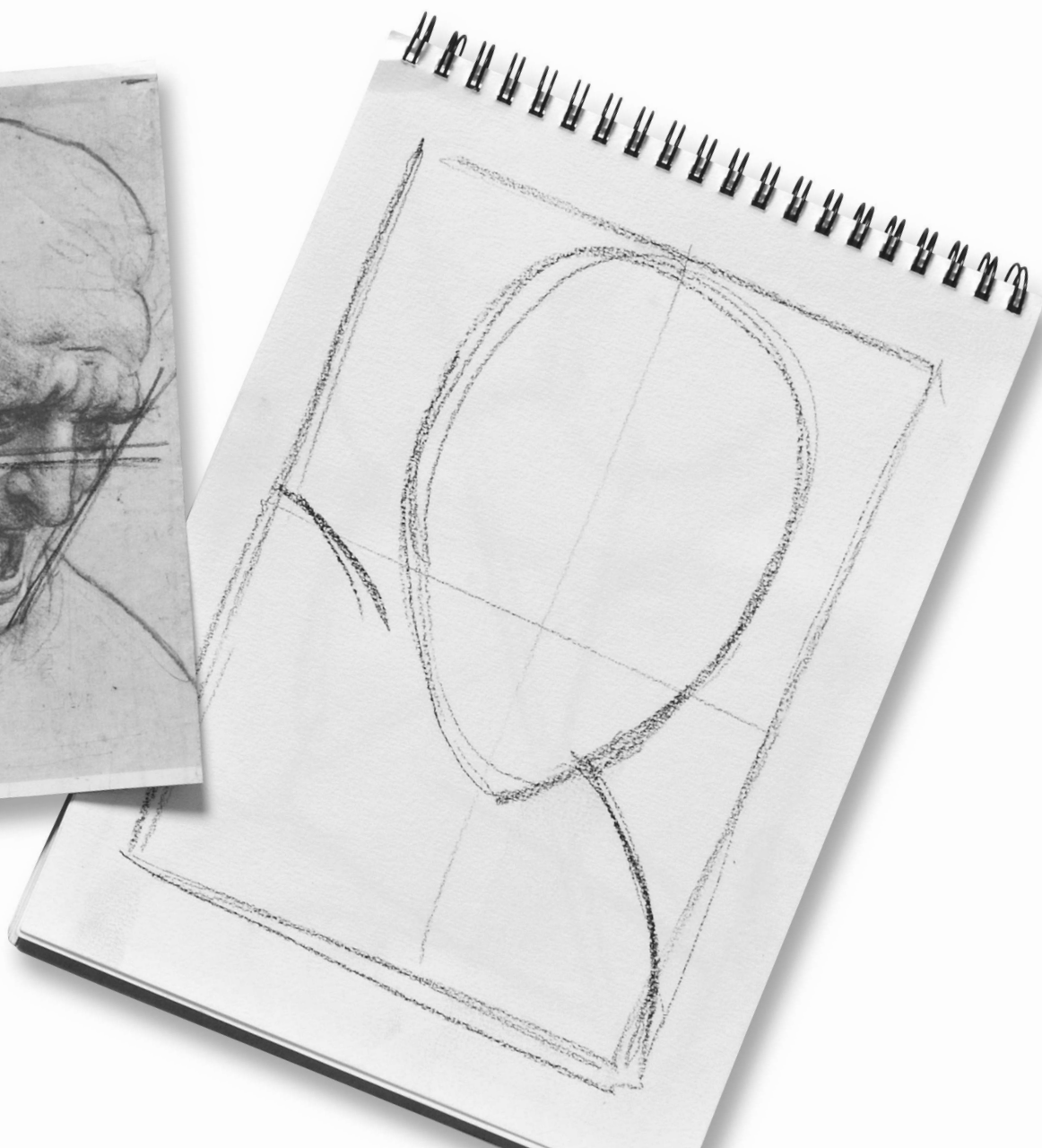
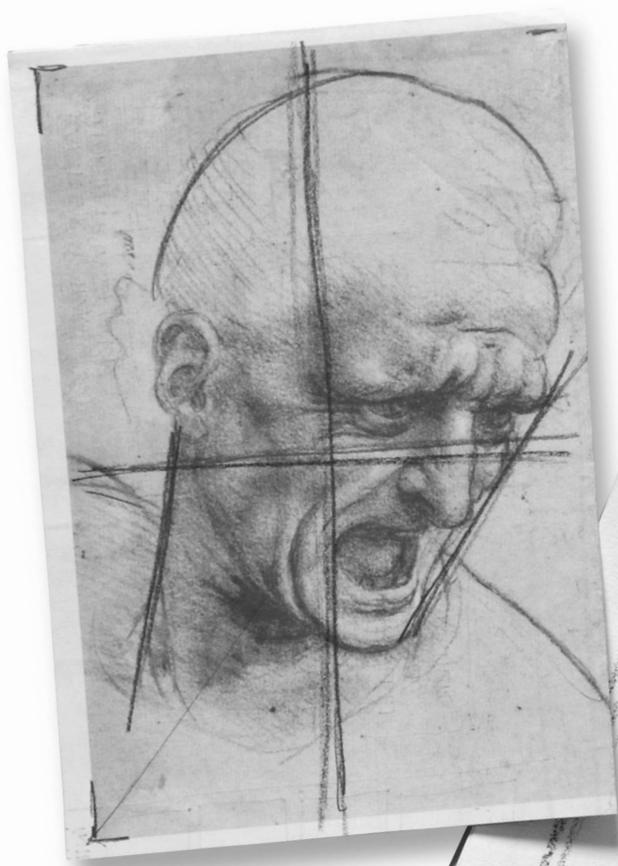

