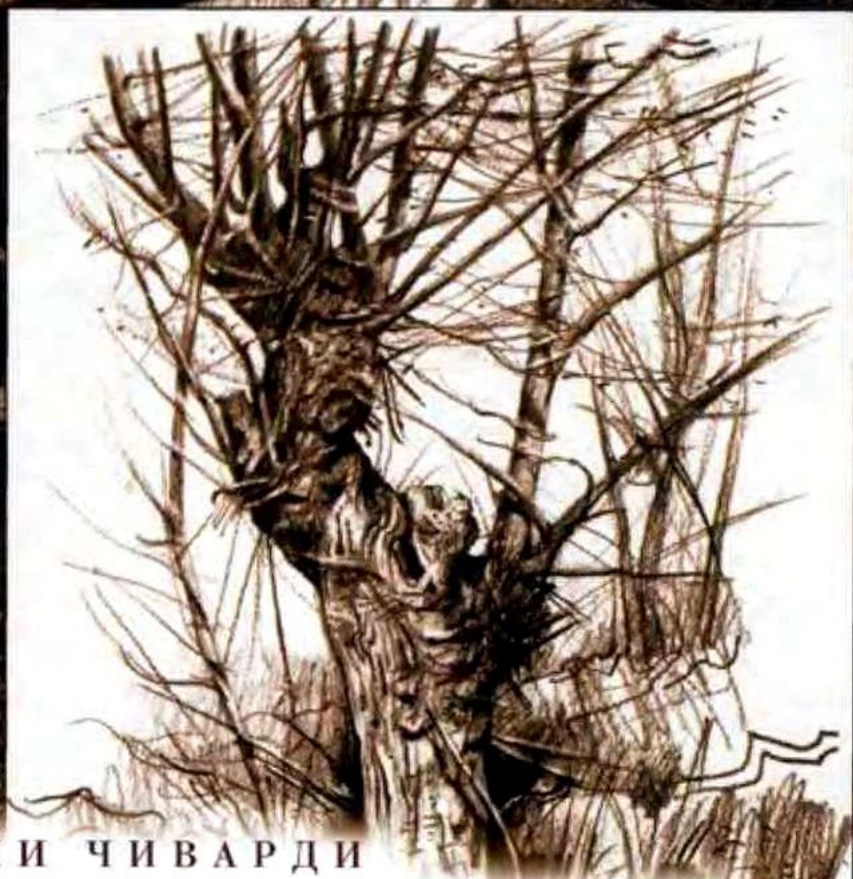
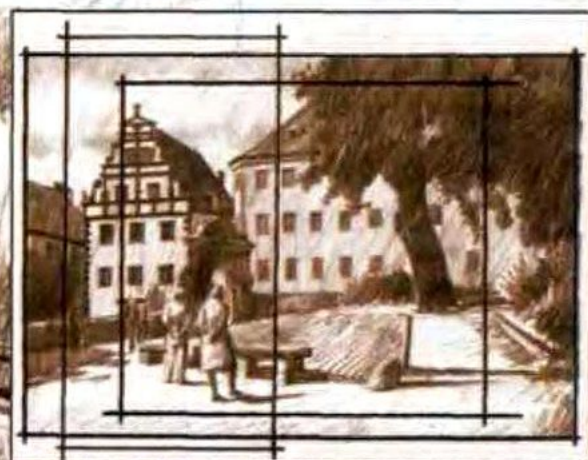

КЛАССИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ХУДОЖНИКА

РИСУНОК

ДЖОВАННИ ЧИВАРДИ
ПЕЙЗАЖ: МЕТОДЫ, ТЕХНИКА, КОМПОЗИЦИЯ

М.: Дарьян 'San Lorenzo'

ЭКСМО

РИСУНОК

ПЕЙЗАЖ:
МЕТОДЫ, ТЕХНИКА, КОМПОЗИЦИЯ

ДЖОВАННИ ЧИВАРДИ

ЭКСМО-ПРЕСС
2002

Печатается по изданию
Giovanni CIVARDI
«IL PAESAGGIO: TECNICHE, COMPOSIZIONE E METODI»

Перевод Олега Семенова

Чиварди Д.
Ч 58 Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 64 с., илл. (Серия «Классическая библиотека художника»).

ISBN 5-04-008473-0

Цель этой книги — дать читателю глобальное, ясное и общее видение многих аспектов «пейзажной» техники, подробнее останавливаясь на основных проблемах, с которыми сталкивается начинающий рисовальщик. В книге содержится большое количество советов по решению этих проблем и повышению мастерства в рисовании пейзажей.

Занимаясь по книге, художник не только научится создавать «произведения», преисполненные строгого и стерильного академизма (который уже отжил свое), но и, не удовлетворяясь перышками инстинктивными штрихами, изучит «ремесло», а затем сможет свободно подчинять технику своей работе, адаптировать ее к своим собственным художественным запросам или же вовсе отказаться от нее.

Неоднократные успешные переиздания этой книги на пяти иностранных языках подтверждают правильность педагогического подхода художника с мировым именем, преподавателя Миланской академии изобразительного искусства Джованни Чиварди, сумевшего на основе классического опыта выработать свой собственный метод обучения рисованию.

ББК 85.1

Ответственный редактор *Л. Кондрашова*
Редактор *Л. Блинова*
Дизайн переплета, компьютерная графика *Е. Комзолов*
Компьютерная верстка *Г. Дегтяренко*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых монтажей 14.12.2001.

Формат 60x84¹/₈. Гарнитура «Гелиос». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,44
Доп. тираж 5000 экз. Заказ 1437

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой: Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Предисловие

Художник оказался на лоне природы, перед ним раскинулся прекрасный пейзаж. Открывшийся вид затрагивает самые чувствительные струны души. Восприятие может быть «цветным», оно подвигнет художника на создание картины в красках, или «сосредоточенным на форме», то есть направленным на гармонию структуры, объема и пространства, и тогда для выражения своих чувств художник выберет рисунок.

Так что же такое пейзаж? Не так уж и просто дать ему точное определение, а кроме того, объяснить понятие пейзажа как термина явно недостаточно. Ведь речь идет не только о видимой стороне природы — деревьях, реках, равнинах, море, горах, — но прежде всего об окружающей среде, в которой протекает жизнь человека и животных: о сельской и городской местности с учетом всех изменений, привнесенных людьми за многие тысячелетия (мосты, дороги, обработанные земли, памятники, жилища и т.д.). На протяжении всей истории живописи, начиная с самых ранних ее периодов и вплоть до сегодняшнего дня, пейзаж выражал чувства художника, с некоторыми нюансами и различиями в зависимости от манеры того или иного мастера воспринимать, интерпретировать и передавать один и тот же сюжет.

Но перед тем как начинать писать красками, нужно научиться просто хорошо рисовать (вам ведь нередко приходится слышать, что хороший художник — это прежде всего хороший рисовальщик) и усвоить некоторые теоретические понятия, такие как перспектива и композиция. Это нужно совсем не для того, чтобы создавать «произведения», преисполненные строгого и стерильного академизма (который уже отжил свое), но чтобы, не удовлетворяясь первыми инстинктивными штрихами, изучить «ремесло», а затем свободно подчинять технику своей работе, адаптировать ее к своим собственным художественным запросам или же вовсе отказаться от нее.

Цель этой книги — дать читателю глобальное, ясное и общее видение многих аспектов «пейзажной» техники, подробнее останавливаясь на основных проблемах, с которыми сталкивается начинающий рисовальщик. В книге содержится большое количество почерпнутых из моего собственного педагогического опыта советов по решению этих проблем и повышению мастерства в рисовании пейзажей.

