

Содержание

Об авторе	5
Введение	7
Как пользоваться книгой	9
Раздел 1. Контур и жест	12
УПРАЖНЕНИЕ 1: КОНТУРНЫЙ РИСУНОК	14
УПРАЖНЕНИЕ 2: ЖЕСТОВЫЙ РИСУНОК	20
УПРАЖНЕНИЕ 3: ПОПЕРЕЧНЫЕ КОНТУРЫ	25
Раздел 2. Восприятие и понимание жеста	27
УПРАЖНЕНИЕ 4: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЖЕСТ	28
УПРАЖНЕНИЕ 5: БЛИЦПОЗА	30
Раздел 3. Вес и лепной рисунок	35
УПРАЖНЕНИЕ 6: ВЕС	36
УПРАЖНЕНИЕ 7: ЛЕПНОЙ РИСУНОК	38
Раздел 4. Рисунок по памяти и другие быстрые этюды	41
УПРАЖНЕНИЕ 8: РИСУНОК ПО ПАМЯТИ	42
УПРАЖНЕНИЕ 9: ПОДВИЖНАЯ ПОЗА	44
УПРАЖНЕНИЕ 10: ОПИСАННЫЕ ПОЗЫ	45
УПРАЖНЕНИЕ 11: ОТРАЖЕННЫЕ ПОЗЫ	45
УПРАЖНЕНИЕ 12: ГРУППОВЫЕ ПОЗЫ	46
Раздел 5. Лепной рисунок чернилами. Ежедневная композиция	48
УПРАЖНЕНИЕ 13: ЛЕПНОЙ РИСУНОК ЧЕРНИЛАМИ	51
УПРАЖНЕНИЕ 14: ЕЖЕДНЕВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ	51
Раздел 6. Лепной рисунок акварелью. Этюд под прямым углом	66
УПРАЖНЕНИЕ 15: ЛЕПНОЙ РИСУНОК АКВАРЕЛЬЮ	67
УПРАЖНЕНИЕ 16: ЭТЮД ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ	69
Раздел 7. Упор на контур. Голова	72
УПРАЖНЕНИЕ 17: ПЯТИЧАСОВОЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК	73
УПРАЖНЕНИЕ 18: БЫСТРЫЙ КОНТУР	74
УПРАЖНЕНИЕ 19: ГОЛОВА	76
УПРАЖНЕНИЕ 20: ЖЕСТ ЛИЦА	78
УПРАЖНЕНИЕ 21: КОНТУР ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ	79
Раздел 8. Особые этюды формы	90
УПРАЖНЕНИЕ 22: ЧАСТЬ ФОРМЫ	90
УПРАЖНЕНИЕ 23: ДЕСЯТИМИНУТНЫЙ ЭТЮД ФОРМЫ	92
Раздел 9. Один из подходов к проблеме техники рисования	95
УПРАЖНЕНИЕ 24: ЛЕПНОЙ РИСУНОК ЧЕРНИЛАМИ (продолжение)	95
УПРАЖНЕНИЕ 25: СПИНОЙ К НАТУРЕ	98
Раздел 10. Простые пропорции. Талант и усердие	99
УПРАЖНЕНИЕ 26: ЛЕПНОЙ РИСУНОК АКВАРЕЛЬЮ (продолжение)	99
Раздел 11. Этюд драпировки	105
УПРАЖНЕНИЕ 27: БЫСТРЫЕ ЭТЮДЫ ДРАПИРОВКИ	105
УПРАЖНЕНИЕ 28: ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД ДРАПИРОВКИ	107
Раздел 12. Задрапированная фигура. Субъективный импульс	114
УПРАЖНЕНИЕ 29: ЗАДРАПИРОВАННАЯ ФИГУРА	114
УПРАЖНЕНИЕ 30: ЕЖЕДНЕВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (продолжение)	115

