

**МИКЕЛАНДЖЕЛО
БУОНАРРОТИ. Штудия ворот
Порта-Пиа.** Ок. 1561. Бумага, мел
и тушь. 44,2×28,1 см. Из собрания
Дома Буонарроти (Флоренция).
Изображение предоставлено Центром
возрождения искусства

Обратите внимание, что
горизонтальные и вертикальные линии
построения, которые Микеланджело
использовал для оптимального
расположения объекта, остались
видны по завершении рисунка.

Теория прежде практики

Есть много способов научиться рисовать. Теория важнее, чем техника. Под поверхностью шедевров скрыты замечательные непреходящие истины. Например, очень хороший рисунок демонстрирует понимание тона, пропорций, гармонии и композиции и управление ими. Изучение простой техники может принести миг удовлетворения, но лучше потратить время на исследование теоретических основ, даже если поначалу этот процесс покажется слишком долгим. Они обеспечат прочный фундамент, на котором вы сможете возвести все что пожелаете. Чтобы лучше понять сложный процесс работы над рисунком, предлагаю разбить его на части. К концу книги вы сможете распознавать элементы рисунка и критически анализировать все этапы работы.

Семь раз отмерь

Великие рисунки начинаются задолго до того, как карандаш коснется бумаги. Ваша главная задача — внимательно наблюдать. Если вы потратите пару минут на изучение объекта, прежде чем приступить к рисованию, то вы мысленно сформируете его визуальный образ.

Я поняла, что предварительное наблюдение добавляет осознанности в процесс. Я могу выбрать те черты объекта, которые кажутся интересными или волнующими, и лучше понять важные элементы лежащей в его основе закономерности или структуры. Много раз я делала удивительные открытия, не спеша и внимательно рассматривая объект и подвергая сомнению свои предположения — как в случае с испанским пиритом. Я ожидала увидеть красоту в одном месте, а находила в другом.

Приступая к рисованию, вы не всегда уверены в том, что ищете. Считайте это исследовательской работой, где нет правильных ответов. Формулируя свои мысли и эмоции по поводу объекта, вы сможете поддержать энтузиазм на протяжении всей работы. Также это поможет понять, удалось ли вам достичь цели.

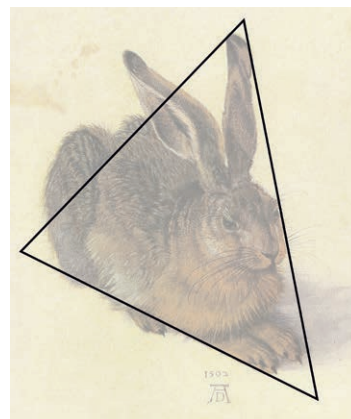
Глядя на объект, я часто задаю себе вопрос: «Что красивого в том, что я вижу? Необычное освещение? Повторение форм или линий?» Часто ответы начинают появляться после нескольких секунд созерцания. Развить художественное видение — непростая задача, на одной интуиции тут далеко не уедешь. Нужны невероятная концентрация и воля.

Хорошие привычки непосредственно влияют на результат. Уделите некоторое время созерцанию, прежде чем рисовать.

Попытка посмотреть *физически* иным способом тоже помогает преодолеть стереотипы восприятия. Один из приемов — прищуриться. Так вы увидите объект не обычным, а художественным взглядом. Через полуприкрытые глаза на сетчатку попадает меньше света, и визуальное восприятие упрощается. Так вы отделяете отвлекающие внимание детали от главного. Самое существенное содержится в крупных формах, и, прищурившись, вы увидите их четче. Но независимо от того, какой способ вы используете, надо понаблюдать, прежде чем начать рисовать.

Формирование целостного образа

Великий художник способен самый прозаичный предмет превратить в чудо — но не тщательно срисовав все детали, а обдуманно выбрав элементы, направляющие взгляд зрителя. Сила искусства заключается не в очевидном содержании, а в менее явном впечатлении от гармонии линий, тонов и цвета. Именно оно лежит в основе всех шедевров искусства.

Простую фигуру, такую как этот треугольник, проще выхватить взглядом и запомнить.

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. Заяц. 1502.
Бумага, акварель и гуашь. 25,1×22,6 см.
Альбертина, Государственное графическое собрание (Вена).
Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Каркас Дюрера — сильная, чистая геометрическая форма. Термин применяется только для обозначения упрощенного контура. Это несколько линий, которые обрисовывают предмет.