Помимо собственно «ученичества» и применения технических методов на практике, начинающий художник должен заново научиться «видеть» реальность и окружающий мир, чтобы в дальнейшем уметь передавать свои впечатления в графической форме. Чтобы проиллюстрировать «объяснительную» сторону книги, я поместил в ней немало рисунков и набросков, а расположенные рядом с ними в качестве примеров и образцов фотографии предназначены для читателей, не имеющих возможности рассмотреть пейзаж с натуры. Если для тренировки вы выберете именно эти сюжеты, рисуйте в соответствии с манерой и техникой, которые вам нравятся, и не поддавайтесь влиянию моего стиля. Многие практические вопросы, лишь затронутые в этой книге, в дальнейшем будут более подробно рассмотрены в других книгах этой серии. Поэтому я, не слишком вдаваясь в детали, кратко изложил основной материал, необходимый для освоения техники пейзажа.

При работе над пейзажем могут применяться самые простые и чаще всего используемые инструменты: карандаш и бумага, уголь, пастель, перо и чернила, акварель, фломастеры и т.д. Однако каждый из этих инструментов будет придавать произведению различные оттенки не только в зависимости от его особенностей и выбранной техники, но и в зависимости от использованной основы: шероховатая или гладкая бумага, льняная бумага, белая или цветная бумага и т.д. Рисунки на этих двух страницах были выполнены при помощи основных материалов, способных передать некоторые тонкости цветов, оттенков и других природных особенностей.

Карандаш (твердостью Н, В, 2В) на зернистой бумаге

Карандаш чаще всего используется в рисовании. При создании пейзажа этот инструмент имеет ряд преимуществ — прежде всего значительная экспрессивность и жизненность, а также относительная простота исполнения. Карандаш может быть использован как при создании детализированных рисунков (в таком случае лучше выбрать достаточно толстый и мягкий грифель), так и для простых этюдов и черновых эскизов (для них лучше всего подойдет тонкий грифель). Грифели (стержни, вставляемые в механические карандаши) и карандаши (где стержень заключен в деревянную оболочку) различаются в зависимости от твердости: начиная с 9Н, очень твердых, до 6В, очень мягких.

Перо и тушь (или шариковая ручка) на бумаге средней плотности

Художники часто прибегают к рисованию чернилами (и тушью), используя для этого кисти и перья. Можно добиться весьма интересных эффектов при работе большими металлическими или бамбуковыми перьями, а также перьями птиц. Эффект постепенного перехода тонов достигается при помощи маленькой губки. Перекрещиванием более или менее близко расположенных друг к другу линий можно увеличивать или уменьшать насыщенность тонов. Поэтому в случае, если ваш выбор пал на эту технику, старайтесь использовать относительно гладкую бумагу (или картон) высокого качества, чтобы основа не впитывала слишком много чернил (туши). Для удобства работы над этюдами на открытом воздухе лучше выбирать перьевую ручку, рапидограф, фломастер или шариковую ручку.

Прессованный уголь на зернистой бумаге

Можно сказать, что уголь является наиболее предпочтительным инструментом для создания пейзажного этюда, так как он позволяет получить всю гамму оттенков от светлого до темного, придавая деталям исключительную четкость. Уголь нужно использовать достаточно «щедро», прежде всего обращая внимание на расположение основных «масс» пейзажа. Именно таким образом можно наиболее ярко показать особенности угля как весьма необычного инструмента, придающего эффект легкой «размытости». Для удобства работы над этюдами на открытом воздухе лучше брать не древесный, а прессованный уголь. При этом старайтесь не испачкать рисунок, когда прикасаетесь к нему. Линии, оставленные углем, можно затемнять или осветлять, растирая их пальцем. Смягчения тонов можно также добиться мягким ластиком или хлебным мякишем. Сразу по завершении работы рисунок следует закрепить фиксатором.

Рисунок акварелью (разведенными чернилами) на бумаге средней плотности

Акварель, водорастворимые чернила или разведенную в воде тушь вполне можно использовать для создания пейзажного этюда, хотя такое произведение скорее приближается к живописи, а не к рисунку. Вообще, такая техника требует работы кистью, причем художник должен обладать общим и экспрессивным восприятием цвета. Для создания быстрых этюдов на открытом воздухе можно применять водорастворимые грифели или цветные карандаши (линии легко размываются, если провести по ним влажной кистью). При работе отдавайте предпочтение плотной бумаге с картонной основой или картону, чтобы поверхность рисунка не коробилась от влажности.

Перо и чернила, акварель, белая темпера на цветной бумаге

Смешанная техника создания рисунка состоит в работе с различными инструментами для получения необычных эффектов. Хотя эти выразительные средства можно отнести к «графическим», они требуют хорошего владения каждым инструментом и техникой ровной окраски, чтобы эскиз не оказался размытым и не потерял своего эстетического значения. Смешанная техника становится особенно интересной и эффектной, если ее применять на зернистой и цветной или просто темной бумаге.

□ Выбор пейзажа может оказаться делом куда менее простым, чем кажется на первый взгляд. На самом деле, пейзаж нечасто открывается перед вами во всей своей красе или, по крайней мере, представляет собой исключительно эстетический интерес. Если речь идет об изучении некоторых отдельных элементов (таких, как деревья, облака, блики воды), иными словами, о простой тренировке, вам будет достаточно внимательно рассмотреть эти элементы. Если же рисунок должен послужить основой для более детальной работы (например, картины), для решения специфической эстетической задачи или для анализа некоторых сложных вопросов перспективы и композиции, то перед началом работы вам придется тщательно выбрать сюжет и потратить некоторое время на наблюдение. Это относится и к простым эскизам, чтобы лучше расположить основные элементы. Придя на место, которое вас вдохновляет, не ограничивайтесь изображением открывшегося вам в первый же миг вида: неторопливо перемещайтесь в различных направлениях, изучайте панораму под различными углами зрения (сидя на земле, стоя на возвышении и т.д.). На каждой из точек наблюдения рисуйте маленькие быстрые эскизы «общей массы», чтобы обозначить светлые и темные участки панорамы, игнорируя точную форму элементов, но пытаясь поймать контрасты тонов, относительные размеры, соотношение пропорций. Затем определите формат будущего рисунка по отношению к выбранному виду: будет ли это горизонтальный или вертикальный формат и т.д. Затем составьте композицию: включите или исключите тот или иной элемент (смотрите страницы 20, 22, 34), выберите детальный вид вблизи или, напротив, панорамный общий вид. Весь этот подготовительный этап, посвященный наблюдению, перемещениям, эскизам и выбору композиции, — это отнюдь не потерянное время. Напротив, благодаря этому этапу вы сможете решить ряд проблем перспективы, композиции, а также пробудить или обострить свои чувства и переживания, которые пейзаж вызывает у вас. И, наконец, эта подготовительная работа послужит хорошим «лекарством» против тоски перед чистым листом бумаги — чувства, столь хорошо знакомого авторам, которые не знают, с какого конца подступиться к работе.

□ Вы всегда можете найти случай для того, чтобы нарисовать пейзаж. Можно начать прямо с вида из своего окна. Многие художники рисовали карандашами и в красках вид из окна своей мастерской или гостиницы, в которой они останавливались во время путешествий. В любом случае поиск удачных и вдохновляющих сюжетов — это одно из удовольствий рисовальщика. Вам предстоит ловить миг «прекрасного» или просто моменты вдохновения, когда вы смотрите в окно поезда или автобуса (кое-кто даже рисовал картины, любуясь на виды, открывающиеся с борта самолета!), но чаще всего вы будете отправляться в «экспедиции» пешком, на велосипеде или на автомобиле. Настоящий рисовальщик-пейзажист работает на вольном воздухе. Тем не менее будьте осмотрительны, когда найдете идеальный уголок, — не останавливайте машину резко, даже когда вы едете по дороге с небольшим движением! Если на улице идет дождь, вы можете рисовать, не выходя из автомобиля. Если же вы работаете под открытым небом, вам потребуются складной стул, несколько карандашей с толстым грифелем (или других инструментов, которые вы выберете) и хороший альбом для рисования. Если у вас нет альбома, вы можете при помощи кнопок или клейкой ленты закрепить на картонной основе несколько отдельных листов бумаги. Я не рекомендую использовать бумагу слишком большого формата: наиболее удобные размеры для работы над перспективой (смотрите страницу 8) — 30 на 40 см, а еще лучше 35 на 45 см. При работе с бумагой такого формата ваше внимание не рассеивается.