Раздел 13. Длительный этюд	119
УПРАЖНЕНИЕ 31: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЖЕСТОВЫЙ ЭТЮД	120
УПРАЖНЕНИЕ 32: ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД	122
Раздел 14. Свет и тень	133
Раздел 15. Подход к изучению анатомии	137
УПРАЖНЕНИЕ 33: ИЗУЧЕНИЕ КОСТЕЙ	140
Раздел 16. Длительная композиция	142
УПРАЖНЕНИЕ 34: ДЛИТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ	143
Раздел 17. Рисунки черным и белым мелком	149
УПРАЖНЕНИЕ 35: ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД МЕЛКОМ	149
УПРАЖНЕНИЕ 36: ЖЕСТ ЧЕРНЫМ И БЕЛЫМ	153
УПРАЖНЕНИЕ 37: ДРАПИРОВКА ЧЕРНЫМ И БЕЛЫМ	156
Раздел 18. Этюды строения тела	157
УПРАЖНЕНИЕ 38: ЖЕСТОВЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ	157
УПРАЖНЕНИЕ 39: ЛАДОНЬ И ПРЕДПЛЕЧЬЕ	157
УПРАЖНЕНИЕ 40: ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС	158
УПРАЖНЕНИЕ 41: НОГА И КОЛЕНА	160
УПРАЖНЕНИЕ 42: СТУПНЯ	161
УПРАЖНЕНИЕ 43: ГЛАЗ	161
УПРАЖНЕНИЕ 44: УХО	161
Раздел 19. Анализ путем дизайна	162
УПРАЖНЕНИЕ 45: КОНТРАСТНЫЕ ЛИНИИ	164
УПРАЖНЕНИЕ 46: ПРЯМЫЕ И КРИВЫЕ ЛИНИИ	164
Раздел 20. Этюд репродукций	168
УПРАЖНЕНИЕ 47: КОМПОЗИЦИЯ ПО РЕПРОДУКЦИЯМ	168
УПРАЖНЕНИЕ 48: АНАТОМИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ	171
УПРАЖНЕНИЕ 49: АНАЛИЗ РЕПРОДУКЦИЙ	171
Раздел 21. Мышцы	172
УПРАЖНЕНИЕ 50: ИЗУЧЕНИЕ МЫШЦ	173
Раздел 22. Упражнения черной и белой масляными красками	176
УПРАЖНЕНИЕ 51: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД МАСЛОМ	176
УПРАЖНЕНИЕ 52: ЖЕСТОВЫЙ РИСУНОК МАСЛОМ	183
УПРАЖНЕНИЕ 53: ПОЛУЧАСОВОЙ ЭТЮД МАСЛОМ	183
Раздел 23. Анализ путем дизайна (продолжение)	184
УПРАЖНЕНИЕ 54: ДОМИНИРУЮЩАЯ ФОРМА	184
УПРАЖНЕНИЕ 55: ЛЕПКА ПРЯМОЙ И КРИВОЙ ЛИНИЯМИ	185
УПРАЖНЕНИЕ 56: ПРЯМЫЕ И КРИВЫЕ ЛИНИИ В РАМКАХ	187
Раздел 24. Субъективный элемент	193
УПРАЖНЕНИЕ 57: СУБЪЕКТИВНЫЙ ЭТЮД	194
Раздел 25. Подход к использованию цвета	199
УПРАЖНЕНИЕ 58: ЖЕСТ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ	200
УПРАЖНЕНИЕ 59: ПРЯМЫЕ И КРИВЫЕ ЛИНИИ В ЦВЕТЕ	200
УПРАЖНЕНИЕ 60: СУБЪЕКТИВНЫЙ ЭТЮД (продолжение)	200
УПРАЖНЕНИЕ 61: ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД МАСЛОМ (варианты)	203
УПРАЖНЕНИЕ 62: ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТЮД МАСЛОМ (продолжение)	203
УПРАЖНЕНИЕ 63: ПОЛНЫЙ ЦВЕТ	204
УПРАЖНЕНИЕ 64: ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ЦВЕТ	204

Ужасное несчастье,
если теория превосходит практику

Леонардо да Винчи

Limón Nicolaides

Об авторе

Кимон Николаидис родился в 1891 г. в Вашингтоне. Впервые он столкнулся с искусством, рассматривая картины, привезенные его отцом. Он рано решил, что хочет стать художником, но ради осуществления своей мечты ему пришлось уйти из дома, потому что родители не одобряли его выбора. В Нью-Йорке он зарабатывал на жизнь всевозможными способами: изготавливал рамы для картин, писал статьи для газет и даже играл в массовке роль молодого художника. В конце концов отец, убедившись в серьезности намерений Кимона, сдался и оплатил обучение сына в Студенческой художественной ассоциации под руководством Бриджмена, Миллера и Слоана.

