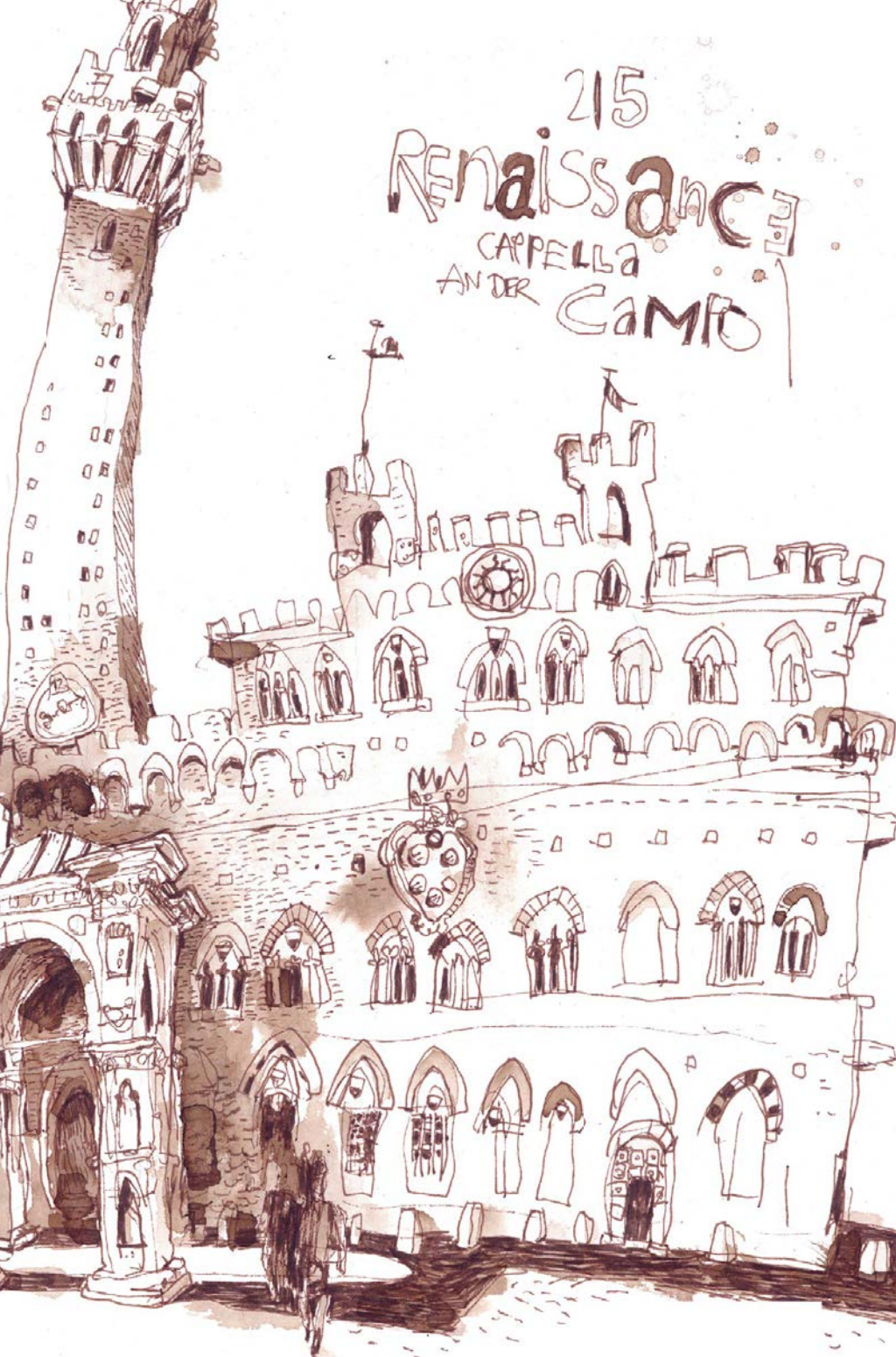

Линии и плоскости

Классический рисунок – дело не из легких

Линии, как правило, определяют вовсе не сами объекты — они определяют их границы. Это и делает рисунок такой сложной задачей. Как уже было сказано, никаких четких контуров мы обычно не видим. То, что мы рисуем, на самом деле почти никогда не окружает темная линия. Большинство вещей, напротив, вполне телесны. Они имеют массу, объем и состоят из плоти и крови.

