

СОДЕРЖАНИЕ

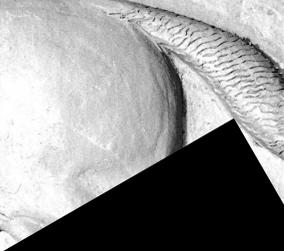
Книга I. КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА

БАРЕЛЬЕФ. Лепка	5
Введение.....	6
Предисловие.....	7
1. Понятие объема.....	8
2. Инструменты.....	10
Выбор глины.....	12
3. Лепка: подход.....	14
От общего к частному.....	14
Как создавать симметричные конструкции... ..	14
Лепка с плитом или без.....	16
От менее доступного к более доступному... ..	16
Какой подход?.....	17
4. Наблюдение.....	18
Как наблюдать.....	19
Направление.....	19
Длина.....	21
Объем.....	21
5. Как оживить форму.....	22
Наблюдаем.....	23
6. Рельефы.....	24
Плита.....	26
Рисунок.....	27
Создание рельефа.....	28
7. Круглая скульптура.....	30
Примеры.....	30
Хранение работы в процессе.....	33
Выбор и другие приемы.....	34
Сборка.....	37
8. Каркас.....	41
Внешняя опора.....	41
Ядро из глины.....	41
Простой стержень.....	41
Подвес.....	43
Кронштейн.....	43
9. После обжига.....	44
Надежное склеивание:	
метод стенки.....	44
Обжиг.....	46
Маскировка стыка после обжига.....	46

10. Пигмент.....	47
11. Канон.....	48
12. О важности линии.....	51
13. Цвет без цвета.....	52
14. В поиске идей.....	53
Метод «облака».....	53
Предварительный макет.....	53
«Мутант».....	53
Изменение параметров.....	54
15. Презентация готового произведения.....	56
Финальный штрих.....	56
На выставке.....	56

Книга II. МОДЕЛИРОВАНИЕ

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. СИЛУЭТ	59
Введение.....	60
1. Особенности метода.....	61
Лень.....	61
Описание.....	61
2. Конструирование тела человека.....	62
Описание.....	62
3. Давайте перейдем к практике.....	65
Ноги.....	65
Это второй фрагмент нашего пазла.....	74
Груды.....	81
Руки.....	85
Голова и шея.....	94
Волосы.....	98
Миниатюрное лицо и руки.....	102
Лицо в миниатюре.....	102
Кисть в миниатюре.....	106
Миниатюрная стопа.....	110
4. Контрапост.....	112
5. Тело в одежде.....	115
6. Избранные произведения.....	120
7. Словарь.....	124
8. Краткое изложение принципов.....	125
Заключение.....	126
Благодарности.....	127

Книга I

**КРУГЛАЯ СКУЛЬПТУРА •
БАРЕЛЬЕФ • ЛЕПКА**

ВВЕДЕНИЕ

Работа с глиной для меня
сродни путешествию.

Я составляю маршрут (по крайней мере мысленно), прежде чем выезжать.

Представьте себе каждый этап создания скульптуры, в том числе и проблемы, с которыми можете столкнуться. Возможно, вам придется поискать для них решения. Не ограничивайте свое воображение техническими возможностями. Просто найдите подходящую технику, чтобы реализовать свой проект. И не бросайте его со словами «я попробовал, не получилось».

Лучше предвкушайте успех.

В следующих главах я объясню, как справиться с большинством трудностей. Моя книга адресована широкому кругу читателей, которые хотят познакомиться с базовыми техниками скульптуры. Мы поговорим о лепке из глины. Методике, описанную на следующих страницах, нельзя назвать универсальной, но она дает достойные результаты. Ее использует множество моих учеников, работающих ныне самостоятельно. Они продолжают развиваться и дальше. «Без прикосновения руки даже самое яркое чувство будет парализовано», — говорил Роден. Освободитесь из плена техники, освоив ее. Обучитесь ей. Она превратится для вас в инстинктивный жест, станет второй натурой: точно так же, как когда вы учитесь водить машину и думаете о тормозах, о зеркале заднего вида, о поворотниках... сколько всего! На первом уроке это кажется невозможным. Но постепенно вождение превращается в удовольствие. Автоматизм порождает

Вид мастерской

дает уверенность, и вот вы уже любуетесь пейзажем или болтаете с пассажиром, не задумываясь о том, когда нажать на газ. То же самое и с лепкой.

