

СОДЕРЖАНИЕ

Техники рисования 5

Как рисовать портрет 67

Как рисовать фигуру человека в одежде 129

Как рисовать кисти рук и стопы 191

Как рисовать пейзаж 253

Как наносить свет и тень 315

Ню 379

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

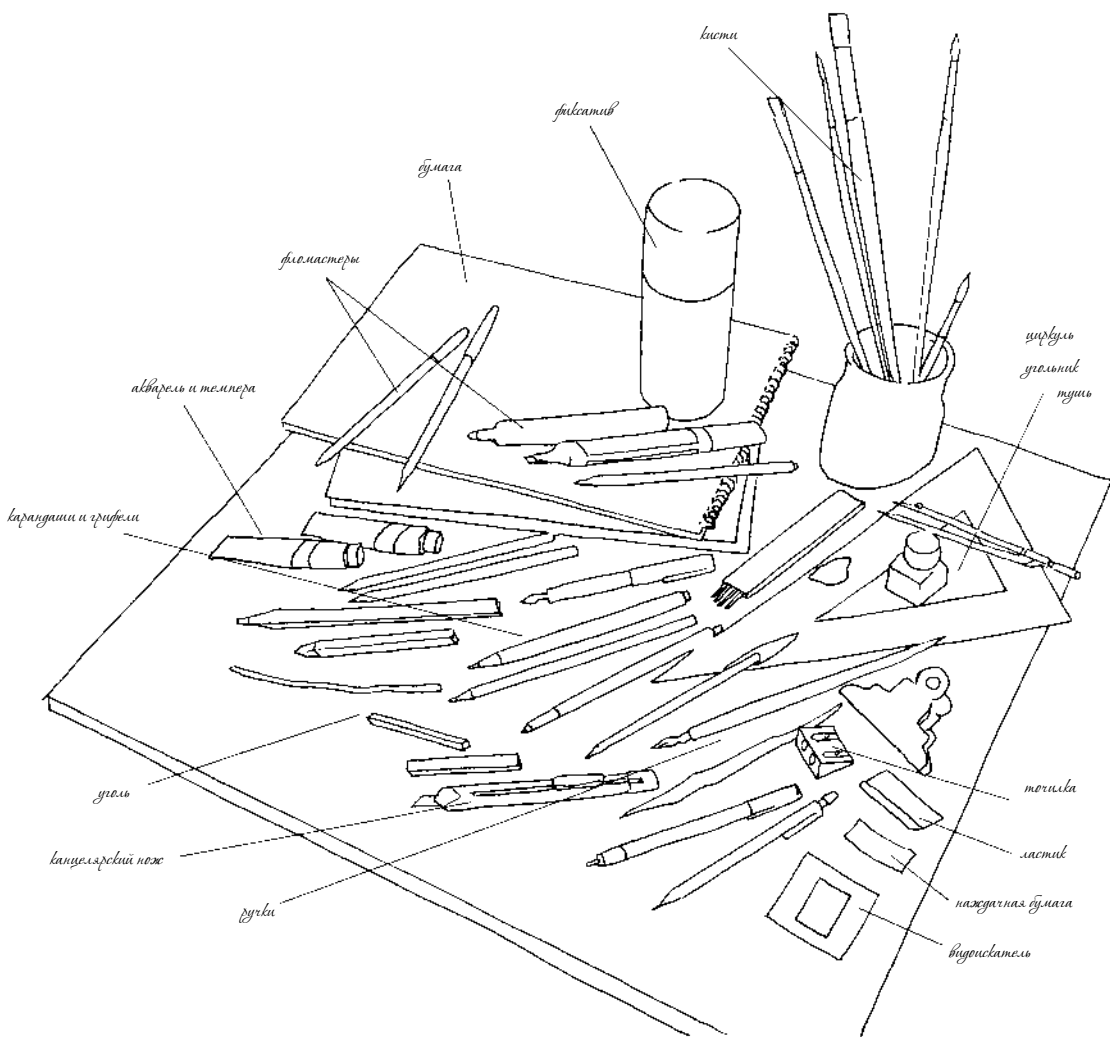
Рисование было одним из первых способов запечатлеть явления окружающего мира. Оно берет свое начало в первобытных наскальных изображениях, которые по сей день представляют интерес и как художественное отражение действительности, и как средство самовыражения. Уметь рисовать прежде всего значит уметь видеть, анализировать, испытывать эмоции и осваивать приемы, которые позволяют художнику в полной мере выразить мысли и настроение.

В этой главе рассматриваются основные средства рисования, поскольку техникой рисования можно в той или иной степени овладеть опытным путем, практикуясь. Теме графических материалов и особенностям их использования уже посвящено немало книг, но мой опыт преподавания показывает, что на начальном этапе новички нуждаются в первую очередь в исчерпывающей и понятной информации о самых распространенных инструментах и о том, каких результатов можно с каждым из них достичь. В дальнейшем начинающий художник при необходимости сделает свой выбор, а пока забегать вперед нецелесообразно. Едва ли мои предложения вызовут интерес, напротив, могут отбить желание учиться. Собранные в книге рисунки относятся к разным периодам моей деятельности. Не обязательно брать мой стиль рисования за образец; достаточно уяснить, как ведут себя разные графические средства с технической точки зрения. Более того, все рисунки в высшей степени образны, многие из них умышленно академичны — это полезнее для обучения рисованию с натуры. Но не стоит на этом останавливаться: как только читатель почувствует уверенность в работе с разными средствами, советую попробовать выйти за рамки изображения действительности. Это значит, что полученные знания следует использовать в качестве источника вдохновения, чтобы перенести на бумагу свои самые потаенные чувства. Техника рисования, бесспорно, нужна художнику, но лишь как инструмент, который при достаточном мастерстве можно приспособить к любой ситуации и поставить на службу собственным потребностям.