И, наконец, для защиты выполненных карандашом или углем рисунков от случайного прикосновения и, как следствие, «стирания» линий, прикрывайте уже законченные части папиросной бумагой. Сразу после завершения рисунка нанесите на них тонкий слой фиксирующего состава.

□ Когда вы рисуете на открытом воздухе, будьте заранее готовы — вам придется столкнуться с некоторыми неприятными или слегка раздражающими ситуациями. Первая проблема — психологического порядка — это взгляд из-за плеча. Вам наверняка придется преодолеть в себе некоторую неловкость, если в процессе работы внимание любопытных или детей покажется вам чересчур навязчивым. С другой стороны, такая ситуация может послужить хорошим поводом для интересных знакомств. Следующая проблема связана с погодными условиями. Одевайтесь по сезону, не забывая о плаще на случай дождя; носите удобную обувь; наконец, летом захватите с собой широкополую шляпу, а если предпочитаете работать в тени — зонт от солнца (желательно нейтральной расцветки). Сумку берите повместительнее: помимо принадлежностей для рисования вам пригодятся бутылка воды, одна или несколько салфеток для рук и, наконец, легкий завтрак — так приятно подкрепиться в середине дня!

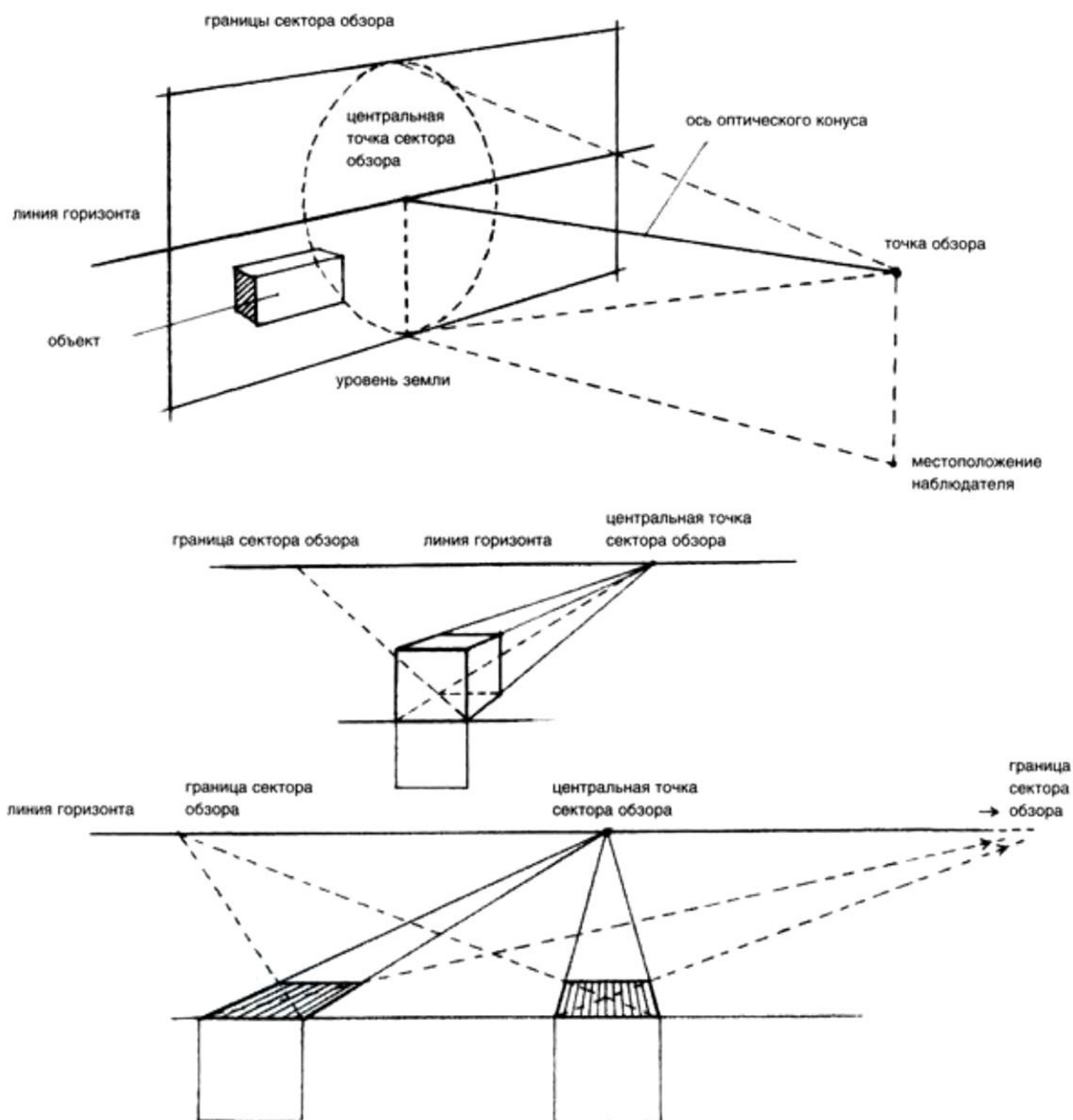
□ Для успешной работы ваши карандаши всегда должны быть исключительно остро отточены. Для очинки лучше использовать не точилку, а лезвие. Чтобы проводить широкие линии, вам достаточно наклонить острие карандаша и рисовать плашмя, боковой стороной стержня. При очинке грифелей, то есть стержней без оболочки, сначала заточите конец, потом оберните грифель кусочком клейкой ленты. Маленькие стержни и уголь в очинке не нуждаются. Если вы слишком долго держите пузырек с тушью открытым, она становится вязкой. Поэтому время от времени разбавляйте тушь каплей воды. По этой же причине советую вам почаще протирать кисти салфеткой. И, наконец, не забывайте, что кисть лучше всего скользит по гладкой бумаге.

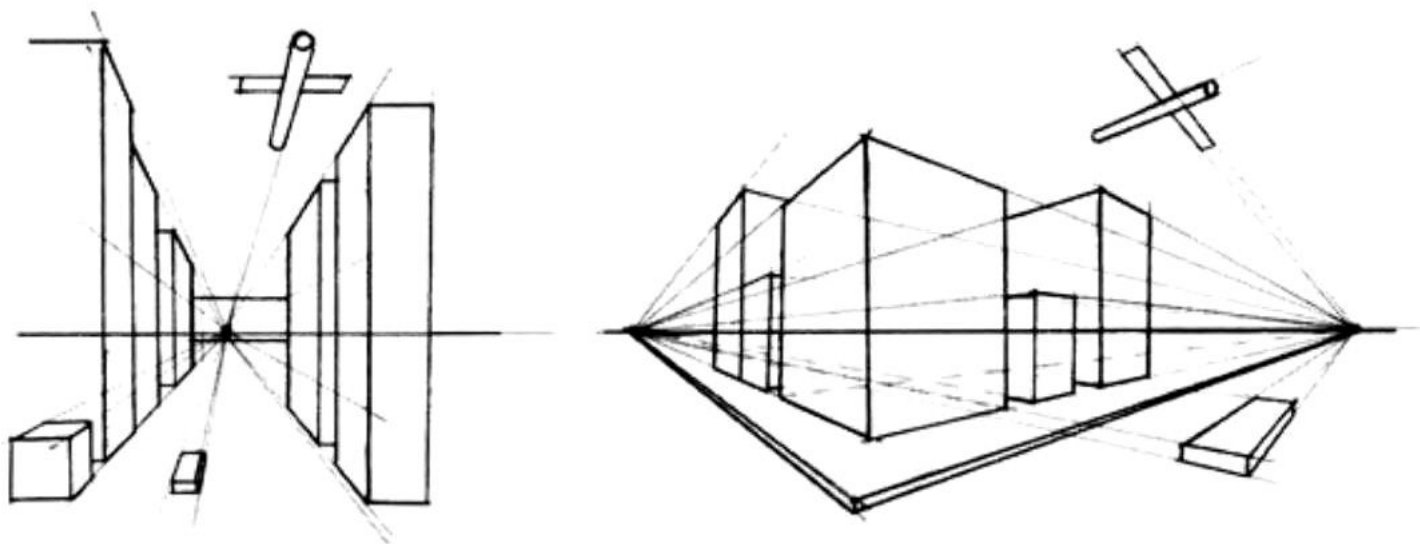
□ Не сосредоточивайтесь надолго на рисунке. Время от времени прерывайте работу, немного отдохните и издали рассматривайте уже выполненную часть работы. Кроме того, для вас может оказаться достаточно забавным, но в то же время весьма познавательным, если вы объединитесь с другими «рыцарями карандаша и кисти», тоже интересующимися пейзажем, и вместе отправитесь рисовать на свежем воздухе. В таких случаях каждый художник преследует собственные цели и остается верным своему стилю, но совместная работа над одним сюжетом и в одних условиях, но с использованием различных видов техники и под разными углами зрения зачастую порождает интересные споры и дает пищу для широкого обмена мнениями. На самом деле, вы получите новые знания и добьетесь успехов не только за счет собственного опыта, но и благодаря опыту других художников.