Потратьте время на то, чтобы усовершенствовать свою технику. В дальнейшем вы его сэкономите. При необходимости перечитайте эту книгу несколько раз. В конце я еще раз напоминаю описанные принципы, приводя их резюме.

Внимательно читайте все объяснения. В книге вы найдете ответы на большинство вопросов, встающих перед начинающими, — их регулярно задают мне ученики.

Надеюсь, что книга получилась полезной и искренней. Не из тех, которые читают один раз и ставят на полку, а из тех, которые держат под рукой и время от времени перелистывают заново.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прежде чем переходить к принципам работы с глиной, мне кажется полезным сравнить ее с камнем и бронзой и определить со статусом лепки по отношению к скульптуре и литью. Я делаю это для того, чтобы избавиться от противопоставлений, которые часто можно слышать.

Камень

Камень любят все, но он, наряду с бронзой, остается «неприкасаемым» для любителей. Он требует владения техникой и не допускает переделок. Скалывание и абразия — вот основные методы работы с камнем. Материал тут можно только убавлять.

Бронза

Этот металл очаровывает своей холодностью и прочностью. Он олицетворяет вечность. Скульптуры отливают из расплавленной (то есть жидкой) бронзы, а не вытачивают из цельного куска. Тут тоже требуется владение техникой, что ограничивает доступ к бронзе непрофессионалов.

Глина

Хотя этот материал считается менее «элитным» и больше ассоциируется с гончарным ремеслом или лепкой из пластилина, он очень удобен в работе и многое прощает (то есть позволяет исправления). Он допускает в творчестве спонтанность.

Стоит глина недорого, но с технической стороны, как и камень, требует определенных навыков работы, знания методик и большого терпения.

Я стараюсь не противопоставлять эти материалы, а обращать внимание на их отличительные свойства. Так, великие скульпторы (Карпо, Роден, Бурдель и другие) использовали глину для создания макетов своих работ. Они разрабатывали сюжет, меняли его, совершенствовались. А по завершении переходили к технической фазе: выбору окончательного материала и формата скульптуры. И тут им приходилось прибегать к помощи специалистов: литейщиков или подмастерьев.

Объяснение

Литейщик — это специалист, точно воспроизводящий изваяние.

Для этого он делает опоку (муляж) скульптуры, а затем, основываясь на ней, создает копию, полностью соответствующую оригиналу, из расплавленного металла. Вынув ее из опоки, он покрывает ее патиной, обычно еще горячую, с помощью разных химических составов, добываясь нужного цвета путем реакции металла (оксидации). Эта последняя операция практически всегда выполняется в присутствии художника.

Подмастерье тоже в точности следует модели. Но он использует отвесы, циркули и пантограф. Он может пропорционально увеличивать или уменьшать формат в зависимости от пожеланий художника. Тут требуется большая точность в снятии мерок и прекрасное владение техниками. Некоторые скульпторы работают непосредственно с камнем. В этом случае последовательность совсем дру-

гая: скульптура создается сразу в нужную величину, без последующего репродуцирования. Наши современники часто поступают именно так.

Я уже говорил, что не следует сравнивать чисто технический аспект с творческим (тут нет ничего обидного, совсем наоборот).

У каждого материала есть свои преимущества на всех этапах творческого процесса. Художник может нуждаться в помощи техников и наоборот.

Глина позволяет творить спонтанно. Именно поэтому она уже долгое время используется как основной материал в скульптуре, а также в керамике.

Фламандка. Обожженная глина с патиной

1

ПОНЯТИЕ ОБЪЕМА

В целом это понятие не самое распространенное, и мозг приспособляется к нему с трудом. Когда мы смотрим на какой-то предмет, его изображение, хотя и рельефное, предстает перед

нами лишь частично. Это похоже на фото. Чтобы полностью представить себе его объем, нужно обойти предмет вокруг. А дальше дело за памятью.

ПРИМЕР: посмотрите на фотографии 1 и 2 и описания к ним. Если вы собираетесь изобразить этот объект, вам требуется информация. Поэтому вам нужно увеличить количество точек обзора (см. главу «Наблюдение»).

В нашем примере первая фотография уводит нас на неправильный путь. Оптическая иллюзия? Вовсе нет. Мы просто призвали на помощь память. Этот снимок соответствует другим изображениям в нашем мозгу. И он тут же воспроизводит недостающий объем. Логика!

