

РИСОВАТЬ — ЭТО ПРОСТО

**Более сотни упражнений шаг за шагом помогут развить
вам художественные навыки и создать на листе бумаги
изображения, которыми можно будет гордиться**

Грег Альберт

ШКОЛА РИСОВАНИЯ

РИСОВАТЬ — ЭТО ПРОСТО

**Более сотни упражнений шаг за шагом помогут развить
вам художественные навыки и создать на листе бумаги
изображения, которыми можно будет гордиться**

Грег Альберт

УДК 741
ББК 85.15
А56

Серия основана в 2000 году

Перевела с английского *Е. М. Яркова* по изданию:
DRAWING: YOU CAN DO IT! by Greg Albert.— Cincinnati, Ohio: «North Light Books», 1992.

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными или механическими) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. В порядке исключения, лишь рецензенты могут помещать в своих обзорах короткие выдержки (цитаты) из материалов данной книги. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Издатель и автор не несут ответственности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки всем соответствующим мерам предосторожности, осуществлённым при подготовке этой книги к печати, а также за повреждения или убытки, которые могут случиться при использовании помещённой здесь информации.

Альберт, Г.

А56 Рисовать — это просто / Г. Альберт ; пер. с англ. Е. М. Яркова. — 2-е изд. — Минск : «Попурри», 2009. — 136 с. : ил. — (Серия «Школа рисования»).

ISBN 978-985-15-0304-5.

Книга предлагает освоить с помощью многочисленных упражнений интересную манеру рисования карандашом или углём.

Для широкого круга начинающих художников-графиков.

УДК 741
ББК 85.15

ISBN 0-89134-428-4 (англ.) © 1992 by Greg Albert

ISBN 978-985-15-0304-5 (рус.) © Перевод, издание на русском языке, оформление. ООО «Попурри», 2001

БЛАГОДАРНОСТИ

Эта книга — результат усилий многих людей. Я бы хотел выразить свою признательность следующим людям: Рэйчел Вульф — за то, что она согласилась быть главным редактором — сочувствующим; знающим и настойчивым; Кэти Кипп — за то, что она с неизменной улыбкой справлялась с несметным количеством различных мелочей; Дэвида Люоса за то, что он меня поддерживал и воодушевлял; Пола Нэффа за оформление книги; а также моих учеников, которые дали мне больше, чем я им.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Моей жене, Мэри Бет, за её постоянную поддержку и неиссякаемое терпение, за ту драгоценную возможность писать и рисовать, которую она мне предоставила.

Моей маме, за то, что всегда умела воодушевить сына, выбравшего не совсем практичную карьеру художника.

Моему отцу, за бессчётное количество часов, проведённых в позировании мне, пока я изо всех сил старался научиться рисовать.

Грэггу и Элизабет, за то, что вдохновляли меня.

ВВЕДЕНИЕ

Существует большое количество различных книг по рисованию. Чем же эта отличается от них? В первую очередь, она составлялась в качестве практического руководства с целью помочь развить ваши художественные навыки на примере целой серии тщательно разработанных рисунков. Большинство из них показаны в процессе создания, шаг за шагом, с тем чтобы ничего не было упущено или не досказано.

Во-вторых, эта книга достаточно проста. Она сосредоточена только на нескольких темах, таких как, например, видение формы и изображение внешних очертаний. Если вы это поймёте, то качество ваших рисунков значительно улучшится.

В третьих, срабатывает принцип построения. Сочетание особых упражнений, посвящённых достаточно простым темам, неизбежно обеспечивает достижение желаемого результата. Если вы будете следовать всем инструкциям этой книги, то станете рисовать лучше.

Существует распространённое мнение, что учиться рисовать — это учиться видеть. Однако я придерживаюсь мнения, что главное — это знать, чего вы хотите добиться. На последующих страницах я попытаюсь научить вас смотреть на формы трёхмерного пространства, а видеть за ними и передавать на бумаге двухмерные. И, поскольку уж вы решили сделать ваш предмет плоским, то извольте также внести в изображение правильную градацию светотени для создания иллюзии веса предметов и глубины пространства. Проще и быть не может.

Однако просто и легко — не одно и то же, в этом заключается постоянный вызов вам и удовлетворение, получаемое вами в процессе рисования.

Многим из нас мешают научиться рисовать три вещи. Я не имею в виду отсутствие таланта. Скорее, это отсутствие времени и настойчивости, прибавьте сюда страх, — всё вместе может убить в вас желание рисовать. Страх неудачи, боязнь быть раскритикованным, потратить время впустую, обнаружив в итоге, что не достиг желаемого результата, — вот что мешает.

Если же чувство страха скажет нам, что мы не никогда не будем рисовать лучше, то очень скоро так и окажется. К счастью, также верно обратное. Если мы сумеем убедить себя, что способны научиться рисовать, и станем заниматься регулярно, то научимся.

Многие книги по рисованию изобилуют словами. В этой книге вам будет достаточно сопроводительных инструкций к упражнениям и небольших объяснений, для чего это нужно. Невозможно достигнуть результатов, просто читая, как это делается. Чтобы действительно научиться рисовать, вам нужно рисовать как можно больше. Особенность этой книги в том, что вы можете приступить сразу к рисованию, получая при этом удовольствие и совершенствуясь с самого начала.

ГЛАВА 1. КАК СДЕЛАТЬ РИСОВАНИЕ ПРИЯТНЫМ

В последнее время очень много пишут о том, как научиться рисовать. Иногда кажется, что почти каждый в наше время открывает для себя искусство образов, и это не удивительная новость (по крайней мере, для меня), что любой человек способен хорошо рисовать. Это правда. Рисование — навык, которому можно научиться и научиться.

Однако никто не может достигнуть результатов без усилий — точно так же, как и хорошая карта маршрута не облегчит поход в лес. Даже при наличии лучшего проводника, экипировки и карты, вам всё равно придётся часами шагать, чтобы двигаться вперёд. Но вовсе не обязательно идти, наспившись и уставая в землю, — вместо этого вы можете наслаждаться какой-нибудь мотив и наслаждаться красотой окружающей природы. Подобно карте, эта книга поможет сделать ваш маршрут как можно более понятным и живописным.

Вот простой пример того, как сделать процесс рисования приятнее. Пусть вы затратите на это немного больше времени, но в качестве объекта для изображения постарайтесь выбирать интересные и имеющие для вас какое-то личное значение предметы. Конечно, вы можете использовать и то, что просто оказалось у вас под рукой, но я не советую. Почему? Просто, принимая в расчёт то, что стоит за этими объектами, вы станете обращать на них больше внимания, а, следовательно, будете более наблюдательны и требовательны. А если вы вложите в рисунок больше, то больше и получите в результате.

Не секрет, что у нас получается лучше то, что мы любим делать. Пусть обучение рисованию станет для вас ещё одним способом получения удовольствия от жизни.

Двенадцать способов сделать процесс рисования приятным

1. Выберите место для занятий. Если вы выберете место для рисования, вам будет немного легче приступить к самим занятиям. Конечно, это не значит, что необходимо добавить новое крыло к дому. Начните со стола где-нибудь в углу, подальше от детей. Затем постепенно расширяйте это пространство, ведь оно должно создавать вам возможность проводить время за работой.

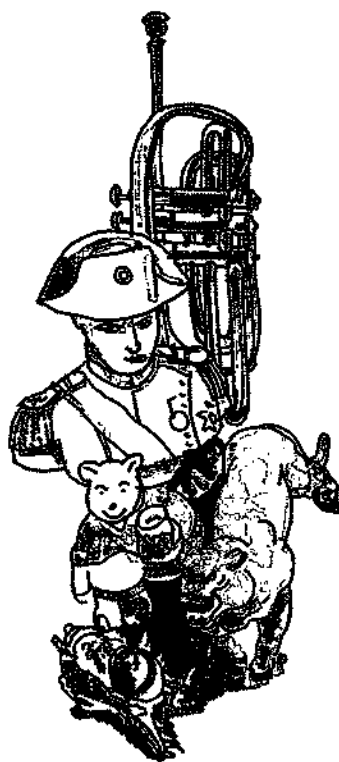
2. Слушайте музыку в процессе работы. Создайте атмосферу, способствующую вашей концентрации на работе. Кассетный или CD-плеер обеспечит вам возможность слушать подходящую музыку. Я бы рекомендовал вам собирать записи, которые вам по душе, а не просто включать радио. Любимая музыка вызовет у вас приятные ассоциации и поможет создать нужное для работы настроение.

3. Выбирайте для рисования приятные вам предметы. Выбор объекта для изображения — один из важных аспектов в процессе обучения рисованию, быть может, более важный, чем вы думаете. Ваши навыки напрямую связаны с тем количеством времени и практики, которое вы отводите данному занятию. Вы не сможете долго и хорошо упражняться, если не испытываете интереса к тому, что рисуете.

4. Наградите себя понравившимися материалами. Если бы материалом для рисования было всё, что под руку попадётся! Но вы можете пользоваться тем, что приобретёте. Установите систему вознаграждений. Для эксперимента приобретайте новые материалы всякий раз, когда у вас есть какая-нибудь цель, как, например, выполнить ещё три упражнения. Если вы вдруг обнаружите, что в вас вселяется страх быстро растратить драгоценные принадлежности, покупайте их сразу по две — одну можете извести в результате честных и бесстрашных усилий, а другую сохранить.

5. Где можно, используйте материалы подешевле. Большинство упражнений в этой книге не требуют использования дорогостоящих материалов. Так, например, если вы найдёте кипу выброшенных компьютерных распечаток, то считайте, что у вас есть хороший запас бумаги для контурных и обычных набросков. Не выбрасывайте бумагу, где есть чистая сторона для ваших каракулей. Даже старые письма и ненужная почта могут быть использованы для этих целей. Вы даже не можете себе представить, насколько укрепощает рисование на листах макулатуры. Оно как бы даёт вам разрешение двигаться вперёд.

6. Выделите время для рисования из каждодневных дел. Я настоятельно рекомендую вам выработать привычку рисовать каждую неделю в одно и то же

Я изобразил коллекцию предметов, которые люблю рисовать. Даже она одна может послужить моим творческим отчётом.

Обзаведитесь блокнотом для набросков и пусть у вас войдёт в привычку использовать его каждый день.

время. Когда вы привыкнете рисовать и делаете это частью своего времяпрепровождения, вы станете значительно более уверенным шагом двигаться в сторону улучшения.

Лучше уделять рисованию по полчаса в день три раза в неделю, чем три часа в один день. Почему? Рисование — как физическая нагрузка. Более короткие по времени занятия через равномерные интервалы позволяют развиваться вашим умственным мускулам, в то время как слишком длинные могут вас утомить или заставить ассоциировать с рисованием неприятные чувства. Лучше поработать недолго, чем страдать от длительного занятия. Обучение рисованию — это бег на длинную дистанцию, а не спринт.

7. Рисуйте понемногу каждый день. Хорошо, если вам удастся развить привычку рисовать понемногу ежедневно. Всего десять минут времени, уделяемых контурным наброскам каждый день, отточат ваше мастерство в сравнительно короткий срок. Устройте себе короткий перерыв для рисования, например, во время обеда или отдыха, и сделайте серию набросков. А можете начать с этого утра. Мой лозунг: «Никогда не пропускай один день».

8. Заведите блокнот для набросков. Один из способов быстро научиться рисовать — всегда иметь под рукой блокнот для набросков. Начните с такого, который без труда поместится в ваш карман: 10х15 см. Делайте наброски и зарисовки каждый день. Когда же блокнот будет весь изрисован, купите размером побольше. Вскоре вы почувствуете некоторое неудобство от блокнота под мышкой, а впоследствии потеряете всякий контроль над его величиной.

9. Присоединитесь к группе или начните индивидуально. Всегда легче сконцентрировать усилия в компании единомышленников. Группа может быть источником вдохновения и поддержки, если вы ни с кем не соперничаете

и не соревнуетесь. Хорошо, если вам удастся найти группу примерно вашего уровня. Поинтересуйтесь в колледжах поблизости или учреждениях, связанных с искусством; многие из них организуют подобные занятия.

10. Немного похвастайтесь и порисуйтесь. Не бойтесь получать радость от того, что вы делаете. Если вы нарисовали что-то удачное, повесьте это на стену или холодильник — таким образом можно будет этим восхищаться. Если ваше произведение увидит кто-либо ещё, то он, возможно, сделает вам комплимент. Насладитесь этим сполна! Вы обнаружите, что большинству людей нравится то, что вы делаете, гораздо больше, чем вам. Это ещё раз напомним, что ваш самый беспощадный критик — это вы сами.

11. Дарите свои рисунки в качестве подарков. Многие идеи и упражнения из этой книги могут вылиться в действительно интересные рисунки, хотя это и не главное. Когда вам удастся создать единственный и неповторимый образ, подумайте, кто его оценит, и подарите свое произведение.

12. Учитесь у каждой из своих работ. Изучите свои рисунки (и чужие тоже), чтобы понять, как лучше рисовать в следующий раз. Но не слишком задумывайтесь над тем, насколько они хороши или плохи. Проанализируйте, что вам понравилось, и постарайтесь повторить это в следующем рисунке. Периодически сравнивайте текущую работу с принятыми ранее усилиями, чтобы видеть, насколько вам удалось продвинуться.

Интересные предметы

Вот некоторые интересные для рисования объекты:

- игрушки, куклы и другие связанные с детством предметы
- всякого рода антиквариат
- музыкальные инструменты, особенно старые
- вышедшие из употребления вещи, а также кухонная утварь
- небольшие машины или механические предметы, такие как старая печатная машинка, фотоаппарат, телефон
- памятные сувениры
- гипсовые или керамические статуэтки

Места, где следует искать подходящую для рисования чепуху:

- толкучки и антикварные лавки
- комиссионные магазины
- ваш чердак, подвал или гараж
- магазины керамических и гипсовых изделий
- магазины музеев
- магазины народных промыслов
- коробка с детскими игрушками

Умейте получать радость от того, чем занимаетесь. Порисуйте немного!

Как пользоваться этой книгой

Эта книга создана для того, чтобы ею пользовались. Вспомните, вы прочитаете достаточно большую её часть прежде, чем приметесь за работу. И это прекрасно! Забегайте всякий раз вперёд, а ещё лучше — прочитайте всю книгу от начала и до конца перед тем, как начнёте рисовать. Когда почувствуете желание позаниматься, советуем вам начать с первых упражнений и последовательно прорабатывать остальные. Хотя можете выбрать идеи и упражнения, которые вам больше по душе, и приступить к их выполнению в любом порядке. Польза всё равно будет. Но если вы хотите получить больше за максимально короткий период времени, выполняйте инструкции по порядку.

Книга построена так, что ею можно пользоваться в нескольких вариантах. Новичку в области рисования я предлагаю начать с первого упражнения на стр. 16, а затем выполнять их в представленной последовательности. Каждое упражнение нужно сделать только один раз, затем приступить к следующему. Не пережёвывайте одно и то же. Впоследствии вы сможете повторить ту же самую последовательность упражнений, но используя другие объекты, — и получите в результате этого гораздо больше, поскольку вам уже будет известно, чему можно научиться из каждого упражнения и как они сочетаются вместе.

Если у вас есть определённый опыт в области рисования и вы хотите улучшить имеющиеся навыки, посмотрите на стр. 134 список возможных проблем и особых упражнений, которые помогут их устранить. Таблицу можно использовать как средство самодиагностики, а упражнения — как рецепт для устранения возникшей проблемы.

После того, как вы выбрали для себя лучший подход к упражнениям, прочитайте введение к каждой главе, изучите примеры, а затем следуйте инструкциям к каждому упражнению. Рекомендованные для работы материалы являются самыми подходящими, и, по возможности, я советую использовать именно их.

Материалы

Соберите набор основных материалов. Закупив сразу всё необходимое, вы сможете выполнить от начала и до конца большинство упражнений в этой книге, таким образом, вы не станете придумывать себе причину отложить занятия. Держите их аккуратно сложенными в одном месте.

Вам предлагаются именно те материалы, которые помогут извлечь урок из каждой идеи. Где это возможно, я привожу перечень взаимозаменяемых материалов.

Материалы, необходимые вам для выполнения предложенных в этой книге упражнений, не очень дорогие. К счастью, рисование не относится к очень дорогостоящим занятиям. Всё, что вам в действительности нужно, это карандаш и бумага. Позже, когда вы уже достаточно хорошо овладеете принципами рисования и даже сможете сказать своё слово в искусстве, у вас появится возможность обзавестись множеством разнообразных специальных более дорогостоящих материалов для рисования.

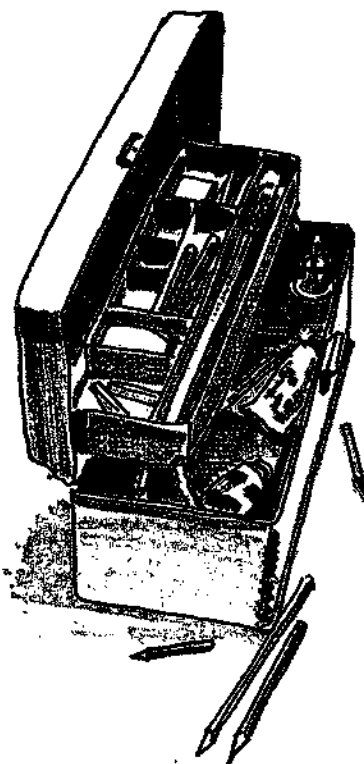
Палочка мягкого (6В или 4В) графита. Можно использовать графитную палочку длиной 7,5 см, а также 6-миллиметровый квадратный карандашный графитный грифель. Купите самый мягкий, который вам удастся найти, не твёрже 4В; а ещё лучше 6В. Графитные палочки вам пригодятся, когда вы будете делать наброски и вам понадобится что-нибудь, что гладко скользило бы по бумаге. К вашему сведению, чем выше номер серии В, тем мягче стержень, чем выше номер серии Н*, тем тверже стержень.

Эбеновый карандаш. Эбеновый карандаш — разновидность карандаша с толстым мягким стержнем. При работе с ним получается очень красивая чёрная линия.

Я люблю его использовать заостренным на конце для прорисовывания контуров. Для этой цели вполне подойдёт обычный карандаш № 2, однако лучше всё-таки использовать карандаш с мягким стержнем. Карандаши с твёрдым стержнем нередко царапают бумагу.

Доска для рисования (50х65 см). Вам понадобится плоская, гладкая и негнущаяся доска для рисования размером 50х65 см. Таким образом, вы будете работать на твёрдой поверхности, не меняющей текстуру листа бумаги. Лучше всего для наших целей подойдёт кусок закалённого мазонита толщиной приблизительно 6 мм с закруглёнными краями. Он лёгкий, недорогой и достаточно тонкий, поэтому вы сможете прикрепить к нему лист бумаги, чтобы тот не скользил, металлическими креплениями в виде больших зажимов; кроме того, он достаточно большой, и у вас останется поле по 2,5 см по краям листа бумаги размером 45х60 см. Этот размер — самый большой, который

* Стержни отечественного производства имеют маркировку М и Т соответственно. — Прим. перев.

необходим для наших упражнений. Пойдите в мастерскую строительных материалов и попросите вырезать для вас доску нужного размера. Такую доску можно приобрести и в магазине с уже готовым крепёжным приспособлением для листа и прорезью для руки, чтобы было удобно её держать. Однако эти преимущества не всегда хороши, поскольку крепление и прорезь для руки сокращают рабочее пространство. Есть ещё один вариант. Вы можете прикрепить поверх рабочей поверхности фанеры гладкую дощечку или взять переносную чертёжную доску, но это достаточно громоздко. Кроме того, доска будет слишком толстой для того, чтобы к ней «прицепить» лист бумаги.

Дешёвая бумага (такая как неиспользованная газетная бумага или отработанная бумага для компьютерных принтеров). Страх попусту растратить материалы может свести на нет все ваши усилия. Ряд упражнений в этой книге предназначены для того, чтобы вас раскрепостить, но они не будут настолько эффективными, если вы опасаетесь растратить бумагу.

Я настоятельно рекомендую вам сохранять газетную бумагу для быстрых зарисовок и набросков. Такую бумагу можно найти в выброшенной макулатуре около любого копировального салона. Идеально подходит и отработанная бумага для принтеров — в наше время не так уж трудно её найти. Бумага для компьютеров размером листа 30х38 см как нельзя лучше подойдёт для ваших каракулей.

Блокнот газетной бумаги размером листа 45х60 см. Эта бумага называется газетной, потому что когда-то бумагу такого качества использовали для печати газет. Газетная бумага обладает мягкой зернистой текстурой и имеет кремовый цвет. Поскольку она изготавливается из древесной массы, она нестойкая: рисунки на такой бумаге желтеют и теряют своё первоначальное качество через три или четыре года. Солнечные лучи ускоряют этот процесс. Вот почему эта бумага не годится для рисунков, которые вы намерены хранить, но зато подходит для выполнения многих упражнений из этой книги. Можно использовать газетную бумагу как с гладкой, так и с шероховатой поверхностью.

Белая бумага для рисования размером листа 45х60 см (бумага для мушкетёра). Такая бумага по качеству приближается к обычной бумаге для рисования. Она обладает зернистой поверхностью с незначительными зазубринками, которые хорошо удерживают мел и уголь. Она сравнительно недорогая и пригодится вам для выполнения многих упражнений из этой книги. Иногда её называют бумагой для мушкетёра, потому что в

XIX веке в неё заворачивали пулю и порох для мушкетёров.

Серая бумага для угля размером 45х60 см. Бумага для угля специально предназначена для работы такими мягкими осыпающимися материалами, как уголь и пастель. Зернистая фактура такой бумаги удерживает материал. Она выпускается разных цветов, но вам лучше всего использовать серый цвет средней насыщенности (хотя подойдёт как самый светлый, так и самый тёмный). Качественная бумага, например «Canson Mi-Teintes», может стоить дорого. Купите самую дешёвую, которую сумеете найти.

Четыре больших крепления. Эти крепления представляют собой большие металлические зажимы, которыми можно легко зафиксировать край бумаги на доске для рисования. Вам следует их приобрести минимум два, а ещё лучше четыре. Двумя вы сможете «прицепить» два верхних угла листа к доске, а четырьмя — каждый угол. Подойдут любые зажимы, например, № 4 «Boston» или «Bulldog». Можно использовать переплётный зажим № 100. Не важно, какого типа зажим использовать в работе, но какой-то вам обязательно нужно выбрать. Не оставляйте лист бумаги незафиксированным, иначе вам придётся всё время придерживать его свободной рукой или локтем.

Древесный уголь. «Charcole» — это разновидность мягкого чёрного мела, изобретённого Уэбером Костелло. Он обладает рыхлой зернистой структурой и даёт насыщенный бархатистый чёрный цвет, легко растирается пальцем или кусочком бумаги; его легко удалить резинкой. Ни один материал не сравнится с ним по своим качествам. Хотя любой не сильно пресованный древесный уголь обладает практически теми же свойствами.

Палочка обычного школьного мела. При помощи белого мела и древесного угля можно получить целый спектр серых оттенков на бумаге. Купите коробочку обычного школьного мела в ближайшем магазине. Не покупайте слишком твёрдый не осыпающийся мел.

Ластик. Резинка нужна не только для того, чтобы делать исправления. С её помощью на листе бумаги можно получать самые разнообразные эффекты. Научитесь воспринимать резинку как инструмент для создания изображения, а не только коррекции. Для первых упражнений в нашей книге ластик не понадобится. Если вы будете следовать нашим инструкциям, то ошибки практически исключаются. В тех случаях, когда резинка вам всё же окажется необходима, используйте мягкую, например, «Factsis»

или «Mars». Эти ластик прекрасно удаляют графит и уголь с поверхности листа, часто удаётся даже вернуть бумаге её первоначальную белизну. Мягкая резинка ярко-розового цвета, такая как «Pink Pearl», тоже подойдёт.

Пластичный ластик. Пластичный ластик (снимка) представляет собой прекрасную альтернативу как обычной, так и розовой резинке. Всякий раз перед использованием ему можно придавать необходимую вам форму. Этот ластик способен легко растягиваться и деформироваться под действием тепла ваших рук и легко удалит лишний материал с рисунка. Вы можете катать его, как шарик, по листу бумаги, чтобы он собирал осыпавшуюся пыль. Тереть им не стоит, поскольку он оставит на бумаге следы в виде длинных полос и вотрёт грязь в бумагу.

Флакончик чёрной китайской туши или чёрных чернил.

Палочки с ватными головками, как «Q-Tips».

Мягкая плоская кисть с ворсинками из верблюжьей шерсти толщиной 1,2 см. Кистью и палочками с ватными головками можно делать наброски чёрными чернилами, зарисовки при изучении соразмерности предметов, а также использовать их для смачивания. Подойдёт любая кисть среднего размера; не забывайте промывать её всякий раз после использования.

Большой чёрный карандаш или мягкий чёрный литографский карандаш. Большие детские карандаши могут оказаться очень полезным для рисования материалом. Для упражнений, предложенных в этой книге, достаточно использовать только чёрный, хотя, для разнообразия, можете работать тем цветом, который вам нравится.

Дешёвая картонная папка. Купите большую картонную папку приблизительно 75х60 см для хранения ваших работ. Пусть большинство из них не представляет собой законченных рисунков — это просто упражнения в рисовании. Возможно, вы не захотите сохранить их все. Оставьте хотя бы некоторые на память, поместив на них дату. Так вы будете видеть ваш прогресс.

Фиксатив. Закрепляйте при помощи фиксатива рисунки, сделанные углем, мелом или другим осыпающимся материалом. Внимательно прочитайте инструкцию по его применению. Не злоупотребляйте фиксативом — лучше нанести несколько тонких слоёв, чем один толстый. Делайте это в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Следите за распылителем, иначе закрепитель будет разбрызган по всему помещению.

Коробка для материалов. Подойдёт коробка для рыболовных снастей или столярных инструментов. Это позволит вам держать все инструменты вместе. Можно приобрести и симпатичную коробочку с множеством маленьких отделений, специально предназначенную для художника. Иметь такую уже само по себе приятно.

Фартук или халат. Рисование иногда может оказаться достаточно грязным делом (но это не остановит вас, не так ли?). Мел и уголь зачастую оставляют много следов. Надевайте на себя старую одежду, купите дешёвый фартук или халат. Можете класть на колени полотенце, чтобы угольная пыль и частички от резинки не попадали на одежду.

ПОБЕДНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Очень важно поддерживать правильное отношение к рисованию, если вы действительно хотите им овладеть. Для успеха необходимо преодолеть сначала самого себя. Мне кажется, что этим аспектом рисования очень часто пренебрегают, что нередко выражается в потере интереса к этому занятию и в неизбежном поражении.

Всегда помните, что рисование — это навык, которому можно научиться и научиться. Этот процесс ничем не отличается от овладения навыками печатания, вождения автомобиля или другого подобного занятия. Многие считают, что для рисования нужен талант, и если его нет, то лучше и не пытаться.

В действительности все из нас обладают способностью рисовать, даже при отсутствии таинственной вещи, называемой «талантом». Мы знаем из собственного опыта, что большинство людей могут научиться водить машину или печатать, не говоря при этом: «Как я хочу иметь талант водить машину!» — или: «Не таким уж плохим я родился с талантом печатать!» Различие между нашим отношением к вождению автомобиля, печатанию и рисованию заключается в том, что мы знаем в действительности, что значит научиться водить автомобиль или печатать: правильный инструктаж и много практики. То же самое относится и к рисованию; всё, что вам нужно, — это правильный инструктаж и много практики.

ВНУТРЕННИЙ КРИТИК

Еще одна важная вещь — научиться управлять внутренним критиком, который сидит в голове у каждого. Это такой тихий голосок, который постоянно твердит, что ваши рисунки не достаточно хороши, что у вас нет никакого таланта и вы никогда не сможете добиться лучшего результата, что у сидящего рядом парнишки рисунок выходит гораздо лучше. Без сознательного контроля с вашей стороны внутренний критик вырвется на свободу, а затем постепенно деморализует вас и подорвёт все ваши усилия.

Рисование может оказаться достаточно грязным делом.

Как только вы почувствуете его первые поползновения, постарайтесь его тут же узнать и попробуйте игнорировать. Скажите про себя: «Я тебя слышу, но не слушаю!» Если этот голос скажет: «Начало этого рисунка никуда не годится», — скажите: «Зато он будет хорошим в конце». Не берите новый лист бумаги.

Постарайтесь лучше сосредоточиться на вашем рисунке и на том, что нужно для его достойного завершения. Это принесёт больше пользы, чем углубление в самокритику. Если внутренний критик говорит: «Этот рисунок не выходит», — подумайте, что нужно для того, чтобы он выходил. Переводите самокритику всякий раз на поиск альтернативных решений проблемы.

Рисуйте рисунки, а не заключения о себе, вашем таланте или способностях, и не думайте о сидящих рядом с вами. Чем больше вы сосредоточитесь на том, что вы можете сделать для улучшения вашего рисунка, и чем меньше вы будете сомневаться в себе, тем лучше.

Несколько слов насчёт неудач

Если у вас выработано правильное отношение к работе, провалы практически исключены. И это верно. Не суть важно, какой у вас выйдет в итоге рисунок, ведь вы, не смотря ни на что, удачно попрактиковались, если выполняли упражнения должным образом. А это предполагает то, что вы должны учиться на своих ошибках.

Люди, которые старательно овладевают каким-то делом, обладают большим терпением по отношению к себе, потому что они не сдаются, делая первые шаги и ошибаясь. Они прощают себе неудачу, если рисунок не удался, и идут вперёд. Они сосредоточены на основной цели — закончить рисунок, над которым работают в данный момент, поэтому времени на раздумывание, насколько он хорош или плох и насколько они талантливые художники, у них просто нет.

Я расскажу вам про Хэла. Он был как раз одним из тех людей, которые не обращали внимания на внутреннего критика. Я даже не знаю, был ли он у него. Он пришёл ко мне на занятия, не обладая практически никаким опытом, но имея огромное желание. У него была цель. Первые его рисунки были просто ужасны. Такими они и оставались в течение долгого времени. Однажды он сказал мне, что они, по его мнению, не достаточно хороши, а затем добавил «пока». Он часто обращался за помощью, но всегда при этом задавал очень специфический вопрос: «Как мне высветлить этот край?» — или: «Что я могу сделать, чтобы соотношение предметов было более правильным?» Он никогда не просил: «Поправьте мой рисунок», — или: «Закончите его». Он просто работал день за днём, находя в этом удовольствие, и даже удивлялся, когда ему удавалось сделать какой-либо рисунок вообще. Его восхищало, когда в каракулях на бумаге можно было что-то угадать. Со временем он стал рисовать очень хорошо и стал успешным выставленным художником.

Учитесь игнорировать внутреннего критика.

ГЛАВА 2. РИСОВАНИЕ И ВИДЕНИЕ

Все мы видим одни и те же предметы, но часто говорят, что художники видят мир по-иному. Художники обращают внимание на те аспекты окружающего мира, которые другие часто игнорируют. То, в поиске чего находится художник, представляет собой секрет рисования.

СЕКРЕТ РИСОВАНИЯ

Возможно, это избитая фраза, но учиться рисовать предполагает учиться видеть. Рисование в целом предполагает новое, захватывающее видение.

Рисование — это процесс видения предметов трёхмерного пространства и изображения их на поверхности двумерного листа бумаги. Чтобы наши рисунки выглядели реалистично, т. е. так, как мы их видим, мы должны научиться правильно переносить объём предметов на плоский лист бумаги.

Итак, секрет рисования заключается в следующем: вы видите трёхмерную форму, но рисуете её внешние очертания в двумерном пространстве. Этому секрету посвящена оставшаяся часть этой главы, он будет упоминаться и на протяжении всей книги. Это своеобразный ключ к раскрытию вашей способности рисовать. Если вам удастся уловить и понять идею, как видеть форму и передавать на бумаге внешние очертания, то весь процесс обучения рисованию перестанет быть загадкой.

ФОРМА И ВНЕШНИЕ ОЧЕРТАНИЯ

Давайте непосредственно рассмотрим идею, как, представляя форму предмета, передавать на бумаге его внешние очертания.

В первую очередь, запомните, что всякий раз, используя слово «форма», я имею в виду трёхмерный предмет, имеющий свою высоту, ширину, глубину и объём и занимающий определённое место в пространстве. Формы — это то, что мы видим.

Когда я говорю «внешние очертания», то имею в виду плоскую двумерную геометрическую конфигурацию, которой присущи всего лишь высота и ширина. Внешние очертания — это то, что вы переносите на лист бумаги.

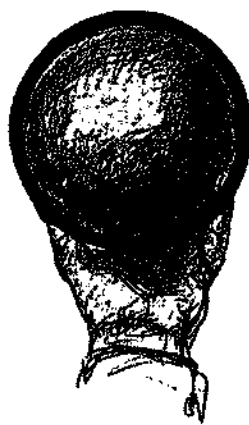
Вот несколько примеров. Если вы посмотрите на баскетбольный мяч, то увидите сферическую форму — круглый предмет, занимающий место в пространстве. Если вы захотите изобразить его на плоском листе бумаги, то очертания какой геометрической фигуры вы изобразите? Конечно же, круг. Нарисовать обычный круг, увидев в действительности округлый мяч, — простой пример видения формы (сфера) и изображения на бумаге плоских внешних очертаний (круг).

Если вы посмотрите на край кофейной чашки, то увидите, что он круглый. Однако, посмотрев на неё под углом со стороны, какие плоские очертания вы изобразите, чтобы передать форму края? Овал. Опять же, округлый край чашки — это то, что вы видите, овал — те плоские внешние очертания, которые вы переносите на лист бумаги.

Обратите внимание на куб, один из углов которого наклонен в вашу сторону. Какую геометрическую фигуру вы нарисуете, чтобы передать его форму? Шестиугольник.

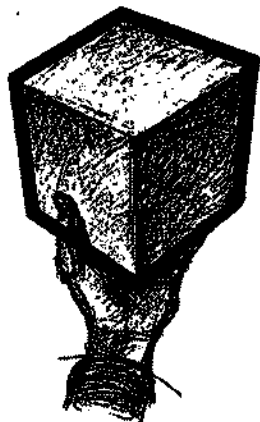
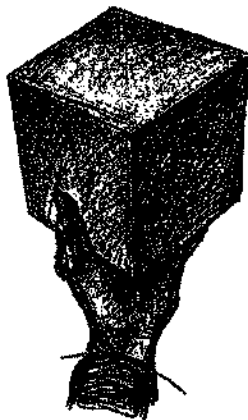
Это — сфера (то, что мы называем «формой»).

Это — круг (та плоская форма, которую мы должны нарисовать).

Вот обычная кофейная чашка. Её край имеет круглую форму, но, если посмотреть со стороны, очертания какой фигуры вы видите? Овал или эллипс!

Вот куб: внешние очертания какой фигуры вы видите? Это — шестиугольник.

Эти примеры наглядно иллюстрируют ту мысль, что мы должны увидеть плоские очертания, чтобы изобразить предмет трёхмерного пространства. Итак, учиться рисовать — это учиться видеть плоские очертания предмета. Каждый художник обладает навыками видения пространственных форм и правильной интерпретации увиденного в виде плоских очертаний на листе бумаги или холсте.

Вот почему, изображая какой-либо предмет, мы должны преобразовать наше восприятие трёхмерного пространства в плоскую картинку на плоской двухмерной поверхности, будь это холст или бумага. Другими словами, мы должны убрать одно из измерений — глубину.

Как видеть плоское изображение

Вот десять способов, как научиться видеть предметы плоскими, а затем рисовать их как очертания на листе бумаги.

1. Закройте один глаз. Если вы посмотрите на какой-либо предмет одним глазом — это называется «дефектом стереоскопического зрения», поскольку восприятие глубины сводится к минимуму, — то убедитесь, что так гораздо легче увидеть предмет плоским.

2. Обратите внимание на очертания силуэта. Очертания силуэта — это внешний край, или абрис, формы. Яркий пример очертаний силуэта — тень, отбрасываемая предметом при ярком солнечном освещении.

Зажмурьте один глаз.

3. Обратите внимание на негативные очертания. Негативные очертания, которые иногда называют негативными пространствами, представляют собой ни что иное, как пространство, существующее между и вокруг предметов. Например, пространство, образующееся, когда вы кладёте руку на бедро, имеет треугольные очертания. Ваше тело и руки представляют собой позитивные формы. Очень часто, когда вы изображаете очертания пространства вокруг чего-либо, вы останавливаетесь на изображении самого предмета. Обратите внимание на внешние очертания, образованные ножками и перекладинами стула. Нарисовав на бумаге негативные пространства между позитивными формами стула, вы нарисуете и сам стул.

4. Соотносите предмет с его фоном. Наверное, почти каждый из нас знаком с методом увеличения какого-либо изображения, когда поверх оригинала накладывается разграфлённая сетка, и рисунок переносится на чистый лист по клеточкам большего размера. Образец такого увеличения можно видеть в любом магазине «Сделай сам». С подобным процессом мы встречаемся и в рисовании. Представьте, что все линии на фоне вокруг вашего предмета представляют собой сетку с графами неправильной формы, и используйте её для копирования этого предмета. На рисунке внизу мы видим сидящую фигуру на фоне окна, образующего собой своего рода сетку, которую мы можем прекрасно использовать при переносе этой фигуры на лист бумаги. Рисование часто сводится к обычному копированию.

Соотнесите предмет с фоном.

Очертания силуэта.

Обратите внимание на негативные очертания.

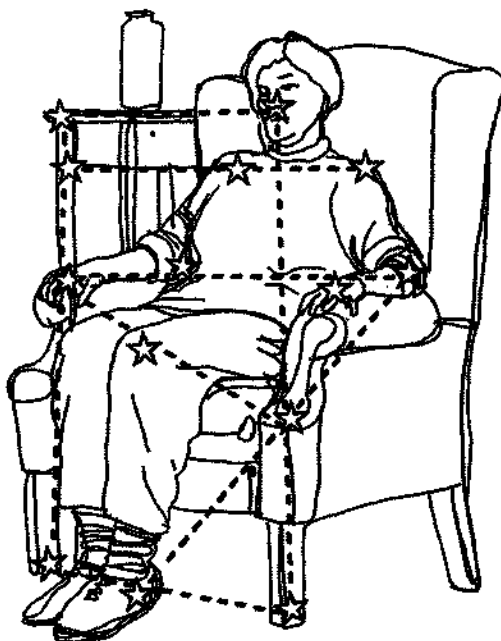
5. Используйте приспособление для измерения. Вы, вероятно, уже встречались с традиционным представлением о художнике, прищурившем один глаз и измеряющем размеры при помощи большого пальца или карандаша, который он держит на расстоянии вытянутой руки. Таким образом художник сравнивает размеры и плоскостную соотносённость предметов.

Использование карандаша в качестве средства измерения помогает видеть предметы плоскими и сравнивать их длину и размеры. Например, если вы, прищурив один глаз, держите карандаш в горизонтальном положении на расстоянии вытянутой руки, то совмещение его кончика с основанием головы модели позволит определить угол отклонения подбородка от древка. Возможно, подбородок находится всего лишь на пару сантиметров ниже горизонтальной линии. Таким образом вы сможете определить длину головы относительно угла вашего зрения. Зафиксируйте эту длину, передвинув туда ваш большой палец, и переместите карандаш вдоль уровня плеча, чтобы определить соразмерность с ним отмеченного отрезка. Затем определите соотносённость расстояния от плеча до локтя с отмеченным отрезком. Эта информация необходима, чтобы сделать точный рисунок.

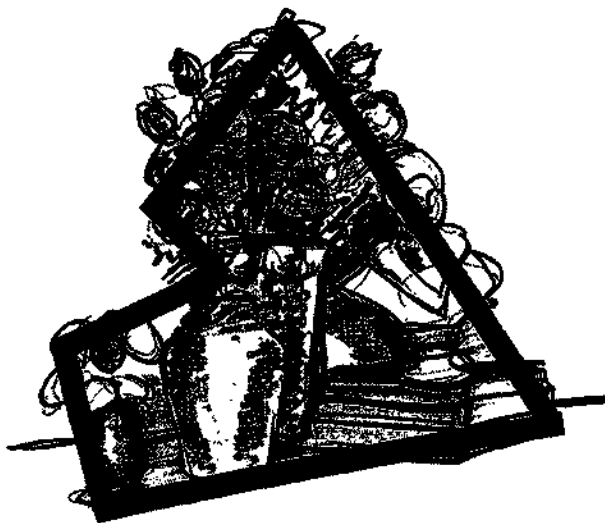
Используйте средство измерения.

6. Обращайте внимание на линейные соответствия. Всегда ищите скрытые линейные соответствия в предметах. Посмотрите, как различные части предметов или точки соединяются линиями, образуя геометрический рисунок. Если вы изображаете фигуру, мысленно соедините линиями все её точки. Например, определите, находятся ли на одной линии плечи и локти модели. Посмотрите, как располагаются на рисунке белые звёздочки. Линии, соединяющие их, образуют геометрический рисунок, похожий на созвездия, которые древние греки отождествляли с богами. Перенесите на бумагу этот рисунок, и ваше изображение модели будет более правильным. Обратите внимание, что звёздочки, которыми отмечены кисти рук и локти, находятся на одной горизонтальной линии.

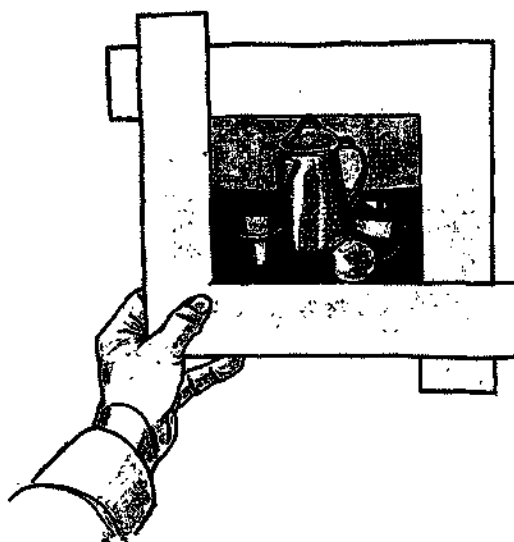
Ищите линейные соответствия.

7. Рассматривайте предметы в массе, а не каждый отдельно. Вместо того, чтобы сосредоточиться на каждом предмете в отдельности, обратите внимание на всю их конфигурацию в целом и на внешние очертания всей массы. Такое видение предполагает собой обобщающий взгляд. Отойдите на шаг назад и посмотрите, насколько предметы могут читаться как один большой объём.

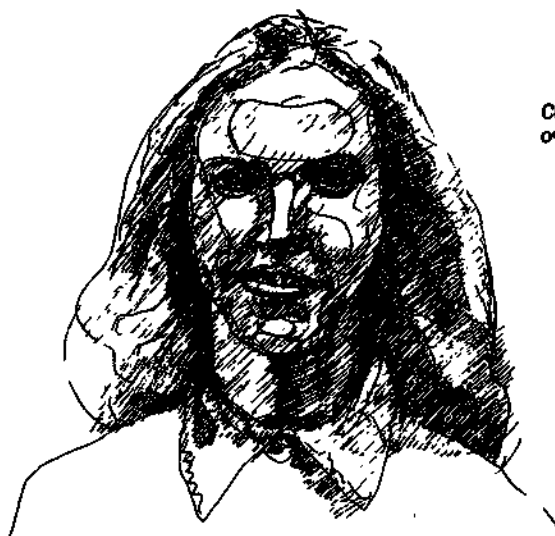
Рассматривайте предметы в массе.

8. Используйте видоискатель. Сделайте видоискатель, какой вы видите на рисунке. Для этого склейте два кусочка картона в форме буквы «L», а затем при помощи скрепок соедините две такие буквы так, чтобы получилось маленькое окно. Пользуйтесь им, чтобы определить, насколько края предмета удалены от краёв рамки. Обращайте внимание и на окружающее предметы пространство, которое как бы «угодило в рамку-ловушку». Таким образом вы сможете достоверно изобразить на листе бумаги то, что видите в действительности.

Используйте видоискатель.

9. Составьте «карту» внешних очертаний форм. Представьте, как все внешние очертания, которые вы можете выделить, сочетаются друг с другом, подобно границам стран на карте или частям игры «Составь картинку». Обведите линией каждый объём. Заметьте, что, выделив какой-то один объём, вы тем самым обозначили и все другие вокруг него. Обратите внимание на то, как края, цветовые переходы, тени и другие пограничные линии составляют переходящие друг в друга формы, и рисуйте их именно так.

Составьте карту внешних очертаний.

10. Представляйте объёмы, когда рисуете. Привыкайте в процессе рисования оперировать объёмами, а не названиями конкретных предметов. Говорите себе примерно так: «В данный момент треугольные очертания ступни находятся в нижней части вытянутого прямоугольника голени, в верхней части которого находится колено округлой формы, а всё пространство между ногой и ножкой стула напоминает по форме «ключ для замка». Опирируйте плоскими формами при описании предметов. Используйте такие слова, как круг, угол, квадрат, треугольник и т. д.

Представляйте объёмы, когда рисуете.

Левое полушарие

- Имеет вербальную и назывную функции: использует слова для наименования и идентификации предметов.
- Обладает аналитическими способностями: расчленяет на составные части, чтобы лучше понять.
- Оперирует абстрактными понятиями, такими как «счастье».
- Несёт темпоральную функцию: отсчитывает временной отрезок и последовательно располагает в нём предметы.
- Рационально: рассматривает факты и предпосылки, чтобы вывести суждение.
- Выполняет счётную и порядковую функции: использует числа и нумерацию.
- Построено по линейному принципу: выстраивает предметы и мысли линейно в определённой последовательности.

Правое и левое полушария головного мозга

Некоторые художники, педагоги и исследователи, например, Бетти Эдвардс в книге «Откройте в себе художника» (выпущена на русском языке издательством «Попурри» в 2000 г.), рассказывают о том, как работает мозг и как понимание его функций может помочь вам научиться рисовать, если вы разовьёте плоскостное видение.

Их теории построены на том, что мозг человека разделен на два полушария, правое и левое, причём каждое выполняет строго присущие ему функции. В результате медицинских исследований было установлено, с чем каждая сторона мозга справляется лучше, и в результате был представлен список противоположных характеристик.

Левая сторона использует слова для распознавания и идентификации предметов. Она несёт вербальную и назывную функции, иными словами, использует слова для названия предметов. Она же оперирует числами и нумерацией.

Левой стороне мозга присуще хорошее чувство времени, причём с точностью до минут, например, «три сорок пять». Она может отследить отрезок времени и распределить события во временной последовательности.

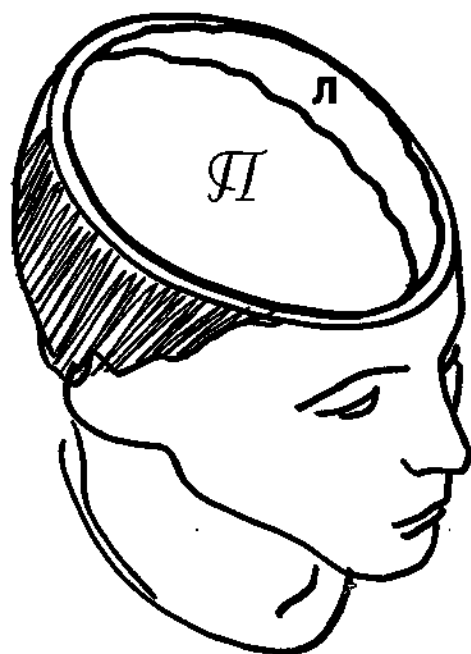
Числа, слова и время организованы по линейному принципу. Мы можем говорить о линии чисел, о линии времени, о линии текста. Слова, часы и числа — всё это способы организации информации в тонкие, аккуратные линии, чтобы её можно было с лёгкостью разобирать, отрезок за отрезком.

Наряду с тем, что левое полушарие предпочитает работать с небольшими объёмами укомплектованной информации, такими как слова, секунды и числа, оно ещё и обладает способностью анализировать. Именно в левом полушарии сложная информация расчленяется на более мелкие части, доступные для понимания.

Следующая характеристика левого полушария — использование здравого смысла и логики. Обстоятельства и факты как бы выстраиваются в одной плоскости, подвергаются анализу, а затем выводятся заключение. Кроме того, это же полушарие оперирует абстрактными понятиями, такими как правда и доброта.

В общем, левое полушарие может быть охарактеризовано как несущее вербальную, темпоральную, цифровую, аналитическую, рациональную и абстрактную функции.

В противовес левой, правая сторона мозга не использует слова или числа, чтобы понимать окружающую действительность. Она пло-

хо ориентируется во времени. Вместо того, чтобы разъединять, правая сторона мозга обобщает. Она рассматривает отношение части и целого и организует вещи скорее в пространстве, чем по линейному принципу. Это полушарие во многом опирается на интуицию, делая заключения подсознательно. Здесь могут соотноситься между собой вещи, не имеющие на первый взгляд ничего общего, по принципам аналогии и метафоры.

Вы уже заметили, что между функциями каждого полушария есть общие и противоположные соответствия, которые могут быть практически организованы в симметричные пары.

В обычной жизни мы больше используем левое полушарие. Наши системы образования преподносят информацию вербальным или линейным способом. Мы читаем слова, организованные в длинные линии дискретных битов информации. Даже компьютер — механическая модель человеческого мозга — работает по аналогии с левым полушарием.

Мы обрабатываем информацию в словах и символах. Мы как бы сканируем окружающий мир в поисках наименований предметам, чтобы существовать в нём. Для большинства из нас левая сторона мозга является доминантной. Мы в большинстве случаев игнорируем функции правого полушария.

Левому полушарию требуется информация несколько иного рода по сравнению с правым. Чтобы обеспечить её доставку, наши глаза привыкли отбирать информацию, нужную

для процессов левого полушария. Такого рода сканирование представляет собой моментальный беглый взгляд на предмет для выделения нескольких основных отличительных черт. Как только определены названия увиденных предметов, левая сторона мозга получила необходимую информацию. Иными словами, это — видение для получения знания.

Левое полушарие ведёт поиск отличительных черт для категоризации. Ему достаточно сделать беглую зарисовку какого-либо предмета, а затем соотнести его с уже имеющимся в мозге понятием этого класса предметов. Оно игнорирует или испытывает трудности при встрече с любыми отклонениями от нормы или разнообразием деталей, поэтому даже не запоминает их. Ему достаточно обладать способностью анализировать, обобщать, а также обрабатывать сведения.