К тому же линия по сравнению с плоскостью почти эфемерна. Точно провести ее гораздо сложнее, чем обозначить плоскость, которую она в себя заключает. Она должна располагаться именно там, где нужно, чтобы правильно определить форму, пропорцию и перспективу, и ошибки тут гораздо заметнее. Поэтому мы оказываем себе медвежью услугу, если слишком сильно полагаемся на эту тонкую линию.

Так что давайте-ка на время отложим контур. Подумаем лучше о чем-то совершенно ином, а именно о том, из чего когда-то выросли рисунок и живопись!

Предположительно все началось с того, что охотники и собиратели, жившие в Ледниковый период, однажды заметили на стене пещеры собственную тень. И попытались запечатлеть эту тень на стене. Воображение рисует мне пещерного человека, пожелавшего поймать призрака и сохранить его для будущих поколений... и с удивлением обнаружившего, что он тем самым отворил дверь в мир картин. Все началось с охры, сажи и угля на стене пещеры. Это и есть исток искусства.

Нас в этом интересует в первую очередь вот что: первые изображения не были ни рисунками, ни живописью в чистом виде — они были и тем и другим. И это касается не только самых ранних работ, то есть доисторического искусства. Всего несколько веков назад художники относились к такому разделению гораздо менее серьезно, чем мы сегодня. Да даже наши собственные первые произведения — то есть рисунки из детства — объединяют в себе и графические, и живописные элементы. В то время мы без лишних раздумий применяли то одну, то другую технику. Мы просто рисовали картинку, пользуясь подходящими для этой цели средствами, и правильно делали.