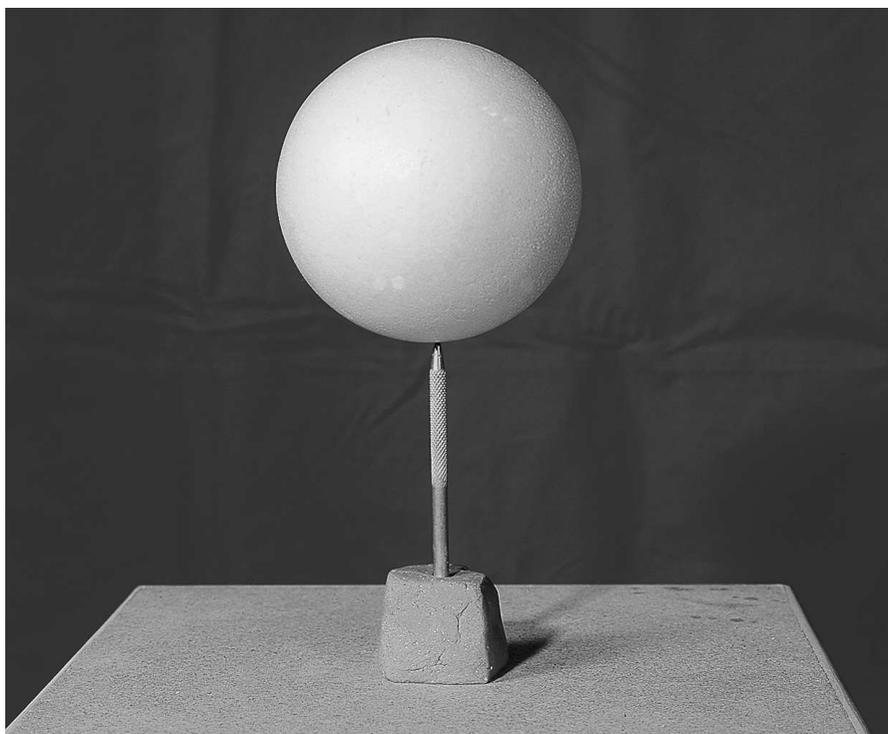
ВЫВОД ТАКОВ: наблюдение и знание предмета — неотъемлемая часть процесса его копирования (это относится и к живой модели). Иными словами (резюмируя):

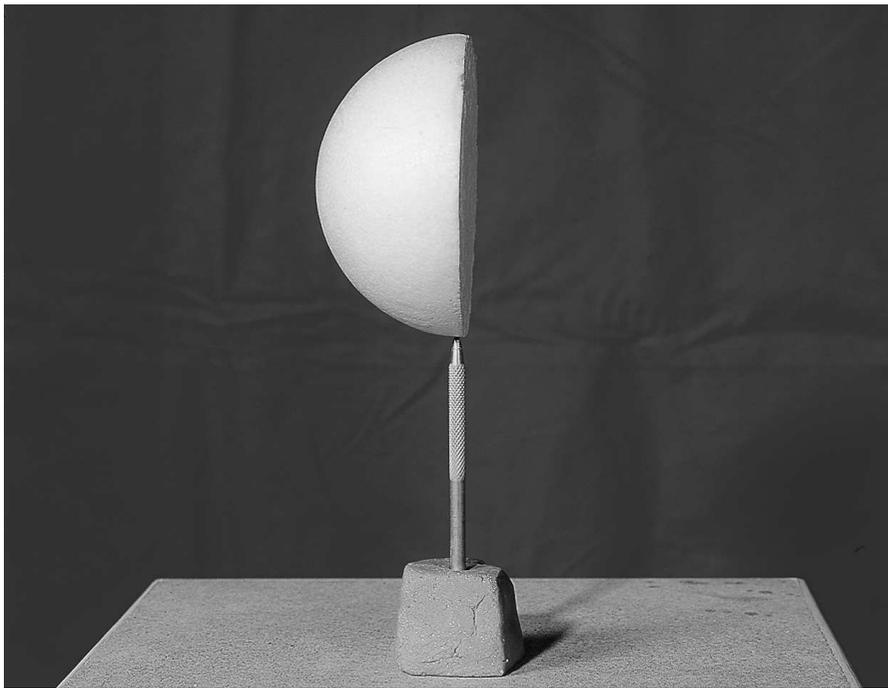
*То, что я вижу, +
то, что я знаю*

Человек-невидимка

1. Вот изображение, которое относится к известной всем форме – шару. Давайте перевернем страницу и посмотрим, как выглядит форма в профиль...

