

Содержание

Введение 8

Глава 1.

Процесс рисования 10

Внутренний практический диалог
Ключевые слова
Рисование вслепую
Дополнительное уточнение
Что я вижу и что я знаю
Индивидуализация
Прищуривание
Внимание к форме
Фокусировка

Глава 2.

Почерк художника 40

Два вида почерка
Как рисовать в свободной манере
Как рисовать в контролируемой манере
Копирование
Подражание
Обзор материалов
Использование ластика

Глава 3.

Пропорции: измерение вещей 70

Визирование
Определение средней точки
Использование «уровня» и «отвеса»
Сравнительное измерение
Перспективные искажения
Преувеличение пропорций

Глава 4.

Иллюзия света 102

Составление светотеневой карты
Светотеневая моделировка формы
Четкие и размытые края
Источник света
Усиление эффекта освещения
Слияние форм
Свет как часть композиции

Глава 5.

Иллюзия глубины 128

Перекрывающие друг друга формы
Уменьшение размеров
Сходящиеся линии

Смягчение контуров и контрастов
Рисование «насквозь»
Визирование углов
Использование уровня глаз и точек схождения
Изображение эллипсов

Глава 6.

Иллюзия текстуры 148

Точное и приблизительное воссоздание текстуры
Как найти нужный штрих
Повторение и вариации
Контраст текстур
Текстура в отдалении

Глава 7.

Композиция 172

Композиция и форма
Как почувствовать общую схему рисунка
Ограничение природы
Срезание рисунка
Использование парадоксов
Зрительное совпадение

Глава 8.

Рисование и воображение 198

Объединение двух явлений или объектов
Творческая игра
Как сделать привычное незнакомым
Создание серий рисунков
Использование различных источников
Исследование тем

Указатель 222

В одном старом вестерне главного героя, роль которого исполнил Дэнни Кэй, вызывает на перестрелку опасный противник. Дэнни направляется к выходу из салуна, выслушивая при этом множество советов от друзей-доброжелателей. «Солнце уже на западе, и ты держись этой стороны», — говорит один «бывалый». «Он высокий, так что лучше присядь», — перебивает второй. Еще один утверждает: «Он стреляет правой, поэтому наклонись влево». Кэй изо всех сил старается усвоить услышанное, но, дойдя до дверей, совершенно запутывается и бормочет: «Солнце высоко — наклоняйся на запад... Он присел с этой стороны — стреляй влево... Он к востоку справа — держись ниже...»

Если искусство рисования рассматривать как набор подобных правил, ученикам будет ничуть не легче, чем Дэнни Кэю в этой сцене. Никто из моих знакомых художников во время работы не держит в голове столько указаний: это слишком сложно. Просто запомните: в этой книге есть множество советов, которые, если вы будете постоянно ими пользоваться, постепенно станут составной частью вашего мастерства. Невозможно сразу применить все, что мы знаем. Мы можем только сосредоточиться на изображаемом предмете и довериться зрению. Книга «Ключи к искусству рисунка» — в первую очередь о том, как научиться доверять своим глазам и какими способами подкреплять это доверие. Рисование — это прежде всего видение мира, а не применение каких-то принципов на практике. Все остальные «ключи» — такие, как *дополнительное уточнение*, *рисование по воображению*, *объединение частей рисунка* и *составление светотеневых карт*, — не более чем побочные продукты этого видения, выраженного языком искусства. Эти приемы можно изучать постепенно, не торопясь.

Доверяя своему зрению, большинство художников обладают еще и *любопытностью* в качестве «аэродинамической трубы». Один мой знакомый художник недавно нашел дохлую утку, принес ее домой и начал зарисовывать. Он изучил, как растут перья на крыльях, чтобы разобраться, как эта утка летала (он пользовался феном). Он тщательно исследовал лапы, обратил внимание на то, как близко к заднему концу туловища они расположены — не очень-то удобно для ходьбы, но для мощных гребков во время плавания весьма удачно. Эти наброски помогли художнику понять, что представляют собой утки. Для него искусство — это способ удовлетворения *научной любопытности*. Среди моих знакомых есть и такие художники, которые рисуют буквально все, что попадает на глаза. Они твердо уверены, что даже из самого обычного предмета может выйти прекрасная модель. Таких людей привлекает сочетание формы, цвета, текстуры. Рисование удовлетворяет их *зрительную*, чувственную *любопытность*. Является ли ваша любопытность научной, или зрительной, или и той и другой одновременно, живой

интерес к окружающему миру придаст вашим рисункам убедительность и привлекательность, которых иными способами не добиться.