Детский рисунок автора. Апрель, 1973

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

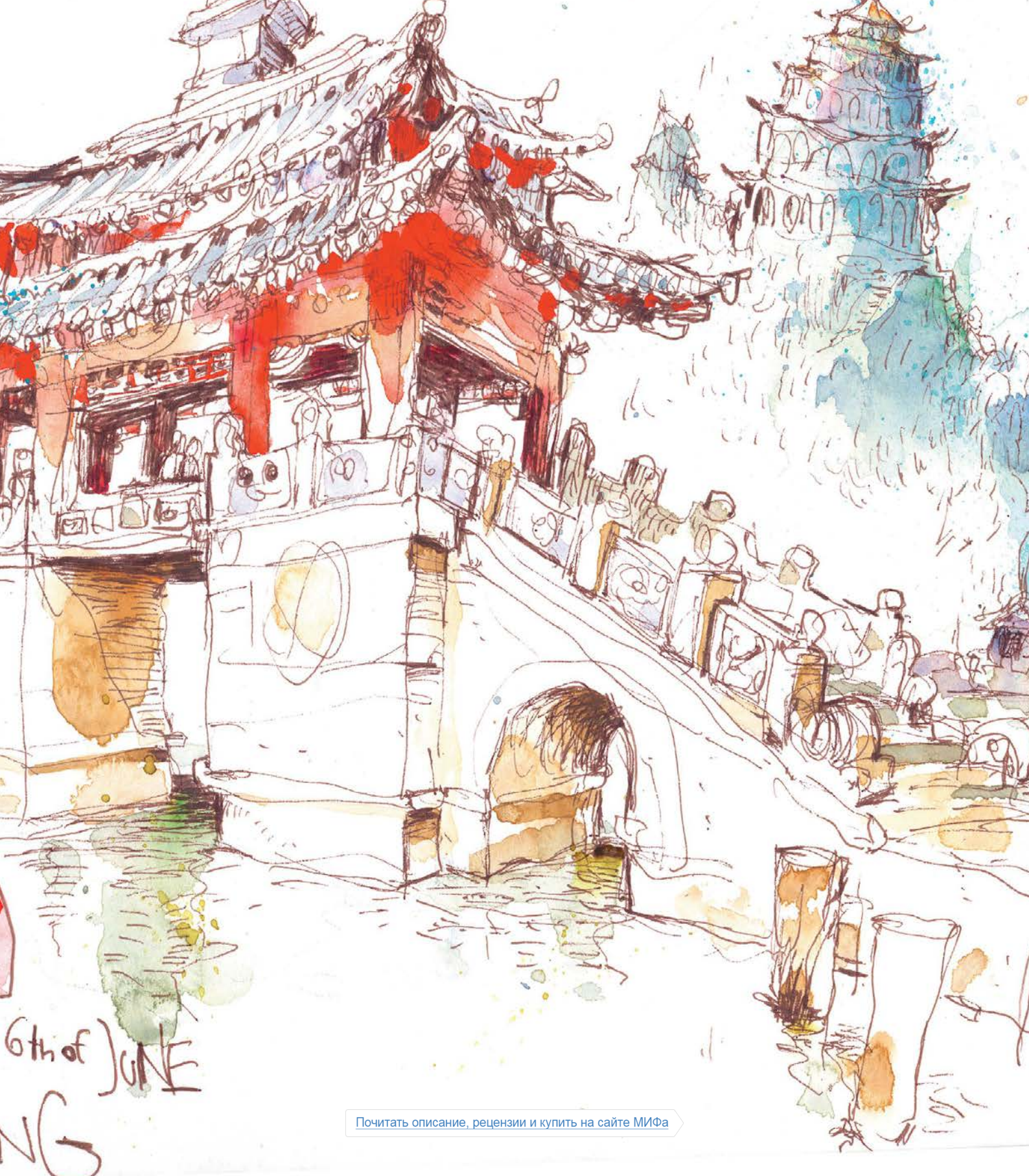
Линии и плоскости

Начнем с того, что видим

Объекты, которые мы рисуем, объемны. Они трехмерны и состоят из материи. Трюк живописи в том, чтобы расположить линии или плоскости в двумерном пространстве — на бумаге — так, чтобы более или менее достоверно оптически симулировать трехмерность изображенного объекта. Впечатление пространства создается с помощью контрастов, наложений, а также правильной пропорции и соотношения размеров. Тем не менее все это, конечно, остается иллюзией. Лошадь — это лошадь, а нарисованная лошадь — это лишь штрихи и мазки на бумаге.

В классическом рисунке оптическая иллюзия трехмерности создается с помощью линий, игра света и тени передается с помощью текстур или штриховки. В живописи художник отталкивается скорее от самой поверхности объектов. И у того и у другого подхода есть преимущества. Линия разделяет лежащие справа и слева от нее плоскости. Поверхность в первую очередь определяет себя сама, но своей формой так или иначе ограничивает и прилежащее пространство. Если задуматься о том, что мы действительно видим, когда смотрим на объект, то плоскость, пожалуй, окажется ближе к реальности. Тем не менее иногда нам нужны более четкие контуры (возвращаясь к примеру с лошадью: глаза, копыта, фактура шерсти...). По этой причине нам нужно и то и другое вместе: линии и плоскости, рисунок и живопись.

6th of JUNE
NG

Объем

Первые художники, кстати, использовали подход «и в хвост, и в гриву»

Они одновременно рисовали и линиями, и пятнами краски. У такого подхода к работе много преимуществ. Пещерная живопись выглядела как разрисованные тени. Лошадь создавалась на основе цветового пятна. И это вполне логично, поскольку подобный способ точнее соответствует нашему восприятию реальности. Ведь на самом деле, наблюдая, предположим, за лошадьми в галопе, мы видим не что иное, как подвижные пятна.

Запечатлеть какое-либо тело как пятно или тень, то есть изобразить его средствами живописи, гораздо проще, чем очертить его абрис. Поэтому я всегда рекомендую новичкам: рисуя обнаженную натуру, нужно сперва попытаться передать объем тела с помощью цветового пятна, уловив таким образом пропорции и общий силуэт изображаемого, и лишь затем, вторым шагом, переходить к прорисовке контура.

Предлагаю вам для начала взять светлый карандаш, например желтый или оттенка охры, и начать с объема — в точности как первобытные художники, начинавшие с тени. Неплохой отправной точкой для рисунка может стать также светлое чернильное или акварельное пятно — правда, тогда потребуются больше времени, потому что нужно дать материалу просохнуть. Попытавшись придать пятну контур, вы заметите, что такая заготовка существенно упрощает работу.