Информация, необходимая левому полушарию, не представляет интерес для правого, кроме того, она вряд ли пригодится для рисования. Более того, её нельзя назвать продуктивной для рисования.

Напротив, правое полушарие обеспечивает ту информацию, которую можно использовать для рисования немедленно. Чтобы достоверно передать на бумаге увиденное, необходимо использовать те данные, обеспечение которыми является функцией правого полушария.

Учитывая различия в работе левого и правого полушарий, выполняемые ими операции можно условно назвать левосторонним сканированием и правосторонней проверкой пра-

вильности выборов, иными словами, зондированием.

Правое полушарие определяет внешние очертания, размер и проводит детализацию предметов. Оно как бы погружается во все эти операции, совершенно забывая о времени. Часто художники и мыслители рассказывают о своём вовлечении в работу до самозабвения. Это происходит потому, что все они в гораздо большей степени полагаются на правое полушарие, а не на левое. Они изредка слушают подсказки с левой стороны, которые помогают им ориентироваться во времени.

Самая важная заслуга правого полушария для нас, художников и чертёжников, заключается в способности видеть предмет в целом, а затем выделять отдельные детали.

Благодаря правому полушарию мы имеем возможность видеть целостную картину и наблюдать, как отдельные элементы составляют единое целое. Мы можем сосредоточиться на отдельной детали — отличающей особенности какого-либо предмета. Всё это — возможности правого полушария, потому что оно обладает плоскостным видением.

Предлагаемые упражнения учат скорее видеть, чем рисовать для себя. Они помогут вам научиться видеть различные плоскости в рамках одной формы. Все упражнения предполагают перерисовывание, что, пожалуй, является одним из самых важных навыков для художника. Когда вы рисуете, то «копируете» те плоские очертания, которые вы можете выделить при внимательном рассматривании предмета.

Правое полушарие

- Не вербально: обрабатывает воспринимаемую информацию о реальности без применения слов.
- Несёт синтетическую функцию: собирает предметы вместе для лучшего понимания.
- Использует принцип аналогии: находит в предметах подобие, применяя аналогию и метафору.
- Не использует временных рамок: не выстраивает предметы во времени или последовательно.
- Ощущает пространство: соотносит часть и целое; организует предметы в пространстве.
- Обладает интуицией: приходит к заключениям на подсознательном уровне.
- Несёт обобщающую функцию: рассматривает всю модель и отношения в целом.

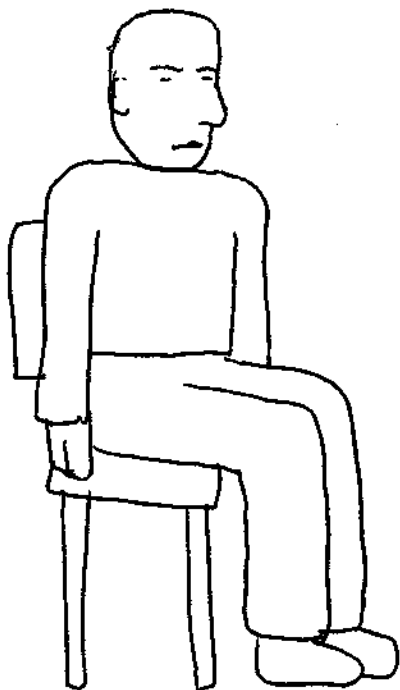

Рисунок левого полушария

Рисунок правого полушария

Эти фигуры представляют два способа, которыми полушария мозга «рисуют» предметы: левое полушарие полагается на то, что знает, и часто прибегает к стилизованным или символическим образам; правое полушарие использует информацию о внешних очертаниях, которые видит в действительности.

РИСУНОК ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ

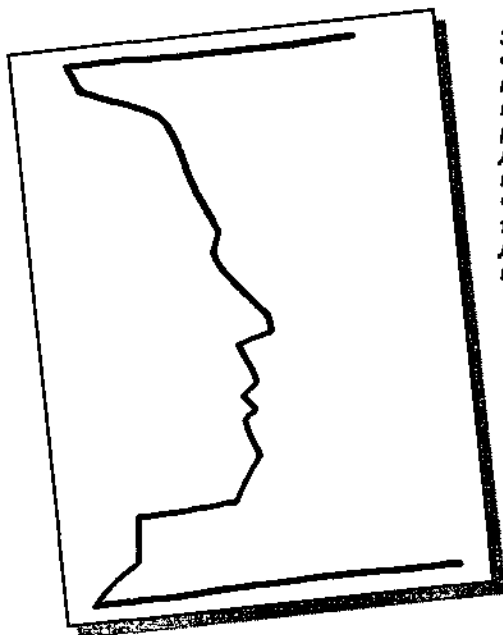
Материалы:

- Обычный карандаш № 2 или эбеновый карандаш.
- Лист белой бумаги (размер листа почтовой бумаги), подойдёт лист газетной бумаги.

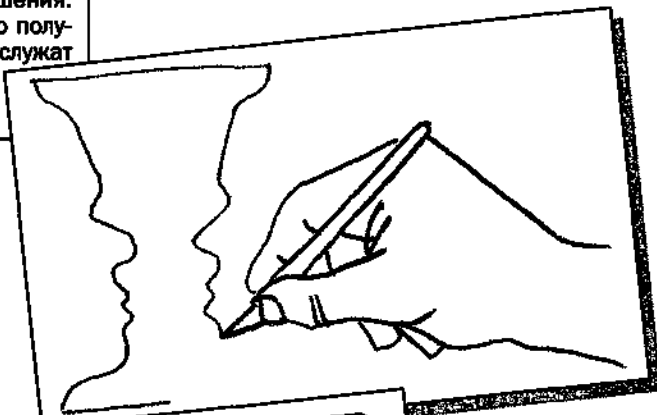
Необходимое время: Три минуты на каждое упражнение.

Это упражнение, придуманное под впечатлением книги Бетти Эдвардс «Откройте в себе художника», хорошо подходит для того, чтобы начать воспринимать внешние очертания предметов, а не их названия. Художники должны приучать себя «видеть» больше информации, чем просто названия предметов или их сходство. Они должны уметь воспринимать формы и отношения, на которые обычные люди не обращают внимания.

Чтобы уметь видеть как художник, необходимо использовать преимущества правого полушария: воспринимать предметы в целом и определять пространственные отношения. Слова и имена, инструментальный левое полушария, не только бесполезны, но даже служат помехой для такого рода видения.

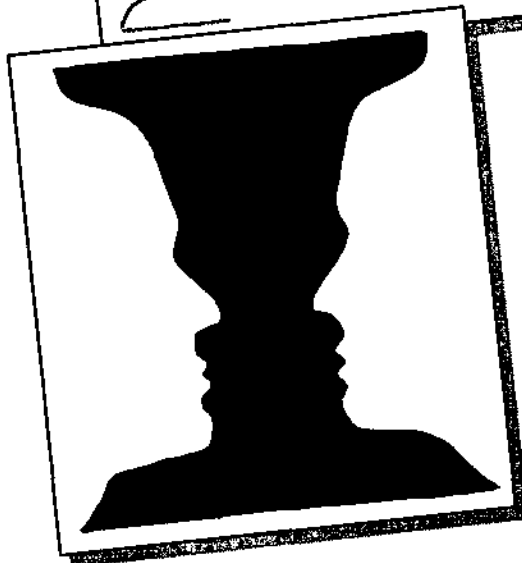

Это упражнение состоит из двух частей. Сначала сделайте линейное изображение лица в профиль, как это показано на рисунке. Оно не обязательно должно быть точной копией. В процессе работы называйте те части предмета, которые рисуете в данный момент. Так вы создаёте рисунок при помощи левого полушария.

Комментарии

Очертания, которые возникли в промежутке между зеркальными отражениями, можно рассматривать как позитивные (ваза) или фоновое пространство между двумя профилями, повернутыми друг к другу. Иными словами, его можно воспринимать либо в качестве предмета, либо в качестве пространства. Это — пример «предметно-фоновой двойственности».

Затем сделайте рисунок зеркального отражения этого профиля, заполнив промежуточное пространство, которое теперь напоминает вазу. Постарайтесь максимально приблизить зеркальный образ к оригиналу.

Обратите внимание, как вы воспринимаете информацию, чтобы добиться правильного отражения. Вместо того, чтобы полагаться на слова и имена, вы думаете о размере, направлении и длине линий, которые копируете. Подобным образом воспринимает действительность правое полушарие. Слова здесь являются только помехой. После того, как закончите, попробуйте снова.

РИСУНОК ВВЕРХ НОГАМИ

Материалы:

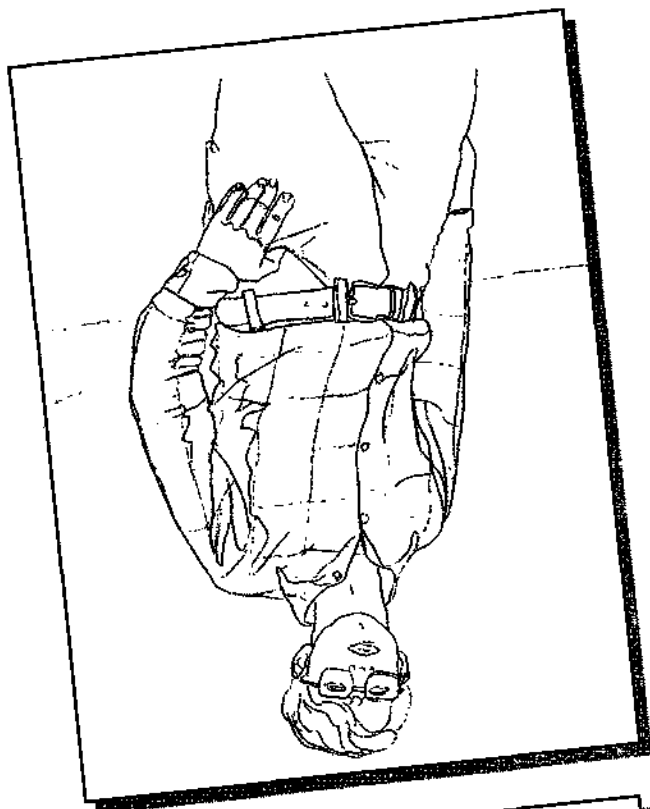
- Обычный карандаш № 2 или эбеновый карандаш.
- Лист белой бумаги (размер листа почтовой бумаги), подойдёт лист газетной бумаги.

Необходимое время: Три минуты на каждое упражнение.

Постарайтесь как можно лучше скопировать предложенный вам на этой иллюстрации рисунок — вверх ногами, как вы его и видите. Не переворачивайте книгу. Работайте медленно и внимательно. Обращайте внимание на каждую деталь.

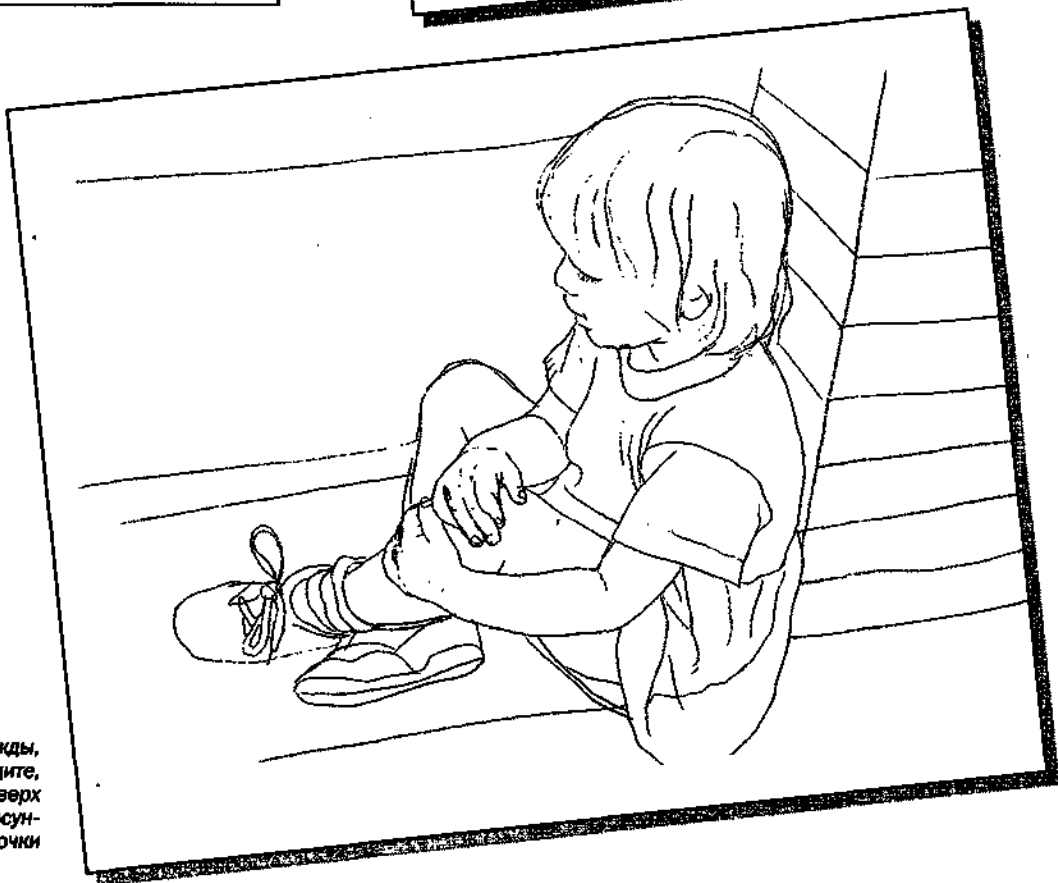
Как и предыдущее, это упражнение поможет вам научиться думать как художник, используя правое полушарие, чтобы рисовать внешние очертания и определять отношения предметов друг к другу, а не левое, предназначенное для называния этих предметов.

Обратите внимание и на то, как вы интерпретируете информацию, извлекаемую из этого рисунка. Вы, очевидно, думаете следующим образом: «Эта линия примерно такой длины, она идёт в этом направлении. Она пересекается с той линией под таким углом, поворачивает и идёт в том направлении» и т. д.

Комментарии

Поворот рисунка вверх ногами мешает левому полушарию вмешиваться в то, с чем правое справляется наилучшим образом. Поскольку левое полушарие старается идентифицировать и называть части предметов, правая сторона воспринимает зрительную информацию в виде линий, внешних очертаний, углов, длин и направлений.

Скопируйте этот рисунок дважды, первый раз так, как вы его видите, а второй раз — перевернув вверх ногами. Сравните свои два рисунка. Который из них, с вашей точки зрения, более точный?

ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ НА ВНЕШНИЕ ОЧЕРТАНИЯ ПРЕДМЕТОВ НА ФОТОГРАФИЯХ

Материалы:

- Обычный карандаш № 2 или эбеновый карандаш.

Необходимое время: Около двух минут на каждый рисунок.

При выполнении этого упражнения вы должны всего лишь обвести внешние очертания предметов, которые видите на фотографии, ручкой с тёмным стержнем, карандашом или маркером.

Фотография — это образ, который стал механически «уплощённым» за счёт самого процесса фотографирования. Если у вас незначительный опыт в рисовании или его нет совсем, то вам предоставляется первая возможность заметить то, как ваш глаз автоматически интерпретирует плоские очертания на фотографии (тёмные и светлые участки) как формы, соответствующие объёму объектов действительности.

Используйте ручку, карандаш, маркер или любой другой инструмент для рисования, который оставляет тёмную линию, для обводки внешних очертаний предметов на фотографии вверху. (Чтобы не рисовать прямо в книге, сделайте ксерокопию или используйте кальку.)

Вот ещё одна фотография. Заметьте, как взаимодействуют объёмы между собой, подобно игре «Сложи картинку». Обратите внимание и на то, как некоторые внешние очертания выглядят незнакомыми или приобретают неожиданный вид.

Поищите другие фотографии в старых журналах и обратите внимание на внешние очертания, которые вы на них видите. Найдите пейзаж, интерьер и человеческую фигуру. Пусть в свободное время это станет для вас своеобразным развлечением.

Обведите очертания на фотографии.

РИСУЕМ КАРТУ

Материалы:

- Обычный карандаш № 2 или эбеновый карандаш.
- Лист белой бумаги (размер листа почтовой бумаги), подойдёт и газетная бумага.

Необходимое время: Около трёх минут на каждый рисунок.

Для выполнения этой идеи, вместо того чтобы тщательно перерисовывать каждую фотографию, сделайте своеобразную карту внешних очертаний предметов, которые вы видите на снимках, на отдельном листе бумаги. Ваш рисунок будет отдалённо напоминать многочисленные узоры растёкшейся краски.

Опять же, пусть ваше правое полушарие составит целостный образ из переходящих друг в друга внешних очертаний. Постарайтесь не обращать внимания на названия, которые даёт формам левое полушарие.

Сделайте карту внешних очертаний форм, которые вы видите на фотографиях, на отдельном листе бумаги.

Вот несколько практических фотографий. Поищите другие снимки в журналах и сделайте карту их внешних очертаний.

КОПИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СЕТКИ

Материалы:

■ Эбеновый карандаш.

Необходимое время: Около трёх минут на каждое упражнение.

Копирование может быть очень полезным в процессе обучения. Действительно, когда-то оно было неотъемлемой частью учебного процесса. Многие известные художники развивали свои навыки, работая в музеях и перерисовывая работы старых мастеров. Ученики знаменитых художников овладевали ремеслом, годами копируя и подражая своим учителям.

Использование разграфлённой сетки для копирования — хороший способ посмотреть на картину, не принимая в расчёт её подлинность и анализируя её с точки зрения плоских форм. Это послужит прекрасной практикой для рисования с натуры.

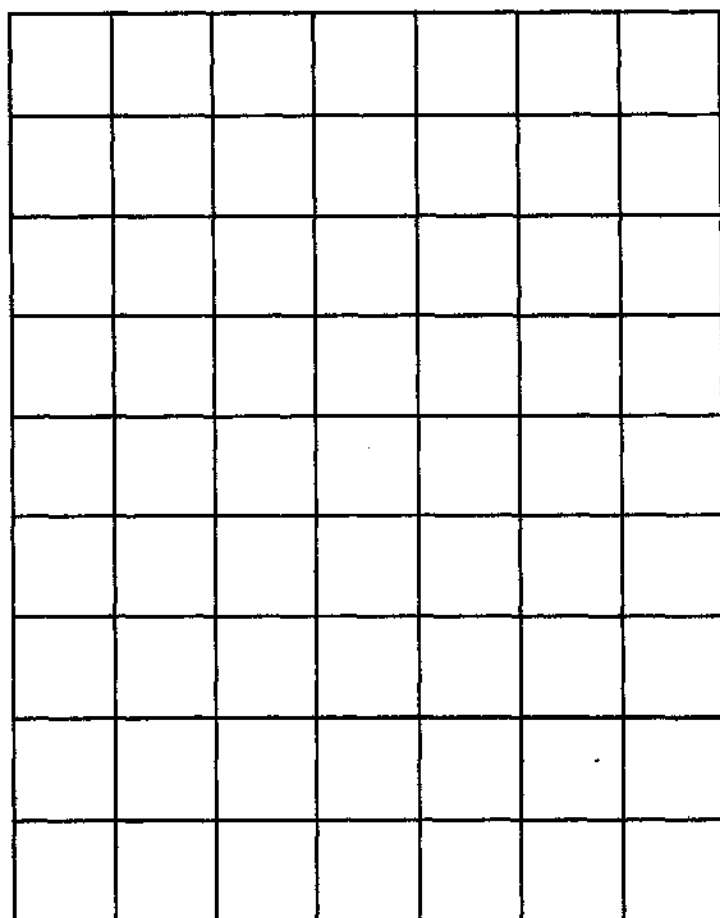
Вот целая серия разграфлённых рисунков и фотографий. Рядом с ними расположены слегка увеличенные сетки. Постарайтесь перенести разграфлённый рисунок слева в увеличенную сетку справа.

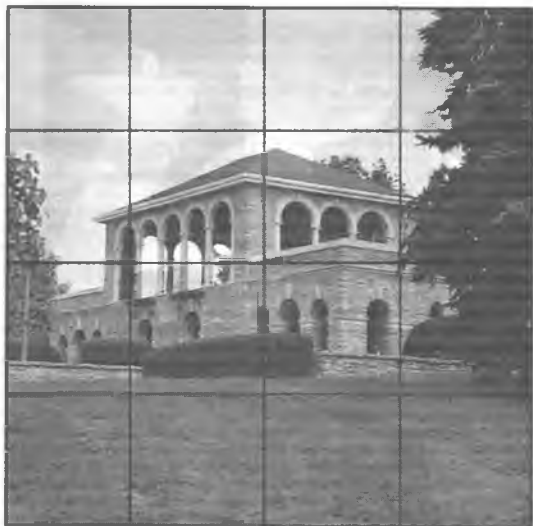
Несколько первых рисунков покажутся вам относительно простыми, поскольку квадратики сетки достаточно мелкие. По мере вашего совершенствования квадратики нужно увеличивать, что задействует правое полушарие для определения длин и внешних очертаний.

При кажущейся простоте это очень эффективное упражнение. Однако выполнить его не так уж легко.

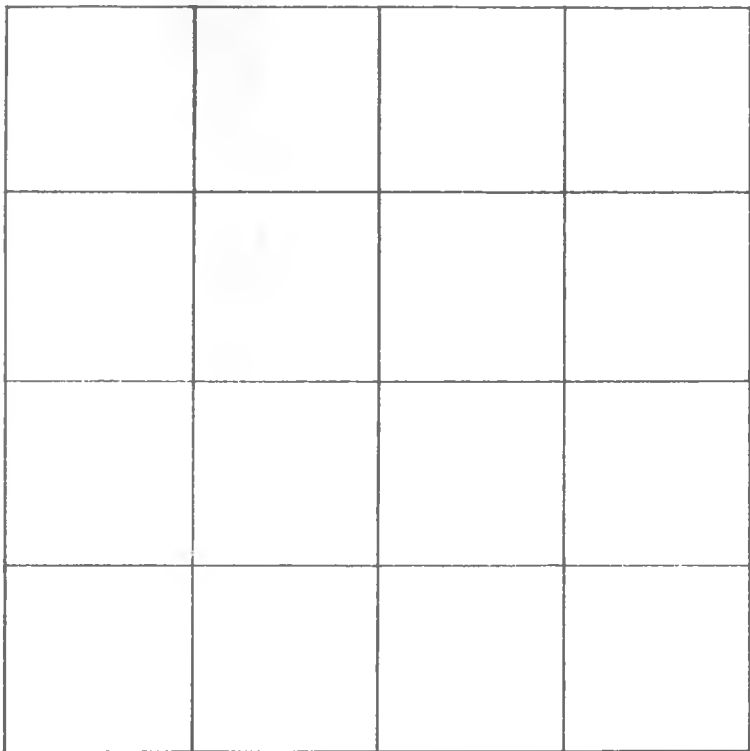

Перенесите очертания разграфлённого рисунка слева в увеличенную сетку справа.

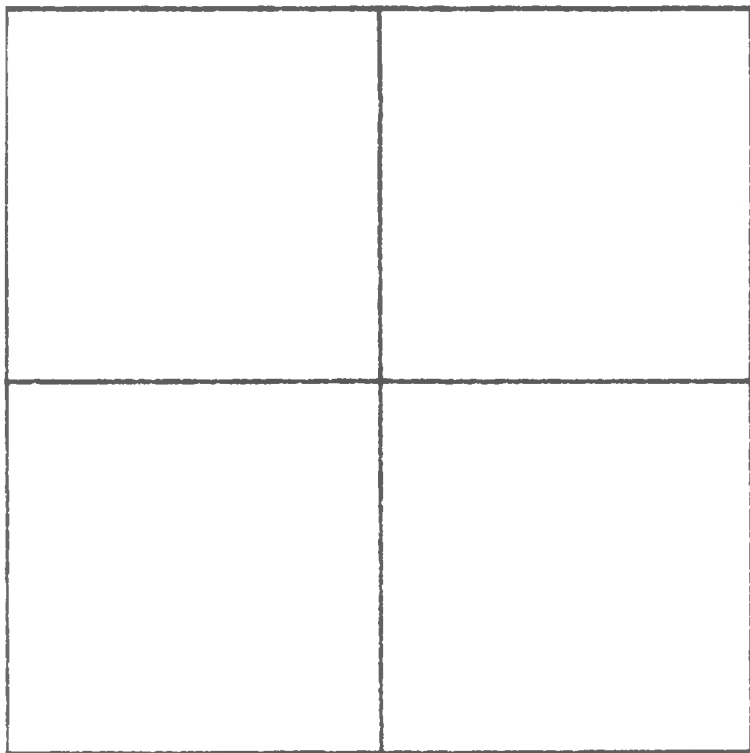

В процессе копирования внешних очертаний разграфлённого рисунка обратите внимание на то, как вы воспринимаете информацию о внешних очертаниях, длине и направлении.

По мере того, как графы сетки увеличиваются, вам следует скорее полагаться на отношения между самими линиями рисунка, а не сетки. В конечном итоге вы сможете вообще обходиться без сетки.

ЗАГАДКА НЕГАТИВНЫХ ВНЕШНИХ ОЧЕРТАНИЙ

Негативные внешние очертания — те пространства, которые мы можем наблюдать вокруг предметов. Если вы аккуратно перерисуете очертания пространства вокруг цельных форм, то тем самым сделаете точный рисунок внешних очертаний этих форм. Иногда легче увидеть очертания негативного пространства, чем позитивные формы, поскольку левое полушарие не сможет с лёгкостью дать наименование этому пространству. Вот некоторые упражнения-игры, которые помогут вам понять важность негативных очертаний в наших попытках научиться плоскостному видению.

Справа вы видите белую фигуру на чёрном фоне. Рядом с ней размещены формы, созданные окружающим фигуру пространством и внешним краем фона. Постарайтесь найти эти формы на самой картинке.

Используя полоски бумаги, сделайте рамку вокруг фотографии предмета или фигуры так, чтобы края изображения на фотографии касались внутренней стороны рамки. Скопируйте очертания пространства вокруг фигуры, сконцентрировавшись на точном размере и конфигурации этих форм, а также их отношении друг к другу. Посмотрите, как внимательное перерисовывание внешнего пространства определяет и очертания позитивных форм, т. е. самого предмета. Вы нарисовали нечто, изобразив «ничто» вокруг него.

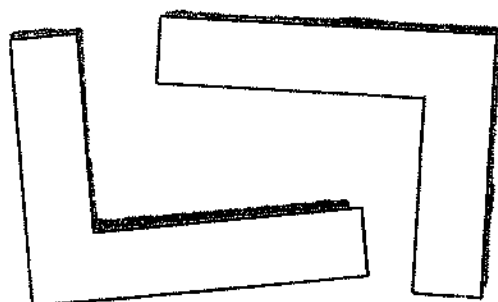
НЕГАТИВНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ В ВИДОИСКАТЕЛЕ

Материалы:

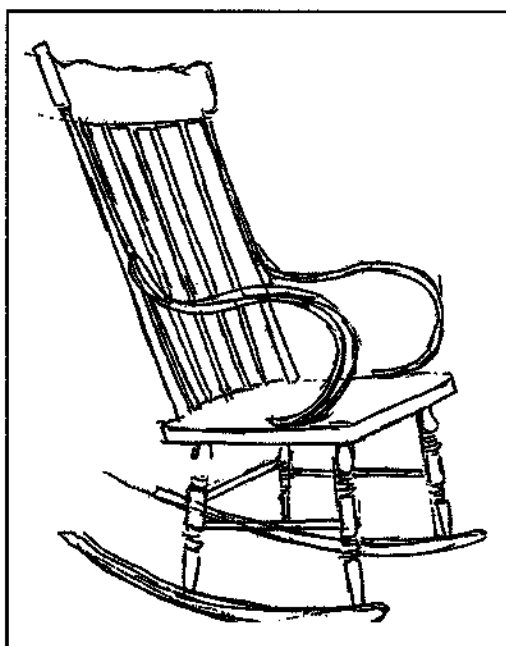
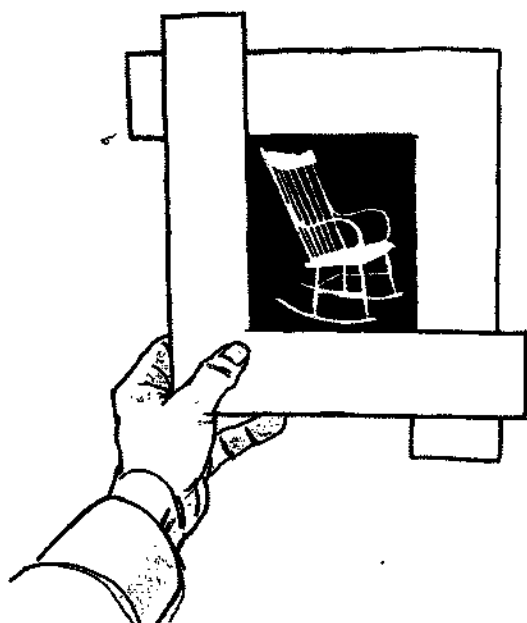
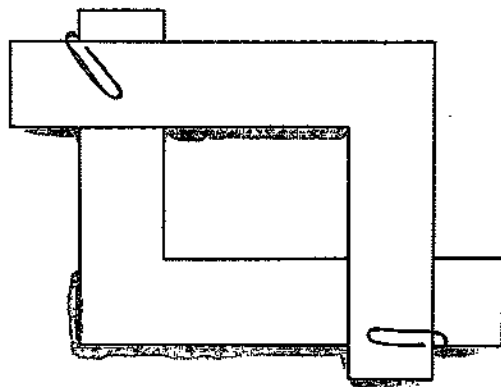
- Самодельный картонный видоискатель.
- Обычный карандаш № 2 или эбеновый карандаш.
- Лист белой бумаги (размер листа почтовой бумаги), газетная бумага.

Необходимое время: Десять минут на изготовление видоискателя; около пяти минут на каждый рисунок.

Видоискатель — маленькая картонная рамка, которую вы можете использовать в качестве вспомогательного средства для определения негативного пространства вокруг предмета. Видоискатель — это проверенное временем приспособление, помогающее художникам рассматривать предметы как плоские формы.

Чтобы изготовить видоискатель, вам понадобятся две буквы L из тонкого картона указанного размера. При помощи скрепок соедините их так, чтобы получилось передвижное окошко. Отверстие должно пропорционально соответствовать листу бумаги, на котором вы рисуете, приблизительно 8х18 см.

Приложите видоискатель отверстием к листу бумаги так, чтобы внешние края предмета на рисунке касались внутренней стороны окошка. Сконцентрируйте ваше внимание на очертаниях пространства, образовавшегося между наружными краями предмета и внутренними краями рамки. Как можно аккуратнее перерисуйте на бумагу контуры окружающего предмет пространства. Не старайтесь перерисовать сам предмет. Если вы с максимальной точностью изобразите пространство вокруг него, в нашем случае стула, то вы нарисуете и сам предмет.

РИСУНОК НА ОКНЕ

Материалы:

- Восковой мел, жировой карандаш, китайский маркер или маркер с растворимой в воде заправкой.

Необходимое время: Десять минут.

Представьте, что ваша рабочая поверхность — прозрачный экран, сквозь который вы можете видеть всё, что рисуете. Художники очень часто называют эту рабочую поверхность «планом картины». Линии, соединяющие верхнюю, нижнюю, а также другие точки модели с глазом, образуют своеобразный конус, который пересекается с планом картины. Если бы каждая линия, пересекающая план, оставляла на нём отметину, все отметины вместе образовали бы рисунок предмета на экране, как это и показано внизу.

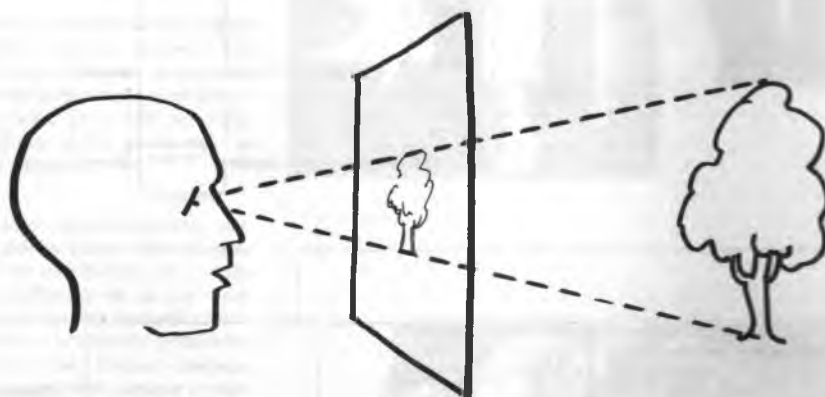

Станьте от окна примерно на расстоянии вытянутой руки. Возьмите восковой мелок или жировой карандаш и нарисуйте на стекле контур предмета, который вы видите через стекло. Держите вашу голову неподвижно и прищурьте один глаз. Время от времени отрывайте ваш взгляд от изображения на стекле и поглядывайте на объект, который рисуете.

Используйте мягкую тряпочку и чистящее средство для стекла, чтобы стереть рисунок.

Вы также можете рисовать на куске прозрачного плексигласа, прислонённом к окну или поставленному на мольберт. Изображение, которое вы сделали на стекле, соответствует тем точкам на плане картины, где его пересекают линии, мысленно проведённые от предмета к вашему глазу.

Рисование на стекле ясно показывает, как формы трёхмерного пространства могут быть сокращены до плоских очертаний, если вы хотите в точности передать изображение предмета за окном.

Глаз художника

План картины

Предмет

Этот оттиск принадлежит Альбрехту Дюреру. На нём показано, какие механические приспособления используют художники, чтобы преобразовать формы в плоские очертания, как мы и сделали в рисунке на стекле. Самое современное приспособление для этого — фотокамера.

РИСУНОК НА ЗЕРКАЛЕ

Материалы:

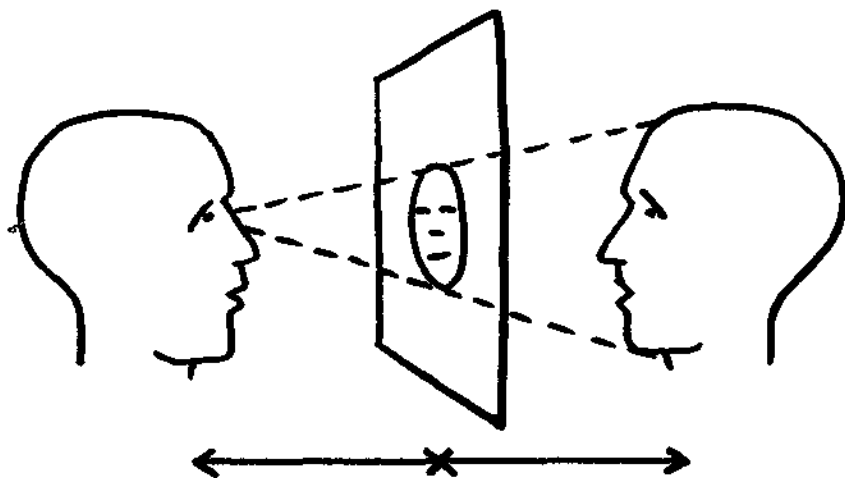
- Настенное зеркало.
- Восковой мел, жировой карандаш или китайский маркер.

Необходимое время: Десять минут.

Вы уже поупражнялись в рисовании на оконном стекле. Теперь обведите ваше отражение в настенном зеркале восковым мелом, жировым карандашом или китайским маркером. Обведите и другие линии или предметы, отражения которых вы видите. Линии можно легко удалить при помощи бумажного полотенца и чистящего средства.

Обведите ваше отражение на поверхности зеркала.

Размер вашего отражения в зеркале будет такого же размера, как если бы вы смотрели на себя с двойного расстояния между вами и зеркалом.

Комментарии

Вы обнаружите две интересные вещи, касающиеся вашего отражения в зеркале. Сначала вам может показаться, что в действительности ваше отражение слишком маленькое. Если вы отойдете от зеркала на один метр, то вам будет казаться, что вы смотрите на вашего двойника с расстояния двух метров.

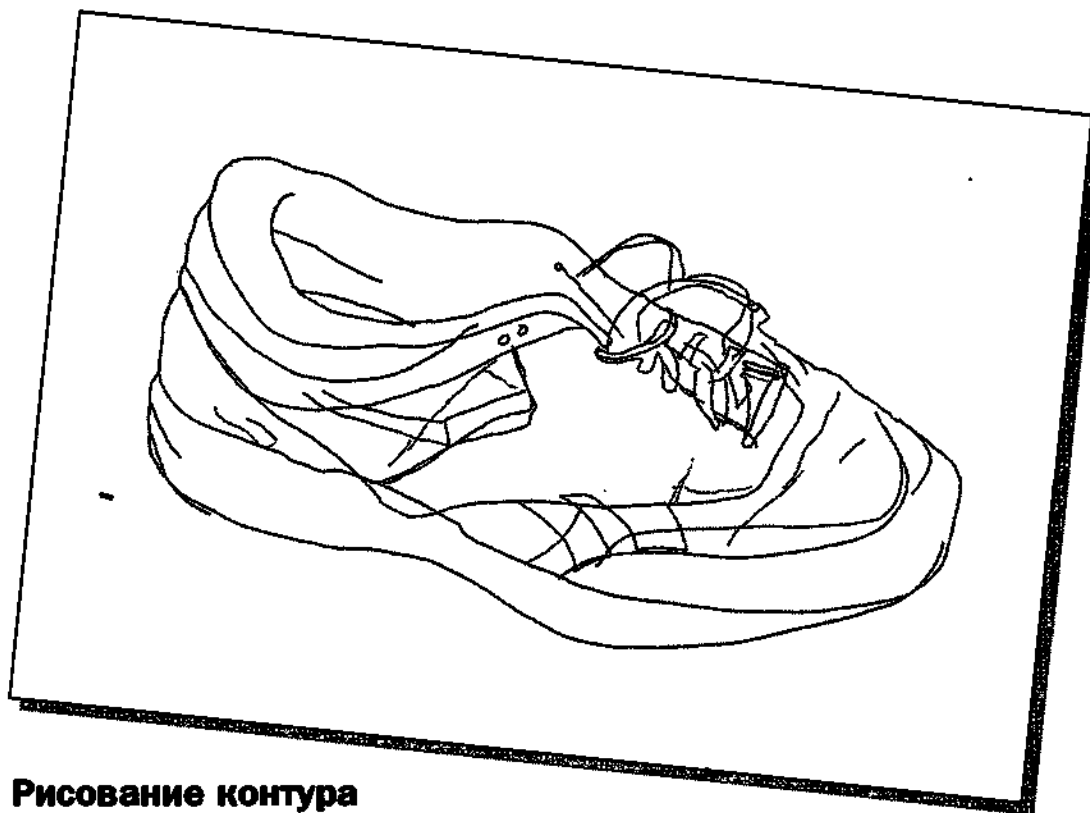
ГЛАВА 3. КОНТУР

Из предыдущих глав мы узнали, как в формах трёхмерного пространства можно научиться видеть плоские двумерные очертания. Теперь нам нужно воплотить это новое видение в рисунке.

Первое упражнение в наших попытках научиться изображать плоские очертания — рисование контура. Контур — это плоская линия вокруг формы или предмета. Основной контур — внешний край предмета. К вышесказанному можно добавить, что всякое изменение в структуре поверхности предмета, которое можно рассматривать в качестве линии, например, складка, морщинка, пятно, даже резкий переход цвета, представляет собой контур.

вверх и карандаш по бумаге; если ваш взгляд опускается вниз, вниз передвигается и карандаш. Постарайтесь скоординировать движение вашего взгляда с движением руки, чтобы рука вслед за глазами обводила линии контура. Слепой контур подразумевает, что вы как бы точно воспроизводите то, что видите, и так, как видите.

Представьте, что вы касаетесь карандашом предмета, который рисуете. Ваша рука напоминает сейсмограф, фиксирующий на бумаге каждое движение ваших глаз. Пусть это чувство касания предмета направляет ваш взгляд и руку. Иными словами, рисование контура — это касание глазами и видение рукой.

Каждая линия, которой вы касаетесь карандашом, формирует абрис контура предмета.

Поддерживайте ощущение того, что вы касаетесь предмета, который рисуете.

Рисование контура вслепую

Весь смысл рисования контура в том, чтобы в процессе работы смотреть не на бумагу, а на сам предмет. Поскольку вы не можете одновременно следить за тем, что у вас в действительности происходит на бумаге, этот способ рисования называют «контур вслепую» или «чистый контур». Сам процесс достаточно прост. Давайте попробуем нарисовать старую туфлю. Выберите какую-либо точку на внешнем крае силуэта туфли, поставьте острие карандаша на бумагу, затем взглядом скользите по краю туфли, одновременно передвигая карандаш по бумаге.

В то время, как ваш взгляд движется вдоль края туфли, ваш карандаш должен передвигаться по бумаге в том же направлении. Если ваш взгляд устремляется вверх, передвигайте

Рисование контура — это касание глазами и видение рукой

Вот перед вами находится статуя из белого мрамора, возьмите карандаш. Начните рисунок с верхней части статуи, проведите карандашом линию вдоль её боковой части. Ваша рука почувствует каждый изгиб и изменение формы статуи, если вы будете двигаться вдоль её поверхности. Конечно, ваш карандаш в действительности не обрисовывает непосредственно контуры статуи, а двигается по бумаге. Однако у вас должно появиться сходное ощущение.

В процессе рисования контура представьте, что у вас есть нечто вроде лазерного устрой-

Движения карандаша по бумаге повторяют движения глаза вдоль линии контура самого предмета.

ства, которое прикреплено посередине вашего лба и излучает два лазерных луча: один из них направлен прямо на предмет, а другой — на лист бумаги. Если вы станете поворачивать голову, следуя за глазами, повторяющими контур предмета, оба луча тоже будут одновременно перемещаться. Луч, направленный на объект, следует за движением глаз, в то время как другой луч выжигает линию на вашем листе.

Почему контур вслепую?

Почему важно научиться рисовать, не глядя на лист бумаги? Когда большинство новичков пытаются рисовать, они смотрят на предметы в течение какого-то времени, пытаются их запомнить, а затем пытаются изобразить на бумаге по памяти то, что запомнили. В действительности они рисуют не то, что видят, а образы, которые сохранили в собственной памяти.

К сожалению, при таком способе рисования существует несколько проблем. Начать с того, что мы не всегда знаем, как правильно видеть предметы, находящиеся перед нами. Как мы уже обсудили во второй главе, левое полушарие мозга сканирует окружающий мир для получения самой разнообразной информации. Очень часто оно находит информацию, которая не помогает рисованию. Большинство из нас не достаточно подготовлено сразу зрительно находить ту информацию, которая необходима для правого полушария. Мы скорее помним, что нужно правому полушарию.

Во-вторых, наша зрительная память оставляет желать лучшего — человеческий мозг не запоминает зрительную информацию настолько тщательно и верно, как, например, получаемую органами обоняния или слуха. Эти данные позволяют задуматься о том, как много информации наши глаза поставляют мозгу.

В конечном итоге, когда мы смотрим на лист бумаги, то забываем, что же следует рисовать. Кроме того, мы забываем и о пропорциональной соотносительности. Теперь не удивительно, почему так много людей считают рисование непреодолимо трудным занятием.

Рисование контура вслепую снимает многие из этих трудностей. Если вы всё делаете правильно, то ваши глаза сосредоточены в конкретный отрезок времени на одной точке. Таким образом, вы не поставляете левому полушарию мозга ту информацию, которая позволила бы ему дать наименование предмету или его идентифицировать. И, поскольку вы рисуете то, что видите, именно так, как видите, у вас просто нет возможности забыть, как выглядит этот предмет.

Когда вы будете рисовать контур вслепую, у вас возникнет желание посмотреть на ваш лист бумаги. Оно возникает не только автоматически, но и из любопытства. Однако напомните себе, что вы должны всё время держать взгляд сосредоточенным на самом предмете. Вскоре вы настолько погрузитесь в процесс

«видения» карандашом и «касания» глазами, что забудете о том, что происходит на бумаге.

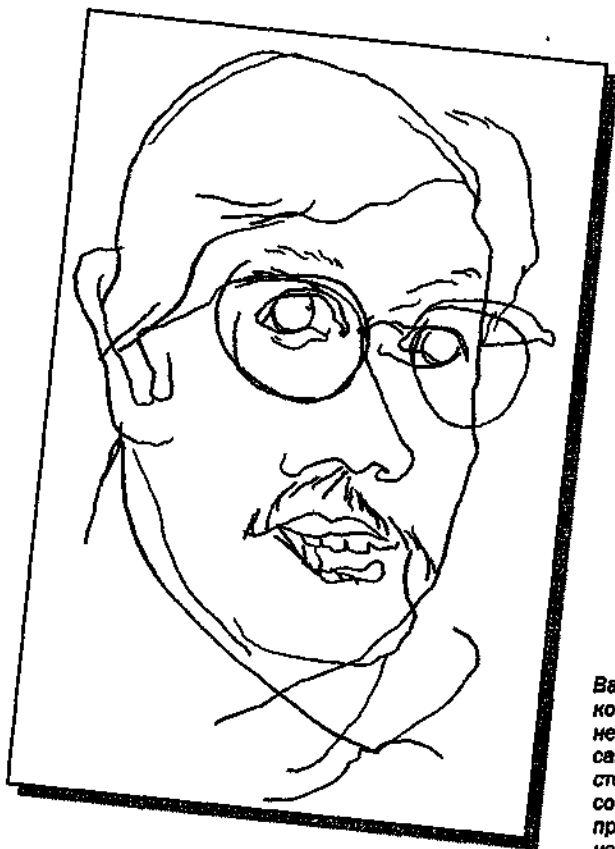
Вполне возможно, что в процессе рисования контура рисунок выйдет за край листа. Если это случится, найдите на рисунке контура крайнюю точку и закончите рисунок. Вы можете смотреть на рисунок всякий раз, когда вам этого захочется, но при этом прекращайте двигать карандашом по бумаге. Имейте в виду, что, когда вы смотрите на движущийся по бумаге карандаш, вы делаете рисунок по памяти.

Если к рисунку по памяти подойти сознательно, сосредоточившись на ощущении касания предмета, сделать плохой рисунок контура практически невозможно. Не важно, будет ли изображение предмета выглядеть приближенным к реальности. Это не входит в задачу.

Выбор предметов

Выбор предметов для рисования контура играет существенную роль. Не любой объект подойдет. Лучше потратить немного времени на то, чтобы выбрать предметы, имеющие для вас какую-то значимость.

Выберите пять предметов, которые напоминают вам о детстве (например, кукла, игрушечный поезд, бейсбольная перчатка) или связанные с вашим любимым времяпрепровождением (коньки, перчатки или шерстяная шапочка). Собирайте такие предметы. Сначала рисуйте их по одному, а затем и все вместе, составив натюрморт.

Ваш первый рисунок контура может совсем не быть похожим на сам предмет, но, вместе с тем, представлять собой очень хороший пример такого вида изображения.

КОНТУР СИЛУЭТА (ВНЕШНИЙ КОНТУР)

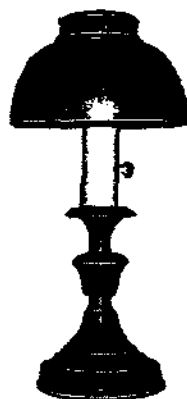
Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От двух до пяти минут на каждый рисунок, в зависимости от сложности предмета.

Ваш первый опыт с рисованием контура будет очень прост, поэтому вы можете сконцентрироваться на самом процессе. В этом вводном упражнении вам нужно будет нарисовать только внешний край предмета или модели. Начните с точки на краю силуэта и обрисуйте весь контур предмета до этой самой точки, не глядя на лист бумаги.

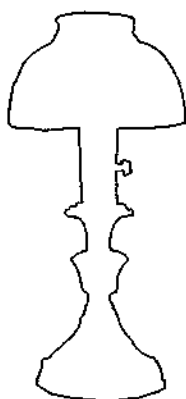
Для начала выберите интересный предмет. Поставьте его на стол или непосредственно перед собой. Сядьте на удобный стул с прямой спинкой. Зафиксируйте вашу доску на спинке другого стула, стоящего перед вами. Низ доски должен опираться на ваше колено. Вы должны видеть весь предмет, глядя на него поверх доски. Можете использовать и мольберт, но разверните его, чтобы он не загромождал предмет. Держите карандаш так, как если бы вы писали ручкой, но старайтесь двигать больше плечом, чем запястьем. Не сжимайте карандаш в руке слишком сильно.

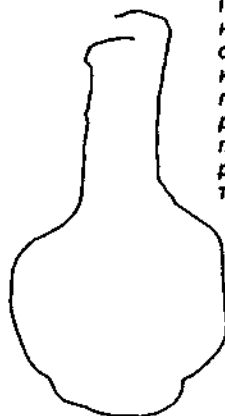
Предмет

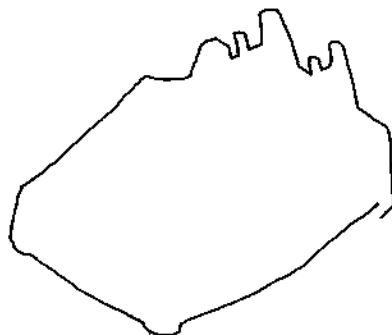
Силуэт

Контур силуэта

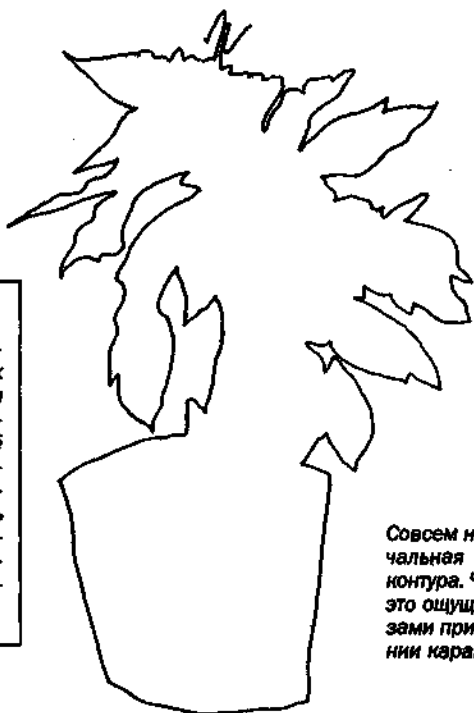
Поставьте карандаш посередине верхней части листа бумаги и сосредоточьте свой взгляд на какой-либо верхней точке внешнего края предмета. Начинайте передвигать карандаш по бумаге по мере того, как ваш взгляд перемещается по контуру предмета. Не торопитесь.

