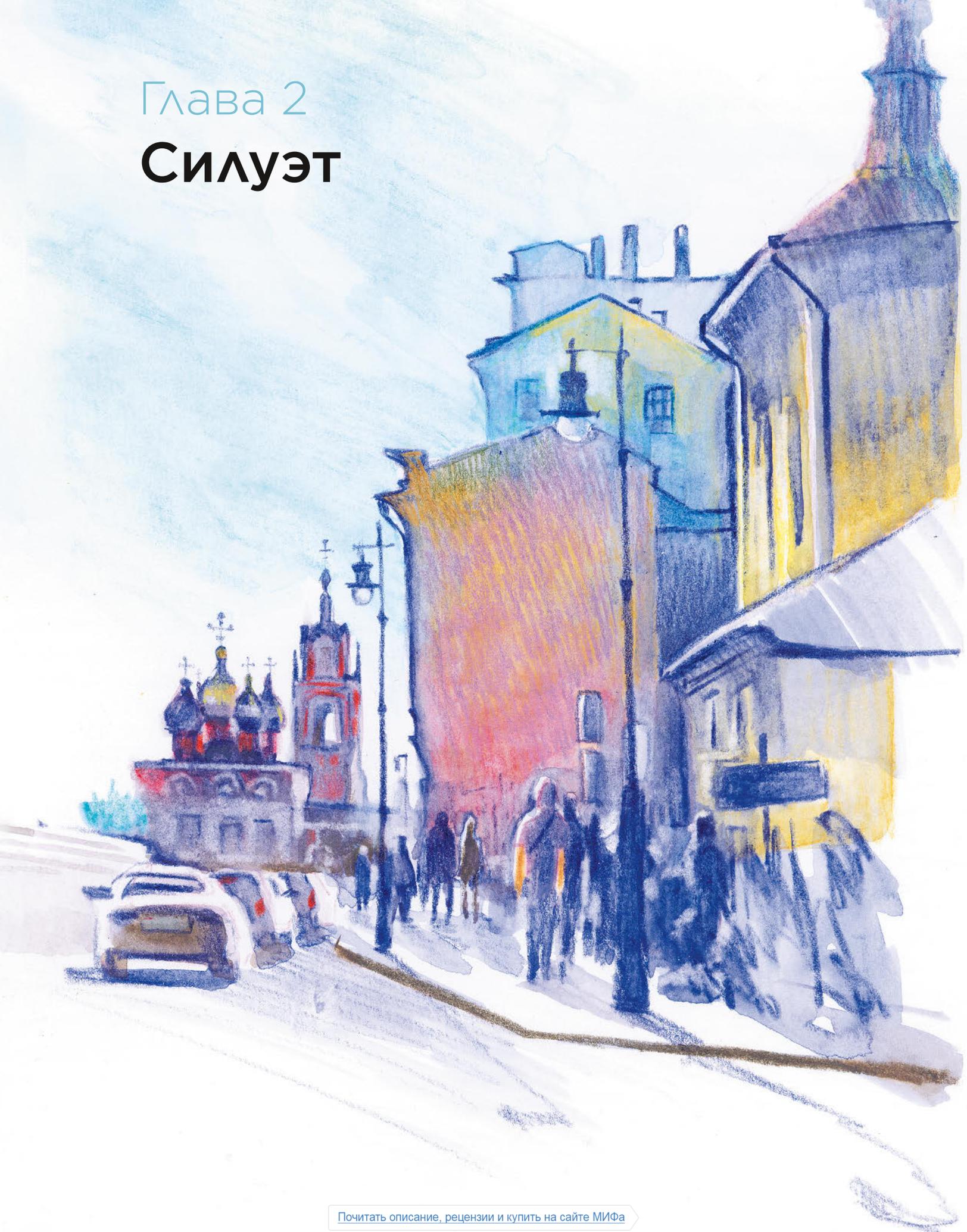

Глава 2

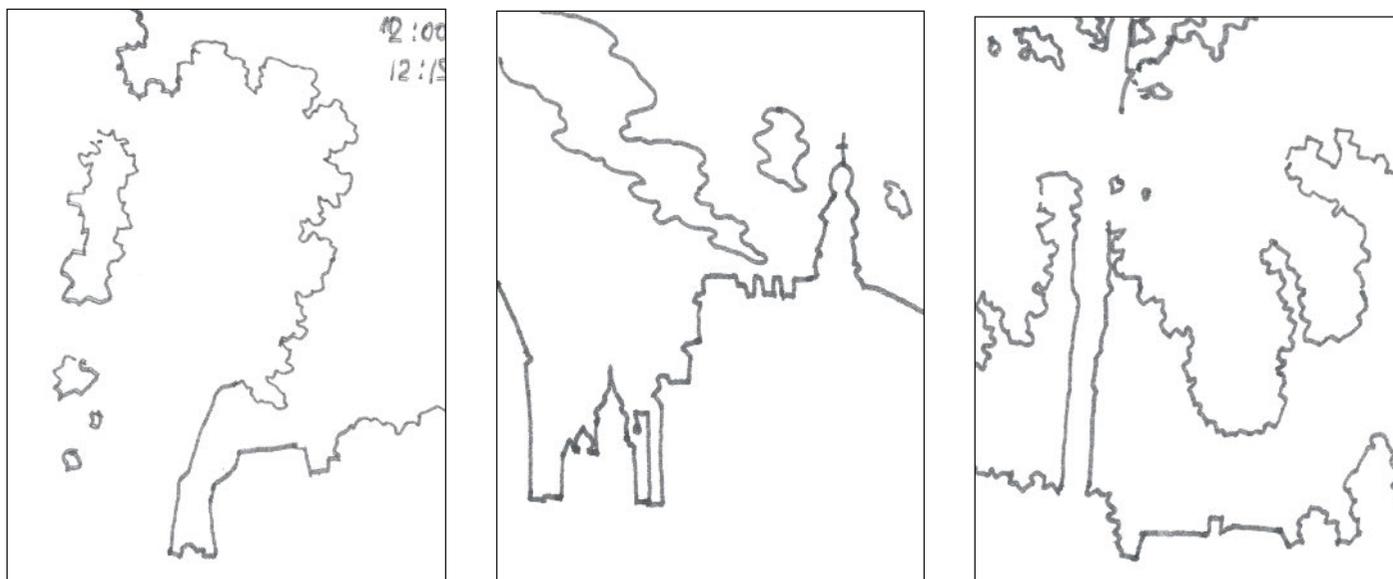
Силуэт

Мы уже начали вырабатывать художественный взгляд на мир, приближаемся к видению художников, но главное не это. Важнее всего то, что мы учимся эффективнее расходовать свое время, которого у нас не так много. А нам хочется, чтобы творчество наполняло нашу жизнь. И я надеюсь, что вы уже работаете быстрее: если раньше тратили на одну линию полчаса, а то и час, то сейчас укладываетесь в десять-пятнадцать минут. Возможно, вы скажете: «Аня, но если я одну линию провожу 15 минут, как я успею за то же время сделать целый скетч?»