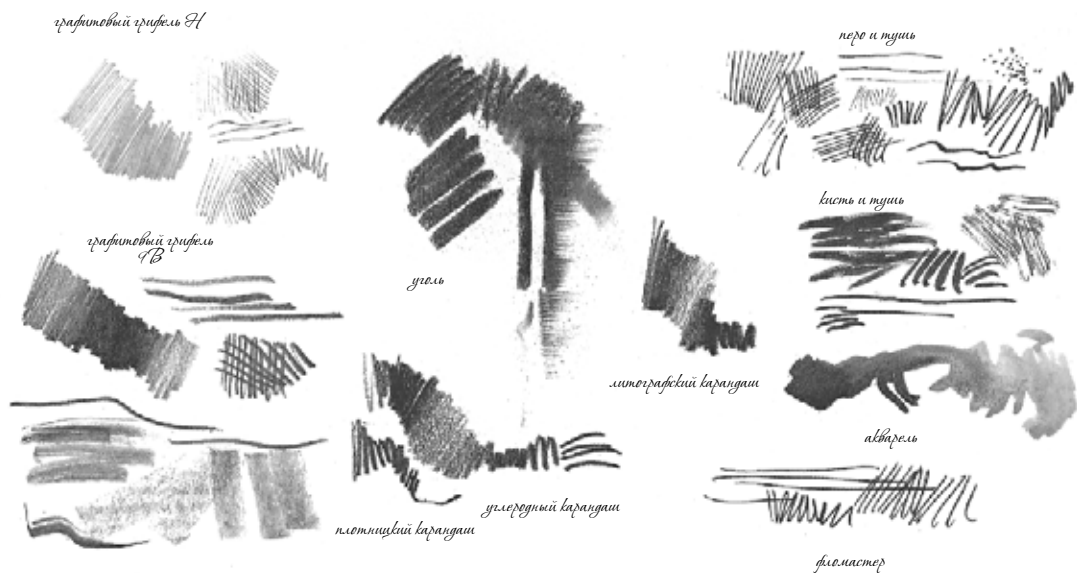
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

По сути, используемые сегодня материалы и инструменты не меняются веками: карандаши, перья, кисти, тушь, бумага и так далее. На рисунке ниже перечислены инструменты, без которых не обойтись начинающему художнику.

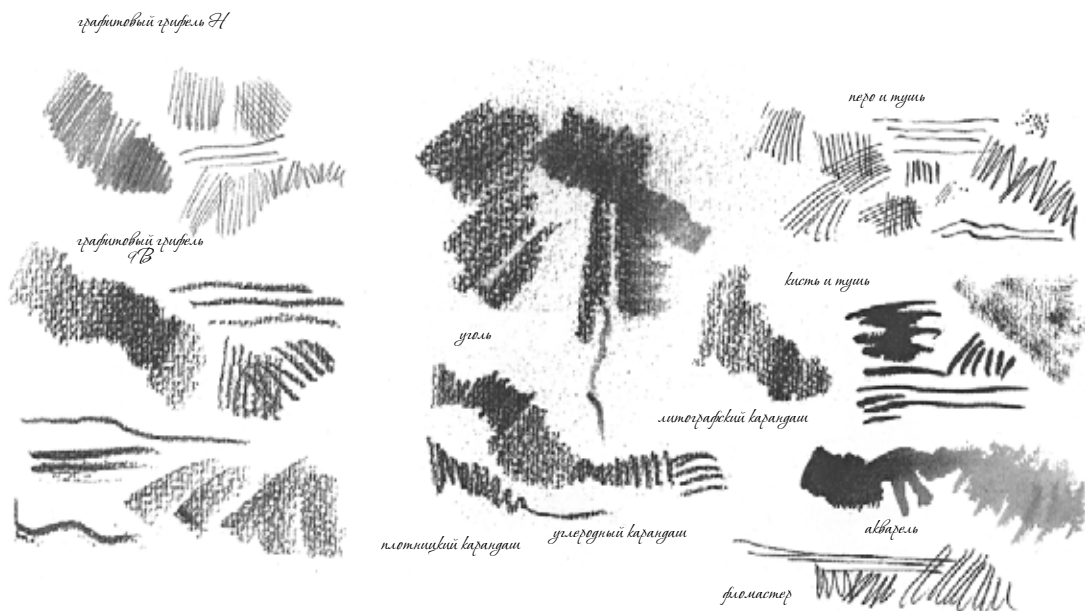
Бумага для рисования бывает нескольких видов, цветов и разного качества. При выборе техники и инструмента для рисования следует учитывать особенности бумаги (так, например, углем хорошо рисовать на грубозернистой бумаге, а пером легче рисовать на гладкой). Чтобы увидеть, какой эффект дают разные инструменты на разных поверхностях, рекомендую ознакомиться с примерами на соседней странице.

ШТРИХИ РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НА ГЛАДКОЙ БУМАГЕ

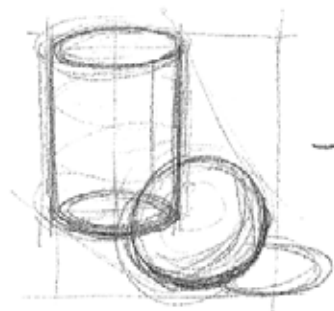

ШТРИХИ РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НА РЫХЛОЙ БУМАГЕ

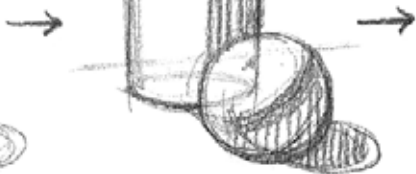

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

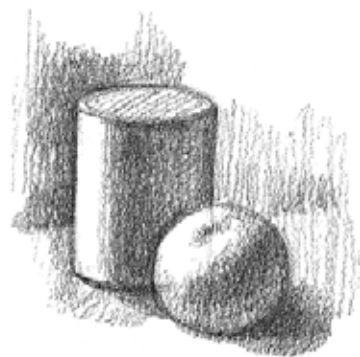
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ МОДЕЛИ

Первый этап. Примерно определите пропорции объектов.

Второй этап. Уточните формы, отметьте контуры участков в тени.

Третий этап. Завершите моделирование форм распределением тонов.

ТОНА

Градации тонов (от светлого к темному) можно добиться разными способами: разной степенью нажима (примеры А и В); перекрестной штриховкой (пример С) и путем разбавления краски (пример D).

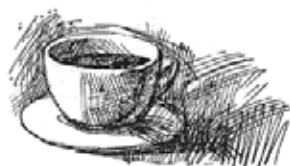
карандаш 2В

прессованный уголь

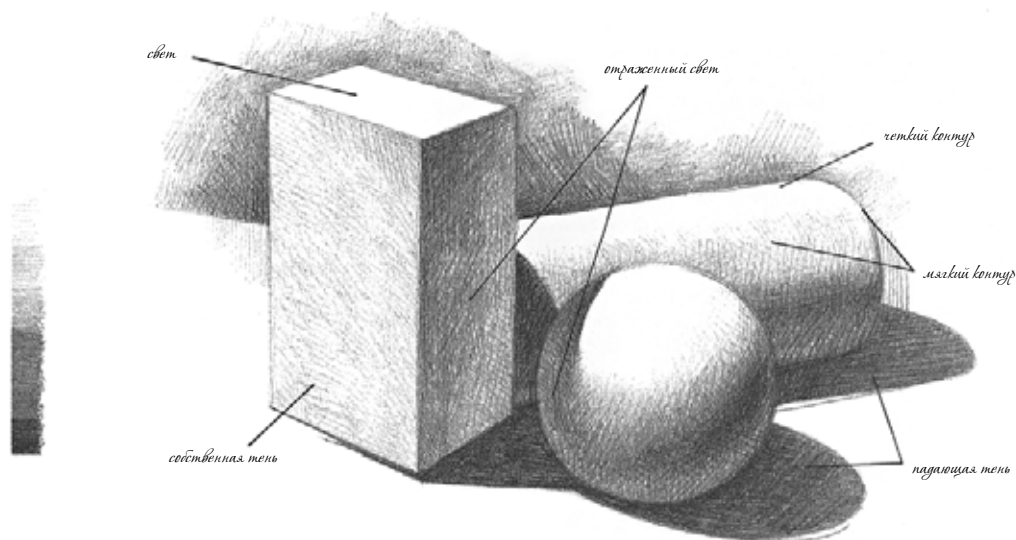
перо и тушь

водорастворимые чернила

СВЕТ И ТЕНЬ

ЛИНИЯ И ТОН

линейный рисунок

тональный рисунок

СОЗДАНИЕ ТОНА ПРОСТОЙ ИЛИ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ШТРИХОВКОЙ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

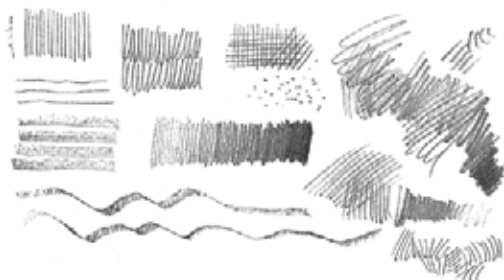
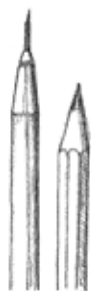

КАРАНДАШИ И ГРАФИТЫ

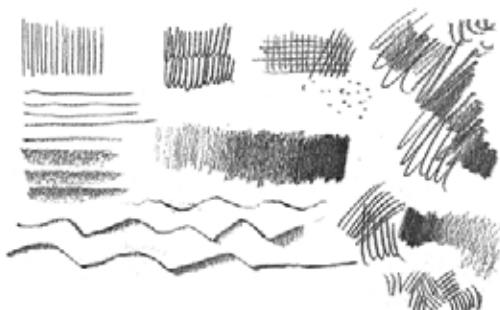
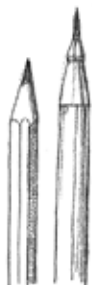
Карандаш — самый распространенный инструмент для рисования, так как он недорог и универсален. Помимо простых карандашей в деревянной оправе существуют другие виды карандашей: графиты, или грифели (тонкие стержни для цанговых механических карандашей); восковые, литографские карандаши; водорастворимые графитовые карандаши; плоские плотничьи карандаши и очень тонкие (микро-) грифели в винтовых механических карандашах.