Габриэль Мартин

Габриэль Мартин

РИСУЕМ КАК СТАРЫЕ МАСТЕРА

УДК 75

ББК 85.14

М29

GABRIEL MARTIN
DIBUJAR COMO LOS GRANDES MAESTROS

Мартин, Габриэль.

М29

Рисуем как старые мастера / Г. Мартин; пер. с исп. С. Багдасарова. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 144 с.: ил. — *Полный курс рисования (черно-белая)*.

ISBN: 978-5-17-138468-5

ISBN: 978-84-342-1041-7 (исп)

Столетиями начинающие скульпторы и художники копировали работы великих мастеров. Эта практика актуальна в наши дни, не откажутся от нее и в будущем, ведь она не только занимает важное место в учебном процессе, но и позволяет исследовать, разбирать и осваивать техники, изобразительные средства и приемы крупнейших художников былых времен, а также предоставляет всем желающим возможность познать секреты и тайны рисования. Эта книга ориентирована на всех читателей, которые интересуются искусством и с удовольствием изучают произведения прошлого, а также начинающих и опытных художников, желающих улучшить свои навыки, отточить технику и прикоснуться к творчеству великих живописцев, восхититься их мастерством.

УДК 75
ББК 85.14

СОДЕРЖАНИЕ

Взгляд глазами великих мастеров 6

ПО ШТРИХАМ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ . . . 9

Оттиски, рисунки и эстампы 10

Выбор и обработка бумаги 12

Каркас рисунка 14

Пара хитростей для построения рисунка . . . 16

Техники построения линий
и перекрестной штриховки 18

Рисуем гипсовые фигуры 20

Передача объема при помощи бликов 22

Малоформатные упражнения 24

БЕРЕМ ПРИМЕР СО СТАРЫХ

МАСТЕРОВ 27

Гольциус. Четыре этюда правой руки 28

Да Винчи. Картон из Бёрлингтон-хаус . . . 36

Альбрехт Дюрер. Портрет девочки 44

Рафаэль. Голова молодого апостола 52

Микеланджело. Этюды к Сивилле
Ливийской 58

Рубенс. Лев 66

Рембрандт. Бородатый старик, сидящий
в кресле 74

Фрагонар. Сад и руины 80

Фридрих. Могила на берегу моря 88

Россетти. Лепесток розы 96

Курбе. Автопортрет (Мужчина
с трубкой) 102

Рёскин. Абвиль 110

Милле. Кошка, ставшая женщиной 118

Ван Гог. Генгет 126

ПОСЛЕДНИЕ ШАГИ К УСПЕШНОЙ РАБОТЕ 135

Как улучшить работу
при помощи красок 136

Нанесение бликов на цветной фон 138

Индивидуальность копии 140

Фиксация рисунка и выбор рамки 142

ВЗГЛЯД ГЛАЗАМИ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ

На протяжении веков копирование произведений наиболее признанных представителей западноевропейского искусства было обычной практикой. Такая практика активно применялась в высших художественных школах, потому что позволяла ученикам изучать работы великих живописцев и скульпторов прошлого и на основе

этих знаний делать первые шаги в процессе освоения изобразительных искусств.