□ Никогда сразу не пользуйтесь ластиком. Если у вас не очень хорошо получилась какая-нибудь линия или черточка, не стирайте их, а исправьте раз-другой, чтобы в итоге добиться нужного результата. Стирая ластиком неудачные линии, вы теряете возможность сравнить, не видите, что нужно изменять, и вынуждены проводить новую линию. Вы лишаете себя возможности «использовать» несовершенную линию как основу для внесения изменений. В конце концов, вы можете провести удачные линии более жирно, а затем стереть неудачные.

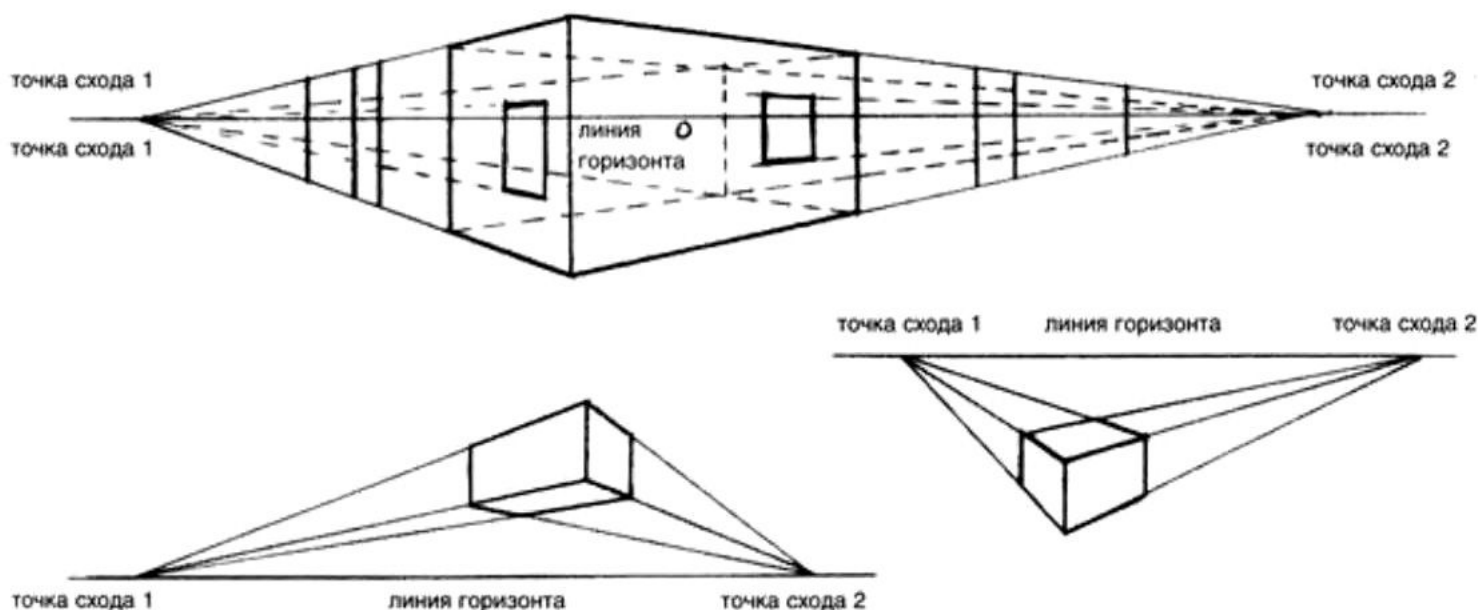
Перспективой называется графический метод передачи глубины пространства на плоской поверхности. В этой главе представлены фундаментальные геометрические принципы одномерной перспективы, то есть способа передачи направления пространственного схода, связанного с уменьшением размера наблюдаемых объектов в зависимости от расстояния.

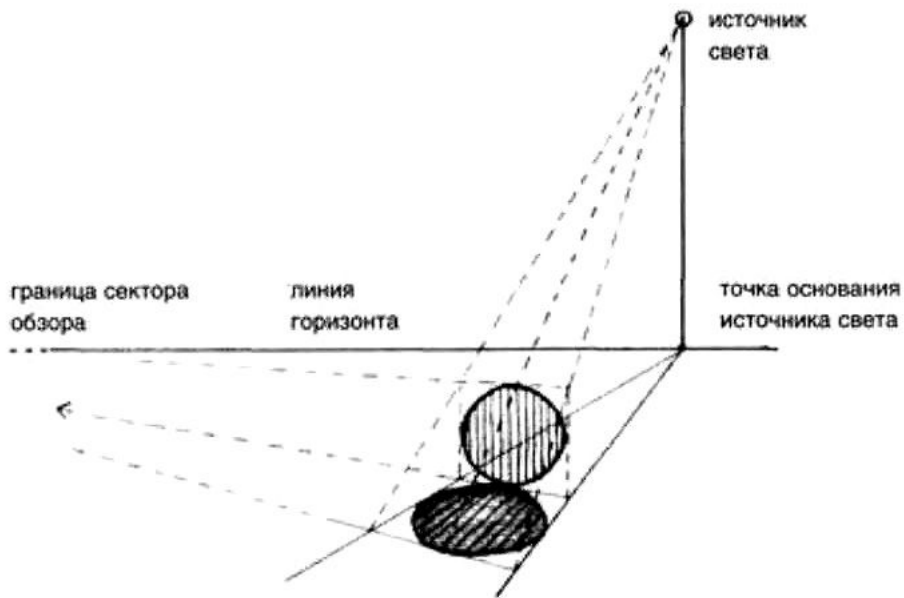
Фронтальная (или параллельная) одномерная перспектива основывается на принципе схождения в одной точке плоскости (поверхности листа, на котором вы рисуете) неперпендикулярных параллельных линий, направленных вдаль. Линия горизонта всегда соответствует высоте взгляда наблюдателя и определяется углом зрения, то есть положением, с которого рассматривается объект или пейзаж.

Боковая (или косоугольная) перспектива, напротив, подразумевает наличие двух точек схода, максимально удаленных друг от друга, на линии горизонта. Объекты (представленные здесь в виде простых объемных геометрических фигур) рассматриваются с точки зрения их боковой поверхности. Поэтому восприятие вертикальных линий не изменяется, только их высота уменьшается по мере приближения к линии горизонта, пока эти линии не «растворяются» вдали. Горизонтальные же линии сходятся в одной из двух боковых точек схода, отчего объекты воспринимаются «в ракурсе».

