

Оглавление

Введение	6
глава 1	
О наброске в графике	8
Как сделать практику интенсивнее	16
Задачи для практики	20
глава 2	
Техники и материалы для набросков	30
Карандаши	32
Линеры и ручки	36
Тушь	39
Маркеры и фломастеры	41
Брашпены	44
Мягкие материалы	45
Цветные карандаши	49
Акварель	51
Гуашь	54
Аппликация и коллаж	59
Трафарет с дорисовкой	61
Диатипия	64
глава 3	
Практика набросков с фигуры: как и где рисовать	68
Как рисовать в мастерской с пользой и удовольствием	69
Что делать, если нет возможности рисовать в студии	74
Как оценивать результаты	80
глава 4	
О моделях, позировании и обнаженности	82
Обнаженность	83
Уважение и забота	85
Позирование как творчество и соавторство	90
Советы моделям	92

глава 5

Практические задания	96
Пропорции	97
Разный темп	101
Ограничение количества действий	103
Линия и пятно	107
Линия и трафарет	110
Фигура в движении	114
Фигура в ракурсе	118
Фигура и свет	127
Многофигурность	133
Любимый и нелюбимый материал	144

глава 6

Без мастерской и без природы	146
Портрет в странном головном уборе	147
Мимический автопортрет	151
Портреты незнакомцев	154
Фигура из случайного пятна	158

глава 7

Простая школа	164
----------------------------	-----

глава 8

Полезные материалы	170
Виртуальный Музей рисунка	171
Телеграм-канал	171
Рекомендуемая литература	171
Источники иллюстраций	174



Фото Валентины Крышовой

Введение

Как и моя первая книга «Простое рисование», это сборник упражнений и рекомендаций для организации личной практики. Он суммирует мой собственный опыт, наблюдения за другими рисовальщиками и открытия, сделанные за время преподавания в Простой школе, Московской государственной художественно-промышленной академии (МГХПА) имени С. Г. Строганова и Британской высшей школе дизайна.

По рисованию фигуры человека издано много пособий, и в большинстве из них основное внимание обращается на длительное штудирование теории, анатомию и приводятся пошаговые инструкции с поясняющими схемами. И это понятно: рисование фигуры воспринимается в первую очередь как часть академического учебного процесса. Но я уверен, что рисовать наброски могут все желающие — вне зависимости от образования, сферы деятельности или уровня навыков — просто потому, что это интересно. В дополнение к существующей литературе я решил написать о практике набросков с фигуры и о том, что с этой практикой связано. Об этой теме редко рассуждают предметно. Например, в учебных заведениях подразумевается, что студенты практикуются сами, параллельно с изучением основной программы по рисунку. При этом я вижу, что они не всегда понимают, зачем нужна эта практика, какие задачи в ней можно ставить, какие инструменты использовать. А если студента направить, показать, на что смотреть, как и чем рисовать, самостоятельная практика станет увлекательной, а рисование фигуры превратится из тренировки в творческий процесс.

Рисование фигуры принципиально не отличается от рисования чего-либо еще. Для того чтобы приступить к занятиям, вам нужны модель, задача и инструмент, остальное придет в процессе. Если вы изображаете фигуру впервые, не ждите, что результат

сразу получится таким, как вы хотите, — чудес не бывает. Но нужно с чего-то начать. Когда вы первый раз рисовали чашку, она тоже, вероятно, была далека от идеала. Упражнения этой книги фокусируют внимание на разных задачах и дают выбор инструментов. В таком подходе я вижу связь настоящего издания с первой книгой «Простое рисование». Кроме того, все, что написано в ней о композиции и изобразительных средствах графики, применимо и здесь.

Вы можете приступить к рисованию человека, когда сами этого захотите, не ждите ни от кого разрешения. В Простую школу на открытые практики приходят профессионалы и начинающие, учащиеся и любители, юные и пожилые. Мы вместе рисуем, общаемся, наблюдаем за процессом и результатами друг друга. Благодаря этому каждый немного подрастает как рисовальщик даже за один сеанс. Начните с практики, изучите тему через призму личного опыта и посмотрите, куда это вас приведет.

