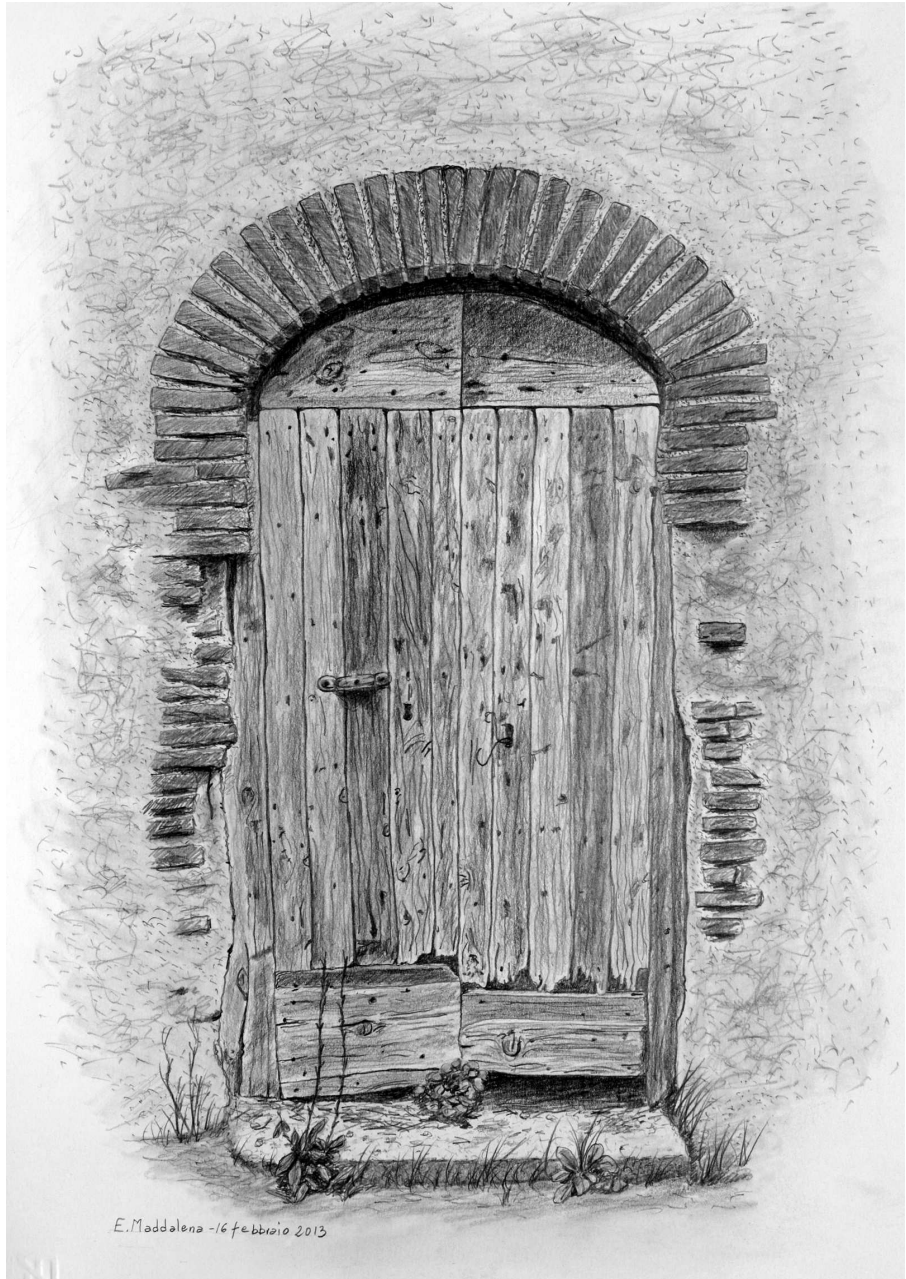

*Моей жене Лучии
и моим детям
Риккардо, Симоне и Патриции*

Энрико Мадалена

СЕКРЕТЫ И ТЕХНИКИ ЛЕГКОГО РИСОВАНИЯ

*Для городских рисовальщиков
и классических художников*

УДК 75
ББК 85.14
М29

Enrico Maddalena
I SEGRETI E LE TECNICHE DEL
DISEGNO DAL VIVO

М29 **Маддалена, Энрико.**
Секреты и техники легкого рисования / Э. Маддалена; пер. с итал.
О. Щелоковой. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 144 с.: ил. —
Полный курс рисования (черно-белая).

