

М.Г. Манизер

Школа изобразительного искусства

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 7.02
ББК 85
М11

М11 **М.Г. Манизер**
Школа изобразительного искусства / М.Г. Манизер – М.: Книга по Требованию, 2024. – 154 с.

ISBN 978-5-458-29804-9

Проверенное временем практическое руководство для начинающих и самодеятельных художников.

ISBN 978-5-458-29804-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

подчас и невозможно воспроизвести на бумаге все разнообразие натуры. Сколько новых, неповторимых явлений возникает перед нами каждый момент!

Что же делать художнику, если его взволновало и захватило развертывающееся перед ним событие во всем богатстве зрительных впечатлений? Очевидно, необходимо делать заметки, зарисовки, наброски как с натуры, так и по памяти и воображению. Это будут портретные зарисовки, наброски животных, предметов обихода, да всего и не перескажешь. Зрительные впечатления постоянно должны фиксироваться изобразительными средствами и в различных материалах. «На улицах всегда группировку людей наблюдал, — говорил Суриков. — Приду домой и сейчас зарисую, как они комбинируются в натуре. Ведь этого никогда не выдумаешь. Случайность приучился ценить»*.

Но недостаточно попробовать и даже потренироваться в работе над наброском. Надо многое преодолеть, чтобы овладеть умением свободно передавать свои наблюдения и замыслы в набросках, зарисовках, эскизах и, в конечном счете, в законченном рисунке или картине.

Необходимо, однако, твердо запомнить, что дается это художнику на основе длительного изучения натуры, приобретения знаний и навыков, постоянных упражнений в рисунке и живописи.

Набросок имеет свои особенности, отличающие его от рисунка.

Набросок дает возможность выразить первое впечатление от натуры во всей ее неповторимости; задачей рисунка будет закрепить, уточнить, проработать форму, сохраняя свежесть первоначального впечатления.

Рис. 2. И. Е. Репин. Натурищица. 1890. Карандаш

* И. Евдокимов. В. И. Суриков. М.—Л., «Искусство», 1940, стр. 39.

*Рис. 3. П. А. Федотов. Хозяин и мастерица.
Карандаш*

В жизни часто приходится наблюдать человека в движении, животных же просто невозможно поставить в нужную вам позу. В таких случаях незаменим быстрый набросок или даже серия набросков. Лишь поняв и выразив свои наблюдения в зарисовках, можно будет закрепить это в художественном произведении.

Иногда набросок приходится делать быстро. Если в состоянии природы или в облике человека вдруг все изменилось, лучше оставить этот набросок и сделать новый. Потом уже, по памяти, на основании хотя бы и коротких зарисовок закрепить свое впечатление.

Не нужно, однако, сужать роль наброска и сводить его только к быстрой зарисовке первого впечатления. Его огромные возможности определяются бесконечным разнообразием окружающего и условиями, в которых работает художник. Можно набросок сделать более проработанным, показать отдельные детали. Среди приводимых здесь рисунков есть и быстрые, и более продолжительные зарисовки, и рисунки по памяти, которые порой трудно отличить от работы с натуры.

Наброски и зарисовки служат самым различным целям. Это могут быть наброски, связанные с изучением натуры,— часто, прежде чем приступить к рисунку, с модели делают беглую предварительную зарисовку. Такая зарисовка помогает уяснить главное в модели, так как в ней уже схвачены характерные черты, намечены композиция, движение, основные пропорции. В дальнейшем в рисунке большого формата внимательно штудируются детали, уточняется форма, решаются задачи света.

Следует сказать, что вообще работу над длительным рисунком и этюдом надо сопровождать большим количеством набросков, тренируя глаз и руку на различных по характеру моделях. Необходимо предупредить начинающих художников против наброска как самоцели, против «наброска для наброска», против легкомысленного отношения к быстрым «эффектным» зарисовкам, где за ловким и хлестким штрихом, «красивой» манерой зачастую скрывается безграмотность и беспомощность в решении формы.