Чтобы книга была по-настоящему полезной, рекомендую читать и делать упражнения параллельно. Необязательно выполнять их в том же порядке, в котором они приводятся, — берите то, что вас больше интересует в данный момент. Эти упражнения не требуют специальных навыков, только внимания к натуре, задаче, инструменту. Также в книге вы найдете советы об организации рисовального быта и о работе с моделью — о таких вещах совсем не принято говорить в учебном процессе, что кажется мне упущением.

И в качестве «заметок на полях» я собрал здесь короткие наблюдения о рисовании и преподавании из моего канала в Telegram, а также ответы на вопросы читателей.

Свои готовые рисунки по упражнениям выкладывайте в соцсетях с хештегом **#простоерисование**, чтобы видеть результаты друг друга. Ощущение себя частью сообщества поддерживает в работе и помогает сделать то, с чем мы не справляемся в одиночку. В этом смысле первая книга имела неожиданный для меня самый эффект: читатели в разных городах и странах независимо друг от друга стали объединяться в группы — онлайн и очно, чтобы вместе делать упражнения. Это очень впечатляет и вдохновляет. Тема второй книги, на мой взгляд, еще больше способствует объединению: собирайтесь вместе, рисуйте модель и друг друга, находите новые форматы и цели для творчества.

И главное — желаю вам радости от рисования!

глава 1

О наброске в графике

Роль и выразительные средства наброска менялись вместе с тем, как эволюционировали задачи и возможности художника. Чем больше становилось пространства для личного высказывания, тем больше ремесленную работу художника по копированию действительности дополняла его собственная трактовка композиции и пластики. Нередко набросок или эскиз к картине получались более тонкими по интонации и образу, чем готовые произведения. Причина тому — непосредственность фиксации ощущений и мыслей автора на бумаге при быстром рисовании. Динамика линии, текстура пятна, нажим — все это появляется на листе одновременно и делает изображение живым, подвижным. Хороший набросок всегда сохраняет в себе ощущение сиюминутности, конкретного момента.



Лука Камбьязо. Триумф духа. Ок. 1550–1580



Рафаэль Санти. Молодой мужчина, несущий старика на спине.
Этюд для фрески «Пожар в Борго». Ок. 1514



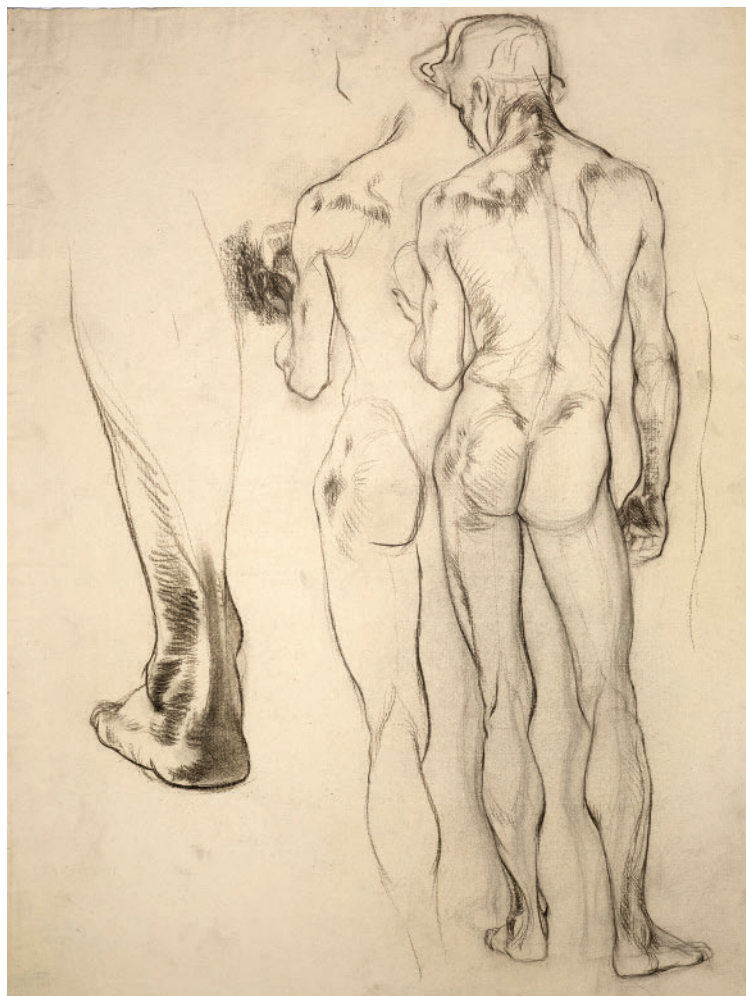
Микеланджело Буонарроти. Обнаженный мужчина со спины.
Этюд солдата с копьем для фрески «Битва при Кашине». Ок. 1504