Сама идея копировать работы известных художников приобрела популярность в эпоху Возрождения, а если быть точным, то в XVI веке. Тогда среди знати и зажиточных буржуа стало модным коллекционировать произведения

искусства, соответственно значительно вырос спрос на копии самых знаменитых картин того времени.

При этом рисунок, несмотря на второстепенную роль в мире искусства, всегда был основой для изучения любых художественных дисциплин и давал возможность экспериментировать, пробовать что-то новое, применять на практике различные методы и приобретать новые навыки. Одним словом, при помощи рисунка можно было анализировать и осваивать техники, которыми пользовались такие высококлассные мастера, как Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дюрер, Караваджо, Рубенс, Рембрандт и многие другие. Копируя гравюры и рисунки прошлых эпох, начинающие художники и сами набирались опыта, узнавали каноны стиля, тренировались правильно измерять пропорции, упражнялись в нанесении штриховки или просто пытались понять, как тот или иной живописец воспринимал и отражал окружающий мир.

Таким образом, основная цель копирования заключается не в том, чтобы бездумно воспроизвести в точности произведение искусства, а воссоздать его, понять и передать эмоции художника, а также освоить определенную технику или способ интерпретации модели. Осознав мастерство и гениальность задумки выдающегося мастера, начинающий художник должен выработать собственный стиль. Другими словами, в процессе копирования новичок открывает для себя секреты мастерства и встает на сложный и тернистый путь, ведущий к высотам великих творцов былых эпох.

Копирование рисунков, картин и скульптур на протяжении столетий было вполне обычной практикой, что подтверждает множество прекрасных работ, которые в наши дни хранятся в крупнейших галереях мира. Особенно стоит отметить расположенный в Лондоне Музей Виктории и Альберта, в одном из залов которого (Weston Cast Court) представлены копии некоторых из самых знаменитых скульптур итальянского Возрождения. Благодаря столь точно выполненным репродукциям любой желающий сейчас может познакомиться с этими шедеврами, а также изучить или зарисовать их.

Некоторые считают, что копирование работ других художников — удел далекого прошлого, однако дело обстоит совсем иначе. Так учились самые знаковые художники и скульпторы XIX и XX столетий, которые кардинальным образом изменили наше представление о пластических

искусствах. Наиболее известными из них были Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Жорж Сёра, Пабло Пикассо, Анри Матисс и Альберто Джакометти.

Великий итальянский художник Джорджо де Кирико писал в своем сочинении *Il ritorno al mestiere* следующее: «Поначалу нужно копировать, опираясь на печатные изображения работ, затем — на реплики скульптур, и лишь через четыре, а то и пять лет можно будет рисовать с натуры».

Копирование работ знаменитых художников с использованием сухих техник рисования (а в данной книге именно этим мы и займемся) — занятие весьма полезное. Но необходимо помнить, что оно требует большого терпения, вдумчивости, умения и уверенного владения художественными приемами.

По словам итальянского скульптора Джованни Лоренцо Бернини, копирование произведений великих мастеров занимает важное место в процессе обучения художника, ведь, работая с моделями и стилями былых времен, он познает сущность прекрасного и приобретает ценнейший опыт, который ему пригодится при изображении реальных моделей.

По штрихам великих мастеров

В первом разделе книги представлена подробная и полезная информация о том, как копировать произведения великих художников при помощи сухих техник рисования (например, рисование углем, графитом, мелом, сангиной или их производными). Вы поймете сам принцип работы такими материалами: как построить рисунок, какие методы лучше применять, как пользоваться материалами с учетом уже имеющегося опыта и т. д. В общем и целом, здесь изложены советы, следуя которым вы сможете более эффективно организовать свою работу. При помощи этих рекомендаций вам удастся не только наиболее точным образом воспроизвести оригинальное произведение, но и передать особенности стиля и художественного языка каждого живописца.