В наброске должны быть отражены знания и опыт, приобретенные в изучении натуры. Например, вы делаете набросок руки; необходимо, чтобы чувствовался поворот кисти, чтобы были показаны пальцы, выражен жест, решены пропорции. Но если все это делается поверхностно, без знания анатомии и конструкции руки, без предварительной проработки и изучения, то все окажется неверным, пустым, бессодержательным. Такой набросок не принесет никакой пользы начинающему художнику.

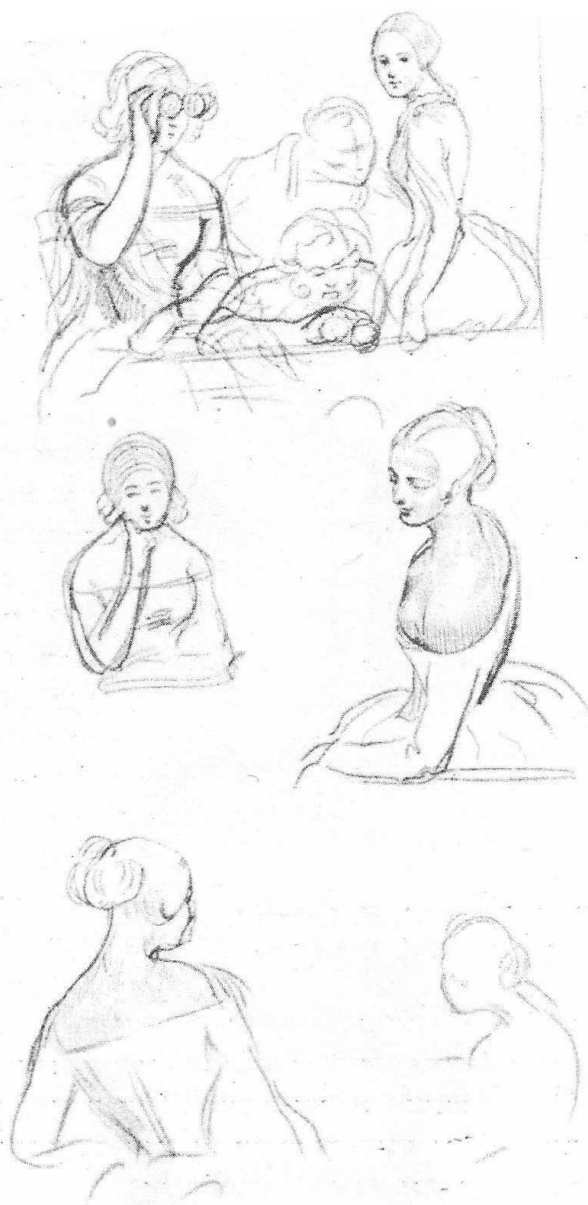

Рис. 4. П. А. Федотов. Наброски. Карандаш

Рис. 5. И. Е. Репин. А. Н. Толстой.
«Шах королю». 1891. Карандаш

Каждый раз следует ставить перед собой определенные и четкие задачи. По мере совершенствования художника будет подниматься качество его рисунков и набросков.

В предыдущих выпусках «Школы» было рассказано, как начинающему художнику приступить к рисунку, как от простых форм постепенно переходить к более сложным. Подобный порядок рекомендуется сохранить и в набросках. Так, начинающим очень полезно делать краткосрочные рисунки и наброски с различных предметов обихода, например с табуретки, ведра, стола, шкафа и т. п. Эти зарисовки разовьют глазомер, понимание формы и, главное, ощущение формы в пространстве. Следует ставить предметы на разных уровнях — ниже линии горизонта (на полу), выше и на уровне глаз. Рисовать полезно на близком и на далеком расстоянии от предмета. При этом необходимо делать зарисовки линейные, чтобы точнее изучить перспективное построение, и

наброски тоновые, светотеневые, чтобы передать объемность предмета (например, горшок или крынку, освещенную боковым светом). Постепенно можно перейти к наброскам натюрморта, а также к зарисовкам интерьеров (комнат, коридоров, лестниц и т. п.), потом к зарисовкам улиц и пейзажа.

