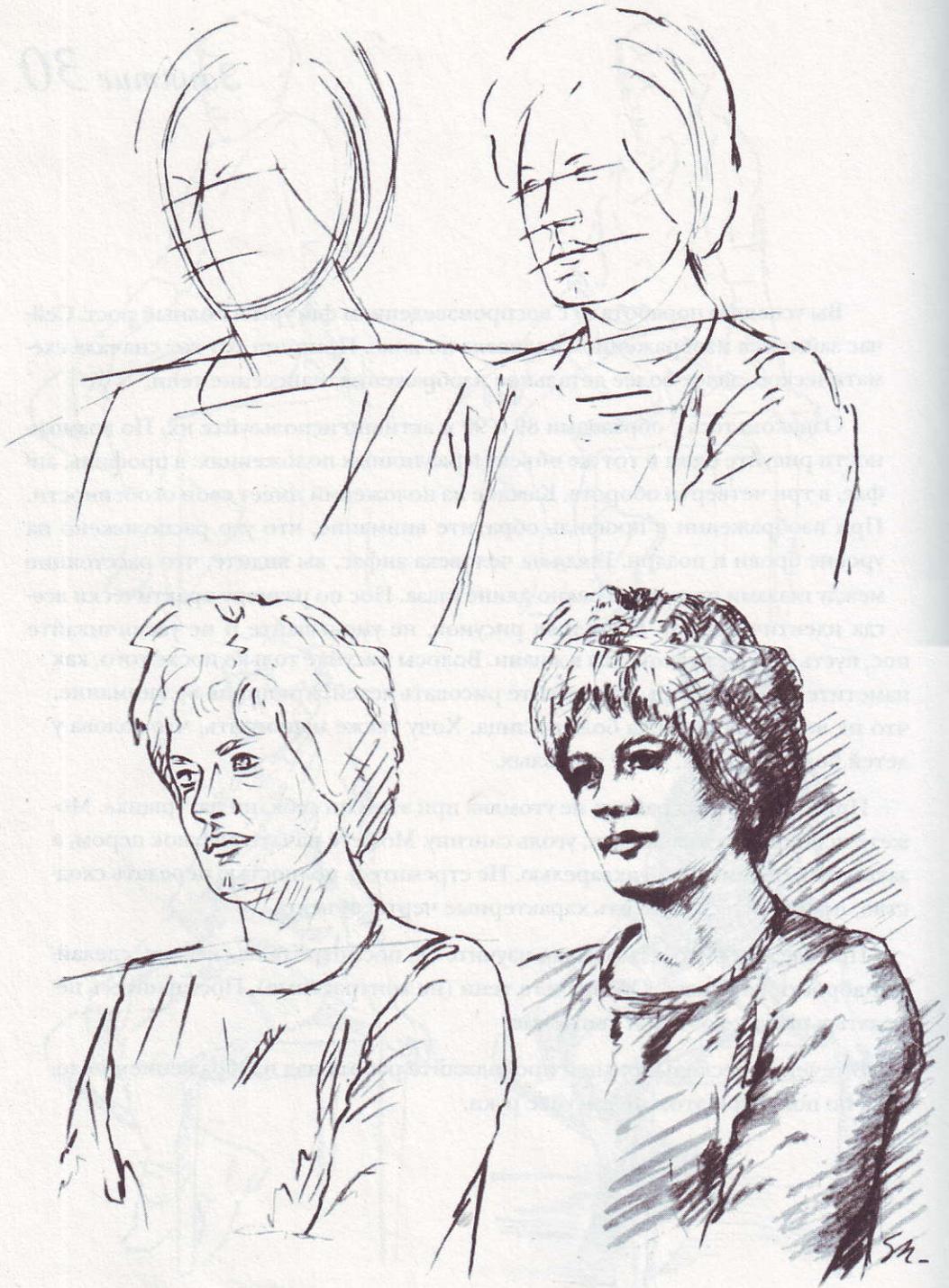
Вы успешно поработали с воспроизведением фигуры в полный рост. Сейчас займемся изображением человека по пояс. Принцип тот же: сначала схематическое, далее более детальное изображение, нанесение тени.

Ознакомьтесь с образцами 89 и 90 и активно используйте их. По возможности рисуйте один и тот же объект в различных положениях: в профиль, анфас, в три четверти оборота. Каждое из положений имеет свои особенности. При изображении в профиль обратите внимание, что ухо расположено на уровне брови и ноздри. Глядя на человека анфас, вы видите, что расстояние между глазами примерно равно длине глаза. Нос по размеру практически всегда идентичен глазу. Выполняя рисунок, не уменьшайте и не увеличивайте нос, пусть он будет такой, как в жизни. Волосы рисуйте только после того, как наметите череп. Теперь попробуйте рисовать детей, принимая во внимание, что их черепная коробка больше лица. Хочу также напомнить, что голова у детей более крупная, чем у взрослых.

