

УРОКИ КЛАССИЧЕСКОГО РИСУНКА

Джульетта Аристид

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ

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

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Взрослые книги:

Проза:

Детские книги:

