

УРОКИ КЛАССИЧЕСКОГО РИСУНКА

Джульетта Аристид

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

Всем, кто любит рисовать

Многие помогли мне создать эту книгу. Я не начала бы и не закончила ее без Джордана Парьетти. Спасибо двум чудесным кинематографистам, Дону Портеру и Бобу Кэмпбеллу, за воображение и чувство юмора. Особая благодарность Фреду и Шерри Росс: их Центр возрождения — мощная поддержка классическому искусству. Огромное спасибо Элизабет Зэнзингер за макет и верстку и неповторимой Дженнифер Бейкер, создавшей иллюстрации для этой книги, используя маленькую кисть и бутылочку с тушью. Спасибо Саре Говард за запуск проекта и первые правки, а также редактору Элисон Хейг за оптимизм и поддержку. Благодарю Лорин Чанг за помощь и исследовательскую работу. Ким Бендхайм и Сьюзен Торренс, ваша помощь была бесценной. Спасибо вам. Особая благодарность Барбаре Катус за возможность использовать рисунки из архива Пенсильванской академии изобразительных искусств. Спасибо фотографу Андрею Орлано, выразившему свое восприятие мира через объектив камеры. Спасибо Кэндис Рэйни, ответственному редактору Watson-Guptill, за веру в эту книгу. Памела Бэлия, исполнительный директор академии изобразительных искусств Гейдж, всегда поддерживала художников. Я особенно благодарна своей семье: Фрэнсис Бендхайм и Барри Бабу, Дино, Наталье, Джейсону и Саймону Аристидам, которые щедро дарили мне свои любовь и поддержку. Глубочайшая признательность всем художникам, предоставившим свои работы для книги. Вы несете красоту в мир, и он нуждается в вас. Спасибо всем и каждому.

ОГЛАВЛЕНИЕ

9	Предисловие	98	Использование простых геометрических форм
10	От автора	100	Введение третьего измерения
13	ГЛАВА 1 ПЕРВЫЕ ЛИНИИ	104	Использование линейной перспективы
	<i>МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА</i>	108	Важная роль эллипса
16	Теория прежде практики	110	Как нарисовать эллипс
16	Семь раз отмерь	111	Рисование трехмерных объектов
17	Формирование целостного образа	112	Рисование трехмерной фигуры
22	Язык линий	115	Рисование трех основных масс
23	Расположение основных линий	121	Рисование мелких элементов фигуры
26	Типы линий	122	УРОК 4. Объемный рисунок
29	Гибкость и легкость		
31	Выбор материалов	127	ГЛАВА 5 ТОНАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
32	УРОК 1. Копирование наброска великого мастера		<i>ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ СЕРОГО</i>
37	ГЛАВА 2 ГАРМОНИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	129	Чередование тонов
	<i>ИЗУЧЕНИЕ ПРОПОРЦИЙ</i>	130	Обобщение тоном
39	Учитесь у природы	132	Создание тональной шкалы
41	Схема художника	134	Применение тональной композиции
46	Поиск визуальных ориентиров	140	Понимание относительной яркости
48	Способы измерения	142	Определение формы теней
54	Понимание метода визуального измерения	146	Выбор композиционного центра
56	Внесение исправлений	149	Поиск тонального баланса
58	Освежите взгляд	152	Композиция рисунка
60	УРОК 2. Конструктивный рисунок	154	УРОК 5. Тональный набросок
65	ГЛАВА 3 ЭЛЕГАНТНЫЙ КОНТУР	159	ГЛАВА 6 СВЕТ И ТЕНЬ
	<i>К ВОПРОСУ О ЛИНИИ</i>		<i>СОЗДАНИЕ ОБЪЕМА И РЕЛЬЕФА</i>
66	Сила скромной линии	160	Создание объема светотенью
68	Формирование фигур	161	Классический закон распределения света
70	Использование схем	166	Освещение объекта
72	Определение негативного пространства	170	Работа от теней
74	Оттачивание контура	172	Два вида теней
78	Создание ритма	174	Анатомия теней
80	Определение плотности линии	176	Слом формы
83	Передача воздушной перспективы с помощью линии	178	Полутона
86	УРОК 3. Ритм в линейном рисунке	180	Рефлекс
91	ГЛАВА 4 ИЛЛЮЗИЯ ОБЪЕМА	182	Блики
	<i>ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ</i>	184	Практические советы по рисованию формы
92	Определение геометрических тел	198	Итоги
		200	УРОК 6. Рисование формы
		204	Послесловие. Дерзайте!
		206	Библиография
		207	Алфавитный указатель

ПРЕДИСЛОВИЕ

Зачем учиться рисовать? Коротко говоря — потому что в рисунке есть сила. Это первая ступенька на пути к умению выражать глубокие, вечные мысли, чувства, убеждения и истины при помощи искусства.