Когда Соединенные Штаты вступили в первую мировую войну, Николаидис ушел на фронт добровольцем, более года прослужил во Франции, был награжден. В его обязанности входила работа с географическими контурными картами, и именно это впервые заставило его задуматься о понятии «контур», которому посвящен первый раздел данной книги.

На протяжении 1922—1923 гг. Николаидис жил и работал в Париже, и там в знаменитой галерее Бернхейма прошла его первая индивидуальная выставка. В Нью-Йорке он выставился в старом клубе «Уитни Студио», который теперь превратился в музей, а затем занялся творчеством, совмещая его с преподавательской деятельностью.

Художник кропотливо работал, но редко выставлялся. Со временем критики оценили его талант и стали писать о «широком диапазоне» его произведений, «оригинальности технического решения», «богатстве творческих идей» и о его «постоянном желании приобрести новый эстетический опыт».

В последующие пятнадцать лет Кимон Николаидис, преподавая в Студенческой художественной ассоциации Нью-Йорка, стал, как писал «Art Digest», «вторым отцом» для сотен учеников. Безупречно честный, высокопринципиальный, отличающийся чувством юмора, богатым внутренним миром, теплотой в общении, душевным равновесием, Николаидис был идеалом для многих своих воспитанников. Уйдя из жизни слишком рано, в 1938 г., он оставил после себя огромное число последователей — блестящих молодых художников, а также уникальную систему обучения, представленную в этой книге.

Введение

ЖЕЛАНИЕ РИСОВАТЬ столь же естественно, как и желание говорить. Как правило, мы учимся говорить посредством практики, делая множество ошибок, когда нам два, три и четыре года. Но ведь без первых проб и ошибок в понимании сказанного и произнесении слов и фраз было бы глупо приступать к изучению грамматики или писать сочинение. Именно с произнесением первых имеющих значение слов, этим необыкновенно важным этапом в жизни каждого человека, можно сравнить ту работу, которую должен проделать ученик на протяжении первого года обучения изобразительному искусству.

Есть только один верный путь научиться рисовать — естественный путь. Он не имеет ничего общего с эстетикой или техникой. Он напрямую связан с верностью и точностью наблюдений, а под этим я подразумеваю физический контакт с самыми разнообразными объектами посредством всех пяти чувств. Если учащийся пропустит этот первый шаг и не будет практиковаться таким образом по меньшей мере в течение первых пяти лет, можно считать, что он даром потратил время, и ему придется вернуться назад и начать все заново.

Задача преподавателя, на мой взгляд, — не показать ученикам, как рисовать, а объяснить, как научиться рисовать. Они должны добывать необходимую информацию сами, иначе им всю жизнь придется ограничиваться только знаниями, полученными от преподавателя. Они должны раскрыть для себя истинные истоки творческой деятельности, невидимые глазу пути, по которым движется вдохновение.

Знание, то есть все, что известно об искусстве рисунка и живописи, доступно всем. Об этом написано множество книг. Преподаватель же может лишь указать путь, ведущий к успеху, и попытаться убедить ученика пойти по этому пути.

Мой метод состоит в том, чтобы дать ученикам возможность приобрести опыт. Я стараюсь определить, что они должны сделать, о чем подумать, с чем познакомиться. Когда же у них накопится достаточно опыта, можно объяснить, что есть что, и каким образом достигнуты те или иные результаты.

Законов изобразительного искусства, я имею ввиду основополагающих законов, совсем немного. Это законы природы, существовавшие задолго до того, как был сделан первый рисунок.

Со временем, путем постоянных попыток и проб, с терпением и тщанием пробираясь вперед на ощупь, люди мало-помалу открыли некоторые законы техники рисунка и живописи. Эти правила явились результатом того, что человек смог применить законы равновесия, действие которых он наблюдал в природе, в изобразительном искусстве. Однако на первом этапе обучения не следует об этом задумываться. Вначале все эти законы и правила их применения так и останутся для вас загадкой, как бы вы ни старались их постигнуть.

Человек может лишь устанавливать правила, но не в его власти устанавливать или менять законы природы. Но именно понимание этих законов помогает ученику в создании рисунка. Извечной проблемой является не недостаток способностей или возможностей рисовать, а недостаток понимания.