Можно привести целый ряд художников XV–XIX веков, чьи наброски стали самостоятельными произведениями наравне с живописью и скульптурой: Микеланджело, Рафаэль, Альбрехт Дюрер, Лука Камбьязо, Андреа дель Сарто, Якопо Понтормо, Питер Пауль Рубенс, Антонис ван Дейк, Тьеполо, Тинторетто. Вспомним также кистевые и перовые рисунки Рембрандта, эскизы многофигурных композиций Пуссена, графические дневники Делакруа, библейские эскизы Александра Иванова.

В середине XIX века рисунок и графика окончательно выделились в самостоятельный вид искусства. Наброски пейзажей, портретов, фигур, интерьеров стали считаться полноценными произведениями, не предполагающими завершения или продолжения найденной темы в другой технике. Это привело к большому многообразию стилей, индивидуальных пластических и технических находок, интонаций. Стало не так важно, что именно нарисовано, важно — как. Благодаря этому в XX веке появилось множество художников, для которых натурный рисунок фигуры человека стал одной из основных тем творчества. Можно вспомнить Густава Климта, Эгона Шиле, Огюста Родена, Владимира Лебедева, Николая Тырсу, Бориса Григорьева, Ричарда Дибенкорна, Герхарда Маркса, Георга Кольбе, Дэвида Хокни, Дмитрия Кардовского и многих других.



Джованни Баттиста Тьеполо. Стоящая фигура юноши. Ок. 1755–1760



Дмитрий Кардовский. Два натурщика и стопа. 1896–1899

Имеет ли смысл обучать академическому рисунку? Или сейчас эта дисциплина сродни латыни — полезно для самооценки и в принципе может пригодиться, но точно не гарантирует, что вы станете востребованным специалистом?

Начну с конца: владение академическим рисунком не влияет напрямую на вашу востребованность, если только вы не хотите быть востребованы в самой академической среде, например преподавать. Для дизайнеров, иллюстраторов и художников владение этим навыком уже давно не критерий.

В то же время академический рисунок налаживает связь между головой и рукой, дает основные средства изображения объема и пространства, учит аккуратности и усидчивости, а еще пространственному мышлению — умению покрутить объект в уме. Я рад, что эти навыки у меня есть, они здорово помогают рисовать и объяснять. Думаю, что они будут актуальны, пока люди вообще изображают что-то, похожее на настоящие объекты, — не обязательно вазы и не обязательно карандашом. А раз так, значит, академический рисунок точно не латынь, и обучение ему имеет смысл.

Другое дело — постановки, натура и место красоты в академической программе. С этим связаны сложные вопросы, из-за которых весьма эффективная система воспринимается сейчас многими как реликт. Но это тема для отдельного разговора.



Георг Кольбе. Присевшая на корточки
(набросок). 1913–1916



Георг Кольбе. Сидящая (набросок).
1913–1916



Дмитрий Кардовский. Натурщица. К картине «Самсон и Далила». 1902



Эгон Шиле. Стоящая обнаженная, вид справа. 1918



Эгон Шиле. Обнаженная в черных чулках. 1917

В наше время личная рисовальная практика стала распространенным явлением не только среди профессиональных художников. Например, в Простую школу приходят рисовать люди совершенно разных профессий, возраста, навыков. Для кого-то это что-то вроде рисовальной зарядки, поддержания уровня необходимых навыков, для кого-то — способ отдохнуть от работы, получить новые впечатления, побыть в художественной среде, для кого-то — просто необычный досуг.

Все эти люди, вне зависимости от своих целей, хотят рисовать точнее, интереснее, разнообразнее — процесс затягивает. Именно поэтому будет полезным рассказать о том, как развивать навыки натурального рисования фигуры: что можно рисовать, каким способом, какие цели ставить и как себя проверять.