ОТТИСКИ, РИСУНКИ И ЭСТАМПЫ

В эпоху Возрождения в школах живописи рисунки и гравюры зачастую начинают использоваться на равных основаниях. Рисунки выполняли на подготовительном этапе, чтобы, например, определиться с общей композицией или проработать отдельные моменты: форму и расположение рук, выражение лица или складки на ткани. Начинающие художники «оттачивали свой взгляд» именно при помощи копирования других произведений, потому что этот метод заставляет посмотреть на мир глазами другого человека и задуматься, как он видел модель и перенес ее на бумагу. Такой подход к обучению весьма эффективен, подтверждением чему служат великолепные копии, выполненные гениальными художниками.

ЧТО КОПИРОВАТЬ?

Изначально художники учились либо по рисункам и этюдам наставника, руководившего школой, либо по гравюрам, которые тот специально собирал в педагогических целях, чтобы его подопечные совершенствовали свои художественные навыки, упражнялись в использовании материалов и лучше понимали, как следует изображать наиболее сложные части модели — как правило, человеческого тела. Гравюры давали большое разнообразие сюжетов, и поэтому их использовали часто и весьма охотно. Бесспорно, их распространению способствовало как раз появление художественных академий. Гравюры оказались столь удобными в работе, что при создании картин практически полностью заменили собой реальные модели.

На протяжении столетий гравюры были основным источником вдохновения для художников, которые заимствовали из них позы, композиции и персонажей.

В прошлом художники практически не писали с натуры. Вместо этого они предпочитали использовать гравюры и эстампы, применявшиеся по всей Европе. Ниже представлена картина одного художника XVII века, в основу которой легла гравюра Саделера Эгидия и Агостино Карраччи.

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ

Сегодня копировать работы других художников стало гораздо проще, ведь в нашем распоряжении множество инструментов, позволяющих получить модели в высоком разрешении, нужным образом подобрать цвета и без каких-либо усилий изучить каждый штрих в мельчайших подробностях. И все же, прежде чем приступить к работе, нужно тщательно выбрать модель и позаботиться о наличии ее репродукции хотя бы в формате А4. Конечно, можно еще вывести изображение на экран планшета или компьютера, но такой вариант менее удобен. Чтобы процесс копирования был интересным и увлекательным, лучше выбирать работы различных мастеров с разными стилевыми особенностями, ведь так мы добьемся многообразия сюжетов и художественных решений.

В поисках моделей для рисования можно обращаться к художественным альбомам и каталогам выставок.

Для работы следует использовать изображения в высоком разрешении, чтобы можно было в мельчайших подробностях рассмотреть все линии и штриховку. В идеале нужно подбирать разнообразные модели.

Форд Мэддокс Браун.
Этюд к картине *Прощание с Англией*, 1852 г.
Карандашный рисунок по картону, 40,8 × 36,5 см.
Бирмингемский музей и художественная галерея (Бирмингем, Великобритания).

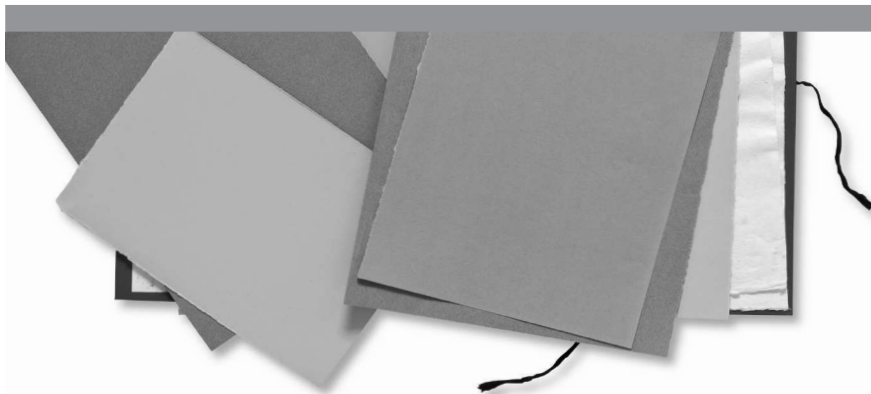
РИСУНОК – ЛИШЬ ЧЕРНОВИК?

Сейчас рисунок является самостоятельной художественной дисциплиной и ценится на одном уровне с живописью или скульптурой, но так было далеко не всегда. В течение значительной части XX столетия он все еще рассматривался лишь как предварительный этап в создании более значимых произведений, как поле для проб и ошибок и инструмент для проработки деталей и вариантов композиции. Многие из представленных далее рисунков художники выполняли в процессе подготовки к написанию своих картин.

