

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10
РИСУНОК ЖИВОЙ НАТУРЫ	15
ВВЕДЕНИЕ	16
ГЛАВА 1	
РУКА, ГЛАЗ И МЫСЛЬ	19
ГЛАВА 2	
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ОКНО	36
ГЛАВА 3	
ТОНАЛЬНАЯ ГРАДАЦИЯ	48
ГЛАВА 4	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУБИКИ	62
ГЛАВА 5	
ИЗНУТРИ НАРУЖУ И СНАРУЖИ ВОВНУТРЬ	75
ГЛАВА 6	
ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ	86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	98
РИСУНОК НЕПОДВИЖНОЙ НАТУРЫ	101
ВВЕДЕНИЕ	102
ГЛАВА 1	
ПРОСТРАНСТВО И СВЕТ	104
ГЛАВА 2	
ФАКТУРА	118
ГЛАВА 3	
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ	129
ГЛАВА 4	
ДРАПИРОВКА	144
ГЛАВА 5	
ПРЕДМЕТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ	156

ГЛАВА 6	
ДВИЖУЩИЙСЯ ВЗГЛЯД	169
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	180
АБСТРАКТНЫЙ РИСУНОК	181
ВВЕДЕНИЕ	182
ГЛАВА 1	
ПЛОСКИЙ, КАК БЛИН	185
ГЛАВА 2	
СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВА	198
ГЛАВА 3	
ПОИСК ФОРМЫ	212
ГЛАВА 4	
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЗГЛЯДА	227
ГЛАВА 5	
АССОЦИАЦИИ	240
ГЛАВА 6	
ТЕХНИКА РИСУНКА	252
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	265
ПЕЙЗАЖНЫЙ РИСУНОК	267
ВВЕДЕНИЕ	268
ГЛАВА 1	
ПРЕДВЗЯТОСТЬ	270
ГЛАВА 2	
ФАКТУРА ПЕЙЗАЖА	283
ГЛАВА 3	
КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО	298
ГЛАВА 4	
ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ	309
ГЛАВА 5	
ПРИРОДНЫЙ ПЕЙЗАЖ	321
ГЛАВА 6	
ЭКСПРЕССИОНИЗМ	333
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	344

СИСТЕМЫ РИСУНКА	345
ВВЕДЕНИЕ	346
ГЛАВА 1	
ПРОЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	349
ГЛАВА 2	
ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	362
ГЛАВА 3	
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕТКИ	376
ГЛАВА 4	
ТРИМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ	390
ГЛАВА 5	
НАЛОЖЕНИЕ ТЕНЕЙ (САЙАГРАФИЯ)	400
ГЛАВА 6	
ПЛОСКОСТЬ КАРТИНЫ	415
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	427

ВВЕДЕНИЕ

Почти каждый человек время от времени рисует, то черкая в записной книжке, то показывая до рогу или поясняя свою мысль. Каждый намеренно оставленный таким образом “след” есть рисунок. Для рисунка годится любой материал — свет, уголь, графит, листья, камешки, воздух и так далее — как в качестве “основы” (на которую наносится рисунок), так и “следа” (самого рисунка).

Взяв в руки эту книгу, спросите себя, почему вы хотите рисовать. Если вы уже рисуете, то как научиться это делать лучше? Рисовать можно машинально, чтобы убить время или по любой другой причине. Однако даже в таких рисунках вы стараетесь выразить, представить, понять, показать или оценить себя и окружающий мир.

Надеемся, что наша книга понадобилась вам, чтобы научиться рисовать и что вам это почему-то необходимо. Возможно, вы сами еще не до конца осознали, почему — многие об этом даже не задумываются, — но эта необходимость проявляется как в вашем стремлении рисовать, так и в самом факте существования рисунка. К тому же рисунок выполняет социальную функцию — висит ли он в раме на стене, лежит ли на столе архитектора или это просто закорючки в блокноте, а ведь именно функция определяет тип рисунка.

Рисунок есть продукт восприятия. Специфический характер художественного восприятия тесно связан с естественным каждодневным наблюдением действительности. Рисунок передает информацию с помощью набора общепризнанных, абсолютных символов. Но и сами эти символы — лишь результат нашего восприятия. Между изображением (рисунком) и реальным миром существует причинно-следственная связь. Рисунок также является результатом подчинения материалов лич-

ности, которая komponует их определенным образом, стараясь сформулировать и объяснить свой вариант восприятия и творческий замысел — заложенный изначально, выявляющийся “в процессе” рисования или раскрывающийся лишь впоследствии. Используемые материалы и изобразительные средства способствуют раскрытию намерений художника.