Рисование человека и животных также должно сопровождаться целой серией целенаправленных набросков. Рисуя голову с одной точки, делайте зарисовки и наброски сбоку, в фас, снизу, изучайте голову в различных поворотах. То же относится и к рисованию фигуры человека. Наброски и краткосрочные рисунки помогут понять движение фигуры, ее характер и ее конструкцию, приучат к быстрой реакции глаза и руки рисовальщика на меняющиеся положения. Это касается и рисунков животных, зверей, птиц.

Приводим здесь наброски и зарисовки больших мастеров. Примеры эти даны не для копирования или подражания. Поняв, как тот или иной художник работал над решением стоявшей перед ним задачи, как он использовал возможности наброска и рисунка, как в них сказывались весь опыт мастера, склад характера, мысли и чув-

ства, легче будет самому приниматься за работу. Откроются разнообразные пути и возможности в подходе к натуре, расширятся средства изображения.

Примеров набросков у мастеров прошлого бесконечно много. Нет, кажется, ни одного художника, у которого не нашлось бы большого числа интересных и очень ценных зарисовок с натуры. Посмотрите набросок К. П. Брюллова «Солдаты у пушки» (рис. 1). Рисунок точен, хотя и выполнен быстро, «на ходу». Здесь есть и характерные черты человека и необходимые детали одежды, предметов.

Обратимся к работе И. Е. Репина — наброску натурщицы (рис. 2). Быстро, лаконично, строго определены в этом наброске пропорции головы, отношение торса к бедрам и ногам, наклон туловища по отношению к правой ноге, служащей опорой, и левой, поддерживающей равновесие. Убедительно переданы общий силуэт фигуры и освещение. В наброске можно увидеть, как художник уточнял пропорции и направление форм. Следы первоначальной наметки карандашом особенно видны ниже левой стопы, у голени, отчасти у левой руки.

А. А. Иванов к своей известной картине «Явление Христа народу», кроме многочисленных предварительных этюдов и рисунков, делал много коротких зарисовок, по которым можно

Рис. 6. И. Е. Репин. Казак. 1888. Карандаш

Рис. 7. И. Е. Репин. Портрет. 1898. Туго, перо

Рис. 8. В. И. Суриков. Юноша, сидящий за столом. 1882. Карандаш

увидеть, как строго и внимательно изучал он натуру.

Очень близки нам и по ощущению и по времени наброски художников П. А. Федотова, К. А. Савицкого, С. В. Иванова, Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковского и других.

Федотов в своих зарисовках много внимания уделял характеру людей, выражению их лиц, их манере держать себя в зависимости от обстановки. Потом многое из этого материала он использовал в своих картинах. В работах Федотова не всегда отличишь рисунок с натуры от рисунка по памяти и от себя. Например, один из листов его альбома посвящен зарисовкам «как люди ведут себя на холоде». Один, съезжившись, дует на руки, другой потирает руку об руку, притаптывая на ходу, у третьего руки в карманах.

Тут схвачены общий облик людей и характер их одежды так, что можно сразу почувствовать их общественное положение. То же можно сказать о зарисовке «Хозяин и мастерица» (рис. 3) и о набросках в театре (рис. 4).

Наброски Федотова точны и строги по форме. Если нужно, художник рядом с фигурой рисует детали.

Очень остры по характеристике наброски художников-передвижников. И в повседневной работе этих художников сказывались их отношения к действительности, их творческие устремления. Не случайно и в своих зарисовках они уделяли главное внимание простым людям.

Приведем из многочисленных зарисовок Репина рисунки: «Лев Николаевич Толстой» (с надписью «Шах королю», рис. 5) и «Казак» (рис. 6). Как различны по технике, по степени законченности эти

работы: мелкие подробности вплоть до фактуры шапки в первом и лишь несколько штрихов — намек о форме — во втором.

Замечательный портретист, Репин оставил в своих альбомах множество набросков с голов. Выполненные разной техникой, они помогают понять приемы и способы работы художника над короткой зарисовкой. Тонкость и красота этих набросков выражаются в глубоком решении образа (рис. 7).

Лаконично нарисована художником В. А. Серовым балерина Карсавина (см. вып. 1, рис. 7). Каждая линия передает женственность фигуры; голова, плечи, шея — все это возникает перед нами «как живое». Большой вкус помог художнику тонко передать облик Карсавиной.

Рис. 9. Н. А. Ярошенко. Слепцы. Этюд к картине. 1879. Карандаш

Рис. 10 Н. А. Ярошенко. Женщина с ребенком. Этюд к картине «Слепцы». Карандаш

Рис. 11. В. Е. Маковский. Крестьянские дети. Карандаш

Иную задачу ставит перед собой Суриков, зарисовывая юношу, сидящего за столом (рис. 8). Художника здесь интересует передача характера приемами тонового и светотеневого решения.

Художники-передвижники зарисовывали разнообразные типы людей из народа, их одежды. набросок «Слепцы» Н. А. Ярошенко (рис. 9) передает сложность движений, напряженность поз осторожно ступающих слепых. Выразительна и другая зарисовка этого же художника — «Женщина с ребенком» (рис. 10): здесь подчеркнуто самое характерное в облике модели. Многочисленные наброски позволяют Ярошенко в дальнейшем в законченных произведениях избегать надуманных поз, схематизировать изображения. Таким образом, зарисовки с натуры помогают художнику, дают ему богатейший материал для работы.

Несколько неожиданно выглядит набросок В. Е. Маковского «Крестьянские дети» (рис. 11). Мы знаем тщательно написанные картины этого художника. Но здесь облик детей он передает несколь-

Рис. 12. В. Е. Маковский. Персонажи поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». Наброски. Карандаш

кими смелыми уверенными штрихами. В воспроизведенных набросках голов (рис. 12) Маковский ставит перед собой задачу передать внутренний облик человека, наделенного характерными чертами.

Наброски С. В. Иванова (рис. 13, 14, 15) сделаны сочно, остро, широко и очень конкретно. Здесь есть все — и характер человека, и тщательно отделанные детали.

Как мы говорили, темы зарисовок могут быть самыми различными. Часто они зависят от направления всей творческой работы художника.

Пейзажисты И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, Ф. А. Васильев, И. И. Левитан оставили много очень интересных набросков, служивших им материалом для создания картин. В этих набросках они изучали детали будущей картины. Иногда короткий набросок делался для выбора места и компоновки будущего пейзажа.

Вот набросок из альбома Ф. Васильева — ель (рис. 16). Посмотрите, как закомпонован лист. Ель взята не оторвано от среды, чувствуется чащоба леса, таинственный полумрак. Можно ощутить структуру коры ствола и веток, художник передал характер света, падающего на листву. Рисунок как бы предвосхищает будущую картину.

В своей книге «Далекое близкое» Репин приоткрывает некоторые черты творческой работы Ф. Васильева: «Васильев не ложится. Он взял альбом побольше и зарисовывает свои впечатления Царевщины. Прелестно у него выходили на этюде с натуры эти лопушки на песке в русле Воложки. Как он чувствует пластику всякого листка, стебля! Так они у него разворачиваются, поворачиваются в разные стороны и прямо ракурсом на зрителя. Какая богатейшая память у Васильева на все эти, даже мельчайшие детали! И как он все это

Рис. 13. С. В. Иванов. Крестьяне. Карандаш