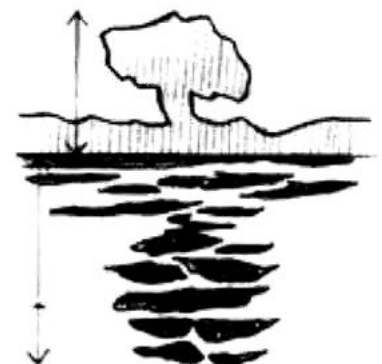
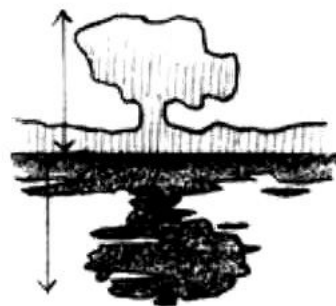
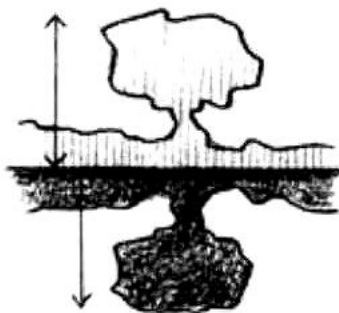
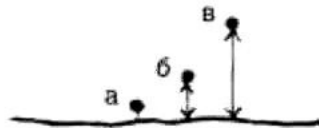
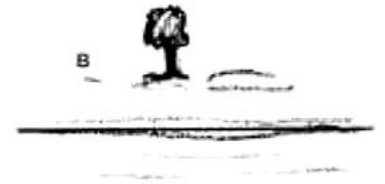
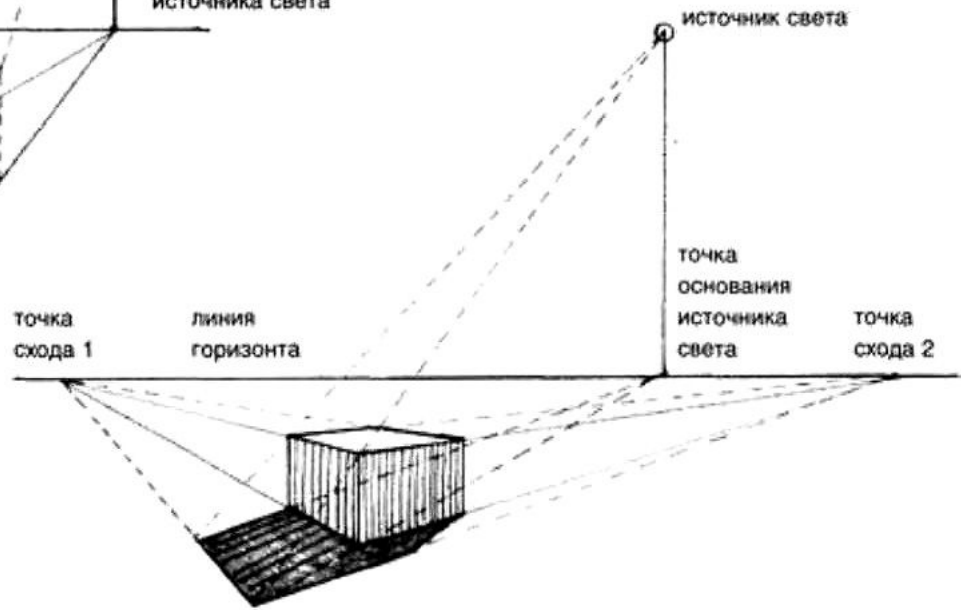

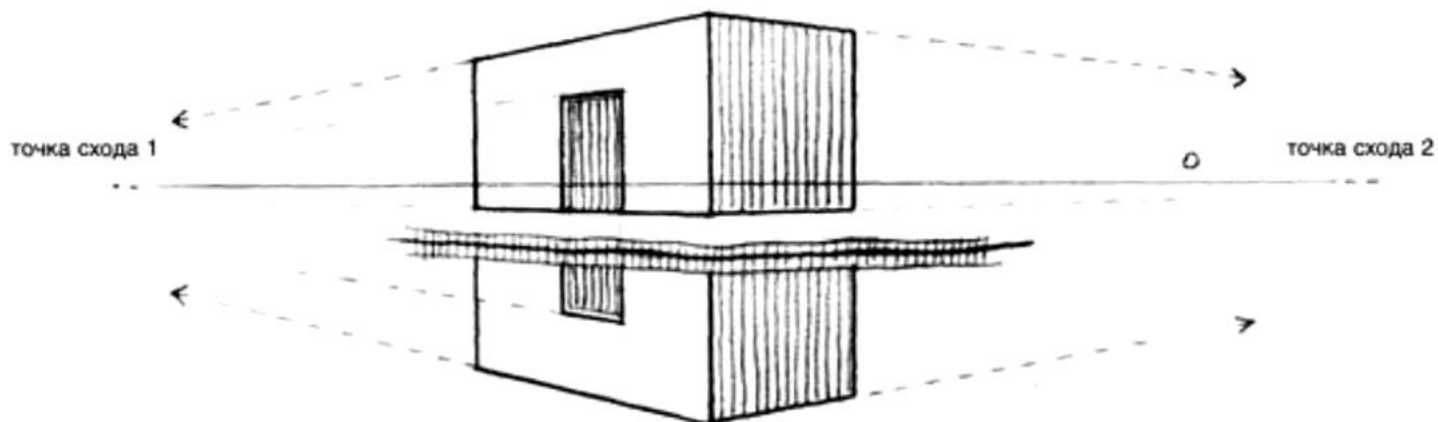
На представленном рядом наброске показаны основные элементы, которые следует принимать во внимание при рисовании пейзажа. Если вы расположите лист бумаги вертикально (перпендикулярно земле. — Прим. перев.), вам будет проще провести линию горизонта, сверяясь с настоящей, и таким образом найти точку схода. Прежде чем приступить к рисованию пейзажа, особенно если вам нужно представить архитектурные структуры, сделайте небольшой набросок перспективы. Так вы сможете подкорректировать, а возможно, и исправить интуитивное восприятие. Тем не менее вам нужно всегда помнить, что перспектива достаточно условна, поэтому не следует чересчур увлекаться вопросами геометрии — рисунок должен подчиняться требованиям эстетической ценности.

Эффект тени, которую отбрасывает тело на плоскость или на прочие, соседние объекты, зависит от источника света и подчиняется принципам одномерной перспективы. На рисунке вам достаточно поставить точку на месте источника света (в пейзаже это солнце) и, проведя перпендикулярную земле линию, рассчитать местонахождение «основания» источника света на линии горизонта.

Вода отражает объекты, находящиеся на ее поверхности. Отраженные контуры этих объектов подчиняются правилам линейной перспективы, особенно если принять во внимание, что поверхность воды всегда горизонтальна. Тем не менее вам придется наблюдать за действительными отражениями в каждом конкретном случае, так как в зависимости от условий вид отражений изменяется: почти зеркальные, когда поверхность воды абсолютно ровная, они «дробятся» на куски, когда вода подергивается рябью, и практически полностью пропадают при волнении. Эти явления, как и визуальные эффекты, связанные с расстоянием от объекта до водоема, продемонстрированы на вышеприведенных рисунках.

Фотографии, которые вы здесь видите (см. фото 1, 2, 3), могут оказать вам помощь в изучении отражений в различных ситуациях. Возьмите листок прозрачной бумаги (например, кальки), наложите его на фотографию, а затем обведите по контуру лодки и их отражения на воде. Эти упражнения окажут вам значительную помощь, в особенности если вы хотите нарисовать рябь и наиболее значительные элементы отражения, добровольно игнорируя излишние незначительные детали.

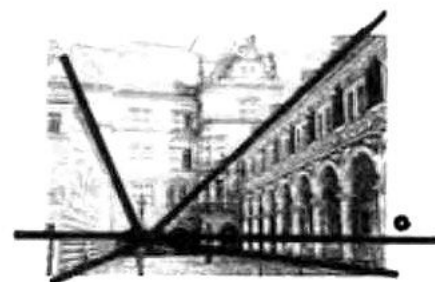
Когда вы тренируетесь в обнаружении и изображении основных элементов перспективы — линии горизонта, точки схода и схождения к ней видимых линий, — может оказаться полезным, прежде всего на начальных этапах работы над пейзажем, прибегать к помощи фотографий. По возможности делайте фотографии сами, затем сравнивайте, а потом анализируйте нарисованную перспективу с реальной природной перспективой, причем точка обзора должна находиться на том же месте, с которого вы сделали снимок.