Форд Мэддокс Браун, *Прощание с Англией*, 1855 г.
Масло по холсту, 46,4 × 42,3 см. Музей Фицуильяма (Кембридж, Великобритания).

ВЫБОР И ОБРАБОТКА БУМАГИ

Следует держать под рукой папку с листами бумаги разных цветов и с различной плотностью и текстурой, чтобы всегда можно было выбрать вариант, наиболее подходящий для каждого случая, то есть тот, который максимально похож на выбранное для работы произведение.

Прежде чем приступить к копированию рисунка, нужно тщательно подобрать основу, и выбор этот зависит от используемых материалов и внешнего вида, который мы хотим придать работе. Копиист должен иметь в своем распоряжении отдельную папку с листами бумаги, отличающимися по цвету, типу и текстуре, чтобы выбрать из них наиболее подходящий для воссоздания оригинального произведения. Тон и текстура бумаги не всегда будут точно такими, какие нам требуются, но это не проблема, ведь есть способы, позволяющие изменить фон и добиться максимально возможного цветового соответствия копии оригиналу.

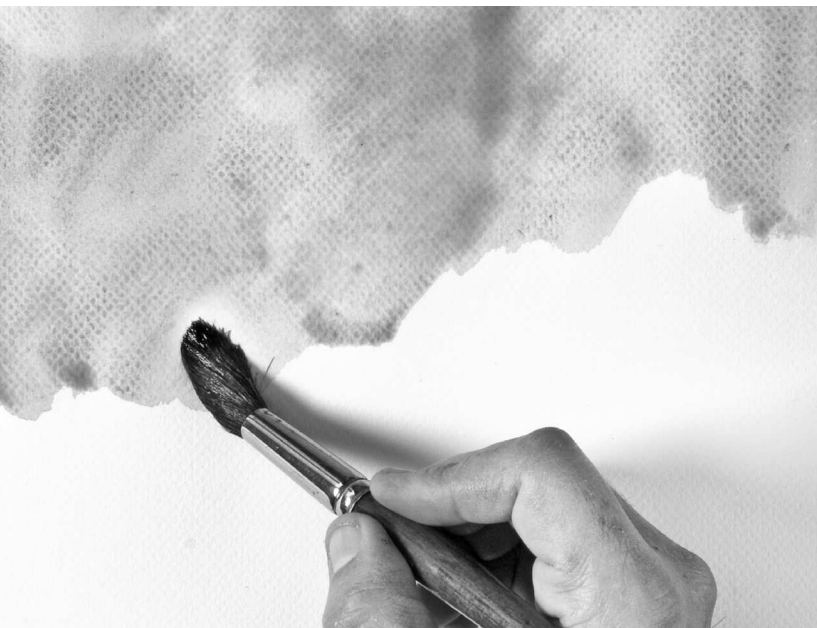
КАК ПРИДАТЬ БУМАГЕ НУЖНЫЙ ОТТЕНОК

Иногда оттенок основы не полностью совпадает с оттенком бумаги, на которой была выполнена оригинальная работа. Такое случается, если

Если должным образом подготовить основу с учетом особенностей конкретной работы, шансы сделать качественную копию увеличатся. Придать бумаге нужный цвет можно, помимо прочего, при помощи разведенной в воде акварели.

бумага изменила свой цвет под воздействием времени или художник намеренно нанес на нее слой разведенной в воде краски. В подобных случаях, чтобы добиться максимального тонового соответствия с оригиналом, нужно покрыть лист акварелью. При помощи такого бесхитростного способа мы сгладим эффект от белого цвета бумаги, придадим ей более грубый вид и даже состарим ее. Когда же краска высохнет, можно будет без каких-либо опасений приступить к созданию рисунка. Однако не следует пытаться воспроизвести пятна, возникшие в результате окисления бумаги или под воздействием влажности, а также физические повреждения основы. Это было бы ошибкой, потому что наша цель — всего-навсего копировать, а не подделывать произведение. Поэтому будет достаточно, если мы получим нужный оттенок при помощи разведенных в воде красок или просто обработаем поверхность листа хлопковой тряпочкой с предварительно нанесенным красящим веществом.

Есть и другой способ. Можно вырезать небольшой лоскут бумаги или хлопка, натереть его мелом, обмакнуть и затем с его помощью нанести цвет на поверхность основы.