ISBN: 978-5-17-137818-9

Научиться рисовать может каждый, достаточно освоить необходимые приемы и практиковаться, особенно в рисовании в натуры. Рисуя, мы глубоко познаем окружающий нас мир и устанавливаем тесный контакт со многими аспектами повседневной жизни, на которые ранее мы не обращали внимания.

Эта книга станет незаменимым руководством и для тех, кто хочет научиться живописи, и для тех, кто уже умеет рисовать, но хочет совершенствоваться.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN: 978-5-17-137818-9

© "Il Castello S.r.l., Milano 73/75 12 — 20010 Cornaredo (Milano), Italia
© ООО «Издательство АСТ», 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.....	9
Твердые пигменты	10
Жидкие пигменты	15
Бумага и тетради для эскизов	19
РИСУНОК.....	23
Характерные особенности рисунка.....	24
Линейный рисунок.....	25
Форма	29
Тона (или валеры)	31
Свет и тень	34
Фактура	49
Измерения	57
Этапы рисунка	62
ПЕРСПЕКТИВА.....	67
Точка схода и линия горизонта	68
Фронтальная, или центральная перспектива (с одной точкой схода).....	71
Перспектива с двумя точками схода	80
Трехточечная перспектива.....	89
Теория теней	100
Рефлексы.....	104
Воздушная перспектива	108
КОМПОЗИЦИЯ	111
Аспекты композиции.....	112
Образцы композиции	118
«Правила»	122
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИГУРА	125
Анатомия и терминология	126
Пропорции головы.....	134
Руки и ноги.....	137
Пропорции тела	141

ПРЕДИСЛОВИЕ

Моя страсть к рисованию возникла давно. Когда я был маленьким, моя тетя Лина нередко покупала мне книги, и первым делом, еще не открывая их, я ее спрашивал: «А там есть картинки?»

Моя школьная парта была завалена рисунками, которые я рисовал на ней карандашом. Книжки, которые я покупал, были монографиями, посвященными художникам, особенно импрессионистам и маккьяйоли, чьи работы меня завораживали. На что бы и когда бы я ни посмотрел, я думал о том, как можно передать это на картине.

Однако следует понимать: для того, чтобы научиться рисовать, нужно потрудиться. Многие думают, что у них нет способностей к рисованию, хотя на самом деле никто и никогда не пытался их учить рисовать по-настоящему. В этом смысле мой школьный опыт был негативным. Учителя рисования велели нам покупать бумагу и краски и позволяли рисовать все, что придет в голову, и так, как это у нас получалось, ничему нас особенно не обучая. Но чтобы научиться рисовать по-настоящему, нужно прежде всего рисовать с натуры, и я не помню, чтобы в школе кто-нибудь и когда-нибудь пытался нас этому научить. Я занимался этим дома, самостоятельно, рисуя натюрморты, лица моих родных или пейзажи, выезжая за город на велосипеде.

Этот самоучитель введет вас в курс рисования с натуры, и поэтому мы будем рисовать то, что видим в действительности, открывая для себя магию того, что у нас ежедневно перед глазами, но мы этого не замечаем, — эту магию и эту красоту, которые заключены и в мелочах. Мы будем рисовать с натуры эскизы городских пейзажей, вернее, уголки деревень и городов в разных ракурсах, сценки из жизни, интерьеры — пустые и заполненные людьми, натюрморты — привычные, естественные, а не нарочно приготовленные в мастерской.

Рисунок учит нас смотреть в глубину и устанавливать связь с окружающим. Мы обнаруживаем красоту вокруг нас, и обычное становится необычным. Рисуя, мы забываем о проблемах повседневной жизни и, работая, обретаем покой духа. Это нас успокаивает.