СПРАВА. Круг предполагает идеальную цельность и часто используется в искусстве для гармоничного объединения разных частей изображения. В природе он встречается повсеместно — от капель воды до планет и щупалец этого осьминога.

Фотография: Джеффри Лейзавиц

Центральные персонажи окаймлены перевернутыми фигурами, которые, изгибаясь дугой по обе стороны, формируют круг.

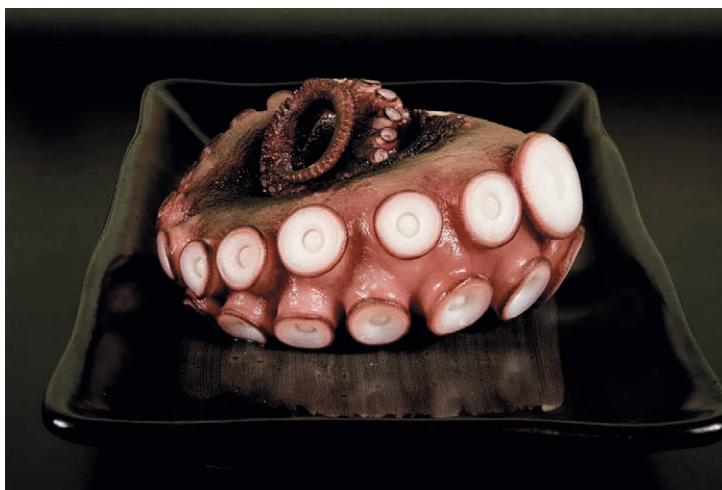
НАПРОТИВ. УИЛЬЯМ БЛЕЙК.

Христос как искупитель человека. 1808. Бумага, акварель. 50×38,9 см.

Из собрания Бостонского музея изобразительных искусств.

Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Композиция Блейка основана на круге, геометрия которого символизирует Бога: круг не имеет ни начала, ни конца.

Способность фильтровать информацию и вычленять главное — отличительная черта умелого художника. Я посвящаю начальный этап работы над рисунком определению структуры. Писатели, прежде чем приступать к проекту, как правило, составляют план — несколько предложений, обобщающих замысел всей работы.

Это помогает им не упустить изначальную идею, пока она «обрастает плотью». В рисовании работает та же логика. Если вы сможете выделить суть замысла и в первую очередь именно ее изобразить на бумаге, то она станет фундаментом, поддерживающим идею в процессе детализации. Работу делает успешной не количество нарисованных линий, а их точность и соответствие поставленной цели.

Посвятите начальный этап рисования объединению линий и форм.

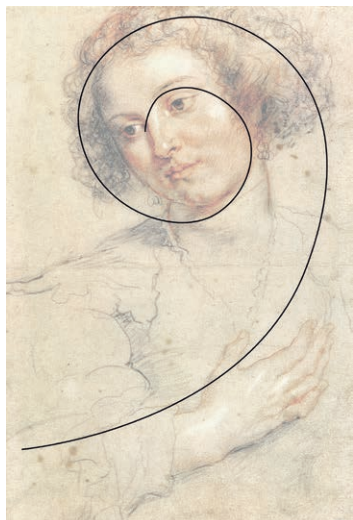
Начинающие художники нередко работают фрагментами, прилежно приступая к рисованию в определенной части листа, и, двигаясь дальше, решают, где разместить остальное. У них нет ни плана, ни общей структуры будущего рисунка. Я каждый год слышу о туристах, отправляющихся в лес в шлепанцах и с бутылкой газировки. Через три дня к ним на выручку приходят поисково-спасательные группы. Результат рисунка, создаваемого без структуры, не настолько плачевен; но всего несколько композиционных линий, выполненных в начале, отделяют удачную работу от разочарования.

Отметьте на листе размеры будущего рисунка (тогда вы не забудете, что нужно работать над всеми частями

СПРАВА. Спираль в природе ассоциируется с ростом и движением. Здесь она присутствует в структуре ракушки.

Фотография: Грег Ниссен

Спираль используется во многих произведениях романтического искусства, особенно в тех, где хотели передать эмоции и движение.