Графитовые стержни различаются по степени твердости в порядке убывания, от 9Н (самого твердого) до Н, и в порядке возрастания, от В до 8В (самого мягкого). Графитовые стержни делают толстыми, чтобы их было удобнее держать. НВ — грифель средней твердости, не слишком твердый и не слишком мягкий. Твердые графитовые стержни, которые еще называют грифелями для механических карандашей, дают едва заметные, четкие, ровные линии, а мягкие, более «художественные», точно отражают разную степень нажима. Темных оттенков можно добиться, усилив нажим или рисуя частые линии, пересекающиеся под прямым углом (перекрестная штриховка). Смешать оттенки можно, потерев нужное место пальцем, ватным диском или растушкой.

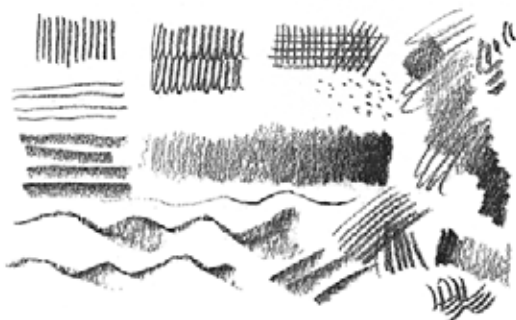
ШТРИХИ НА СРЕДНЕЗЕРНИСТОМ КАРТОНЕ

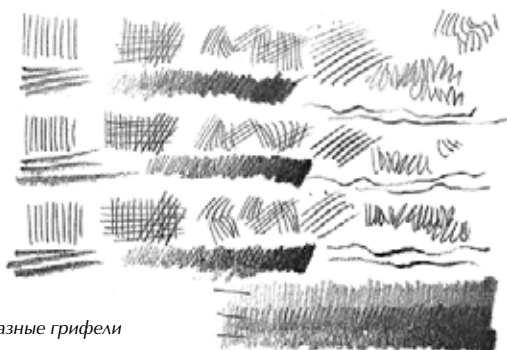
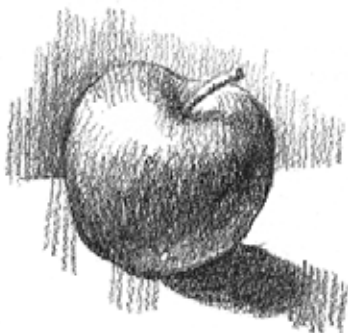
твердый карандаш или графит 2Н

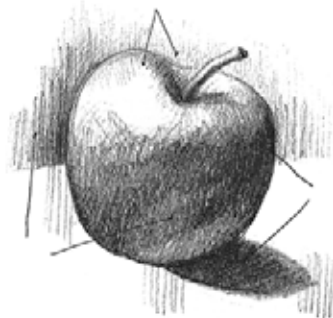
карандаш или графит средней твердости НВ

мягкий графитовый карандаш 6В

разные грифели

мягкий грифель 9В и растушка

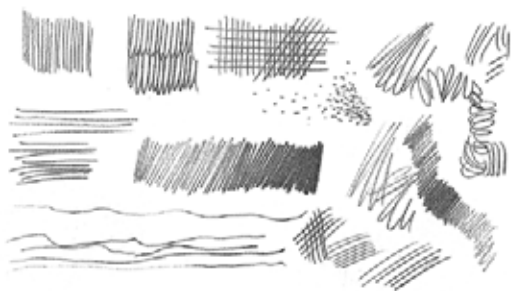
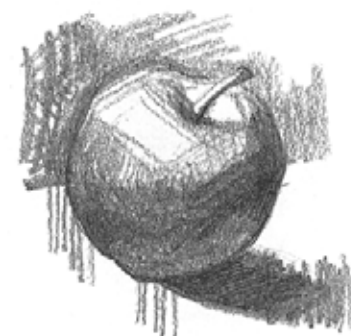