Научиться рисовать могут все — и тем лучше, чем сильнее наш интерес, чем мы терпеливей и старательней.

Рисовать интересно. Мы рисуем для себя, и удовлетворение заключено в самом по себе творческом процессе. Блокнот для рисования — это интимное, личное пространство. Мы ни с кем не соревнуемся, и нас не интересует одобрение публики. И если люди с недоверием относятся к тем, кто фотографирует, то к рисующим это совсем не относится. Скорее даже возникает симпатия и непроизвольное восхищение, в чем я неоднократно мог убедиться, работая у всех на виду.

Но чем отличается эскиз от картины? И рисунок — от живописного полотна?

Эскиз — это рисунок, даже в цвете, который можно сделать за несколько минут или за час с небольшим, тогда как картина требует многих часов, если не дней работы. У эскиза есть преимущество непосредственности, свежести и спонтанности. Многие художники начинают с подготовительных эскизов к своим картинам, и иногда они оказываются красивей и выразительней крупных работ.

В рисунке преобладает линия, след карандаша или пера; он может существовать и без цвета. В основе, у истоков картины всегда находится рисунок, но она становится выразительней благодаря цвету и поверхностям, на которых линия почти исчезает под тонами, формами, световыми пятнами.

Учась рисовать, мы учимся и основам живописи, и, возможно, в будущем некоторые из вас...

Как построен наш курс? Первые и самые многочисленные уроки мы посвятим рисунку, а в последних перейдем к К перспективе, композиции и научимся рисовать голову и фигуру человека.

Изучая рисунок, мы научимся рисовать то, что мы видим, а не то, что мы знаем, или считаем, что знаем. Мы овладеем тонами, фактурами, научимся применять методы измерения и сопоставления, передавать свет и тени, глубину, перспективу и постигнем искусство композиции и пропорций человеческого лица и фигуры.

Прежде чем начинать читать книгу, попробуйте за минуту нарисовать карандаш в шестиугольном сечении. Будет достаточно нарисовать один из его концов кончиком карандаша. А потом посмотрите на страницу 206, сравните ваш рисунок с тем, что нарисовано там, и после этого, наконец, вы можете начать читать.

Приятного времяпрепровождения!

Городские рисовальщики

Городские рисовальщики рассеяны по всему миру. Они рисуют повседневную жизнь, уголки своих городов или посещаемых мест. Развивая традицию путевых заметок, которым отдавали дань такие известные люди, как Оскар Уайльд, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй и Анри Матисс, движение городских рисовальщиков, посвящающих себя «городскому портрету», в последние годы испытало стремительный рост. Художники рисуют с натуры и вместе и выкладывают свои наброски в интернете. Достаточно листа бумаги и карандаша, но чаще пользуются блокнотами для набросков и коробочкой с карманными акварельными красками. Основатель этого сетевого сообщества – Габриэль Кампанарио, живущий в Сиэтле журналист-иллюстратор испанского происхождения. Он рассказывал, что по роду своей деятельности ему неоднократно приходилось переезжать из города в город. Меняя место жительства, человек переносит небольшой стресс, потому что внезапно оказывается в новой и незнакомой среде. Рисуя, он осваивался в каждом городе, делал его своим. В самом деле: рисуя, мы устанавливаем с предметом изображения глубокий контакт – и познавательный, и эмоциональный.

«Чтобы рисовать на улице, не нужны ни академическое образование, ни дорогостоящие материалы».

Габриэль Кампанарио

«Рисовать город – это не только воспроизводить его на бумаге. Это, прежде всего, – его познавать, понимать, чувствовать себя в нем, как дома».

Нина Юханссон

«Рисование сродни дзену, потому что, рисуя, мы теряем представление о времени и рассматриваем предмет или сцену с таким вниманием, что по-настоящему проникаем в ее суть».

Мэттью Сенсич

Манифест городских рисовальщиков

www.urbansketchers.org

1

Мы рисуем на месте, на пленэре или в помещении, запечатлевая то, что мы видим при непосредственном наблюдении.