Изобразительное искусство должно быть больше занято реальной жизнью, чем искусством как таковым. Пользуясь числами, мы оперируем символами и, лишь перенеся их в реальную жизнь, наполняем содержанием. То же самое касается и правил рисунка и живописи. Их нужно не заучивать, а изучать и применять.

Теоретических знаний совершенно недостаточно. Необходима практика и еще раз практика. Упражнения, предложенные в этой книге, предназначены именно для того, чтобы дать вам возможность практиковаться как можно больше.

Кимон Николаидис

Как пользоваться книгой

Эта книга была написана для того, чтобы ею пользовались. Читать ее, не применяя, так же бессмысленно, как читать учебник математики, не пытаясь решить предложенные в нем задачи и примеры.

Я полагаю, что вы собираетесь заняться рисованием, и планирую научить вас тому, чему вы смогли бы научиться, посещая мои занятия в Студенческой художественной ассоциации в течение года. Мне совершенно не важно, кто вы, что вы умеете и где вы учились, если учились вообще. Мне хочется лишь открыть для вас то, что, на мой взгляд, поможет вам научиться рисовать. Все мои усилия направлены на то, чтобы помочь развиться таланту художника.

Ученики, посещавшие мои уроки, очень разнились по происхождению, жизненному опыту, вкусам и достижениям. Одни уже изучали рисование, другие только начинали, а третьи сами были преподавателями изобразительного искусства. Я всегда просил их всех, как сейчас собираюсь попросить вас независимо от вашего предыдущего опыта, подойти к выполнению предложенных в книге заданий точно также, как если бы вы только сегодня взяли в руку карандаш. Думаю, что со временем вы поймете, почему я прошу вас об этом. Каждое последующее упражнение развивается из предыдущих, поэтому, если вы откроете книгу не в начале, а в середине, то она не поможет вам, а скорее наоборот — направит по ложному пути.

Подача учебного материала определяется не темой, а режимом работы, потому что важна именно работа. Каждый раздел заканчивается таблицей, в которой представлен режим работы, рассчитанный на пятнадцать часов фактического рисования. Начните с чтения первого раздела и читайте до тех пор, пока не дойдете до пометки, указывающей, что вам следует рисовать в течение трех часов согласно порядку работы, приведенному в Таблице 1А.

Я прошу вас абсолютно точно следовать порядку работы, потому что упражнения в каждой таблице тщательно спланированы и расположены в том или ином порядке с совершенно определенной целью. Вы не должны читать следующий параграф, пока полностью не справитесь с заданием. И это касается всей книги, потому что в основе ее лежит идея, позволяющая вам привести в соответствие мысли и действия. Каждое упражнение является звеном одной цепи, и ему определено свое место. Если вы не выполнили какое-то упражнение, то разорвали эту цепь.

Если вам не удастся какое-то упражнение, если вы не понимаете, что и как нужно делать, просто рисуйте в меру своих возможностей столько времени, сколько отводится на это задание, а затем переходите к следующему. Другие упражнения помогут наверстать упущенное, но только в том случае, если вы действительно пытались выполнить трудное для вас задание.

В большинстве курсов обучения превалирует мысль, что чем быстрее вы пройдете материал, тем лучше. Однако к курсу рисования это абсолютно неприменимо. Если вы особенно одарены, то ваше превосходство должно проявляться не в том, насколько быстро вы «схватите идею» или «закончите» рисунок, а в том, что в конце курса обучения вы будете способны выполнить большую и лучшую работу по сравнению с кем-либо менее способным. Ведь ваша цель — не выполнить упражнения, что должно быть достаточно легко, ведь я постарался сделать их по возможности простыми, а научиться рисовать. Упражнения — это всего лишь конструктивный путь к достижению цели, позволяющий вам приобрести максимальный объем знаний, наблюдая за людьми и другими объектами.

Начав работу, постарайтесь развить в себе способность думать в тот или иной момент времени только о чем-то одном. В предлагаемых заданиях я постарался изолировать одну от другой важные, на мой взгляд, фазы в обучении рисованию. Я привлекаю внимание сначала к одной, потом к другой проблеме таким образом, что, концентрируясь каждый раз на одной единственной идее, вы сможете добиться наилучших результатов. Постепенно задания в упражнениях переплетаются, и навыки, сформировавшиеся таким образом, пригодятся вам при выполнении любого рисунка.