В каждой главе книги вы найдете проекты-упражнения, с помощью которых можно потренироваться в применении важных «ключей», описанных в главе. В конце каждой главы — краткий обзор и задание для самооценки. Проекты имеют достаточно узкую направленность, то есть каждый раз перед вами будет стоять четкая задача. В некоторых заданиях нужно будет изображать модели в некрасивом или необычном ракурсе, нарушать композицию, что-то преувеличивать. Наша цель не в том, чтобы делать красивые рисунки, а в том, чтобы освоить новые пути видения и отражения мира.

В книгу включены самые разнообразные примеры — быстрые наброски, зарисовки и сложные рисунки с продуманной композицией. Если рисунок выполнялся с фотографии, это обязательно сообщается, чтобы не вводить вас в заблуждение. Если информация отсутствует, рисунок принадлежит автору книги.

Главы и проекты рассчитаны на то, что их будут прорабатывать в представленной последовательности. Впрочем, я верю в мощь Госпожи Удачи и Счастливого Случая и поэтому предоставляю читателям полное право выбора порядка их изучения.

Процесс рисования

- Внутренний практический диалог
- Ключевые слова
- Рисование вслепую
- Дополнительное уточнение
- Что я вижу и что я знаю
- Индивидуализация
- Прищуривание
- Внимание к форме
- Фокусировка

Внутренний диалог

Искусство рисования — это удивительно сложенная работа трех составляющих: руки, глаза и мозга. Нужно упражнять каждую из них. Многим ученикам для того, чтобы начать рисовать значительно лучше, достаточно отказаться от плохих привычек и заменить их новыми, полезными. Например, о чем вы думаете, когда рисуете? Попробуйте вспомнить. Возможно, вы находитесь в рассеянном состоянии или не думаете вообще ни о чем. Впрочем, скорее всего, как у большинства людей, время от времени у вас в голове происходит внутренний диалог. В зависимости от того, к какому из двух основных типов он относится, этот диалог либо помогает вам рисовать, либо мешает.

Критический диалог

«Рука выглядит как-то не так».

«Ступни так не могут поворачиваться».

«Вечно у меня не получаются ноги».

«И почему мне так трудно рисовать лица?»

Практический диалог

«Какова форма этого предмета?»

«Плечо должно быть горизонтальным или немного наклонным?»

«Расстояние от колена до ступни больше или меньше расстояния от колена до пояса?»

«Насколько неровен этот контур?»

Наверняка вы заметили разницу между этими диалогами и согласитесь, что практический предпочтительнее критического. Даже если вы привыкли к критическому, от этой привычки достаточно легко избавиться.

Куда вы смотрите во время рисования, на рисунок или на модель? Если вы не можете точно ответить на этот вопрос, попробуйте сделать такой опыт. Попросите кого-нибудь, пока вы рисуете, понаблюдать за вашими глазами. Смотрят ли они в основном на рисунок или на объект? Это очень важный вопрос, от ответа на который во многом зависит качество вашего рисунка. Если ваши глаза в основном направлены на *натуру*, рисунок получается лучше, чем в том случае, когда взгляд направлен на сам *рисунок*. Почему это так? Давайте вернемся к двум типам внутреннего диалога. Если вы сосредотачиваете внимание на рисунке, особенно на ранних стадиях, вы оцениваете свои усилия. Таким образом, вы работаете в режиме самоанализа, ухода в себя, самокритики. То, что вы нарисовали, может быть «неправильным» или «каким-то не таким». У вас может появиться искушение воспользоваться уже известными формулами и приемами, а не рисовать то, что вы видите на самом деле. Вас может охватить нетерпение. Начинающие часто

Распространенная ошибка начинающих художников – слишком большое внимание бумаге и недостаточное натуре.