Вид сверху: линия горизонта находится в верхней части рисунка.

Линия горизонта находится на среднем уровне. Боковые точки схода расположены за пределами листа.

Фронтальная перспектива.

Фотообъектив может исказить перспективу объектов. Внимательное сравнение с реальным пейзажем позволяет внести в обозначенную на снимке перспективу необходимые изменения.

Фронтальная перспектива.

Вид снизу: линия горизонта находится в нижней части рисунка.

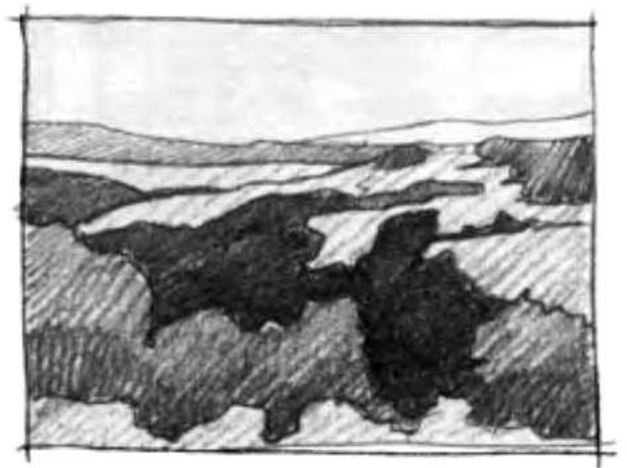
Для правильного воспроизведения пространства при изображении пейзажа вам может оказаться недостаточным знание одной только одномерной перспективы. Когда речь заходит о панорамных видах, размер элементов пейзажа представляется меньшим, чем он есть на самом деле, они кажутся нечеткими, а цвет их изменяется. Причиной этого является эффект, возникающий из-за присутствия воздушных масс, пыли и пара, находящихся между наблюдателем и наблюдаемым объектом. Эти эффекты учитываются тональной (называемой также воздушной) перспективой, которая основывается на принципе того, что элементы пейзажа, по мере их удаления от наблюдателя и приближения к линии горизонта, постепенно начинают казаться более светлыми, размытыми и словно подернутыми «дымкой» по сравнению с элементами переднего плана. Приведенные на этих страницах рисунки наглядно иллюстрируют этот принцип. Не стоит забывать, что при создании рисунка эффекта глубины, схождения в пространстве можно добиться или смягчением тонов, или частичным противопоставлением объектов или элементов пейзажа.

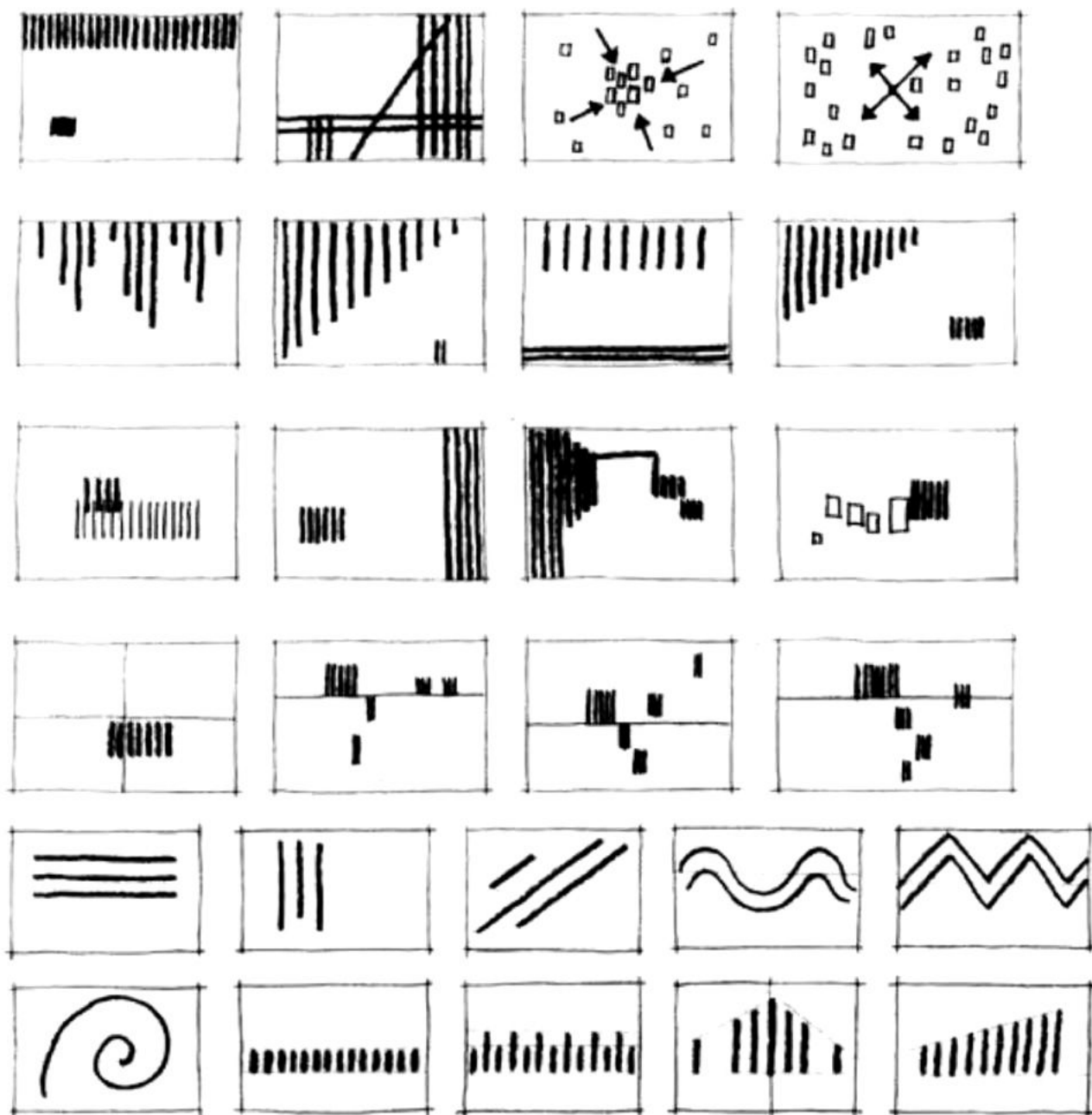

Попытайтесь найти в природе или, если это невозможно, на фотографиях (желательно черно-белых) пейзажи, похожие на представленные на этих двух страницах. Если вам не удалось это сделать, рассмотрите фотографии в книге. Внимательно изучите их оттенки, интенсивность различных оттенков серого цвета и упростите их. Для этого выберите три или четыре различных оттенка между черным цветом и белым цветом бумаги. Примените толстый стержень и регулируйте насыщенность серого цвета более или менее сильным нажатием на стержень. Кроме того, я вам настоятельно рекомендую выполнять следующее упражнение: наложите на фотографию листок прозрачной бумаги и нанесите на нее участки, которые, как вам представляется, имеют одинаковую насыщенность оттенка. Вы быстро поймете, что это упражнение не такое простое, как кажется, но постоянными тренировками и подробным анализом сделанных ошибок вы постепенно сможете «исправить» свое восприятие; в итоге через некоторое время вы будете способны правильно и уверенно выбирать оттенки.