Отвечу так: это — дело практики. Бесполезно начинать отработку базовых навыков, обложившись кучей материалов и сразу пытаюсь учесть всевозможные нюансы. На первом шаге все должно быть предельно просто. А именно так: берем обычный листочек бумаги, ручку — и все. Больше ничего на первом этапе не нужно.

Пока будем считать, что мы его прошли и вы уже можете за пятнадцать минут провести эффектную линию. Вы научились ее видеть, вы способны выцеплять взглядом что-то уникальное вокруг себя, ваше видение изменилось.

В итоге меняется и ваше отношение к миру, и ощущение того, что вам реально нужно, чтобы достичь результата. Я проводила опрос среди читателей моего блога. Оказалось, многие считают, что если у тебя нет рабочего места, где можно уютно устроиться, разложить все материалы и сделать все как надо, то вообще не стоит заниматься рисованием. Это неверно. Я, например, практически все свои творения создаю буквально на коленке. И вовсе не потому, что у меня нет возможности обустроить стационарное рабочее место. Это один из принципов моего творчества: оно мобильное.

И в зависимости от моего состояния, настроения, необходимости что-то сделать я организую рабочее место там, где нахожусь. Если я приезжаю куда-то и мне нужно там поработать, с этим тоже нет проблем, я точно так же быстро организую рабочее пространство. Я могу моментально отреагировать на изменения в ситуации, выбрать интересный момент, удачный сюжет, который решит мои задачи, что-то быстро поменять, поскольку мое мышление очень мобильное. И я хочу вас научить этому мобильному мышлению, которое и позволяет рисовать, невзирая на быстрый темп жизни, на занятость. Ведь на самом деле у нас почти не остается времени на себя — свои хобби и увлечения.

В главе 1 мы учились искать эффектные линии, на которые стоит потратить свое время. И уже наметили одну из главных проблем: не всегда понятно, сколько деталей природы стоит изобразить и как их уместить на листе. Возникли первые вопросы — очень важные и хорошие.

Часто ученики хотят получить от меня четкие инструкции. В таком духе: сделайте два шага влево, потом два шага вправо, тут поставьте крестик — и вот вам результат. Но это так не работает. Всегда есть место для личной интерпретации. Я даю не подробную инструкцию, а канву: рассказываю, на что смотреть и как, на что обратить внимание. И уже в рамках этой канвы вы принимаете личные решения. А на них влияют ваши предпочтения. И именно тут отлично проявляется индивидуальность.

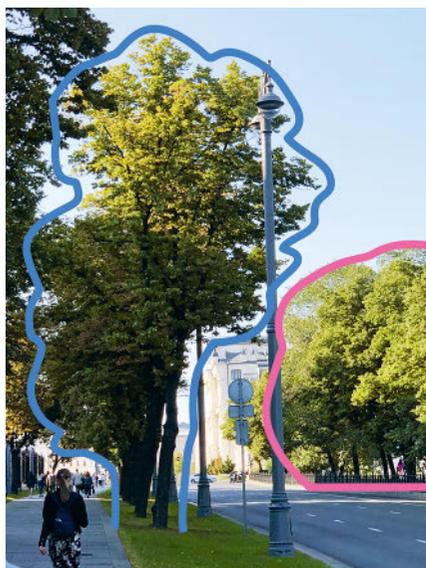
Поэтому иногда я не буду давать четких указаний: сколько деталей разместить в композиции, насколько тщательно прорисовывать, что и как упрощать. Дело в том, что тут вы вольны выбирать на свой вкус. И в этом вы постепенно будете проявляться как личности. Так и возникает разнообразие.

Очень часто ученики, когда рисуют, удивляются: вроде бы все работали по одному и тому же уроку, но у каждого картина выглядит по-своему. Это не случайность. Я всегда оставляю некий «воздух», простор вариантов, благодаря которым человек может и, думаю, должен проявить себя. Для этого он и идет на занятия. Он приходит к учителю, чтобы тот его немного поддержал, помог сделать первые шаги, вторые, третьи, десятые. Он хочет выучить что-то новое или вдохновиться работами других. Поэтому я не дам вам четких и однозначных ответов, но расскажу, откуда берутся детали, на что и почему нужно обращать внимание и как, не углубляясь в мелочи, можно в целом понять и уловить суть задачи. Этим мы и займемся в данной главе.

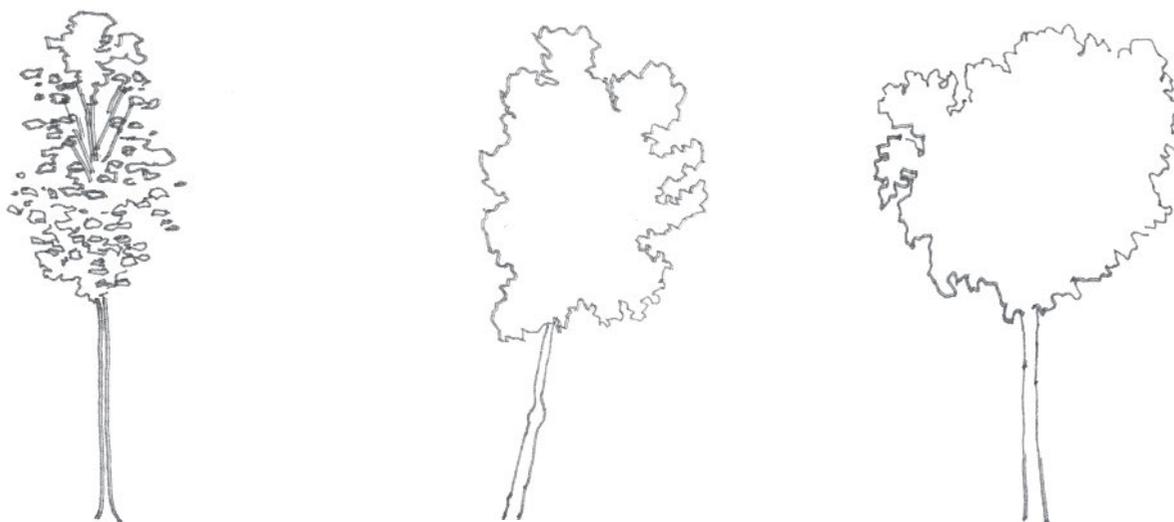
Иерархия деталей и силуэт

Поговорим о силуэте. Существует распространенная проблема: ученики часто увлекаются деталями, и в итоге изображение рассыпается. Возникает важнейший вопрос: как отказаться от лишних подробностей, рисовать так, чтобы, с одной стороны, не терялась целостность объекта, а с другой — он оставался узнаваемым. Вот поэтому нужно научиться работать с силуэтом. А для этого важно понять, из чего он состоит, какой он, почему так важен и что именно стоит искать.