При этом предложенный подход вовсе не означает отказ от линий. Он означает интуитивное объединение графического и живописного. Приняв идею о том, что в рисовании можно прибегать к средствам графики и живописи в любой последовательности,

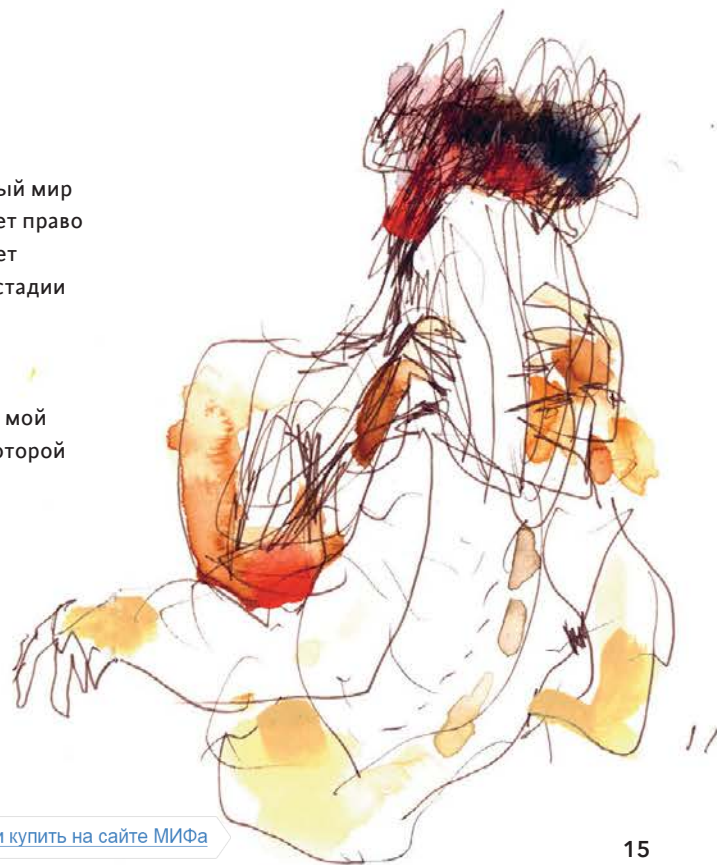

СОВЕТ

По мокрой краске лучше всего рисовать водорастворимыми цветными карандашами. Если таких нет под рукой, просто дождитесь, когда краска высохнет!

мы откроем для себя огромный и свободный мир изобразительного искусства. Рисунок имеет право быть не только наброском, ничто не мешает прибегать к этой технике и на финальной стадии работы над картиной.

Иными словами, давайте вернемся к тени на стене, к пятнам и детским рисункам. На мой взгляд, это именно та отправная точка, с которой стоит начать учиться рисовать.