Принимайтесь за работу, не утомляя при этом ни себя, ни натурщика. Можете использовать карандаш, уголь сангину. Можете начать рисунок пером, а закончить одноцветной акварелью. Не стремитесь полностью передать сходство, постарайтесь ухватить характерные черты объекта.

Прежде чем рисовать одежду, изучите ее, посмотрите на складки, сделайте наброски на бумаге. Обозначьте тени (не контрастные). Постарайтесь передать в рисунке объем и движение.

В течение нескольких дней продолжайте работу над изображением человека по пояс, при этом не рисуйте руки.

Образец 89

Образец 90

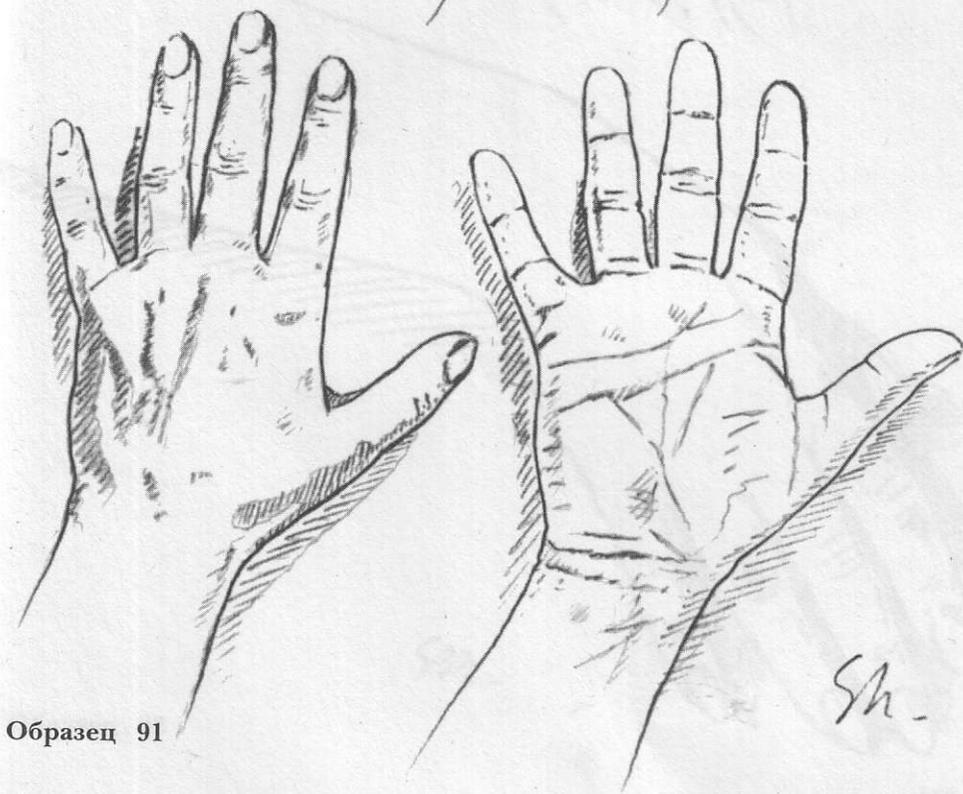
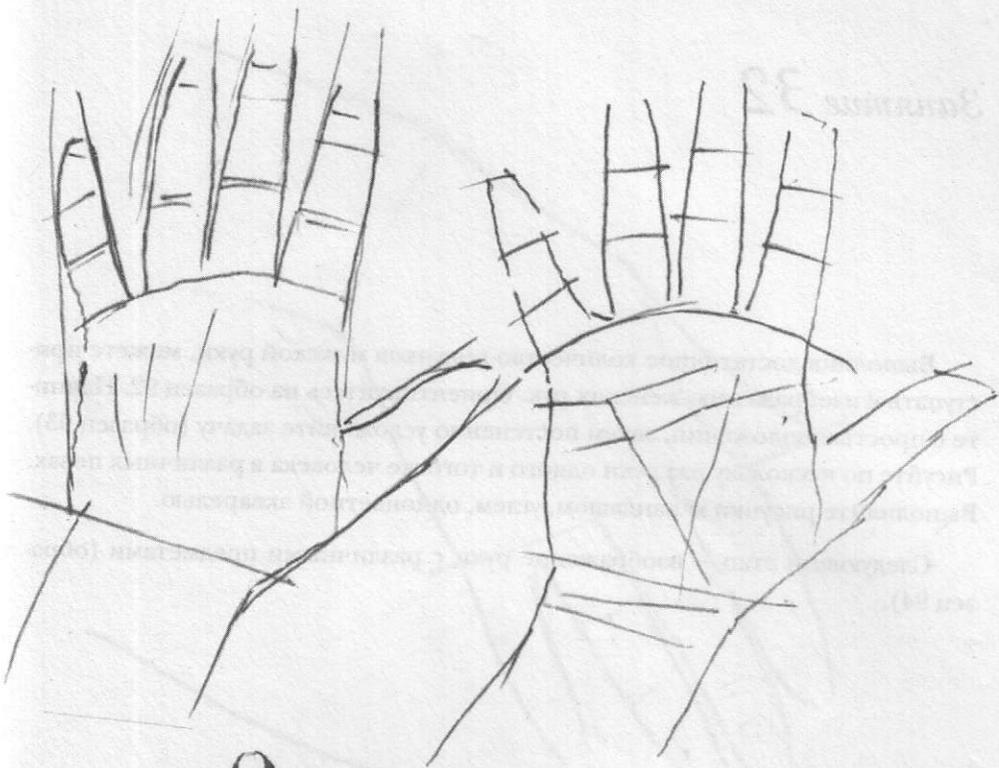
Занятие 31