Для начала можем выделить силуэты нескольких деревьев на фотографиях, с которыми мы уже работали в главе 1. Как видите, деревья слева (выделены голубым) имеют свою уникальную структуру. Группа деревьев через дорогу (отмечена розовым) имеет совершенно иную форму.

Нам сейчас нужно понять, из чего формируется силуэт. У деревьев есть, по сути, две видимые составляющие: крона и ствол. В силуэте любого дерева можно выделить две эти части, но при этом каждое из них уникально и имеет свой характер.

Ствол держит всю крону. Та состоит из веток и листочков. Форма кроны зависит от того, как располагаются ветки. При этом листья скрывают ветви от нас, но мы можем примерно представить их себе по форме кроны. Та же история и с силуэтом. Когда мы рисуем, то работаем только с поверхностными признаками объекта, но по ним можно догадаться, что внутри. Это очень важно. Почему? Потому что в силуэте всегда заключены характеристики объекта, его особенности. Если вы не нарисуете, не уловите яркие особенности объекта, не передадите их в силуэте, он не будет узнаваемым. И когда вы учитесь искать силуэт — четкий, интересный, классный, эффектный, — вы отработываете навык автоматического выделения главных и второстепенных деталей. Вы учитесь видеть объекты во всем многообразии, выстраивать иерархию фрагментов.

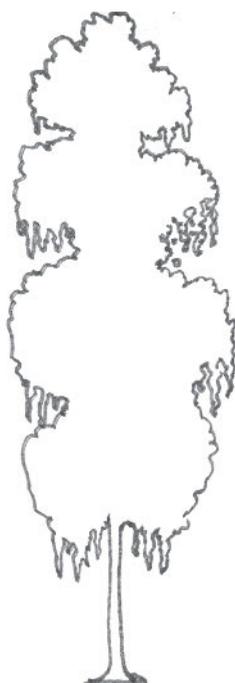

Вот силуэт дерева. Здесь есть только крона и ствол. Но уже видно, что дерево раскидистое, широкое и мощное. Что указывает на это? Силуэт.

А вот елка. Ее легко узнать. Почему? Ее крона многоярусная. Ветки у земли длиннее, у макушки короче. Обычно мы видим небольшую часть ствола ели. Деталей здесь нет, цвета тоже, но мы безошибочно узнаем это дерево.

А теперь посмотрим на березу. Да, возможно, ее сложнее узнать, чем ель: здесь нет характерных штрихов на стволе. Но и по силуэту мы видим, что это тонкое, изящное дерево. И он нарисован всего-то одной линией. Однако если мы сравним эти три простых рисунка, то нам будет очевидно, что деревья разные.

Вы не обязаны разбираться в видах растений, достаточно быть внимательными. Очень часто мы не всматриваемся в то, что нас окружает. Но иногда стоит замедлить свой бег, остановиться и рассмотреть деревья во дворе или рядом с местом работы, на детской площадке, по дороге домой. И увидеть, какие они разные, удивительные и уникальные.

Попробуйте сами

Сделайте фотоснимки деревьев, которые встречаются вам на пути. Выберите три лучших. Поделитесь своими открытиями с близкими, напишите пост, сделайте сториз. Хорошо закреплять материал не только рисованием, но и описанием. Когда вы о чем-то рассказываете другим, то лучше усваиваете новые знания.

Чаще всего люди ждут каких-то выдающихся успехов и только потом делятся ими. Но обычно такой момент не наступает, ведь очень легко найти в своих работах недостатки и очень сложно — достоинства.

Силуэт рассказывает

Давайте потренируемся. Я подготовила для вас снимок. Здесь очень много силуэтов. Научимся в первую очередь выбирать именно их.

Итак, перед нами изображение, на котором присутствует группа силуэтов. В ней есть разные объекты. Справа большая церковь, выделена оранжевым; дом подальше, выделен зеленым; дом поближе, выделен розовым, и еще одна церковь вдалеке (выделена голубым). Я беру сюжеты, которые окружают меня в Москве, и хочу, чтобы вы тоже искали объекты, которые находятся рядом с вами.

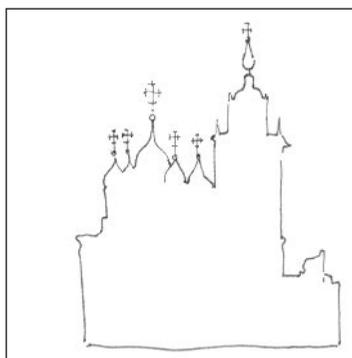
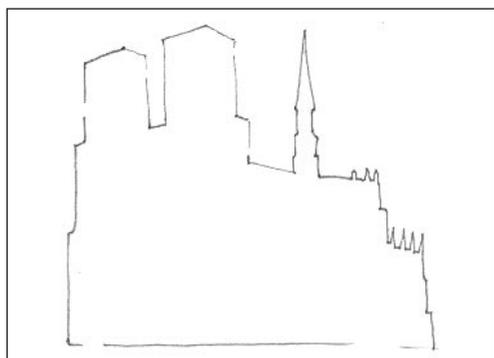
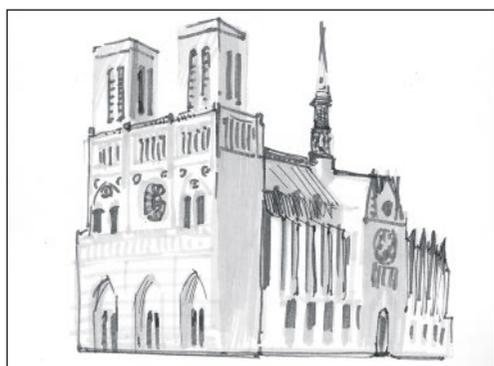
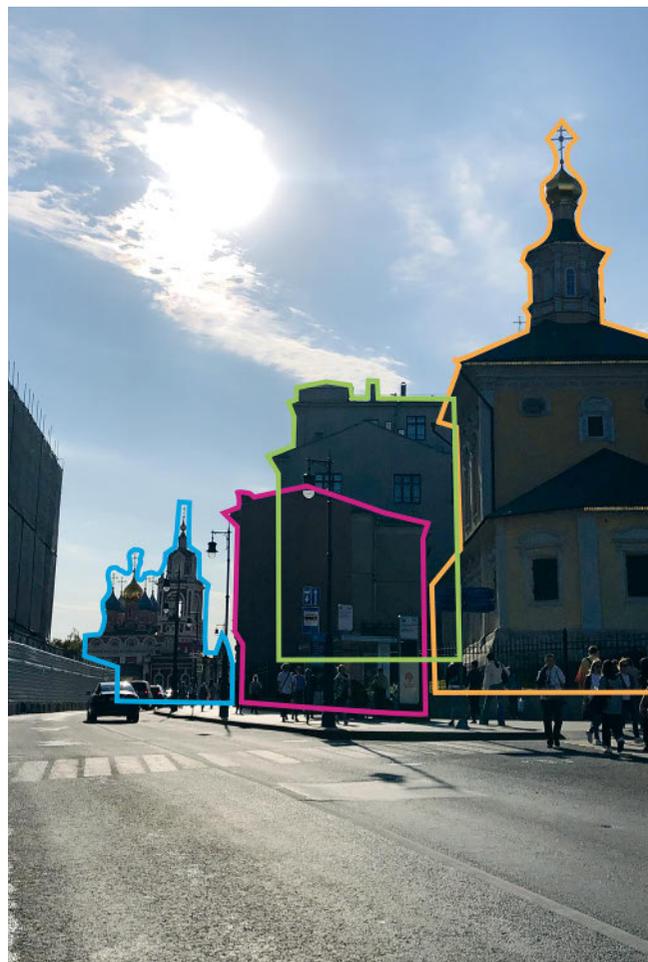
Почему я выбрала именно такой силуэт? Причина проста. Смотрите, насколько скромнее силуэты обычных домов в сравнении с церквями. Уже по очертаниям строений мы сразу понимаем, где храм, где дом. Более того, мы тут же определяем, что это православная церковь в российском городе.

