

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
Р54

Р54 **Рисование** акварелью без помощи учителя. Академия художеств. – Москва : Эксмо, 2018. – 112 с. : ил. – (Подарочные издания. Рисование).

ISBN 978-5-699-82985-9

Увлекательное творческое путешествие в прошлое. Учебник, составленный по лучшим иностранным руководствам, согласно указаниям профессоров итальянской, французской, немецкой и английской академий художеств. Это уникальная практическая школа, которой более века тому назад пользовались начинающие художники, живописцы и рисовальщики.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

ISBN 978-5-699-82985-9

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора современного издания	8
Предисловие	9
Глава I. Общее понятие о рисовании и живописи	10
О линейной перспективе	11
О воздушной перспективе	12
О постепенности светотени (clair-obscur), гармонии цветов, рефлексии и эффекте	14
О рефлексии (reflet)	16
О рисовании акварелью и в особенности о том, что необходимо для рису- ющего, прежде чем он возьмется за кисти.....	18
Глава II. О выборе бумаги, способе смягчивания и наклеивания ее, о досках, карандашах, о гуммиластике. О выборе кистей и о прочих материалах, необходимых для акварели.....	21
О бумаге	21
О намачивании и натягивании бумаги	21
О досках.....	22
О карандашах	23
О гуммиластике (резине)	26
О кистях.....	27
О палитре и блюдечках	28

Глава III. О первоначальных цветах.....	29
О красках.....	30
Объяснение таблиц, на которых означены 108 главных цветов, и название красок, входящих в состав их	39
Глава IV. Рисование акварелью	47
Рисование цветов	50
Рисунок 1. Листья розана.....	51
Накладка теней.....	51
Общие замечания.....	52
Рисунок 2. Иван и Мария (pensee).....	53
Накладка красок.....	54
Окончательная отделка	54
Рисунок 3. Простая роза (rose simple).....	54
Накладка красок.....	55
Окончательная отделка	55
Рисунок 4. Тюльпан (tulipe).....	55
Накладка красок.....	55
Окончательная отделка	56
Рисунок 5. Желтая роза (rose jaune).....	56
Накладка красок.....	57
Рисунок 6. Медвежье ушко красное (oreille d'ours rouge)	58
Накладка красок.....	58
Рисунок 7. Белая лилия (lis blanc).....	59
Накладка красок.....	59
Рисунок 8. Белая роза (rose blanche).....	60

Рисунок 9. Кавалерская шпора (pied d'alouette)	60
Накладка красок.....	61
Рисунок 10. Светлана, или амариллис (amarillis)	62
Накладка красок.....	62
Рисунок 11. Медвежье ушко голубое (oreille d'ours bleue).....	62
Накладка красок.....	63
Рисунок 12. Махровая роза (rose double)	63
Накладка красок.....	63
Рисунок 13. Герань (geranium)	64
Накладка красок.....	65
Рисунок 14. Группа белых и желтых роз	65
Накладка красок.....	66
Рисунок 15. Василек (bluet)	66
Рисунок 16. Георгина (dahlia).....	66
Накладка красок.....	67
Рисунок 17. Нарцисс (narcisse)	67
Рисунок 18. Гвоздика (oeillet).....	67
Рисование плодов	68
Рисунок 1. Персики	68
Рисунок 2. Абрикосы	68
Рисунок 3. Груши	69
Рисунок 4. Сливы (фиолетовые)	69
Рисунок 5. Вишни	69
Рисунок 6. Черный виноград.....	70
Рисунок 7. Белый виноград	70
Рисунок 8. Красная смородина.....	71
Рисунок 9. Белая смородина.....	71

Глава V. Живопись портретов.....	72
Накладка красок.....	74
Цвет тела.....	74
Накладка теней.....	75
Полутени	75
Свет или освещение	76
О рефлексиях.....	76
Исполнение каждой части лица отдельно.....	77
Лоб.....	77
Глаза.....	78
Нос	79
Рот.....	80
Подбородок	82
Уши.....	82
Шея, грудь и руки.....	82
Кисть руки	83
О штриховании кистью	83
Волосы.....	84
Волосы белокурые.....	84
Русые волосы	85
Каштановые волосы	85
Рыжие волосы	86
Черные волосы.....	86
Седые волосы	86
Брови, усы и борода	87
О материях.....	87
Черные и белые материи.....	88

