

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ОСНОВЫ	9
1 КОМПОЗИЦИЯ	11
О композиции	12
Композиционное единство и разнообразие	12
Расположение рисунка	13
Разделение пространства рисунка	15
Треугольное разделение	15
Принцип золотого сечения	17
Примеры из работ мастеров	23
Равновесие	27
Движение глаза и S-образный изгиб	27
2 ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ	29
Перья для эскизов	30
Бумага для рисования пером и тушью	33
Карандаши для эскизов	34
Резинки	36
Бумага для рисования карандашом	37
3 НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ	39
Копирование, уменьшение, увеличение и перевод изображения	40
Вычерчивание сетки на изображении	42
Рамка и размеры рисунка	43
Перспектива с одной точкой схода	45
Перспектива с двумя точками схода	47
Взаиморасположение предметов	48
Чередование светлых и темных тонов	50
Детали — ближние и дальние	52
Изготовление собственной почтовой бумаги	54
4 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОЧЕРТАНИЯ ПРЕДМЕТОВ	57
Основные геометрические формы	58
Круги в перспективе	60
Двускатная крыша в перспективе	61
Геометрия зданий	63
Геометрия птиц	66
Геометрия животных	68

Геометрия цветов	70
Геометрия деревьев.....	72
Геометрия лиц	74
Основные пропорции лица.....	75
Формы лиц.....	77
Варианты пропорций лица	77
Человеческая фигура	79
Женские пропорции	79
Мужские пропорции	82
Пропорции и возраст	82
5 ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ	83
Техники рисования пером.....	84
Техники рисования пером от руки.....	85
Стили рисования пером	87
Формирование поверхностей.....	89
Горизонтальные плоскости	90
Практические упражнения для пера	91
Техники рисования карандашом.....	92
Карандашная штриховка.....	95
Иллюстрация работы карандашом № 1.....	97
Иллюстрация работы карандашом № 2.....	99
Льняная бумага	99
Сюжеты для практики.....	100
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: УПРАЖНЕНИЯ ПО РИСОВАНИЮ.....	101
6 ПЕЙЗАЖИ.....	103
Лесной ручей	104
Туманное утро в Вермонте	107
Утес в Ханстантоне.....	112
Река Ичен возле Винчестера.....	114
Скала “Колокол” в Седоне (Аризона).....	116
Платан	118
Заводь в Акульей долине (Флорида)	120
Поток в Больших Туманных горах (Аппалачи).....	122
Залив Джорджиан-Бей (Канада).....	125
Графство Картер (Кентукки)	128
Болота Флориды	131
“Продается”	133
7 АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	135
Сент-Джайлз	136
Тинтагель (Корнуолл)	138
Котсвольд	140
Сандрингем.....	142
Церковь св. Иоанна Крестителя	144
Собор в Солсбери	146
Масада	148
Клэувли	150
Мост над рекой Деруент	152
Больница лорда Лейчестера	154
Спайсер-Хаус.....	156
Сарай в Иллинойсе.....	158
Итем-Маут, Кент	160
Виндзорский замок.....	162

8 АРТЕФАКТЫ.....	165
Старые книги.....	166
Эйвбери, этюд 1.....	168
Эйвбери, этюд 2.....	170
Эйвбери, этюд 3.....	172
Долина смерти.....	174
Карн-Юни.....	176
Чан-Койт.....	178
Талия, муза комедии.....	180
Стоунхендж.....	182
Кастлригг.....	184
9 ПТИЦЫ.....	187
Скопа.....	188
Пересмешник.....	189
Американская синица.....	190
Канадский гусь.....	191
Дикая утка.....	192
10 ЖИВОТНЫЕ.....	193
Серая лиса.....	194
Бурундук.....	195
Индийский тигр.....	196
Гиппопотам.....	197
Африканский слон.....	198
11 ЦВЕТЫ.....	199
Белые лилии.....	200
Земляника.....	201
Водяная лилия.....	202
Шиповник.....	203
Фиалка.....	204
12 ЛИЦА И ОДЕЖДА.....	205
Асимметрия лиц.....	206
Пропорции лица.....	207
Способы рисования лиц.....	208
Заломы, складки и сгибы одежды.....	210
Несколько лиц для упражнений.....	211
13 О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.....	213

ВВЕДЕНИЕ

Рисунок — это просто двухмерная упорядоченность линий и тонов плоскости с пятнами и окрашенными областями, организованная так, чтобы выявить суть того, что вы хотите “сказать” зрителю. Создание картины или рисунка — это, в первую очередь, создание *композиции*, которая помогает передать ваше впечатление другим. Не имеет значения, в какой манере вы работаете — реалистической, стилизованной или абстрактной. В любом случае, ключ к хорошему рисунку — это приятное глазу расположение линий и тонов на пространстве вашей картины, иными словами — удачная композиция. Только когда решен вопрос композиции, можно обдумывать точность ее исполнения и технику рисования.