Представьте, что мы заменили ту церковь, которую я обвела голубым, на силуэт Нотр-Дам. Тут же изменится все. Сложится ощущение, будто мы в Париже. Даже

не надо прорисовывать собор Парижской Богоматери во всех деталях, достаточно наметить его силуэт, пусть совсем маленький, — и будет уже казаться, что мы идем по Парижу, по улице вдоль Сены к знаменитому собору. При этом силуэты домов справа вполне вписались бы в ландшафт столицы Франции.

Исторически значимые здания, культовые строения, уникальные памятники зодчества, которые отражают культуру, политику, экономику города, почти всегда обладают выразительным силуэтом. Хотите создать скетч, точно передав характер места? Найдите яркое здание и используйте его силуэт в работе.

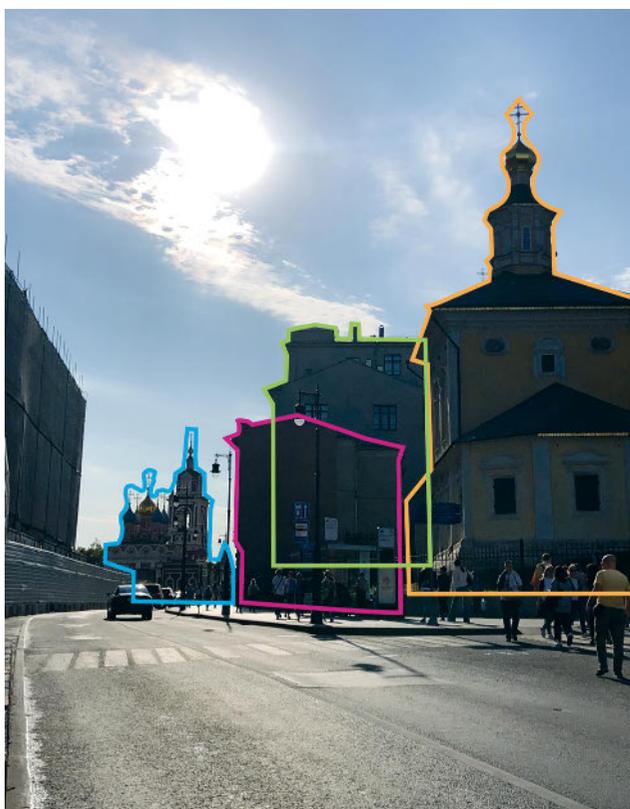
Вот как все просто! Без предварительных построений, без проработки перспективы, без каких-либо заморочек можно сразу показать через силуэты любой вид.

Из инструментов необходимы только лист и ручка, но я бы добавила еще маркер с широким и плоским пером или кисть с краской, которыми можно быстро и плотно заполнить форму.

Итак, наша задача на этом этапе — поработать с приведенной фотографией и потренироваться рисовать силуэты.

Рисуем силуэт

Попробуем пока просто порисовать силуэты, которые мы видим. Неважно, как вы их расположите на листе, главное — рисуйте их. Возьмем силуэты отдельных зданий, которые не перекрывают друг друга: маленькую церковь в голубой обводке, церковь в оранжевой обводке и здание в розовой обводке. Для начала нарисуем их по отдельности.

ЗАМЕТКА

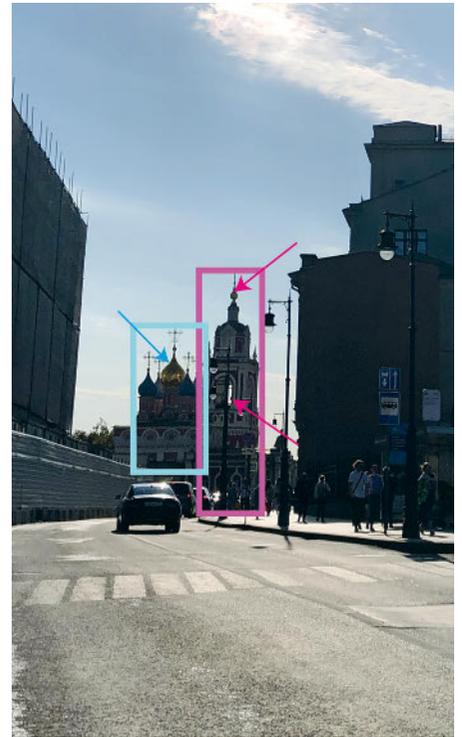
Чтобы научиться видеть силуэты, их нужно очень плотно закрашивать. Среди моих студентов, к сожалению, всегда находятся такие, которые этого не делают. Остаются видны штрихи. И это очень плохо. Почему? Потому что они не привыкли четко видеть этот силуэт, выцеплять его. Надо научить мозг определять силуэты и не отвлекаться на вписанные в них детали. А увидеть он их может только тогда, когда рука очень плотно заштриховала контуры. Когда вы тратите время на то, чтобы увидеть силуэт, перенести его на бумагу и заштриховать, вы добиваетесь того, чтобы ваш мозг изменил свою систему ценностей и начал иначе воспринимать реальность. И нам нужно тренировать его, чтобы он обращал внимание на новые для него моменты.

Шаг 1. Изучаем оригинал

Посмотрим на церковь на фотографии. Какие ее характерные особенности вы можете выделить?

Чтобы на рисунке она вышла узнаваемой, важно показать, что у нее есть две части. Колокольня справа вытянутая, украшена маленькой маковкой (на фото выделена розовой обводкой). Она состоит из двух уровней. Во втором есть окошко. Оно сквозное, через него мы видим небо. Часть слева украшена одним большим куполом и несколькими поменьше (на фото выделена голубым). Мы не можем точно определить, сколько их, но видим, что один расположен в центре, а другие его окружают.

Я намеренно не использую архитектурные термины, чтобы описать элементы здания, поскольку эта информация избыточная. Если я начну ее разбирать, придется вводить все больше понятий и углубляться в детали, но в нашей работе этого совсем не нужно. А простой язык помогает сосредоточиться на рисовании.