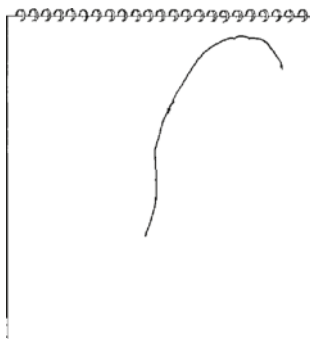

Ваша работа будет более успешной, если вы будете сосредотачивать внимание на том, что рисуете, лишь изредка взглядывая на бумагу, чтобы рисунок не сместился.

1

Посмотрите на натуру, отметьте про себя очертания...

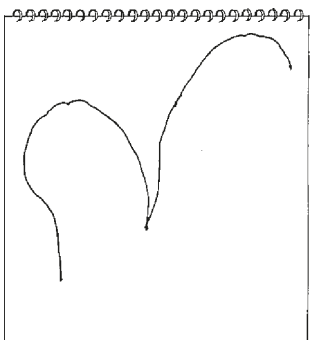
2

проведите линию...

3

снова вернитесь к натуре...

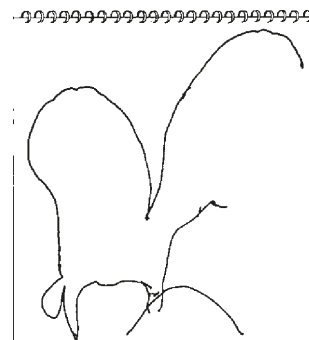
4

продолжите линию...

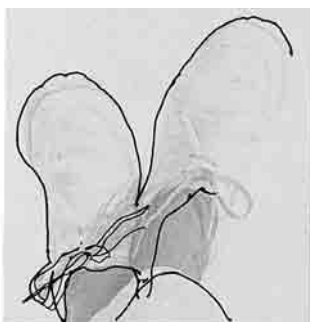
5

снова к натуре...

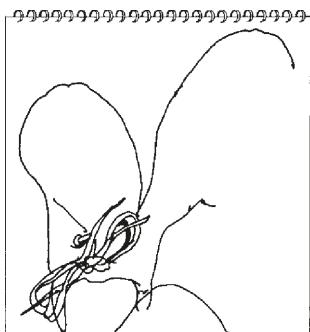
6

продолжайте рисовать, глядя

7

на натуру (рисуйте вслепую)...

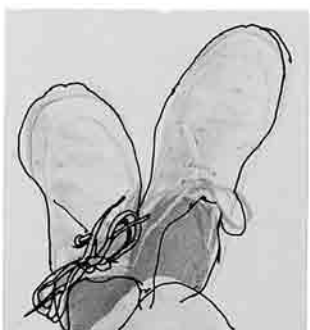
8

проверьте правильность рисунка, уточните его...

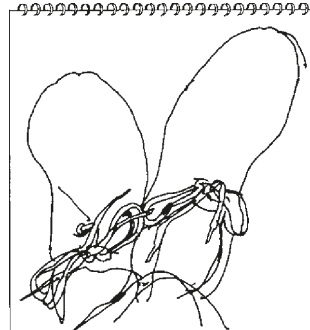
9

снова вернитесь к натуре...

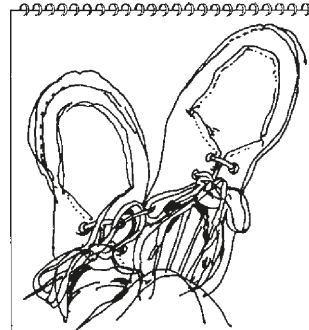

10

продолжайте процесс...

11

12

до полного завершения рисунка.

С фотографии «Flying Squirrel Graphics»

теряются, приходят в замешательство, и виной этому — именно критический диалог. Он действует подобно каплям воды в известной китайской попытке и в конце концов лишает рисование всей его прелести.

Практический диалог возникает тогда, когда вы сосредоточиваетесь в первую очередь на предмете рисования. Это в сущности диалог между вами и натурой, из которого вы черпаете информацию о форме, углах, пропорциях, которую можно выразить линиями на бумаге.

Иногда практический диалог сводится к повторению всего одного слова, которое описывает впечатление, производимое предметом. Вы пытаетесь уловить это впечатление и передать его в рисунке. Слова, помогающие удержать это впечатление, называются «ключевыми». Тихонько произнося (иногда не один раз) «угловатый», «острый», «длинный», «округлый», «нежный», «колючий», в то время как карандаш движется по бумаге, вы не забудете полученное впечатление и вам будет легче его выразить.