Эта книга знакомит с основами композиции, показывает некоторые способы определения геометрии объектов, а также знакомит с инструментами для рисования и способами их использования. Она содержит практические упражнения, которые предназначены для освоения различных техник рисунка при создании форм и объемов в самых разнообразных сюжетах. Освоение этих основ улучшит вашу работу как в расположении элементов рисунка (композиции), так и в техническом исполнении форм и фактур.

Считается, что фотоаппарат “буквально” запечатлевает на снимке именно то, что существует в действительности. Однако он иногда делает это со значительными искажениями. С другой стороны, вы как художник можете запечатлеть самую сущность сюжета путем тщательного отбора и продуманной организации увиденного. У фо-

тографа таких широких возможностей выбора нет. *Организация* здесь не означает изменение того, что есть; она *акцентирует* значительное и подчиняет ему незначительное. Этого можно достичь с помощью тонкого использования перспективы, интересного членения пространства, новаторского тонирования и разнообразия контуров. Только после решения этих проблем композиции следует переходить к более механическим факторам, таким как техники, которые вы будете использовать для выявления форм, показа тонов, фактуры предмета и его окружения.

Когда вы видите, как художник берется за перо, карандаш или кисть и принимается за работу, как кажется, без предварительной подготовки, вы можете быть уверены, что он (или она) уже учел все возможные композиционные и геометрические возможности. Большинство художников делают это почти неосознанно. Только начинающие и неопытные художники должны всякий раз сознательно обдумывать все... пока это не станет для них привычкой.

Этот учебник состоит из двух частей. Первая часть познакомит вас с основами композиции и покажет, как некоторые старые мастера применяли их в своих всемирно известных работах. Вы научитесь пользоваться инструментами для рисования: перьями, карандашами, бумагой и резинками, а также применять важные базовые приемы рисования: увеличение и уменьшение рисунка, научитесь основам перспективы и некоторым другим хитростям. Далее рассматриваются вопросы восприятия геометрии вещей — основы

реалистического рисунка. И наконец, обсуждаются и иллюстрируются различные техники создания формы и фактуры с помощью пера и карандаша.

Вторая часть снабдит вас более детальными указаниями по определению геометрии естественных объектов и по технике рисования их пером и карандашом. Последовательно, шаг за шагом, рассматриваются упражнения по рисованию сюжетов, начиная с пейзажей, зданий и предметов, изготовленных человеком, и заканчивая изображениями людей, животных, птиц и цветов. Я покажу вам некоторые подходы, которым научился за сорок лет работы над эскизами и двадцать лет преподавания техники рисунка. В упражнениях отрабатываются приемы, которые помогут вам создать более интересные рисунки благодаря использованию различных способов передачи фактуры.

Каждое упражнение второй части снабжено контурной прорисовкой его композиции на сетке из квадратов, чтобы помочь тем, кто только начинает развивать свои способности рисовальщика. Вы можете использовать такие прорисовки

(следуя инструкциям, данным в главе 3) при создании собственного рабочего рисунка для каждого упражнения. Таким способом вы скорее обретете уверенность, чем тогда, когда вам нужно будет самостоятельно обдумать и выбрать сюжет, затем мучительно добиваться оправданной его композиции на листе бумаги, — и все это еще до того, как вы возьмете в руки инструменты для рисования, чтобы изобразить форму и фактуру. Копируя для практики мои рисунки, вы быстро научитесь ловко обращаться с пером и карандашом. Вы можете также начинать пополнять вашу интеллектуальную сокровищницу теми техниками, которые сможете использовать позже при создании собственных оригинальных работ.

Техника — это плоть искусства, композиция — его скелет, сущность же его — в жизни.

Эта книга поможет вам нарастить плоть и скелет вашего искусства. Но только *вы* можете вдохнуть в него жизнь, продолжая свое развитие путем постоянных упражнений на любых выбранных вами сюжетах.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСНОВЫ

Композиция

*Основные инструменты и материалы
для рисования*

Некоторые основы

Геометрические очертания предметов

Техники рисования

Эта часть учебника познакомит с некоторыми важнейшими правилами построения хорошей композиции; представит инструменты рисования; научит копировать, уменьшать, увеличивать и калькировать изображение; даст простейшие указания относительно перспективы и некоторых других вещей, которые необходимо принимать во внимание, завершая рисунок; объяснит, как легко и без дополнительных затрат превратить ваши работы в личную почтовую бумагу; покажет,

как увидеть геометрические очертания в естественных формах (что очень важно при рисовании в реалистической манере); проиллюстрирует некоторые техники рисования пером и карандашом.