Итак, мы выяснили, что рисунок несет смысловую нагрузку, рождается и существует как вид ощущения и создается личностью. Создавая рисунок, мы пытаемся связать воедино замысел и ощущение. Следовательно, при составлении учебного плана мы уделим особое внимание трем аспектам — замыслу, ощущению и исполнению.

Рисунок передает состояние души художника, говорит сам о себе, представляет определенный культурный слой, является средством раскрытия мира и одновременно — его частицей. Поэтому при рассмотрении трех вышеназванных аспектов нас прежде всего будет интересовать личность рисующего, сам рисунок и “не-что”, выраженное в нем. Именно с этих позиций мы и приступим к предлагаемым далее упражнениям.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

Все упражнения включают в себя теоретические сведения и практические занятия для людей с разным уровнем способностей. Курс подразделяется на пять конкретных программ: рисунок живой природы, пейзаж, натюрморт, абстрактный рисунок и системы рисования. Каждая тема представляет собой обособленный раздел и может прорабатываться независимо от остальных. Одним из способов пользования книгой является поочередное прочтение глав каждого раздела и выполнение упражнений. Другой способ заключается в проработке первых глав каждого раздела, затем вторых и так далее. Одновременное ознакомление со всеми пятью

разделами обеспечит более широкий охват и совмещение учебного материала.

Предлагаемые нами программы разработаны на основе пятнадцатилетнего опыта преподавания в художественных школах Лондона. В ходе обучения мы стараемся представить изучаемый предмет не как единый, абсолютный метод рисования, но как процесс, отражающий сложность и многоплановость человеческого опыта.

Нашу книгу можно рассматривать как учебник, пособие или как занимательное чтение. Но, не имея непосредственного контакта с вами, мы все же рекомендуем обратить внимание на нечто вроде голоса, заключенного между строк. Когда станет совсем тяжело и захочется все бросить, представьте себе этот подбадривающий голос и продолжайте.

По мере проработки упражнений вы будете не только рисовать, но и учиться, как надо рисовать. Не берите за образец рисунки профессионалов, стараясь достичь их уровня. Путь к совершенству лежит через использование собственных идей и особенностей восприятия.

МАТЕРИАЛЫ

Большинство из включенных в данную книгу упражнений основано на применении стандартных графических материалов, имеющихся в любом магазине канцтоваров:

Карандаши. Пользуйтесь карандашами с маркировкой 2H, HB, 2B, 3B, 4B, 5B и 6B (**H** означает твердый, а **B** — мягкий). Если в упражнении не указана конкретная маркировка, используйте карандаш HB.

Мел и цветные мелки. Мел — это прессованный, рыхлый материал, а цветной мелок — воскообразный состав на масляной основе. Вам понадобятся те и другие разных цветов: сиены (охры), черные и белые.

Уголь. Если не указано иначе, используйте винный уголь, представляемый в виде слоистых палочек темно-коричневого или черного цвета. Прессованный уголь плотнее и по фактуре напо-

минает мел. Угольный карандаш (рашкуль) — это карандаш на угольной основе.

Пастель. Приобретите пастельные карандаши (палочки) как на масляной, так и на немасляной основе, разных оттенков, от черного до белого.

Фломастеры. Используйте черный, средней толщины фломастер на водной основе.

Шариковые ручки. Пользуйтесь только ручками с черной пастой.

Резинки. Используйте только пластичные или жесткие резинки. Пластичная резинка — разновидность мягкой резинки, она легко разминается пальцами; ею не стирают карандаш, а слегка прижимают к той части рисунка, которую нужно осветлить, в то время как жесткой резинкой стирают более темные и жирные линии.

Бумага. Если не указано иначе, используйте обычную чертежную бумагу средней шероховатости. Некоторые задания требуют специальной газетной бумаги. Это грубая, дешевая, тонкая и легкая бумага.

Рисовальная доска и мольберт. Пользуйтесь рисовальной доской и мольбертом, позволяющими работать с бумагой формата 56 x 76 см или 76 x 112 см.

Другие материалы. В некоторых заданиях предусмотрено использование таких дополнительных материалов, как клей, ножницы, цветные карандаши, калька и так далее. Прежде чем приступить к заданию, не забывайте внимательно просматривать список материалов, чтобы иметь под рукой все необходимое.