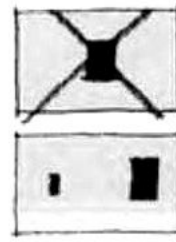
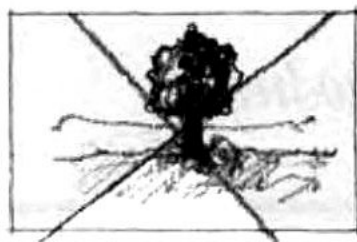

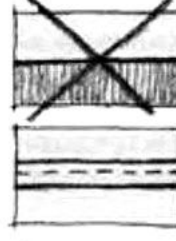
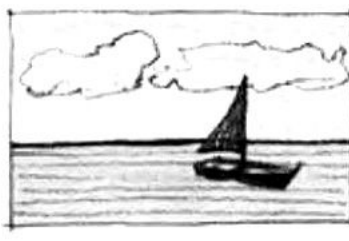
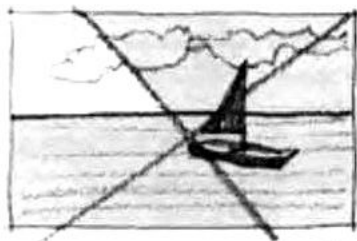
В живописи композицией называется выбор и размещение на поверхности, то есть на основе рисунка, выразительных элементов и отношений между этими элементами. Композиция в значительной степени зависит от интуиции и зрительно-го «образования» художника. Она не подчиняется никаким твердым и обязательным правилам. Однако, изучая художественные произведения и практические исследования, можно вывести определенные принципы и тенденции и в дальнейшем следовать тем из них, которые в наибольшей мере отвечают вашим представлениям гармонии и восприятию окружающего мира. На приведенных ниже набросках предложены возможности поиска перспективы, составленной из абстрактных элементов, и показаны некоторые фундаментальные принципы: принципы целостности, контраста, равновесия, схождения, рассредоточения и т.д. Ниже вы видите несколько одномерных схем: горизонтальных, вертикальных, волнообразных. Для тренировки вы можете делать подобные наброски и изучать эмоциональные эффекты, которые они будут на вас производить: ощущение спокойствия, равновесия, напряжения, насыщенности или, напротив, рассредоточения и т.д. На следующей странице я привел несколько типичных ситуаций создания композиции пейзажа и ряд рекомендаций, выполнение которых позволит добиться наибольшего эстетического эффекта. Еще раз напомню, что это лишь предложения, а ни в коем случае не правила.

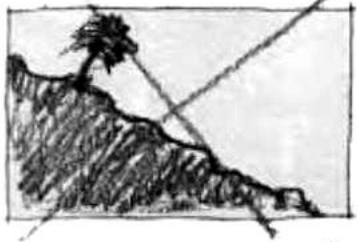
Старайтесь не размещать основной объект прямо в центре рисунка.

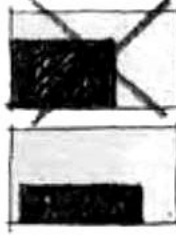
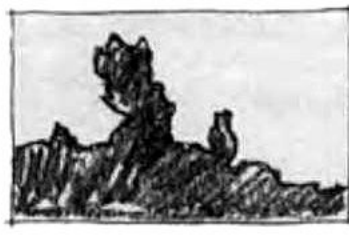
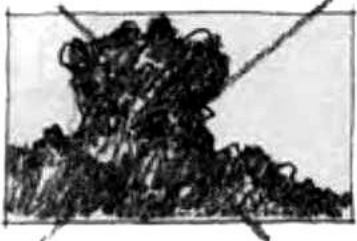
Старайтесь, чтобы линия горизонта не разделяла рисунок на две равные части.

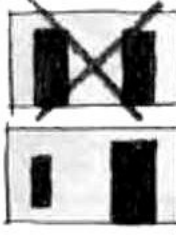
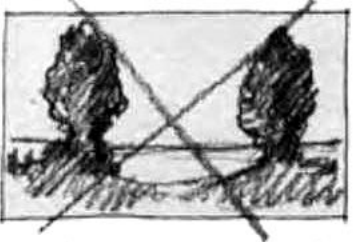
По мере возможности не делите рисунок на две равные части, контрастирующие друг с другом (белая/черная, насыщенная/ненасыщенная и т.д.).

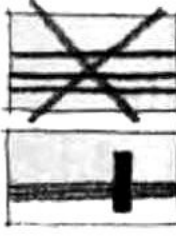
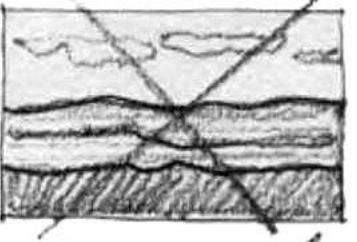
Оставьте немного свободного места вокруг объекта.

Избегайте деления картинку на две части по принципу строгой симметрии.

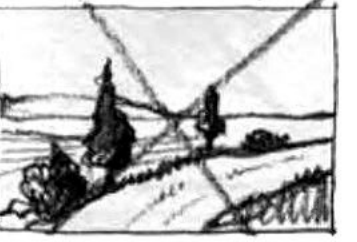
Разбавляйте монотонность горизонтальных линий добавлением вертикальных мотивов.

В пейзаже избегайте схождения линий в центре рисунка.

Помните, что «линии интереса» ведут взгляд наблюдателя в глубь рисунка, а не к боковым его краям.

Если вы приняли решение нарисовать пейзаж с натуры, перед вами встает проблема выбора композиции и применения рекомендаций, приведенных в предыдущей главе. Если быть более точным, создание композиции пейзажа означает внимательное изучение объекта под разными углами зрения, чтобы точнее воспринять пейзаж с различных точек и затем воспроизвести его наиболее удачным и выгодным образом, соответствующим чувствам художника. Ниже представлена серия предварительных этюдов, причем первый из них сделан под выбранным углом зрения, а остальные требовались для более подробного изучения пейзажа.

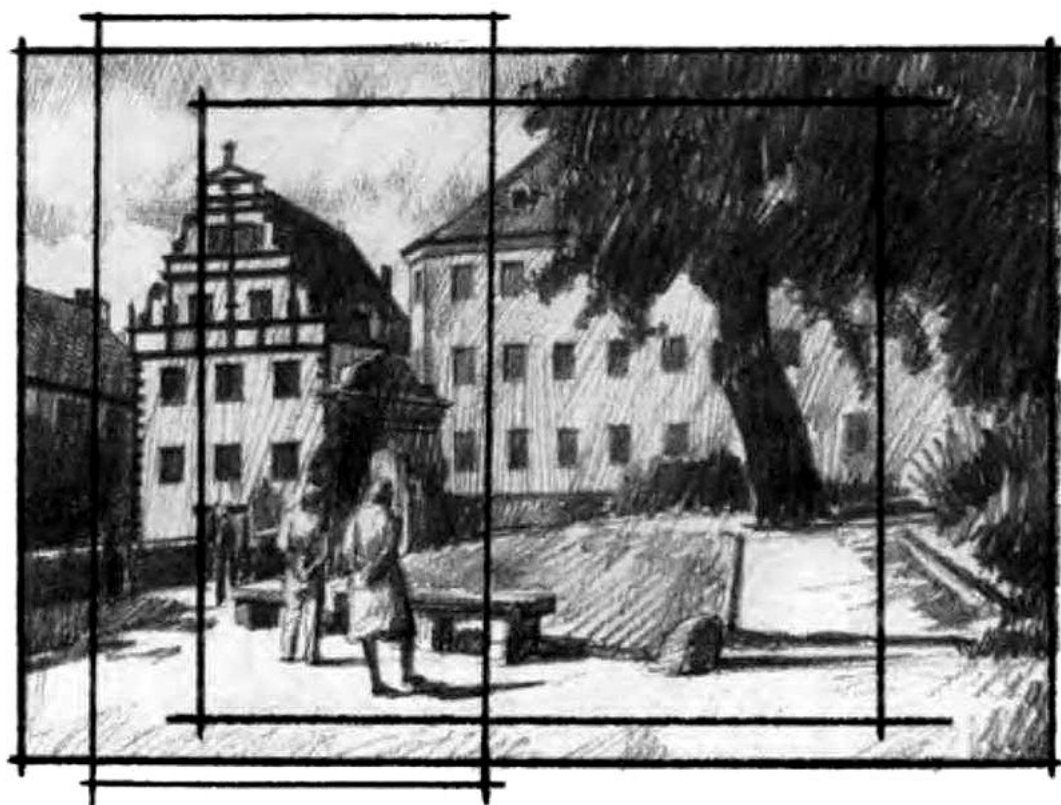
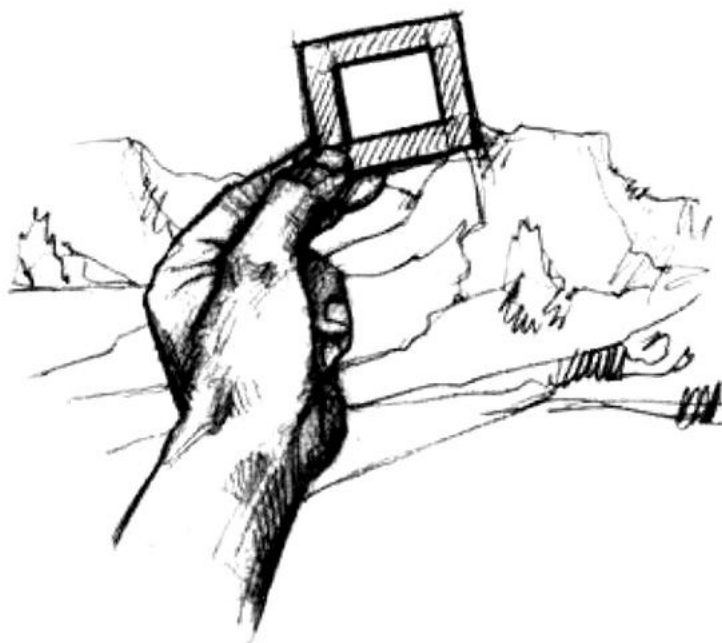