Не волнуйтесь, если на протяжении трех месяцев ваши этюды ничем не будут напоминать все те рисунки, которые вы когда-либо видели. Вас не должно заботить, как выглядят ваши труды на бумаге, если вы не завершаете работу. Ваши попытки направлены не на выполнение какого-то отдельного рисунка, а на приобретение опыта, и это всегда будет так, даже когда вам исполнится восемьдесят лет.

Мне вообще кажется, что чересчур много внимания уделяется рисункам и живописным работам, сделанным в художественной школе. Если вы начинаете заниматься с учителем пения, то он не предложит вам сразу спеть песню, а сначала заставит выполнить множество дыхательных упражнений. Но никто не ждет, что вы будете выполнять эти упражнения перед публикой. Поэтому не стоит думать, что вы устроите выставку своих картин, сделав несколько упражнений по рисунку.

Существует огромная разница между понятиями «рисовать» и «делать рисунок». Изо дня в день вы будете рисовать ради практики. Ваши рисунки — попытка научиться чему-то новому, это всего лишь побочный продукт вашей умственной и физической активности. Ваши успехи отражаются не на бумаге. Они заключаются в том, что вы с новыми знаниями взираете на мир вокруг вас.

К сожалению, многие учащиеся то ли по своей вине, то ли по вине преподавателя очень боятся ошибиться в технике. Но вы должны понять, что таких ошибок попросту не избежать. Чем быстрее вы сделаете ваши первые пять тысяч ошибок, тем быстрее вы сможете их исправить.

Книга написана понятным языком. Однако я прекрасно понимаю, что многие одаренные люди не могут посещать занятия, но заслуживают, чтобы им предоставили возможность научиться этому. В надежде, что эта книга сможет заменить таким людям учителя, я не пренебрегал самыми простыми и наиболее практичными деталями обучения. Если вы не можете посещать занятия в художественной школе, то можете попытаться организовать небольшую группу любителей рисования, чтобы поделить между собой расходы на натурщиков. В такой группе, чтобы избежать путаницы, лучше всего выбрать старосту.

Задания предполагают, что у вас есть возможность рисовать с натуры обнаженную модель. Однако во всех упражнениях обнаженную натуру можно заменить одеждой, а для упражнений по анатомии можно воспользоваться гипсовыми слепками с античных скульптур. Если вы не можете себе позволить воспользоваться услугами модели, попросите членов семьи или друзей попозировать вам, а остальное время

рисуйте пейзажи, а также различные предметы и объекты. Вы заметите, что, за небольшими исключениями, упражнения можно применять и к предметам, и к людям. Я кое-где указывал предметы, наиболее подходящие для рисования, и вы обязательно должны рисовать, даже если постоянно рисуете с натуры.

Модель следует поместить в центр комнаты с тем, чтобы все учащиеся могли расположиться близко к ней и рассмотреть позу со всех сторон. Сядьте на стул с прямой спинкой и положите ваш рисунок на спинку стула, стоящего перед вами. (Для упражнений такая свободная и привычная поза более удобна, чем напряженная поза стоя или сидя перед мольбертом). Если вы рисуете вечером, используйте скрытое освещение или несколько источников света, расположенных сверху, а если работаете днем, то следите, чтобы солнечные лучи не падали непосредственно на модель. Избегайте света, падающего на натуру будто прожектор.

В начале каждого задания вы найдете список всех новых материалов, которые вам понадобятся для работы. Большинство из них можно легко найти. Также их можно заказать в Студенческой художественной ассоциации. Все перечисленные материалы дешевы и больше подходят для выполнения упражнений, чем дорогие, даже если вы их можете себе позволить.

Вы можете сделать несколько этюдов модели в одной позе, глядя на нее с разных сторон. Если вы посещаете занятия, где не придерживаются распорядка работы, предложенного мной, то вы можете рисовать натуру, если поза вас устраивает, если же поза не соответствует заданию, рисуйте предметы или своих соседей.