НАПРОТИВ. ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. Молодая женщина, смотрящая вниз (штудия к голове святой Аполлонии). 1628. Итальянский карандаш, сангина, мел. 41,4×28,7 см. Коллекция галереи Уффици (Флоренция). Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Рубенс, мастер жестов и выразительности эпохи барокко, в основном известен своими монументальными портретами. В этом более интимном портрете взгляд зрителя переходит по спирали от руки к лицу.

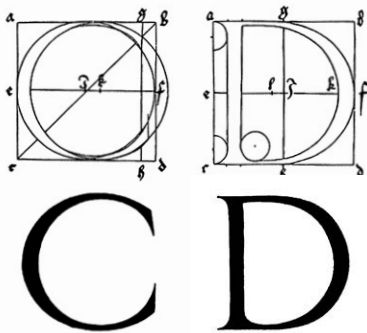

одновременно). Определите, какой результат вам нужен: каждая линия должна ему соответствовать. Для начала сосредоточьтесь на общих элементах. Линии должны быть максимально свободными и длинными, чтобы создать основу для дальнейшей проработки деталей. Помните: не только вы творите рисунок, но и он творит вас.

На начальном этапе сформируйте целостный образ, который останется очевидным к завершению работы.

Первые несколько линий, обозначающие расположение основных композиционных элементов или позы, проводите легко и уверенно, чтобы они оставались невредимыми до окончания работы. Это поможет вам избежать художественной энтропии, которая развивается от долгой работы. В процессе поиска деталей и нюансов есть вероятность потерять линии позы и остроту восприятия. Рисунок, который вначале был динамичным и полным жизни, выйдет неуверенным, если постоянно не освежать в памяти первое впечатление и не следить за тем, чтобы основные линии оставались видны.

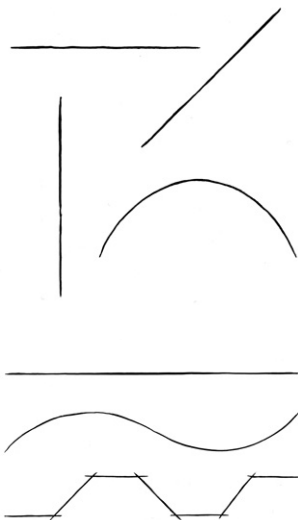

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР.

Из «Трактата об искусстве измерения». 1525. Бумага, перо и тушь. Размер оригинала неизвестен

Контролируемое использование диагонали, вертикали, горизонтали и дуг реализовано в бесконечных вариациях всего, что только можно себе вообразить, — от букв С и D до лодки в океане и даже больше.

Вертикали, горизонтали, диагонали и дуги — основные составляющие других, более сложных форм.

Язык линий

Все дети, которых я знаю, рисуют увлеченно. Малыши выводят каракули ради чистого удовольствия. Когда дети становятся старше, в их манере рисования может возникнуть закономерность. Например, многие изображают дерево как овал на длинном прямоугольнике, а автомобиль — как коробку на нескольких кругах. Имея в распоряжении несколько простых линий с разными направлениями — вертикалей, горизонталей, диагоналей и дуг, — дети учатся писать. Сначала линии превращаются в буквы, затем — в слова, и наконец — в предложения. Этими линиями дети могут написать что-нибудь на столе, и тот, кто сядет за него следующим, поймет, что там написано. Так рождается волшебство коммуникации.

В нескольких искусно проведенных под разными углами линиях есть элегантность и сдержанность.

Навыки письма — тренировка мелкой моторики, чувство пропорций и желание обмениваться информацией — нужны и в обучении рисованию. Дети начинают с нескольких простых угловатых линий, которые позже складываются в буквы. А из букв состоит множество слов, которые составляют бесконечное количество предложений. Многие прекрасные преподаватели рисования начинают с тех же простых линий, которые превращаются в фигуры, а те — в изображения. И хотя самые сложные рисунки выходят далеко за границы этих основ, каждый из них должен с чего-то начинаться.

Когда ребенок научается писать буквы и слова, у него появляется стремление расширить возможности коммуникации с помощью выразительных средств. Написанное выглядело бы сухо и невразумительно, если бы не использовались прилагательные и пунктуация. Они помогают точнее передать смысл. А художник должен разнообразить и украшать свои линии, использовать свои «знаки пунктуации». Чтобы создать осмысленный рисунок, нужно научиться тому, когда и как сокращать информацию, когда преувеличивать и как вплетать детали в единое, продуманное целое.