Учимся рисовать руки. Рука характеризует человека, она многое может сказать о его деятельности и внутреннем мире на картине, а особенно на портрете.

Неподготовленному человеку изучение руки может показаться сложным, но если вы терпеливо и внимательно ознакомитесь с методом, который я хочу вам предложить, думаю, через некоторое время вы будете рисовать любую руку. Прежде всего, надо передать форму руки. На следующем же этапе вы должны уметь показать, кому именно эта рука принадлежит — мужчине, женщине, пожилому или молодому человеку.

Начните с мужской руки. Посмотрите на образец 91. Попробуйте скопировать тыльную сторону и ладонь этой руки. Для этого хорошо изучите ее, попробуйте представить ее мысленно, затем сделайте схематический набросок и отметьте основные точки. Рисуя одну сторону, не забывайте о противоположной. Форма должна быть передана правильно. Чтобы успешно выполнить рисунок, обращайтесь внимание на пустое пространство (между пальцами). Приступайте к работе с мизинца и постепенно добирайтесь до большого пальца. Если, на ваш взгляд, рисунок не совсем удачен, начните работу с нового листа. Когда работа вас удовлетворит, переходите к следующему этапу — отображению тени. Не переусердствуйте, она должна быть легкой. Чуть позже ее можно обозначить сильнее, ярче. Это делается, чтобы подчеркнуть объем.

Во время работы периодически прищуривайте глаза. Таким образом лучше воспринимается светотень. С той стороны, куда будет падать светотень, штрих должен быть четче, тверже. Будьте настойчивы и терпеливы и принимайтесь за работу.

Образец 91

Sh.

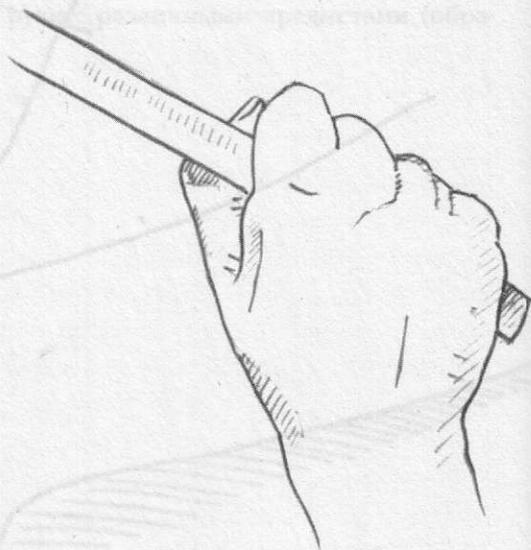
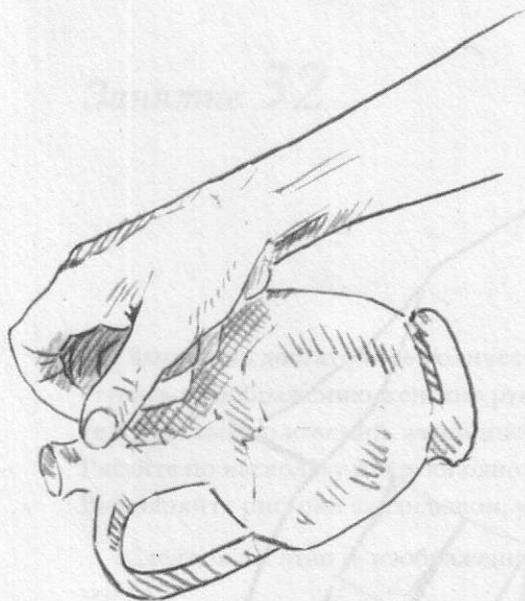
Занятие 32

Выполнив достаточное количество рисунков мужской руки, можете приступить к изображению женских рук. Ориентируйтесь на образец 92. Начните с простых положений, затем постепенно усложняйте задачу (образец 93). Рисуйте по несколько раз руки одного и того же человека в различных позах. Выполняйте рисунки карандашом, углем, одноцветной акварелью.