Когда рисуете, старайтесь перемещать свой взгляд и руку одновременно. Не начинайте рисовать, если у вас нет полного ощущения того, что ваш карандаш находится именно в той точке предмета, на которую вы смотрите в данный момент. Не стоит продолжать рисовать, глядя на лист бумаги.

Комментарии

Концентрируя ваше внимание только на внешних очертаниях предмета, вы упрощаете его трёхмерную форму, превращая её в двухмерную. Это первый шаг в тренировке вашего зрения: научившись видеть предметы плоскими, впоследствии вы сможете изображать трёхмерные объекты.

Совсем не важно, состыкуются ли начальная и конечная точки рисунка контура. Что действительно важно, так это ощущение касания предмета глазами при одновременном перемещении карандаша по бумаге.

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Пять или немного более минут в зависимости от сложности вашего предмета. Не торопитесь при рисовании контура; качество важнее количества.

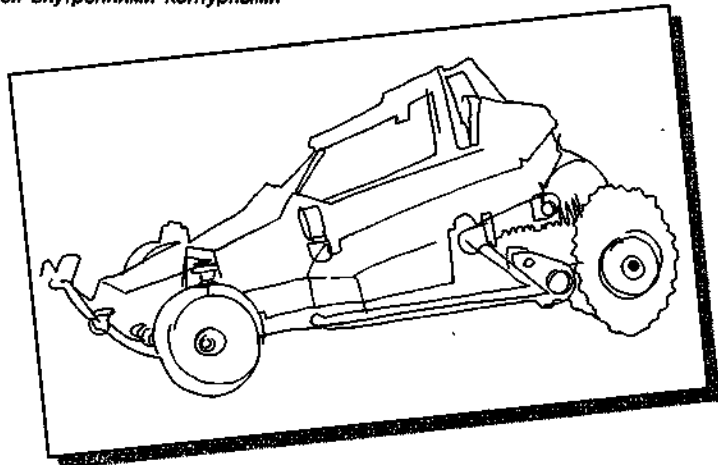
Вполне возможно, что при выполнении предыдущего упражнения вы успели заметить и линии контура внутри очертаний силуэта предмета. Вы умышленно не обращали на них внимания, чтобы иметь возможность полностью сосредоточиться на внешнем контуре.

Те линии, которые прослеживаются внутри внешнего контура (контура силуэта), называются внутренними контурными линиями. Проследите за их направлением: иногда кажется, что они исчезают где-то в пределах внешнего контура.

Вернитесь назад и нарисуйте те же самые предметы, что и в предыдущем упражнении, только в этот раз изобразите ещё и внутренние контуры после того, как закончите внешние.

В последующих упражнениях постарайтесь обрисовать как внешний, так и внутренний контур. Следуйте за этими линиями при помощи карандаша по мере того, как они переходят в более объёмные контурные очертания. Ослабляйте давление карандаша, когда линия удаляется от вас.

Контурные линии, различные внутри границ внешних очертаний предмета, называются внутренними контурными линиями.

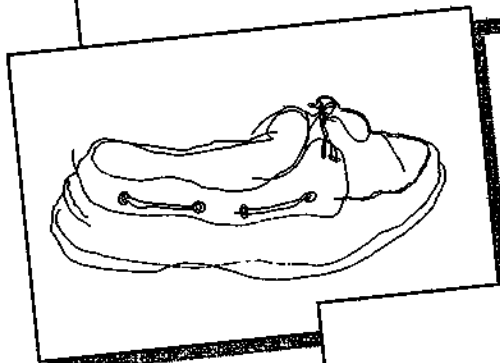
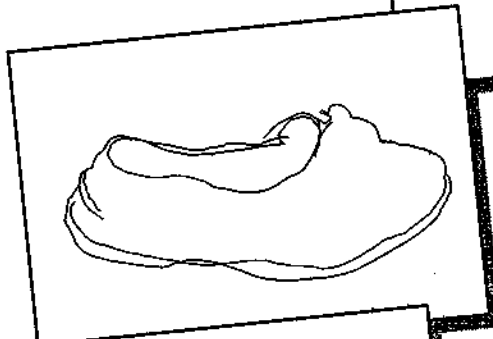
1

Начните рисунок с очертаний внешнего контура (контура силуэта), как вы и делали в предыдущем упражнении.

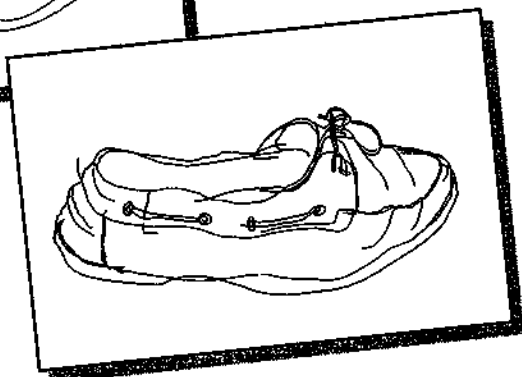
2

Теперь изобразите внутренние контурные линии, которые касаются внешнего края. Начинайте рисовать каждую такую линию, поставив острый карандаш на линии внешнего края предмета там, где она соприкасается с внутренней линией, переходящей в линию более крупного объёма. Не забывайте следить за ней глазами, в то время как ваш карандаш движется по бумаге.

3

Продолжайте медленно и внимательно рисовать линии внутреннего контура. Рисуйте только тогда, когда уверены в единстве действий ваших глаз и руки.

4

Законченный рисунок контура предмета с внутренними контурными линиями.

КОНТУР ВАШЕЙ ЛАДОНИ

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

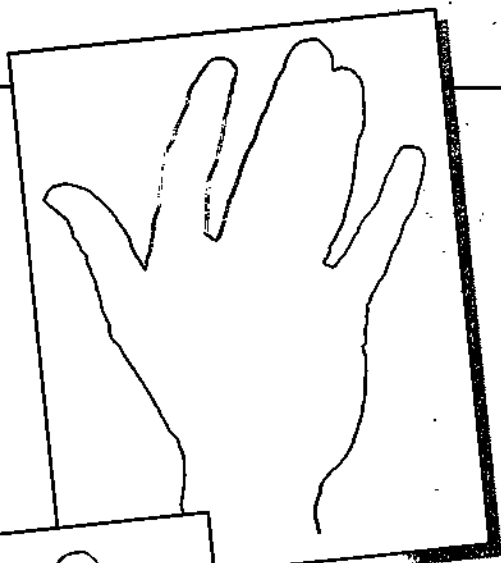
Необходимое время: От трёх до пяти минут на каждое упражнение.

Извините за каламбур, но один из самых подручных предметов для рисования — это ваша рука. Нарисуйте вслепую контур своей ладони, удобно расположив её возле доски для рисования, принимая во внимание все складки и морщинки. Руки не так трудно рисовать, как вы думаете. У большинства учеников возникают трудности, потому что им никогда не приходилось внимательно рассматривать руку. Лучший способ научиться их рисовать — рисовать больше. К счастью, это очень удобно; подходящий предмет для рисования находится от вас всего лишь на расстоянии предплечья.

Рисуйте вслепую контуры вашей ладони в различных положениях в течение трёх—пяти минут. Если вы устали рисовать левую руку (при условии, что вы правша), возьмите в неё карандаш. Попробуйте порисовать другой рукой руку, которой вы обычно рисуете.

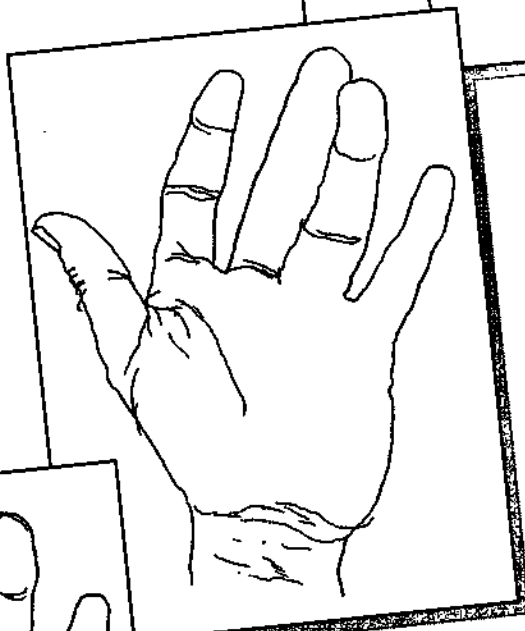
1

Начните рисунок, положив руку возле доски для рисования. Перед этим удостоверьтесь, что лист вашей бумаги надёжно прикреплен к доске, поскольку вы не будете располагать свободной рукой, чтобы его удерживать. Сначала нарисуйте внешний контур руки, не глядя на лист бумаги.

2

Нарисуйте все внутренние контурные линии, прорисовывая их, по необходимости, поверх внешних контуров. Изобразите все складочки и морщинки на ладони.

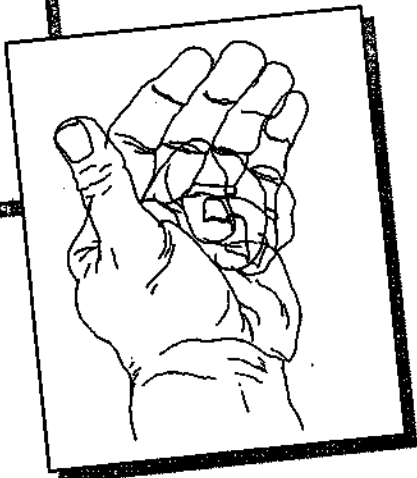
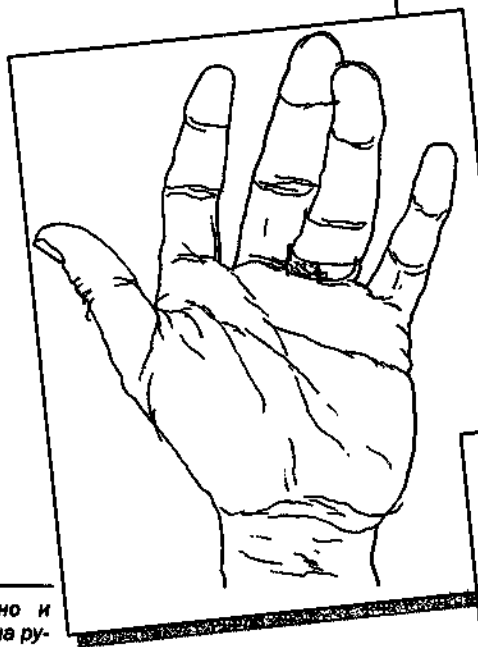

Комментарии

Вы можете попытаться изобразить интересную вариацию. После того, как вы уже закончили зарисовку, перемените положение одного или нескольких пальцев. Вытяните их или, наоборот, согните. Зарисуйте их снова. Это поможет вам не только сделать интересный рисунок, но и понять структуру ладони и пальцев, а также то, как они движутся.

3

Работайте медленно и смотрите при этом на руку, а не на бумагу. Рисуйте только тогда, когда у вас будет чувство, что вы касаетесь карандашом той точки на вашей руке, на которой сосредоточен ваш взгляд.

КОНТУР ПРОСТОГО ПРЕДМЕТА

Материалы:

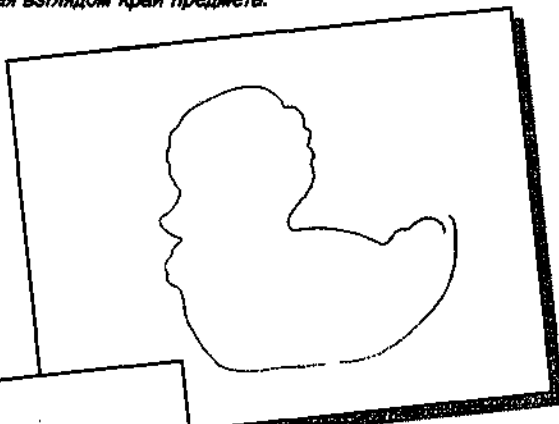
- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От десяти до пятнадцати минут на каждый рисунок.

После практики с рисованием руки попытайтесь изобразить нагромождение маленьких предметов. Мои любимые объекты для рисования — игрушки. В некоторые из них я играл ещё в детстве. Другие позаимствовал у своего приёмного сына, когда он уже перестал с ними забавляться, либо я просто вытянул их из его коробки с игрушками, а потом позабыл положить на прежнее место. Возможно, нас связывают с игрушками определённые ассоциации, а, возможно, их форма предельно лаконична.

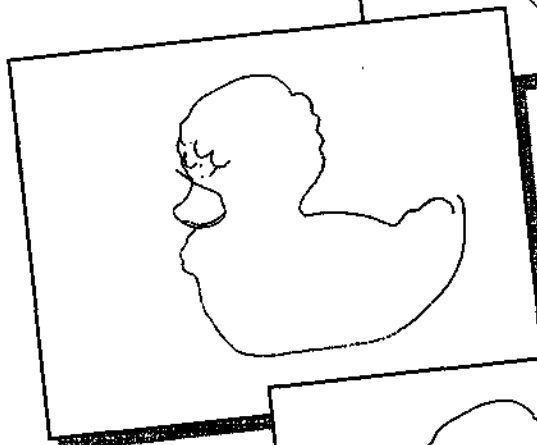
1

Нарисуйте внешний контур предмета, изобразив его внешние очертания плоскими, иными словами, силуэт. Рисуйте медленно и внимательно, как бы очерчивая взглядом край предмета.

2

Теперь нарисуйте внутренние контурные линии. Каждая линия должна начинаться на внешней границе предмета и уходить внутрь объёма. Рисуйте только тогда, когда чувствуете, что ваш карандаш находится в той точке, на которой в данный момент сосредоточен ваш взгляд.

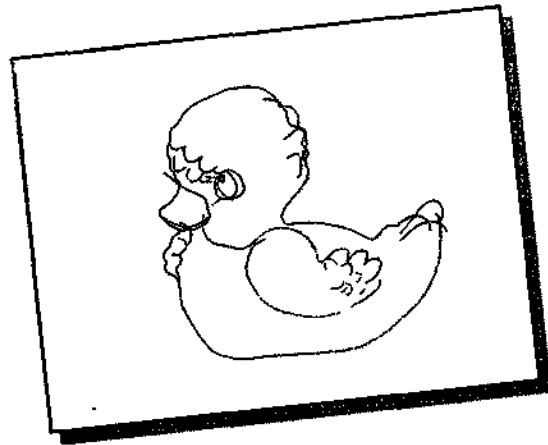
3

Вы можете смотреть на свой рисунок, когда начинаете рисовать линию, но вы не должны видеть движущийся карандаш.

4

Очень часто рисунок контура предмета несёт в себе особое очарование, поскольку вы передаёте предмет именно так, как его увидели.

Рисуйте медленно

Теперь я скажу несколько слов о том, как важно обладать терпением. Для многих людей является приятной неожиданностью то, что, чем больше времени они потратили на аккуратное прорисовывание контура предмета, тем лучше получается в итоге рисунок.

Чтобы развить в себе умение концентрироваться должным образом, вы должны рисовать так медленно, как это возможно, чтобы видеть в предмете как можно больше. Помните, ваши навыки видеть нужным образом развиваются по мере практики.

Рисунок контура требует внимания, а не напряжения.

КОНТУРЫ ПРЕДМЕТОВ ЭКСТЕРЬЕРА (ОЧЕРТАНИЯ ВНЕШНЕГО ПРОСТРАНСТВА)

Материалы:

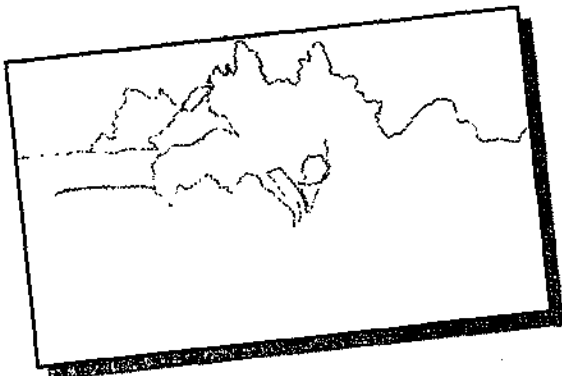
- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От десяти до тридцати минут.

Рисунок контура — техника, которая может быть применима по отношению к любому предмету. Не ограничивайте себя изначально рисованием маленьких по размеру предметов либо тех, что находятся под рукой или внутри дома. В этом упражнении мы предлагаем вам сделать рисунок контура объектов, находящихся вне помещения. Это может быть пейзаж или какие-либо жилые постройки.

Одна из очень важных особенностей при рисовании контура — возможность видеть вещи другими глазами. Выберите пейзаж, который вам знаком. Например, вид из окна. Представьте, что вы раньше никогда его не видели. Посмотрите на него глазами иностранца или пришельца с другой планеты.

Если погода хорошая, возьмите доску для рисования и выйдите на крыльцо или задний двор. Можете пойти в парк или в ещё какое-либо общественное место. В ненастную погоду можно зарисовать вид за стеклом, удобно устроившись возле окна, или, например, сидя на переднем сидении автомобиля.

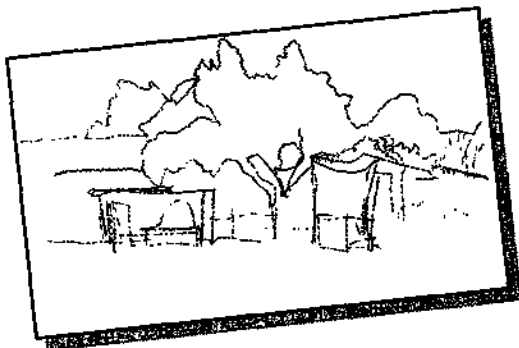

1

Ведите одновременно только одну линию, работая медленно и внимательно. Не увлекайтесь деталями. Неплохо начать с горизонтальной линии.

2

Работайте медленно и тщательно. Рисование контуров предметов экстерьера — прекрасная возможность вовлечь в работу правое полушарие, в то время как левое может отдохнуть.

Преимущества рисования контура

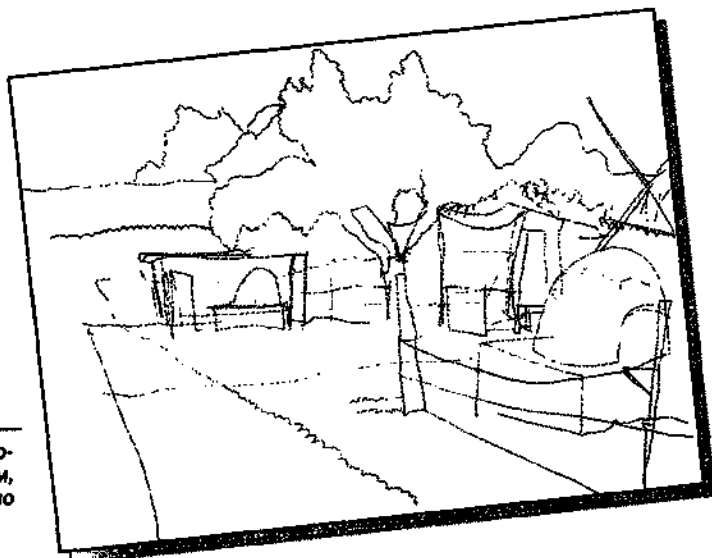
Рисование контура помогает взглянуть на предметы глазами художника. Во-первых, поскольку вы смотрите в одну точку контура в определённый отрезок времени, ваши глаза не замечают глубину трёхмерного пространства. Другими словами, сам процесс рисования контура вслепую делает предметы плоскими, превращая их в линии, обрисовывающие формы.

Во-вторых, рисование контура поможет вам развить способность видеть, причём видеть должным образом, то, на что вы смотрите.

Вместо беглого взгляда, достаточного левому полушарию для наименования и категоризации предметов, вы должны рассматривать все детали в подробностях, что необходимо для того, чтобы в работу включилось правое полушарие.

3

Не старайтесь нарисовать подробности. Суть в том, чтобы увидеть как можно больше в скорости.

КОНТУР ФИГУРЫ

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

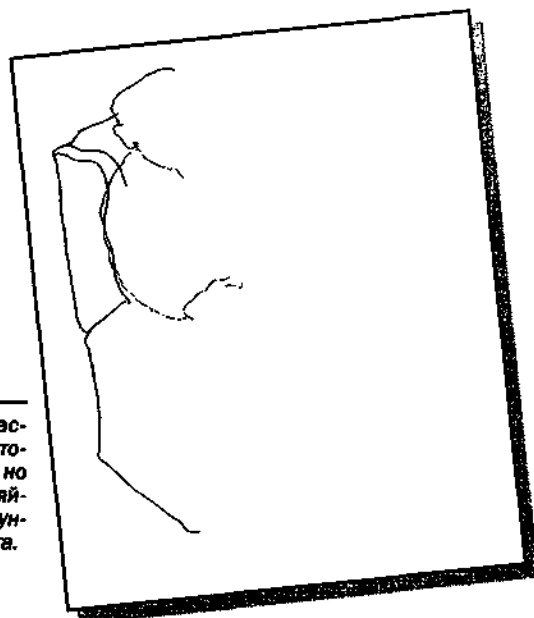
Необходимое время: От десяти до пятнадцати минут на каждое упражнение. Выполните по меньшей мере два или три, прежде чем перейти к следующему заданию.

После того, как вы уже нарисовали несколько контуров вслепую предметов, окружающих вас дома, и предметов открытого пространства, пора переходить к человеческой фигуре. Контур вслепую — наилучший способ. Следует отметить, что рисовать человека ничуть не сложнее, чем игрушку или дерево. Ведите одну линию в конкретный момент времени и только тогда, когда чувствуете, что ваш карандаш как будто бы касается объекта в той точке, на которой сосредоточен ваш взгляд. Постарайтесь смотреть на рисуемые предметы объективно, полностью отдавшись этому занятию.

Помните о том, что вы рисуете только в тот момент времени, когда в действительности смотрите на модель. Не ожидайте, что изображение на бумаге человека будет его точной копией. (Вы ведь не смотрите на свой рисунок в процессе рисования). Чем больше контуров вы зарисуете, тем больше изображение будет становиться похожим на оригинал. Но вначале желаемое может не совпадать с действительным. С другой стороны, вы будете приятно удивлены, обнаружив, насколько «правдивы» ваши рисунки.

1

Сядьте на таком расстоянии от фигуры, чтобы видеть её всю, но слишком не отдаляйтесь. Начните с рисунка очертаний силуэта.

3

Поддерживайте в себе ощущение, что, по мере того, как вы рисуете, ваш карандаш, точка за точкой, касается модели; при этом ваш взгляд движется вдоль её контура.

2

Перейдите к рисованию внутренних контурных линий, начиная каждую из них с наружного края и постепенно углубляясь внутрь. В процессе рисования следите только за очертаниями форм. Не старайтесь давать наименования, ведь в данный момент для вас не важно, нос это или подбородок.

НЕПРЕРЫВНАЯ ЛИНИЯ

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От десяти до пятнадцати минут.

На этот раз составьте натюрморт из нескольких предметов, которые вы любите рисовать, либо попросите друга или члена вашей семьи позировать вам. Нарисуйте контур, но постарайтесь ни на миг не отрывать карандаш от бумаги, поскольку теперь ваша задача заключается в том, чтобы провести одну длинную безотрывную линию. Если вам понадобится провести поперечную линию, сделайте это, но при этом не отрывайте карандаш от бумаги. Пусть это будет своеобразной игрой: найдите тот путь, который поможет вам сохранить неразрывный контур. Если посчитаете нужным, можете дважды прорисовать одну и ту же линию.

1

Выберите на вашем предмете удобную точку и в соответствии с ней найдите правильное расположение карандаша на бумаге. Теперь начните рисовать, не отрывая взгляда от объекта.

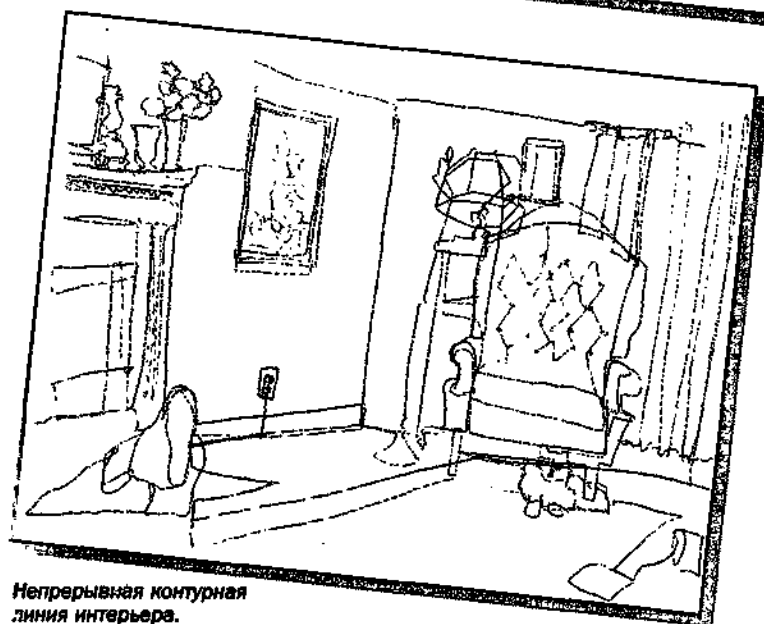
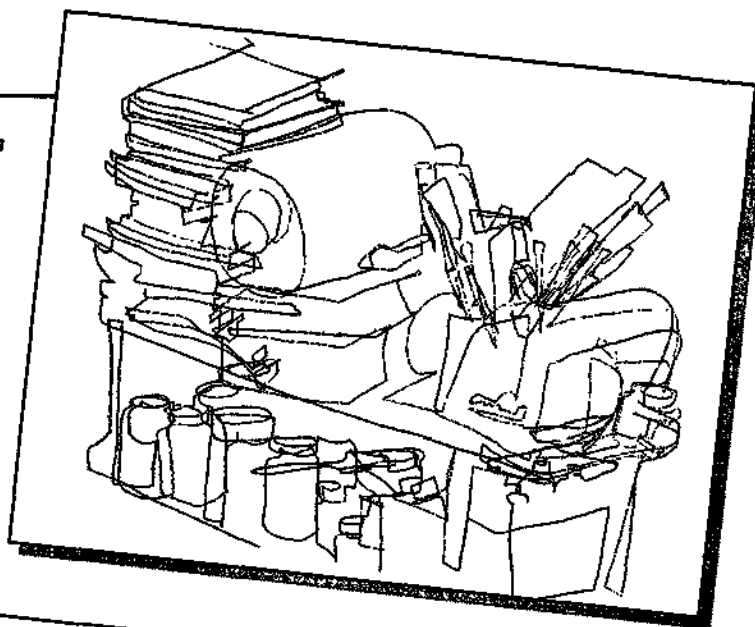
2

Не смотрите на рисунок! Пусть ваш карандаш постоянно находится в движении. Возможно, вы потеряете чувство пропорциональных соответствий, не глядя на лист бумаги, но у вас всегда должно быть ощущение касания предмета карандашом в той точке, где в данный момент сосредоточен ваш взгляд.

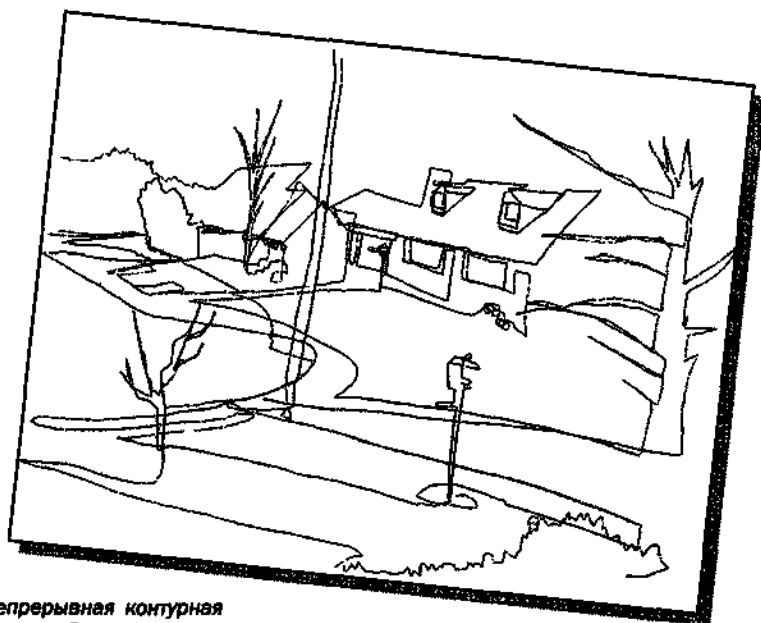
3

Возможно, у вас появится необходимость повернуть предмет, которые вы уже нарисовали. Сделайте это без малейшего колебания.

Непрерывная контурная
линия натюрморта.

Непрерывная контурная
линия интерьера.

Непрерывная контурная
линия пейзажа.

О чём не стоит беспокоиться

Если вы посмотрите на изображение контура (либо случайно, либо уже после того, когда ваш рисунок завершён), то, возможно, будете удивлены или даже испуганы тем, что увидите. Рисунок совсем не похож на сам предмет! Нам совсем не важно, как выглядит рисунок. На бумаге осталась всего лишь видеозапись того объекта, на котором был сосредоточен ваш взгляд. Ничего страшного, если она представляет собой простое сплетение линий. Со временем, когда ваша рука будет послушно следовать за карандашом, изображения будут становиться всё больше и больше похожими на оригиналы.

В действительности, большинство рисунков контуров не выглядят так, как это представляют многие люди. Эти линии служат художнику для приобретения определённого опыта. Даже если ваш первый рисунок контура выглядит, с вашей точки зрения, ужасно, это всё равно большой шаг вперёд — действия вашей руки и глаза координируются между собой, как процесс видения предмета с ощущением его касания.

КОНТУР СЛОЖНОГО ПРЕДМЕТА

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От десяти до тридцати минут.

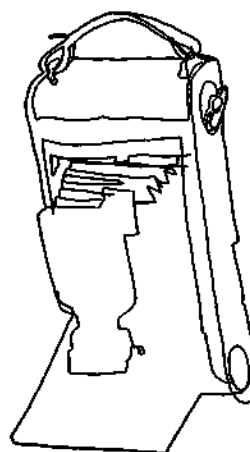
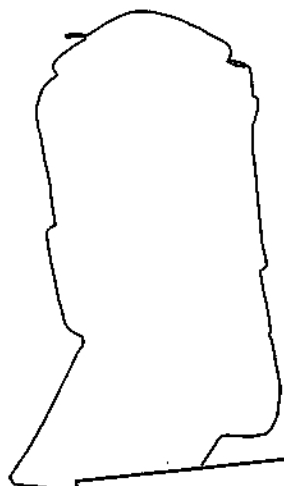
Одно из больших преимуществ рисования контура предметов — совершенствование терпения. Иногда для людей, которые всегда были убеждены в том, что никогда не научатся рисовать, оказывается настоящим сюрпризом то, что медленно, шаг за шагом, они действительно могут создать что-то красивое.

Цель этого упражнения как раз и заключается в том, чтобы постепенно развивать это умение видеть и рисовать. Подберите какой-либо достаточно сложный предмет. Например, старую печатную машинку, фотоаппарат, духовой инструмент типа кларнета или любой другой старый механизм. Будьте уверены, вы обнаружите много замысловатых деталей. Зарисуйте их контур. Работайте медленно и внимательно. В процессе рисования вы можете время от времени взглянуть на то, что у вас получается, но никогда не следите за тем, как ваш карандаш движется по листу бумаги.

Смысл этого упражнения — убедить вас, что рисовать достаточно сложные вещи (состоящие из обилия деталей) не так уж и трудно, если в конкретный отрезок времени прорисовывать небольшой участок. Талант можно определить как нескончаемые способности прилагать нескончаемые усилия.

1

Начните с рисунка контура силуэта. Обрисуйте весь предмет, чтобы на вашем листе бумаги появились его внешние очертания. Пусть рисунок будет большим. Помните, вы рисуете вслепую. Не смотрите на лист бумаги в процессе рисования.

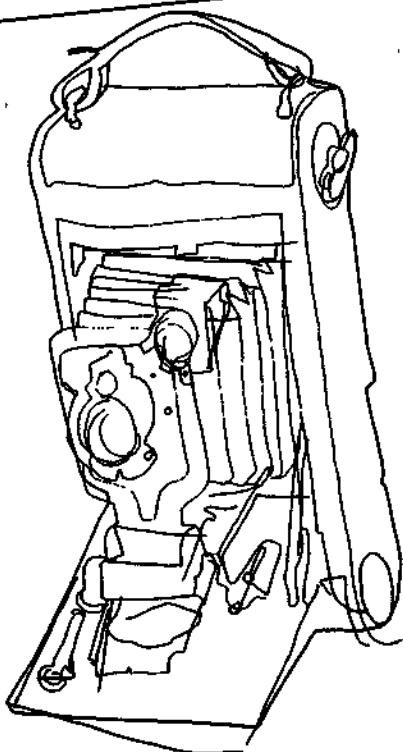

2

Теперь можете приступить к рисованию внутренних контуров. Не пропустите ничего. Главное, чтобы вы имели возможность действительно хорошо изучить предмет по одному небольшому участку. Возможно, вы почувствуете необходимость, рисуя очередную деталь, достаточно часто смотреть на лист бумаги, чтобы видеть, что у вас получается. Однако имейте в виду, что рисовать следует только тогда, когда вы в действительности смотрите на предмет.

3

Не спешите. Позвольте себе увлечься замысловатой природой вашего предмета. Попытайтесь получше рассмотреть все маленькие нюансы, детали, которые вы раньше никогда не замечали.

ПОПЕРЕЧНЫЙ КОНТУР

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От десяти до пятнадцати минут на каждый рисунок.

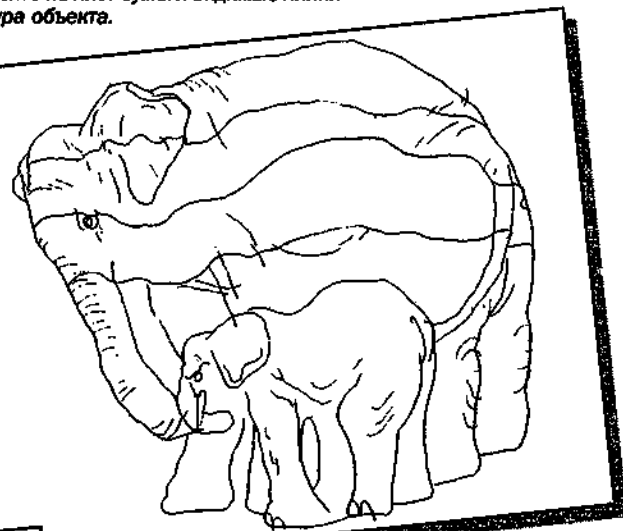
В предыдущем упражнении, когда вы рисовали контур вслепую, вы соотносили движение вашего взгляда вдоль внешних очертаний предмета с движением карандаша по бумаге. Глаз отмечает всё — любой край, резкую перемену в цвете, морщинку, границу или линию небольшой отметинки. По существу то, чем вы занимались, можно охарактеризовать как поиск линий в предметном материале.

В этом упражнении вы должны искать не только видимые линии, но также видеть так называемые «поперечные» внешние очертания (контуры). Представьте, что по предмету, который вы рисуете, ползёт жук, на лапках которого обыкновенные чернила. По мере движения он оставляет заметный след на поверхности этого предмета. Причём линия, которую он оставляет, никак не соотносится и не совпадает с краем или границей, которую вы обычно проводите, рисуя контур вслепую. Если вы обведёте оставленную жучком линию, вы нарисуете то, что называется поперечным контуром.

Представьте, как линия, которую оставляет воображаемый жучок, обрисовывает любой предмет. Вам необходимо почувствовать при помощи карандаша все углубления и подъёмы той «местности», по которой передвигается ваш жучок. Не оставьте без внимания ни один склон, возвышенность или впадину. Жучок, которого вы держите в вашем воображении, хороший способ сделать приятным процесс рисования поперечного контура.

1

Нанесите на лист бумаги видимые линии контура объекта.

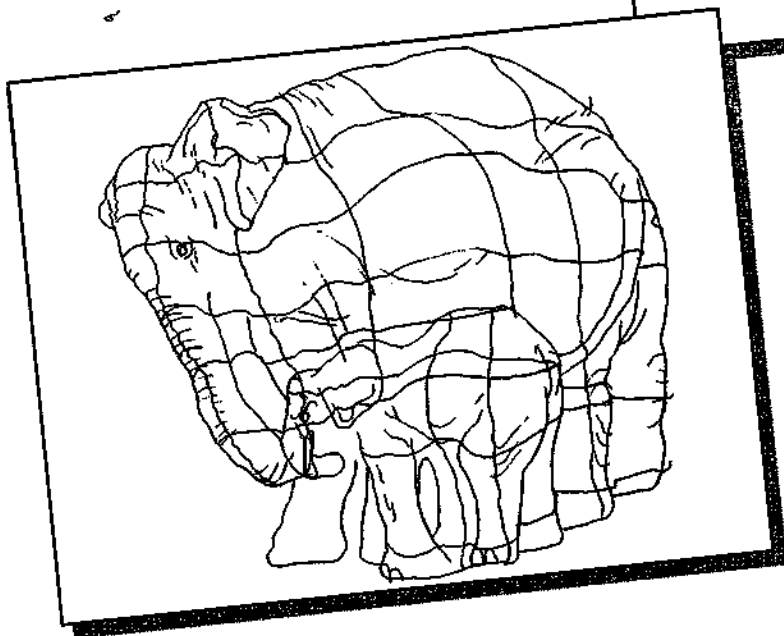

2

Теперь выберите какую-либо точку на внешнем контуре объекта и поместите туда свой карандаш. Начните рисовать поперечные линии. Пусть ваш карандаш «записывает» все изменения «рельефа» и изгибы поверхности.

3

Продолжайте рисовать поперечные контуры по всей поверхности изображения объекта.

Контур с подглядыванием

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От пятнадцати до тридцати минут на каждый рисунок, в зависимости от сложности предмета.

В предыдущих упражнениях мы рассмотрели основные способы рисования контура. Поскольку в процессе работы вы не смотрели на лист бумаги, то мы называли такой способ рисования «контур вслепую». Поскольку это является непосредственной записью ваших впечатлений, без «фильтрации» через зрительную память, то можно использовать и название «чистый контур».

Контур вслепую — одно из лучших упражнений для того, чтобы научиться рисовать. Минута за минутой вы осуществляете одну из самых полезных тренировок в этой книге по развитию навыков рисования. Однако в самой природе такого вида рисования заложен элемент случайности по отношению к конечному результату.

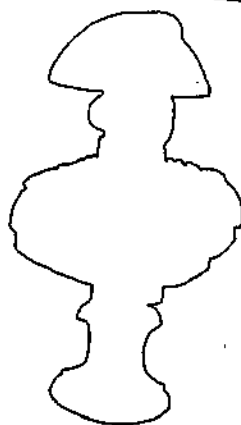
В этом упражнении мы допустим маленькое отступление от правил и позволим себе иногда подглядывать. Я называю такой метод «контур с подглядыванием украдкой». Вы можете периодически следить за тем, что происходит на бумаге, чтобы постоянно видеть своё продвижение. Это сделает рисунки более точными, поскольку вы сможете следить за тем, чтобы все линии и углы имели нужную длину и направление, закрытые пространства были в действительности закрытыми, а различные части вашего предмета находились бы в правильных пропорциональных соответствиях между собой и по отношению к другим деталям рисунка.

Комментарии

Идея контура основывается на основном принципе рисования карт. На контурной карте показаны холмы и долины определённой местности, по аналогии с тем, как рисунок контура предмета отражает его физическую природу.

1

Начните рисунок так, как вы это делали при рисовании контура вслепую. Не отрывайте взгляд от предмета и поддерживайте ощущение того, что ваш взгляд и карандаш касаются его контуров.

2

Время от времени, начиная новую линию или прерывая старую, смотрите на ваш рисунок. Проверьте длину линий и их направление.

3

Когда вы смотрите на рисунок, сравните линию, которую вы ведёте в данный момент, с другими линиями. Совпадают ли внешние очертания предмета на листе бумаги с его реальными очертаниями? Понаблюдайте за отношением различных частей предмета друг к другу и ко всему рисунку в целом.

4

Всё время вспоминайте о рисовании контура вслепую, как бы делая своеобразную запись своих наблюдений. Рисуйте только то, что находится в данный момент перед вашими глазами, и так, как вы это видите.

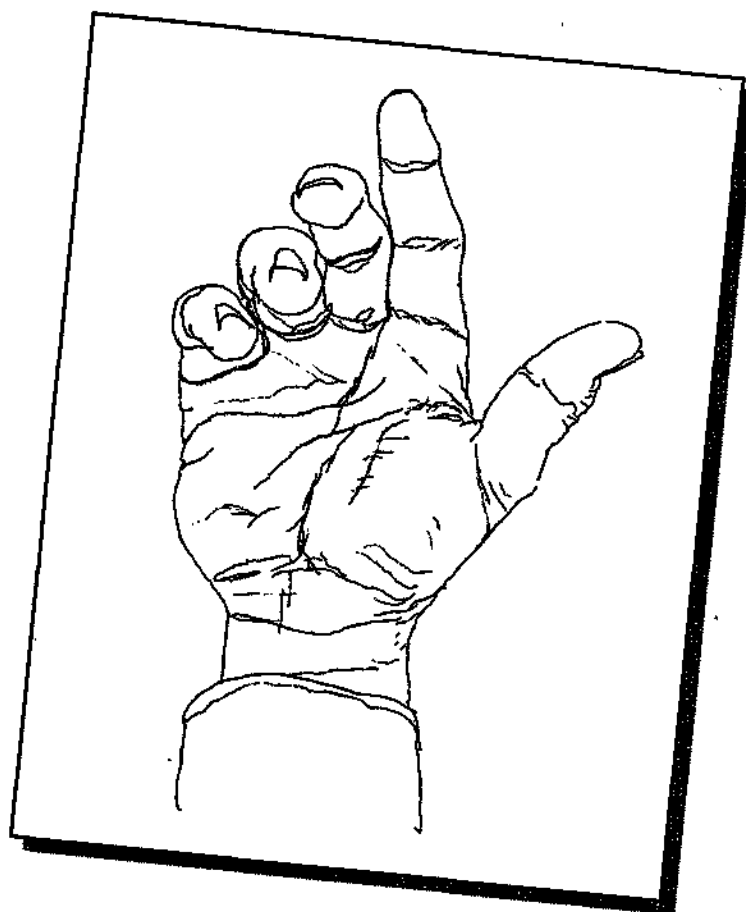
Контур с подглядыванием

Контур вслепую

При сравнении контура с подглядыванием и контура вслепую вы заметите, что последний больше похож на настоящий рисунок.

Сделайте рисунок контура руки, вслепую или с подглядыванием, именно той руки, которой вы обычно рисуете. Следуйте всем ранее изложенным правилам, но при рисовании используйте другую руку. (Если вы правша, рисуйте левой рукой. Если левша, то правой.) Вначале вам это покажется не совсем удобным, но позвольте чувству касания предмета и глазу руководить вашей рукой. Вы обнаружите, что, расслабившись и предоставив глазу контролировать руку, вы сумеете прочувствовать свой рисунок. Вы увидите, что рисование не сводится к движению мускулов, а находится на перепутье между вашей рукой, мозгом и глазом. Попробуйте нарисовать еще что-нибудь другой рукой.

Комментарии

Контур с подглядыванием — один из тех способов рисования, от которых художник может получить максимальное удовлетворение. Он предполагает больше контроля по сравнению с контуром вслепую, в то время как ваш взгляд по-прежнему сосредоточен на внешних очертаниях предмета. Подглядывать при рисовании контура вслепую нужно только тогда, когда вы чувствуете, что вам это действительно необходимо. Большую часть времени вы должны рисовать, не глядя на лист бумаги, лежащий перед вами. Избегайте соблазна слишком строго судить свою работу. Смотрите на свой рисунок только для того, чтобы продвинуться в работе, а не критиковать её.

КОНТУР СОКРАЩЁННОГО В ПЕРСПЕКТИВЕ ПРЕДМЕТА

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Около пятнадцати минут на каждый рисунок.

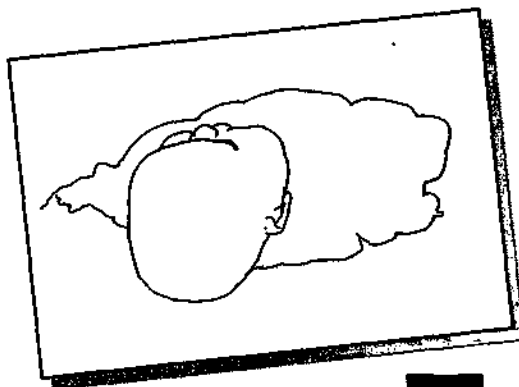
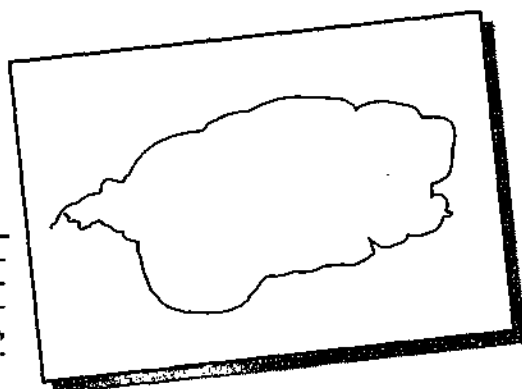
Это трудное упражнение! Но для вас оно очень полезно. Примите его как вызов. Зачастую самым трудным для рисования оказывается изображение сильно сокращённых в перспективе объектов. Длинные цилиндрические предметы, которые мы рассматриваем целиком, предстают перед нами совершенно в ином свете. Мы не привыкли видеть их такими. Левое полушарие приходит в замешательство, поскольку оно не готово с лёгкостью дать наименование рассматриваемым таким образом предметам. Теперь вам, как никогда до этого, придётся обращать внимание на внешние очертания объектов.

Возьмите, например, куклу (см. рисунок сбоку) или любой сложный предмет, и поставьте его на уровне ваших глаз, чтобы у вас был полный обзор. Тщательно нарисуйте его контур вслепую. Вы должны сосредоточиться на видении реальных очертаний находящихся перед вами предметов. Если вы захотите нарисовать контур с подглядыванием, остерегайтесь изображения той длины или тех размеров, которые вам известны, вместо того, чтобы перенести на лист бумаги то, что у вас в действительности перед глазами.

После того, как вы попрактикуетесь в рисовании контуров вслепую сокращённых в перспективе предметов, начните делать быстрые контуры сходных объектов (см. стр. 44). Постарайтесь рассматривать их внешние очертания как плоские формы.

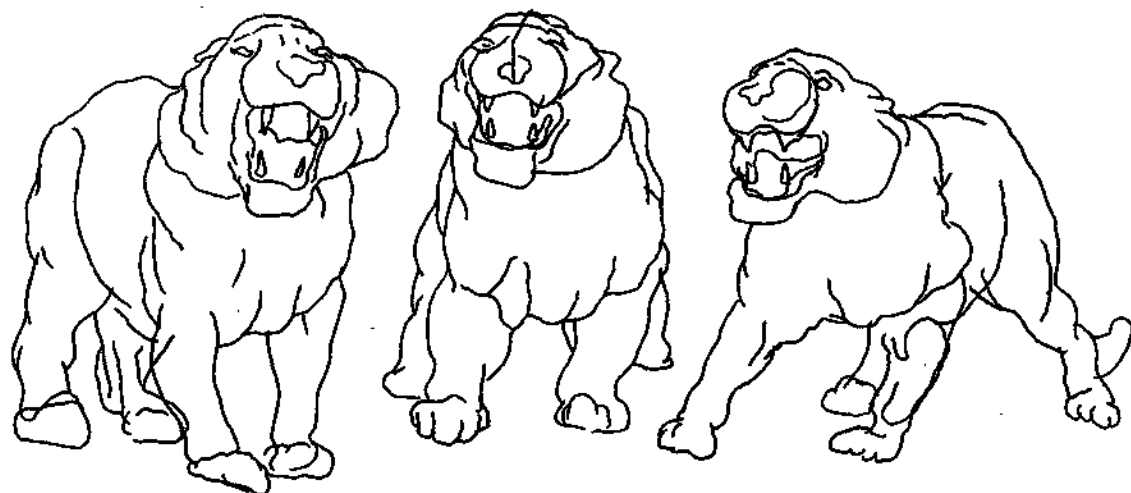
1

Начните с рисунка силуэта внешних очертаний предмета. Его форма может вас удивить, показавшись незнакомой и неожиданной.

2

Продолжайте рисовать, прорабатывая внутренние контуры. Не делайте себе поблажек, изучая формы, которые вы видите.

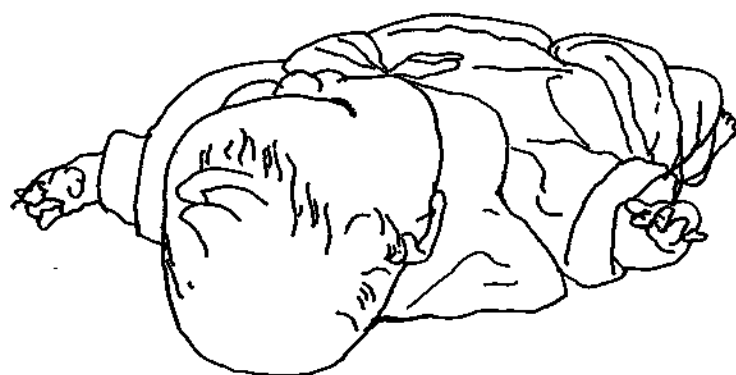
3

Постоянно помните, что левое полушарие может обмануть вас, заставив рисовать то, что вы знаете о предмете, а не то, что видите.

4

Вполне вероятно, что ваш законченный рисунок будет выглядеть несколько странным, но, вместе с тем, и замечательным.

Провокационным для вас может оказаться задание нарисовать такой предмет, как этот игрушечный тигр, под разным углом зрения. Если вы успешно справляетесь с изображением сильно сокращённых в перспективе предметов, можете с уверенностью сказать, что вы научились рисовать то, что видите в действительности.

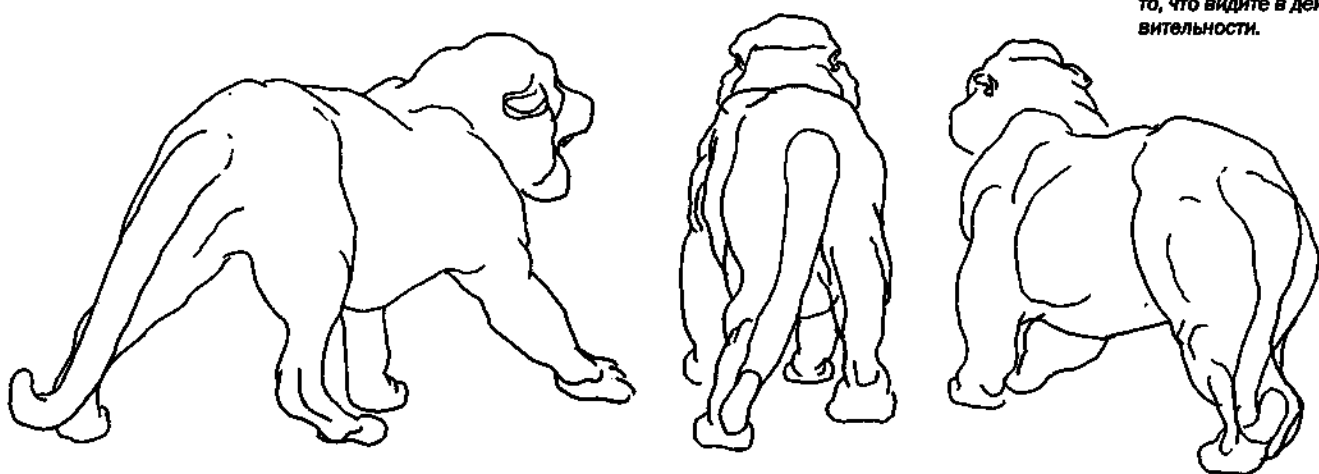

РИСУНОК КОНТУРА АВТОПОРТРЕТА

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: От пятнадцати до двадцати минут.

Почему бы вам не стать для себя моделью? Вашей первой попыткой делать контурные портреты людей должен стать автопортрет. Установите зеркало таким образом, чтобы вы могли удобно устроиться около него с доской для рисования. Постарайтесь так направить источник света, чтобы ваше лицо не было затенено, а свет не бил в глаза.

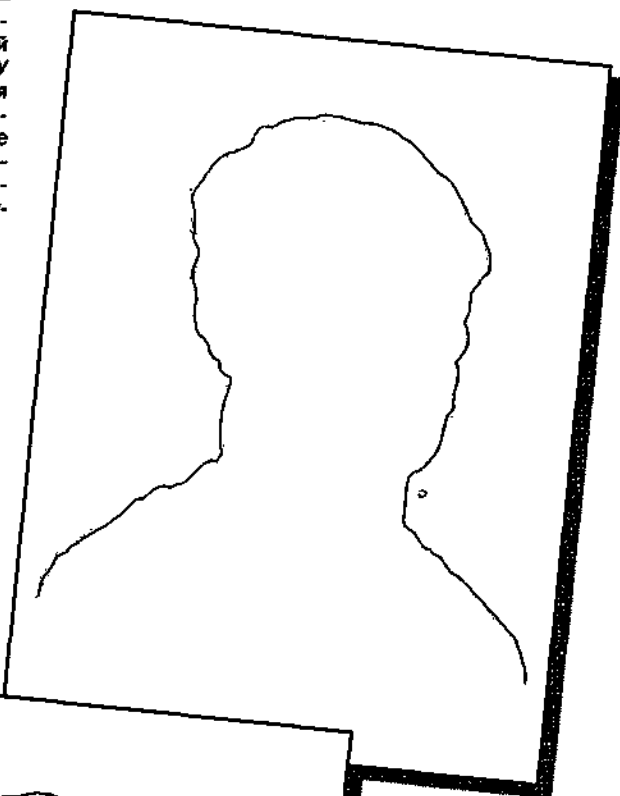
Попытаться нарисовать контур вслепую собственного лица — очень интересное упражнение, поскольку вы изображаете себя, смотрящим на себя же. Это помогает избавиться от привычки постоянно смотреть на лист бумаги. Иногда интересно понаблюдать за собой в течение немного большего времени, чем вы тратите на то, чтобы привести в порядок свой внешний вид. Изначально присущее вам самосознание ослабнет достаточно быстро, и вы начнете рисовать неожиданно объективно. Вам будет казаться, что вы рисуете не себя, а кого-то другого.

Не поддавайтесь соблазну слишком критично относиться к конечному результату, который вы видите на листе бумаги. Воздерживайтесь и от замечаний типа: «Какой кошмарный рисунок!» — или: «Неужели я выгляжу так ужасно?»

Автопортреты зачастую бывают самыми искренними и испытующими из всех рисунков, если вы сумеете скоординировать движение глаза и руки. Пусть ваше подсознание доделает за вас всё остальное.

1

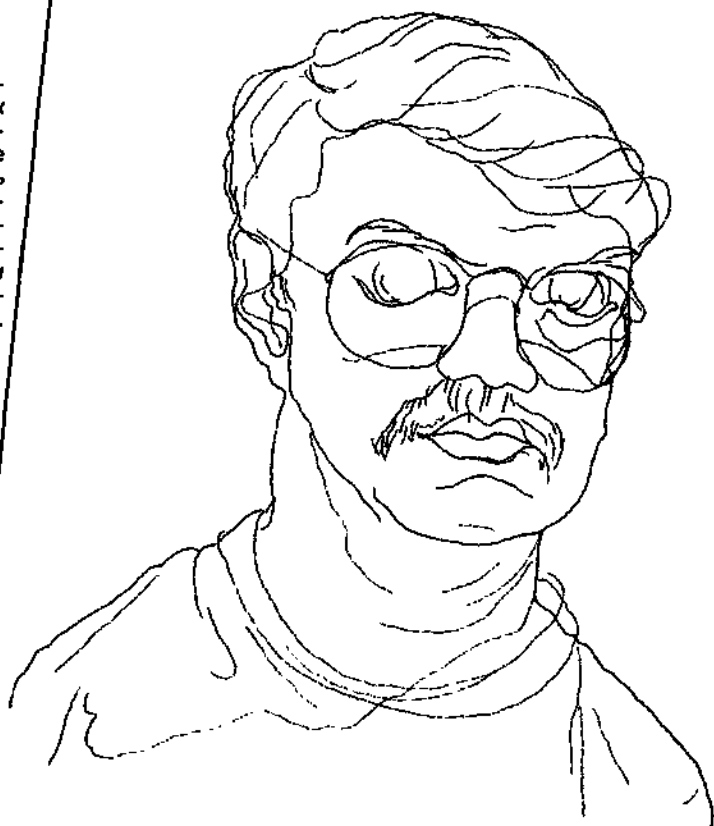
Начните рисовать контур внешних очертаний своей головы и плеч. У вас должен получиться общий контур изображаемого предмета. Не забывайте, что это — контур вслепую. Рисуйте, не глядя на лист бумаги.

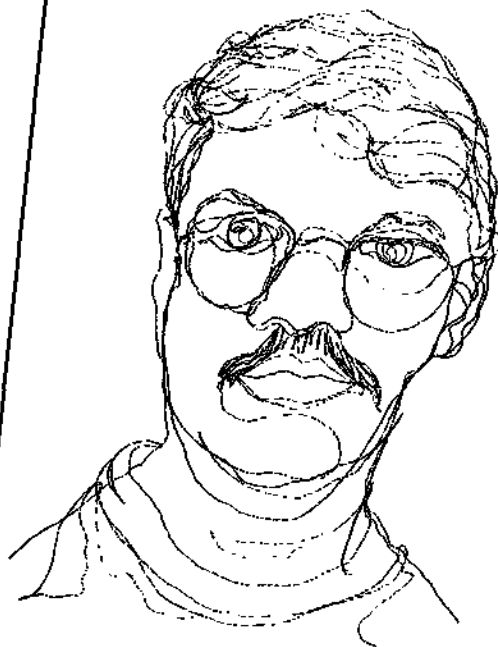
2

Теперь приступайте к рисованию внутренних контуров. Прорисуйте все мелкие детали. Постарайтесь ничего не пропустить. Возможно, вы посчитаете необходимым достаточно часто смотреть на лист бумаги, особенно для того, чтобы начать новые линии, но помните: рисуйте только тогда, когда смотрите в зеркало, а не на бумагу.

Закончите рисунок, включая такие детали, как серьги и украшения. Несмотря на то, что вам не следует вырисовывать каждую мелкую морщинку или волосинку, постарайтесь изобразить достаточно деталей, чтобы угадывалась текстура кожи и направление волос.

Этот автопортрет представляет собой непрерывную контурную линию.

Комментарии

Я думаю, что контурные автопортреты представляют собой одни из самых интересных рисунков, и не только за счёт предметного материала. Если вы будете рисовать их раз в месяц, у вас может получиться очень интересная серия. Поэкспериментируйте с различными поворотами головы, одеждой и головными уборами. Вас может ограничивать только ваше собственное воображение и поле зрения, поскольку почти все автопортреты представляют собой вид спереди. Когда у вас появится целая серия автопортретов, вы сможете различить в них тонкие намёки на смену настроения, выражения лица, времени, возраста. Вам стоит внимательно рассмотреть автопортреты Леонардо, Рембрандта и Ван Гога. В этих работах перед вами предстанет совершенно другой художник после того, как вы сделаете ряд собственных автопортретов.

БЫСТРЫЙ КОНТУР

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Пять минут на каждый рисунок.

Ключ к контуру — воображаемый контакт ваших пальцев с предметом. Иными словами, это — касание предмета при помощи глаз. Как и при рисовании на стекле, описанном во второй главе, у вас появляется ощущение того, что карандаш касается или обрисовывает края, превращая объёмные формы в плоские внешние очертания. Ранее я сравнивал рисование контура предмета с ощущением того, как вы, взяв в руку карандаш, проводите линию по поверхности мраморной статуи. Ваша рука чувствует каждый изгиб, каждое углубление и выемку, каждый спуск и подъём по всей поверхности.

Теперь представьте, что перед вами находится отполированная статуя из меди, с гладкой, скользящей поверхностью. Представьте, как ваш палец движется вдоль холодной поверхности статуи. Позвольте ему скользить по ней. Вместо того, чтобы проводить линию карандашом, вы гладите её кончиками ваших пальцев. Это и есть ощущение быстрого контура.

1

Начните обрисовывать внешние контуры силуэта и внутренние контуры предмета. Пусть ваш карандаш легко скользит по бумаге, а не медленно ползёт. Не смотрите на лист бумаги.

2

Продолжайте рисовать внутренние контуры, постоянно обеспечивая достаточно быстрые движения карандаша. При этом ваш взгляд должен быть сосредоточен на предмете.

3

В процессе рисования обращайте внимание на большие изгибы, плавность и изящность линий.

Вот ещё один пример рисования быстрого контура. Создаётся впечатление наброска, о чём и будет говорить в следующей главе.

Комментарии

Быстрый контур подразумевает ощущение контакта ваших пальцев с предметом, но вместо медленного и детального прорисовывания контура этот приём предполагает динамичную размашистость движений руки и направлений линий. Это не тщательное изучение, как при рисовании контура вслепую, а широкий обзор свободных, изящных форм изображаемого вами предмета.

ГЛАВА 4. НАБРОСКИ

Следующий приём рисования, который мы будем рассматривать в нашей книге, называется наброски, или каракули. Как вы и убедитесь в дальнейшем, рисование набросков — прекрасное дополнение к изображению контура. Если в основе такого приёма, как контур, лежит тщательная и детальная проработка каждой детали поверхности предмета, набросок предполагает видение всего предмета в целом. При рисовании контура вам нужно было уметь сосредоточиться на какой-то совсем крошечной точке, которой, как вы представляли, в данный момент касается ваш карандаш, а теперь вам предстоит нарисовать сразу весь предмет.

Такого рода наброски очень часто называют каракулями. Их делать почти так же легко, как и каракули, но между ними есть существенные различия, которые превращают наброски в один из лучших способов усовершенствовать ваш рисунок.

В первую очередь, следует отметить, что в набросках никогда не бывает утерянной размашистость и свобода, присущая каракулям. Таким образом, нашим первым упражнением в обучении наброскам будут обычные каракули, смысл которых заключается в размашистых, круговых, спонтанных отметинах на бумаге.

Итак, наше первое правило: Рисуйте каракули.

Во-вторых, когда вы делаете наброски, вы не просто изображаете в размашистой манере в виде каракулей внешний вид объекта, а пытаетесь передать немного больше информации о том, что он из себя представляет и как выглядит. Это — своеобразный способ передать ваше собственное понимание предметного материала.

Вы рисуете не просто то, что видите, а то, что чувствуете. Это и есть характер, присущий вашему предмету, его движение. Часто бывает трудно описать, как делать наброски, не прибегая к почти выдуманной терминологии, поскольку наброски — это своеобразная запись ваших впечатлений, мыслей и чувств при изображении предмета, а такого рода вещи не всегда поддаются словесному выражению (за которое отвечает левое полушарие).

Наше следующее правило: Рисуйте то чувство, которое вызывает у вас предмет, или его движение.

Набросок — это произвольная запись того, что наилучшим способом отражает внутреннюю жизнь вашего предмета. При рисовании предмета старайтесь отобразить, какой он и что он делает. Если вы рисуете игрушечного медвежонка, вы должны передать не просто его внешние очертания, но и присущее ему чувство очарования. Важно, чтобы рисунок выражал ваши ощущения при виде плюшевого мишки, его «медвежью игрушечность».

Правило 1: Рисуйте каракули.

Правило 2: Рисуйте то, что делает предмет в данный момент времени.

Правило 3: Не останавливайтесь и не отрывайте карандаш от бумаги.

Иногда наброски называют набросками действия (движения). Названия движений бывают очень существенны при изображении фигуры. Совершенно очевидно, чем занята фигура в данный момент, даже если она без движения: стоит, сидит, наклоняется, вытягивается или поворачивается. А как быть с такими предметами, как лампа или телефон? Как можно изобразить действие неодушевленного предмета? Он же ничего не может делать!

Один из способов представить, что даже лампа и телефон что-то делают, — вообразить то, чем они являются на самом деле. Это может звучать достаточно глупо, но вы нарисуете обычный телефон совсем не так, как телефон, или как очень дорогой, или как старинный телефон.

Воспринимайте предметы одушевленными, как в диснеевских мультфильмах. Когда вы будете видеть, что тостер и кофейник гуляют и разговаривают, вы начнёте понимать, как любой предмет можно изобразить одушевленным с присущими только ему особенностями.

Когда вы изображаете неодушевленные предметы, вы не просто констатируете тот факт, что они сидят, а рисуете, как они сидят. Игрушечный медвежонок «сидит» не так, как фарфоровая кукла. Старая бейсбольная перчатка «сидит» по-иному, нежели рабочая, а резиновая — не так, как перчатка из чёрного кружева.

Для выполнения наброска требуется всего лишь одна или две минуты. Над ним не надо долго работать — сделайте его произвольным. Поставьте карандаш на бумагу и начните водить по ней размашистыми движениями руки и плеча. Пусть ваш рабочий инструмент находится постоянно в движении, не останавливайте его и не отрывайте от бумаги. Теоретически, набросок можно

считать завершённым, когда у вас появится ощущение того, что на листе бумаги перед вами находится предмет, который можно отделить от этого листа, как если бы это был клубок пряжи из длинных нитей.

Следующее правило: Не останавливайтесь и не отрывайте карандаш от бумаги.

Каракули должны расположиться на странице так, чтобы ни одна из частей вашего предметного материала не была опущена. Если вы начнёте делать рисунок слишком большим, прямо на бумаге уменьшите размер каракулей. Не начинайте заново — у вас всего лишь минута на весь рисунок.

Каков бы ни был ваш объект, он должен уместиться на листе бумаги. Это — неотъемлемое условие при рисовании набросков. При необходимости отметьте границы вашего предмета в верхней и нижней частях листа. Старайтесь всегда соизмерять предмет с форматом страницы.

Если вы постараетесь сознательно вместить рисуемый объект в размер листа бумаги, у вас войдёт в привычку наблюдать за соотношением различных частей этого предмета, разовьётся инстинктивное чувство пропорций и композиции. Что бы вы ни рисовали в данный момент, вы привыкнете думать о том, поместится ли это на вашем листе бумаги, какого бы размера и формы он ни был.

Последнее правило гласит: Всегда рисуйте на листе бумаги предмет целиком.

Большинство набросков можно выбросить. Оставьте, возможно, один из двадцати и подпишите его на память, чтобы видеть свой прогресс. Наброски не могут стать намного лучше, даже если последние вам кажутся таковыми. Они — как дыхание. Нельзя уметь дышать лучше или хуже. Если вы их будете выбрасывать, то ваша мастерская не будет захламлена, а себе вы в очередной раз напомните, что здесь важна практика, а не конечный результат. Работая с дешёвыми материалами (а, ещё лучше, бесплатными) вы будете знать, что ваши рисунки не так уж дорого обходятся, что позволит вам максимально расслабиться.

Правило 4: Всегда рисуйте предмет целиком.

Старая бейсбольная перчатка «сидит» не так, как рабочая или резиновая перчатка.

Всё движется

Движение — внутреннее качество, присущее любому предмету. Мы научимся лучше видеть, если будем при сравнении объектов подмечать те тонкие нюансы, те безошибочно узнаваемые качества, которые придают каждому предмету свою собственную индивидуальность. Например, кофе присуще внутреннее движение совершенно иного качества, чем пиво или говяжьему бульону. «Мерседесу» присуща другая форма движения, нежели десятискоростному велосипеду. Понедельник ощущается совсем не так, как пятница; а февраль отличается от апреля или октября. Рисунок Микеланджело не перепутаешь с рисунком Рембрандта. Каждый художник наполняет свои рисунки присущим только ему движением, которое невозможно повторить.

СМОТРИМ НА ДВИЖЕНИЕ

Рисование набросков начинается с линии или росчерка по листу, который моментально характеризует весь предмет. Ваша первая отметина на бумаге должна дать вам понять с самого начала, что вы рассматриваете целое единство, а не разрозненные части отдельного предмета. Даже когда вы отмечаете верхние и нижние границы предмета на листе, вы всё равно держите в мыслях всё его движение целиком.

Нарисуйте весь предмет. Не позволяйте рисунку залазить за края бумаги. Он должен точно вписаться в размер прямоугольного листа, на котором вы работаете.

Продолжайте чертить каракули широкими, размашистыми движениями. Последующие касания карандаша должны передавать большие изгибы или линии, меняющие направление формы предмета. Всё это призвано выражать ваше чувство предмета. За отдельными деталями постарайтесь увидеть то, что их объединяет. Рисуйте сам предмет, его действия и эмоции, которые он у вас вызывает.

Пусть ваш карандаш легко движется по листу, описывая круги. Не отрывайте его и не останавливайтесь. Вы можете местами надавливать на бумагу карандашом, ускорять движения руки там, где определённые части изображения должны быть темнее, интереснее или более важными для изображения. Другие участки могут быть нарисованы более светлыми линиями и чуть медленнее. Кулак может быть изображён при помощи жёстких, тёмных изрезанных линий. Волосы — при помощи мягких, более плавных.

Работайте в непринуждённой манере, пусть рисунок получается сам собой. Этому будет способствовать работа правого полушария.

По мере завершения включайте более мелкие элементы и детали, но при этом всегда держите в уме всё движение в целом. Всё время возвращайтесь к первичному изображению. Не забывайте о том внутреннем движении, которое объединяет разрозненные части в единое целое.

Одно из замечательных качеств набросков — они относятся к быстрым, одноразовым рисункам. Ничего не поставлено на карту — это просто обычные каракули. Ни один из других видов рисунка не будет столь непосредственно правдивым. У вас есть возможность немного подучиться, рискнуть или просто расслабиться.

В первую очередь, сделайте набросок всего движения. Обрисуйте весь предмет целиком.

Во-вторых, пусть графит постоянно движется по бумаге. Не отрывайте его от листа и не останавливайтесь. Работайте быстро и плавно, пусть всё идёт само собой.

В-третьих, постарайтесь передать в рисунке не только то, как выглядит предмет, но и впечатление, которое он на вас производит.

Заканчивая рисунок, добавьте более мелкие формы и детали, при этом удерживая в памяти всё движение в целом.

КОРРЕКТИВНЫЕ КАРАКУЛИ

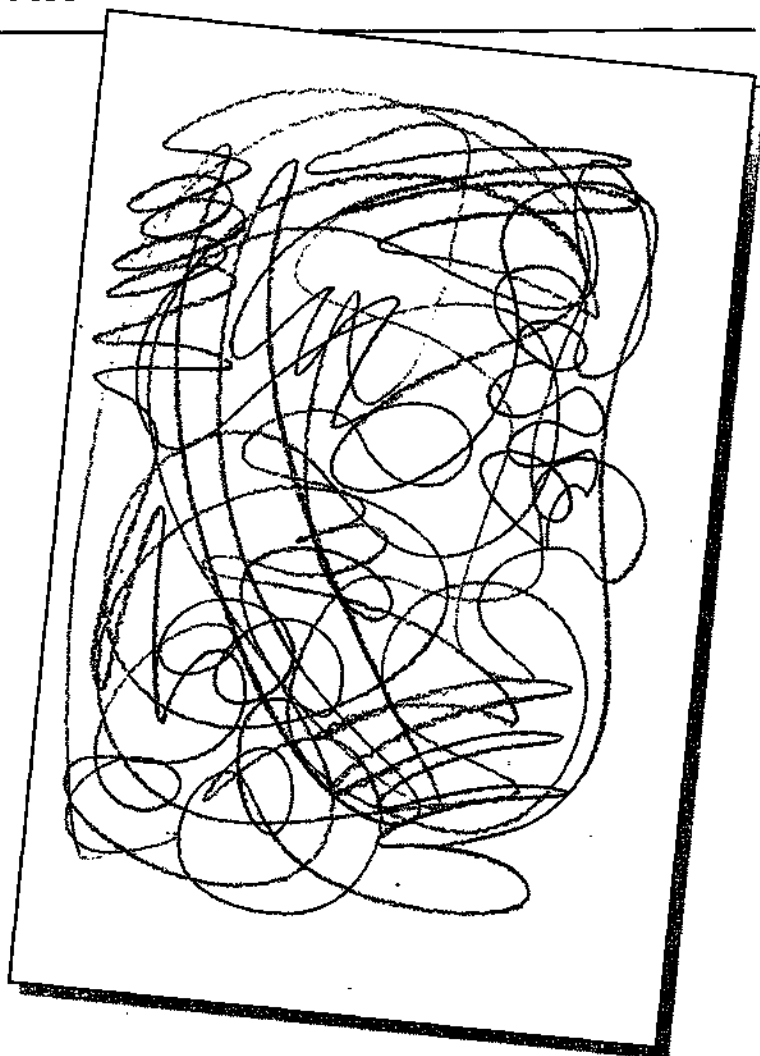
Возможно, вы удивитесь, но чертить каракули может оказаться гораздо труднее, чем вы это себе представляли. Часто мы ассоциируем каракули с вредными привычками — они выходят из-под контроля, являясь чем-то детским, беспорядочным, шаловливым, грязным и пустым занятием.

Прежде, чем вы приступите к одному из следующих упражнений, возьмите большой лист бумаги и мягкую палочку графита. Теперь крупным росчерком разрисуйте каракулями всю поверхность листа. Рисуйте от плеча, а не от запястья. Не останавливайтесь и не отрывайте графит от бумаги. Вернитесь назад и сделайте более мелкие изгибы, затем перейдите к изрезанным зигзагам, петлям, кольцам и пикам.

Что вы при этом чувствуете? Ваши мышцы всё ещё сопротивляются? Вам кажется, что с вашими каракулями что-то не так? Вас до сих пор преследует детское ощущение, что этот рисунок плох? Вы нуждаетесь в разрешении продолжать? Или же вы почувствовали свободу и удовольствие?

Как бы вы себя ни ощущали, сделайте это! Не обращайте внимание на остаточные негативные ощущения при виде каракулей или какое бы то ни было сопротивление со стороны левого полушария. Разрешите себе раскрепоститься. Чертите каракули до тех пор, пока на странице не останется чистого места.

Я бы вам порекомендовал сделать первые наброски мягкой графитной палочкой (6B). Очень хорошо подойдут достаточно распространённые марки «Koh-i-noor-Hardtmut» или «General Pencil». Для работы возьмите бумагу по размеру больше почтовой (21x28 см) и прикрепите к своей большой доске для рисования. Подойдёт и большая пачка газетной бумаги размером 45x60 см, а также почти любая макулатура, если вы сможете её отыскать. Я нашёл списанную бумагу для принтера размером 28x38 см, она бывает в рулонах. Я отрывал страницы, пропуская каждую следующую перфорацию, таким образом, размер моего листа оказался 56x38 см. Поищите в школах или офисах уже ненужную бумагу, которая может быть использована в художественных целях.

Возьмите большой лист бумаги и мягкую графитную палочку. Зачертите весь лист каракулями. Рисуйте на нём клубки, завитки, петли и зигзаги до тех пор, пока вся страница не будет покрыта ими.

НАБРОСКИ ПРЕДМЕТОВ

Материалы:

- Палочка мягкого графита.
- Газетная бумага или большие листы макулатуры, отработанная бумага для принтеров. (Если есть возможность, используйте листы большего размера, чем обычная писчая бумага).

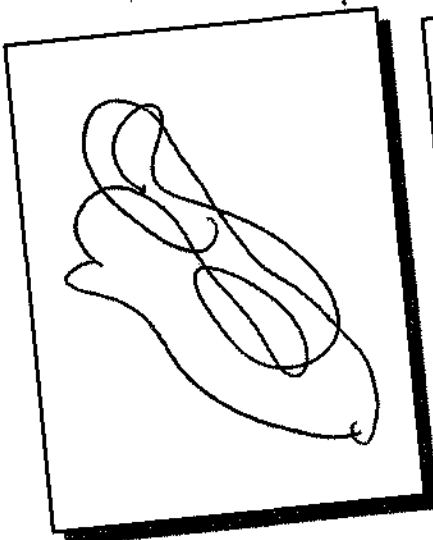
Необходимое время: От одной до двух минут на каждый набросок. Сделайте по меньшей мере десять вариантов.

Начнём делать наброски объектов, которые с лёгкостью можно отыскать дома. Несложно подобрать набор таких предметов, как инструменты, кухонная утварь, игрушки, безделушки, украшения и т. п.

Перед вами — серия набросков маленьких предметов: инструменты, игрушки, статуэтки и туфли. Поищите вокруг себя небольшие объекты, которые вы можете положить на столе перед собой. Я искал интересные предметы по всему дому, а затем обнаружил, что идея сделать наброски делает почти каждый предмет интересным.

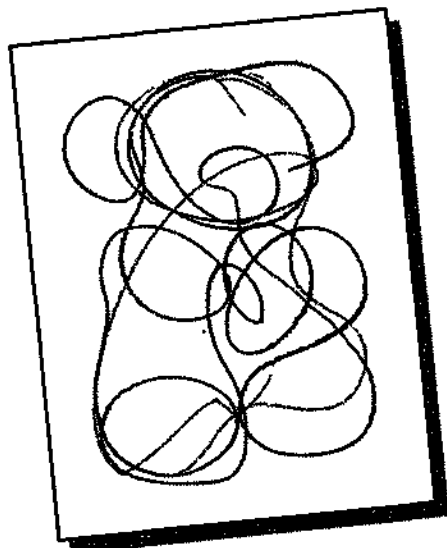
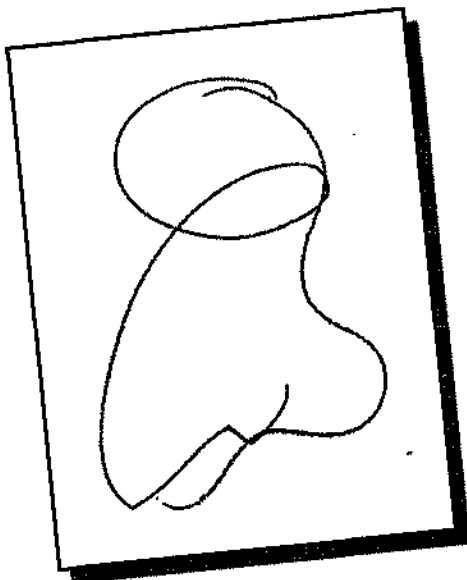
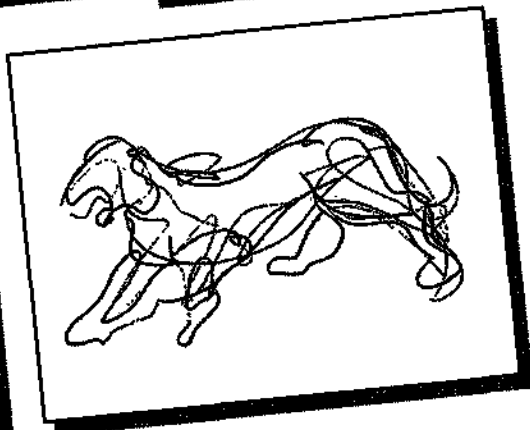
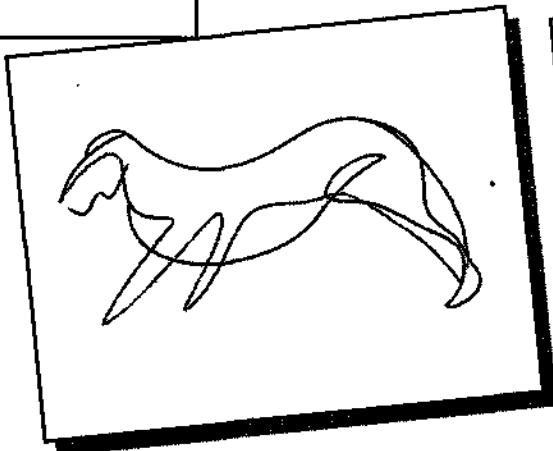
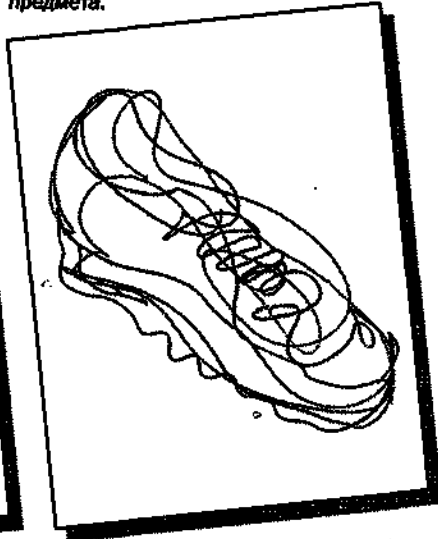
1

Нарисуйте те несколько линий, которые дают представление о предмете в целом. Сопоставьте набросок с листом бумаги.

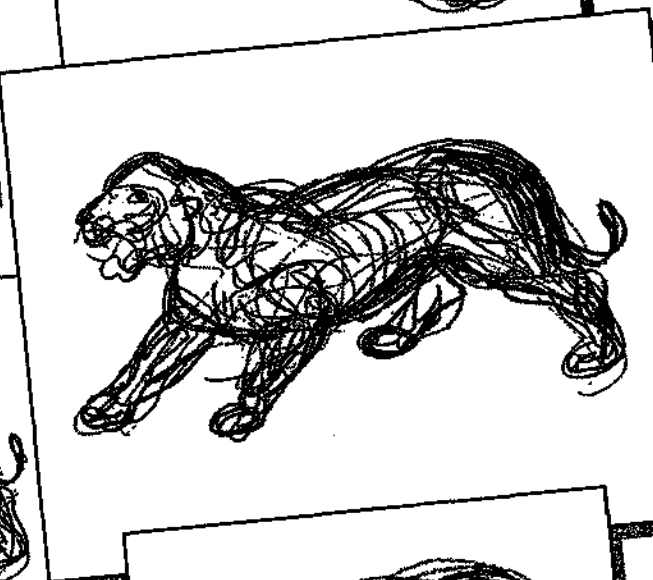
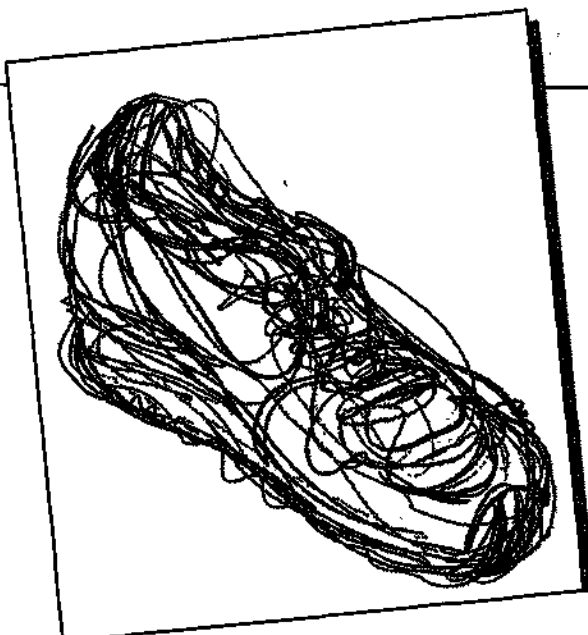
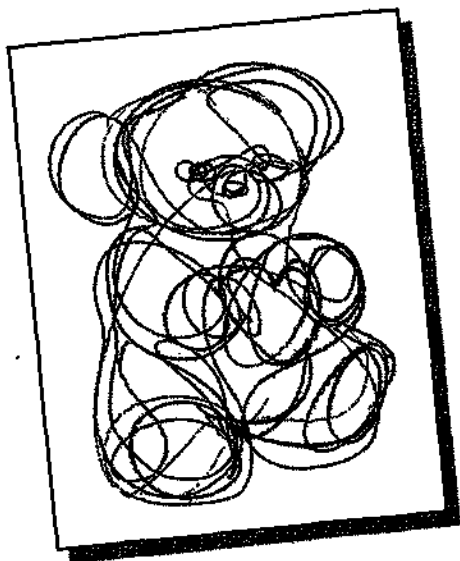
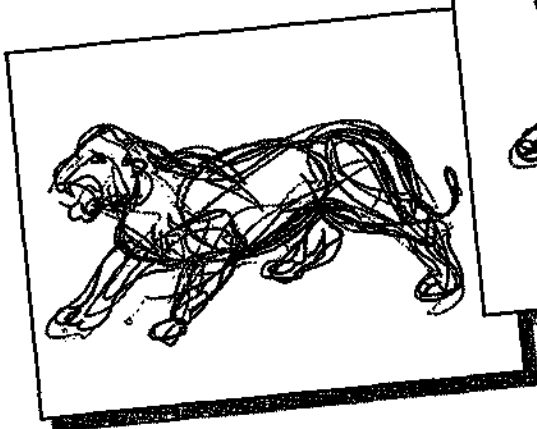
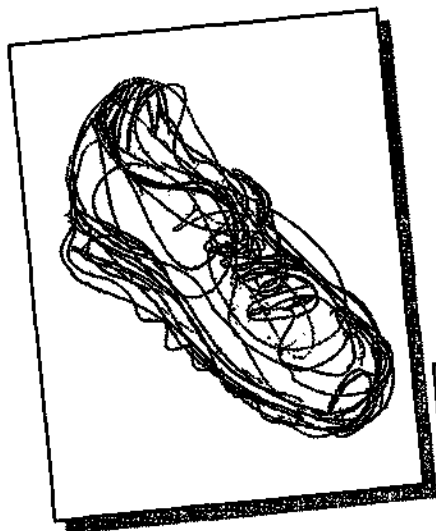
2

Всё время перемещайте палочку графита по листу, не забывая при этом о чувстве внутренней сущности предмета.

3

Не отрывайте графит от поверхности бумаги. Рисуйте предмет в движении, а не его отдельные части.

4

Детали оставьте на потом. Остановитесь, когда почувствуете, что вам удалось понять внутреннюю природу вашего объекта.

Комментарии

Возможно, что ваши первые наброски не будут подходить на изображаемые предметы. Или, по крайней мере, будут выглядеть не так, как вам бы хотелось. Сначала они могут напоминать клубок проволоки, что не позволит вам получить полного удовлетворения от работы.

Для левого полушария кажется противоречивой сама идея наброска, и оно может заставить вас думать о том, что это — пустая трата времени и перевод бумаги.

Неважно, как вначале будут выглядеть ваши наброски. Просто делайте их как можно лучше и так много, как сможете. Процесс важнее конечного результата: вы приобретаете опыт. При достаточном количестве упражнений получаются интересные, выразительные и дающие чувство удовлетворения рисунки.

НАБРОСОК СЛОЖНОГО ПРЕДМЕТА

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Газетная бумага или макулатура, подойдёт и отработанная бумага для принтеров. (Если есть возможность, используйте листы большего размера, чем обычная писчая бумага.)

Необходимое время: Около двух или трёх минут на каждый набросок.

Найдите достаточно сложные предметы или механические приспособления, такие как старые печатные машинки или фотокамеры, музыкальные инструменты, модели кораблей, всяческие технические приборы, газонокосилки, кухонный комбайн. Поищите их в гараже, подвале или на чердаке.

Сложные предметы с обилием замысловатых деталей или составных частей представляют собой прекрасный материал как для рисунка контура, так и для набросков. Вместо того, чтобы пускаться во все тяжкие рисования всех мелких деталей, как вы и делали при изображении контура, в набросках делайте прямо противоположное.

Сначала сосредоточьтесь на целостности предмета и нарисуйте его внешние очертания. Правое полушарие видит форму объектов в упрощённом виде. Левое полушарие сканирует поверхность предмета в поисках мелких деталей для последующего обобщения; правое полушарие видит крупные формы, которые, в свою очередь, состоят из мелких. Умение видеть крупные формы лежит в основе так называемого «композиционного мышления», о чём мы расскажем в седьмой главе.

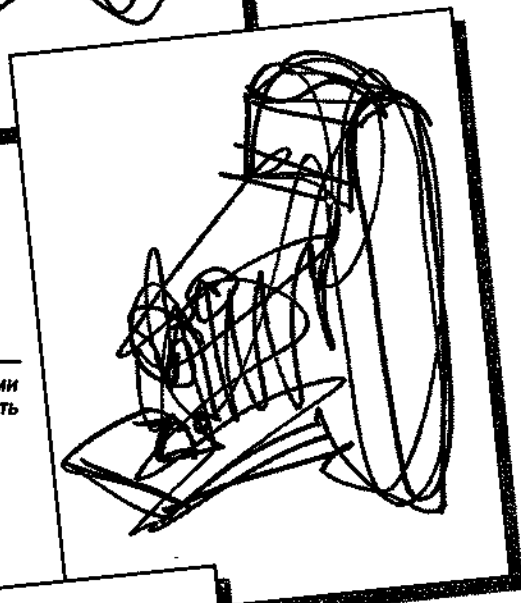
1

Нарисуйте сразу весь предмет.

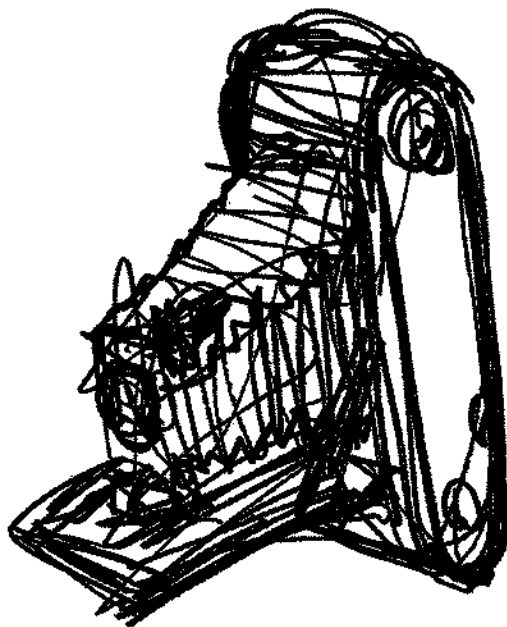
2

За мелкими деталями не забывайте видеть крупные формы.

3

В конце добавьте детали.

НАБРОСКИ ФИГУРОК И СТАТУЭТОК

Материалы:

- Палочка мягкого (6B или 4B) графита.
- Газетная бумага или макулатура, подойдёт и отработанная бумага для принтеров. (Если есть возможность, используйте листы большего размера, чем обычная писчая бумага.)

Необходимое время: Около двух или трёх минут на каждый набросок.

Прежде чем приступить к рисованию набросков людей, попытайтесь сделать достаточное количество набросков искусственных фигурок. Я настоятельно рекомендую вам приобрести маленькие статуэтки человеческой фигуры: можно найти очень симпатичные гипсовые или керамические статуэтки мужской и женской фигур, задрапированные в одежду и без неё. Их можно заказать по почте в таких фирмах, как «Montoya Sculpture Supplies» или найти в мастерских и художественных салонах.

Мастерские народных промыслов также могут предоставить большой выбор предметов для рисования. Маленькие керамические зверушки являются неплохими объектами для работы не только над набросками, но и над многими другими упражнениями из этой книги. Покупайте обожжённые глиняные статуэтки, или попросите, чтобы их для вас обожгли в печи: необожжённая керамика очень хрупкая.

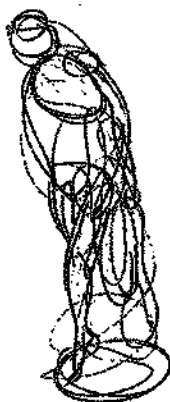
Игрушки, такие как куклы или большие гуттаперчевые солдатики, будут очень полезными для ваших упражнений и подготовят вас к рисованию живых людей.

1

Всегда сначала рисуйте изображение всей статуэтки в целом. Попробуйте удачно уместить её на листе бумаги. У вас должно войти в привычку никогда не «обрезать» куски предметов краями бумаги.

2

Работайте широкими, размашистыми движениями. Пусть ваш карандаш свободно скользит по поверхности бумаги. Запись вашего понимания внутренней энергии предмета, его движения, должна происходить в непринуждённой манере.

3

Даже на конечном этапе наброска вы должны позволить своей руке свободно перемещаться по поверхности бумаги, как бы «обновляя» запас внутренней энергии рисуемого предмета. Как начинать, так и заканчивать набросок следует с рисования целостного изображения.

НАБРОСКИ ЛЮДЕЙ

Материалы:

- Палочка мягкого графита.
- Газетная бумага или макулатура, подойдёт и отработанная бумага для принтеров. (Если есть возможность, используйте листы большего размера, чем обычная писчая бумага.)

Необходимое время: Около двух или трёх минут на каждый набросок.

Наброски идеально подходят для изображения людей. Поскольку вы уже немного попрактиковались в рисовании неодушевлённых предметов, вам непременно захочется поработать с живыми, движущимися предметами. Члены вашей семьи и друзья могут быть вашими первыми моделями, даже если они об этом не подозревают.

Лучший способ начать рисовать наброски людей — найти очень услужливую модель среди домочадцев или друзей. Хорошо, если у вас есть приятель-художник, с которым вы можете позировать друг другу, либо одетая или обнажённая модель, позирующая для ваших знакомых художников.

Кто бы ни был вашей моделью, очень важно уметь давать ей правильные указания. Начните с положений тела, которые характерны для повседневной жизни, например: сесть, распрямившись, на стуле; расслабиться, сидя на том же стуле; сесть лицом к спинке стула; стать, как будто бы вы в метро или на автобусной остановке; прислониться к стене и т. д. Каждая поза не должна занимать больше минуты или полутора минут, и ни в коем случае не более двух минут.

Затем попросите их поиграть в статуи, приняв различные позы: размахнувшись битой, теннисной ракеткой или клюшкой для гольфа, подметая или сгребая листья и т. д.

Когда позировать подобным образом войдёт у вашей модели в привычку, попросите её изобразить более сложные фигуры, основанные на какой-либо определённой деятельности. (Это может оказаться очень забавным, тем более если вы позируете друг для друга. Позирование поможет вам разобраться в том, что такое набросок.)

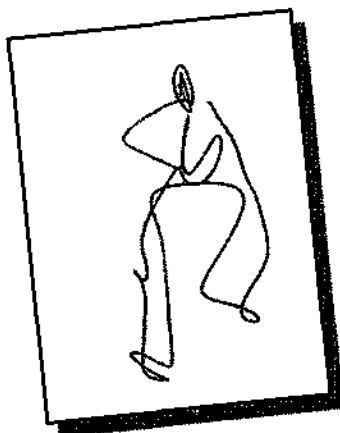
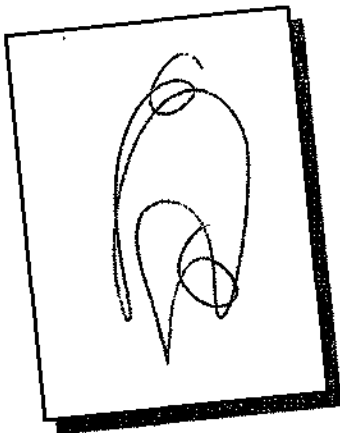
1

Нарисуйте несколько линий, которые характеризуют всю позу в целом. В течение пяти секунд вы сумеете разобраться, поместится ли рисунок на листе бумаги. В первые секунды работы над наброском вы можете либо увеличить, либо уменьшить каракули, чтобы они хорошо скомпоновались.

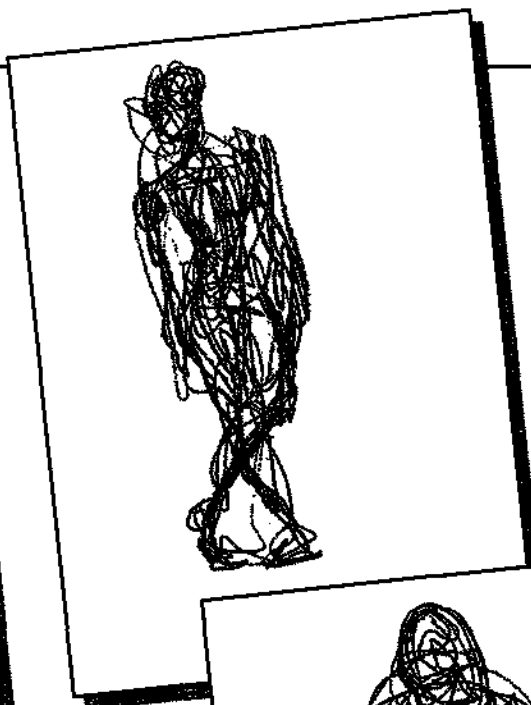
2

Графит должен всё время двигаться по бумаге, делая своеобразную запись движения. Вы изображаете то, что делает модель в данный момент. Набросок — это изображение действия или подразумеваемого действия.

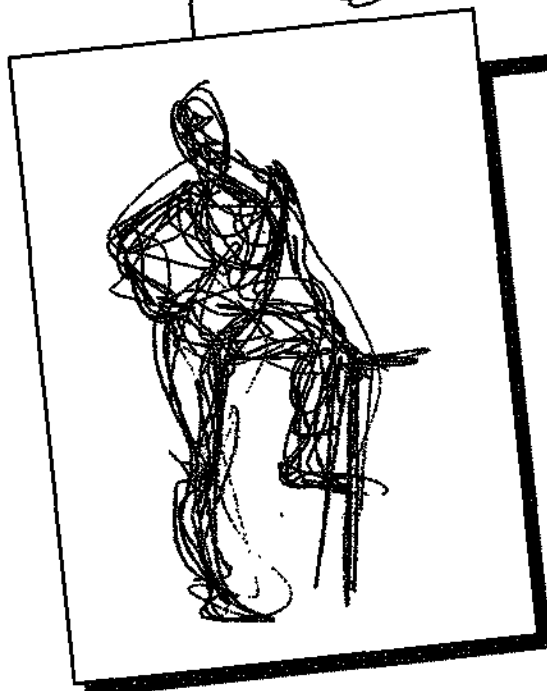
3

Не останавливайтесь и не отрывайте графит от бумаги; в противном случае вы потеряете целостность рисунка. Не рисуйте части, рисуйте всё движение в целом.

4

Не беспокойтесь о том, как выглядит ваш рисунок. Ваша цель — передать движение, представить его на бумаге, предварительно уловив и выделив.

Комментарии

Рисование набросков людей — одно из самых увлекательных и дающих ощутимый результат занятий. Чем больше вы делаете, тем глубже ваше проникновение в саму природу наброска. Поскольку на набросок требуется всего лишь около минуты, можно сделать их сотни. Но это вам и необходимо! Если вы будете делать ежедневно по пять набросков (пять минут в день), за шесть месяцев у вас их будет тысяча.

СОВЕТЫ ПО РИСОВАНИЮ ФИГУРЫ

Вот несколько советов, которые, возможно, помогут вам сделать наброски людей более выразительными и проникающими в душу. Не старайтесь запомнить их сразу, просто время от времени перечитывайте эти предложения. Они всплывут самопроизвольно тогда, когда вы будете готовы применить их по отношению к собственным рисункам.

Ищите большие изгибы. Ищите и рисуйте большие изгибы фигуры. У человеческого тела могут быть изгибы очень красивой формы. Ни в коем случае не старайтесь их выпрямить! В частности, обратите внимание на волнообразный изгиб позвоночника в форме буквы «S» — часто он определяет качество движения принятой телом позы. Он влияет на форму изгибов других частей тела, многократно в них повторяясь, особенно в длинных костях и мускулах рук и ног. Не втыкайте палку в спину вашему изображению!

Приукрасьте движение. Лучше подчеркнуть или даже приукрасить ощущение движения в ваших набросках, чем оставить его не до конца выраженным. Ощущения никогда не бывает много, так что не бойтесь перестараться. Большинство из нас имеет врожденную склонность преуменьшать это чувство жизни и движения в набросках, поэтому мы должны, по возможности, всякий раз сознательно делать на нём акцент.

Изображайте на рисунке предметы, которые участвуют в движении. Если ваша модель использует какой-либо предмет, который является неотъемлемой частью принятой позы, нарисуйте его. Если он или она сидит, нарисуйте стул. Не стоит изображать модель парящей в воздухе. Если он или она делает взмах теннисной ракеткой, нарисуйте эту ракетку.

Рисуйте группу людей как единое целое. Человек — существо социальное, и очень скоро вам захочется нарисовать нескольких людей. Сначала нарисуйте всю группу целиком, а затем поработайте над каждым в отдельности. Всегда ищите большие объёмы.

Ищите большие изгибы.

Приукрасьте движение.

Изображайте на рисунке предметы, которые участвуют в движении.