Расположение основных линий

Человеческий разум воспринимает объект, в первую очередь замечая очевидное (как я в магазине камней). Как художник определяет, какая линия самая важная? Какая лучше всего передаст образы объектов и помогает установить между ними связь?

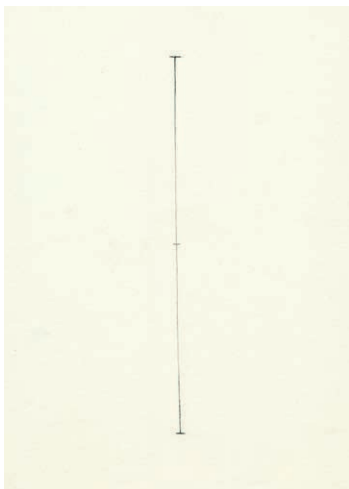
Начинайте с линии, которая наиболее полно описывает действие.

Я определяю, какие линии главные, задавая себе вопрос: «Если бы я могла нарисовать только одну линию, как ее расположить, чтобы передать движение или действие на рисунке?» Эту линию часто называют линией действия.

КОЛЛИН БЭРРИ. *Рисунок гипсовой фигуры Эроса*. 2009. Бумага, уголь. 33×27,9 см

Линия позы, или линия действия, видна в левой части листа и передает движение, содержащееся в законченном рисунке.

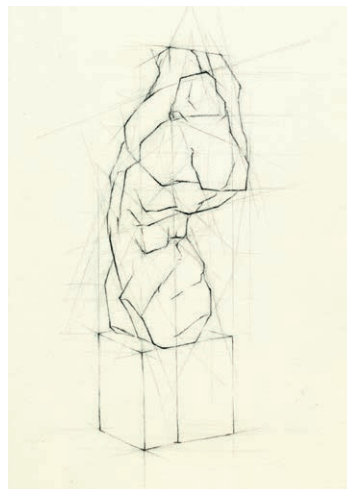
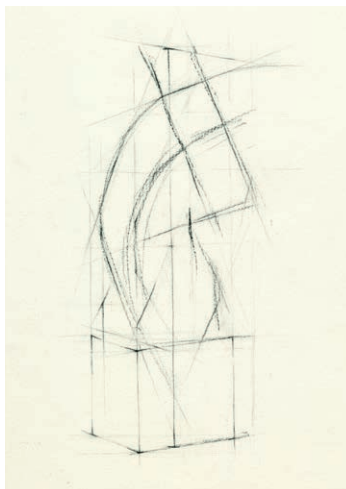

ВВЕРХУ СЛЕВА: первый из нескольких этапов работы над рисунком моя ученица Кэтрин Лидс начала с одной вертикальной линии. Она описывает расположение скульптуры и соотносится с центральной осью равновесия. Чтобы провести эту линию, Кэтрин использовала отвес.

ВВЕРХУ В ЦЕНТРЕ: затем Кэтрин нарисовала несколько основных линий, показывающих движение фигуры. Они ощущаются в процессе восприятия, но на самом деле не существуют. Вдобавок Кэтрин визуально усилила центральную линию симметрии вдоль основания гипсовой фигуры и короткую линию спины.

ВВЕРХУ СПРАВА. КЭТРИН ЛИДС.
Мужской торс. 2010. Бумага, уголь. 40,6×30,5 см. Изображение представлено мастерской Аристид

В финале Кэтрин изменила направления сегментов основных линий. Посмотрите, как они соотносятся с направлениями длинных линий на предыдущем этапе. Этими изначальными линиями во многом продиктованы поза и впечатление от изображения.

Она — аналог краткого содержания книги. Линия действия задаст тему рисунка. Простейшими линиями и дугами описывается большинство действий, и первая доминирующая линия с определенным направлением станет солирующим голосом, объединив все изображение.

Она не обязательно должна быть расположена идеально. Когда вы добавляете дополнительные линии, повторяющие ее направление, рисунок становится сильным и цельным. Эти линии дают выразительность, фокус и ритм. Четкость групп однонаправленных линий становится мощным визуальным посылом.

Тщательно обдумайте расположение начальных линий: весь остальной рисунок будет зависеть от их структуры.