Итак, выделим моменты, важные для узнаваемости силуэта:

- 1) разница высот между правой и левой частями церкви;
- 2) группа куполов слева;
- 3) маленькая маковка справа;
- 4) уровни колокольни;
- 5) маленькое окно.

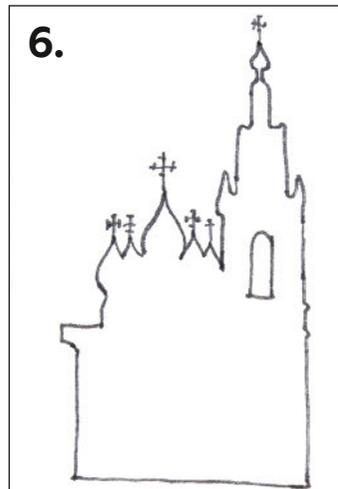
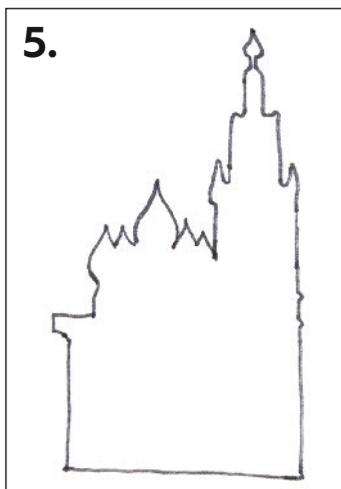
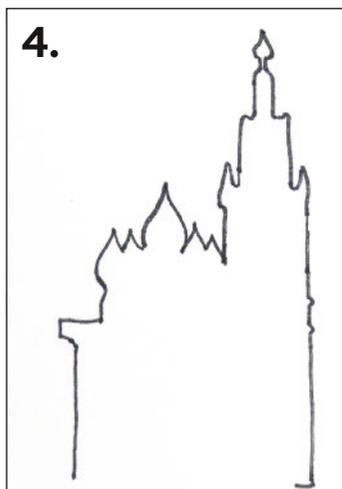
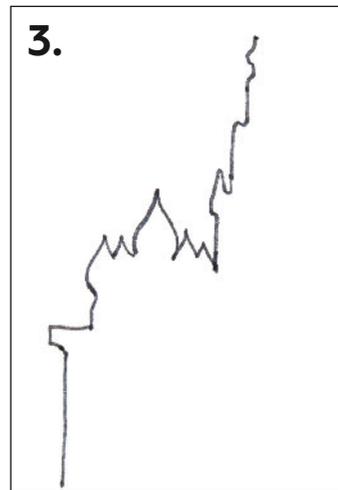
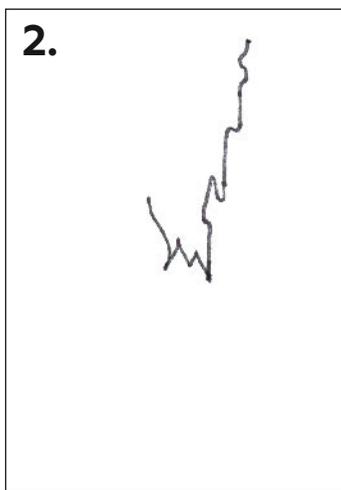
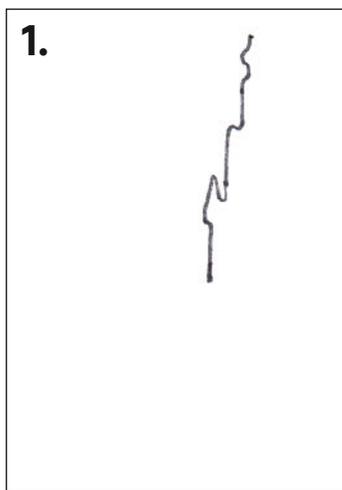
Шаг 2. Начинаем рисовать контур

1. Правая часть выше и уже. Нужно поставить точку там, где вы хотите наметить самый пик макушки башни, и очертить контур, выделяя основные детали. Ведем линию до пересечения с куполами левой части.

2. Поднимаем линию по краю куполов левой части до самой высокой точки.

3. Продолжаем обводить линией купола. Рисуем резкий выступ влево и спускаем линию вниз, к земле.

Вы можете чувствовать себя не очень уверенно. Вам будет казаться, что все не так. Но стоит довести дело до конца. В любом случае то, что выполнено на этом этапе, всегда можно быстро переделать.

4. Переходим к правой части колокольни. Здесь надо передать всего три уступа вверху, а потом смело тянуть прямую линию к земле.

5. Намечаем подошву здания одной линией. Да, на фотографии основания здания совсем не видно, но для нашей работы это неважно.

Поверьте: все здания стоят на земле примерно одинаково. Основание таких объектов обычно имеет скучную форму, все интересное вверху. Вспомните: чтобы узнать здание или человека, вы смотрите вверх. Ну, уж точно не на «ноги».

б. Рисуем окно и кресты. Именно они завершат узнаваемый образ церкви.

Вышло криво, косо, не очень ровно, но не стоит об этом переживать. Это первый шаг. Вернее, полшага. Пока мы изобразили только контур. Далее нам предстоит плотно залить его цветом — и тогда он превратится в силуэт.

Шаг 3. Заливаем силуэт

Итак, контур надо плотно залить. Я рисовала черной ручкой — и заливать буду черным маркером без пробелов.

Рис. 1

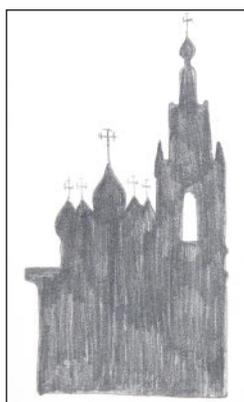

Рис. 2

В верхней части силуэта множество деталей, поэтому ее надо тщательно проработать. Тонкий наконечник (пуля) художественного маркера отлично с этим справился (см. рис. 1). Нижняя часть простая, поэтому ее можно заливать широким наконечником маркера (перо) (см. рис. 2).