Рисуйте группу людей как единое целое.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Несмотря на то, что наброски должны рисоваться в максимально свободной и непринуждённой манере и не подчиняться никаким правилам, существует ряд существенных замечаний, которые следует принять к сведению.

То, что мы называем движением, заключено внутри самого предмета. Снаружи это заметить невозможно, скорее, это можно почувствовать. Очень часто мы теряем ощущение внутреннего движения и изображаем поверхности или края предмета.

Избегайте очерчивать края, как у «имбирного человечка». Поищите линии направления силы движения, при помощи которых может быть передана в большей степени его динамика.

Старайтесь делать наброски в разнообразной манере. Если у вас работают мышцы спины, а движения руки достаточно интенсивны, то получается что-то вроде «отвратительного снежного человека». При помощи маленьких кругообразных движений получается «нервная Нелл».

Старайтесь, чтобы изображаемая вами фигура была соразмерна листу бумаги. Не «обрезайте» руки или ноги. Никаких ампутаций!

Имбирный человечек

Комментарии

При изображении фигуры помните, что движение появляется внутри. Это своеобразная «душа» вашего предмета. Движение заключено не в коже или одежде модели, а в мускулах и костях.

Интуитивное чувство движения, переданное в набросках, отличает их от обычного контура предмета. Это развивает в вас умение внимательно наблюдать и работать целеустремлённо. Как рисунок контура, так и наброски основываются на вашем ощущении движения: вы «чувствуете» движение вашим сердцем, а контуры предмета — глазами.

Отвратительный снежный человек

Нервная Нелл

Ампутированный

НАБРОСКИ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ

Материалы:

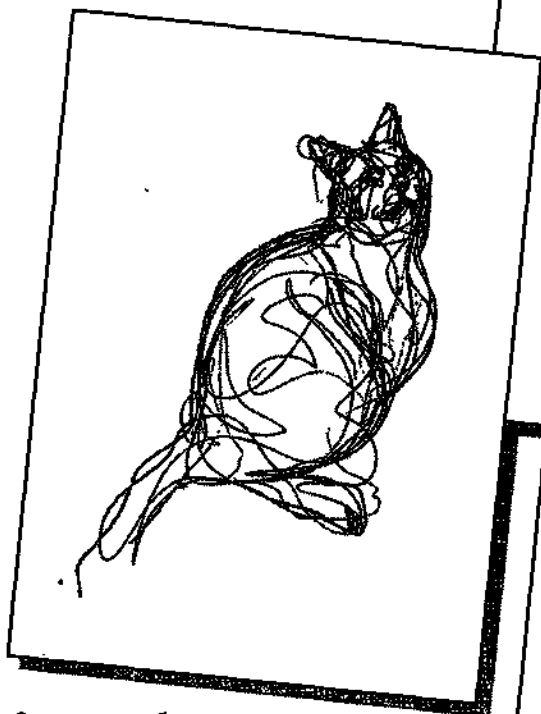
- Палочка мягкого графита.
- Газетная бумага или макулатура, подойдёт и отработанная бумага для принтеров. (Если есть возможность, используйте листы большего размера, чем обычная писчая бумага.)

Необходимое время: Около одной или двух минут на каждый набросок.

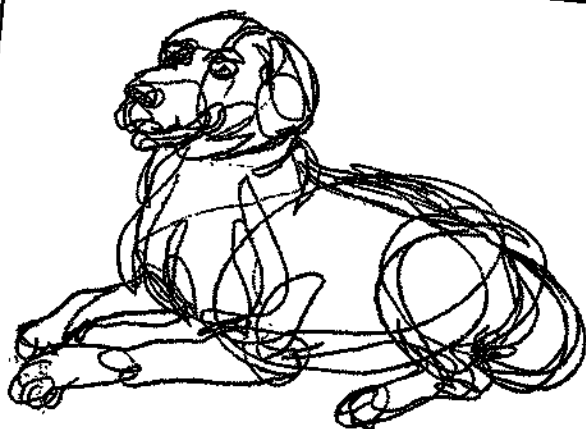
Домашние любимцы, такие как кошки или собаки, являются хорошими объектами для быстрых набросков. Так или иначе, вы вынуждены работать быстро, если только животные не спят. Постарайтесь найти характерные линии для выражения движения. Носите с собой дома тетрадь для набросков, повсюду следуя за своим любимцем. Вы можете делать наброски в течение пяти—десяти секунд, используя всякую возможность.

Нарисуйте несколько линий, которые образуют внешние очертания животного.

Работайте быстро. Если зверёк начинает двигаться, изучите, как он это делает; при этом палочка графита должна всё время перемещаться по листу бумаги. Не останавливайтесь!

С каждым наброском вы начинаете всё лучше и лучше узнавать повадки вашего питомца. В ваших набросках должен чувствоваться и его характер.

Обращайте особое внимание на длинные линии изгибов туловища — грациозно выгнутую спину кошки или обмякшее тело спящей собаки.

ОЧЕРТАНИЯ БУКВ

Материалы:

- Палочка мягкого графита.
- Газетная бумага или макулатура, подойдёт и отработанная бумага для принтеров. (Если есть возможность, используйте листы большего размера, чем обычная писчая бумага.)

Необходимое время: Тридцать секунд.

Один из способов уловить скрытое в находящейся перед вами фигуре движение — поискать сходство этой фигуры с буквой алфавита. Возможно, стоящий перед вами человек положил одну руку на бедро, а ноги поставил вместе, что придаёт ему сходство с буквой «Р». Если человек расставит ноги, то вся фигура будет напоминать букву «R». Руки врозь, ноги вместе — получилась буква «Т». Можете начать с рисования буквы как своеобразного импульса движения модели.

Взяв за основу первоначальные очертания, продолжайте уточнять движение, давая ему органично развиваться.

Посмотрите, не напоминает ли положение тела модели какую-либо букву алфавита. Нарисуйте сначала эту букву.

Комментарии

Очень важными для наброска являются первые несколько секунд рисования. За этот короткий срок на бумаге должно появиться законченное изображение всего движения в простом, но достаточно завершённом виде. Движение — понятие целостное, его нельзя рассматривать по частям или отдельным фазам. Беспристрастный набросок — своего рода противоречие понятию.

Несмотря на то, что первоначальные очертания буквы могут затеряться при дальнейшем усовершенствовании рисунка, вы всё равно должны помнить о ней при работе над деталями.

РИСУЕМ ПРИ ПОМОЩИ ТУШИ И ПАЛОЧЕК С ВАТНЫМИ ГОЛОВКАМИ

Материалы:

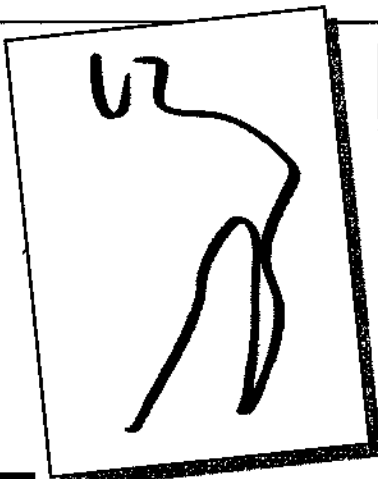
- Флакончик чёрной китайской туши или обычных чёрных чернил.
- Палочки с ватными головками.
- Небольшая ёмкость в форме чашечки, чтобы налить туда приблизительно одну чайную ложку туши.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см. Подойдёт бумага для принтеров, макулатура. Хорошо работать на обычных газетных листах без картинок, например, с рекламными объявлениями или финансовыми предложениями.

Необходимое время: От тридцати до шестидесяти секунд на каждый рисунок.

Наброски можно делать самыми разнообразными материалами. Лучше всего использовать те материалы, которые остаются на бумаге чёткий след. При выполнении этих упражнений используйте палочки с ватными головками, смоченные в чёрных чернилах. На первый взгляд, это не внушающий доверия материал. Однако вы очень скоро сможете убедиться в том, что пропитанные чернилами палочки с ватными головками оставляют на бумаге чёткие тёмные следы.

Возможно, для таких рисунков вам понадобится значительно меньше времени, чем для тех, которые вы делали при помощи графитной палочки, поскольку сплетение линий становится более извилистым гораздо быстрее, а сами линии значительно толще. Поэтому на рисунок уходит меньше времени.

Один из способов научиться рисовать пропитанной чернилами палочкой с ватной головкой — проверить, сможете ли вы сделать законченный набросок, обмакнув её в чернила всего один раз.

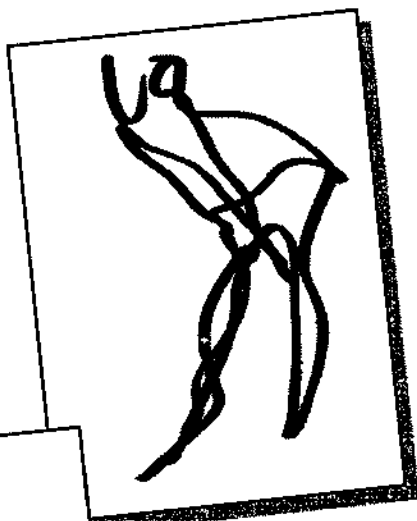

1

Начните с изображения самой длинной, обрисовывающей всё движение в целом линии.

2

Постарайтесь изобразить «энергию» движения, делая как можно меньше мазков по бумаге.

Комментарии

Наброски при помощи палочек с ватными головками качественно напоминают каллиграфию восточных иероглифов, написанных при помощи кисти.

Можно использовать палочки для чистки курительных трубок, косметические и зубные щётки, смоченные в чернилах, а также самодельные ручки из бамбука, прутья, палочки и перья. Вы можете использовать всё, что можно обмакнуть в чернила и при помощи чего можно сделать интересный рисунок.

3

Остановитесь, изобразив только самые необходимые детали. Рисование при помощи чернил и палочек с ватными головками — очень экономичное упражнение.

ИСПОЛЬЗУЕМ БОКОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ

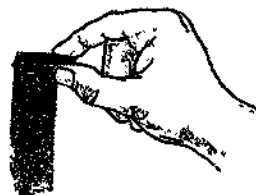
Материалы:

- Палочка чёрного древесного угля, разломанная пополам, или кусочек чёрного или фиолетового мела длиной 2,5 см со снятой бумажной обёрткой. Идеально подходят школьные толстые жировые мелки; их легко держать, они дают красивую широкую линию.
- Газетная бумага или отработанная бумага для принтеров.

Необходимое время: От тридцати до шестидесяти секунд.

При рисовании набросков следует принимать во внимание три фактора: заключённую в самом предмете энергию движения, личность художника, природу используемых художником материалов. Как вы успели заметить из предыдущих упражнений с набросками при помощи чернил и палочек с ватными головками, используемые вами материалы являются частью самого наброска.

Выполняя это упражнение, рисуйте не острым концом графитной палочки, а боковой стороной кусочка чёрного мела или угля длиной 2,5 см. (Поскольку уголь осыпается, приготовьтесь испачкать руки.)

Используйте боковую поверхность угля для получения широкой линии.

1

Начните с проведения длинной линии кусочком мела или угля. Опять же, примите в расчёт всё движение, заключённое в принятой фигурой позы, от макушки до пальцев ног.

2

Продолжайте прорабатывать движение, используя боковую сторону мелка. Поскольку вы не можете использовать заострённый конец, обрисовать очертания фигуры вам не удастся.

3

Широкими линиями мела начните заполнять объём фигуры. Остановитесь прежде, чем ваш рисунок станет слишком тёмным.

НАБРОСКИ С ТЕЛЕЭКРАНА

Материалы:

- Эбеновый карандаш, ручка или маркер.
- Небольшая пачка бумаги.

Необходимое время: На каждый рисунок потребуется менее тридцати секунд. Можете ограничить время пятью—десятью секундами и сделать столько набросков, сколько успеете. Рисуйте, пока не устанете.

Даже тогда, когда вы смотрите телевизор, у вас появляется возможность поупражняться в рисовании. Так вы сможете использовать это время с пользой для дела.

Сядьте так, чтобы вы могли, не напрягаясь, видеть экран телевизора. Удобно расположите пачку бумаги. Не садитесь слишком близко и не работайте при плохом освещении. Для работы лучше взять бумагу меньшего размера, чем для других упражнений. Постарайтесь найти бумагу меньшего формата, чем печатная. Не пытайтесь руководствоваться предвзятым мнением, как, по-вашему, должны выглядеть наброски. Начните с наброска одной фигуры и зарисуйте его или её движение. Продолжайте работу даже по мере смены кадров. Постарайтесь раскрепоститься. Пусть развёртывающееся на экране действие предлагает вам сюжеты. Воспринимайте новые идеи.

Расчертите лист бумаги на прямоугольники размером 7x10 см. По мере развития сюжета переходите от одного прямоугольника к другому.

Сам вид работы предполагает, что вы будете делать молниеносные наброски, либо частично рисовать по памяти. Хотя эти зарисовки и не будут чем-то особенным, они обеспечат хорошую практику. Если у вас есть видеоманитон, вы можете сделать зарисовки любимого фильма. Современная аппаратура позволяет замедлить или приостановить развитие действия на экране. Прекрасный способ научиться передавать движения людей!

Ваш телевизор может быть прекрасным источником для молниеносных зарисовок.

НАРИСУЙТЕ СВОЁ ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита, эбеновый карандаш или любой другой удобный для вас материал.
- Газетная бумага, отработанная бумага для принтеров, небольшая пачка бумаги для набросков.

Необходимое время: Около одной—двух минут на каждый набросок.

Вам понадобится зеркало, в котором вы могли бы видеть себя в полный рост, карандаш и пачка бумаги для набросков. Нарисуйте свое отражение в зеркале в разных положениях. Вы будете удивлены тем количеством поз, которые вы можете принять, продолжая себя рисовать. Попробуйте стоять, сидеть на стуле или на полу, поставить одну ногу на табурет или коробку, в разной одежде или шляпах.

Нарисуйте, как вы себя рисуете.

Используйте своё воображение, чтобы найти новую позу.

Периодически себя зарисовывайте, следя за тем, как меняется в ваших глазах ваш образ.

ВАРИАЦИИ С НАБРОСКАМИ

Чтобы избежать привычной рутины, время от времени меняйте манеру рисования. Например, попробуйте порисовать другой рукой. Сначала это покажется вам неудобным, как тогда, когда вы делали первые рисунки контура вашей «рабочей» руки. Когда вы делаете наброски, помните следующие важные моменты: рисуйте действие, рисуйте целостное изображение предмета, не останавливайтесь и не отрывайте карандаш от бумаги, всегда держите в уме всю картину.

Начните рисовать с нижней части листа бумаги, постепенно продвигаясь вверх. Это несколько противоречит вашей обычной манере рисования. Теперь вы должны более внимательно относиться к тому, уместается ли изображение фигуры на странице. Обрезать фигуре ноги бывает не так существенно, как голову.

Набросок тела в движении

Попросите вашу модель в течение трёх минут периодически повторять какое-либо движение. Например, притвориться, что она поднимает с пола коробку и ставит её на высокую полку, рубит дрова, делает взмах клюшкой для гольфа или бейсбольной битой. Модель должна повторять это движение всё время, пока вы рисуете.

Сделайте набросок этого движения. Ваш предметный материал — само действие, а не тело, его осуществляющее. Сделайте необходимые пометки на листе бумаги, чтобы обозначить действие во времени и пространстве.

При таком способе рисования нельзя оценить, правильно или неправильно вы рисуете. Пять художников, рисующих одно и то же движение, придумают пять различных способов его передачи.

Попросите вашу модель каждые тридцать секунд одну за другой сменить несколько поз. Расположите лист бумаги на доске так, чтобы вам было удобно его быстро заменить другим. У вас будет время, достаточное только для того, чтобы зарисовать первое впечатление от движения, хотя движение будет само по себе законченным. Не нужно сосредоточиваться на деталях. Держите в уме целостную картину.

После того, как при выполнении вами этого упражнения модель сменила десять поз, попросите её менять положение каждые двадцать пять секунд. Сделайте ещё десять набросков. Затем сократите время до двадцати секунд, десяти, пятнадцати и, наконец, десяти.

Моментальный набросок

Набросок фигуры с драпировкой

Попросите вашу модель поэкспериментировать с различными позами, взяв обычную простынь. Пусть она или он обернёт простынь вокруг себя или задрапируется складками. Попробуйте изобразить в наброске, как ткань реагирует на изгибы человеческого тела или свисает. Ткань в движении также подвержена действию силы тяжести. Это упражнение — хороший способ потренироваться изображать складки одежды.

Рисунок по памяти

Попросите модель принять какую-либо позу и сохранять её в течение минуты. Посадите позирующего так, чтобы он мог видеть часы (или пусть считает до ста про себя). Не рисуйте в этот момент. Внимательно изучите позу. Постарайтесь запомнить всё действие в целом, а не отдельные детали. Вы не сможете настолько же легко сохранить в памяти внешний вид модели, насколько легко вы будете помнить, что она делала. Прочувствуйте эту позу своим телом. Представьте, что вы сами приняли такую же.

Продолжительный набросок

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Газетная бумага размером 45х60 см.

Необходимое время: Пять минут на каждый набросок.

Набросок — моментальное изображение по своей природе. Даже если вы рисуете неживые предметы, вы сами — живой человек. Поэтому набросок можно назвать живым изображением, которое постоянно изменяется.

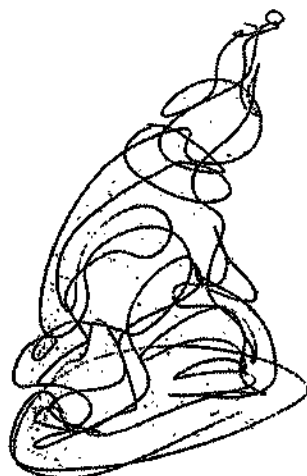
При выполнении этого упражнения вместо того, чтобы делать минутные наброски, потратьте на каждый пять минут (это очень длительное время для наброска). Фиксируйте каждую деталь, каждый нюанс, любое изменение, которое может произойти за это время. Если вы работаете с живой моделью, то постепенно её поза может измениться, поскольку мышцы начнут уставать или расслабляться.

Помните, что при обилии мелких деталей вам следует постоянно удерживать в памяти первоначальный целостный образ, ощущать ту внутреннюю энергию предмета, которая объединяет его части в единое целое.

Используйте эбеновый карандаш, тонкий маркер, шариковую ручку или любой другой материал, который не позволит вам зачернить рисунок слишком быстро.

1

Пятиминутный продолжительный набросок следует начинать рисовать, как и все наброски: сначала изобразите очертания всего предмета в целом. Таким образом, вначале пятиминутный набросок ничем не отличается от тридцатисекундного.

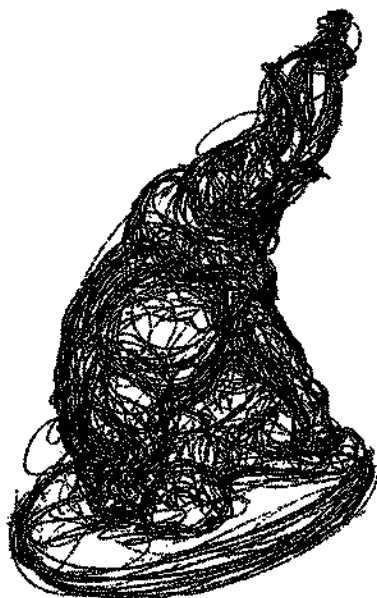
2

Продолжайте изменять первоначальный набросок, уточняя и дополняя его. Старайтесь найти те линии, которые выражают ваше собственное понимание предмета.

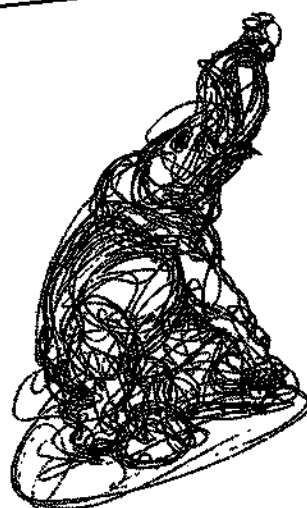
4

Когда вы будете приближаться к пределу вашего времени, рисунок может стать достаточно темным. Однако вы должны продолжать до последней секунды.

3

При рисовании каракулями прорисовывайте как можно больше деталей, не теряя при этом чувство целостности предмета.

НАБРОСОК И РИСУНОК КОНТУРА В СРАВНЕНИИ

Если представить, что набросок и рисунок контура представляют собой две полярные противоположности, нужно подумать, как их объединить. Наша задача — сохранить остроту зрительного и чувственного восприятия и контура вслепую, а затем соединить эти особенности со свободной и выразительной манерой наброска, обусловленной его природой. Настоящие художники умеют это делать.

Посмотрите на три рисунка одного и того же предмета и определите разницу между быстрым контуром, контуром вслепую и наброском. На набросок понадобилось две минуты, на быстрый контур — пять, а на контур вслепую — двадцать. Разница между ними заключается в количестве деталей и в самой сущности. В вашем арсенале средств должно найтись место для каждого из видов рисунка.

Быстрый контур

Контур вслепую

Набросок

ОБЪЁМ И ВЕС

Как набросок, так и рисунок контура отражают основной характер вашего предметного материала. При рисовании контура вы обращаете внимание на края и линии предмета, а при рисовании наброска — на ту невидимую внутреннюю энергию, которая в нём заключена. Когда вы изображаете контур, на листе бумаги появляется линия, похожая на нить паутины, в то время как набросок — это ни что иное, как хаотическое сплетение, каракули. Однако вышеупомянутые методы не передают ощущения веса предмета как понятия физического. Кроме того, ни в контуре, ни в наброске не отражена его масса. Для того чтобы изображение выглядело убедительным, нужно передать вес и объём.

Несмотря на то, что мы говорили о необходимости рассматривать рисуемый объект как форму трёхмерного пространства, а рисовать его плоским, теперь мы должны позаботиться и о передаче в рисунке его сущности. Кроме внешних очертаний, существуют вес и объём, благодаря которым предмет становится осязаемым. Так и в рисунке. Чтобы создать реалистичное изображение предмета, мы должны принять во внимание занимаемое им пространство, а также тяжесть или лёгкость его веса. Чтобы передать саму сущность объекта в пространстве, нам с вами потребуется как бы увязать в единое целое массу и занимаемое этим предметом пространство.

Ни для кого из людей искусства, пожалуй, вес и объём не представляют такой значимости, как для скульптора. Неотъемлемой частью ремесла скульптора является понимание того, каким образом предметы трёхмерного пространства занимают это пространство и имеют определённый вес, чтобы потом воплотить всё это в другой среде или материале.

Давайте рассмотрим, из чего состоит такой компонент предмета, как объём. Первый способ найти ключ к пониманию этого явления заимствован из компьютерного дизайна или инженерного дела. Назовём его «проволочной сеткой».

В рисунке контура переданы внешние очертания предмета.

Рисунок объёма показывает структуру занимаемого предметом пространства.

В наброске находит своё отражение движение и внутренняя энергия предмета.

«Проволочная сетка» представляет собой рисунок геометрических составляющих предмета.

На изображении предмета в виде «мумии» прослеживается округлость форм.

Рисунок массы предмета отражает его вес и объём.

Рисунок «ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ»

Материалы:

- Эбеновый карандаш с заострённым концом.
- Дешёвая бумага, отработанная бумага для принтеров или макулатура.

Необходимое время: От двух до пяти минут на каждый рисунок.

В основе этого упражнения лежат принципы, используемые в инженерном деле или компьютерном дизайне. Дизайнеры используют созданные при помощи компьютера рисунки, где проволочная сетка обрисовывает несколькими основными линиями формы и внешние очертания сложных предметов. Форма предмета трёхмерного пространства передана при помощи многочисленных линий, опоясывающих этот предмет. Сам предмет исчезает, а проволочная сетка остаётся нетронутой, что и послужило поводом для такого названия. Рисунок становится похожим на скелет, однако размеры предмета в пространстве и его объём при этом соблюдены.

В этом упражнении вы должны попытаться сделать рисунок, взяв за основу компьютерный. Вам не нужно тщательно соблюдать все детали. Нарисуйте предмет так, как будто бы он был обёрнут слоями проволоки или верёвки, а ваша задача заключается в том, чтобы нарисовать эти слои, включая и те, которые вам не видны. Представьте, что ваш предмет сделан из прозрачного материала, который позволяет вам видеть проволоку, обёрнутую вокруг его формы. Теперь можете «удалить» сам предмет, оставив проволочный каркас.

Это упражнение представляет собой разновидность рисунка контура. Многие из проведённых вами линий будут совпадать с линиями поперечного контура.

Хотя мы позаимствовали эту идею из инженерного дела, вы не должны делать слишком тщательный рисунок. Просто нарисуйте опоясывающие предмет линии, которые обрисовывают его форму.

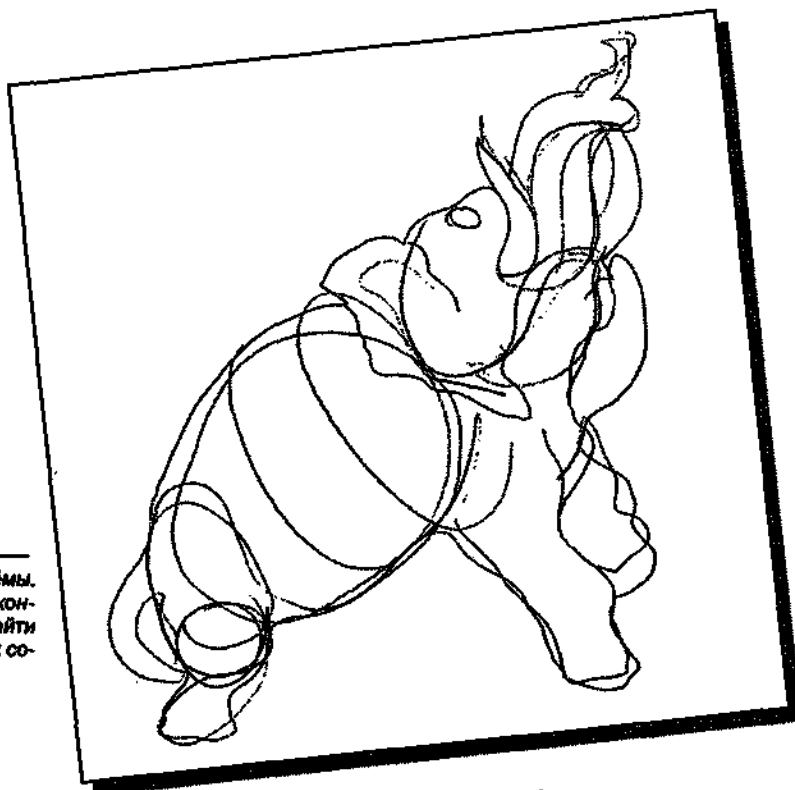
1

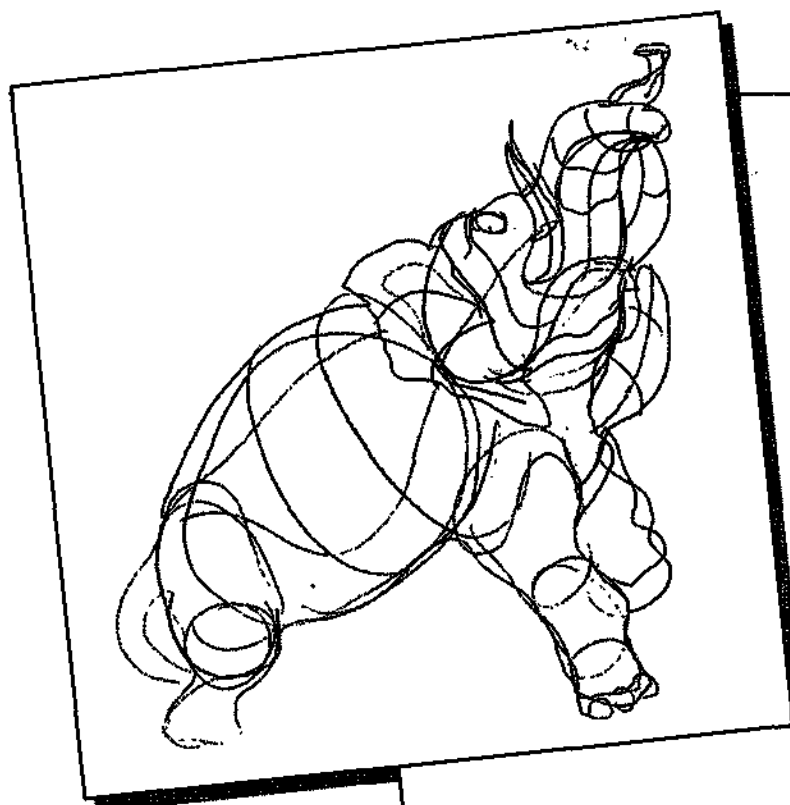
Нарисуйте очертания силуэта всего предмета в целом.

2

Обрисуйте большие объёмы. Определите основные контуры. Постарайтесь найти целые блоки, из которых состоит предмет.

3

Добавьте более мелкие детали. Нарисуйте по-новому те участки, которыми вы не вполне удовлетворены. Рисуйте непринуждённо.

Комментарии

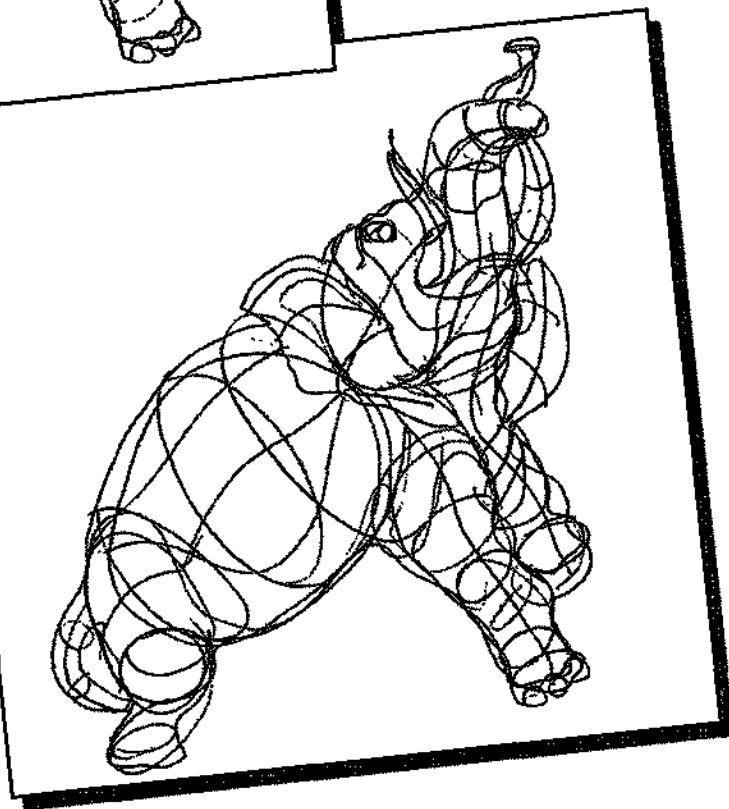
Сезанн сказал однажды: «Воспринимайте природу в виде кубов, цилиндров, сфер и конусов». В этом упражнении, рисуя как бы обмотанный проволокой предмет, вы тем самым преобразовываете его в эти геометрические составляющие. Представьте, что ваш предмет прозрачный, а вы просто рисуете его внешние очертания. Подумайте о том, из каких геометрических форм может быть собрана его модель.

4

Добавьте ещё более мелкие детали, уточняющие рисунок и вносящие больше ясности в изображение формы предмета.

Проволочная сетка позволяет сократить предмет до его основных объёмных компонентов. (Рисунок Микеланджело обнажённого мужчины для фресок Сикстинской капеллы).

РИСУЕМ ОБЪЕМЫ

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

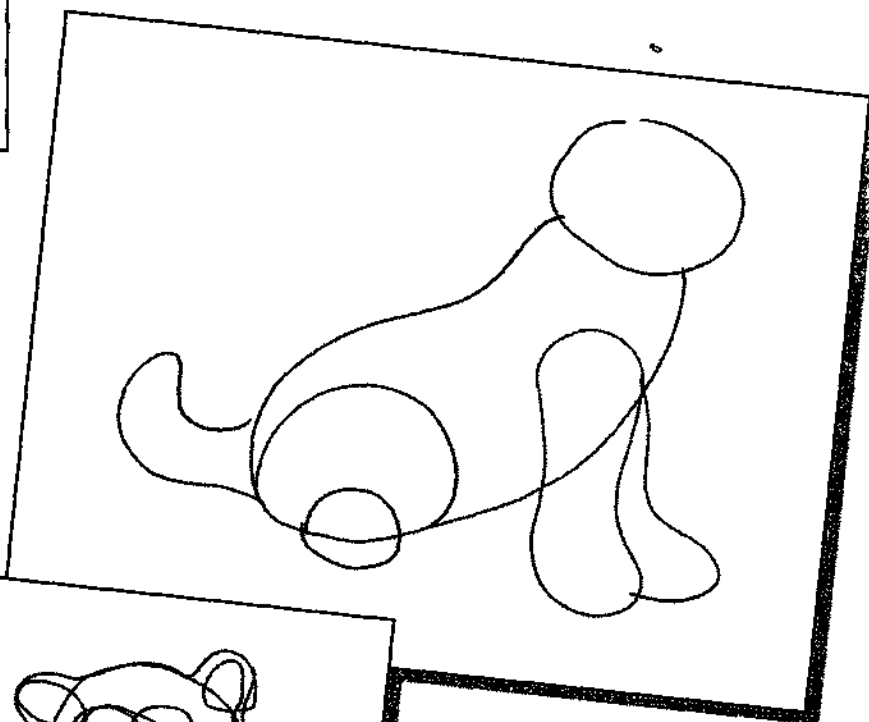
Необходимое время: От двух до пяти минут на рисунок.

Большинство предметов можно рассматривать состоящими из более мелких и простых форм. Для того чтобы в вашем рисунке была отражена пространственная сущность предметного материала, вы должны научиться находить в сложных формах более мелкие составные. В этом упражнении в достаточно непринуждённой манере сделайте зарисовки более простых составляющих рисуемого предмета. Поищите сферические и цилиндрические формы и постарайтесь их изобразить.

На этих рисунках гипсовой статуэтки львёнка видны округлые формы, из которых состоят более крупные и сложные.

1

Определите основную форму рисуемого предмета и изобразите её в достаточно свободной манере, напоминающей набросок. Не торопитесь. Обрисуйте более крупные объёмы. Поищите сферические и цилиндрические составляющие предмета. Рисуйте тонкими линиями. При необходимости нарисуйте заново форму некоторых частей.

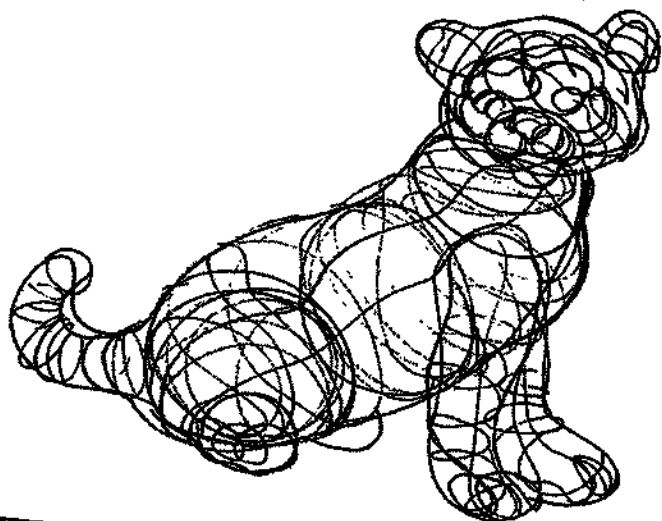
2

Теперь добавьте более мелкие формы. Перерисуйте формы, которые вас не устраивают. Работайте в свободной, непринуждённой манере, передвигая карандаш по бумаге круговыми движениями.

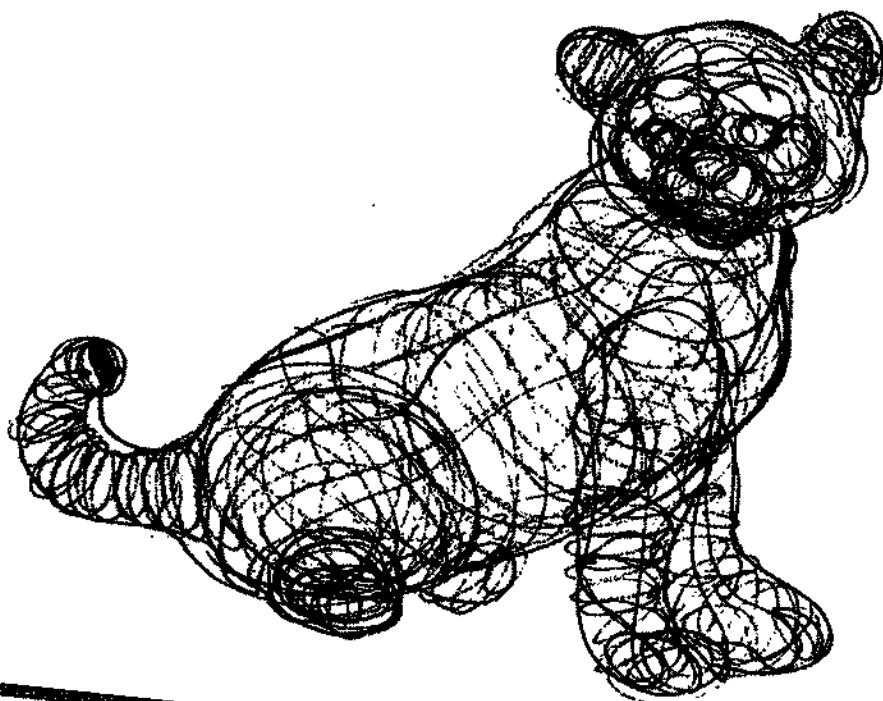
3

Представьте, что при помощи карандаша вы заключаете предмет в окружности. В процессе работы над формами обратите внимание на то, как линии передают объёмы вашего предмета. Вы должны создать иллюзию физического пространства, которое занимает предмет.

4

Оттачивая объёмы, добавляйте ещё линий. Одни из них будут совпадать с линиями поперечного «окура», другие — «обозначиваться» вокруг формы предмета. Не бойтесь зачернить рисунок. Работайте до тех пор, пока не почувствуете, что на бумаге появился объём, а предмет представляет собой полную «прозрачную ёмкость, готовую к заполнению».

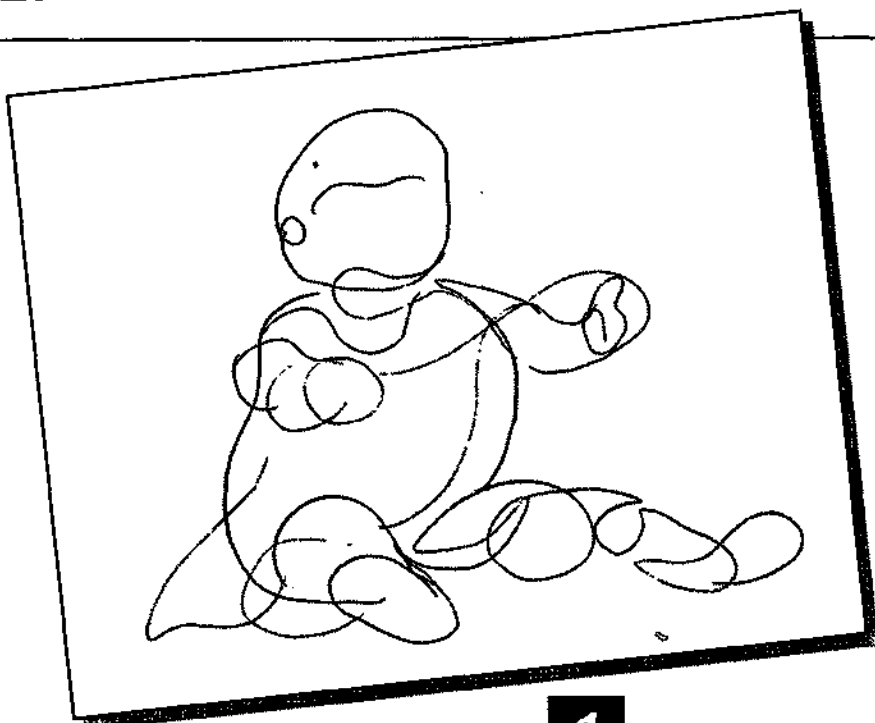
«ОБВИТЫЙ» ПРЕДМЕТ

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист белой бумаги для рисования размером 45х60 см.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

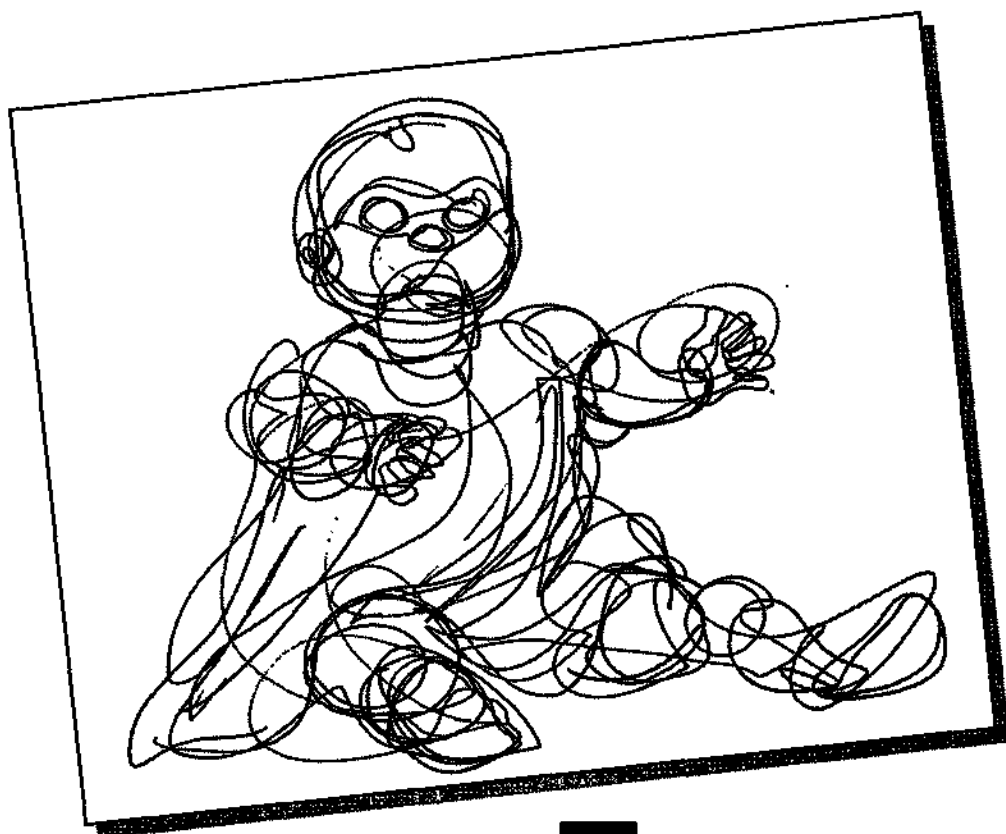
Необходимое время: От пяти до десяти минут на рисунок.

Сделайте набросок предметного материала. Куклы, игрушки, плюшевые звери, например, мишки, очень хорошо подойдут для этого вида работы. Представьте, что ваша палочка графита — ни что иное, как кусок шпагата. У вас есть целый клубок, и вы собираетесь обвить им весь предмет. Начните с самого верха, как будто бы разматывая шпагат при помощи кончика вашей палочки графита. Не отрывайте графит от бумаги и не останавливайтесь.

1

Начните с наброска вашего предмета. Хорошо разместите его на листе бумаги.

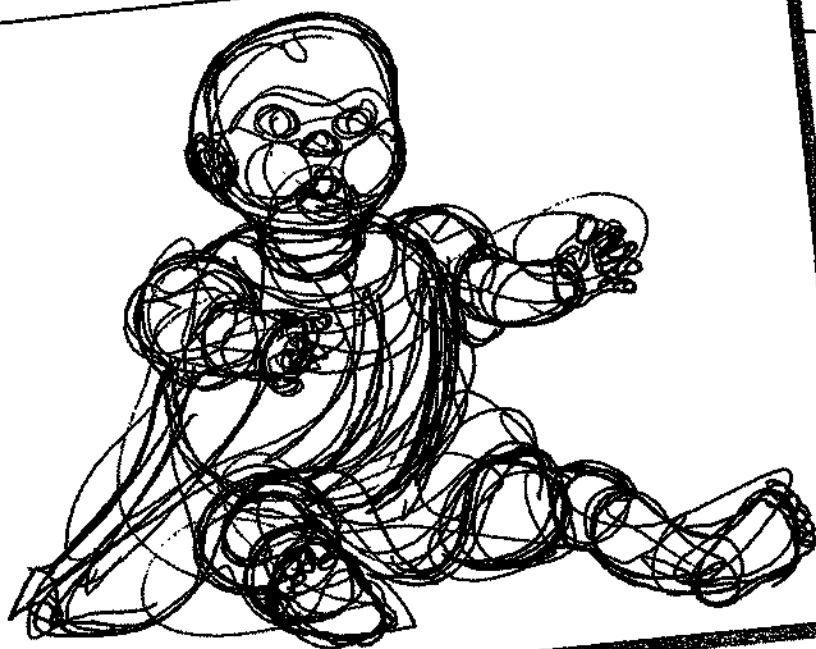

2

Теперь представьте, что при помощи графитной палочки вы разматываете клубок шпагата.

3

По мере «обматывания» предмета подумайте о том, как линии передают его объёмы и формы. Всё это должно создавать иллюзию физического пространства, занимаемого предметом.

Комментарии

Это упражнение можно рассматривать как одну из разновидностей наброска. После серии таких упражнений, когда вы будете делать обычные наброски, вам может показаться, что вы слишком мало «обвиваете» объект. «Оборачивая» предмет подобным образом, вы улавливаете его внутреннюю энергию движения.

4

Заканчивая работу над рисунком, «обмотайте» более мелкие формы. В итоге ваш рисунок должен иметь некоторое сходство с компьютерным изображением.

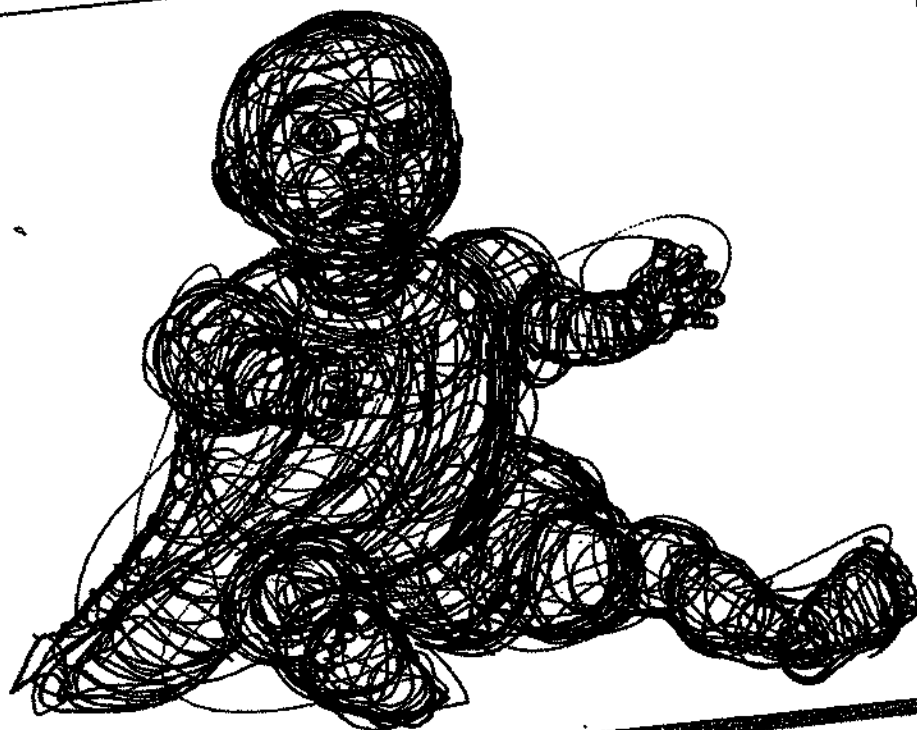

Рисунок «МУМИИ»

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист белой бумаги для рисования размером 45х60 см.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

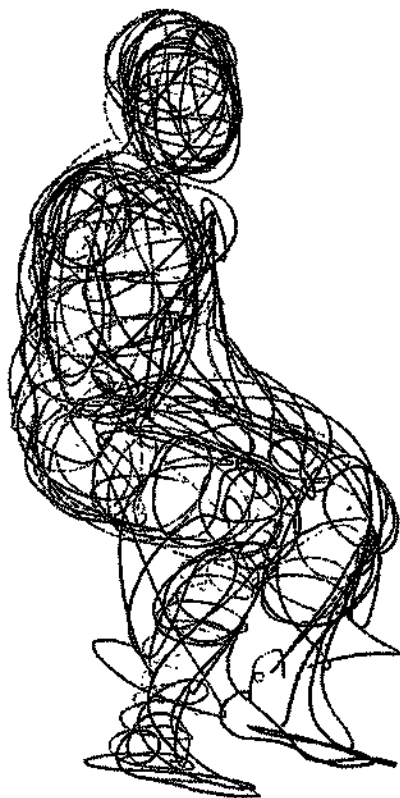
Необходимое время: От пяти до десяти минут на рисунок.

Это упражнение представляет собой «обвитый» рисунок тела человека. Попросите кого-либо из членов вашей семьи или друзей позировать вам; можете нарисовать фигурку или статуэтку. Расположите модель так, чтобы у вас был хороший обзор всей позы. Начните с наброска, как в предыдущем упражнении. Представьте, что ваша палочка графита — клубок шпагата, и вы собираетесь обмотать им модель. Начните обматывать её сверху. «Мумия» — то ассоциативное название, которое первым приходит на ум.

1

Начните с наброска. Нарисуйте всю фигуру без «ампутации» ног или пальцев.