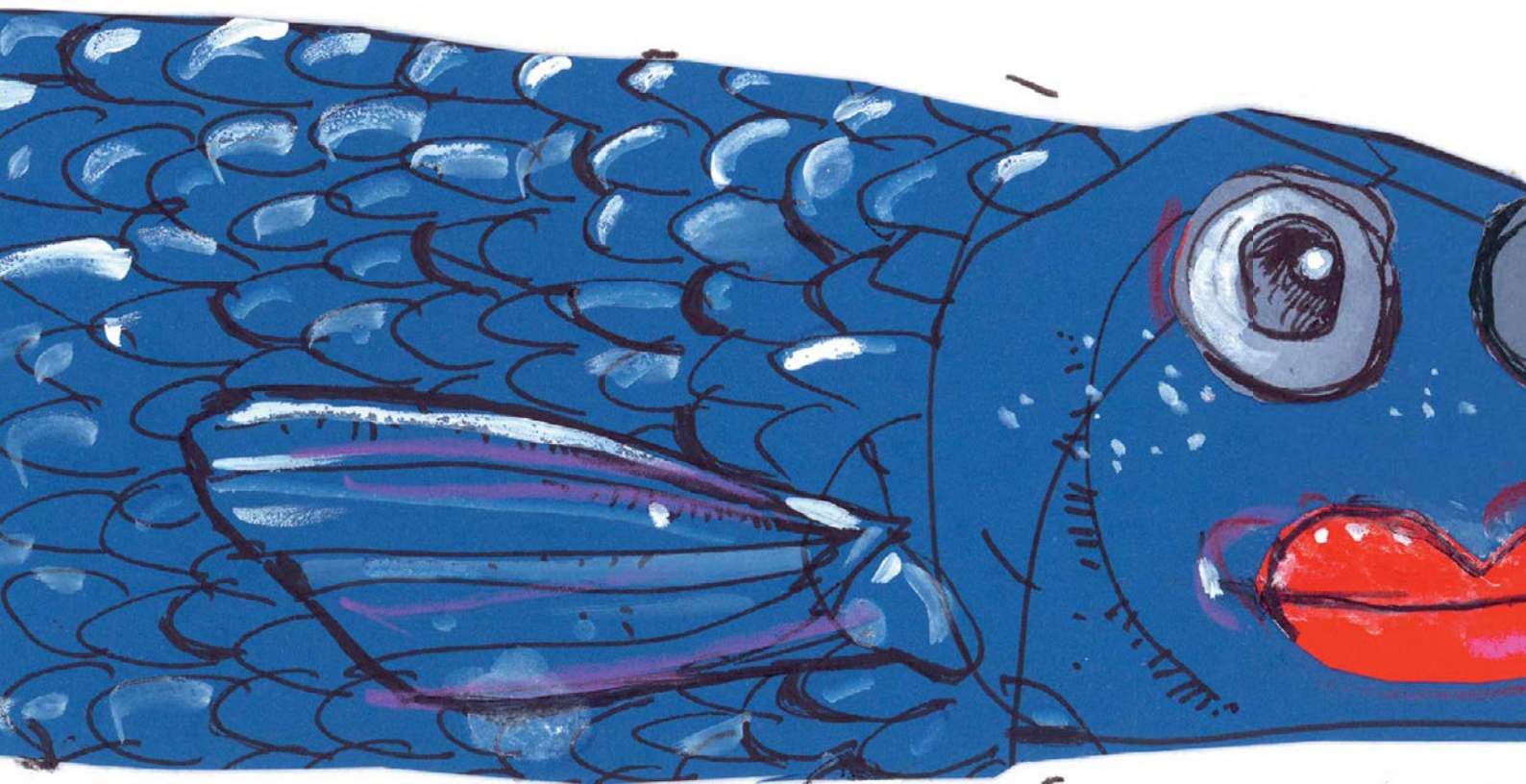
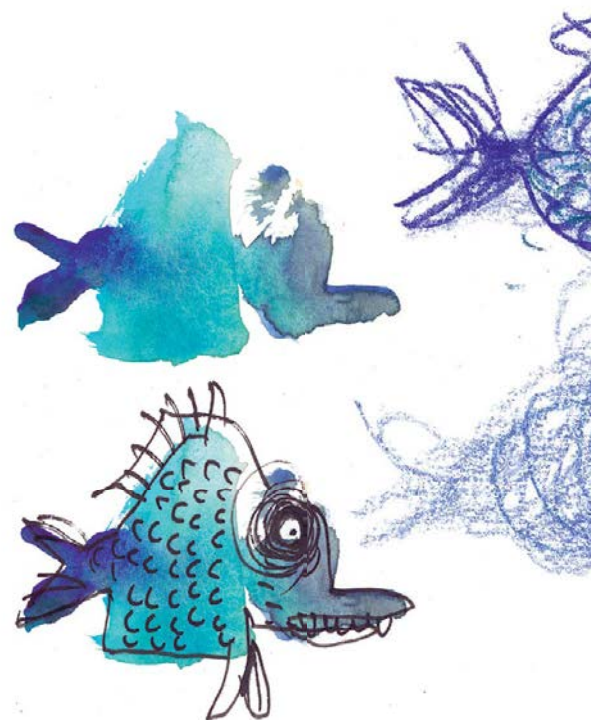

Рыба из пятна

Начнем с самого простого

Чтобы потренироваться в рисовании на основе пятна, попробуйте выполнить одно простое упражнение: **нарисуйте рыбу**.

Начните с простого пятна, в самых грубых чертах имеющего форму рыбы. Это может быть клякса, сделанная акварельной краской, пятно, нарисованное цветным карандашом, вырезанный или вырванный клочок бумаги. Проведите поверх пятна линии. Вы увидите: когда у вас перед глазами есть какая-то базовая форма, вам гораздо легче вдохнуть в нее жизнь дополнительными штрихами, чем начать рисовать с чистого листа. Пятно поддержит проведенные вами линии, и детали — глаза, плавники, чешуя — дополнят рисунок словно сами собой.

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)

[Mifbooks](#)