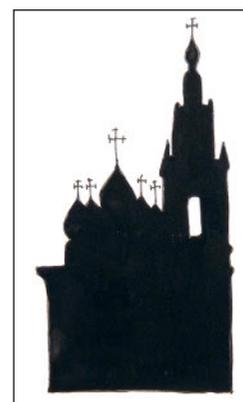
Маркер

Карандаш

Ручка

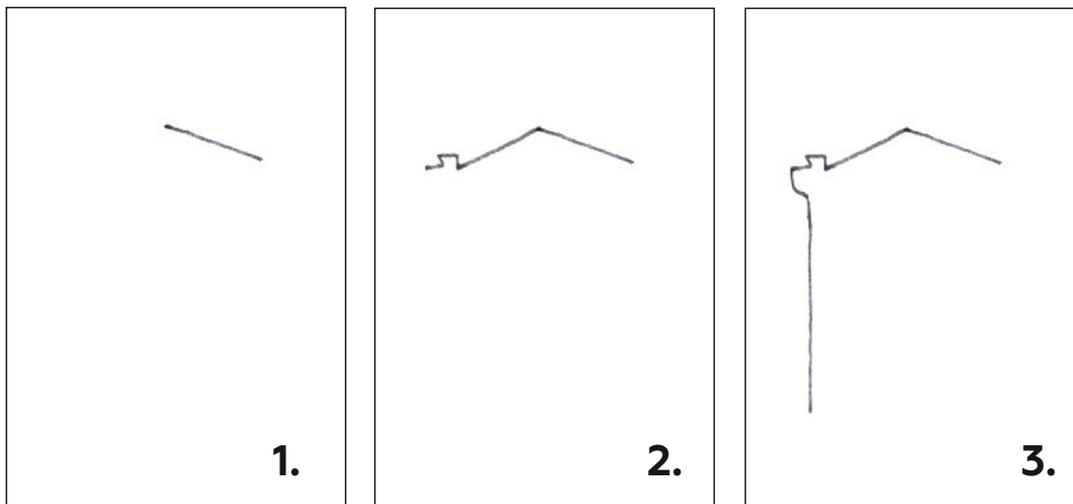
Тушь

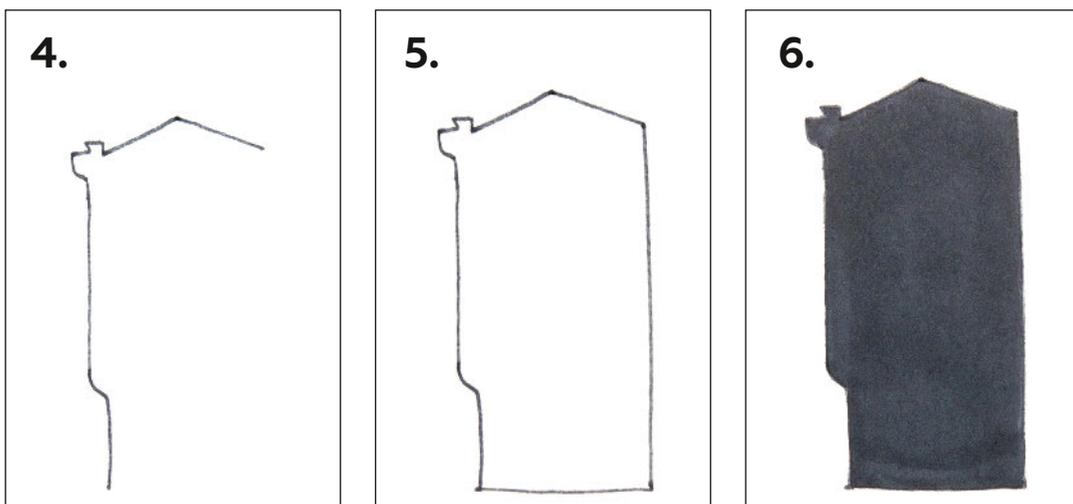
Маркер дает самый быстрый результат. Штриховать карандашом или ручкой долго — и все равно остаются видны мелкие пробелы. Но можно использовать и эти инструменты, если других под рукой нет. К концу заполнения контура силуэта вы точно узнаете дзен.

Кисть и тушь или кисть и краска тоже помогут быстро получить желаемый результат. Но у них есть один важный минус: необходимо пользоваться водой. Это не проблема, когда вы работаете за столом, а вот на натуре все гораздо сложнее. Именно поэтому лично я рекомендую в таких упражнениях использовать маркер.

Повторяем шаги 1–3, рисуя дом (на фото отмечен розовой обводкой). Он несимметричный, у него двускатная крыша, есть выступ на крыше над фасадом и перепад на фасаде.

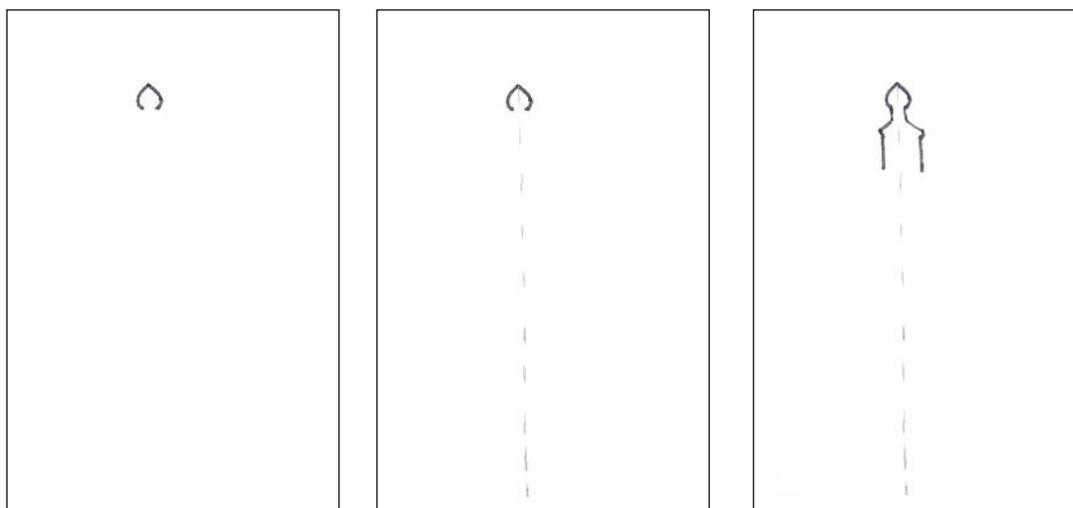
1. Рисуем один скат.
2. Добавляем второй скат и выступ.
3. Опускаем вертикаль фасада.
4. Намечаем ступеньку на фасаде — она находится на уровне первого этажа.
5. Закрываем силуэт справа и снизу двумя прямыми линиями.
6. Плотно заливаем силуэт (я использовала маркер).

Повторяем шаги 1–3, рисуя вторую церковь (на фото отмечена оранжевой обводкой). Она симметричная, но мы видим ее в перспективе. Не переживайте, если вы пока не знакомы с этим понятием. Раньше в художественных школах все начинали с построения кубика, в наши же дни подход другой. С кубиками, а значит, и с построением формы, перспективы ученики знакомятся далеко не сразу, но при этом выполняют похожие задания на создание силуэтов.

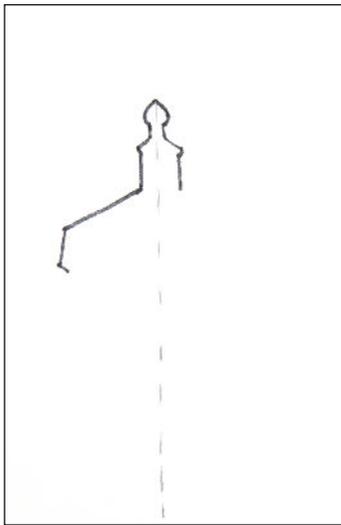
Поэтому рисуем так, как видим. Развиваем внимательность и глазомер.

