

Александр Рыжкин

при участии Елизаветы Рыжкиной и Виталия Лещенко

ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА

как рисовать

Авторская методика из 6 этапов

МИО

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	4
ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТОВ	
Глава 1. Череп	8
Глава 2. Экорше	26
Глава 3. Цезарь	44
Глава 4. Римский гражданин	64
Глава 5. Дорифор	82
ЧАСТЬ II. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ	
Глава 6. Женский портрет в ракурсе $\frac{3}{4}$	100
Глава 7. Женский портрет в профиль	118
ЧАСТЬ III. МУЖСКОЙ ПОРТРЕТ	
Глава 8. Мужской портрет в ракурсе $\frac{3}{4}$	134
Глава 9. Мужской портрет в профиль	150
ЧАСТЬ IV. СПЕЦИФИКА РИСУНКА ГИПСОВОЙ ГОЛОВЫ	
Глава 10. Гипсовая голова Антиноя	166
Глава 11. Гипсовая голова Гаттамелаты	182
Глава 12. Гипсовая голова Цецилия Юкунда	200
Об авторах	216

ВСТУПЛЕНИЕ

Как известно, в молодом возрасте легче усваивать новую информацию, а во взрослом проще видеть цель, к которой идешь. Рисовать можно и нужно начинать в любом возрасте. Самое главное — постичь гармонию этого мира.

На начальном этапе обучения всех нас поджидают неудачи. Именно поэтому хорошо, если рядом будет учитель, который поможет исправить допущенные ошибки, или учебник, в котором отмечены все вехи на пути. Пройдя его поэтапно, будущий художник сможет понять последовательность работы. Если вы изучите ранние произведения известных мастеров, то увидите, какими они были наивными поначалу. Но постепенно они набирались опыта и добивались цели.

Для художника очень важны усидчивость, сила воли для достижения цели, хорошая память, насмотренность и, конечно, самоорганизация.

Каждый, кто решил посвятить себя изобразительному искусству, сам выбирает, какая тема или жанр ему ближе всего: пейзаж, натюрморт, портрет или что-то другое. Важно определить философию своего творчества и эмоциональный характер работы, найти свое звучание, свой узнаваемый стиль, ведь мы постоянно в поиске нового взгляда на окружающий мир.

Очень важно не забывать принципиальный момент: все, что существует в этом мире, структурировано и даже хаос имеет свою структуру. Художник постоянно выстраивает свой путь, цели, задачи, определяет метод реализации своей задумки. Но главный двигатель этого процесса — вдохновение. Лично для меня основным источником последнего становятся красота и люди. А их вокруг множество.

Творчество бывает разным. Для творца-профессионала главное — умение реализовать задуманное. Поэтому чем большим инструментарием обладает художник, тем лучше. Академический рисунок помогает нам видеть форму, уметь ее реалистично передать на листе, учит чувствовать тональные соотношения, видеть перспективу и искажения объектов по мере их удаления от зрителя, различать цвета. Академический рисунок — азбука искусства. Именно он развивает мозг художника, учит улавливать красоту ритмов и связи всех форм.

Я преподаватель. А преподавание — это в первую очередь саморазвитие. Умение делиться накопленным опытом помогает ставить цель и достигать ее. Прежде чем объяснить что-то кому-нибудь, нужно объяснить это себе. И конечно, приятно видеть, как у начинающего художника получается нарисовать лучше то, что давалось ему с трудом. У меня еще так много вопросов — и ответы на них легче всего искать вместе с теми, кто тоже ищет. А это ученики.

Самое важное в обучении искусству — это комплекс занятий разными, на первый

взгляд, предметами, без которых невозможно воспитать целостного художника, художника как личность. Нужно очень хорошо знать историю искусства, уметь рисовать, писать (работать с цветом). Философия искусства и ремесло должны идти рука об руку.

Курсы и книги, которые мы выпускаем, нужны в первую очередь художнику, который только начинает осваивать основы мастерства. Ведь у него возникает много вопросов: как и что делать, как проводить линию и куда, почему нужно штриховать в ту или иную сторону, как правильно передавать объем, как показать пространство на листе (на двумерной плоскости построить трехмерное пространство), как начинать рисунок и как его заканчивать, как компоновать на листе изображение? И конечно, ему очень важно научиться видеть ошибки и быстро их исправлять.

Поэтому рекомендую всем новичкам почаще ходить на выставки, рассматривать и анализировать произведения искусства, обязательно изучать историю искусств. Чтобы развиваться в своем деле, необходимо много копировать рисунки старых мастеров. Благодаря этому вы приобретете множество базовых навыков, крайне важных для овладения мастерством.

Успехов в обучении и творчестве!

Александр Рыжкин,
преподаватель МГХПА им. С. Г. Строганова
rzhkin.ru

ЧАСТЬ I

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТОВ

Работа с портретом включает несколько стадий. Нужно начать рисунок, вести его и завершить. С помощью этой книги вы создадите цикл работ: рисунок черепа, экорше, гипсовой головы и живой модели. Каждая из них включает шесть последовательных этапов, с подробным описанием шагов и иллюстрациями. Такое деление не случайно, с методической точки зрения умение четко придерживаться шести основных структурных элементов дает возможность начинающему художнику не отвлекаться во время работы над рисунком. Многолетние

наблюдения за студентами-художниками позволили выявить практически идеальное соотношение шагов, ведущих к успеху в творчестве.

В результате вы освоите принципы академического мышления, о которых раньше не знали или сути которых не понимали. А при отработке навыков академического рисунка по данному пособию рекомендую использовать следующие материалы: лист формата А2 и простые карандаши твердостью Н, НВ, В, 2В.