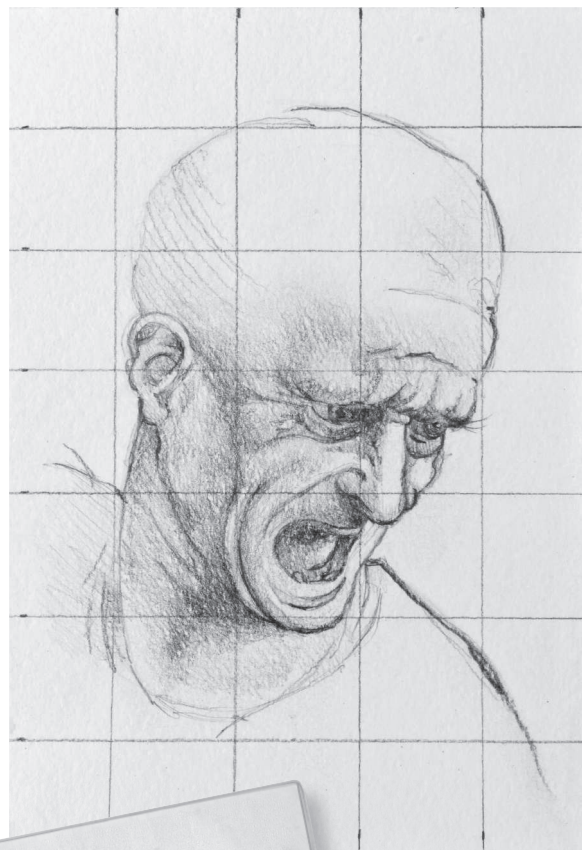

КАК ПОСТРОИТЬ РИСУНОК, ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ БУМАГУ

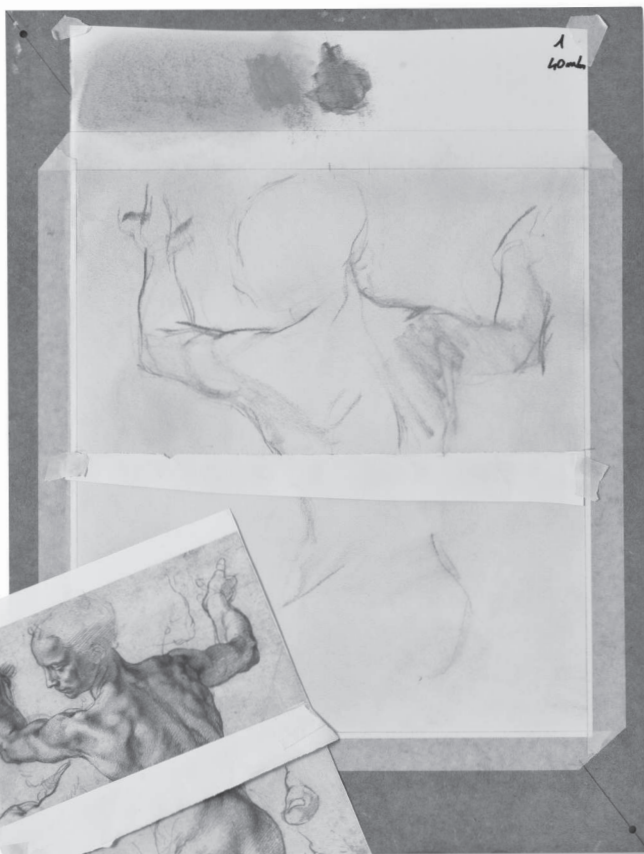
Копиисты довольно часто работают по сетке, то есть при помощи линий делят лист бумаги на одинаковые участки квадратной формы. Такой способ позволяет сравнивать друг с другом различные элементы изображения, рассчитывать расстояние и правильно определять пропорции. В живописи этот метод более чем оправдан, потому что в конечном итоге сетку скроет слой краски, однако в рисовании его лучше избегать. Дело в том, что полностью стереть нанесенные линии, возможно, не получится, и тогда работа будет испорчена. Но есть и другой способ. Он заключается в том, чтобы расположить на основе и репродукции модели несколько полосок бумаги, которые позволят нам мысленно разделить поверхность на квадратные участки и более эффективно построить рисунок. Такой подход поможет нам сохранить бумагу и избавит от необходимости наносить на нее ненужные линии.