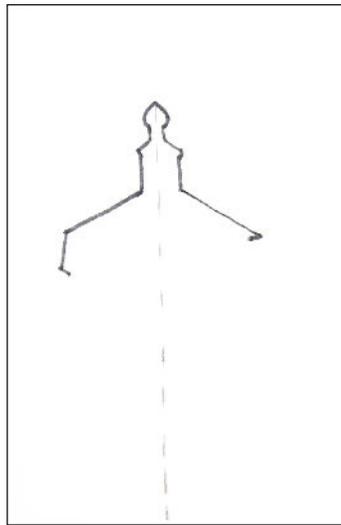
1. Намечаем купол. Тут все просто.

2. Дальше прерывистой линией обозначаем вертикальную ось симметрии. Он помогает собрать общую форму.

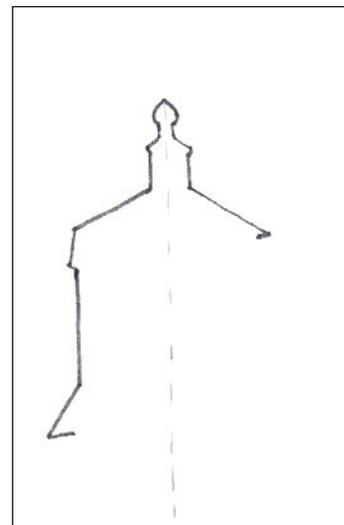
3. Рисуем «плечи» сначала слева, потом справа. Не стоит переживать, если они выйдут не идеально.

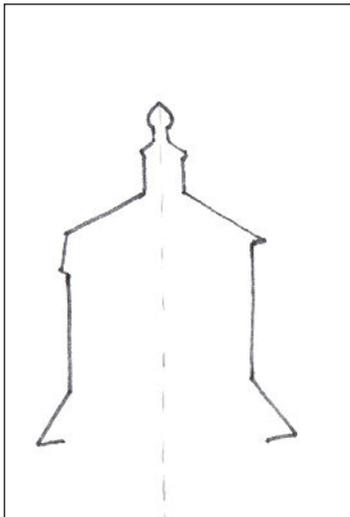
4. Опускаем крышу слева, ее карниз уходит в перспективу. Не нужно беспокоиться о точности построения — рисуем как получается.

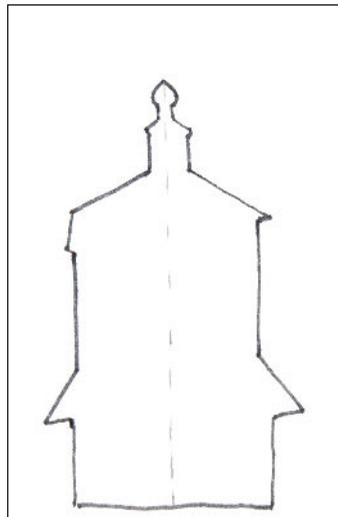
5. Добавляем вправо более острый угол у крыши.

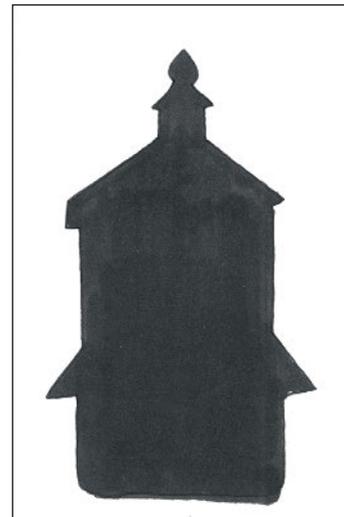
6. Теперь слева фасад до крыши.

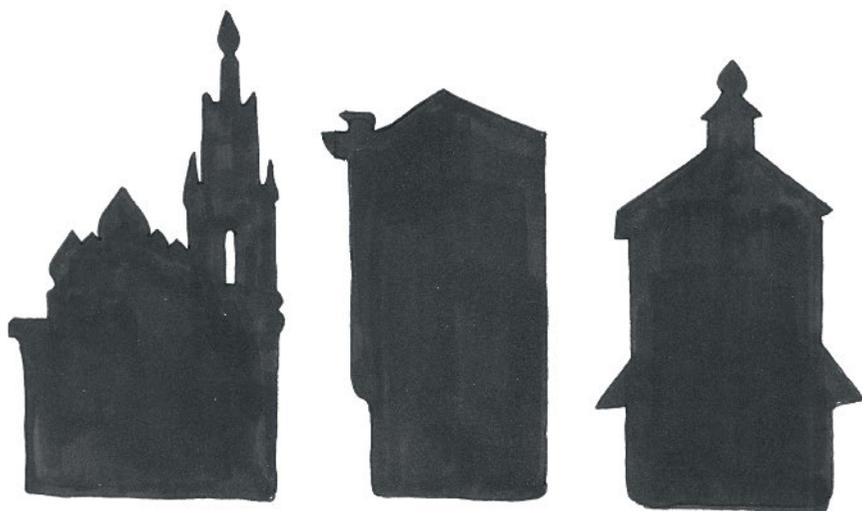
7. Наконец, справа фасад до крыши. На фотографии угол крыши не виден, но предположим, что он именно такой (никто проверять не будет).

8. Закрываем форму.

9. Плотно заливаем маркером.

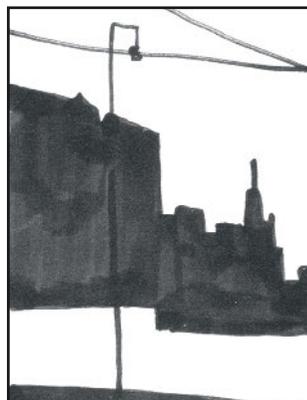
У нас вышло три силуэта. Как видите, они совершенно разные по характеру и каждый уникален. Верх силуэта более богат деталями, низ простой. Это наш второй шаг к тому, чтобы смотреть на мир как художник.

Попробуйте сами

Нарисуйте силуэты, которые окружают вас. Используйте небольшой блокнот, ручку и маркер. Определите для себя время на работу. Стремитесь укладываться в эти сроки и постепенно сокращать их, не теряя качество. Тут главное — подметить три-четыре характерные особенности силуэта. Окна и двери не рисуйте.

Соберите свою подборку. Удивите себя. Я уверена, вас ждет много нового. Надеюсь, вы откроете для себя разнообразие рядом и ваши двор, улица, район, город станут источниками вдохновения и гордости.

Группы силуэтов

На самом деле в городе сложно найти отдельно стоящие объекты. Надо учиться выделять силуэты. Вы уже попробовали это делать.

Теперь нас ждет важный этап, который очень упрощает работу с натуры и повышает скорость.