Следующий этап – изображение руки с различными предметами (образец 94).

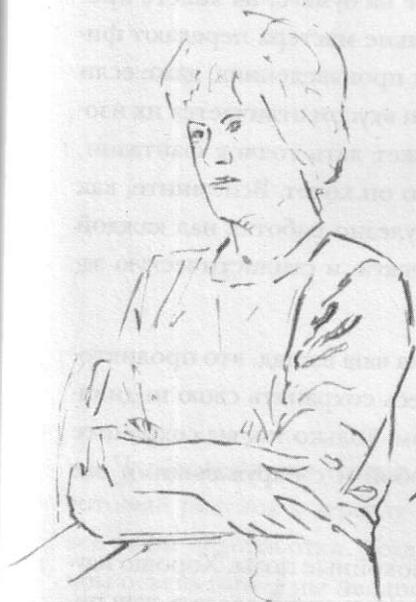
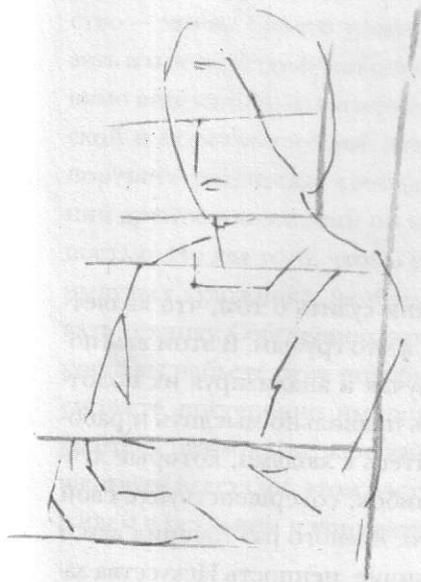

Образец 92

С.В.Н.

Образец 93

Образец 94

Занятие 33

Очень важно научиться воспринимать и самим судить о том, что является прекрасным с художественной точки зрения, а что грубым. В этом вам помогут произведения известных художников. Изучая и анализируя их полотна, вы развиваете художественный вкус, учитесь правильно мыслить и работать, создаете свою индивидуальность. Советуйтесь с людьми, которые лучше вас разбираются в живописи. Избегайте ошибок, совершенствуйте свой стиль, форму, откройте себя восприятию нового. Я много раз говорил вам о целостности и простоте, о том, что красота, величие, ценность Искусства заключаются в том, чтобы уметь передать желаемое на бумаге, на холсте простым доступным способом. Посмотрите, как великие мастера передают физические и психологические особенности в своих произведениях, даже если речь идет о чем-то негативном. Какой тонкостью и вкусом отличается их изображение. Любой объект (предмет, человек) может дать толчок фантазии, главное для художника — умение выразить то, что он хочет. Вспомните, как мастерски фламандские художники могли, скрупулезно работая над каждой деталью, придать своим произведениям поэтическую и стилистическую законченность.

Никогда не искажайте предметы, даже если, на ваш взгляд, это продиктовано стилистической необходимостью. Старайтесь сохранять свою индивидуальность, действуйте сообразно со своим вкусом. Только так вы сохраните свою самобытность, будете искренни сами с собой и с окружающими вас людьми. Показная оригинальность ни к чему.