Повторяющиеся элементы выглядят монотонно. Задав основную тему и развивая ее, вы должны вводить противодействующие линии и дуги, выстраивая рисунок. Пересекающиеся линии обычно расширяют возможности выразительности. Введение линий с новым направлением дополнительно описывает объект, не преуменьшая силу линий действия.

Для создания гармонии в рисунке нужны и единообразие, и различия. Повторяющиеся темы с вариациями сделают изображение живым.

Художник Джейкоб Коллинз говорил: «Набросок мастера выглядит законченным на каждом этапе». Начинающие часто неверно подходят к процессу, сосредоточенно работая над одним фрагментом и забывая об остальных. Например, они рисуют голову и грудь фигуры, забывая о руках и ногах. Внятная линия позы и разметка композиции помогают бороться с этим. Отталкиваясь от общей динамики прямых и изогнутых линий, вы с самого начала застрахуетесь от того, что какая-то часть окажется более проработанной, чем остальные.

ДЖОН ДЕМАРТИН. *Тритон*.
2002. Бумага, сангина, мел.
45,7×61 см

Демартин передал движение фигуры изогнутыми линиями, которые будто вибрируют от избытка энергии.

Изогнутые линии да Винчи очень сдержанны. Они выдаются вперед, заключая в себе объем мышечной массы.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

Штудия лошади. 1490. Грунтованная бумага, серебряная игла. 25×18,7 см. Из собрания Королевской библиотеки Виндзорского замка (Лондон). Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Чередующиеся прямые и изогнутые линии по контуру спины и живота лошади создают уверенное ощущение ритма.

НАПРОТИВ. КРИСТИАН

ШУССЕЛЬ. *Металлургический завод.* Дата неизвестна. Зелено-серая веленевая бумага, графит и отмывка черной тушью. 15,2×32,8 см. Пенсильванская академия изобразительных искусств (Филадельфия), коллекция Джона Филиппа

Рисунок художника XIX века состоит в основном из линий. Прямая символична для техногенного мира и идеально подходит для этого сюжета с рабочими у станка.

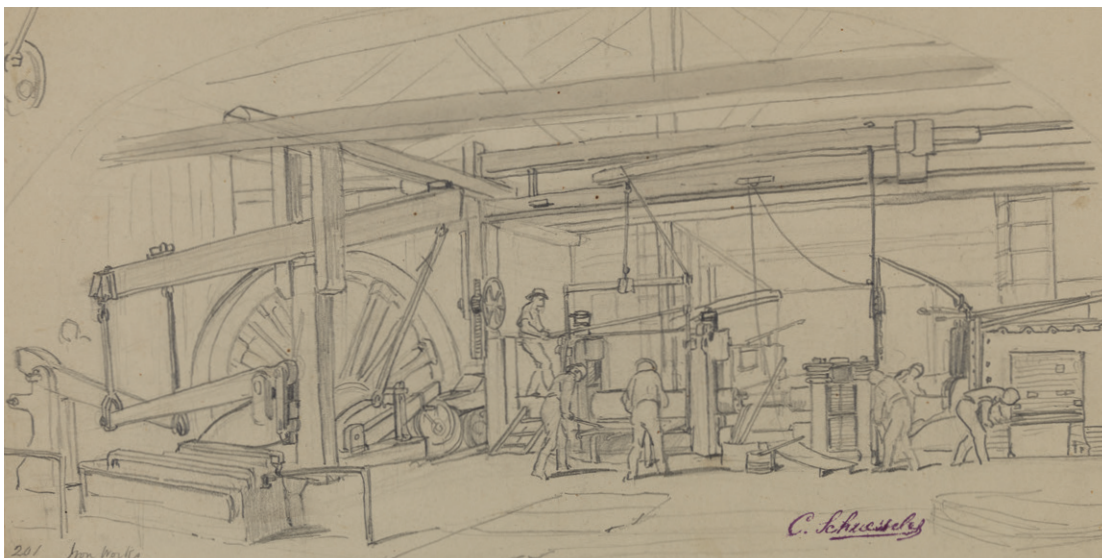

Типы линий

Невозможно запечатлеть всю информацию, которую мы воспринимаем глазами, даже если поставить такую цель. Рисую, мы вынуждены отфильтровывать несущественное. И линии — лучший инструмент для этого.