Нам важно видеть не отдельные контуры, а группы, красивые группы силуэтов. Еще раз изучите фотографию выше. Чтобы увидеть такие силуэты, имеет смысл снимать пейзажи против солнца. Моя фотография специально сделана именно так, чтобы детали размылись, мы на них не отвлекались и видели только очертания. Однако на самом деле мы здесь наблюдаем не отдельные здания, а их группы. И если вы отобразите силуэт именно группы, то верно скомпонуете объекты на листе. Как я уже говорила, компоновка — очень важная часть работы. От правильной композиции, верного размещения объектов в пространстве листа во многом зависит конечный результат. Так что сейчас я предлагаю вам пошагово отобразить группу силуэтов с фотографии на листе и посмотреть, к какому результату это приведет.

Я беру лист размером 10 на 13 см, работаю в книжном (вертикальном) формате. Карандашом я покажу мысленные построения, которые позволят мне ориентироваться в пространстве листа. Можно на начальном этапе разметить основные линии, по которым вы будете строить силуэты, если так проще работать.

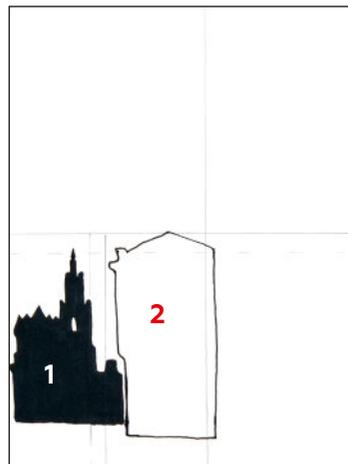
Шаг 1

Делим лист пополам по вертикали и горизонтали, проводим срединные линии, не сильно давя на карандаш. Относительно их находим примерное местоположение самой дальней церкви. Начинать стоит именно с нее, потому что она дальше всех, ее легко целиком окинуть взглядом. Вдобавок у нее самый характерный силуэт. Контраст его и домов справа как раз и определит эффектность нашей работы.

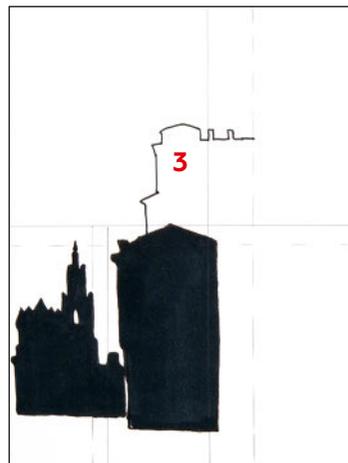
Шаг 2

Ориентируясь на эту церковь (1), рисуем дом (2) рядом. Мы уже работали над его силуэтом, так что теперь проще его изобразить. Обратите внимание на то, что дом стоит чуть ниже церкви и в целом крупнее ее. Почему? Потому что тут работают законы перспективы, которые детально мы рассматривать не будем, но в нашей работе они в любом случае проявятся.

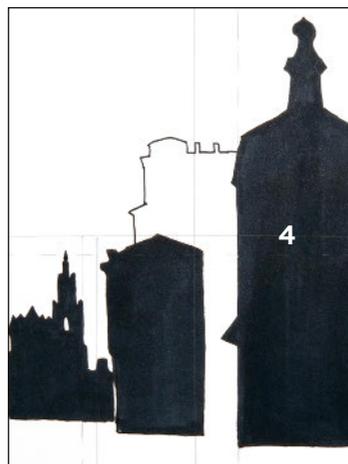
Шаг 3

Этот дом (3) мы еще не рисовали, но сейчас стоит его добавить. Для чего? В данном случае он функционален: он поможет нам определить местоположение церкви справа. Там, где заканчивается линия крыши дома, начинается силуэт церкви. Такой подход позволяет достаточно быстро перенести все объекты на лист и не сильно исказить пропорции.

Шаг 4

И наконец, последний объект из группы (4). Ранее мы только рисовали отдельные силуэты, учились намечать контуры и заливать их, а конкретное местоположение объектов на листе было неважно. Но теперь его нужно точно определить, и помогут нам в этом другие объекты из группы. Мы располагаем их на листе относительно его границ и друг друга.

ЗАМЕТКА

Обратите внимание: чем дальше от нас здание, тем выше оно расположено на листе, а чем ближе — тем ниже и крупнее. Так мы и передаем перспективу, причем без сложного черчения.

На мой взгляд, пропорции весьма условны. Не надо над ними трястись, работать с линейкой и проводить идеально ровные линии. На этом этапе многие притормаживают, а то и вовсе забрасывают рисование — хотя дальше их ждет очень много интересного.

Шаг 5. Итог

Заливаем тоном дом на заднем плане — и получаем силуэт улицы. Тем самым мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили в начале, в главе 1. Помните красивую линию города, которую мы искали?

Иллюстрация нарисована пошагово, я добавляла силуэт над силуэтом

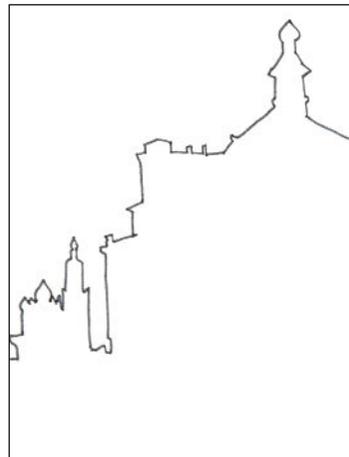

Рис. 1. Иллюстрация нарисована одной линией

В рисунке 1 просто не хватает нижней линии основания домов. А вот в рисунке 2 эта линия уже есть — сразу появилось ощущение, что здания стоят на земле. А если контур полностью залить, то мы получим такой же силуэт улицы, только намного быстрее.

Нужно уметь пользоваться обоими подходами. Они нам пригодятся в дальнейших упражнениях.

Рис. 2

Когда вы четко видите силуэт сюжета, он становится для вас путеводной звездой и вы можете быть уверены, что рисунок не «развалится».

Повторяем шаги 1–5, чтобы передать силуэт вида, который мы рассматривали в главе 1.

Попробуйте сами

Нарисуйте силуэты улиц, по которым вы ходите. Старайтесь выбирать виды, где есть 3–4 объекта. Для этого упражнения рекомендую лист взять побольше. Я использовала размер 10 на 13 см. А еще вам нужны ручка и маркер.

Я отчасти завидую вам — ведь вы откроете для себя свои же, давно знакомые улицы заново и по-новому. Это классное чувство.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Чтобы увидеть красивый силуэт, отходите максимально далеко от объекта, тогда вы сможете охватить его взглядом целиком.

Например, для этого рисунка из Брюгге я смотрела на дом через дорогу.

Для этого, сделанного в Будапеште, смотрела на здание Парламента с другого берега реки.

Для этой московской зарисовки пришлось побегать по улице. Я начала издалека, а затем подходила ближе и ближе, чтобы найти точку, когда церковь красиво заполнит силуэтом лист.

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

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