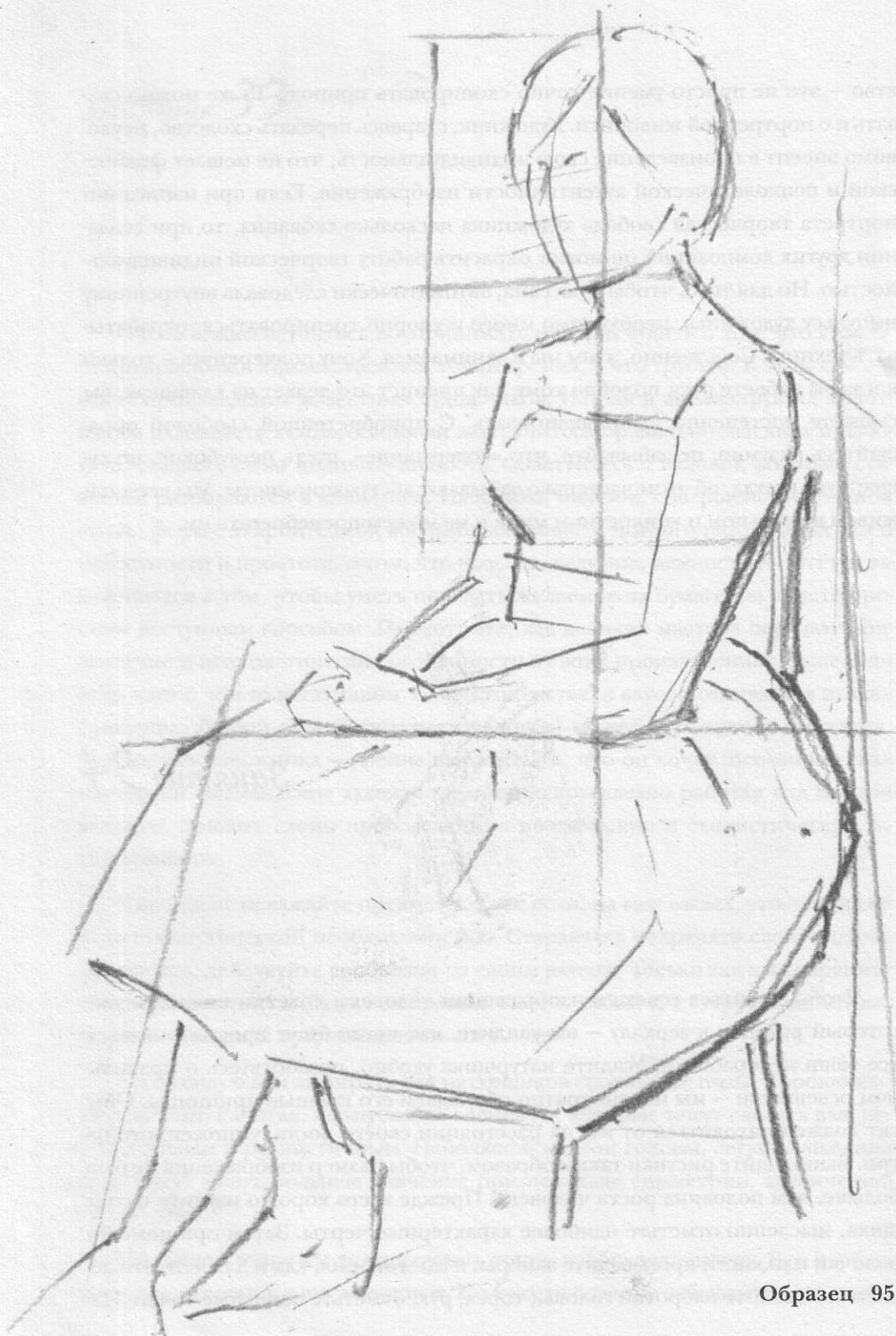
Рекомендую вам выбирать для натурщиков спокойные позы. Хорошо изучите объект. Работая, не упускайте элементы, которые могут сделать ваш рисунок живым и реалистичным. Небольшой наклон головы, легкое движение руки могут иметь большое значение при передаче симметрии, законченности рисунка.

На данном этапе вы должны уметь точно изобразить натуру. Это необходимо для освоения азов живописи. Но вместе с тем не забывайте, что искус-

ство — это не просто умение точно скопировать природу. То же можно сказать и о портретной живописи. Художник, стараясь передать сходство, неуловимо вносит в произведение свою индивидуальность, что не мешает физической и психологической аутентичности изображения. Если при написании портрета творческая свобода художника несколько скованна, то при создании других композиций он может окрасить работу творческой индивидуальностью. Но для того, чтобы рука сама, автоматически следовала внутреннему импульсу художника, необходимо много и упорно тренироваться, отрабатывать технику. Собственно, этим мы и занимаемся. Хочу подчеркнуть — только когда вы набьете руку, подобно тому, как пианист это делает на клавишах, вы сможете постепенно импровизировать. С приобретенной свободой обращайтесь разумно, не забывайте, что «содержание», пусть неглубокое, но существует всегда, об этом частенько забывают абстракционисты. Мы все-таки живем в реальном и конкретном мире и не можем пренебрегать им.