Бетховен начал с гамм. Шекспир выучил алфавит. И вам тоже лучше начать с основ. Понимание элементов композиции, пропорций, линии, тона, формы и объема дает художнику ключ к успешному воплощению почти любых идей. Эта базовая практическая информация будет изложена ниже. Нельзя стать хорошим художником, не научившись рисовать. В наши дни многие совершают роковую ошибку — начинают творить, не освоив элементарные навыки. А они необходимы.

Ваша работа — рисунок, живопись или скульптура — может уверенно стоять только на прочном фундаменте. Без основ невозможно самовыражаться в искусстве. Они крайне важны для начинающих художников и помогают создать прочное основание из конкретных знаний, полученных от квалифицированного преподавателя. Только уверенное владение материалом даст свободу самовыражения и поможет достичь совершенства в изобразительном искусстве.

В искусстве есть свое волшебство. А в творческом созидательном процессе магии нет. Великие произведения искусства вдохновляются и воплощаются не непостижимыми силами. Многие столетия художники использовали конкретные методы и техники художественного воплощения. О них вы и узнаете из этой книги.

Новичкам, которые прочтут эту книгу, стоит перенять то рвение к учебе и стремление к дисциплине, которое многие столетия отличало великих художников. Если вы получите хорошее образование, то сможете выразить в живописи любой свой замысел.

*Фред Росс,
председатель Центра возрождения искусства*

НАПРОТИВ. ДЖУЛЬЕТТА АРИСТИД. *Има.* 2010, Тонированная бумага, уголь, мел. 63,5×47 см

Штрихи на бумаге — визуальный язык, роднящий нас с художниками всех поколений. Рисунок порождает эмоциональное и концептуальное единение художника и зрителя.

НА С. 1. АЛЬФОНС МУХА. *Портрет дочери художника Ярославы.* 1922.

Тонированная бумага, пастель и гуашь. 39×32,5 см. В частной коллекции. Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

НА С. 2. ДЖОН САРДЖЕНТ. *Венецианский канал.* Ок. 1905. Белая веленовая бумага, акварель, гуашь и графит. 53,8×36,8 см. Из собрания Метрополитен-музея, Нью-Йорк. Дар миссис Фрэнсис Ормонд

Image copyright © The Metropolitan Museum of Art / Art Resource, New York, NY

НА С. 5. ВИКТОРИЯ ЭРРЕРА. *Серафим, украшенный гирляндами.* 2009. Бумага, графит. 12,7×53,3 см

НА С. 6. БЕННЕТ ВЕДНЭ. *Берега.* 2008. Бумага, графит и мел. 40,6×30,5 см

ОТ АВТОРА

Главным стимулом к созданию всех великих произведений искусства была любовь к ним.

ДЖОН ЧАПМЕН. Американская книга по рисунку

НАПРОТИВ. ДЖОРИ ГЛЕЙЗНЕР.
Городские ворота Везле. 2005. Тряпичная
бумага, бистр*. 30,5×30,5 см

Крошечная фигура в проеме
«переводит» взгляд зрителя
с переднего плана на задний.

На уроках творчества в старших классах я оказалась отстающей. Отчасти проблема была в том, что мне хотелось рисовать, а нам больше преподавали рукоделие. Пытаясь подружиться с клеевым пистолетом, я так и не научилась рисовать и не стала более наблюдательной.

Но я упорно стремилась изучать искусство. Рисование в скетчбуке стало для меня тихой гаванью и постоянным увлечением. В нем я воплощала свои мысли, он был моей путеводной звездой в темные времена. И все же, несмотря на затраченное время и силы, я не могла преодолеть свою планку, выйти за границы врожденных способностей.

Мне было семнадцать, когда я впервые услышала о преподавателе, который обучал секретам старых мастеров в маленьком пенсильванском городке Коплей. Я не знала, что именно это значит, но ощутила трепет: будто давно спавший во мне ген был потревожен и проснулся.

Мы с отцом решили съездить к Майрону Барнстоуну. Как-то вечером мы миновали два пролета и поднялись по лестнице в его мастерскую. Майрон сам открыл дверь и сразу порадовал нас своей властью. Сам его вид пугал меня до смерти: из уголка рта свисала сигарета, бровь была грозно приподнята над бифокальными очками. Он взглянул на меня так, будто оценивал мои способности. Потом он посмотрел на отца и сказал: «Вы можете потратить 100 000 долларов на образование Джульетты, но она всю жизнь будет работать официанткой».

Не угадал, Майрон.

Учеба в мастерской Барнстоуна стала для меня сложнейшим испытанием. Я наверстывала упущенное. Процесс рисования, который всегда был для меня естественным, вдруг стал непонятным и неудобным. Поначалу казалось, что я разучилась рисовать. Но, кроме отчаяния, была и радость погружения в творчество. Казалось, мне дали новую пару глаз. Я увидела связи, закономерности и отношения, о существовании которых даже не догадывалась.

* Бистр (от фр. *bistre*) — краска из сажи специально обработанной древесины в смеси со связующим веществом (клеем).
Прим. ред.