Глава VI. Рисование акварелью ландшафта или пейзажа	93
О рисунке	93
О главных предметах, входящих в состав пейзажа.....	95
Небо	95
Тучи и облака	98
О дали.....	98
Горы.....	100
Земля.....	101
Строения.....	101
Вода	102
Деревья.....	104
О листьях.....	106
О растениях	107
Утесы и скалы	108
О фигурах людей и животных.....	109
О рефлексии	109
О тумане	110

ОТ РЕДАКТОРА СОВРЕМЕННОГО ИЗДАНИЯ

Акварель популярна во всем мире уже несколько столетий. Те, кто пробовал работать этими удивительными красками, наверняка согласятся с тем, что они сочетают в себе простоту использования и невероятные возможности. Акварель может быть прозрачно-яркой и приглушенно-многослойной, с ее помощью можно добиться удивительной легкости и в то же время глубины изображения. Все больше и больше в последнее время появляется желающих овладеть искусством рисования, и начинающие художники часто выбирают именно акварель — из-за доступности красок и прочих необходимых материалов. Где и как учиться? Существует огромное количество художественных школ, студий, учебников, интернет-каналов, где вам подробно расскажут о секретах художественного творчества.

А мы сегодня хотим предложить вам познакомиться со старинным пособием, которое было издано еще в середине XIX столетия! Автор — Александр Маслов — составил для всех желающих «Руководство к рисованию акварелью, или водяными красками, без помощи учителя». Но в этой книге вы найдете не только рекомендации по технике рисования акварельными красками. Вы познакомитесь с законами перспективы, правилами построения композиции; вам подробно расскажут о видах бумаги, карандашных грифелях, о разновидностях кисточек, о сочетаниях цветов и, конечно же, об акварели! А также о том, как с ее помощью создать рисунки — от самых простых до более сложных: цветы, натюрморты, портреты, пейзажи... То есть это практически полный курс «начинающего художника» — такой, каким он был сто пятьдесят лет назад.

Но, может быть, рекомендации господина Маслова уже устарели? Ничего подобного. Да, поменялись названия некоторых цветов и пигментов. Но ведь это такая мелочь! Главное, что суть творчества — дарить радость себе и окружающим — осталась прежней. Так что приглашаем вас на практические занятия в художественную школу XIX века. И надеемся, что эти занятия вам очень понравятся!

ПРЕДИСЛОВИЕ

При составлении руководства рисования акварелью я имел единственной целью пополнить общий недостаток, встречаемый по сему предмету, и быть полезным как молодым любителям и любительницам, не имеющим возможности пользоваться советами хорошего учителя, так равно и тем, которые из ложного стыда не хотят учиться у других потому только, что уже сделали некоторые успехи.

Число любителей рисования вообще весьма значительно; но теоретических, упрощенных правил, объясняющих различные приемы, сноровку, смешение красок и могущих быть приспособленными к практике, весьма мало. Не придавая руководству моему особой важности, я буду считать себя совершенно счастливым, ежели оно послужит не более как вспомогательным средством к скорейшему достижению положительных успехов в рисовании акварелью и облегчит труд таких любителей, которые стараются достигнуть желаемой цели без помощи учителя.

ГЛАВА I

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О РИСОВАНИИ И ЖИВОПИСИ

Рисованием вообще называют искусство изображать видимые нами предметы на бумаге в линиях и тенях карандашом.

Живописью же называют искусство изображать эти предметы красками.

Живопись масляными красками называют письмом. Изображение же предметов акварельными красками называют рисованием. В этом-то смысле слово «рисование» (акварелью) и принято в предлагаемом руководстве.

Изображение предметов линиями подчинено неперменным правилам линейной перспективы.

«Перспектива есть руль живописи».

«Она приносит такую же пользу живописцу, как компас мореплавателю».

Эти изречения древних художников показывают, что главная основа живописи состоит в изучении перспективы, без основательного знания коей невозможно произвести ничего не только художественного, но даже порядочного.