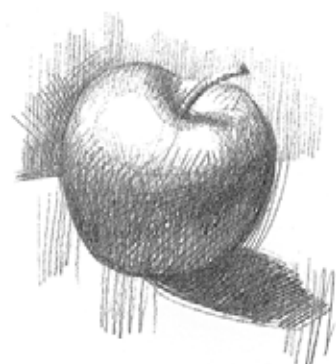
графитовый мелок 2В

плотницкий карандаш

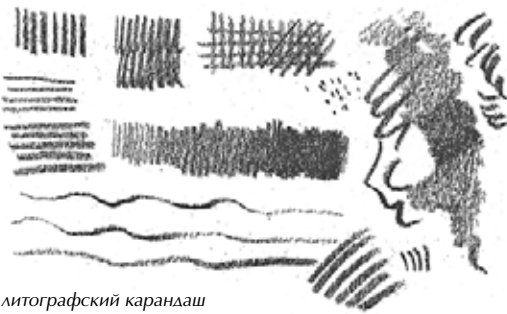

очень тонкий грифель

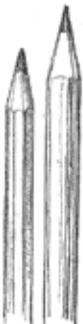

карандашная пыль, блики делаются ластиком

литографский карандаш

водорастворимый графитовый карандаш

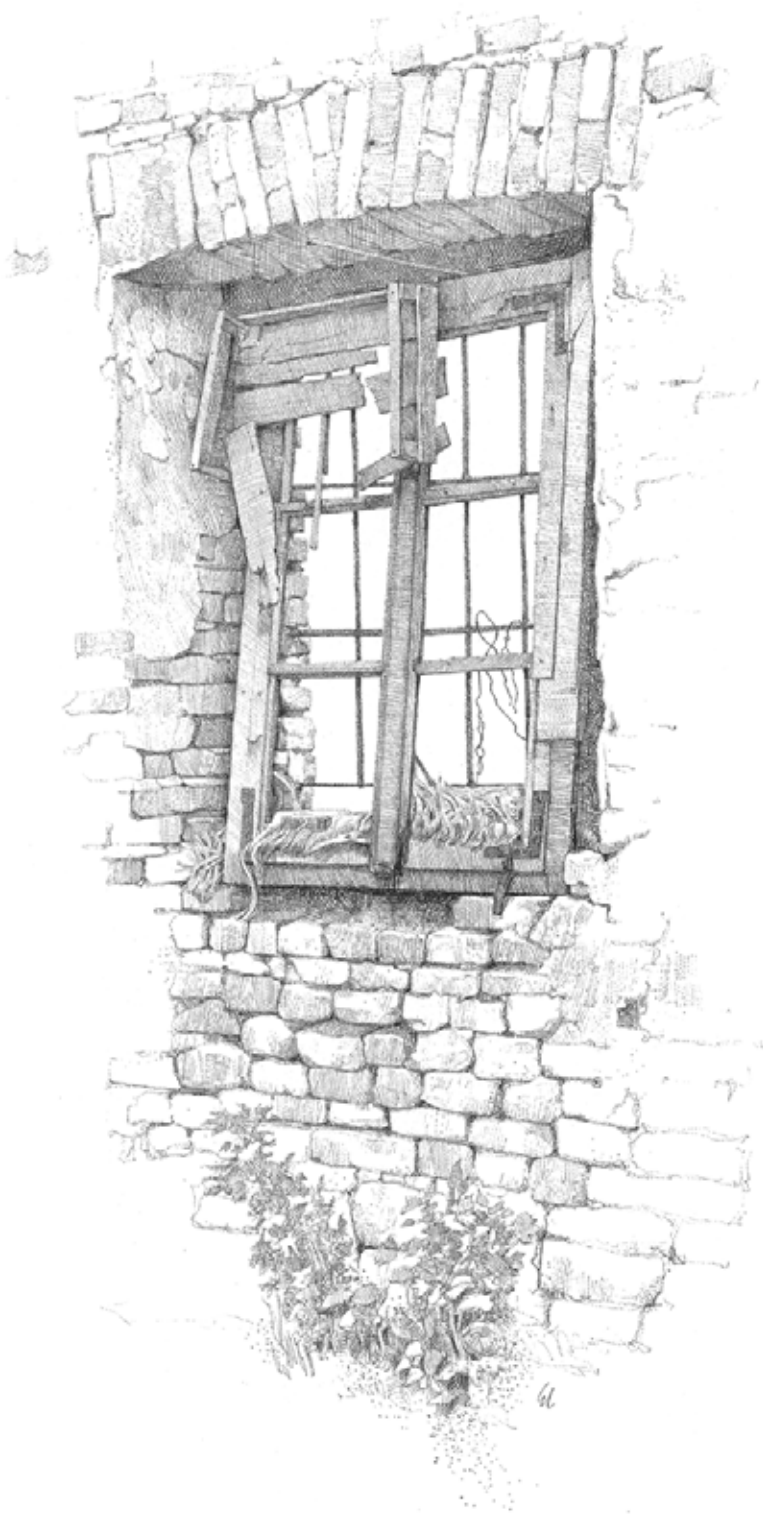
На этой странице представлены портретные этюды. Я рисовал с натуры на довольно гладкой бумаге размером 42x56 см карандашом 2Н. Оба рисунка можно отнести к линейным, легкую тоновую градацию дает более или менее интенсивная и равномерная перекрестная штриховка. С помощью тонкого, хорошо заточенного карандаша мне удалось сделать рисунки светлыми, не очень контрастными. Местами я увеличивал степень нажима на бумагу.

Portrait of an elderly woman
in a headscarf
- of the Po Valley
(from the series "The Po Valley"
- 1974)

La donna è sempre stata una
cosa di sempre, sempre di sempre
capace di fare... (Ragusa)