Занятие 34

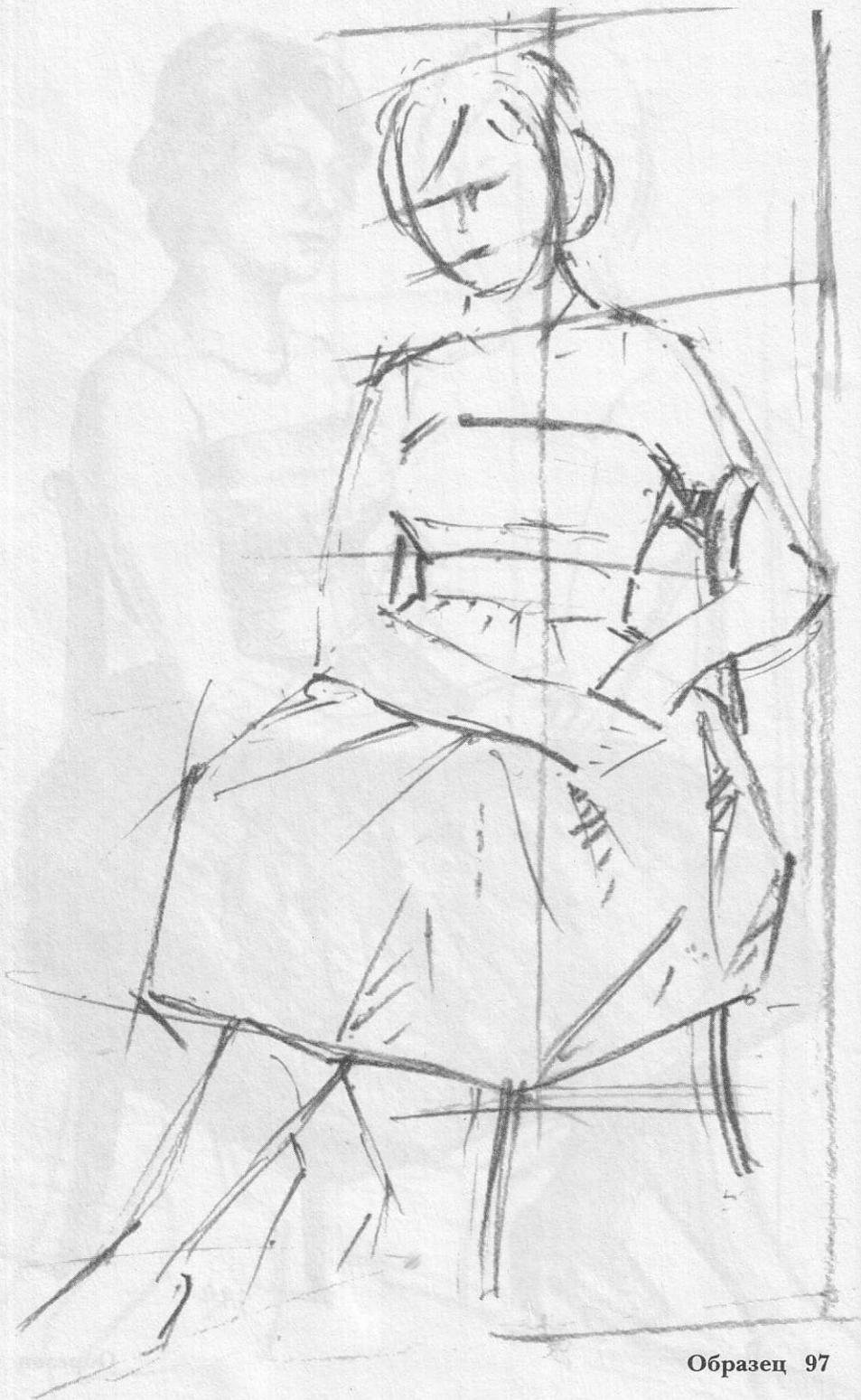
Чтобы добиться успеха в изображении человека, советую поднести уже готовый рисунок к зеркалу — вы увидите, как четко будут просматриваться все ваши недоработки. Усадите натурщика удобно, позаботьтесь о правильном освещении — мы неоднократно обсуждали его главные принципы. Объект должен находиться от вас на расстоянии своего роста, умноженного на три. Выполняйте рисунки таким образом, чтобы размер изображения не был больше, чем половина роста человека. Прежде всего хорошо изучите натурщика, мысленно отметьте наиболее характерные черты. Затем при помощи палочки или кисти произведите замеры, я вам говорил, как и для чего это делается. Сделайте наброски головы, торса, рук, отметьте основные точки. На-

Образец 95

Образец 96

Образец 97

Образец 98

нося штрихи, не забывайте о симметрии. Сначала сделайте схематичный набросок, затем наполните его «плотью и кровью». Следите за пропорциями. Когда, по вашему мнению, изображение в общих чертах будет выполнено, приступайте к наложению тени. Не делайте ее слишком яркой. Где это необходимо, сделайте ее более густой. Периодически прищуривайтесь, чтобы лучше увидеть светотень. Поднесите рисунок к зеркалу — так вы четко определите качество вашей работы, во всяком случае, недостатки и шероховатости, которые вы вначале не заметили, сразу бросятся в глаза. Внесите коррективы и снова поднесите рисунок к зеркалу. При помощи чистой тряпочки и ватного тампона нетрудно убрать неверную линию. Использовать лучше обычную белую бумагу и рисовать на ее шероховатой поверхности.