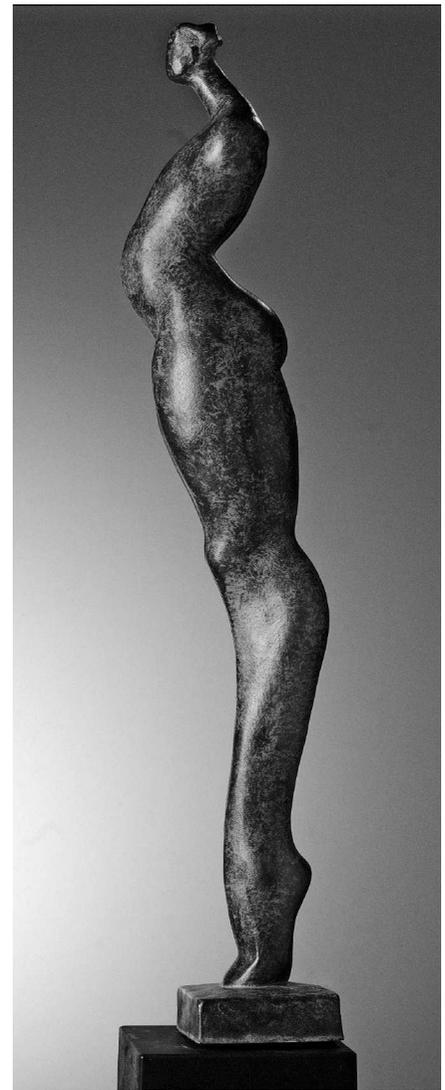
2. Это полушарие...

Вернемся к нашему примеру, на этот раз с целым шаром. Пусть это будет объект, который вы хотите воспроизвести.

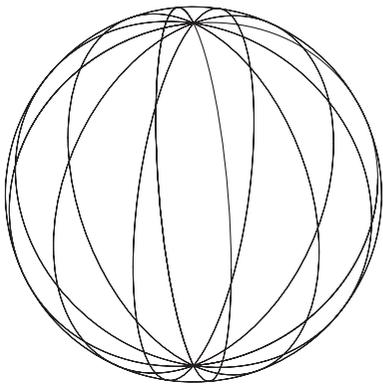
Как за это взяться?

Сначала понаблюдайте за ним с разных сторон, в том числе снизу и сверху. Представьте себе его очертания. В нашем случае это будут меридианы и параллели. Умножьте их, и у вас получится полный объем.

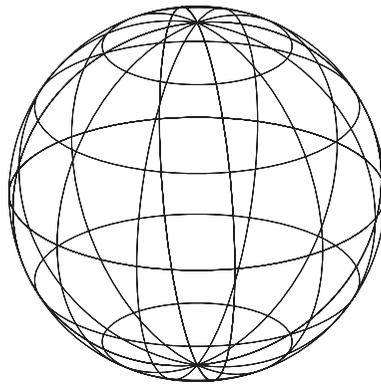
Для более сложной формы, например человеческого тела, подход будет тем же. Нам нужно будет наметить на глине разнообразные контуры (их мы называем профилями) и доработать их до окончательного вида.

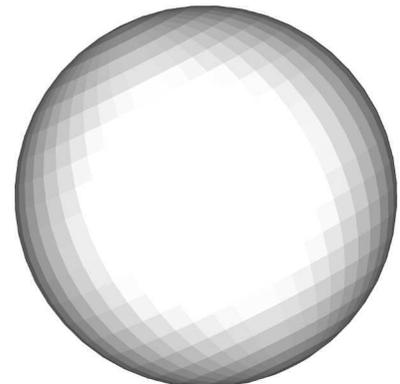
Петух. Обожженная глина с патиной

Меридианы

Меридианы + параллели

Полный объем

Нужно ли уметь рисовать, чтобы лепить?