В каких бы условиях вы не работали — в группе или один, с натурой или без — в конце концов ваш успех зависит лишь от одного фактора — вас самих. Было бы огромным заблуждением предполагать, что можно добиться блестящих результатов, приложив минимум усилий. Нельзя получить больше, чем вложено. Вы ожидаете, что проводник в горах подскажет, как сохранить силы и укажет лучший путь, однако вы не сможете подняться в горы выше, чем позволят ваши собственные возможности и желание. Я хочу подсказать, куда и как приложить ваши усилия, чтобы добиться успеха.

Если вы когда-либо пробовали говорить об искусстве, то согласитесь, что весьма сложно говорить о нем четко, ясно и сжато. Очень часто мы близки к противоречиям. Однако вы ведь не просто прочитаете высказанные мной идеи. Вы будете действовать согласно им, работать над ними, и поэтому я верю, что каждый из вас, найдя им естественное, преломленное через себя, применение, достигнет наивысшей отметки. Каждый из вас своим особым способом что-то в них привнесет. Ради этого и была написана книга.

Раздел 1

Контур и жест

ВЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Первое, чему должен научиться любой начинающий художник — наблюдать и изучать природу. В самом начале работа художника напоминает труд писателя. Прежде всего художник, как и писатель, должен собрать сырой материал и потратить немало времени на знакомство с реальными предметами.

Научиться рисовать — значит на самом деле, научиться видеть и видеть правильно, а это гораздо больше, чем просто смотреть при помощи глаз. «Видеть» значит наблюдать, используя все пять чувств. Когда вы смотрите, то есть используете глаза, это не означает, что вы

закрываете остальные органы чувств, скорее наоборот, потому что в наблюдении и понимании увиденного участвуют все чувства. Например, вы знаете что такое наждачная бумага, поскольку трогали ее. Скунса вы скорее отличите по запаху, чем по внешнему виду, а апельсин узнаете по вкусу. Вы отличите скрипку от рояля, услышав ее звучание по радио.

Поскольку картины создаются для того, чтобы их смотрели, чересчур большой упор делается на видение (и ему придается очень большое значение). На самом же деле мы скорее смотрим «через» глаза. Всегда необходимо проверить то, что вы видите, при помощи других чувств —

ТАБЛИЦА 1

	А	В	С	Д	Е
30 минут	Упр. 1: Контур (один рисунок)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)
30 минут	Упр. 1: Контур (один рисунок)	Упр. 1: Контур (один рисунок)	Упр. 1: Контур (один рисунок)	Упр. 1: Контур (один рисунок)	Упр. 3: Поперечные контуры (один лист рисунков)
15 минут	Упр. 1: Контур (один рисунок)	Упр. 2: Жест (15 рисунков)	Упр. 2: Жест (15 рисунков)	Упр. 2: Жест (15 рисунков)	Упр. 2: Жест (15 рисунков)
15 минут	Отдых	Отдых	Отдых	Отдых	Отдых
30 минут	Упр. 1: Контур (один рисунок)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)	Упр. 2: Жест (25 рисунков)
60 минут	Упр. 1: Контур (один или два рисунка)	Упр. 1: Контур (один или два рисунка)	Упр. 1: Контур (один или два рисунка)	Упр. 1: Контур (один или два рисунка)	Упр. 1: Контур (один или два рисунка)

Таблица рассчитана на пятнадцать часов собственно рисования, для удобства поделенных на пять трехчасовых уроков — А, В, С, Д и Е. Вы, конечно, можете разделить время работы на семь двухчасовых уроков или четырнадцать часовых. Если вы сократите время уроков, то можете сократить время, отведенное на отдых. Принято разрешать модели отдыхать пять минут по истечении каждого получаса, таким образом получасовое позирование на самом деле длится только двадцать пять минут. Позы для длительного рисования сначала должны быть достаточно простыми, при этом должны быть видны разные стороны тела.

С разрешения Нью-йоркской ассоциации слепых

КЛАРА КРЭМПТОН. СКРИПАЧКА
(Художница была слепа с рождения)
Не надо полагаться только на глаза.

слуха, вкуса, обоняния и осязания — а также опыта, собранного с их помощью. Если же вы попытаетесь довериться одному только зрению, глаза могут обмануть вас и толкнуть на ложный путь.