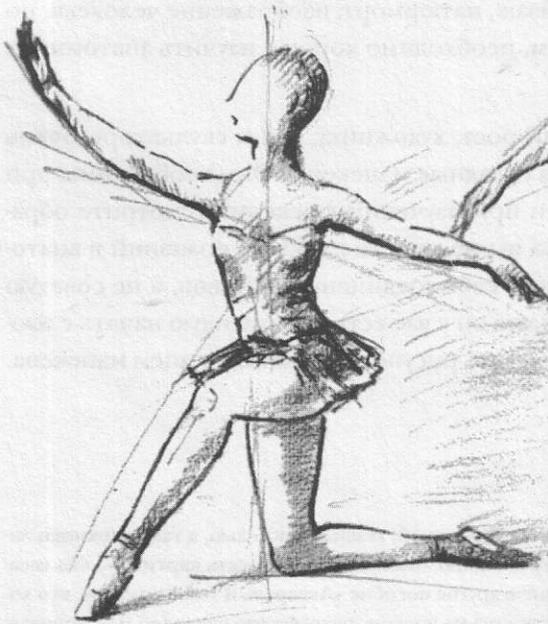
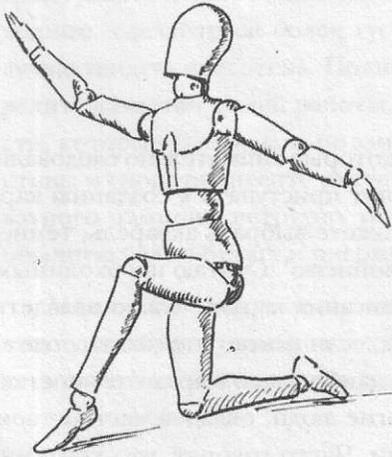
Можете закрепить ее так, чтобы рисунок не смещался. Упражняйтесь. Листы лучше брать размером 1 x 0,7 м. Не переусердствуйте, но в день старайтесь делать не менее одного рисунка.

Я полагаю, что те настойчивые ученики, которые внимательно следовали моим рекомендациям, уже совсем скоро смогут приступить к созданию картин. В зависимости от вашего желания вы можете выбрать акварель, темпера, гуашь, масло или заняться фресковой живописью¹. Считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что для успешного написания картин нужно овладеть техникой рисунка. Цвет в живописи является, если можно так сказать, одеждой для рисунка. При этом не забывайте, что наибольшей выразительностью обладают два цвета — белый и черный. Многие люди, овладев мастерством рисунка, могут стать хорошими художниками. Часто говорят, что художником рождаются так же, как рождаются поэтом или музыкантом, но тот дар, который дается нам с рождения, мы можем совершенствовать в учении и работе. Первый большой шаг вы уже сделали, дальнейшие полностью зависят от вас. Занимаясь живописью, вы можете выбрать то направление, к которому у вас больше лежит душа, — пейзаж, натюрморт, изображение человека, но для последнего, я говорил об этом, необходимо хорошо изучить анатомию и рисовать обнаженную натуру.

Выполняя портреты в полный рост, художнику, как и скульптору, очень полезно использовать для работы складные манекены. Они необходимы при оттачивании вашего мастерства и при изучении движений (смотрите образец 99). Но на данном этапе, пока вы не имеете глубоких познаний в анатомии, не совсем четко представляете себе соединения суставов, я не советую вам увлекаться манекеном. Если даже он у вас есть, рекомендую начать с изображения натурщика, а затем закончить рисунок с использованием манекена.

---

¹Что касается техники письма акварелью, темперой, гуашью, пастелью, а также техники энкаустики, рекомендую обратиться к моему пособию «Как научиться писать картины», что касается письма акварелью и темперой, смотрите другое пособие «Акварель и темпера»; тем, кто хочет углубить свои знания в области техники письма маслом, рекомендую еще одно мое произведение «Как писать маслом». Все эти пособия изданы издательским домом «Il castello».

Образец 99

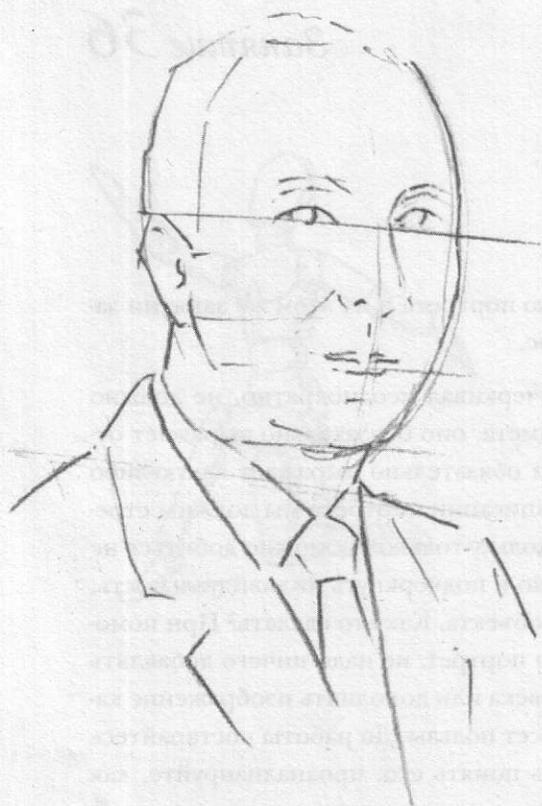
Наконец, мы переходим к написанию портрета и на этом же занятии завершаем наш краткий практический курс.