Дмитрий Горелышев. набросок фигуры. Брашпен с черной тушью

Как сделать практику интенсивнее

Наброски включают наше внимание и тренируют зрение, а это первичный момент творческого процесса. Подобно рукописному конспекту, они помогают не только быстро зафиксировать, но и структурировать визуальные впечатления. Бывает так, что люди регулярно практикуются, но рисуют примерно одно и то же приблизительно одинаковым способом и материалом. С одной стороны, это тоже полезно и держит в тонусе, с другой — в таком случае автор исследует натуру в ограниченных рамках, не замечая других возможностей.

Чтобы сделать рисовальную практику интенсивнее и интереснее, бывает достаточно простых, даже механических средств. С любым уровнем навыков вы можете изменить базовые настройки: тайминг, формат, технику, задачу. При этом вам не нужно думать о том, что вы хотите сделать или что может получиться, — просто меняете какую-то из настроек и смотрите, что это дает. Вот почему я называю такие средства механическими, это как пульт управления с несколькими кнопка-

ми — можно нажать одну и применить какой-то фильтр, а можно нажать несколько, если хочется более сложных сочетаний. Так вы гарантированно получите новый результат и новые ощущения от процесса.

Смена тайминга (времени, отведенного на рисунок) — самое доступное средство. Если вы привыкли к одному таймингу — например, тратите по 10 минут на набросок, — у вас вырабатывается привычка начинать и завершать лист одинаково. Стабильный сценарий обеспечивает стабильный и предсказуемый результат, однако рисование в таком случае может стать совершенно автоматическим, лишенным открытий, вы перестаете искать уникальное решение под конкретную задачу. Рекомендую разнообразить тайминг и уделить внимание тому, что меняется от этого в вашем рисовании. Например, попробуйте такие виды тайминга:

- ускоряющийся — от длительных рисунков к коротким;
- замедляющийся — от коротких к длительным;
- сбитый — чередование коротких и длительных рисунков.

Отдельно хочу отметить рисование фигуры в динамике — когда модель непрерывно находится в движении. Такие наброски как ничто другое тренируют наблюдательность и легкость руки. И не нужно думать, что это «вам рано». Чем раньше вы начнете ставить перед собой такие задачи, тем быстрее увидите прогресс, даже если поначалу результат не будет соответствовать ожиданиям. А если тянуть и сомневаться, то «рано» будет всегда.



Игорь Горелышев. Минутный рисунок. Тушь, кисть

Смена формата листа также помогает не заикливаться на одном приеме и развивать разнообразную моторику руки. Рисую на одном комфортном формате, мы привыкаем к шаблонным решениям в композиции, пропорциях, детализации. Во время учебы я долгое время рисовал наброски на листах формата А4 и в какой-то момент поймал себя на том, что вообще не задумываюсь, что рисую. Я настолько привык к этим рамкам, что знал, какого размера будет голова, какого размера кисть, как нужно двинуть рукой, чтобы получилось то, что я хочу. В дальнейшем я старался менять формат, чтобы рисование не становилось механической привычкой.

Смена формата касается не только размера, но и пропорций листа, его ориентации. Я нередко вижу, как на набросках люди рисуют и вертикальные, и горизонтальные позы на вертикальном формате — яркий пример автоматической работы.

Смена техники необходима рисовальщику, чтобы увидеть весь диапазон выразительных средств графики и через это узнать собственные возможности. Разные материалы требуют различной моторики и темпа рисования, например в процессе работы ручкой и кистью совершенно разные степень подвижности руки, нажим и хват материала. Ручка активизирует моторику пальцев, а кисть — всей руки до плеча. Такой разнообразный моторный опыт обязательно скажется на точности и свободе вашего рисования.

Смотрите, сколько техник можно использовать для быстрого рисования фигуры, и каждая чем-то уникальна:

- | | |
|--|---|
| — карандаш; | — аппликация из черной, серой и цветной бумаги; |
| — мягкие материалы; | — масляная и сухая пастель; |
| — ручки и линеры; | — маркеры и фломастеры; |
| — брашпены; | — аппликация с дорисовкой и без; |
| — тушь и кисть; | — коллаж; |
| — тушь и перья — металлические, тростниковые, самодельные; | — трафаретная печать с дорисовкой и без; |
| — акварель; | — диатипия. |
| — гуашь; | |
| — цветные карандаши; | |

Смена задачи при рисовании набросков полезна для расширения кругозора и воспитания осознанности в рисовальном процессе. Если вы сформулировали задачу на рисунок или на сеанс, вы будете по-другому смотреть на модель, иначе начинать лист, возьмете неслучайный материал.