2

Наши рисунки рассказывают историю того, что нас окружает, тех мест, где мы живем, и тех мест, где мы путешествуем.

3

Наши рисунки запечатлевают время и пространство.

4

Мы достоверно передаем те сцены, которые наблюдаем.

5

Мы используем любые инструменты и сохраняем наш индивидуальный стиль.

6

Мы взаимно поддерживаем друг друга и рисуем вместе.

7

Мы делимся нашими рисунками в интернете.

8

Одновременно мы показываем и рисунок, и мир.

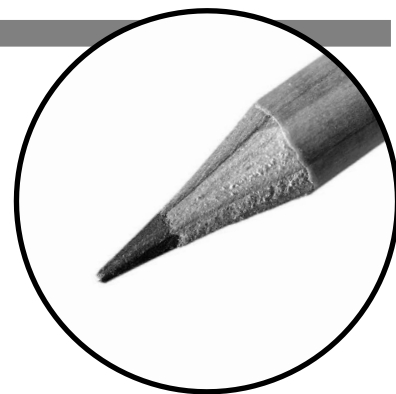

Материалы и инструменты

1

ТВЕРДЫЕ ПИГМЕНТЫ

Инструменты, подходящие для нанесения изображений на их носитель (в основном на бумагу), можно подразделить на две группы: на инструменты, использующие твердые пигменты (такие как графит, уголь, фюзен, то есть обожженные сучки бересклета, пастели, цветные карандаши), и инструменты, использующие жидкие пигменты (такие как чернила и акварельные краски). Рассмотрим сначала инструменты с твердыми пигментами.

ГРАФИТ

1. Графитовый карандаш в деревянном корпусе (классический карандаш).

2. Механический цанговый карандаш для грифелей диаметром 0,7 миллиметра (существуют и грифели диаметром 0,5 и 0,3 миллиметра). На колпачке, как правило, имеется ластик. Грифель затачивать не надо.

3. Механический цанговый карандаш для грифелей диаметром 2 миллиметра (существуют и грифели диаметром 3 миллиметра). Колпачок служит, как правило, и для затачивания грифелей, хотя существуют и специальные перочинные ножики.

4. Цанговый карандаш для грифелей диаметром 5,6 миллиметра.

5. Графитовая палочка: палочка из одного графита, обернутого в бумагу, чтобы не пачкать руки. Они тоже бывают разной градуировки.

6. Цанговый карандаш. Служит для того, чтобы полностью использовать сильно исписанные карандаши.