Используйте прямые, чтобы объединить отдельные элементы в визуальное целое.

Линия, по сути, это ряд точек, расположенных в определенном направлении, но она может вести за собой взгляд и разум по определенному пути. Прямые и изогнутые линии играют разные, но одинаково важные роли в передаче визуальной информации.

Прямые линии

Прямые линии служат для условного обозначения композиции и помогают рассмотреть суть до того, как перейти к деталям. Прямые расположены под определенным углом и точно передают много общей информации. В прямой линии есть незаконченность; она воспринимается как первая попытка, напоминание, что позже ее нужно уточнить. Но эти незаконченные линии могут объединить элементы в визуальное целое. Сила композиции определяется взаимодействием форм и линий.

Изогнутые линии

В отличие от прямых, изогнутые линии символизируют рост, непредсказуемость и изменчивость природы и в произведении искусства отвечают за живость изображения. Множество хаотичных изогнутых линий создают впечатление бьющих ключом эмоций и чаще служат для передачи движения, чем для точности.

Изогнутые линии отражают рост и изменчивость в природе.

Изогнутая линия кажется законченной, даже если она неаккуратна. Потому-то при рисовании так сложно находить и исправлять ошибки. Такие линии необходимы, но работать с ними сложно. Поэтому я использую их осторожно, особенно в начале работы над рисунком.

АЛЬБРЕХТ ДЮРЕР. *Жена Дюрера, Агнес Фрей*. Ок. 1494.
Бумага, перо. 15,6×9,8 см.

Альбертина, Государственное графическое собрание (Вена). Изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Среди работ художника, одержимого аналитика, приятно увидеть такой несерьезный портрет его жены. Здесь нет ни одной прямой линии.

Гибкость и легкость

На начальной стадии работы самое главное — гибкость.

Первые несколько линий на рисунке очень часто общие, приблизительные. Тем не менее это не значит, что они неточные.

Сначала рисуйте медленно и легко, растягивая первый этап насколько возможно.

Если вы спросите меня, как попасть из Нью-Йорка в Сиэтл, то я буду права, если скажу: «Направляйтесь на запад». Но если бы я старалась быть конкретнее, не имея исходных данных, и сказала: «Сначала поверните направо, а потом два раза налево», это было бы неверно. Лучше рисовать приблизительные линии, которые будут верными, пусть даже неточными. Подробности добавите позже. Проще всего сразу рисовать светлыми линиями. Темные создают впечатление навязчивости: «Я знаю, что прав». Такая самонадеянность не пойдет на пользу работе. Художник, который начинает с темных и четких линий, закончит рисунок гораздо раньше, чем хотел, и не будет знать, как сделать шаг назад. Более того, жирные линии иногда трудно стереть без следа.

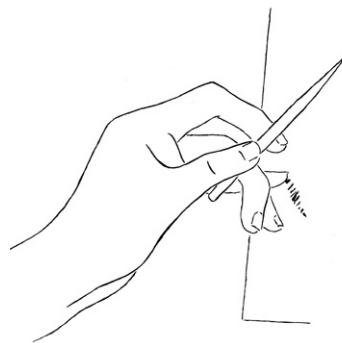
Чем дольше рисунок остается незаконченным, тем более точным он будет.

Как правило, чем больше опыта у художника, тем светлее его линии на начальной стадии и тем медленнее он работает. Искусный мастер знает, что чем дольше рисунок остается незаконченным, тем большей точности можно добиться, работая постепенно. А значит, линии должны быть тонкими и светлыми. Лучше оставить пустое место, чем заполнить его наобум. Если вы рисуете светлыми линиями, целенаправленно и продуманно, то будете довольны результатом. Со временем рука станет сама находить удачные художественные решения, и вы непринужденно и инстинктивно будете начинать рисунок светлыми, аккуратными линиями.

НАПРОТИВ. АЛЬФОНС МУХА.

Портрет девочки. 1913. Материалы неизвестны. Размер неизвестен. Частная коллекция, изображение предоставлено Центром возрождения искусства

Муха известен своей выразительной графикой. Его нежная и чувственная манера идеально подошла для изображения маленькой девочки.

Кончик карандаша едва касается бумаги. Для устойчивости рука опирается на мизинец. Некоторые художники для этого используют муштабель (палочку с мягкой подушечкой на одном конце).

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)