Первая часть заканчивается двумя упражнениями, которые позволят вам попрактиковаться в создании формы и фактуры с помощью пера и карандаша. Желательно выполнить эти упражнения прежде, чем вы перейдете ко второй части, состоящей исключительно из упражнений.

1

КОМПОЗИЦИЯ

О композиции

Композиционное единство и разнообразие

Расположение рисунка

Разделение пространства рисунка

Треугольное разделение

Принцип золотого сечения

Примеры из работ мастеров

Равновесие

Движение глаза и S-образный изгиб

О композиции

Нет единой формулы для создания рисунков с хорошей композицией, как не существует и одной универсальной техники для изображения реалистически выглядящих деревьев, скал или других элементов пейзажа. Однако осознание тех принципов, о которых говорится в этой главе, сделает вас более чувствительным к способам членения пространства вашего листа бумаги или полотна. Использование некоторых из обсуждаемых методов поможет *улучшить* композицию ваших работ. Чем больше вы будете рисовать, тем больше будет совершенствоваться ваша техника.

Кроме всего прочего, в композиции важно членение пространства листа бумаги или полотна, а также то, где именно размещены ключевые формы — центр зрительного восприятия — и наиболее значимые композиционные элементы. Однако размещение — еще не все; тональное соотношение этих элементов имеет не меньшее значение и является частью того, что делает композицию “произведением искусства”.

В любом сюжете есть существенные, подчиненные и случайные несущественные детали. Как художник вы должны быть заинтересованы тем, каким образом расположение и тон используются для выделения существенных и подчиненных элементов в вашей трактовке субъекта изображения. Случайные элементы нужно исключить, чтобы не отвлекать зрителя от истинной идеи вашей работы. Решая, важен ли какой-либо элемент, опирайтесь на свое художественное видение. Например, сохраните ли вы в своем пейзаже телевизионную антенну на крыше сельского дома? Ответ зависит от того, что вы хотите сказать. Конечно, если ваша цель — показать, как безответственные личности портят красоту деревенского ландшафта, то вы изобразите и телевизионную антенну, и пластиковые обертки, и использованные покрышки, и пустые консервные банки. Если же вы хотите передать *красоту* вида, то нужно исключить все эти элементы. В отношении вашей картины вы — Господь! Вы можете представить свою маленькую вселенную такой, какой вы хотели бы ее видеть.

Композиционное единство и разнообразие

Чтобы понравиться самому придирчивому зрителю, картина (рисунок или живопись) должна быть одновременно и единой, и разнообразной. Если в картине нет единства, у зрителя остается впечатление хаотической мазни. Если же картина лишена разнообразия, зрителю вскоре надоест на нее смотреть. В работе, обладающей единством, все элементы как бы поддерживают друг друга, они связаны между собой, причем с про-

думанным подчинением отдельных элементов. Единство достигается правильным выбором тона, тонким использованием линий (границ форм), а также, среди прочего, пересечением элементов картины.

Разнообразие необходимо, чтобы рассматривать картину было не скучно. Для разнообразия важно гармоничное расположение линий на полотне.

Все этапы создания композиционного наброска архитектурного сюжета показаны на рисунке 4.7 А, Б и В. Это очень простой сарай, геометрическая структура которого проработана в А и дополнена реальными деталями в Б. На новый лист бумаги для окончательной проработки пером или карандашом нужно переносить именно эти детали (В).

Один из способов использования круга в перспективе показан в наброске мостика (рисунок 4.8). Чтобы арка моста выглядела правильно, я построил ее на основе круга в перспективе (А). Обратите внимание, что нижняя половина достроенного круга указывает, как расположить тень под мостом.

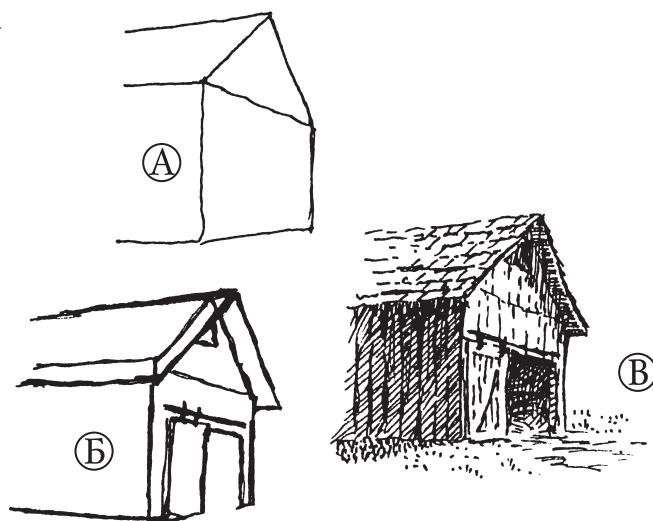

Рисунок 4.7.