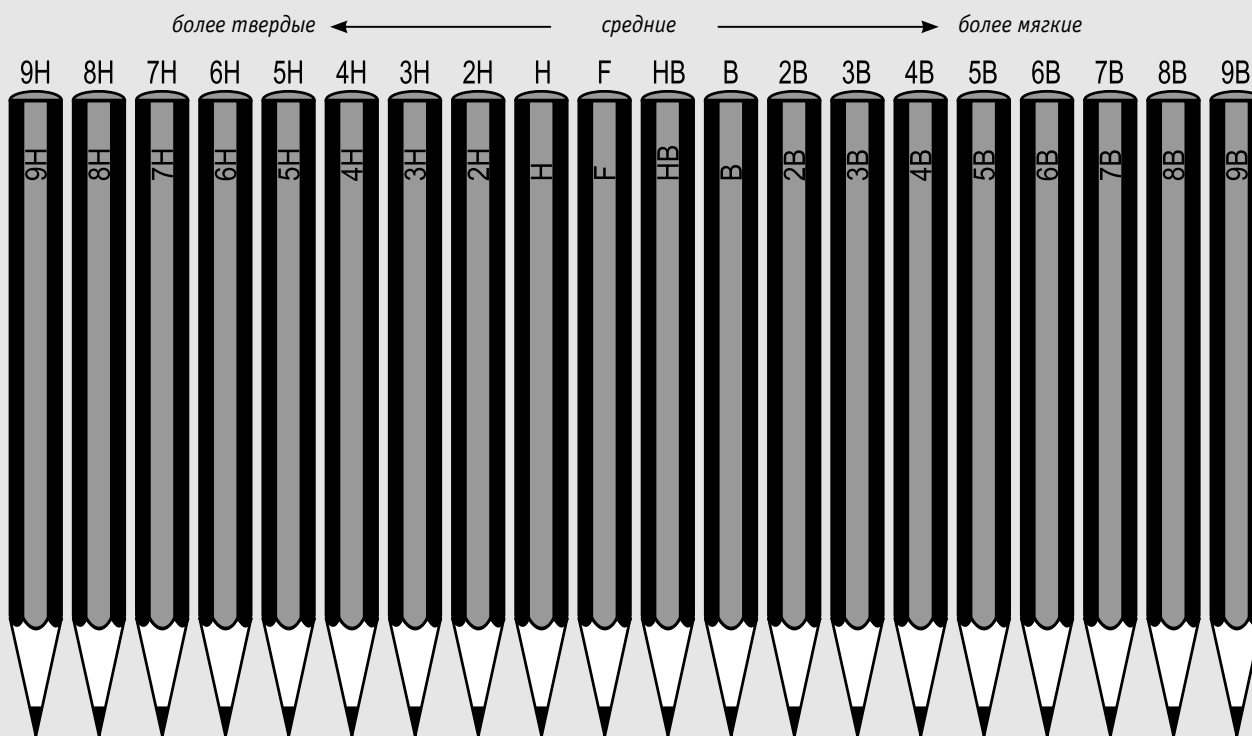
Шкала твердости карандашей

Грифель карандашей представляет собой смесь графита (от греческого γραφειν, что значит «писать») и глины. При увеличении процента содержания глины твердость увеличивается, и наоборот. Твердость карандашей обозначается с помощью буквенно-цифровой шкалы. Маркировка F (от *англ.* fine point, букв. — «тонкость»; не имеет точного русского соответствия) — это средний тон между твердым и мягким карандашами.

Чуть более мягкий — это твердо-мягкий карандаш HB (от *англ.* hardness, букв. — «твердость» и blackness, букв. — «чернота»), тоже представляющий собой средний тон между твердым и мягким, по российской шкале — ТМ

(твёрдо-мягкий). Карандаши тона H (Т, «твёрдый») дают более четкую и более бледную линию и используются в основном для технического рисунка, однако они имеют ценность и для художественного рисунка, чтобы передать воздушную перспективу. Карандаши B (М, «мягкий») дают, по мере увеличения градуировки, все более темный и яркий штрих. Наиболее используемый в художественном рисунке карандаш — 2B (2М), однако выбор в значительной степени зависит от вкусов и стиля художника.

Как правило, для достижения разнообразных эффектов пользуются несколькими карандашами. Древесина для оправы карандаша — мягкая, в основном древесина тополя.

ЦВЕТНЫЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ

7. Цветные акварельные карандаши могут использоваться в живописи «по сухому», как простые цветные карандаши, а также можно проводить по изображению увлажненной кисточкой.

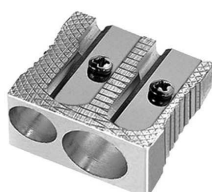

Акварельные карандаши: след, оставленный сухим карандашом, и след, обработанный водой.

8. Электрическая точилка.

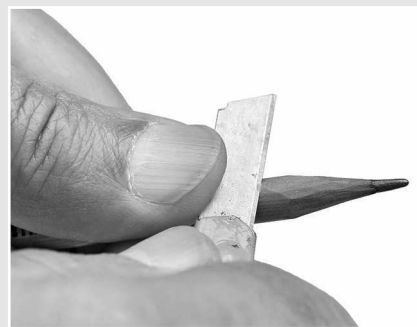

9. Механическая точилка.