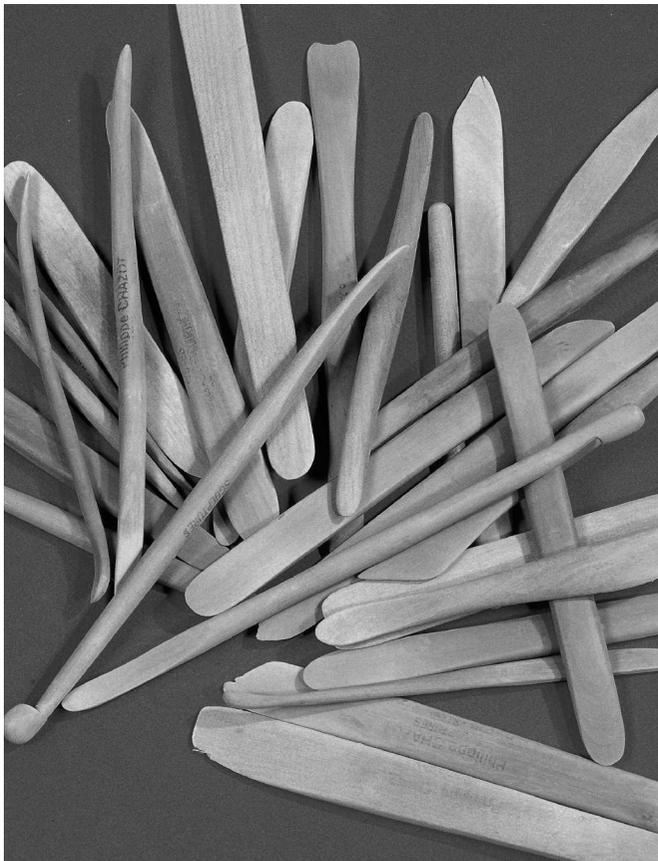
Ответ и да... и нет!

ДА, потому что, рисуя, мы учимся наблюдать и изображать то, что видим.

НЕТ, потому что процесс наблюдения можно осваивать и развивать непосредственно в работе с глиной. Рисование и лепка дополняют друг друга, поэтому желательно освоить и то и другое.

2 ИНСТРУМЕНТЫ

Какими бы средствами вы не располагали, не стоит сразу бросаться в специализированный магазин и покупать весь скульпторский арсенал. Лучшие инструменты — те, которые действитель-

Сначала вам будет достаточно двух-трех инструментов, которые я описываю далее. Потом вы сможете докупать их, основываясь на собственных потребностях. Вы будете знать, что вам нужно и, главное, зачем.

Дайте своим рукам привыкнуть к этим инструментам, а инструментам приспособиться к вашей манере работы. Инструмент — очень личный предмет, продолжение вашей руки. Помните об этом! Ниже я привожу список (краткий) инструментов, необходимых для лепки из глины.

Главный пункт списка (и его вы не купите!) — это... ваш большой палец (и остальные, конечно же, тоже!). Собственно, любая скульптура возникает в тесном контакте между художником и материалом. Это отправная точка вашего творчества. Пальцы могут придавать материалу любую форму: давить на него, растягивать, рвать,

но нужны, и это не просто слова. Многие покупки так и остаются пылиться на полке. Следует выбирать разумно, чтобы не обременять себя лишними тратами.

разглаживать, разминать, отщипывать, раскатывать, царапать и т. д. И создавать готовые скульптуры, без всякого постороннего вмешательства. Но существуют особые инструменты, которыми можно обзавестись в магазине (представлены на с. 10–11) или изготовить самостоятельно:

Стека — полностью из дерева (лучше всего из самшита). Стека служит для обозначения линий и контуров, а также для разравнивания поверхности. Она заменяет пальцы, если те оказываются слишком толстыми для детальной проработки. Именно стеки скульпторы используют чаще всего. Самые популярные — с полностью гладким широким концом. Именно этой плоскостью намечают контуры и выглаживают изделие. Центральная часть (см. фото ниже) находится в непосредственном контакте с поверхностью, скользя по ней. Техники применения других стек варьируются в зависимости от их формы.

Часть, соприкасающаяся с материалом

Стека с круглой проволокой

- ▮ Стеки с петлей для выемки материала.
- ▮ Режущие стеки используются для выбора.
- ▮ Вращающаяся доска облегчает изменение точки обзора. Желательно иметь несколько таких досок.
- ▮ Вязальная спица или стека металлическая для создания отверстий в местах, где выбор невозможно или слишком затруднительно.
- ▮ Режущая нить очень помогает при резке глины. Никогда не используйте для этого нож: его лезвие в результате так называемого «эффекта вантуза», может соскользнуть, и вы поранитесь (а пальцы вам нужны для лепки!).
- ▮ Легче всего резать глину, продвигая нить по направлению к себе, либо сверху вниз. Постарайтесь не допустить «дурацких» травм!
- ▮ Вращающаяся подставка обычно делается из дерева, с регулируемой высотой. Это позволяет работать как стоя, так и сидя. Но точно так же можно лепить на вращающейся доске, поставленной на деревянный брусок или на стол.
- ▮ Сидите на табурете, а не на стуле — позже я объясню почему.
- ▮ Бытовой пульверизатор понадобится, чтобы смачивать изделие после перерыва.
- ▮ Ведро с крышкой, причем герметичной, позволяет долгое время