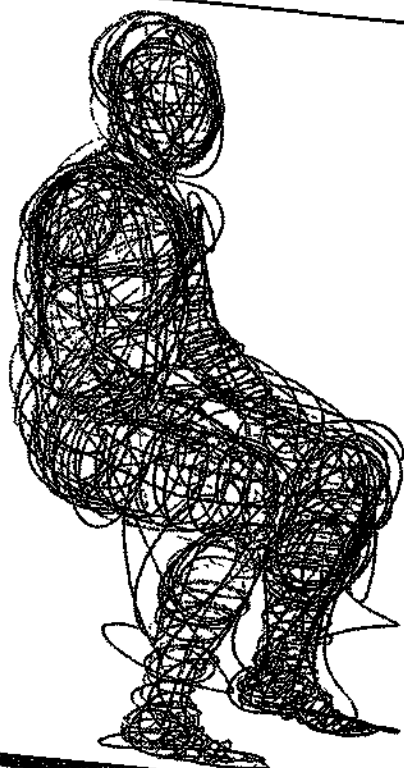

2

Теперь начните «обматывать» фигуру, представив, что линия графита на бумаге — длинная нить шпагата или материал, которым оборачивают мумию.

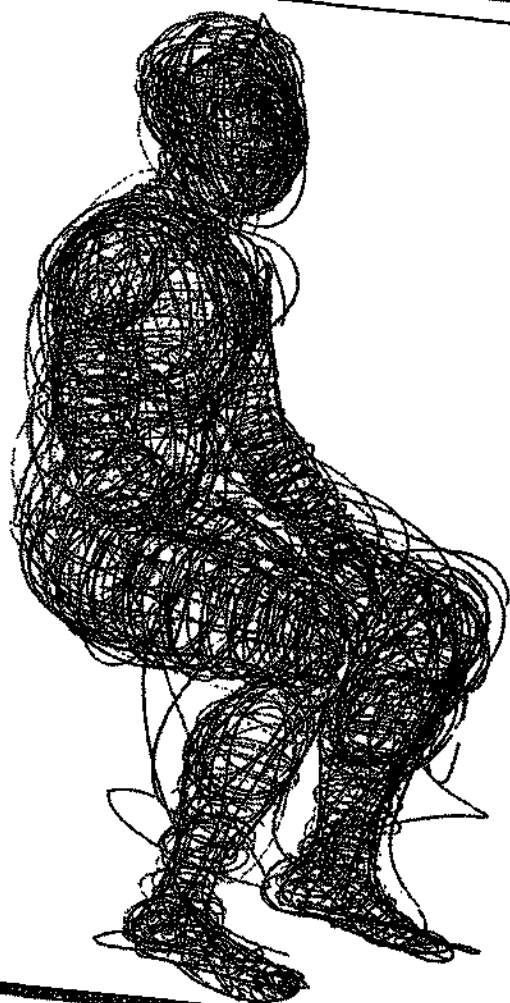
3

Продолжайте «оборачивать» составляющие вашу модель формы, обращая внимание на объёмы. На рисунке должно появиться изображение трёхмерного предмета.

Комментарии

Изображение фигуры в виде мумии позволит вам без уроков пластической анатомии узнать компоненты человеческого тела. Один раз увидев, из каких форм состоит человеческое тело, вы сможете его правильно изображать на своих рисунках. Понимание этих мелких геометрических форм фигуры поможет вам впоследствии рисовать её по памяти. Этот принцип используется при рисовании мультфильмов.

4

На законченном рисунке должны отчётливо просматриваться те компоненты или формы, из которых состоит предмет, а также занимаемое ими пространство. Вы можете выделить округлые, цилиндрические или кубические составляющие человеческого тела. Причём каждая из них занимает определённое количество пространства.

РИСУЕМ ВЕС И МАССУ

Материалы:

- Мягкий чёрный литографский карандаш или большой чёрный карандаш.
- Лист белой бумаги для рисования размером 45х60 см.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Десять минут на каждый рисунок.

Начнём выполнять этот рисунок с уже знакомых нам правил рисования и добавим ещё одно. Первым этапом будет обычный набросок, чему посвящалась четвёртая глава. Этот шаг позволит вам убедиться в том, что рисуемый предмет обладает внутренней энергией, которая будет прослеживаться в рисунке до самого конца, даже когда он окажется достаточно затемнённым в ходе последующей работы.

Второй этап ничем не отличается от предыдущего упражнения; представьте, что вы обматываете вокруг фигуры пряжу. Это даст ощущение объёма. Последний шаг заключается в «заполнении» пустых объёмов воображаемой субстанцией. Вы ощутите, что будто бы лепите ваше изображение из глины.

Продолжайте делать набросок при помощи «каракулей». В тех местах, где предмет массивнее, тяжелее, больше по объёму, каракули должны быть насыщеннее и темнее. Представьте, что вы скульптор и делаете слепок модели из глины. Мелок — это ваша «глина».

Если предмет больше по размеру, вам понадобится больше глины, а если он меньше, то и глины следует брать меньше. Представляйте, что вы добавляете глину, в тот момент, когда рисуете больше тёмных линий.

Для примера я изобразил гипсовую статую фигуры мужчины. Поскольку эта небольшая скульптура сделана из достаточно твёрдого материала, мне было легче представить себя в роли скульптора.

1

Начните с наброска. Пусть он будет достаточно большим. Используйте весь лист бумаги.

2

Начните «обматывать» фигуру, как в одном из предыдущих упражнений. Постарайтесь увидеть, как в рисунке передана иллюзия физического пространства, занимаемого предметом.

3

Продолжайте делать набросок при помощи «каракулей». Если объект массивнее, то «каракули» должны быть толще и темнее. И наоборот, если предмет легче по массе, каракули должны быть светлее.

4

В процессе работы над рисунком прорисуйте более мелкие формы. В законченном рисунке количество мела должно соответствовать распределению массы предмета. Другими словами, насыщенность проработанных мелом участков соотносится с весом или массой предмета.

РИСУЕМ ВЕС И МАССУ

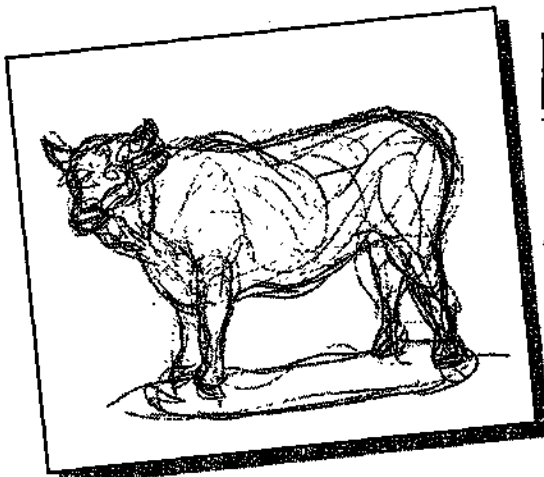
Вот ещё несколько примеров изображения веса и массы. Один рисунок — гипсовая корова, другой — кукла. Обе картинки выполнены в одинаковой последовательности: начаты как обычные наброски, чтобы передать движение, к которым впоследствии добавлено изображение объёмов при помощи «обматывания» и «заполнения».

На заключительном этапе количество мела должно соответствовать распределению массы предмета. Это значит, что насыщенность проработанных мелом участков соотносится с весом или массой предмета.

Весь секрет работы над весом и массой заключается в том, что вы должны представить себя скульптором и начать мыслить как он, работая над построением или заполнением объёмов рисуемого предмета. Там, где больше объём и масса, ваши «каракули» должны становиться насыщеннее. Представьте, как скульптор в процессе работы над глиняной моделью статуи берёт большие куски глины.

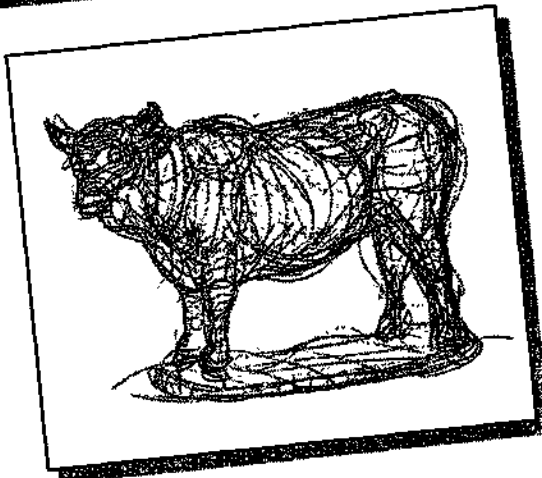
1

Начните с наброска. Не забудьте о том, что вы должны уместить весь предмет на листе бумаги, уловив движение.

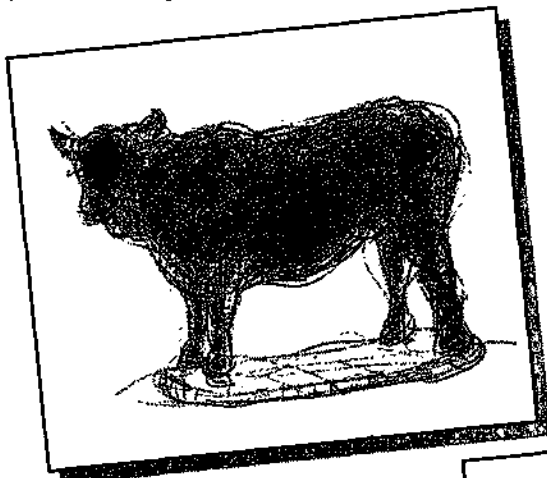
2

Рисуйте объёмы. Вспомните об «обматывании» предмета проволокой и шпагатом.

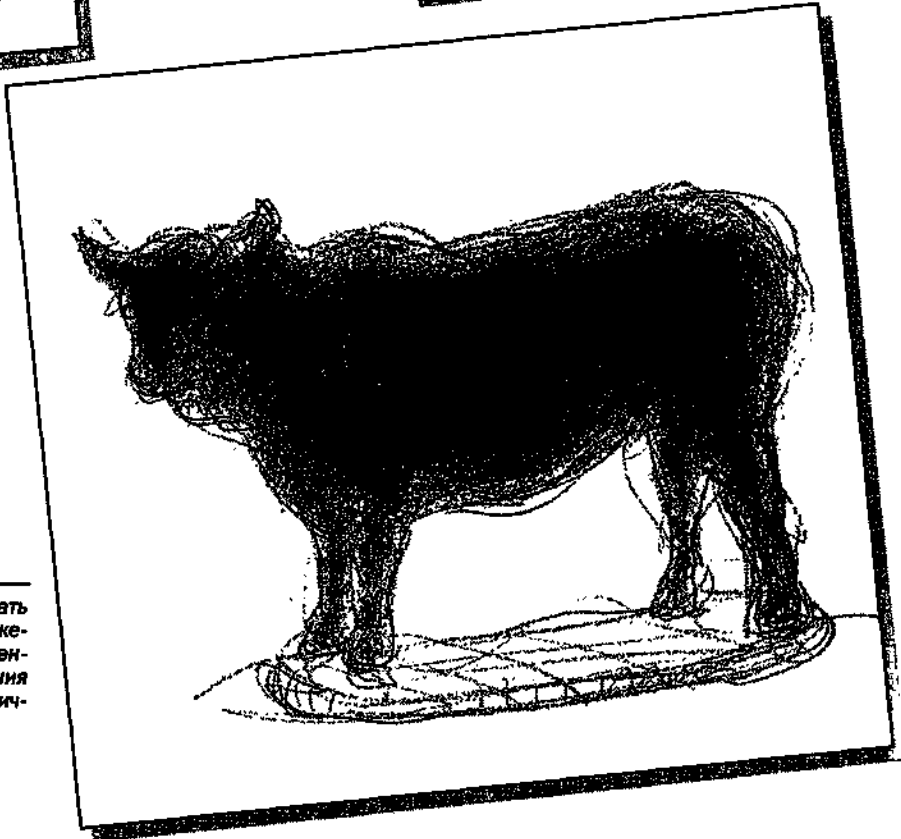
3

Начните делать рисунок более тёмным в тех местах, где предмет массивнее, толще и больше по объёму.

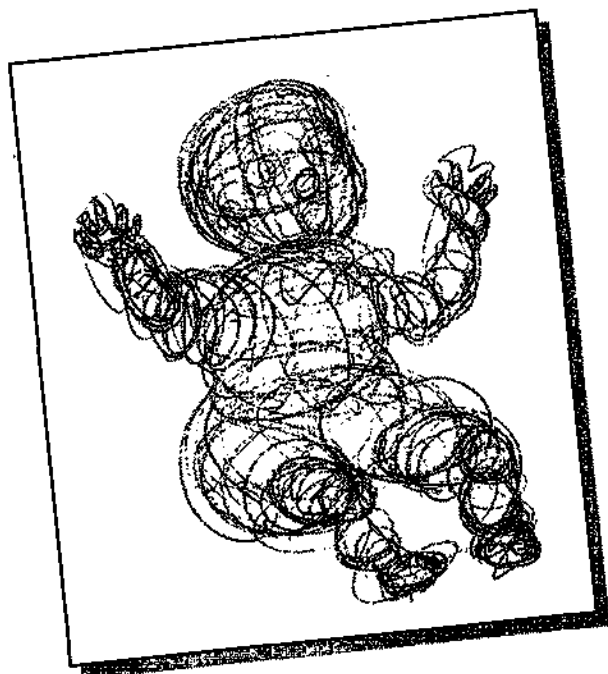
4

Продолжайте закрашивать тёмные участки изображения, делая их всё насыщеннее по мере соотношения веса и массивности различных частей предмета.

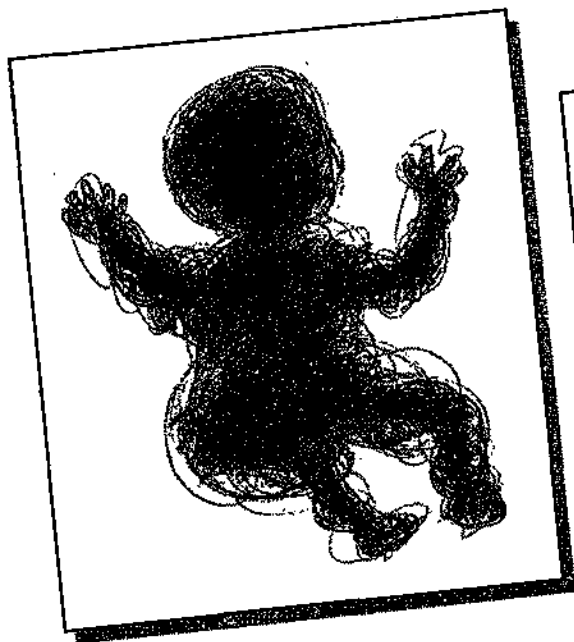

Начните с наброска.

Нарисуйте объёмы.

Сделайте рисунок более тёмным в тех местах, где предмет массивнее, толще и больше по объёму.

Закрасьте тёмные участки рисунка, насыщая их по мере соотношения веса и массивности различных частей предмета.

ВЕС И МАССА — ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА

Материалы:

- Эбеновый карандаш, палочка графита, чёрный цветной карандаш или маркер.
- Лист белой бумаги для рисования размером 45х60 см.

Необходимое время: От пятнадцати до тридцати минут на каждый рисунок.

Если вы хотите показать на рисунке вес и массу, самый интересный и бросающийся художнику вызов предмет — человеческая фигура. Если вы будете рассматривать её относительно объёмов и массы, то приобретёте опыт, который вам не сможет дать ни одно другое упражнение. Рисование форм человеческого тела предполагает интуитивное понимание его структуры. Существует множество учебников по пластической анатомии, в которых рассказывается о принципах строения человеческого тела, и эти знания очень полезны для художника. Однако они не могут сравниться с опытом, приобретённым путём рисования набросков или рисунков, на которых изображены вес и масса предмета.

1

Начните с наброска. Постарайтесь уловить движение. Ищите большие изгибы, расположение основной массы тела.

2

Обрисуйте составляющие тело формы и определите их объёмы.

3

Заполните объёмы, утолщая каракули там, где тело толще, массивнее и тяжелее. Завершённый рисунок должен давать ясное и отчётливое представление о массе человеческой фигуры.

Рисунки, обнаруживающие вес и массу предмета, могут быть выполнены самыми разнообразными материалами. Этот рисунок сделан чёрным мелком. Мягкие литографские мелки тоже хорошо подходят для этого вида работы.

Этот рисунок выполнен маркером.

Этот рисунок выполнен эбеновым карандашом.

ГЛАВА 6. МОДЕЛИРОВАНИЕ

В предыдущей главе мы рассматривали приёмы рисования, со скульптурной точностью передающие массу вашего объекта. В этой главе мы продолжим изучение способов передачи физических свойств рисуемых предметов и фигур. Основной метод, который мы будем рассматривать, называется моделированием.

Всякий раз, употребляя это слово, я имею в виду способ изображения предметов, который показывает их расположение в пространстве. Другими словами, какое место занимает предмет и как расположены в пространстве его части — близкие и более удалённые.

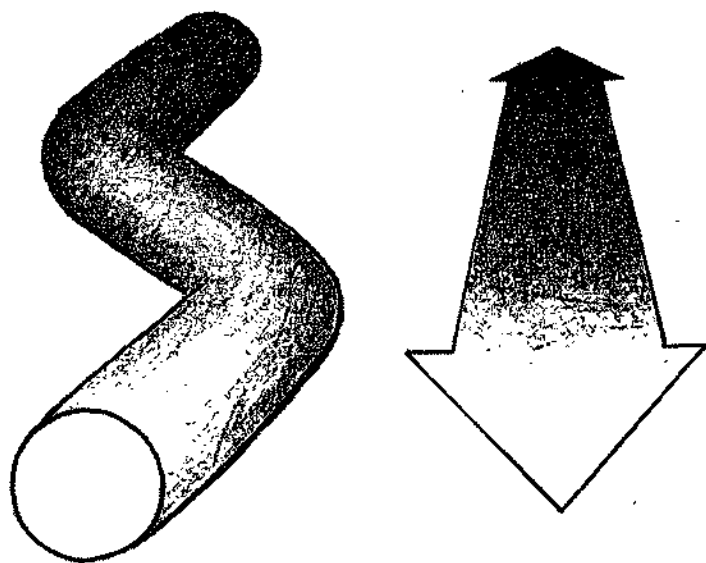
Мы будем руководствоваться произвольным правилом, чтобы показать, как организованы в пространстве части предмета при его изображении на двумерном листе бумаги. Это правило достаточно простое: если часть предмета расположена ближе, то она будет светлее по тону; удалённые части предмета должны быть изображены более тёмными тонами. Самая близкая к вам часть предмета будет читаться белой, или почти белой, в то время как самая удалённая его часть — выглядеть чёрной. Все промежуточные части будут казаться темнее или светлее в зависимости от того, насколько близко или далеко они находятся.

Это не имеет ничего общего с освещением предмета. Возможно, что та часть объекта, которую вы рисуете, находится в тени, но на рисунке она будет светлее, потому что находится ближе к вам.

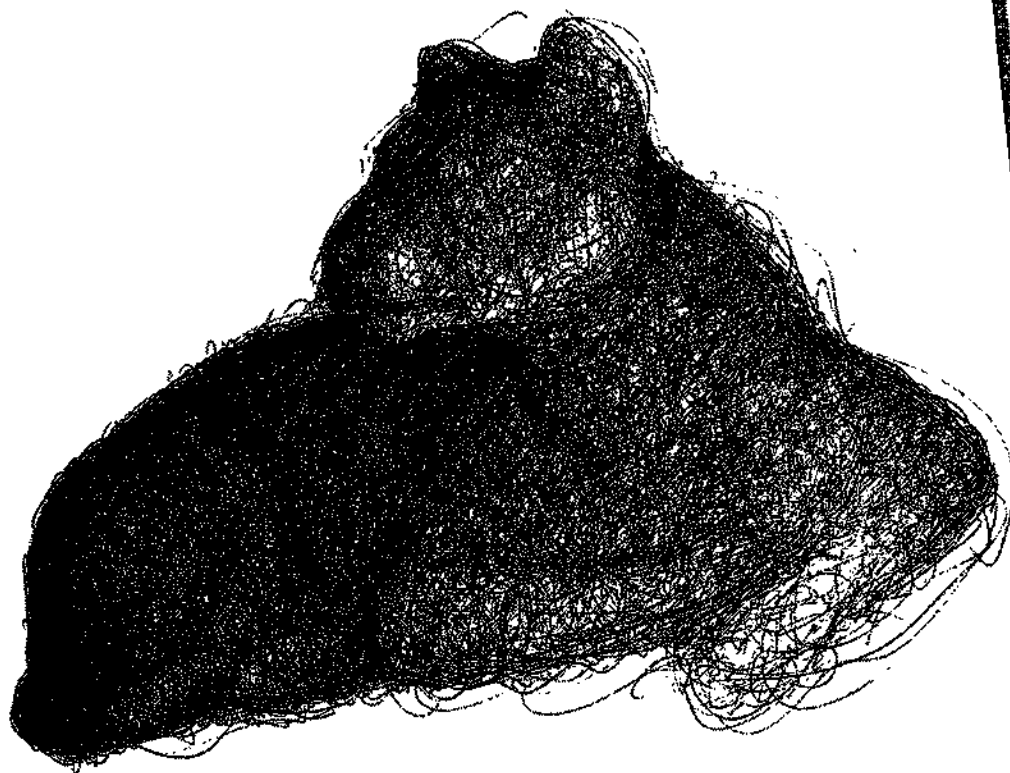
Такой способ «моделирования» был впервые описан Каймоном Николаидесом в книге «Естественный путь к рисованию». Правило рисовать более светлыми близлежащие части предмета и более тёмными — удалённые представляет собой один из способов показать на бумаге расположение частей предмета в пространстве. Может оказаться, что близлежащие к вам части предмета будут в действительности более тёмными. Однако изображение их светлыми делает весь рисунок предмета более приближенным к реальности, поскольку естественная иллюзия нашего зрительного восприятия — видеть предметы более тёмными по мере удаления.

При моделировании расположенные на более близком расстоянии части предмета изображаются более светлыми, например, голова и хобот слона; удалённые части выглядят более тёмными, например, его задние ноги.

Вот ещё один пример моделированного рисунка. Заметьте, что эффекты света и тени не учитываются.

правило моделированного рисунка относительно. Кто-то может нарисовать тёмными близлежащие части предмета, а удалённые — более светлыми, как в нашем примере. Однако светлые предметы, в виду особенностей нашего восприятия, кажутся менее удалёнными. Таким образом, рисунок будет выглядеть более естественным, если вы будете изображать светлыми предметы, находящиеся ближе к вам.

Комментарии

Один из способов научиться моделированию — представить, что вы при помощи более тёмных «каракулей» отодвигаете предмет назад.

Другой способ — вообразить, что у вас на голове надета каска шахтёра, и вы осматриваете находящийся в полной темноте предмет, освещённый только лучом света от лампы на вашей каске. Вам покажется, что предметы растворяются в темноте.

МОДЕЛИРОВАННЫЙ РИСУНОК (ГРАФИТ)

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист бумаги для рисования размером 45х60 см.

Необходимое время: Около десяти—пятнадцати минут, в зависимости от сложности предметного материала.

Самое первое и простое упражнение по моделированию выполняется палочкой графита, материалом, с которым вы уже ознакомились при рисовании набросков в четвёртой главе. Мы начнём это упражнение с наброска, а вы должны позаботиться о сохранении непринуждённой и раскрепощённой манеры рисования.

Выберите предмет, отдельные части которого вытянуты вправо и влево, вперёд и назад, как, например, тряпичная кукла или плюшевая зверюшка. Нежелательно использовать для этого упражнения предмет, расположенный только в одной плоскости. Поместите объект на уровне глаз на таком расстоянии, чтобы вы могли видеть его целиком.

1

Начните с большого наброска (используйте весь лист бумаги). Продолжайте работать над ним при помощи каракулей, как в предыдущих набросках.

2

Рисуйте каракули, но делайте более удалённые части предмета темнее, а близлежащие — светлее.

3

Рисуйте каракули до тех пор, пока самые удалённые части предмета не станут насыщенными настолько, насколько этого можно добиться при помощи графита.

4

Когда рисунок уже закончен, вы с лёгкостью сможете определить соотношение частей предмета в пространстве — по тому, насколько они тёмные или светлые по тону.

МОДЕЛИРОВАННЫЙ РИСУНОК (ШАРИКОВАЯ РУЧКА)

Материалы:

- Дешёвая шариковая ручка.
- Лист бумаги для рисования размером 45х60 см.

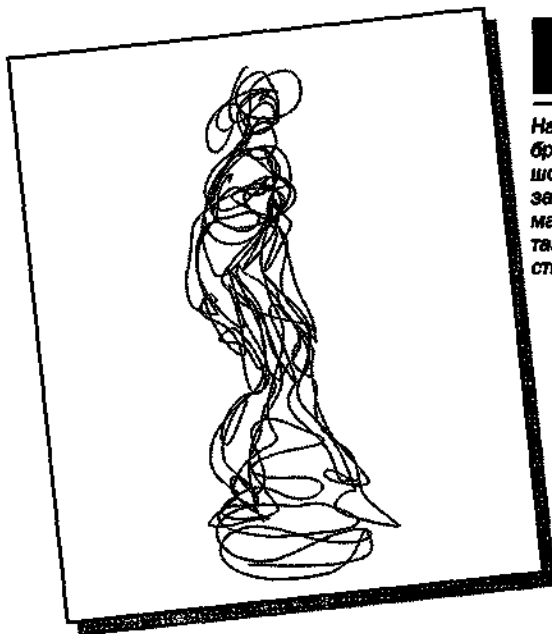
Необходимое время: Около двадцати—тридцати минут, в зависимости от сложности предметного материала.

Попробуйте выполнить моделированный рисунок на белой бумаге при помощи шариковой ручки. Порядок действий — такой же, как и при работе с графитом.

Разница в работе ручкой и графитом — количество времени, которое вам понадобится для затемнения рисунка. Рисунок покажется вам значительно более светлым, поскольку при помощи шариковой ручки нельзя добиться такой черноты линий, как при работе палочкой графита. Поскольку чертить каракули шариковой ручкой гораздо дольше, у вас будет уходить больше времени на то, чтобы провести тщательное сравнение различных частей предмета и определить, какие из них находятся ближе к вам, а какие — дальше.

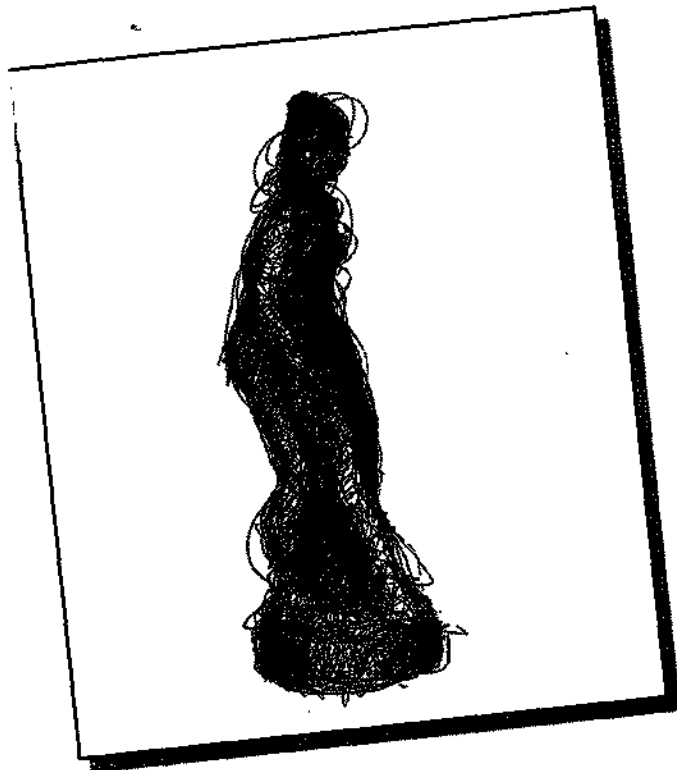
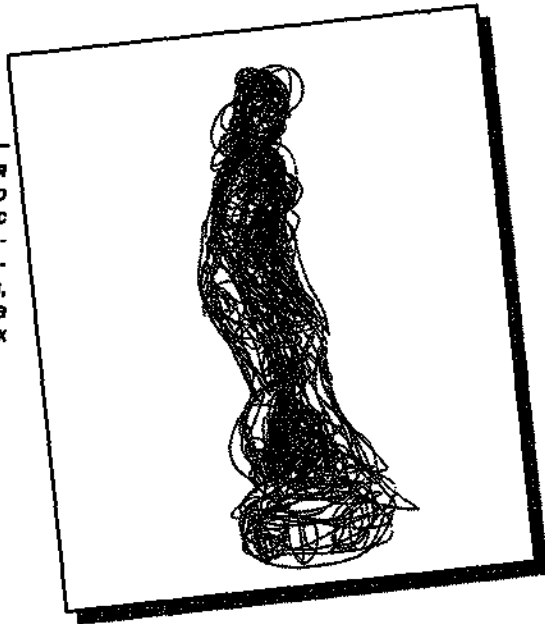
1

Начните рисунок с наброска, достаточно большого по размеру, чтобы заполнить весь лист бумаги. Нарисуйте предмет так, чтобы он весь уместился на листе бумаги.

2

Каракули должны становиться интенсивнее и насыщеннее по тону по мере удаления от вас отдельных частей предмета. Поскольку проведённая шариковой ручкой линия более тонкая, у вас уйдёт больше времени на проработку тёмных участков.

3

На законченном рисунке должно отчётливо прослеживаться взаиморасположение составляющих форм объекта.

Комментарии

Это упражнение может показаться вам достаточно утомительным. Однако его следует выполнять несколько раз, пока вы сами не убедитесь, как точно вы научились определять пространственное взаиморасположение отдельных частей изображаемых предметов.

МОДЕЛИРОВАННЫЙ РИСУНОК НА СЕРОЙ БУМАГЕ

Материалы:

- Палочка чёрного угля «Charkole» или мягкий (2В) чёрный цветной карандаш «Conte».
- Палочка мягкого белого мела или мягкий (2В) белый карандаш «Conte».
- Пластичный ластик.
- Лист серой бумаги для рисования углем размером 45х60 см.

Необходимое время: От тридцати до сорока минут.

В этом упражнении вы должны делать то же самое, что и в предыдущем, однако вам нужно не только изобразить более тёмными удалённые части предмета, но и высветлить те его части, которые находятся вблизи. Я нарисовал один из моих любимых предметов — гипсовую статую Меркурия, надевающего свои крылатые сандалии.

При работе с графитом у вас была возможность всего лишь затемнять свой рисунок. Если какой-либо участок становился слишком тёмным, вы не могли сделать его светлее.

Это упражнение предполагает возможность высветлить слишком тёмный участок. Рисуя графитом по белой бумаге, вы представляете, что отодвигаете предмет назад в пространство. При работе белым и чёрным материалами на серой бумаге можно как приблизить объект, так и отодвинуть его в пространстве. Я считаю, что такая техника помогает вам осознанно представлять, как вы выдвигаете предмет вперёд при помощи белого или отодвигаете его назад при помощи чёрного.

Вспомните, когда вы учились делать наброски, я просил вас изображать объект в целом. При моделировании вы не можете определить, насколько тёмным или светлым изобразить тот или иной предмет, пока вы не сравните между собой все его части. В вашем уме должен происходить примерно такой диалог: «Эта часть предмета находится ближе или дальше от соседней? А та часть ближе ко мне? Верх ближе, чем низ?»

Для выполнения этого упражнения я предпочитаю пользоваться карандашами «Conte»: они оставляют меньше грязи и более просты в обращении по сравнению с мелом и древесным углем. Однако мне нравится мягкость древесного угля и мела. Они оставляют много пыли, поэтому наденьте старую одежду, фартук или халат. Периодически стряхивайте пыль с рисунка, но не сдувайте её, чтобы не вдохнуть находящиеся в воздухе частицы.

1

Работайте на большом листе серой бумаги для угля. Начните делать набросок либо белым, либо чёрным материалом.

2

Как только вам удалось передать в наброске движение, начните зачерчивать изображение при помощи каракулей. Используйте чёрный цвет для изображения удалённых от вас частей предмета.

3

Теперь используйте белый мел, чтобы высветлить находящиеся ближе к вам части объекта. Вы можете чертить белые каракули поверх чёрных и наоборот. Используйте все необходимые оттенки серого, чтобы передать относительное расположение разных частей вашего предмета.

4

Продолжайте добавлять чёрный и белый цвета, выдвигая вперёд и отодвигая назад отдельные формы. Если какая-то часть рисунка становится слишком тёмной, добавьте больше белого, чтобы её «вытянуть». И, наоборот, при помощи чёрного вы можете подправить слишком светлый участок.

5

Продолжайте работать, высветляя тёмные места и добавляя чёрный цвет там, где вы считаете участок слишком светлым. Завершая рисунок, для более плавного тонового перехода растушуйте изображение предмета в некоторых местах кончиком пальца или кусочком ткани. Если у вас появится желание сохранить рисунок, в конце работы закрепите его фиксативом.

Используйте фиксатив

Если вы хотите сохранить любой рисунок, выполненный такими материалами, как мел, уголь и сухая пастель, его нужно закрепить при помощи фиксатива. Самый лучший способ предотвратить осыпание или размазывание угля — побрызгать его закрепителем в аэрозольной упаковке, таким как «Krylon». Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Запомните следующие положения:

- Применяйте фиксатив в хорошо проветриваемом помещении, с достаточной вентиляцией, а ещё лучше вне помещения.
- Наносите закрепитель тонким слоем, равномерно распределяя его по поверхности рисунка. Держите баллончик вверх распылителем, перемещая его из стороны в сторону. Распыляйте фиксатив, немного заходя за край листа, иначе он будет скапливаться у краёв и поверхность станет неровной.
- Прежде чем скатать рисунок или положить в папку, убедитесь в том, что закрепитель высох. Лучше нанести два тонких слоя, чем один толстый.

МОДЕЛИРОВАННЫЙ РИСУНОК АКРИЛОВЫМИ КРАСКАМИ

Материалы:

- Тюбик чёрной акриловой краски.
- Тюбик белой акриловой краски.
- Плоская кисточка для масла толщиной 6 мм.
- Плоская кисточка для масла толщиной 1,2 см.
- Плоская палитра из не пористого материала, например, пластиковый поднос, алюминиевая форма для выпечки, обычная тарелка, эмалированный поднос для мяса.
- Ёмкости для воды.
- Рулон бумажных полотенец.
- Лист серой бумаги для угля размером 45х60 см.
- Фартук, халат или старая одежда.

Необходимое время: Тридцать минут.

Используйте чёрную и белую акриловую краски точно так, как вы использовали белый и чёрный мел в предыдущем упражнении. Я выбрал гипсовую статую Размышляющего Сократа.

Преимущество акриловых красок заключается в том, что они очень быстро высыхают. Вы можете наносить новый слой поверх старого. Делайте некоторые изменения в процессе рисования, как при работе углем, чтобы правильно показать расположение предмета в пространстве.

1

Прикрепите лист серой бумаги к доске (лучше закрепить зажимом каждый угол). Начните с наброска чёрной краской при помощи тонкой кисти. Рисуйте в свободной и непринуждённой манере, стараясь не обрезать предмет краями бумаги.

2

Когда вам удастся передать движение, определите, какая часть предмета к вам ближе, а какая — дальше. Закрасьте ближние части белым, а удалённые — чёрным.

3

Продолжайте закрашивать различные части предмета, используя все оттенки серого цвета в зависимости от того, на каком расстоянии от вас находится эта часть. Наносите все серые тона, не оставляя незакрашенных участков внутри внешних очертаний фигуры. Поскольку краска сохнет быстро, вам нужно работать достаточно интенсивно, чтобы успевать её смешивать для получения серого цвета, пока она не высохла.

Как пользоваться акриловыми красками

Из девятой главы вы узнаете, что рисование красками и карандашом — практически один и тот же процесс. Единственная разница заключается в том, что первый способ — «мокрый», а второй — «сухой». Пусть тот факт, что вы используете краску, вас не обескураживает.

Использование краски в качестве материала для рисования делает процесс обучения живописи гораздо более лёгким. Акриловая краска — прекрасный материал для начала. Она недорогая, хорошо смывается водой, не имеет вредных испарений и хорошо ложится на бумагу. Акриловые краски понадобятся вам для выполнения последующих упражнений, но начать лучше с упражнения по моделированию.

4

Используйте маленькую кисточку для уточнения последних деталей рисунка. При высыхании акриловые краски немного светлеют. Имейте это в виду, когда заканчиваете рисунок. Поскольку вы можете постоянно дорабатывать свой рисунок, изображение предмета должно получиться достаточно точным. Всё, что вам нужно, — это время, терпение и желание.

ГЛАВА 7. КОМПОЗИЦИЯ

До сих пор каждая новая идея в этой книге сопровождалась упражнениями, чтобы обеспечить вам хорошую практику. Сами рисунки не являлись для вас конечной целью, важнее было приобрести навыки и опыт. Вы увидели, что некоторые из рисунков были достаточно интересными, но это скорее награда за труд.

Сейчас мы собираемся ещё на шаг приблизиться к тому, что называется Искусством с большой буквы. Мы собираемся добавить к рисункам элемент композиции. Что же это такое? Для того чтобы научиться рисовать ещё лучше, мы собираемся использовать очень широкое понятие: композиция — любой рисунок или живописная работа, выполненные с учётом краёв прямоугольного листа, на котором вы работаете. Вместо того, чтобы пригвоздить наш предметный материал прямо по центру листа бумаги, оставляя вокруг ободок или незанятое пространство, мы собираемся обратить внимание на все формы по мере заполнения пространства, ограниченного краями нашего листа.

Предыдущие упражнения не имели своей целью правильное композиционное решение, они были частью учебного процесса. Мы не обращали внимание на края листа бумаги. Все линии наносились безотносительно краёв прямоугольника. Форма листа могла быть любой — квадратной, прямоугольной или даже округлой, но сам лист должен был быть достаточно большим по размеру, чтобы вместить весь рисунок объекта. Начиная с этого момента, мы будем при выполнении упражнений учитывать форму листа бумаги.

В ЧЁМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАЖНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ?

Композиция — это то, что превращает занятия рисованием в искусство. Это основа законченного выразительного изображения. Мы не будем делать акцент на оттачивании навыков, а сосредоточимся на том, что превращает работу в художественное произведение. Теперь результат становится для нас не менее важным, чем сам процесс.

Один из недостатков преподавания рисунка в школе — пренебрежение к обучению мыслить композиционно. Учащиеся никогда не продвигаются дальше ступени учеников, никогда не задумываются над тем, что они работают с прямоугольником. Впоследствии, когда после года занятий в рисовальном классе они переходят в класс живописи, для

них становится полной неожиданностью тот факт, что формы, занимающие пространство прямоугольника, должны быть расписаны красками.

«КОМПОЗИЦИОННОЕ» МЫШЛЕНИЕ

При описании процесса рисования набросков я не раз подчёркивал, что нужно изображать весь предмет в целом. Какой бы объект вы ни рисовали, вы не можете обрезать его краем листа бумаги. Напротив, вы должны постараться хорошо его расположить.

Очень часто ученики не уделяют должного внимания размеру предметов или тому, как они размещаются в прямоугольнике. Поскольку иногда случайное обрезание формы может вылиться в итоге в интересный рисунок, это, само по себе, не так уж страшно. Однако эта привычка может мешать в приобретении навыков построения масштабного изображения, на бумаге или холсте какого размера вы бы ни работали. Если вы будете, по возможности, стараться правильно размещать объект на листе без ненужных «ампутаций», то всегда сможете контролировать композиционное расположение предмета.

Используя композиционное мышление, мы продолжаем думать о рисунке всего предмета в целом, но сейчас мы должны переключить эти мысли с отдельного объекта на всю композицию. При создании своего произведения нарисуйте всё, что находится в поле вашего зрения, как будто бы края листа бумаги — это рама для вашего рисунка. Вместо того, чтобы сосредоточиться на одном предмете, сразу составьте всю композицию.

Следующие упражнения помогут вам развить чувство композиции, научиться видеть в совокупности, как предметы и окружающее их пространство могут быть интересным образом организованы в рисунке. Вы всё время должны помнить о прямоугольнике, на котором работаете. Его форма имеет немаловажное значение для вашего рисунка.

Прямоугольная форма листа бумаги — то, что я называю первичной композиционной формой. Она каким-то образом должна быть задействована в любой композиции. Все отметины на листе бумаги будут менять её характер. Если вы нарисуете круг посередине страницы — у вас появится не одна, а две формы: круг и прямоугольник с вырезанным кругом.

Это — упражнение, где не требуются знания о прямоугольнике.

Это — композиция. Линии направлены в сторону четырёх углов прямоугольника, создавая формы внутри них.

Три способа видения

Существует три способа видения, которыми вы должны овладеть при выполнении этих упражнений по композиции. Ваша цель — развить навыки плоскостного, обзорного и упрощённого видения. Если вы сумеете удерживать в голове эти идеи до тех пор, пока они не станут неотъемлемой частью вашего мышления, то почувствуете значительную разницу.

Под плоскостным видением я подразумеваю зрительное восприятие форм трёхмерного пространства и изображение их на листе бумаги в двухмерном измерении, как об этом говорилось во второй главе. Обзорное видение предполагает изображение целостной картины с последующей детализацией; вы должны наметить всю композицию целиком на листе бумаги. Под упрощённым видением я предполагаю игнорирование всех незначительных тонких различий и изображение значительных и существенных, пропуская при этом детали поверхности и украшения. Помните: рисуйте, воспринимая предмет в рамках плоскостного, обзорного и упрощённого видения.

ЛУЧЕВОЙ КОНТУР

Материалы:

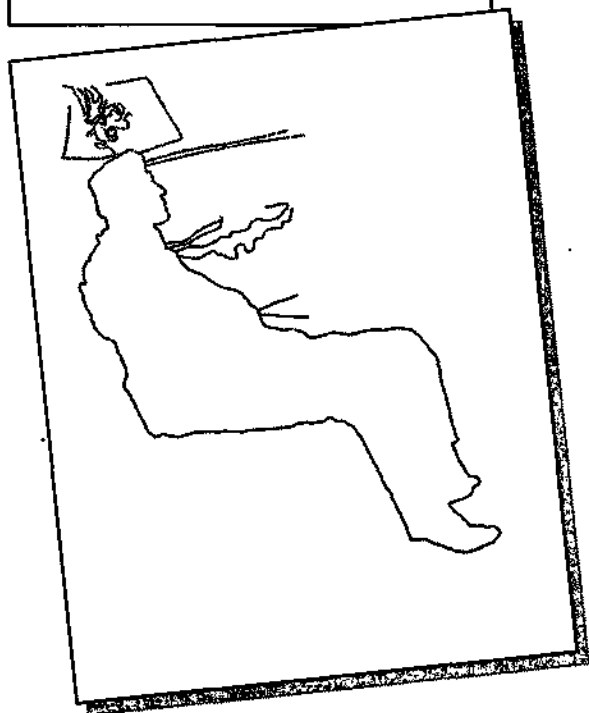
- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Около пятнадцати минут.

Поставьте объект на подставку так, чтобы вы могли видеть всё, что находится в комнате за ним, или любой другой фон. Теперь нарисуйте вслепую контур силуэта этого предмета. Посмотрите на абрис и определите, в каких точках его пересекают линии фона. Затем нарисуйте контур вслепую этих линий, начиная с контура предмета. Скажите себе: «Эта линия окна начинается как раз над ухом медвежонка», — и проведите её до самого края листа. Подобным образом нарисуйте все другие линии.

1

Начните рисовать контур вслепую силуэта предмета.

2

Нарисуйте контур вслепую линий вокруг объекта, которые касаются его абриса, начиная каждую линию на границе контура предмета.

3

Продолжайте рисовать все линии вокруг предмета, включая и линии фона. В центре законченной композиции должно быть обрисованное линией пустое пространство, от которого, подобно лучам, расходятся линии фона.

СНАЧАЛА РИСУЕМ ФОН

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Около десяти минут.

В этом упражнении вы должны сначала нарисовать контур фона композиции, а затем расположить на нём предмет, нарисовав его контуры поверх фона.

Расположите доску для рисования так, чтобы вы могли изобразить сложный фон, например, окно или интерьер комнаты, а затем быстро зарисуйте его контур с подглядыванием. Теперь попросите кого-либо вам попозировать, или поставьте предмет перед собой так, чтобы он легко читался на только что изображённом вами фоне; нарисуйте его контуры прямо поверх первого изображения.

Чтобы ваш предмет отчётливо выделялся на фоне, используйте маркер или цветной карандаш.

1

Сделайте сначала рисунок контура фона. Чем сложнее фон, тем лучше.

2

Поставьте вашу модель или расположите предмет на фоне, а затем зарисуйте его контуры поверх контуров предметов, образующих фон.

Комментарии

Во второй главе рассказывалось о том, как при помощи сетки фона точно копировать внешние очертания предметов. В этом упражнении рисунок фона представляет собой своеобразную неправильную сетку, при помощи которой вы с точностью определите размеры внешних очертаний рисуемого объекта.

СОСТАВЬТЕ НАТЮРМОРТ

Материалы:

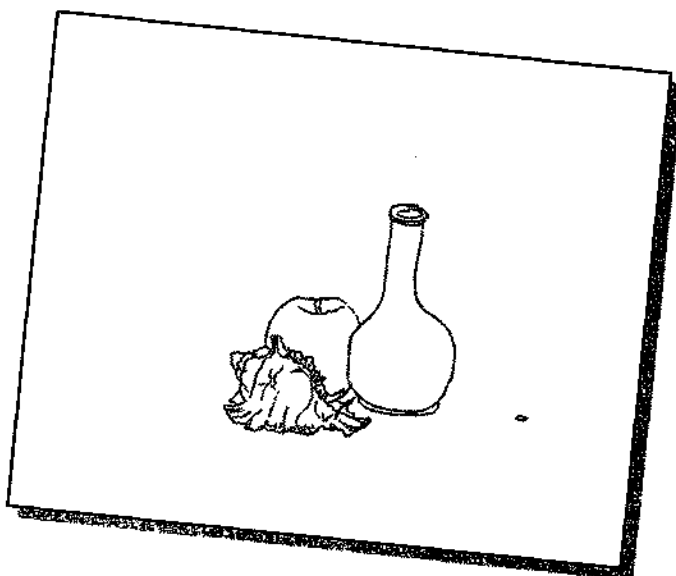
- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Около двадцати минут в зависимости от сложности предметов.

В этом упражнении вы должны в буквальном смысле «собрать» свой натюрморт в процессе рисования. Выберите два или три предмета, поставьте их на стол или подставку и нарисуйте их контур. Найдите ещё один объект, поставьте его рядом с другими и нарисуйте на том же рисунке. Добавьте ещё один предмет, зарисуйте его. Продолжайте добавлять другие предметы до тех пор, пока композиция не будет выглядеть завершённой. Обратите внимание на то, в каких местах контуры внешних очертаний предметов перекрывают друг друга. Понаблюдайте, как линии вокруг каждой формы определяют внешние очертания окружающих её форм.

1

Нарисуйте два или три предмета.

4

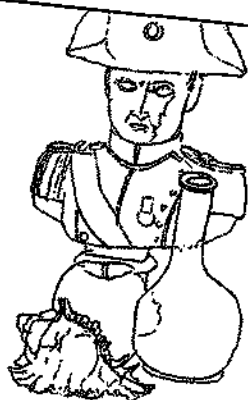

5

2

Добавьте ещё один предмет
и нарисуйте его.

3

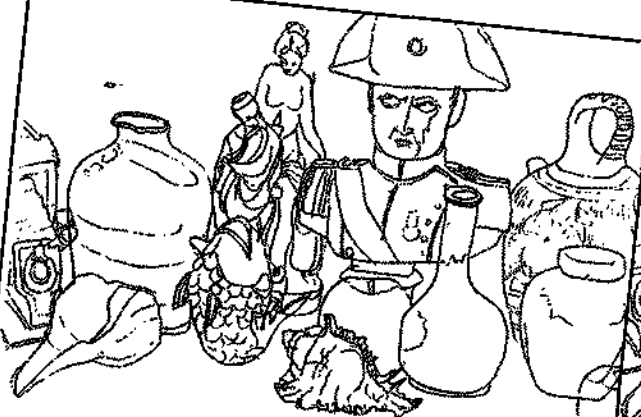
Продолжайте добавлять один за
одним другие предметы до тех пор,
пока рисунок не будет завершён.

6

7

Остановитесь тогда, когда
изобразите всё, что находится
в поле вашего зрения и
помещается на листе бумаги.

КОНТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см или обычной белой бумаги для рисования.

Необходимое время: От двадцати до тридцати минут на каждый рисунок.

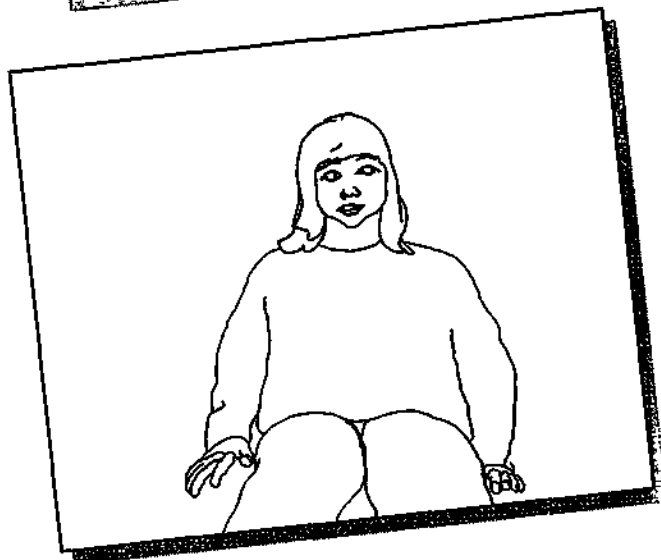
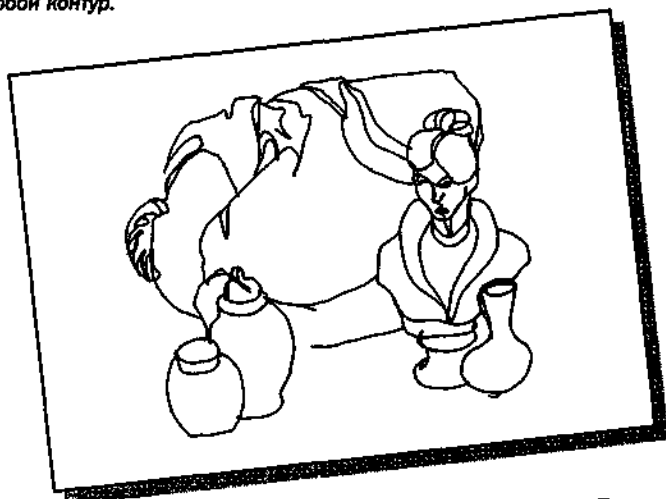
Смысл контурной композиции заключается в том, что вы должны подводить линии к самому краю бумаги. Эту идею можно применять относительно любого предметного материала. В каждом из этих примеров весь прямоугольник должен быть заполнен контурными линиями. В каждом рисунке нужно нарисовать все предметы.