- А. Часть композиционного рисунка, основанного на элементарных геометрических формах сарая с двускатной крышей.
- Б. Нанесение на базовый набросок специфических деталей сарая.
- В. Так выглядит окончательный эскиз после перенесения деталей с композиционного рисунка на основной лист бумаги (как это описано в главе 3).

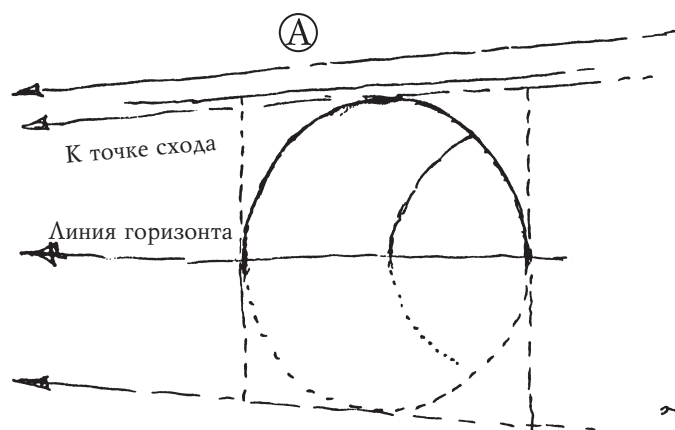
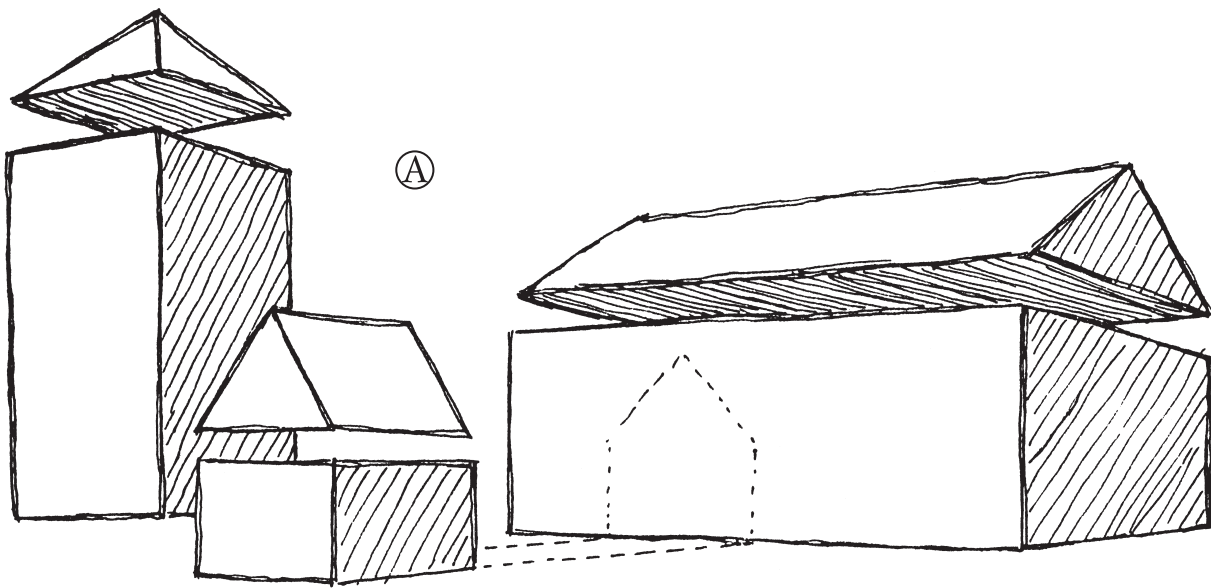

Рисунок 4.8.

На рисунке А показано, как построить квадрат в перспективе, чтобы на его основе разработать рисунок моста (Б). При этом невозможно избежать стирания неправильных линий, а значит, повреждения поверхности бумаги. Поэтому я всегда делаю такие операции на отдельном листке, а затем перевожу то, что нужно для рисунка, на основной лист бумаги (как это описано в главе 3).

На рисунке 4.9 А показаны шесть цельных трехмерных форм; все вместе они образуют достаточно сложную структуру деревенской церкви (Б). Этапы создания композиционного рисунка, который я перенес на окончательный вариант, проиллюстрированы рисунком 4.9 А и Б. Очертания на рисунке А дают мне все необходимое для создания композиционного рисунка (Б).

Рисунок 4.9.

На А показаны основные геометрические формы, использованные при создании композиционного наброска Б.

При проработке композиции нужно научиться представлять себе геометрию сюжета с такой степенью детализации, которая даст уверенность, что после завершения рисунка вся конструкция будет выглядеть правильно.