*La finestra del rifugio
della casa
della casa*

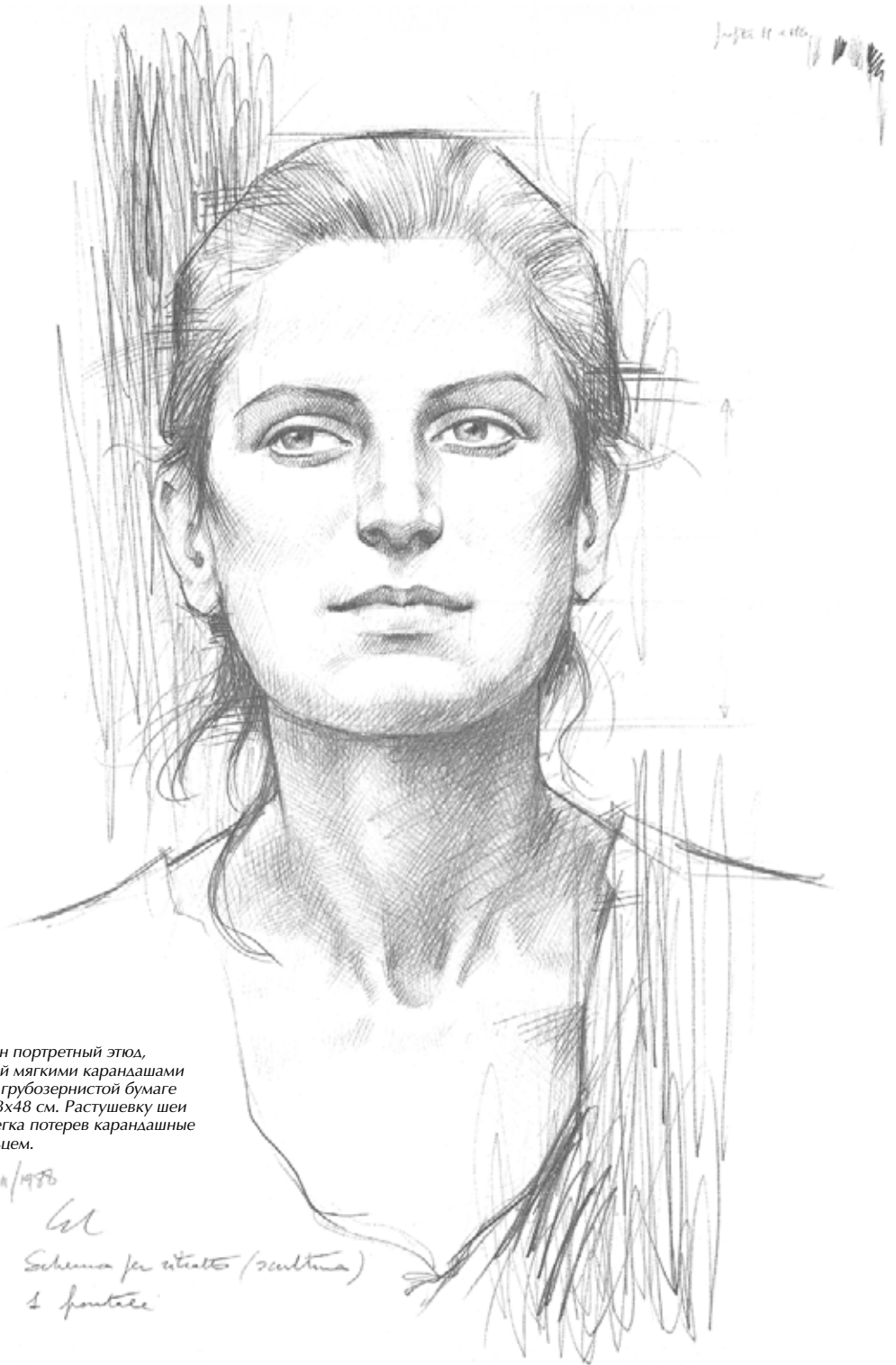
Карандаши Н и 2Н на бумаге размером 40х50 см. Это подготовительный этюд к офорту. Перекрестная штриховка с ровными штрихами имитирует процесс традиционной гравировки, что помогло мне решить ряд тоновых и композиционных задач, прежде чем я приступил к работе на медной пластине. Размер пластины, конечно, меньше: 20х30 см. Кроме штриховки можно прибегнуть также к пунктиру, который я использовал в основании стены.

Когда меня просят нарисовать портрет, я начинаю с изучения внешности модели. Однако прежде всего я изучаю характер модели, чтобы понять, интересна ли мне эта работа с психологической, а также с эстетической стороны. По рисункам на этой странице можно заметить, в каком порядке я работаю, во всяком случае вначале. Некоторые наброски выполнены точно, некоторые я сделал небрежно, интуитивно, за несколько минут, чтобы уловить структуру лица, взгляд или выражение лица, композицию, почти не нанося светотень (отношения между светлыми и темными участками). Я рисовал карандашом HB на двух листах грубозернистой бумаги Fabriano размером 33x43 см.

25/11/88
Studi per il tratto

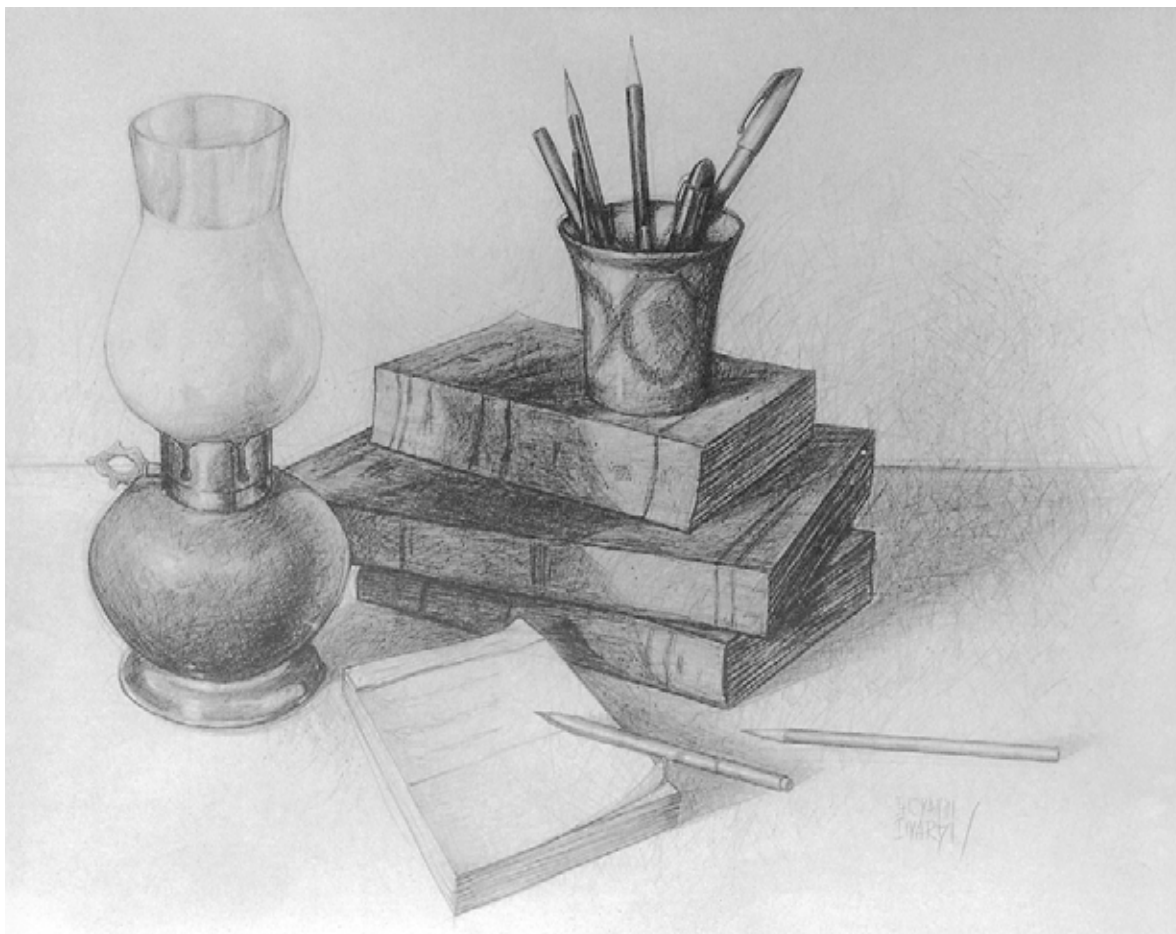
Это еще один портретный этюд,
выполненный мягкими карандашами
(2В и 4В) на грубозернистой бумаге
размером 33х48 см. Растушевку шеи
я сделал, слегка потерев карандашные
штрихи пальцем.