Произведение Искусства, я это подчеркивал неоднократно, не должно представлять собой точную копию предмета, оно обязательно выражает отношение художника к изображаемому и обязательно выражает какую-либо идею. Таково общее правило. Но при написании портрета мы должны стремиться точно изобразить человека, поскольку только так можно добиться не только полного физического сходства, но и подчеркнуть индивидуальность, характер, внутреннюю жизнь и чувства объекта. Как это сделать? При помощи выражения лица, жеста, позы. Рисуя портрет, не надо ничего добавлять от себя. Не следует приукрашивать человека или дополнять изображение какими-нибудь элементами — это не принесет пользы. До работы постарайтесь хорошо изучить человека, постарайтесь понять его, проанализируйте, как можно лучше передать его физическую и психологическую индивидуальность.

Посмотрите на образцы 100 и 101 — схематический и законченный портрет мужчины, выполненный углем, и детский портрет, выполненный мягким карандашом.

Начинайте рисовать голову, изображение до пояса, в три четверти оборота и, наконец, в полный рост. Размер рисунка не должен превышать рост модели больше чем вполовину. Со временем можете увеличивать размер портрета, но он ни в коем случае не должен превышать роста человека.

Начинайте со схематичного рисунка: сначала изображайте голову, наметьте глаза, нос, губы, подумайте о характерных особенностях человека, изучите падающую на него тень. Не переутомляйте ни себя, ни натурщика. Рассмотрите выполненный вами рисунок на следующий день, постарайтесь усовершенствовать его. Рисуйте карандашом, углем, сангиной. Отработайте с одним натурщиком различные положения, затем работайте с другими объектами. Будьте настойчивы и уверены в себе. Желаю вам успехов!

Образец 100

Образец 101

Образец 103

Содержание

<i>Предисловие</i>	5
НАТЮРМОРТ	7
Занятие 1	9
Занятие 2	12
Занятие 3	17
Занятие 4	21
Занятие 5	23
Занятие 6	27
Занятие 7	29
Занятие 8	35
Занятие 9	38
Занятие 10	41
Занятие 11	44
Занятие 12	50
Занятие 13	55
ПЕЙЗАЖ	63
Занятие 14	65
Занятие 15	69
Занятие 16	71
Занятие 17	75
Занятие 18	79
Занятие 19	81
Занятие 20	84
Занятие 21	91
Занятие 22	98

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ	99
Занятие 23	101
Занятие 24	106
Занятие 25	106
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА	121
Занятие 26	123
Занятие 27	124
Занятие 28	126
Занятие 29	130
Занятие 30	135
Занятие 31	138
Занятие 32	140
Занятие 33	144
Занятие 34	145
Занятие 35	151
Занятие 36	153

Г. Б. Никодеми
ШКОЛА РИСУНКА

Ответственный редактор *Л. Кондрашова*
Дизайн переплета, компьютерная графика *Е. Комзолов*
Компьютерная верстка *Г. Дегтяренко*

Подписано в печать с готовых монтажей 04.10.2004.
Формат 70x100¹/₈. Гарнитура «Баскевирль». Печать офсетная. Усл. печ. л. 13,0.
Доп. тираж 4000 экз. Заказ 5450.

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

*По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.*

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2.
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

ООО Дистрибьюторский центр «ЭКСМО-УКРАИНА». Киев, ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Санкт-Петербурге:
РДЦ СЗКО, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

Сеть книжных магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Сеть магазинов «Книжный клуб «СНАРК» представляет самый широкий ассортимент книг издательства «Эксмо». Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Нижнем Новгороде:
РДЦ «Эксмо НН», г. Н. Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 3. Тел. (8312) 72-36-70.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» в Челябинске:
ООО «ИнтерСервис ЛТД», г. Челябинск, Свердловский тракт, д. 14. Тел. (3512) 21-35-16.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

В книге изложена краткая методика обучения искусству
рисунка, рассчитанная на начинающих художников.
36 интенсивных занятий по 103 предложенным образцам
позволят в предельно сжатые сроки освоить технику
быстрого и уверенного штриха при изображении
натюрморта, пейзажа, животных, человека.

ISBN 5-04-088002-2

9 785040 880027 >