Смотрим, запоминаем, рисуем

Процесс рисования достаточно прост: мы *смотрим* на предмет, фиксируем в сознании его контур или форму, затем на мгновение удерживаем форму в *памяти* и тут же *рисуем*, пока память свежа. Смотрим, запоминаем, рисуем. Смотрим, запоминаем, рисуем. Обратите внимание: о том, чтобы «думать», нет и речи. Фактически рисование можно рассматривать как действие, обычно не связанное с сознательным мышлением и знанием. Вот как выразил эту мысль художник и писатель Фредерик Фрэнк в своей книге «Мои глаза влюблены»: «Рука должна быть всего лишь послушным сейсмографом, который регистрирует то, что ему непонятно. Чем меньшую роль играет сознание художника, тем правдивее и оригинальнее рисунок».

На иллюстрациях слева изображена последовательность процесса рисования. Сначала мы смотрим на натуру: две ноги (рис. 1), отмечаем про себя контур возле большого пальца верхней ступни и начинаем проводить эту линию (рис. 2) на бумаге. Теперь возвращаемся к модели (рис. 3). Нужно определить, где наша линия пересекается с другой ногой, и отобразить это (рис. 4). Смотрим, запоминаем, рисуем. Смотрим, запоминаем, рисуем. Вы входите в естественный ритм рисования. Скорость движения руки меняется вместе с контуром.

Рисование вслепую

Процесс, который мы описали словами «смотрим, запоминаем, рисуем», можно представить как одно действие под названием «рисование вслепую». При этом ваша рука продолжает рисовать, в то время как глаза остаются прикованными к натуре. Часто у художников это происходит непроизвольно, если они очень увлечены работой. Но пока это не вошло в привычку, нужно этому учиться.

На рис. 3 мы видим контур второй ноги. На рис. 4 мы начинаем его рисовать. На рис. 7 мы снова смотрим на изображаемый предмет, но *карандаш от бумаги не отрываем и продолжаем рисовать*. Рисование вслепую — прекрасный способ укрепить связь между зрением и рукой, что позволяет изображать контуры более четко. Однако могут пострадать пропорции, так что «вслепую» лучше рисовать понемножку, как бы в перерывах между «смотрим, запоминаем, рисуем». Такой прием наиболее эффективен на ранних стадиях рисунка.

Проект 1-А. Ноги

Сделайте рисунок своих собственных скрещенных ног, обращая особое внимание на четкость контуров и детали. Рисуйте только линиями — остро заточенным карандашом, чернильной или шариковой ручкой либо тонким фломастером.

Удобно сидеть, вытянув перед собой скрещенные ноги, и положите альбом или бумагу на колени, чтобы хорошо видеть свои ступни. Используя описанный на этой странице метод «Смотрим, запоминаем, рисуем», изобразите ноги как можно точнее. Не забывайте, что нужно больше смотреть на натуру, а не на рисунок. Хотя бы три-четыре раза попробуйте рисовать вслепую. Не стирайте ошибки, а уточните рисунок (не меньше двух раз). Посвятите проекту не меньше получаса.

Дополнительное уточнение рисунка

Почти все мы отрицательно относимся к собственным ошибкам. Но художнику-графику такая позиция не подходит. Рисование *невозможно* без проб и ошибок. Вы проводите линии и сравниваете их с контурами предмета. Конечно, где-то будут искажения, и некоторые из них вам захочется исправить тут же. Можно их стереть, но проще оставить все как есть и нарисовать рядом более точные линии. Это называется «дополнительным уточнением». Такой способ дает вам два преимущества: во-первых, вы не тратите уйму времени на то, чтобы воспользоваться ластиком, а значит, можете больше наблюдать за предметом; во-вторых, уточняющие линии делают рисунок более живым и динамичным. На странице 51 есть рисунок Дега, где в области рук и торса модели сделано большое количество уточнений. Еще один пример — рисунок внизу.

Уточняющие линии помогают нам пронаблюдать процесс рисования: как художник «прощупывал» формы, как искал более четкие контуры, как исправлял свой рисунок.

Ничего страшного, если уточняющие линии загромождают ваш рисунок...

...ведь эти линии — свидетельство того, что рисование — живой и динамичный процесс.