Так как предлагаемое руководство относится, собственно, только до рисования акварелью, то желающим изучить перспективу основательно советуем обратиться к сочинениям, изданным на русском языке:

1. Общепонятная перспектива, соч. Тено — перевод Н. Осипова, 1852 г.
2. Линейная перспектива, и в особенности теория теней, соч. Я. Севастьянова, 1850 г.

3. Руководство к перспективе, соч. Г. Лавита, перевод г. Клевецкой, 1834 г. Это последнее сочинение, основанное на геометрических формулах, не каждому может быть доступно; сочинение же Тено по ясности и простоте изложения заслуживает особенного внимания.

В предлагаемом же руководстве, коего главный предмет — действие красками, коснемся главнейших правил перспективы или, лучше сказать, объясним только, в чем заключается перспектива линейная и в чем заключается перспектива воздушная.

О линейной перспективе

Линейная перспектива заключается в искусстве посредством одних только линий изображать предметы в том виде, в каком они представляются глазу. Вид этот более или менее всегда отличается от истинного вида предмета и зависит от положения, в каком предмет находится, и от точки зрения, с которой его обозревают.

Всякий освещенный предмет отражает падающий на него свет лучами, и эти лучи, проникая в глаз, производят в нем впечатление или, иначе говоря, способствуют нам видеть предмет. Представим себе, что между глазом и каким-нибудь освещенным предметом находится стеклянная поверхность, называемая картиною. Чтобы лучи, идущие от видимых точек предмета, достигли до глаза, они необходимо должны пройти сквозь эту поверхность. Точка, в которой каждый из таковых лучей пересечет ее, называется перспективою начальной точки, т. е. той, из которой истек луч. Система (соединение) всех этих точек составит перспективу или изображение всего начального предмета.

Если каждой точке этого изображения придать кажущееся оттенение и цвет соответствующих им точек предмета, то полученное изображение непременно произведет на глаз совершенно такое же впечатление, какое и начальный предмет. Из этого видно, что для получения перспективы, во-первых, надобно определить систему точек или очертание и, во-вторых, найти соответственную каждой точке силу оттенения и цвета. Первое, как мы уже сказали, составляет линейную перспективу, а второе — воздушную.

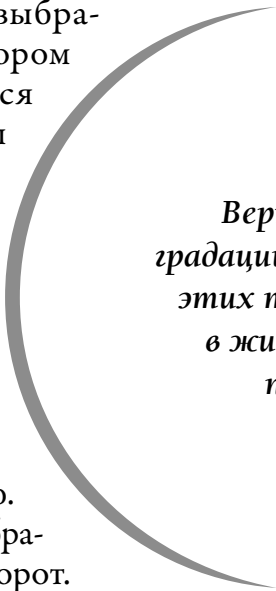
Поверхность, на которой делают перспективы, избирается обыкновенно плоская и называется картиною. Иногда делают ее из стекла, а черты проводят литографическим карандашом.

Выбор точки зрения всегда зависит от художника; но расстояние ее от предмета подчиняется двум неперменным условиям.

1. Точка зрения (просто глаз) не может быть к предмету ближе восьми дюймов, потому что по устройству глаза ближе этого расстояния нельзя рассмотреть предмета (исключая близоруких). Все здание Исаакиевского собора на расстоянии восьми дюймов видеть невозможно; но должно удалиться от него по крайней мере на расстояние трех высот оно.
2. Точка зрения не должна быть выбрана далее того расстояния, на котором ясность предмета уничтожается от слишком значительной массы воздуха, находящегося между глазом и предметом.

Картинная плоскость всегда становится вертикально (отвесно).

От расстояния точки зрения (глаза), от картинной плоскости зависит величина, которую желают дать изображению. Чем это расстояние будет менее, тем изображение будет в меньшем размере и наоборот.

*Верное изображение
градации или постепенности
этих тонов и называется
в живописи воздушной
перспективой.*

О воздушной перспективе

Воздушная перспектива основана на постепенности оттенков (тонов), производимых массой воздуха или паров, выходящих из земли и находящихся между глазом зрителя и предметом.

Чем далее предмет, тем более воздуха находится между глазом и предметом, тем предмет этот кажется туманнее. Верное изображение градации или постепенности этих тонов и называется в живописи воздушной перспективой.