Постройте контурную композицию, соотнося между собой все её компоненты. Рисуйте каждый предмет с учётом того, как его форма дополняет ансамбль окружающих объектов. Шаг за шагом выстраивайте свой рисунок до тех пор, пока не будет заполнен весь прямоугольник.

Вы можете нарисовать контур с подглядыванием, быстрый контур или контур вслепую. Если вы время от времени будете использовать разнообразные контуры, то ваши навыки улучшатся. Я рекомендую вам регулярно рисовать контурные композиции, чтобы ваше мастерство оставалось на должном уровне.

1

Работайте медленно и внимательно, как бы заполняя контур глазами, как вы и делаете, рисуя любой контур.

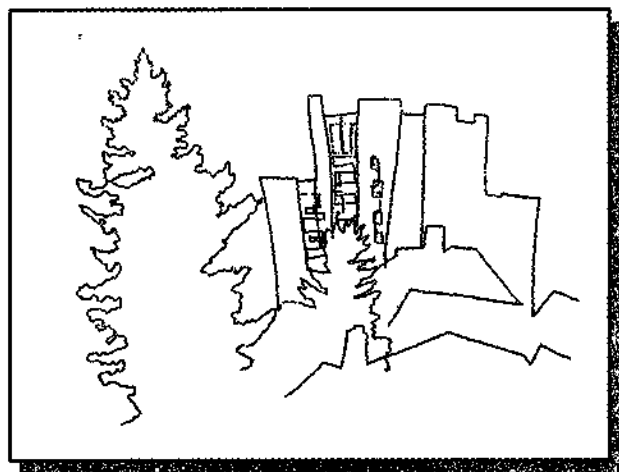
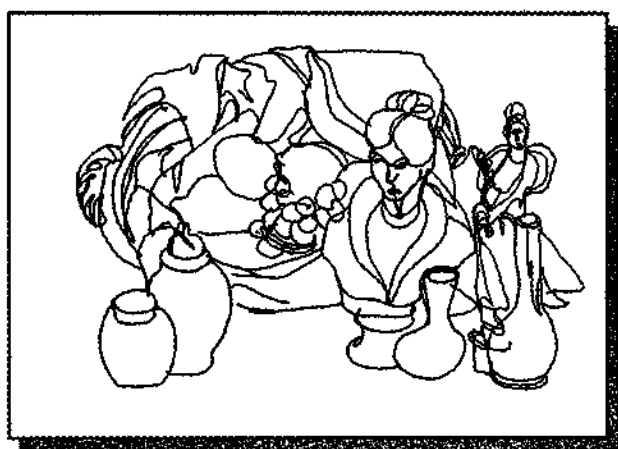

Комментарии

Эти упражнения подготавливают вас к предварительным наброскам для живописи. Быстрый контур — идеальное средство развить привычку видеть всё, что попадает в поле вашего зрения.

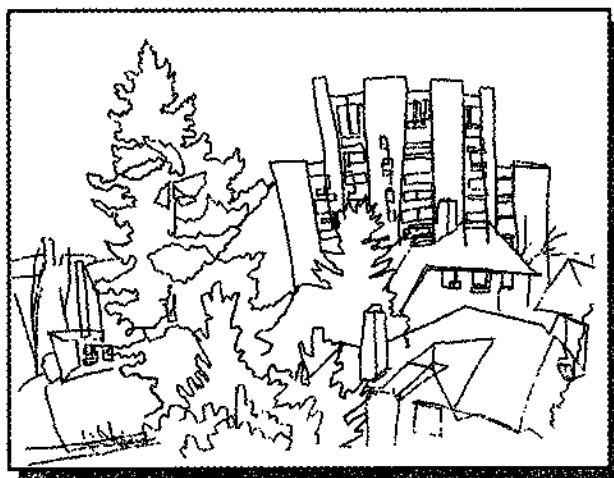
2

Обратите внимание, как все формы объединяются в единое целое.

3

Рисуйте до тех пор, пока не зарисуете весь лист бумаги и все предметы, находящиеся в поле вашего зрения, не будут изображены.

НАБРОСОК КОМПОЗИЦИИ

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см или дешёвой бумаги, например, макулатура или отработанная бумага для принтеров.
- Блокнот для набросков.

Необходимое время: От пяти до десяти минут, в зависимости от предметного материала.

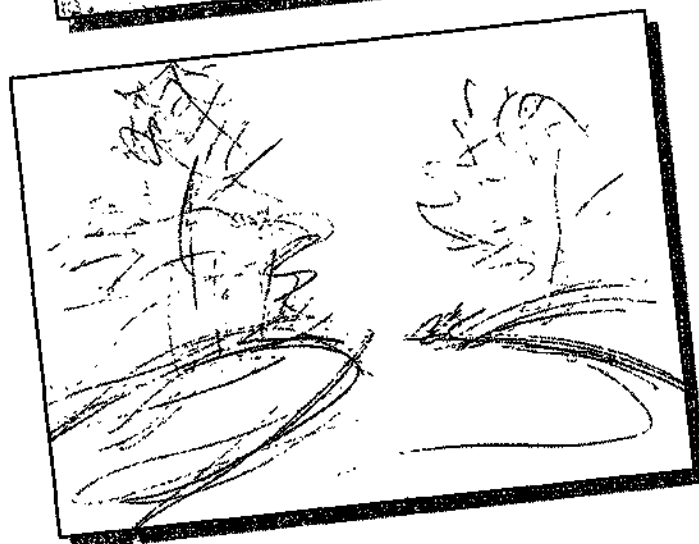
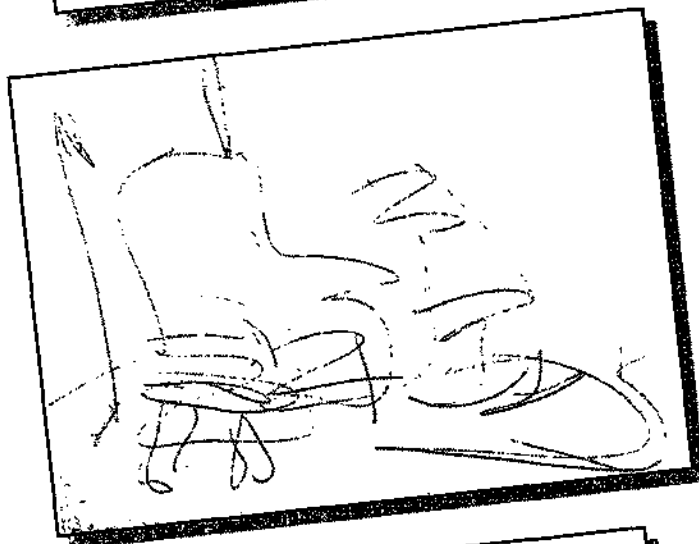
Это — одна из самых простых разновидностей продолжительного наброска, о котором мы узнали в четвёртой главе. Вместо того, чтобы нарисовать только один предмет, вам нужно сделать набросок всего, что его окружает, как вы это делали в контурных композициях. Изобразите, по меньшей мере, два или три натюрморта, интерьера или пейзажа.

Окружение играет большую роль в рисунках такого рода, поэтому подумайте, каким оно должно быть. То, что вы рисуете, — часть экспрессивной нагрузки, которую несёт ваш рисунок, а также ещё одна возможность мыслить творчески.

Помните, что вы делаете не просто учебные рисунки, — вы создаёте композиции. Точно также, как при рисовании набросков вы не стремились рисовать отдельные фрагменты, а старались связать их воедино, нельзя нарисовать композицию, изобразив её отдельные элементы.

1

Сделайте набросок не отдельного предмета, а всей постановки.

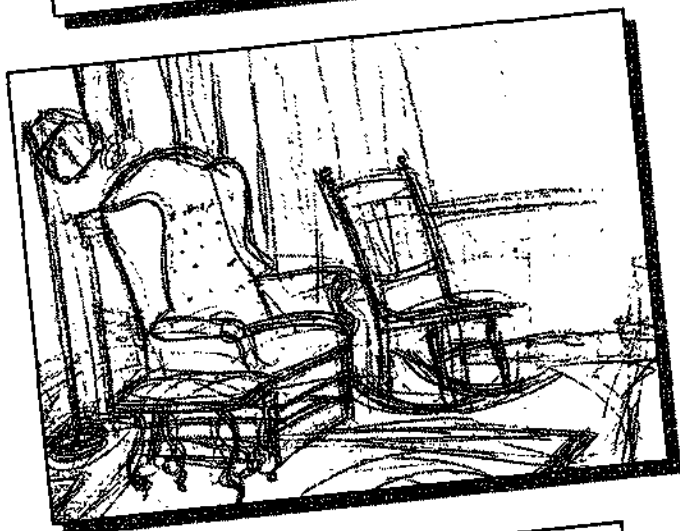
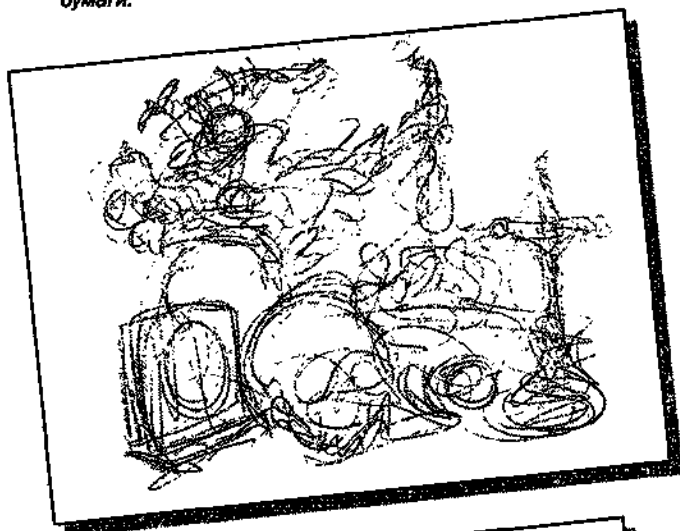

Комментарии

В каждой композиции задействуйте весь лист бумаги. Каракули должны расползаться в направлении всех четырёх углов. Старайтесь не зачерчивать центр страницы, не забывайте и об углах. Это превращает обычный учебный рисунок в композицию.

2

Затем нарисуйте всё то, что, на ваш взгляд, уместится на листе бумаги.

3

После того, как вы изобразили внешние очертания всей композиции, вы можете проработать её отдельные элементы.

ПРОСТАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФОРМ

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Не более пяти минут на каждый рисунок.

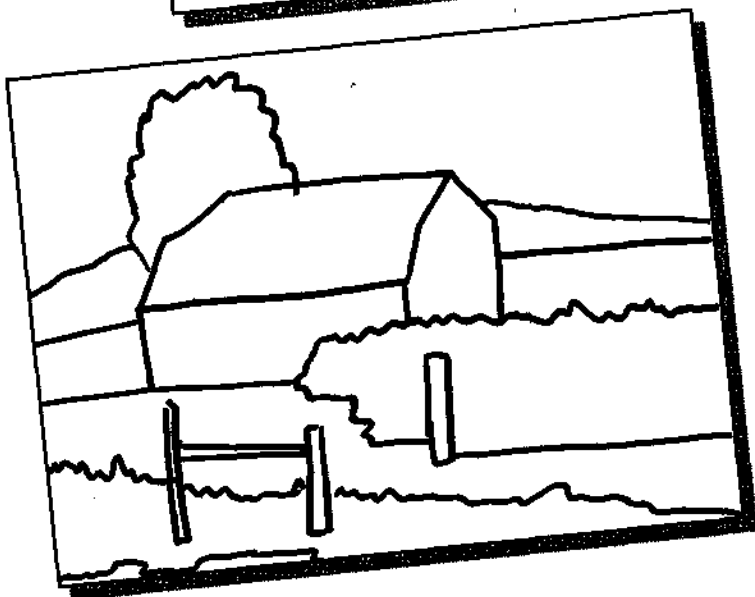
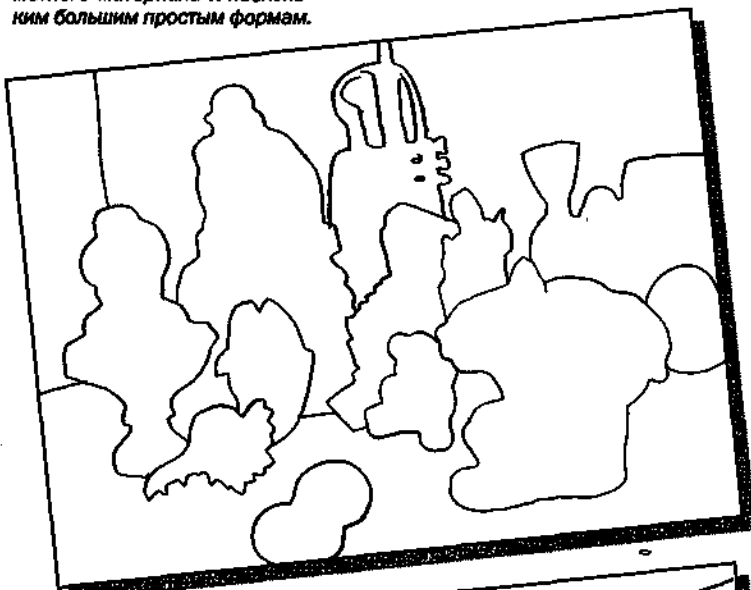
Очень часто, когда мы рисуем какой-либо предмет, мы стараемся изобразить его таким, каков он есть на самом деле, с учётом всех деталей и соблюдением правильных пропорций. Однако в процессе усовершенствования мы забываем о первоначальной структуре композиции. В итоге у нас получается рисунок, в котором чего-то не хватает. Всё по отдельности выглядит хорошо, но композиция в целом получается разрозненной. В ней нет единства.

Это упражнение призвано научить вас видеть за отдельными деталями целостность композиции. В качестве предметного материала можно выбрать натюрморт, интерьер или пейзаж, а затем нарисовать всю композицию, сведя её к пяти-шести большим формам и, возможно, пяти или шести меньшего размера. Не обращайтесь на мелкие детали.

Вы должны заполнить формами весь лист бумаги, включая и края. Когда рисунок будет готов, пересчитайте объекты. Если на вашем рисунке их окажется более двадцати, вы нарисовали слишком много.

На этот рисунок должно уйти около пяти минут. Если вы потратите больше, то, возможно, вы переусердствовали.

Сведите всё количество предметного материала к нескольким большим простым формам.

Вот несколько фотографий, которые вы можете взять за основу нескольких простых композиций. Следующий шаг — найти похожие в жизни.

Комментарии

Когда я показываю данное упражнение своим ученикам, то называю этот рисунок «глупой» композицией. Я не прилагал почти никаких усилий для того, чтобы точно передать внешние очертания, — поэтому в итоге получился очень упрощённый рисунок. Я осознанно не стал его усложнять. В очень свободной и непринуждённой манере на нём изображены основные формы.

Опускать детали, сосредоточив внимание на больших объёмах, гораздо труднее, чем видеть цвет каждого предмета и замечать его незначительные нюансы. Это единственный способ добиться целостности композиции.

Суть композиции не в отдельных деталях, а во взаимном расположении больших форм.

Поэтому первым шагом в последующих упражнениях будет эта упрощённая «глупая» композиция.

ГЛАВА 8. ГРАДАЦИИ ТОНА

Если бы существовало только два основных понятия, которые следует постоянно помнить, чтобы делать более совершенные рисунки, то ими были бы *формы* и *градации тона*. Если вы умеете правильно изображать формы, а затем распределять на них тон, то вы научились рисовать. Это достаточно просто (хотя и не всегда легко!).

Вторая глава посвящалась тому, как видеть форму предмета и рисовать его внешние очертания. В этой главе мы будем знакомиться с градациями тона, которые представляют собой не что иное, как соотношение светлых и тёмных участков на вашем рисунке. Если вы работаете с материалом, при помощи которого можно получить линии от чёрного до серого цвета, то вы имеете дело с градациями тона. Чёрно-белая фотография даёт только кажущееся верным представление о градациях тона, поскольку на ней все цвета превращаются в серый; другими словами, весь спектр цветов сводится к градациям серого.

Умение работать с градациями тона предполагает две разные вещи. В первую очередь, вы должны научиться видеть различные цвета, но передавать их на бумаге при помощи оттенков серого, как в чёрно-белом фильме. Во-вторых, вы должны уметь так изменять градации тона, чтобы ваш рисунок отличался не только ясностью предметов, но и был бы, вместе с тем, интересным.

Вначале мы должны вспомнить об одном из свойств цвета. Цвет имеет три особенности:

- *краска* — жёлтый, красный, голубой и т. д. — другими словами, название цвета;
- *насыщенность* — его относительная яркость и чистота, или, наоборот, приглушённость;
- и, наконец, цвет имеет *градации тона*.

Некоторые цвета всегда бывают светлее по тону, чем другие. Например, в спектре, если смотреть через призму или на радугу, жёлтый окажется светлее красного, а красный — светлее пурпурного. Подобным образом можно сравнить два любых цвета, чтобы определить, какой из них светлее.

Когда мы рассматриваем полный цвета мир с точки зрения градаций тона, то нам нужно определить самый светлый цвет и передать его при помощи белого или почти белого тона, а затем определить самый тёмный цвет и передать его при помощи чёрного или почти чёрного. Все другие цвета могут быть переданы оттенками серого в диапазоне от самого светлого до самого тёмного.

Ключом к процессу перехода цвета в тон служит постоянное сравнение между любыми двумя тоновыми участками. Этот навык очень быстро становится автоматическим и требует совсем немного сознательного осмысления.

В последующих упражнениях вы попрактикуетесь в переводе различных цветов в оттенки серого. Поскольку наш глаз воспринимает тончайшие цветовые нюансы, которые невозможно передать при помощи художественного материала, вы должны сделать немного больше, чем просто скопировать те градации тона, которые вы видите.

Вам следует научиться вносить изменения в воспринимаемые глазом градации тона, чтобы ваш рисунок стал отчётливее и привлекательнее. Некоторые тёмные места следует изображать более тёмными, чем они есть на самом деле, а светлые — ещё более светлыми.

Ваши цели при овладении градациями тона: сделать рисунок отчётливее, увеличить иллюзию глубины и усилить композицию. Давайте рассмотрим всё по порядку.

СДЕЛАЙТЕ РИСУНОК БОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ

Ключ к достижению наших целей — чёткости, глубины и сильной композиции — контраст.

Когда вы имеете дело с двумя смежными формами, то нужно добиться достаточного тонального контраста между ними, чтобы было ясно, какая из них находится ближе. Если две смежные формы изображены при помощи одних и тех же градаций тона, то очень трудно определить край контура каждой из них. Два предмета будут восприниматься как один неопределённых очертаний, что введет зрителя в заблуждение.

Рисунок слева выглядит невыразительным, поскольку смежные формы изображены при помощи одного и того же тона. На рисунке справа присутствуют отчётливые контрасты смежных форм, что делает рисунок более выразительным.

В природе или же среди вашего предметного материала вы часто можете заметить две близкие по тону, но разные по цвету и фактуре формы. Эта разница не мешает вашему глазу их различать. Однако, если вы захотите передать их на своём рисунке при помощи оттенков серого цвета, то у вас не будет возможности использовать цвет или фактуру для того, чтобы выделить каждый из них. Единственный способ добиться нужного результата — изменить соотношения тона.

Помните правило: *ясность изображения создаётся при помощи контрастов на пограничных участках.*

Выбор формы, которую вы захотите изменить, зависит от многих факторов, но чаще всего этот выбор носит произвольный характер. Либо одна форма, либо другая должна быть светлее или темнее для внесения большей ясности в изображение. Ваше решение может основываться на приведённых ниже возможностях по расширению глубины пространства или усилению композиции.

Создайте иллюзию расширения пространства

Градации тона на вашем рисунке будут оказывать сильное воздействие на иллюзию создаваемого вами пространства. Возможно, из шестой главы вы помните, что при выполнении упражнений по моделированию тёмные тона казались более удалёнными, в то время как более светлые казались расположенными ближе. Несмотря на то, что существует множество исключений, вы можете применить это общее правило к градациям тона на вашем рисунке. Если вы хотите создать сильную иллюзию глубины пространства, изобразите расположенные ближе к вам предметы более светлыми, а удалённые — более тёмными.

Усиливайте композицию

Градации тона играют существенную роль в композиции рисунка. От них во многом зависит то, как зритель будет воспринимать вашу работу. То, какая часть рисунка воспринимается в первую очередь и запоминается зрителем, определяет соотношение светлых и тёмных участков.

Этому изображению не хватает глубины пространства, поскольку все формы имеют один и тот же тон. На рисунке справа присутствует иллюзия глубины, поскольку более удалённые формы сделаны темнее.

На этом рисунке нет тоновых контрастов, поэтому он выглядит неинтересным. Рисунок справа выглядит значительно более ярким, поскольку кое-что здесь привлекает ваше внимание — яблоки справа, представляющие собой центр композиции и участок значительных тоновых контрастов.

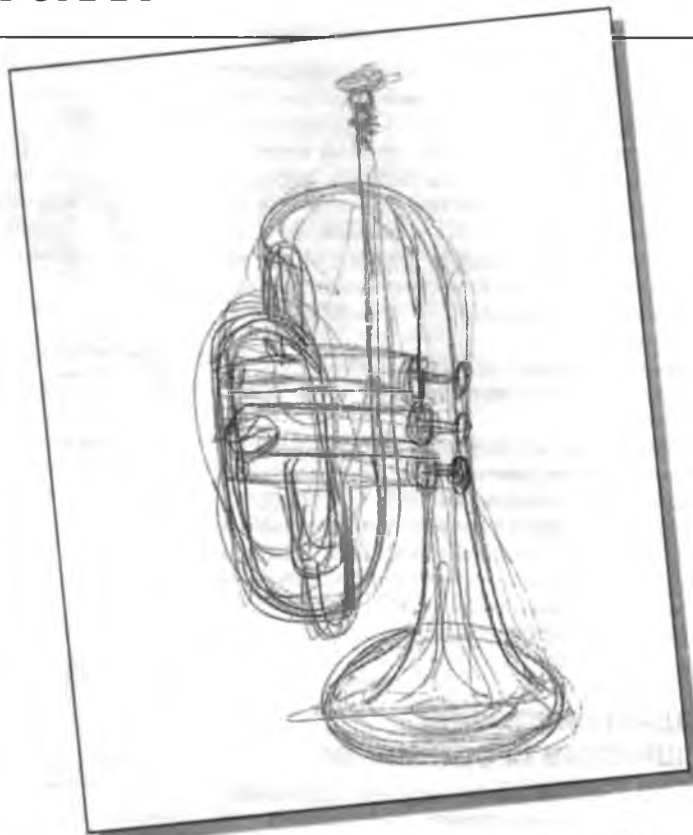
ГРАДАЦИИ ТОНА В НАБРОСКАХ

Материалы:

- Палочка мягкого (6B или 4B) графита или эбеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Не более пяти минут на каждый рисунок.

Это очень важная разновидность набросков. Первый шаг в данном упражнении ничем не отличается от описания рисования набросков в третьей главе. Вам опять нужно начать с рисунка всего предмета в целом, изображая движение предмета или заключённую в нём внутреннюю энергию, которую вы должны ощутить. Рисуйте в свободной и непринуждённой манере. Однако вы не должны останавливаться, когда почувствуете, что уловили движение. Продолжайте изображать при помощи каракулей более мелкие детали, которые темнее по цвету или находятся в тени, до тех пор, пока на рисунке не появятся все без исключения тёмные и светлые участки. Постоянно сравнивайте между собой градации тона. В отличие от моделирования, где выбор светлых и тёмных участков определялся произвольно, теперь вы должны изображать светлые места светлыми, а тёмные — тёмными.

1

Начните с наброска в свободной и непринуждённой манере.

2

Продолжайте чертить каракули, добавляя детали и приближая рисунок к завершению.

3

Закрасьте тёмные участки там, где они действительно тёмные, и оставьте светлыми освещённые или более светлые по цвету участки.

ГРАДАЦИИ ТОНА В КОМПОЗИЦИИ

Материалы:

- Палочка мягкого (6В или 4В) графита или збеновый карандаш.
- Лист газетной бумаги размером 45х60 см.

Необходимое время: Около десяти минут на каждый рисунок.

Это упражнение представляет собой разновидность длительного наброска и наброска композиции, которые мы рассматривали в предыдущих главах. Первым шагом в нём является набросок композиции. Вы снова должны нарисовать в свободной и непринуждённой манере весь предметный материал в целом, т. е. весь фрагмент, находящийся в поле вашего зрения. Однако вместо того, чтобы остановиться, когда вы почувствуете, что изобразили весь фрагмент в обобщённом виде, продолжайте при помощи каракулей зарисовывать светлые и тёмные участки. Как много вы сможете передать на рисунке зависит от того, сколько времени вы хотите ему посвятить. Чем дольше вы работаете, тем лучше он будет проработан и тем больше деталей будет изображено.

Это — один из самых эффективных способов оттачивания ваших навыков. Он достаточно быстрый и простой и, кроме того, предполагает использование в работе основных приёмов рисования, за исключением контура. Вы упражняетесь в точном изображении того, что видите. У вас улучшается способность зрительно воспринимать формы и упрощать их и, наконец, способность передавать цвет и свет при помощи градаций тона.

Градации тона, которые вы видите, образуются при изменении цвета предмета и падающего на него освещения. Цвет предмета, которым он обладает в действительности, при передаче оттенками серого называется местным (или собственным) тоном. Тон, который вы видите, образуется при наложении света и тени на собственный тон.

Наброски композиций с переходами тона должны войти в ваши обычные занятия рисованием, поскольку они представляют собой хорошую практику. Разрешите им превратиться в часть вашей жизни. Эти упражнения хорошо выполнять в блокноте для набросков.

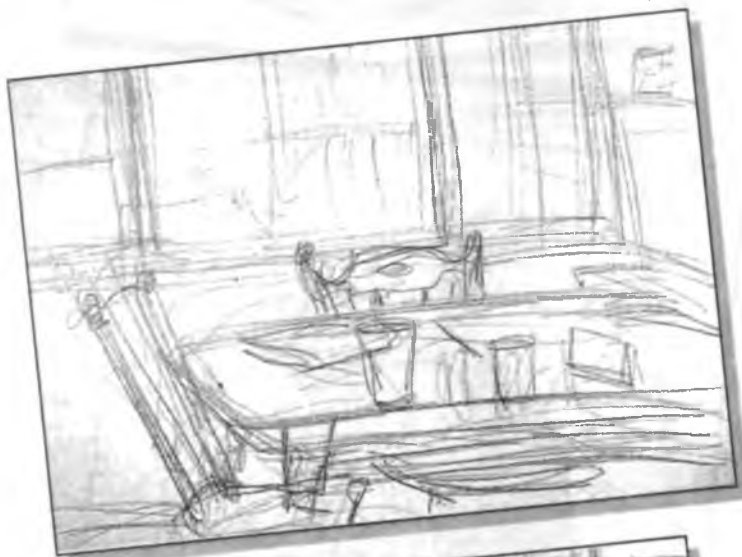

1

Начните с наброска всей композиции. Нарисуйте всё, что попадает в поле вашего зрения.

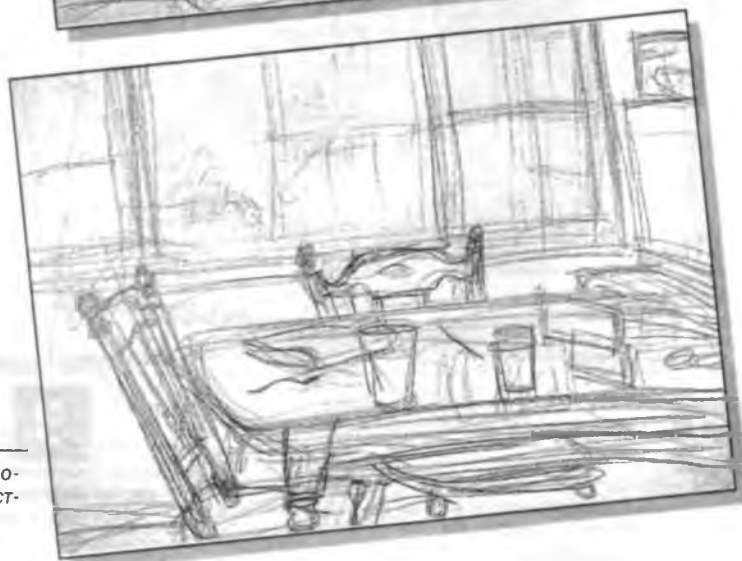
2

Продолжайте рисовать, добавляя детали, но не теряя при этом целостность наброска.

3

Начните закрашивать при помощи каракулей тёмные участки, тёмные цвета и тени.

4

Продолжайте закрашивать тёмные участки и детали до тех пор, пока не почувствуете, что добились того, чего хотели.

Вот ещё два примера набросков композиций с переходами тона.

ЗАРИСОВКА ТОНОВЫХ УЧАСТКОВ

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Палочка мягкого (6В или 4В) графита.
- Лист белой бумаги.

Необходимое время: От тридцати до шестидесяти минут.

Это упражнение направлено на видение всей картины чередования светлых и тёмных мест на вашем предметном материале. Каждую композицию можно сократить до плоского изображения светлых и тёмных пятен. Каждый художник должен уметь их изображать, поскольку они являются основой построения его картины.

Однако определять и рисовать светлые и тёмные участки не так легко, поскольку мы имеем привычку изображать предметы такими, какими мы их знаем. Левое полушарие идентифицирует всё, что вы видите, в качестве отдельных предметов; оно не имеет дело с градациями тона. Но именно от градаций тона зависит качество вашего рисунка. Как художник, вы должны воспитывать в себе привычку замечать светлые и тёмные пятна независимо от идентификации предметов.

Не следует обращать внимание и на цвет. Два находящиеся рядом предмета, один из которых синий, а другой зелёный, но одинаковый с ним по тону, можно рассматривать как одну сплошную тёмную форму. В этом упражнении вы должны сделать маленькие зарисовки вашего предмета при помощи изображения светлых и тёмных участков. Не обрисовывайте контур предметов.

Подобно проекции слайдового снимка на стену, ваш набросок должен быть обобщённым и упрощённым изображением целостной картины светлых и тёмных пятен. Попробуйте посмотреть на рисуемый предмет, прищурившись.

У вас может состояться с самим собой подобный диалог: «Вот здесь — большая тёмная форма, там — светлая, а тут — серая средней насыщенности».

1

Начните выполнять в свободной и непринуждённой манере набросок вашей композиции.

2

При помощи каракулей наметьте светлые и тёмные пятна. Не рисуйте чёткие границы краёв. Представьте ваш предметный материал как целостную картину, состоящую из светлых и тёмных пятен.

3

Продолжайте рисовать, не обозначая линий контуры предметов. Не поддавайтесь искушению обрисовывать их границы. Перед завершением добавьте только те детали (и, наконец, можете обозначить края), которые вносят ясность в понимание предметов — при этом будьте избирательны.

НАБРОСОК ПЕРЕХОДОВ ТОНА

Материалы:

- Палочка древесного угля.
- Лист белой бумаги.

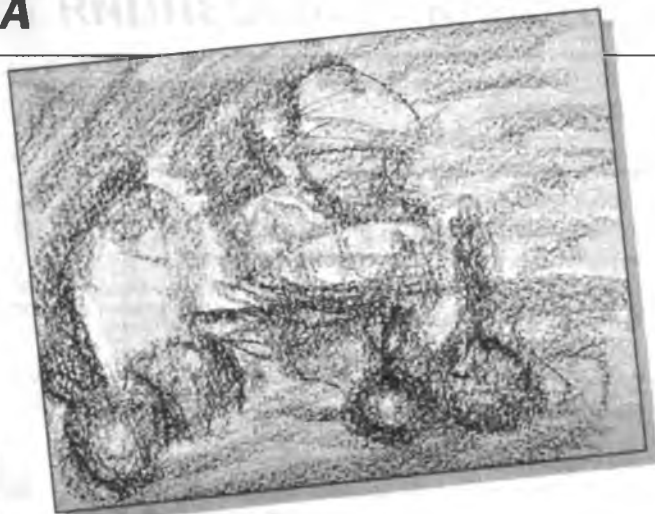
Необходимое время: От тридцати до шестидесяти минут.

Это упражнение аналогично предыдущему. Единственное различие заключается в том, что оно выполняется не графитом, а древесным углем. Обозначьте тёмные участки, используя боковую сторону палочки графита длиной 2,5 см. Сперва нарисуйте только светлые и тёмные пятна без очерчивания границ. Наблюдайте за целостной картиной светлых и тёмных пятен, а не старайтесь рисовать каждый предмет в отдельности. Включайте отдельные детали и обрисовывайте края предметов только тогда, когда это вносит в рисунок большую ясность и делает его привлекательнее. Не перечерните его.

Очень полезно прищуриваться для того, чтобы видеть целостную картину градаций тона на изображаемом объекте. Прищуривание сводит до минимума обилие деталей, что облегчает видение более крупных плоских тоновых участков.

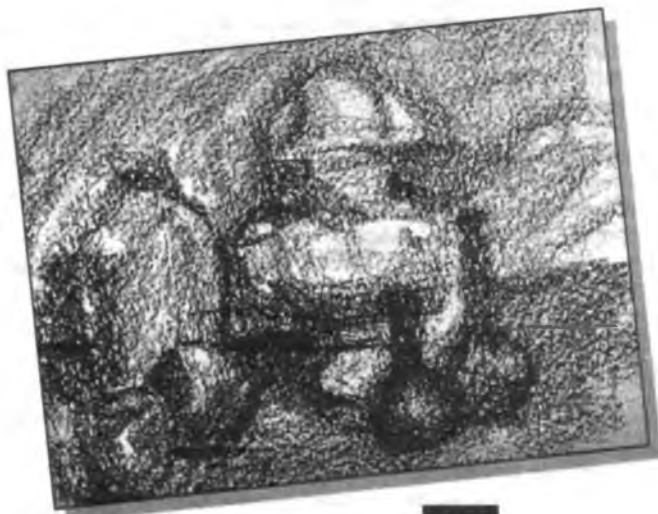
По словам многих художников, в природе существует не такое уж большое количество чётких линейных границ. То, что мы принимаем на рисунке за линию, на самом деле ни что иное, как резкие градации тона и цвета. Несмотря на это, мы видим все эти линии, и подчас бывает трудно определить их действительную природу.

Это достаточно трудное упражнение, поскольку мы не можем использовать привычную сетку линий при построении изображения. Оно вынуждает нас видеть предметы как формы, образованные переходами тона. Мы должны постоянно видеть больший участок, не обращая внимания на мелкие детали. Наброски переходов тона без использования линий представляют собой характерное для правого полушария видение предметов.

1

Начните с наброска всей композиции в целом. Рисуйте большие участки.

2

Добейтесь широкого штриха боковой частью древесного угля. Не рисуйте чётких границ. Не сосредотачивайтесь на отдельном предмете.

3

Закончите рисунок, внося необходимую ясность в очертания форм. Добавьте более мелкие детали.

Тоновая композиция тушью

Материалы:

- Эбеновый карандаш.
- Флакончик чёрной китайской туши или обычных чёрных чернил.
- Небольшая ёмкость для отмывки.
- Большая ёмкость с водой для мытья кисти.
- Лист белой бумаги размером 45х60 см.
- Бамбуковая кисточка № 6.

Необходимое время: Пятнадцать минут.

Это упражнение похоже на работу с пронумерованными тюбиками краски. Сначала нарисуйте в упрощённом виде внешние очертания предметов, как говорилось в седьмой главе. Изобразите от пятнадцати до двадцати форм. Этот рисунок можно выполнять при помощи маленькой кисточки, погружённой в тушь, или хорошо отточенным эбеновым карандашом, а также несмываемым чёрным маркером. Быстро нанесите контуры предметов (не больше двадцати), упрощая их внешние очертания. Формы должны быть замкнутые, и вокруг них необходимо оставить пространство.

После того, как вы сделаете этот рисунок, легко пронумеруйте карандашом маленькие формы согласно следующей схеме: 0 — белая, 1 — светло-серая, 2 — серая средней насыщенности, 3 — тёмно-серая, 4 — чёрная. Вы будете не раз останавливаться, чтобы обдумать, правильно ли вы выбрали тональное соответствие. Старайтесь, чтобы нумерация соответствовала градациям тона вашего предметного материала.

Поскольку наш глаз способен различать тысячи оттенков, вы должны научиться упрощать. Если нужно изобразить рядом две одинаковые по тону формы, вы можете при необходимости провести между ними тёмную линию, но старайтесь этого избегать.

После того, как вы пронумеровали формы, разведите отмывку так, чтобы она соответствовала четырём оттенкам серого цвета, и заполните каждую из форм соответствующим тоном. Наносите отмывку по принципу от светлого к тёмному.

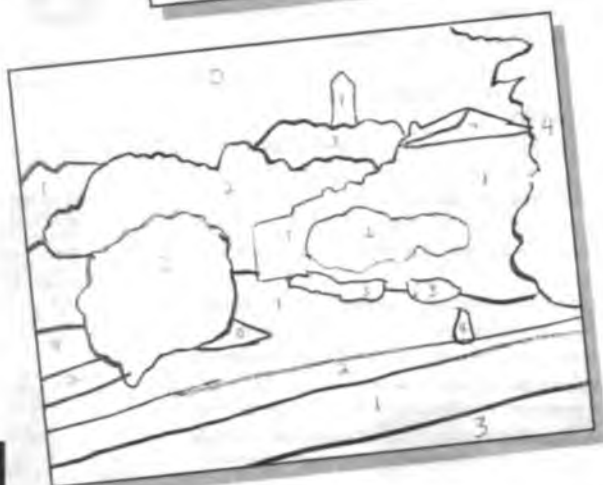
1

Сначала быстро нарисуйте в упрощённом виде внешние очертания предметов, как говорилось в седьмой главе.

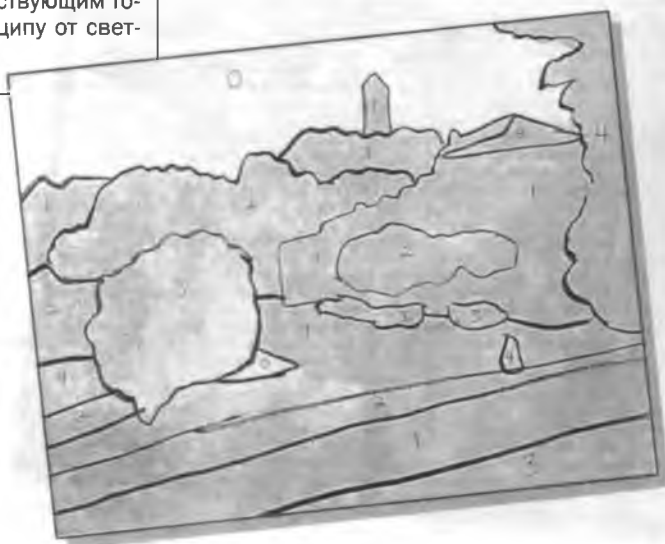
2

Самый светлый тон пронумеруйте цифрой 0, а самый тёмный — 4. Все остальные формы пронумеруйте цифрами 1, 2, 3, в зависимости от того, насколько насыщенность их тона близка к светло-серому, серому средней насыщенности и тёмно-серому.

3

Разведите достаточно жидкий раствор туши в маленькой ёмкости с небольшим количеством воды. Попробуйте его насыщенность в уголке бумаги — когда он высохнет, то должен стать светло-серым. Это — тон 1. Теперь закрасьте весь лист бумаги этим тоном (не имеет смысла закрашивать все маленькие формы по отдельности), за исключением отмеченных цифрой 0 форм, соответствующих белому цвету. Дайте рисунку высохнуть.

4

Добавьте ещё немного туши в отмывку и опять попробуйте насыщенность раствора. При его высыхании должен получиться серый цвет средней насыщенности. Это — тон 2. Этой отмывкой закрасьте оставшуюся часть рисунка, за исключением форм под номерами 0 и 1. Дайте рисунку высохнуть.

5

Добавьте ещё туши, чтобы получить тёмно-серый цвет. Закрасьте оставшиеся формы, пронумерованные цифрами 3 и 4. Не закрашивайте формы под номерами 0, 1 и 2.

6

Формы под номером 4 закрасьте чёрной тушью. Проведите тонкую чёрную линию между одинаково пронумерованными смежными формами.

ОТМЫВКА ТУШЬЮ

Материалы:

- Флакончик чёрной китайской туши или обычных чёрных чернил.
- Небольшая ёмкость для отмывки.
- Большая ёмкость с водой для мытья кисти.
- Лист белой бумаги размером 45х60 см.
- Бамбуковая кисточка № 6.

Необходимое время: От двадцати до тридцати минут.

Это упражнение напоминает предыдущее, но мы постараемся обойтись без предварительного наброска и нумерации форм согласно тону. Вы должны просто использовать тушь для тоновой композиции, получая тёмные цвета путём добавления более насыщенной отмывки.

Работайте в достаточно непринуждённой манере. Невозможно тщательно проконтролировать количество туши, поэтому приготовьтесь к тому, что она может растекаться непредсказуемым образом. Пусть себе растекается. Вы просто следуйте за ней при помощи кисточки.

Как результат выполнения этого упражнения вокруг вас могут появиться брызги, поэтому постарайтесь защитить поверхность находящихся вокруг вас предметов. Наденьте старую одежду.

Начните с лёгкого наброска кистью всей композиции.

Сначала нарисуйте формы, имеющие светло-серый тон. Оставьте не закрашенными белые участки. Вы можете закрасить светло-серым тоном и те участки, которые должны быть более тёмными по тону, но не залазьте на края белых участков, поскольку после вы уже не сможете добиться белого цвета бумаги.

После того, как вы обозначили светлые пространства, добавьте больше туши в отмывку. Прежде чем рисовать, попробуйте раствор. Должен получиться серый цвет средней насыщенности. Теперь закрасьте все участки этого тона. Добавьте ещё туши в отмывку и закрасьте тёмные участки. Не бойтесь сделать их действительно тёмными. Добавьте чёрные детали, используя в полной мере черноту туши. Композиция будет сильной только тогда, когда вы используете весь диапазон тона. Там, где это необходимо, проведите чёрную линию между смежными формами для большей ясности.

1

Кончиком кисти сделайте в свободной и непринуждённой манере набросок всей композиции тушью.

2

Сначала нарисуйте формы, имеющие светло-серый тон. Не залазьте на края белых участков, поскольку после вы уже не сможете добиться белого цвета бумаги.

3

Теперь закрасьте все участки серого тона средней насыщенности и более тёмные. Добавьте чёрные детали, используя в полной мере черноту туши.

ПЕРЕХОДЫ ТОНА У МАСТЕРОВ

Материалы:

- Древесный уголь или любой другой материал, работая которым вы чувствуете себя комфортно.

Необходимое время: Около пяти минут на каждый рисунок.

Я рекомендую вам испытанный способ изучать переходы тона в работах великих мастеров. Великие художники от XVII до XIX столетия были мастерами в использовании светлых и тёмных тонов для передачи формы и пространства в захватывающих композициях.

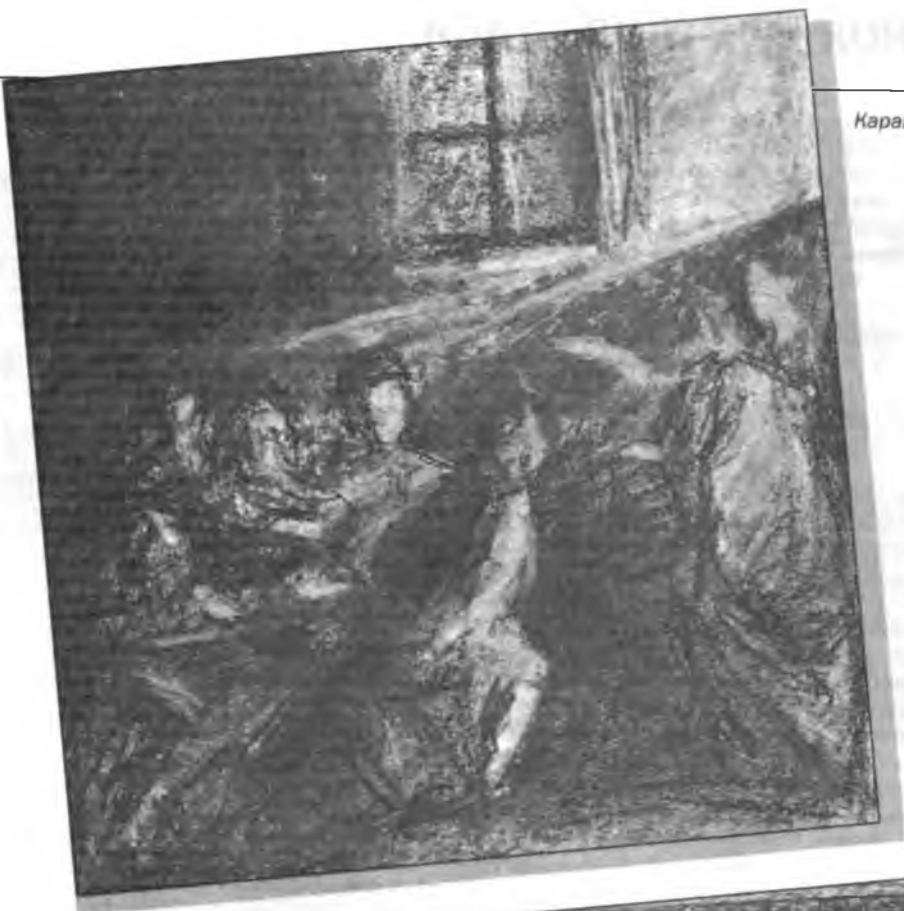
Пойдите в библиотеку и найдите книги с хорошими цветными репродукциями признанных мастеров. Начните с Рубенса, Рембрандта, Караваджо и Пуссена. Сделайте несколько чёрно-белых зарисовок самых привлекательных и интересных картин. Обратите внимание на то, как художник применяет тоновые контрасты, чтобы привлечь ваше внимание к композиции. Изучите, как используется жёсткая и мягкая линии края для передачи формы и глубины пространства.

Ян Вермеер, «Вид на Дельфт»

Винсент ван Гог, «Едоки картофеля»

Караваджо, «Явление Св. Матфея»

Рембрандт, «Ночной дозор»

ГЛАВА 9. Рисунок для живописи

Многие начинающие художники с энтузиазмом берут кисть в руку и начинают писать картину, не задумываясь о том, что сначала нужно развить навыки рисунка. К сожалению, такие попытки часто заканчиваются неудачей. После того, как вы последовательно выполните все упражнения в этой книге, а ещё лучше — будете выполнять их регулярно, вы создадите себе солидный фундамент для занятий живописью. Если вы уже пробовали заниматься живописью, то после выполнения этих упражнений заметите значительные сдвиги в лучшую сторону.

К сожалению, многие ученики, став с кистью у мольберта, работая с красками, дорогостоящими материалами и оборудованием, начисто забывают приобретённые навыки рисунка.

Но хорошая живопись во многом зависит от качества рисунка. Нет существенной разницы в том, как создаётся образ: при помощи угля или краски. Нельзя сказать, что одно легче, а другое труднее. Всё, что вы узнали о том, как правильно рисовать, применимо и к живописи. Если вы хорошо рисуете, вы будете хорошо работать красками. Нет чёткого разрыва между навыками рисунка и живописи.

Рисунок и живопись представляют собой по сути один и тот же процесс; единственная разница заключается в материале. Рисунок может быть охарактеризован как живопись по бумаге с использованием преимущественно сухих материалов; в то время как живопись можно рассматривать как рисунок кистью и красками на холсте. Как в одном, так и в другом случае художник решает одинаковые задачи.

Представленные в этой главе упражнения помогут вам трансформировать только что приобретённые навыки рисунка в те, которые необходимы для занятия живописью. При работе с материалами, предназначенными для рисования, вы начнёте мыслить как художник. Затем вы будете продолжать рисовать, только на этот раз — красками.

Три стадии

Каждая живописная работа в обязательном порядке проходит три стадии, даже если первая осуществляется в голове художника.

Стадия композиции. Первые и очень важные мысли вначале рисунка или живописной работы касаются организации рисующих форм. Всё их расположение должно быть спланировано либо в ряде отдельных предварительных рисунков, либо прямо на листе бумаги или холсте.

Стадия переходов тона. Определившись в отношении композиции, вы должны заняться градациями тона. В большой степени успех вашей картины будет зависеть от того, насколько правильно определены градации тона именно на этой стадии. Расположение светлых и тёмных участков во многом определяет, будет ли интересной вся картина в целом. Многие начинающие художники испытывают трудности именно здесь.

Стадия детальной проработки и завершения. Последним шагом во всём процессе является детальная проработка и завершение. После того, как вы определились с переходами тона, нужно доработать картину с точки зрения целостности и ясности изображения. Все компоненты должны быть связаны между собой и образовывать гармоничное единство.

Как раз на заключительной стадии проявляется разница между рисунком и живописным полотном, которая обусловлена добавлением цвета и характерными особенностями краски. Огромный шаг от рисунка до живописи — добавление цвета. Это новый мир, настолько захватывающий и увлекательный, что вам придётся учиться ему из других книг. Однако, если вы будете помнить то, чему вы здесь научились, добавить цвет — всего лишь дело времени.

Первый этап, т. е. стадия композиции, занимает всего лишь две—три минуты. На вторую — стадию переходов тона — вы затратите от пяти до тридцати минут. На завершающий этап уходят часы. Однако значение каждой стадии обратно пропорционально затраченному на неё времени. Например, самая короткая стадия — самая важная. То, что вы сумеете сделать за какие-нибудь две минуты, имеет большое значение. Если композиция плохая, ей не поможет никакое обилие деталей. И наоборот, хорошую композицию испортить достаточно трудно.

На последующих страницах мы рассмотрим каждую стадию в отдельности.

Сначала нарисуйте всю композицию.

Затем обозначьте переходы тона.

Детально проработайте рисунок до его завершения.

Некоторые указания

Эти инструкции помогут вам в самом начале работы, если вы будете постоянно о них помнить. Когда вы впервые начинаете работать, то можете испытывать чувство растерянности от того, что у вас нет плана. Благодаря нашим указаниям, вы сможете определить, с чего начинать, и наметить последовательность действий. В первых трёх пунктах говорится об одних и тех же вещах.