Пример базового набора:

- ▮ 1 режущая стека
- ▮ 1 плоская стека
- ▮ 1 плоская стека меньшего размера для деталей
- ▮ 1 режущая нить
- ▮ 1 вращающаяся доска
- ▮ 1 меламиновая доска
- ▮ 1 ведро с крышкой
- ▮ Тряпки + мусорные мешки + резинки

Режущая стека

Режущая нить

сохранять глину в ее идеальном пластичном состоянии.

- ▮ Хлопковые тряпки (футболки подходят лучше всего), если их намочить, помогают сохранять влажность изделия в процессе работы.
- ▮ Прочные полиэтиленовые мешки (например, для мусора) помогают тряпкам справляться с их задачей, так как поддерживают герметичность. Закре-

пляют мешки резинками или прищепками для белья.

- ▮ Скалка, желательно деревянная, практически никогда не прилипает к глине во время выравнивания плит, служащих основанием для барельефов.
- ▮ Циркули помогают точно проводить измерения и проверять пропорции. Они могут быть прямыми и изогнутыми.

Очистка деревянных инструментов проводится с помощью воды, что касается ухода — смазывайте их льняным маслом.

Чтобы работать долго, надо удобно сидеть, не ощущая усталости. Старайтесь устроиться поближе к скульптуре. Если вы предпочитаете работать стоя, скорректируйте высоту подставки. Если же вы сидите, ставьте ее между ног. Тогда вы не будете горбиться (что очень вредно для спины). Нет смысла страдать понапрасну. У нас совсем другая цель — наслаждаться.

► *Плитка шоколада*, как говорит статистика, — это обязательный предмет в любой мастерской. Как вы понимаете, это статистика — я ни при чем!

Зерна шамота в составе глины

Выбор глины

Для лепки глину следует выбирать в зависимости от того, что будет происходить со скульптурой дальше: отливка или обжиг.

1. Отливка

Отливка позволяет воспроизведение скульптуры в другом материале. Поэтому выбор глины тут не имеет решающего значения, ведь она используется лишь для модели. Мы можем лепить на сложном каркасе, с использованием решеток, ткани или нитей.

Технические проблемы возникают уже на следующем этапе, при изготовлении опоки. Здесь мы не будем о них говорить, потому что существует специализированная литература по данной теме.

2. Обжиг

В этом случае глина — окончательный материал. И ее важно выбрать верно, с учетом необходимых свойств. Мы будем обращать внимание на механическую устойчивость. Это означает, что глина не должна

Идеальная консистенция глины: при сгибании на поверхности не возникают трещины.

Храните глину в герметичном ведре, чтобы она не пересыхала.

проседать под собственным весом, когда мы наращаем объем.

Лучше всего выбрать шамотную глину (зерна здесь очень важны). Шамот будет играть ту же роль, что и гравий в бетоне: придавать прочность.

Еще одно преимущество шамота: он насыщает глину воздухом и отводит влагу, то есть позволяет просушку и обжиг толстого слоя глины, в отличие от более тонкого в гончарных изделиях.

Жар будет распространяться более равномерно, что предотвратит (или хотя бы сократит) риск раскалывания при обжиге.

Что касается пластических качеств, надо следить, чтобы глина была податливой! Она должна хорошо слепляться, не создавая эффекта «хлебного мякиша» (когда

внутренняя инерция выдавливает материал после нажатия). Консистенция мягкая, но не мокрая. Необходимо, чтобы глина прилипала сама к себе, но не к пальцам.

Наконец, она должна быть достаточно плотной, но не трескаться при сгибании. С опытом вы легко научитесь определять идеальную консистенцию.

В магазинах глина продается в пластиковых пакетах. Хранить ее лучше без доступа воздуха, чтобы она не пересыхала и не твердела, поэтому мы используем герметичные емкости (ведра с крышками).

Если глина все-таки затвердела, достаточно положить сверху влажную тряпку. Глина вернется к исходной консистенции за несколько часов или дней, в зависимости от степени высыхания.

В угол!