x1/198

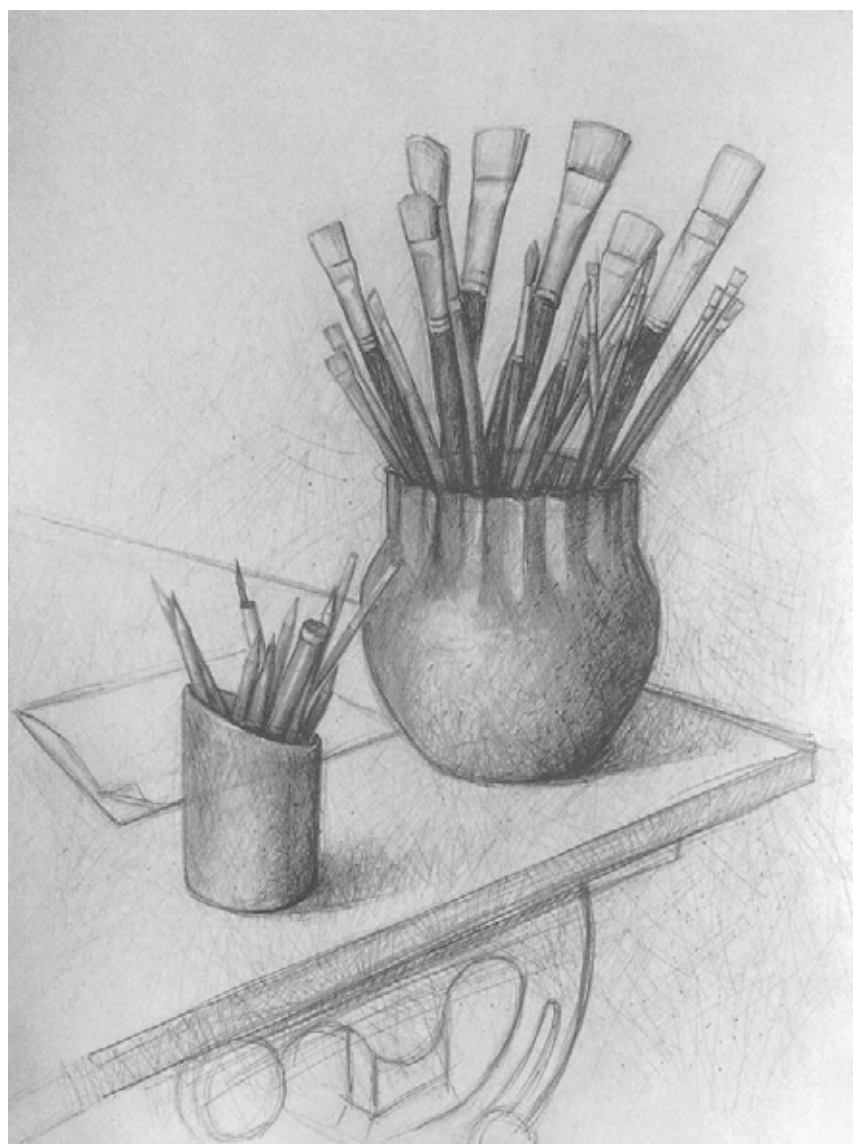
W

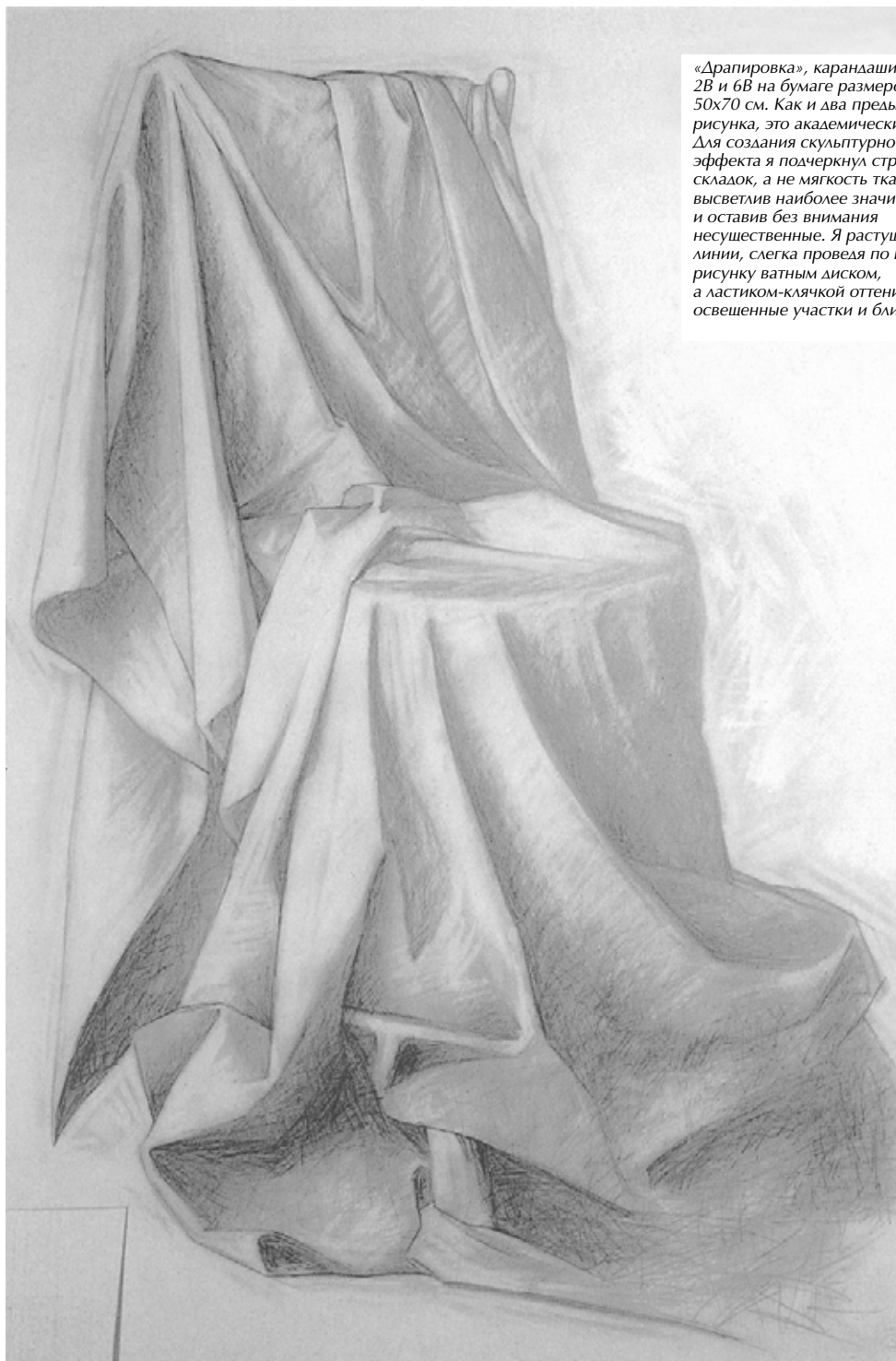
Schema per ritratto (scultura)

1 fronte

Карандаши HB, 2B и 4B на бумаге размером 50x70 см. Рисунки «Лампа с книгами» и «Инструменты» — примеры двух видов упражнений, с которых начинается обучение в художественной школе. Их цель — научить учащихся наблюдать за действительностью и решать простые задачи по композиции, перспективе и светотени. Оба рисунка выполнены на бумаге, закрепленной на мольберте вертикально. Объем предметам придает светлая, но неравномерная и довольно интенсивная штриховка. Равномерность на некоторых участках достигнута с помощью пунктира — я сильно давил кончиком мягкого карандаша.

«Драпировка», карандаши 2В и 6В на бумаге размером 50х70 см. Как и два предыдущих рисунка, это академический этюд. Для создания скульптурного эффекта я подчеркнул структуру складок, а не мягкость ткани, высветлив наиболее значительные и оставив без внимания несущественные. Я растушевал линии, слегка проведя по всему рисунку ватным диском, а ластиком-клячкой отделил освещенные участки и блики.

Мягкий графитовый мелок (6B), которым сделан этот рисунок, позволяет делать размашистые линии, без проработки мелких деталей. Гладкая поверхность графит, по этой причине линии получились неинтенсивными. Чтобы акцентировать более темные участки, требуется более сильный нажим.

Карандаш — самый удобный инструмент для рисования во время путешествия. Этот эскиз взят из альбома для этюдов, которые я рисовал во время поездки по Дальнему Востоку. Я рисовал мягким карандашом (6В) на грубой бледно-желтой бумаге 35x50 см. Другие эскизы из этого же альбома приведены на с. 57.

Поскольку многие мои картины и скульптуры изображают людей, примеры, которые я включил в эту книгу, иллюстрируют, как рисовать тело человека. Рисунок справа был сделан литографским карандашом посредством перекрестной штриховки и изменения степени нажима на бумаге ручной выработки размером 50x70 см. Чтобы не запачкать бумагу рукой, в качестве «моста» я использовал деревянную дощечку.

Giovanni
Civardi / 2011