- Организуйте работу по принципу «от простого к сложному»: начинайте с простых форм.
- Начинайте с наброска в свободной и непринуждённой манере и уточняйте детали по мере приближения к завершению работы.
- Начинайте с обобщения и переходите к отдельным деталям: рисуйте предметы, а детали оставьте на потом.
- Рисуйте по принципу «от большого к малому»: сначала изобразите большие формы, а затем перейдите к малым.
- Начинайте с заднего плана, а потом переходите к переднему (обычно это значит «сверху вниз»): сначала рисуйте фон, а затем расположенные на переднем плане предметы. Вы убедитесь, что удалённые объекты всегда находятся вверху картины.

Некоторые правила

Если вы в начале работы над композицией будете применять следующие три правила, то сумеете достичь лучшего результата.

- Развивайте плоскостное видение: представляйте формы трёхмерного пространства и изображайте их на бумаге плоскими. Обращайте особое внимание на очертания негативных пространств.
- Умейте видеть целостную картину: присматривайтесь к мелким деталям, старайтесь увидеть всю картину в целом. Следите за расположением предметов по отношению друг к другу, выбирая сначала крупные, а затем переходя к более мелким. Замечайте и сливающиеся формы.
- Умейте видеть обобщённо: упрощайте сложные предметы, находя в них простые формы. Оставьте детали на потом. Прищуривайтесь, чтобы формы более упрощёнными.

Эти три правила должны стать основными принципами вашей работы. Они помогут вам в построении удачной композиции, что очень важно на первом этапе, когда вы склонны себя критиковать. Все последующие шаги, когда вы стараетесь правильно передать переходы тона, занимаетесь прорабатыванием отдельных деталей и, наконец, подходите к заключительной стадии, во многом зависят от того, насколько правильным был ваш первый шаг.

1. Композиция

Одна из самых важных вещей, которые вам следует запомнить: старайтесь завершить композицию поскорее. Вам нужно как можно быстрее приступить к работе с уже законченной композицией.

Начните с наброска композиции, располагая её с учётом размеров прямоугольника. Рисуйте в свободной и непринуждённой манере (три основных правила рисования). Старайтесь представить картину в целом, включая все её компоненты: передний план, средний план, сам предмет, задний план. Обратите внимание и на то, как вы умеете выделить более крупную форму, состоящую из мелких деталей. Не разбивайте её на множество частей; наоборот, постарайтесь соединить эти части в единое целое.

На этой стадии старайтесь применить ранее полученные знания о том, что нужно уметь видеть плоскими внешние очертания и точно их изображать. Время от времени проверяйте, не намного ли вы отошли от реальности. Это необходимо, ведь вы должны быть уверены, что рисуете именно то, что видите, а не то, что знаете. Именно сейчас нужно проследить, верно ли вы передали соотносённость предметов. Пока ещё можно внести изменения.

Проверьте себя

- Завершили ли вы композицию?
- Рисовали ли вы широкими движениями в свободной и непринуждённой манере?
- Удалось ли вам выделить плоские внешние очертания?
- Сумели ли вы представить целостную картину, включая задний план, средний план и фон?
- Удалось ли вам выделить большие формы, состоящие из малых?
- Нашли ли вы интересный способ соотносить очертания форм с краями прямоугольника?
- Вы пробовали сократить количество деталей при помощи прищуривания?

2. Градации тона

Когда вы сделали набросок всей композиции, сконцентрируйте внимание на целостной картине светлых и тёмных пятен. Поищите большие формы. Не смотрите на отдельные предметы, тем более не стоит их идентифицировать. Воспринимайте их как очертания, полученные при помощи тона.

Насколько хороша бы ни была картина, на этой стадии она представляет собой ни что иное, как удачный абстрактный дизайн. Не увлекайтесь деталями — на этом этапе вы должны обратить внимание на контрасты. Не поддавайтесь искушению заняться деталями и не углубляйтесь в прорисовывание мелких частей.

Вам потребуется самодисциплина, чтобы не отвлекаться от целостной картины распределения тона. Воспитывайте в себе привычку её видеть и рисовать.

Правильные тоновые контрасты представляют собой неотъемлемую часть картины. Ваш глаз не сможет остановиться на рисунке, в котором отсутствуют тоновые контрасты. Глаз привык к восприятию именно контрастирующих участков; и если в вашем рисунке их будет недоставать, он не привлечет внимание зрителя. Рисунок, в котором присутствуют только светлые тона, будет выглядеть невыразительным; рисунок с обилием слишком тёмных участков, напротив, сочтётся тяжеловесным.

Проверьте себя

- Вы обнаружили большие пятна света и тени?
- Вы прищурились, чтобы упростить соотношения тона?
- Вы перестали обращать внимание на мелкие детали?
- Вы добились отчётливых контрастов тона?
- У вас получилось хорошее абстрактное построение картины?
- Вы использовали весь тональный диапазон?

3. ДЕТАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА И ЗАВЕРШЕНИЕ

Заключительная стадия работы — прорисовывание деталей. Поскольку вы уже определили тональные соответствия, то можете теперь добавить некоторые детали и перейти к совершенствованию картины, чтобы она стала более яркой и выразительной. Насколько «отточенным» должно быть изображение зависит от того, что вы хотите выразить при помощи вашей картины.

Будьте готовы к самым «отравляющим» моментам: это та стадия, когда улеглось волнение, присутствовавшее в самом начале работы и стали очевидными все преимущества и недостатки, однако вам не хватило времени, чтобы их исправить. Это как раз тот этап, когда вам захочется всё бросить и начать заново. Именно сейчас левое полушарие начинает подрывать вашу уверенность в себе. Продолжайте работать!

Не поддавайтесь соблазну начать заново. Учитесь умению находить ошибки и сразу же их исправлять.

Ваша композиция зависит от того, сколько деталей вы в нее вносите, и как они расположены. Как и контрасты тона, обилие де-

талей привлекает внимание. Взгляд зрителя будет сосредоточен, в первую очередь, на тех участках рисунка, где присутствует обилие деталей и где они отчетливее выделены. Чтобы усилить смысловой центр композиции, вы должны создать именно в этом месте самый большой контраст тона и показать обилие деталей.

Детали и контрасты тона являются своеобразным магнитом, притягивающим взгляд. Этот участок называется композиционным центром. Не старайтесь с одинаковой тщательностью прорисовывать каждую деталь рисунка. Вы должны уметь определить, когда вам следует остановиться, чтобы не «замучить» рисунок. Обилие мелких деталей может обескуражить зрителя. Выберите центр композиции.

Заключение: ваш рисунок должен представлять собой, в первую очередь, законченную композицию, затем — всё разнообразие тоновых переходов, и, наконец, содержать достаточное количество деталей в законченном виде. Рисунок нельзя считать завершенным, если в нём это отсутствует.

Выравнивание композиции

Хорошая композиция во многом зависит от соотношения внутренних форм, изображаемых на рисунке, и размера листа бумаги. В идеальном варианте вы должны с самого начала уметь вписать формы изображаемых вами предметов в прямоугольную (или любую другую) форму листа бумаги. Однако иногда может получиться так, что рисунок будет намного отличаться от задуманного варианта.

Тогда вы должны либо обрезать лист бумаги, либо использовать рамку для выравнивания композиции. Выравниванием композиции называется изменение размера видимого пространства рисунка.

Выравнивание композиции представляет собой достаточно важный процесс. Так или иначе, законченный рисунок должен представлять из себя хорошую композицию, которая является таковой либо с самого начала, либо после выравнивания.

Проверьте себя

- Вы занялись прорисовыванием и уточнением деталей уже после того, как построили композицию и обозначили тонные соответствия?
- Вы постарались исправить ошибки сразу после их обнаружения?
- Вы сосредоточили большинство деталей в центре композиции?
- Вы сумели вовремя остановиться, когда пришли к выводу, что у вас достаточно деталей?
- Не станет ли композиция лучше, если вы её выровняете?

Проверить, станет ли композиция лучше после выравнивания, можно при помощи бумажной или деревянной рамки. Экспериментируйте с различным расположением рамки по отношению к краям вашей работы до тех пор, пока не найдёте лучший композиционный вариант.

Рисунок при помощи угля и ластика

Материалы:

- Палочка обожжённого древесного или прессованного угля.
- Лист белой бумаги размером 45х60 см.
- Обычный и пластичный ластики.

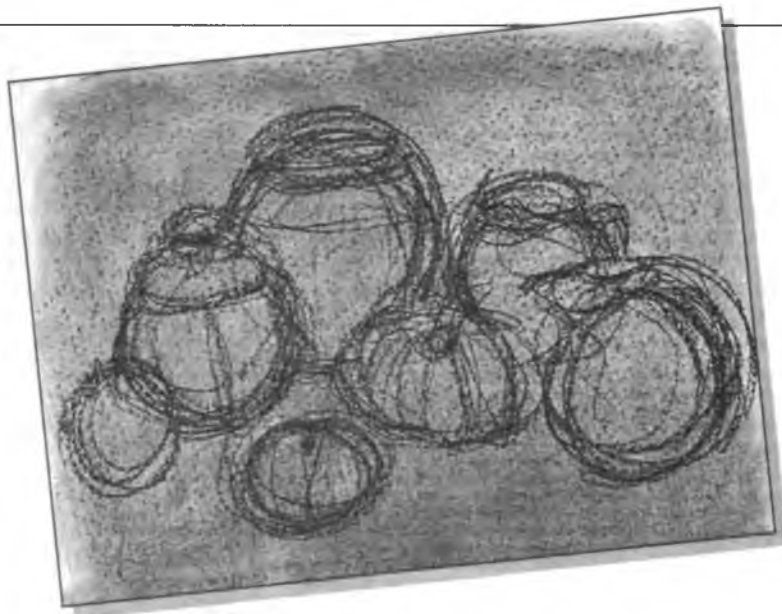
Необходимое время: От тридцати до шестидесяти минут и более.

Процесс рисования имеет нечто общее с игрой. Вы должны научиться в процессе работы быстро и легко вносить необходимые изменения в рисунок. Будьте готовы к тому, что вам придётся постоянно принимать решения, которые помогут получить в итоге то, к чему вы стремились.

Вот почему вам необходимо использовать материалы, которые позволяют легко и без труда вносить изменения, особенно тогда, когда у вас есть цель научиться рисовать ещё лучше. Работайте с материалами, которые позволяют корректировать рисунок даже в заключительной стадии. Выполняя эти упражнения, вы узнаете о свойствах таких материалов.

Вы будете работать с обожжённым древесным или прессованным углем. Вам понадобятся обычный и пластичный ластики. Резинки необходимы как рабочие инструменты, чтобы распределять древесный уголь по поверхности бумаги, а также вносить коррективные изменения.

Прежде чем вы начнёте рисовать, покройте весь лист бумаги углем. Боковой поверхностью угольной палочки нанесите равномерный слой угля на всю поверхность листа и вотрите его при помощи растушёвки.

1

Композиция обозначена свободными движениями руки в непринуждённой манере наброска.

2

Начните обозначать тональные соответствия. Используйте резинку для высветления освещённых участков. На этой стадии в предметах нет чёткости и определённости.

3

При помощи ластика высветлите освещённые участки, а при помощи древесного угля зачерните тёмные. Продолжайте уточнять тональные соответствия.

4

При помощи растушёвки, пальца или ластика распределите уголь по поверхности бумаги. Резинку можно также использовать в качестве приспособления для растирания угольного порошка по поверхности бумаги. Начните работать над деталями.

5

Продолжайте добавлять детали и работать над фоном и тональными соответствиями до тех пор, пока вы не будете довольны своим рисунком. Насколько должны быть проработаны детали вам подскажет ваше художественное чутьё.

РИСУНОК УГЛЕМ И МЕЛОМ НА СЕРОЙ БУМАГЕ

Материалы:

- Палочка мягкого белого мела или мягкий (2B) белый карандаш «Conte».
- Палочка чёрного угля «Charkole», не сильно прессованный древесный уголь или мягкий (2B) чёрный цветной карандаш «Conte».
- Обычный и пластичный ластики.
- Лист серой бумаги для рисования углем размером 45х60 см.

Необходимое время: Час и более в зависимости от сложности предметного материала и количества деталей, которые вы хотите изобразить.

Это упражнение позволит вам выполнить рисунок, который будет напоминать чёрно-белую фотографию вашего предметного материала. Подобно фотоаппарату с чёрно-белой плёнкой, вы превращаете цвет в тон. Тёмные цвета и находящиеся в тени предметы станут тёмно-серыми, а светлые или яркие цвета и предметы станут светло-серыми или белыми.

В отличие от фотоаппарата, вы как разумное живое существо способны замечать и вносить в рисунок тонкие изменения, чтобы он выглядел более привлекательным, отчётливым и экспрессивным по сравнению с любым изображением, сделанным при помощи механических средств.

Вы уже умеете упрощать и обобщать градации тона. Вместо множества тональных оттенков на рисунке должны быть переданы только самые существенные с преувеличенным контрастом между ними.

В основе рисунка лежит следующая последовательность: 1) Постройте композицию. Включите в неё все формы на переднем, среднем и заднем планах. Не забывайте о крае листа. 2) Обозначьте тональные соответствия. 3) В заключение добавьте детали.

1

Композиция. Начните с наброска предметного материала при помощи либо белого, либо чёрного мела. Не забывайте о крае листа: не стоит перегружать центр, если предметы можно разместить равномерно.

2

Тональные соответствия. Обозначьте светлые и тёмные участки. «Charkole» и мел можно наносить поверх друг друга, получая необходимые оттенки серого цвета. Не сосредотачивайтесь на отдельных деталях. Ваша цель на этой стадии — зарисовать серый цвет бумаги различными оттенками полученного вами серого цвета.

3

Стадия работы над деталями и заключительная стадия. Когда вами уже намечены основные тональные соответствия, начните добавлять детали. Отойдите от рисунка и внимательно посмотрите на него. Спросите себя: как мне добиться того, чтобы предметы представляли собой объекты трёхмерного пространства? Как мне достичь большей пространственной глубины рисунка? Как мне добиться чёткости изображения?

Комментарии

Несмотря на то, что в реальности вы не найдёте среди вашего предметного материала форм, окрашенных в чисто белый или чёрный цвета, сделайте некоторые формы чёрными, а некоторые — белыми. Это нужно для того, чтобы одни предметы казались расположенными ближе к вам, а другие — дальше.

4

Законченный рисунок. Уточните рисунок, добавьте необходимые детали и нюансы.

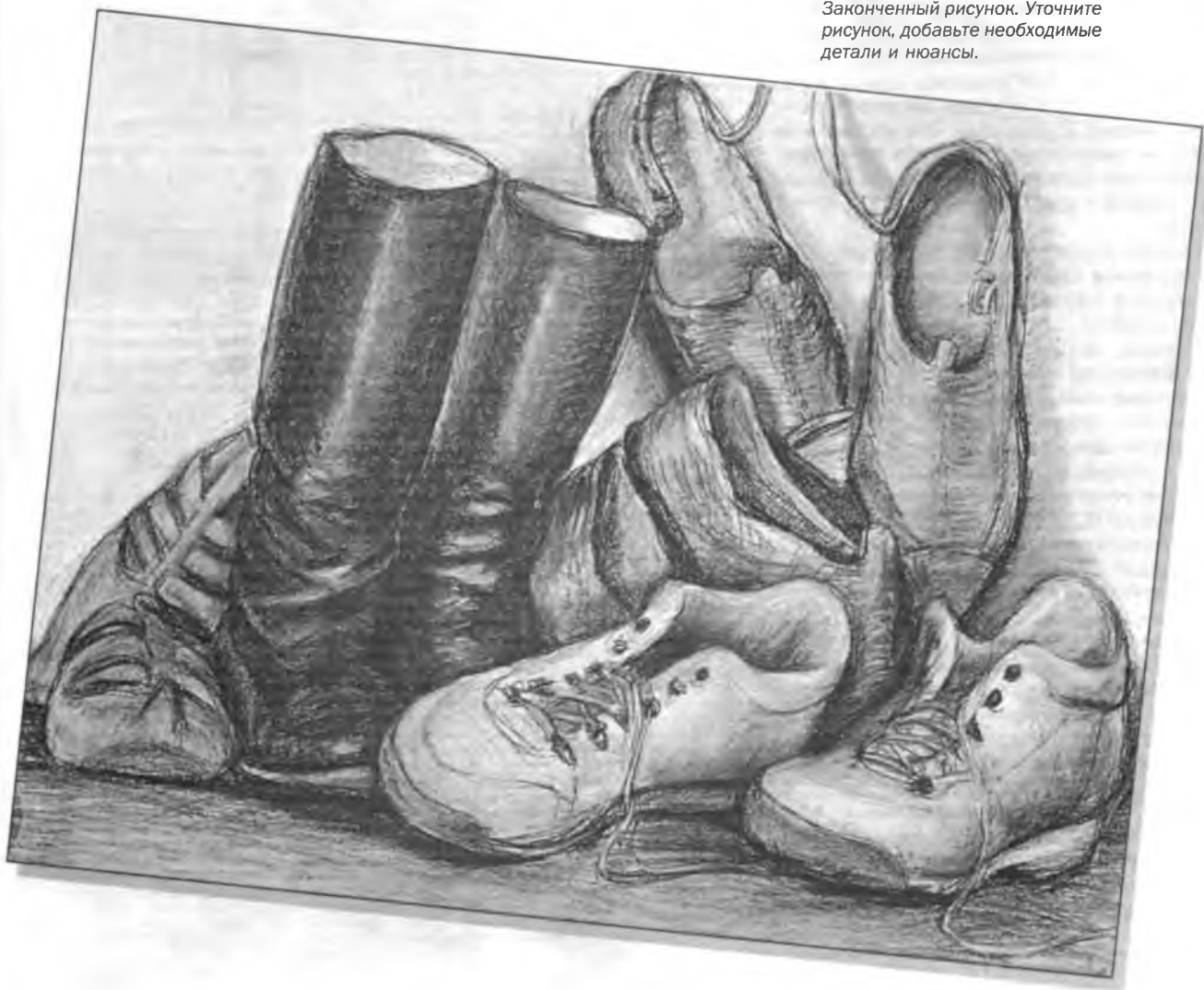

Рисунок чёрной и белой акриловыми красками на серой бумаге

Материалы:

- Тюбик чёрной акриловой краски.
- Тюбик белой акриловой краски.
- Лист серой бумаги для угля размером 45х60 см.
- Плоская кисточка для масла толщиной 6 мм.
- Плоская кисточка для масла толщиной 1,2 см.
- Плоская палитра из не очень пористого материала, например, пластиковый поднос, алюминиевая форма для выпечки, обычная тарелка для эмалированный поднос для мяса.
- Ёмкости для воды.
- Рулон бумажных полотенец.
- Фартук, халат или старая одежда.

Необходимое время: От двух до трёх часов.

Наконец-то пришло время заняться живописью! Рисунок и живопись представляют собой по сути один и тот же процесс, осуществляемый при помощи разных материалов. Рисунок можно рассматривать как живопись сухими материалами по бумаге, в то время как живопись — рисунок кистью и красками. Это упражнение похоже на предыдущее с той лишь единственной разницей, что вместо чёрного и белого мела вы будете пользоваться чёрной и белой краской.

Живопись проходит те же самые стадии: сначала постройте композицию, затем определите тональные соответствия и перейдите к стадии завершения.

Поскольку акриловые краски высыхают очень быстро, вы с лёгкостью можете вносить необходимые изменения по ходу работы. Перерисовывайте неудачные участки, накладывая слои краски один на другой до тех пор, пока не будете довольны своим рисунком.

В процессе «игры» с красками некоторые моменты вас не будут устраивать. Это не значит, что вы допустили какие-то ошибки или сделали неверный шаг. Наш метод, который можно охарактеризовать как «сделай и посмотри, что получится», предусматривает и такое. Поэтому, если вам что-то не нравится, внесите поправки. Всегда сохраняйте желание найти недостаток или ошибку в рисунке, чтобы сделать его лучше.

Это упражнение учит многому. Возможно, оно является одним из самых важных в развитии художественных навыков. Повторяйте его много раз, меняя предметный материал. Если бы мне требовалось из всего множества упражнений выбрать только одно, я бы остановился на этом. Оно учит всему: наброску, композиции, переходам тона, завершению работы.

1

Начните с выполнения наброска предметного материала свободными движениями кисти руки. Работайте либо белой, либо чёрной краской не очень плотной консистенции. Не забывайте о формах на заднем и переднем планах. То, что вы делаете на этой стадии, окажет большое влияние на конечный результат. Не полагайтесь на случайную композицию.

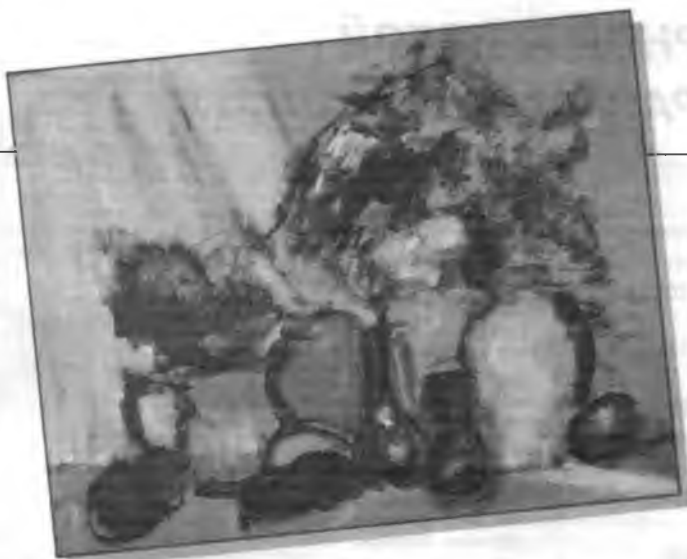
2

Обозначьте тональные соответствия между светлыми и тёмными участками. Как только вы сделали набросок, сразу начинайте думать о формах. Попытайтесь свести изображаемые вами предметы к нескольким простым светлым и тёмным формам. Нарисуйте сначала их. Сверяйте изображение с оригиналом, чтобы убедиться в правильности того, что вы делаете.

3

Продолжайте работу над светлыми и тёмными участками. На этой стадии ваш основной враг — детали. Как раз теперь нужно упростить формы и подчеркнуть разницу в их tonальной насыщенности.

4

Живопись — процесс, требующий многократных усовершенствований. Периодически отступайте немного назад, чтобы иметь возможность оценить ваш прогресс. Обратите внимание на недостаточно проработанные участки.

Живопись акриловыми красками

Акриловая краска растворима в воде, пока она сырая. При высыхании на её поверхности образуется водонепроницаемая плёнка.

Мойте ваши кисти и не позволяйте краске засохнуть на них.

Преимущество и недостаток живописи акриловыми красками заключается в том, что они быстро высыхают. Это позволяет художнику за пять—десять минут переписать требующие внесения изменений участки, однако за такой малый промежуток времени бывает трудно передать тонкие градации тона до того, как краска станет непригодной.

Живопись акриловыми красками подразумевает работу быстрыми и решительными мазками. Поскольку коррективные изменения можно вносить многократно, ошибки легко исправимы.

5

Остановитесь, когда вас станет удовлетворять количество внесённых в рисунок деталей. Не везде требуется их одинаковое количество, но все участки должны быть до конца проработанными.

Живопись чёрной и белой масляными красками по холсту

Материалы:

- Тюбик чёрной масляной краски.
- Тюбик белой масляной краски.
- Плоская кисточка для масла толщиной 6 мм.
- Плоская кисточка для масла толщиной 1,2 см.
- Круглая кисточка для масла № 1.
- Плоская палитра из любого не очень пористого материала.
- Скипидар без запаха для живописи маслом.
- Ёмкость для скипидара (можно использовать вымытую жестяную баночку из-под консервов).
- Рулон бумажных полотенец или тряпочки для вытирания кисти.
- Рама с натянутым холстом размером 45х60 см.
- Фартук, халат или старая одежда.

Необходимое время: От двух до трёх часов.

Это упражнение очень похоже на последние два. Вместо того, чтобы использовать чёрный и белый мел или акриловую краску, вы будете учиться писать маслом. Независимо от того, какой материал вы предполагаете использовать, как живопись, так и рисунок начинается с законченной композиции, затем переходит в стадию тоновых отношений светлых и тёмных участков и заканчивается работой над деталями.

Если вы постоянно будете помнить об этом процессе, без труда сумеете применить всё то, что уже узнали о рисунке, к живописи.

Перед началом работы у вас может появиться желание развести скипидаром немного чёрной краски, и, используя мягкую тряпочку, нанести очень тонкий её слой на холст. Дайте краске высохнуть. Тональные соответствия легче передать на серой или почти белой поверхности; на чисто белой поверхности из-за контраста серые тона будут казаться темнее, чем они есть на самом деле.

Большинство масляных красок содержат достаточное количество масла и не требуют специального растворителя (как, например, льняное масло, смешанное со скипидаром). Две небольшие баночки скипидара, одна — для того чтобы растворять краску, а другая — чтобы мыть кисти, должны быть всегда под рукой.

Держите кисти опрятными; вытрите излишки краски при помощи бумажных полотенец, и уберите кисти. По окончании работы вымойте кисти сначала скипидаром, а затем мягким мылом в тёплой проточной воде. Избегайте попадания краски и скипидара на кожу.

1

Смешайте немного чёрной краски со скипидаром до консистенции чернил. При помощи круглой кисти нарисуйте всю композицию. Побystрее обозначьте формы, поскольку масло представляет собой один из тех материалов, которыми можно работать поверху, переписывая неудачные места. При помощи бумажных полотенец или мягкой тряпочки вы можете стереть неправильные линии.

2

Если набросок вас устраивает, наметьте тональные соответствия при помощи большей кисти. Представьте, что вы рисуете карту. Сейчас ваша живопись напоминает упражнение с отмывкой пронумерованных предметов.

3

Начните уточнять и прорабатывать детали. Возьмите для этого самую большую кисть. Маленькие кисти способствуют сосредоточению на прописывании отдельных незначительных деталей.

4

Остановитесь, когда почувствуете, что достигли желаемого результата. За ночь краска высохнет, и вы сможете продолжить заниматься живописью на следующий день, не повреждая уже нанесённых слоёв.

Живопись маслом

Масляные краски изготавливаются из пигмента, смешанного с маслом растительного происхождения, обычно приготовленным из льняного семени. Оно растворяется при помощи скипидара. Для высыхания масляной краски требуется более 24 часов, и этот процесс часто зависит от цвета.

Масляные краски не настолько просты в употреблении, как акриловые, поскольку для того, чтобы их растворить, требуется токсичное вещество. Поэтому ими следует пользоваться в хорошо проветриваемых помещениях и избегать работы с ними во время беременности.

Преимущество и недостаток работы масляными красками заключается в том, что они медленно сохнут. Длительное время высыхания позволяет художнику прописывать тонким слоем смешанные участки и мягко обозначать края предметов, однако следует иметь в виду, что невозможно заново переделать верхний слой без повреждения ещё не высохшего нижнего.

При работе масляными красками нужно уделять больше внимания начальной стадии, поскольку исправить ошибку не так легко, как при работе с акрилом.

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ СПОСОБЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ

Существует множество причин для того, чтобы научиться рисовать лучше. Начнём с того, что создание изображения само по себе представляет интересное занятие, и этого уже достаточно. Рисование для нахождения удовольствия в самом процессе является наилучшим объяснением.

Рисование расширяет ваш кругозор и повышает восприимчивость. Как вы уже успели убедиться, овладение художественными навыками предполагает новый взгляд на вещи. У вас откроется новое видение. Как только вы разовьёте в себе эту способность, вам станет доступна целая новая область человеческого опыта, вы начнёте совсем по-другому видеть окружающие вас предметы. Весь мир предстанет как прекрасное, великолепно организованное место. Для меня уже одного этого было бы достаточно, чтобы начать рисовать, независимо от качества моих работ.

Ещё одна веская причина научиться рисовать — возможности для раскрытия собственного потенциала и самовыражения. Какие бы усилия вы не прилагали, у вас не получится создать рисунок, который не отражал бы ваши личные особенности. Вам не нужно пытаться сделать свои рисунки эмоциональными. Даже обычный учебный рисунок контура будет выражать ваши собственные особенности восприятия. Вы, возможно, уже успели заметить качество экспрессивной нагрузки ваших набросков и контуров, даже если вы не преследовали такую цель.

И, наконец, рисование — творческий процесс. Способность мыслить творчески и рисование — области, совершенствующие друг друга. Многими педагогами был отмечен тот факт, что способность мыслить творчески развивалась под действием занятий рисованием. И наоборот, творческая активность стимулировала овладение навыками рисования.

Несмотря на то, что нельзя принудить себя к занятиям творчеством (это возникает неожиданно), вы можете способствовать творческому процессу. Начните с того, что ваш рисунок должен представлять собой нечто большее, чем просто механическое воспроизведение.

СОВЕТЫ, КАК УЛУЧШИТЬ СПОСОБЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ

• **Напишите список вещей, вызывающих у вас интерес.** Совсем не обязательно, чтобы этот список включал в себя нечто, связанное с рисованием. Это — своеобразный личный инвентарь того привлекательного, что вы обнаружили в окружающем вас мире, включая занятия спортом, хобби, друзей, времяпрепровождение, мечты и т. д. Пределов не существует.

Используйте этот список, чтобы пополнить ваши идеи для рисования. Вот список тех вещей, которые привлекали меня в течение долгого времени:

- настенные карты
- резиновые штемпели
- карты Таро
- модели кораблей и поездов
- открытки с видами Парижа
- замки
- разнообразные настольные игры
- вырезанные на дереве книжные иллюстрации XIX века
- гражданская война в Америке
- фольклор и костюмы
- музыкальные инструменты

Вам будет интересно просто составить такой список. Мне нравится выбирать из него некоторые пункты, чтобы затем их сравнить и сопоставить между собой.

• **Составьте список ваших любимых художников.** Чем больше я изучаю искусство и его историю, посещаю музеи и читаю книги, тем меньше художников вызывают во мне действительное восхищение. Зато моё преклонение перед ними постоянно возрастает. Ниже я привёл список художников, которые мне нравятся. Когда я смотрю на их работы, я получаю новый стимул для рисования.

- Делакруа
- Эдвард Хоппер
- Джордж Сера
- Пол Кадмус
- Кёте Колвиц
- Пол Кле
- Рико Ле Брун
- Грант Вуд
- Джованни да Болонья

• **Ведите альбом-дневник.** Многие художники имеют дневник, который представляет собой альбом для вырезок, дневник для записей и художественный дневник-журнал для набросков. По своей сути, дневник для набросков является очень личной вещью, поэтому я совсем не собираюсь диктовать вам его размер или то, как лучше им пользоваться. Это может быть большой по размеру альбом для набросков, карманная книжка для записей, папка с тремя крепёжными кольцами. Всё, что вам нужно — это удобное хранилище идей, размышлений и т. д.

Используйте блокнот для набросков как личную «ловушку идей». Рисуйте в нём, размышляйте, оставляйте заметки. Собирайте вырезки из журналов, если хотите. Делайте ежедневные записи. В нём не обязательно должны быть наброски — он может служить для записи ваших мыслей и ощущений, касающихся рисования.

У меня есть одно предложение: никому не показывайте блокнот, в котором вы делаете записи в текущий момент. Вам не нужны посторонние суждения. Мысль о том, что кто-то может видеть вашу работу, слегка поменяет ваше желание быть искренним на желание нравиться. Ваш дневник предназначен только для вас.

• **Заведите папку идей.** Купите папку для хранения привлёкших ваше внимание журнальных вырезок, картинок, фотографий, репродукций, набросков и вообще всего того, что красиво, интересно и стимулирует зрительное восприятие. Периодически заглядывайте в неё за идеями и вдохновением.

Ваша папка с идеями может представлять собой обычную папку в шкафу для хранения бумаг, маленький портфель или альбом для вырезок. Если «альбом для вырезок» звучит напыщенно, повесьте доску из пробкового дерева в своём кабинете и прикалывайте к ней всё, что вам приглянулось. Даже картонная коробка может служить в качестве папки идей. Вам нужно где-то держать это нагромождение привлекательных вещичек. В течение долгого времени я держал маленькую коробочку у себя в кабинете, куда отправлял всё интересное. Не позволяйте чему-то, что может разжечь ваше воображение, безвозвратно исчезнуть из-за отсутствия «папки идей».

• **Внесите в список поддержку вашей семьи и друзей, предложив взамен свою помощь в их затеях.** Иногда бывает очень трудно найти время и место для того, чтобы посвятить себя рисованию, даже каких-нибудь полчаса, если ваши близкие не понимают, чем вы занимаетесь. Лучший способ добиться их поддержки — заранее вступить с ними в договорённость. Расскажите им о своём увлечении и предложите им, в свою очередь, поддержку.

• **Организируйте или вступите в клуб любителей произведений искусства, члены которого регулярно проводят встречи-обсуждения.** Нелегко делать что-либо в одиночку. Поэтому лучше обсуждать то, чем вы занимаетесь, с кем-то, кто разделяет ваши интересы. Я многому учусь в студии у своих учеников, где я умолкаю, чтобы послушать их.

Самый простой способ найти группу единомышленников — посещать занятия в рисовальном классе или открыть студию, где можно вести знакомства. Главное, чтобы ваша взаимная критика носила позитивный характер.

• **Читайте всякую книгу по рисованию, которую сможете найти.** Прочитайте библиографию в конце этой книги. В каждом из предложенных источников вы сможете найти что-то полезное для себя. С моей точки зрения, эти книги — одни из лучших. В некоторых из них вы найдёте противоречия моим методикам. Нет ничего верного или неверного, выберите то, что вам больше подходит. Даже самая нестоящая книга может содержать определённую долю полезной информации.

• **Используйте позитивные утвердительные предложения для поддержания внутреннего диалога с самим собой — беседы с тихим голосочком в вашей голове.** Я убеждён, что мысли и отношение гораздо в большей степени, чем вы думаете, влияют на работу и настроение. Вы не должны считать себя неудачником, испытывая постоянные разочарования, равно как и не должны себя успокаивать, говоря: «День ото дня мои рисунки становятся всё лучше и лучше». Но почаще напоминайте себе, что изрядная доля практики не может не оказать влияния на результат.

• **Будьте самим собой.** Я знаю, что это избитая фраза, но в ней содержится большая доля истины. Поступайте так, как вы считаете правильным. Всё, что вы делаете, принадлежит вам. Изучение чего-то нового всегда требует определённой доли преданности делу и смирения, будь то теннис, иностранный язык или же рисование. В художественном произведении очень важна искренность. Даже если ему недостаёт технического мастерства и совершенства, оно всё равно будет превосходить отточенную по технике, но поверхностную работу.

• **Никогда не углубляйтесь в негативные сравнения.** Не старайтесь сравнивать себя с кем-то ещё. Всегда найдётся кто-то лучше и кто-то хуже вас. Вы ничего нового из этого для себя не почерпнёте. Можете сравнить свою работу с чужой, но только для того, чтобы определить

пути, как сделать её лучше, а не для того, чтобы испытать чувство неполноценности.

Цените свою работу уже потому, что вы ею занимаетесь.

- **Не старайтесь выделиться.** Помните: нет ничего такого, что уже не было бы известно. Создать действительно что-либо новое практически невозможно. Следует признать, однако, и верность утверждения, что «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Точно так же, как нельзя найти двух людей с одинаковым почерком, так нельзя найти двух художников с одинаковой манерой рисования. Со временем у вас выработается свой стиль как результат ваших собственных открытий, подкреплённый влиянием работ любимых художников и педагогов.

- **Держите ружьё наготове.** Лучше понемногу практиковаться каждый день, чем подолгу и урывками. Думайте о своей работе, собирайте материал. Работайте в располагающем месте, но не придавайте этому слишком большого значения. Носите с собой блокнот. Рисуйте в уме.

Подвергайте сомнению свои предположения, привычки и отношение. Одна из предпосылок роста — взглянуть на давно привычные вещи и постараться что-либо изменить, пусть чуть-чуть. Мы все привыкли жить по определённым стандартам, и даже прекратили задавать вопросы. Мы просто делаем всё, как всегда. Постарайтесь это изменить. Всякий раз, выходя за рамки привычного, мы начинаем видеть по-новому, а следовательно, мыслить творчески.

Никогда не делайте негативных сравнений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возможно, слово «игра» лучше всего подойдёт для того, чтобы охарактеризовать процесс рисования. Думайте о нём, как об игре, в которой вы можете попробовать делать различные вещи для удовольствия, просто ради интереса, что из этого получится. Рисование представляет собой процесс, состоящий из проб и ошибок, с изрядной долей экспериментирования и последующего исправления. Вы должны почувствовать свободу, желание открыть что-то новое. Будьте готовы к переменам и не бойтесь ошибиться.

Наслаждайтесь самим процессом рисования. Попробуйте сосредоточиться на рисунке, который вы делаете в данный момент. Это лучше, чем заниматься самобичеванием. Не обращайте внимание на вашего внутреннего критика, этот тихий голосок у вас в голове, который портит вам всё удовольствие. Рисование должно приносить радость вне зависимости от конечного результата. Каждое занятие будет плодотворным, если в вас живёт постоянное желание узнать новое.

Когда я писал эту книгу, то на себе ощутил правильность вышесказанного. Работа над ней напомнила мне сам процесс обучения рисованию. Я был одержим теми же сомнениями, опасениями и разочарованиями, как тогда, когда впервые взял в руку карандаш.

Короче, я делал всё, что теперь советую не делать своим ученикам. Вся моя радость и энтузиазм мигом улетучились. Правда, они вернулись снова, когда я вспомнил, о чём будет эта книга. Я искренне верю в то, что она поможет вам, моим читателям, научиться рисовать лучше. И когда в моей голове ясно определилось предназначение этой книги, я снова почувствовал радость от того, что могу разделить её с вами.

Думаю, что опыт, приобретённый вами из этой книги, оправдывает её название. Как я уже говорил во введении, вы не сможете научиться рисовать, только читая об этом. Вы можете научиться только рисуя. Расслабьтесь, позвольте себе немного отдохнуть, а затем снова приступайте к работе. Рисуйте, рисуйте и рисуйте! Вы это можете!

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ

Используйте эту таблицу, чтобы определить, с какой проблемой вы столкнулись и найти с помощью упражнений, приведённых в этой книге, пути её преодоления для улучшения качества ваших рисунков.

Проблема	Комментарии	Решение
Мне бы хотелось научиться передавать то, что я вижу, с большей точностью.	Упражнения по рисованию контура с большим разнообразием предметного материала помогут вашим рисункам стать более точными.	Выполните упражнения по рисованию контура вслепую, стр. 26—27, а также контура с подглядыванием, стр. 38—39.
Я хочу научиться рисовать в более свободной и непринуждённой манере, и, кроме того, сделать рисунки более выразительными.	Очень часто в процессе рисования мы думаем о том, как избежать ошибок, поэтому бываем слишком внимательны и излишне осторожны. В результате в рисунке чувствуется напряжённость. Раскрепостить себя вам помогут наброски.	Чтобы перестать чувствовать стеснение и раскрепоститься, сделайте как можно больше набросков, о чём рассказывается в четвёртой главе.
Как сделать так, чтобы мои рисунки были более привлекательными для глаза и интригующими?	Ключом к работам, которые привлекают внимание зрителя, являются переходы тона. Самый эффективный способ заинтриговать зрителя — добиться контрастов светлых и тёмных участков.	Упражнения в восьмой главе помогут вам научиться различать и передавать в рисунке предметов основные градации тона.
Мне хочется найти свой собственный стиль.	Ваш стиль будет настолько же индивидуален, насколько индивидуален ваш почерк. Многие художники отдадут предпочтение либо рисованию контура, либо наброскам. В процессе многочисленных экспериментов вы найдёте усреднённый вариант, который и будет отличать ваш стиль.	Упражнения по рисованию быстрого контура на стр. 44—45, а также длительных набросков на стр. 66 позволят вам соединить точность контура со спонтанностью наброска.
Моим рисункам не хватает ощущения пространства.	Нарисуйте светлые и тёмные участки вокруг предметов. Это обозначит пространство вокруг них и создаст иллюзию расстояния между объектами.	В восьмой и девятой главах приведен ряд упражнений по изображению как предметного материала, так и окружающего пространства. Упражнения из шестой главы по моделированию научат вас размещению предметов в пространстве таким образом, чтобы они не выглядели плоскими.
Мне бы хотелось придать рисункам более законченный вид.	Композиция — искусство превращать работу в законченное произведение. «Мыслить композиционно», видеть всю картину как единое целое, уметь распределить переходы тона таким образом, чтобы они вместе с деталями образовывали целостное единство.	Упражнения в седьмой главе помогут вам мыслить композиционно, а из восьмой главы вы узнаете, как научиться различать и передавать в рисунке основные градации тона.
В моих рисунках не хватает движения и жизни.	Наброски — вот лучшее решение. Вы можете делать наброски людей в любое время, когда вам того захочется. Делайте наброски каждый день, и увидите, как фигуры на ваших рисунках обретут жизнь.	Посмотрите стр. 54—57, где даны советы, как при помощи «каракулей» рисовать фигуру человека. Вы можете рисовать в своём блокноте (стр. 5) или когда смотрите телевизор (стр. 62).
Как можно добиться того, чтобы мои рисунки были чётче?	Недостаток тональных контрастов может послужить причиной нечёткости и серости картины, особенно когда на ней изображены одинаковые по тону смежные формы.	Достаточно простые упражнения из восьмой главы помогут вам находить и упрощать градации тона на изображаемых предметах. Это необходимо для того, чтобы рисунок выглядел чётким.
Я хочу улучшить качество моей живописи, научившись лучше рисовать.	Многие проблемы при работе с красками сводятся к проблемам рисунка. В основе их лежат небрежность или ошибки в рисунке, а также неумение распределить тональные соответствия.	Ещё раз обратитесь ко второй главе, где рассказывается о навыке рисовать формы трёхмерного пространства двухмерными. Чтобы добиться точности рисунка, сделайте как можно больше контурных композиций (стр. 98—99). На стр. 108—109 рассказывается, как строить композицию при помощи графита, а на странице 111 объясняется, как применять уголь для построения композиции с учётом светлых и тёмных участков.

БИБЛИОГРАФИЯ

Вы не можете научиться рисовать, читая книги. Вы можете научиться рисовать, делая много, очень много рисунков, до тех пор, пока это не станет частью вашей жизни. Однако большое количество информации можно почерпнуть из книг. Это обогатит ваш опыт в области рисования и сделает сам процесс более приятным. Ниже я привожу перечень книг, которые рассматриваю в качестве источников идей и вдохновения. Они перечислены в том порядке, в каком я рекомендую вам их прочитать. В каждой из них приводится разный подход к проблемам рисования; а вместе они дадут вам много идей, благодаря которым вы сможете понять, что значит начать видеть по-новому в процессе рисования.

Откройте в себе художника

Бетти Эдвардс, 1989, Лос-Анджелес, Каролина.

Выпущена на русском языке издательством «Попурри» в 2000 г.

Если бы мне нужно было выбрать единственную книгу, которую я хотел бы порекомендовать новичку, то это была бы книга Бетти Эдвардс. Со времени её публикации она стала классикой, и не зря. Ни одна другая книга не даёт такого хорошего объяснения, почему мы должны научиться использовать свой мозг и глаза по-другому, когда рисуем. Её объяснения, как работают два полушария головного мозга и как нужно уметь задействовать в процессе рисования правое, подчинив ему левое, просто прекрасны. Прочитайте её и выполните описанные в ней упражнения.

Ключи к искусству рисунка

Берт Додсон, 1985, Северное сияние, Цинциннати, Огайо.

Выпущена на русском языке издательством «Попурри» в 2000 г.

Это — одна из самых содержательных и полных книг по рисованию, которые вы можете найти. Её можно назвать золотым источником информации. В ней не просто предложены упражнения, которые могут улучшить ваши навыки в области рисования, но и перечисляется около пятидесяти «ключей к рисованию». Они представляют собой основополагающие принципы, которые должен знать каждый, кто осваивает рисование. «Ключи к искусству рисунка» стоит прочесть не один раз.

Естественный путь к рисованию

Каймон Николандес, 1941, Бостон.

Эта книга была впервые напечатана в 1941 году и с тех пор служила источником вдохновения и учебным пособием для многих художников. Набросок и контур были впервые

описаны в этом классическом учебнике по рисованию. Многие упражнения, представленные в этой книге, были впервые предложены Каймоном Николандесом. Как отмечает сам автор на первой странице, эта книга предназначена для того, чтобы ею пользовались. Она содержит ряд инструкций, дополненных таблицами каждодневных упражнений, чтобы студент мог извлечь из неё как можно больше пользы. К несчастью, многие потенциальные художники, имея эту книгу у себя, не используют её по назначению. И тем не менее, в ней так много хороших идей и практических советов, что с ней должен ознакомиться каждый, кто серьёзно относится к учёбе.

Перечисленные выше книги относятся к тем, которые должны быть прочитаны и изучены каждым, кто учится рисовать. Перечисленные ниже источники я рекомендую тем, кто уже прочитал первые три.

Рисуем без страха

Р. Рафаэлло Дворак, 1987, Пало Альто, Каролина.

Эта книга предназначена для того, чтобы воодушевить и приободрить новичка. Если вы почувствуете себя обескураженным или сомневающимся в своих способностях научиться лучше рисовать, обратитесь к этой книге.

Рисование на практике

Роберт Регис Дворак, 1991, Лос-Альто, Каролина.

Прекрасное пособие для того, чтобы с помощью рисунка высвободить ваше воображение и развить творческое мышление. В книге уделяется основное внимание процессу рисования, а не технике, которая является конечным продуктом. Ведь умением взглянуть на мир по-иному мы обязаны не только правилам рисования.

Художник внутри вас

Бетти Эдвардс, 1987, Нью-Йорк.

Выпущена на русском языке издательством «Попурри» в 2000 г.

В этой книге Эдвардс использует многие из тех положений, которые впоследствии были раскрыты в книге «Откройте в себе художника». Она говорит о том, как высвободить свой творческий потенциал посредством рисования таким образом, чтобы он проявился и в других сферах вашей жизни. Это улучшит ваш рисунок и откроет творческие силы.

Следующие авторы рассматривают рисование в качестве средства улучшить мыслительные и творческие способности.

Думаем при помощи зрительных образов

Роберт Мак-Ким, 1980, Пасифик Гроув, Каролина.

Рисование: творческий процесс

Фрэнсис Д. К. Чинг, 1990, Нью-Йорк.

Рисуйте! Зрительный подход к мышлению, получению знаний и умению вести разговор

Курт Хэнкс и Лэрри Беллистон, 1977, Лос-Альто, Каролина.

Научите своего ребёнка рисовать: Вытащите наружу таланты вашего ребёнка и научите его ценить искусство

Миа Джонсон, 1990, Лос-Анджелес и Чикаго.

Рисуем с детьми: Творческий метод обучения, который подходит и для взрослых

Мона Брукс, Лос-Анджелес.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОСВЯЩЕНИЕ	3
БЛАГОДАРНОСТИ	3
ГЛАВА 1. Как сделать рисование приятным	4
ГЛАВА 2. Рисование и видение	10
ГЛАВА 3. Контур	26
ГЛАВА 4. Наброски	46
ГЛАВА 6. Моделирование	84
ГЛАВА 7. Композиция	92
ГЛАВА 8. Градации тона	104
ГЛАВА 9. Рисунок для живописи	118
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	133
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ	134
БИБЛИОГРАФИЯ	135

Производственно-практическое издание

Серия «Школа рисования»

АЛЬБЕРТ Грег

РИСОВАТЬ — ЭТО ПРОСТО

2-е издание

Перевод с английского — *Е. М. Яркова*

Художник обложки *М. В. Драко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 13.09.2007. Формат 60×84/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,88. Уч.-изд. л. 16,74. Тираж 5100 экз. Заказ № 2477.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953. Д. 004084.05.06 от 16.05.2006 г.

ООО «Попурри». Лицензия № 02330/0056769 от 17.02.04.
Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Восточная, 133—601.

При участии ООО «Харвест». Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, г. Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, г. Минск, пр. Независимости, 79.

В этой книге мы расскажем вам, как научиться рисовать, — и все это проиллюстрировано примерами!

Здесь вы найдете упражнения, выполняя которые, несомненно, научитесь рисовать лучше, а иллюстрированное описание последовательных шагов сразу позволит вам понять, что для этого нужно делать. Сам процесс обучения может оказаться легким, приятным и эффективным, если не пытаться научиться всему за один раз, а делать все постепенно. В нашей книге мы начинаем с азов, а затем переходим к применению более сложных приемов. Приведем пример, подобный тем, с которыми вы встретитесь в нашей книге.

Основа рисунка, которую вы должны освоить, — это набросок:

1. Начните обрисовывать внешние очертания предмета при помощи нескольких линий. Постарайтесь при этом зафиксировать его форму и движение.

2. Постоянно передвигайте ваш карандаш, словно записываете свои впечатления на бумагу.

3. Наконец, добавьте детали. Остановитесь, когда почувствуете, что передали внутреннюю сущность (природу) изображаемого предмета.

Научитесь создавать законченное изображение:

1. Затрушьте всю поверхность листа, используя боковую сторону кусочка древесного угля и втирая его в бумагу. Затем набросайте всю композицию.

2. Расставьте акценты, осветлив самые светлые места при помощи ластика. На этой стадии рисунок выглядит схематичным и незавершенным.

3. Уточните рисунок, обращая внимание на соотношение светлых и темных участков. Добавьте детали и тоновую проработку. Проследите, чтобы читались края предметов. Продолжайте до тех пор, пока не будете довольны своим произведением.

Грег АЛЬБЕРТ окончил Академию искусств в Цинциннати в 1975 г. В 1976 г. получил степень бакалавра искусств в Университете Северного Кентукки, а в 1978 г. — степень магистра искусств в Университете Монтана в Миссуле. Он преподает рисунок и живопись в Академии в рамках программы вечернего обучения, которую возглавлял в течение нескольких лет. В 1985 г. ему была присвоена степень магистра в области искусствоведения в Университете Цинциннати. В то же самое время ему поручено читать курс лекций в Университете Майами в Оксфорде, штат Огайо. В 1986 г. он становится редактором издательства литературы по искусству «Северное сияние». Под его редакцией выпущена серия книг по рисунку и живописи лучших американских педагогов. Проживает в Цинциннати со своей женой и двумя детьми.