Думаю, что вы согласитесь, что это утверждение верно, если представите себе, как человек с Марса или любой другой планеты, совершенно не похожей на нашу, в первый раз видит пейзаж Земли. Он видит то же самое, что видите вы, но он не знает того, что знаете вы. Там, где он увидит лишь квадратное белое пятно вдаль, вы узнаете дом, у которого четыре стены, а внутри него комнаты и люди. Кукареканье петуха говорит вам о том, что за домом находится курятник. Вас передергивает при виде зеленой хурмы, а марсианин может принять ее за наливной сочный фрукт или за камень.

Если вы и марсианин сядете рядом друг с другом и приметесь рисовать, результаты будут очень разными. Он попытается нарисовать странные вещи, окружающие его, преломляя их через опыт, полученный на Марсе посредством его органов чувств. Вы осознанно или неосознанно будете рисовать, опираясь на ваш опыт знакомства с этими или подобными предметами на Земле. Рисунки же будут более или менее совпадать лишь там, где у вас обоих был сходный опыт. Но если вы отправитесь исследовать расстилающийся перед вами пейзаж, трогая каждый встречный предмет и вдыхая все запахи, то оба приблизитесь к реальности.

Любой человек, неважно художник он или нет, как правило, может нарисовать предметы, с которыми он хорошо знаком. Игрок в гольф может нарисовать клюшку для гольфа, яхтсмен может сделать рисунок паруса. Происходит это потому, что человек не только видел предмет, но часто прикасался к нему и пользовался им. Множество других предметов, которые он видел не менее часто, он даже не будет пытаться нарисовать.

Осязание. Просто видеть недостаточно. Необходимо иметь свежий, живой, физический контакт с предметом, кото-

рый вы рисуете, посредством наибольшего количества чувств и особенно осязания.

Наше понимание того, что мы видим, во многом формируется благодаря осязанию. Специалисты по рекламе прекрасно это понимают, недаром они поставляют в магазины образцы товаров, чтобы люди могли их потрогать. Если вы закроете глаза и кто-нибудь положит вам в руку некий предмет, то вы, без сомнения, сможете, не открывая глаз, сказать, что это за предмет. Вероятно, вы сможете даже нарисовать его с закрытыми глазами, опираясь на информацию, полученную при осязании. Если вы зайдете в темную комнату, чтобы взять книгу, то не вернетесь с вазой, взятой по ошибке, даже если оба предмета находились рядом.

Я недавно прочел о девушке, которая всю жизнь была слепой и вдруг обрела зрение. Пока она была слепа, она с легкостью передвигалась по дому. Когда же она стала зрячей, то не могла пересечь комнату, не натолкнувшись на мебель. Трудность заключалась в том, что первое время она не могла скоординировать информацию, получаемую при помощи зрения с предыдущим опытом, полученным благодаря осязанию.

Первое упражнение, к которому вы вот-вот приступите, сознательно спланировано таким образом, чтобы задействовать осязание и скоординировать его со зрением ради целей рисования.

Посмотрите на край вашего стула. Затем много раз проведите по нему пальцем, потрите его сначала медленно, а затем быстро. Сравните образ, полученный при осязании, с тем, который вы составили себе, глядя на край стула. В этом упражнении вы попытаетесь объединить зрительный и осязательный опыт.

УПРАЖНЕНИЕ 1 Контурный рисунок

Материалы. Воспользуйтесь карандашом средней мягкости (3В) с очень острым грифелем, заточенным на наждачной бумаге.

РИСУНОК МАТИССА

По особому разрешению Пьера Матисса

Вам понадобится лист манильской оберточной бумаги кремового цвета размером сорок на пятьдесят сантиметров. Манильская бумага обычно продается большими листами, которые можно разрезать на четыре части и получить четыре куска нужного размера. Можно использовать и другую бумагу, главное, чтобы она не была глянцевой. Прикрепите бумагу канцелярскими кнопками к куску фанеры или твердого картона. Не пользуйтесь ластиком, пока не дойдете до Упражнения 28.

Сядьте поближе к модели или предмету, который вы собираетесь рисовать, и наклонитесь немного вперед. Сфокусируйте взгляд на любой точке контура модели. (Под контуром приблизительно понимается то, что обычно носит название очертание, абрис или край, грань). Острием карандаша дотроньтесь до бумаги. Теперь представьте себе, что вы прикасаетесь не к бумаге, а к модели. Не отрывая глаз от модели, подождите, пока не уверитесь, что карандаш касается имен-

Ученический контурный рисунок
Пусть линии разбегаются по всему листу.