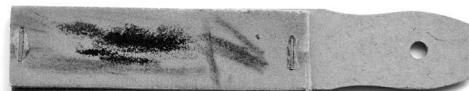
Заточка карандаша

У вашего карандаша должен быть длинный кончик, который позволит вам делать фон широким, если вы будете держать его так, чтобы он почти касался листа. Самый подходящий для этого инструмент — канцелярский нож (резак); не используйте классические точилки. Чтобы ваши изображения получались точными и правильными, нажимая на лезвие, продвигайте его вперед большим пальцем руки, держащей карандаш, в то время как остальные пальцы будут толкать его назад. Следите за тем, чтобы не порезаться лезвием. Наждачная бумага устранил возможные шероховатости.

10. Куттер (нож со сменяемым лезвием): лучший инструмент для заточки карандашей.

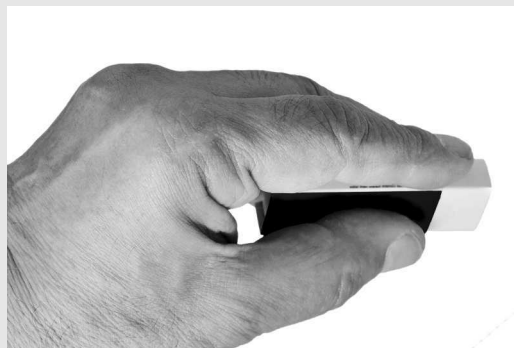

11. Наждачная бумага для заострения кончиков карандашей.

Стирание

Как правило, подходящим для устранения ошибок инструментом считается ластик. Делая эскиз или набросок для картины, начинают с легких штрихов. Если какая-то линия оказывается неточной, ее не стирают, потому что она служит ориентиром для исправления.

Ластик служит в основном для того, чтобы сделать графитовый фон более легким, а также для передачи света.

12

12. Ластик-карандаш: вместо графитового у него резиновый стержень. На другом конце — кисточка для стряхивания грязи и пыли.

13

13. Электрический ластик: при нажатии черной кнопки резиновый стержень начинает вращаться.

14. Пластиковый или резиновый ластик: классический ластик для стирания.

14

15

15. Ластик-клячка: ему можно придавать любые формы. Не портит бумагу. Ластик — это еще и инструмент для рисования, также он служит для передачи верхнего света. Если его использовать в технике тампонирования, то есть слегка прижимать его к листу, но им не тереть, то он может сделать изображение более легким.

16

16. Механический ластик, очень тонкий. Полезен, например, при изображении травинки или волос на темных фонах.

УГОЛЬ, САНГИНА, БЕЛАЯ ГЛИНА

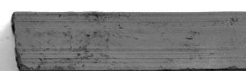
17. Фюзен, обожженные сучки бересклета. Это один из самых древних инструментов для рисования. Готовую работу желательно покрывать фиксативом.

18. Брусок прессованного угля.

19. Брусок сангины (гематит, окись железа с небольшим количеством охры).

20. Белая глина.

21

22

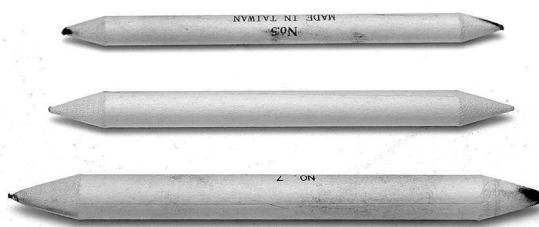
23

21. Угольный карандаш (вместо графита имеет стержень из прессованного угля).

22. Сангина.

23. Белая пастель (полезна, как и белая глина, для передачи света на рисунках на серой бумаге).

24. Растушки (палочки для растушевки). Служат для растушевки графита ради получения мягких тональных переходов.

На рисунке 21 — графит (карандаш градуировки В, «мягкий»), растушеванный в нижней части с помощью растушки.

На рисунке 17 — уголь (фюзен), растушеванный в нижней части бумажной салфеткой. Можно заме-

тить, что след от карандаша — более серебристый, тогда как след от угля — очень черного и более яркого цвета.

Растушевку, испачканную пигментом, можно использовать и в качестве инструмента для рисования.