Сетка эффективна при работе с красками, но в рисовании от нее больше вреда, чем пользы, потому что, как бы мы ни старались, полностью стереть нанесенные линии уже не получится.

Можно вырезать несколько полосок бумаги и при помощи клейкой ленты закрепить их на основе. Они будут выступать в роли ориентира и помогут правильно построить рисунок. При этом нам не нужно будет предварительно наносить на поверхность никакие линии.

Есть и еще один способ построения рисунка. Он заключается в том, чтобы расположить на репродукции модели лист ацетата и перманентным маркером начертить на нем линии разметки. Так мы сможем более наглядно изучить положение модели на бумаге.

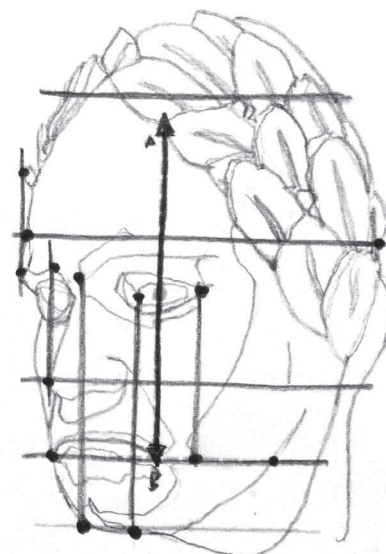
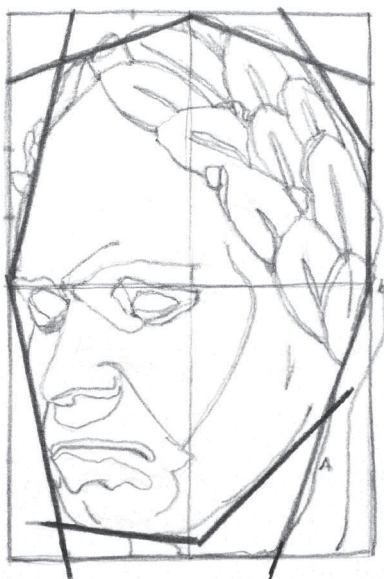
КАРКАС РИСУНКА

В основе рисунка лежат, прежде всего, выполнение схемы, определение композиции и правильное построение, ведь именно эти процессы позволяют упорядочить то, что мы хотим изобразить. Долгое время в учебных пособиях по рисованию и живописи много внимания уделялось тому, как именно воссоздать на бумаге элемент реального мира с использованием универсальных геометрических фигур. Эти выполняемые на предварительном этапе работы схемы выступают в качестве каркаса будущего рисунка и позволяют эффективнее изучить модель и расположить ее на бумаге с соблюдением всех пропорций.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ РИСУНКА

Успех любого рисунка зависит от правильного построения, а именно от первой стадии этого процесса. Если все пропорции переданы верно, то есть максимально приближены к реальным пропорциям, впоследствии будет гораздо легче проработать детали и придать изображению окончательный вид. Поэтому рекомендуется уделять этой стадии создания рисунка как можно больше времени и внимания и сразу исправлять все имеющиеся недочеты. Нельзя выделять контуры отдельных предметов и наносить штриховку, если мы не уверены на все сто процентов, что форма модели передана верно: даже незначительная ошибка, допущенная на начальном этапе, в конце концов станет гораздо очевиднее.

Схематичное представление различных методов построения рисунка на примере гипсовой головы: построение композиционных осей, нанесение полигональных линий, обозначающих контуры, сравнение пропорций и соотношение точек на параллельных прямых.

Этюд мужской фигуры со спины, работа Питера Пауля Рубенса (1577-1640).

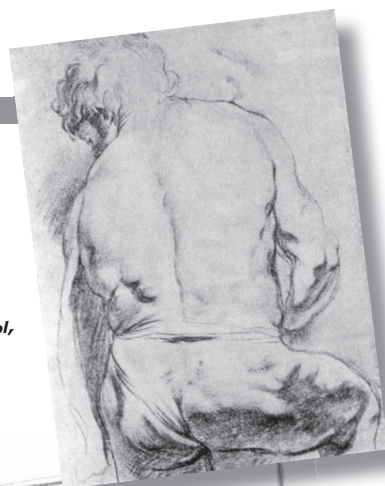

Схема из полигональных линий, при помощи которой можно воссоздать рисунок Рубенса.