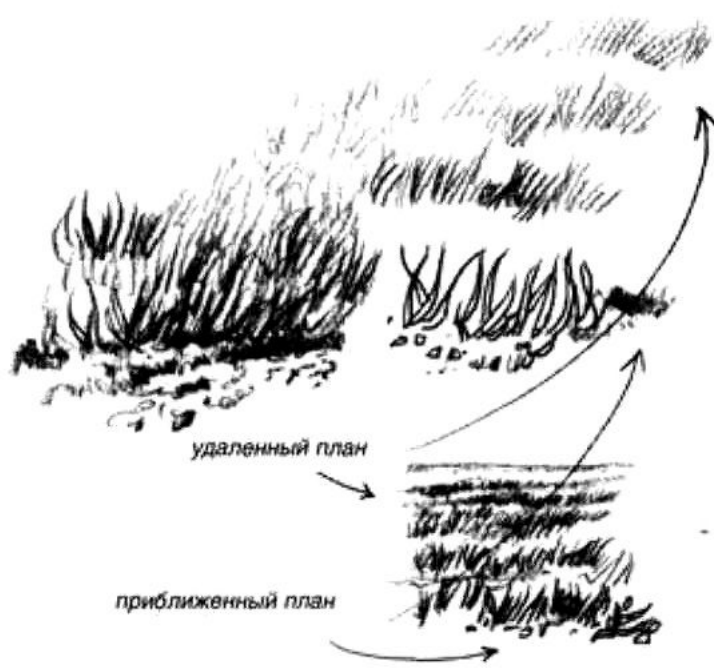

Рисунок карандашом на бумаге средней плотности, 33x48 см.

Кадрирование

Создание композиции рисунка не ограничивается выбором удобного угла зрения: оно также включает в себя ряд других проблем — вставку в рисунок одних элементов, изъятия из него других, либо изменения их габаритов или местоположения. Речь идет и об «оттачивании» изображения, то есть о выборе размеров рисунка, вертикального или горизонтального формата и т.д. Приведенный ниже рисунок можно назвать хорошим примером композиции. Для того чтобы сделать правильный выбор, рисовальщик может воспользоваться простым, но эффективным методом: кадром, то есть небольшим прямоугольным окошком, прорезанным в куске картона, через которое можно по желанию «кадрировать» пейзаж, приближая его к глазу или удаляя от него, поворачивая «окно» вертикально или горизонтально, чтобы определить, какие элементы пейзажа наиболее интересны и лучше всего подходят для изображения сюжета. Многие художники используют для этой цели кадр диапозитива.

камни

Детали и эффект удаления

Показанные на этой странице эскизы на примере отдельных элементов пейзажа (трава, земля, камни, вода и дерево) демонстрируют простые средства воспроизведения этих элементов в графической форме. Речь здесь ни в коем случае не идет о готовых рецептах — это лишь предложения по манере графической передачи некоторых элементов. Обратите внимание, что приближенный план (передний) воспроизводится более четко и точно, в то время как детали удаленных планов «теряются» в глубине, а их контуры различаются с трудом.

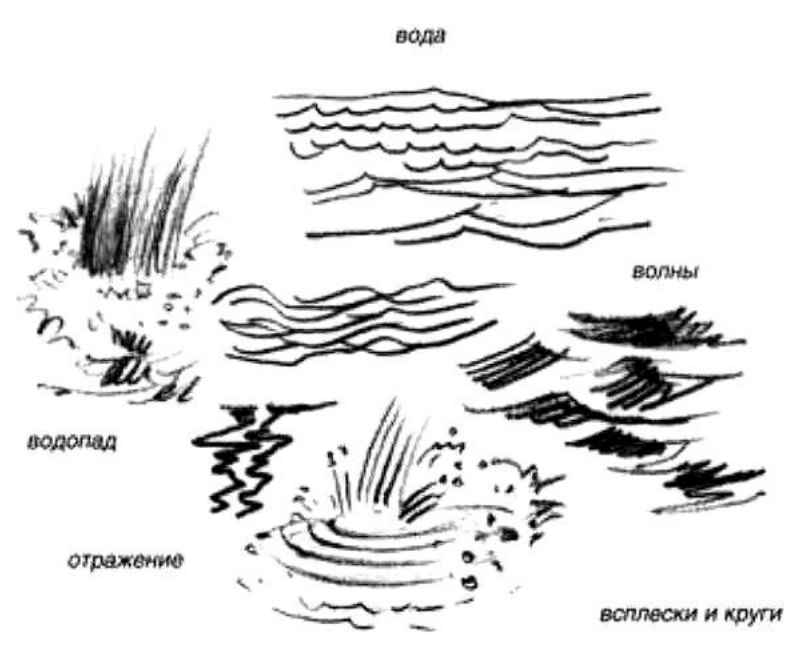
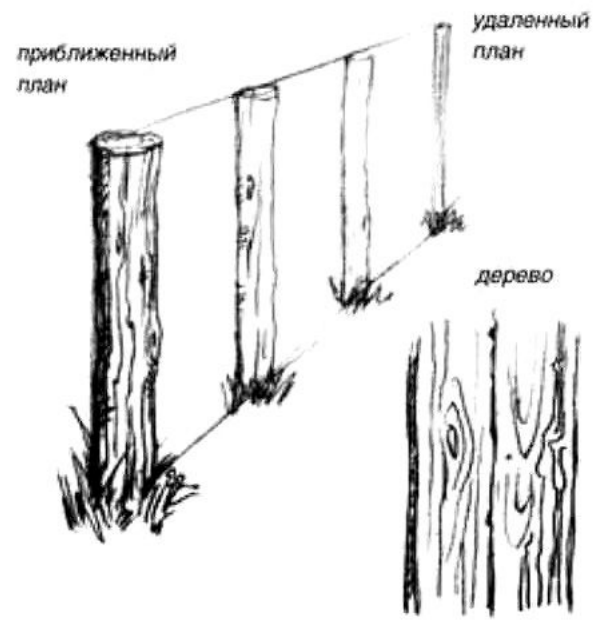
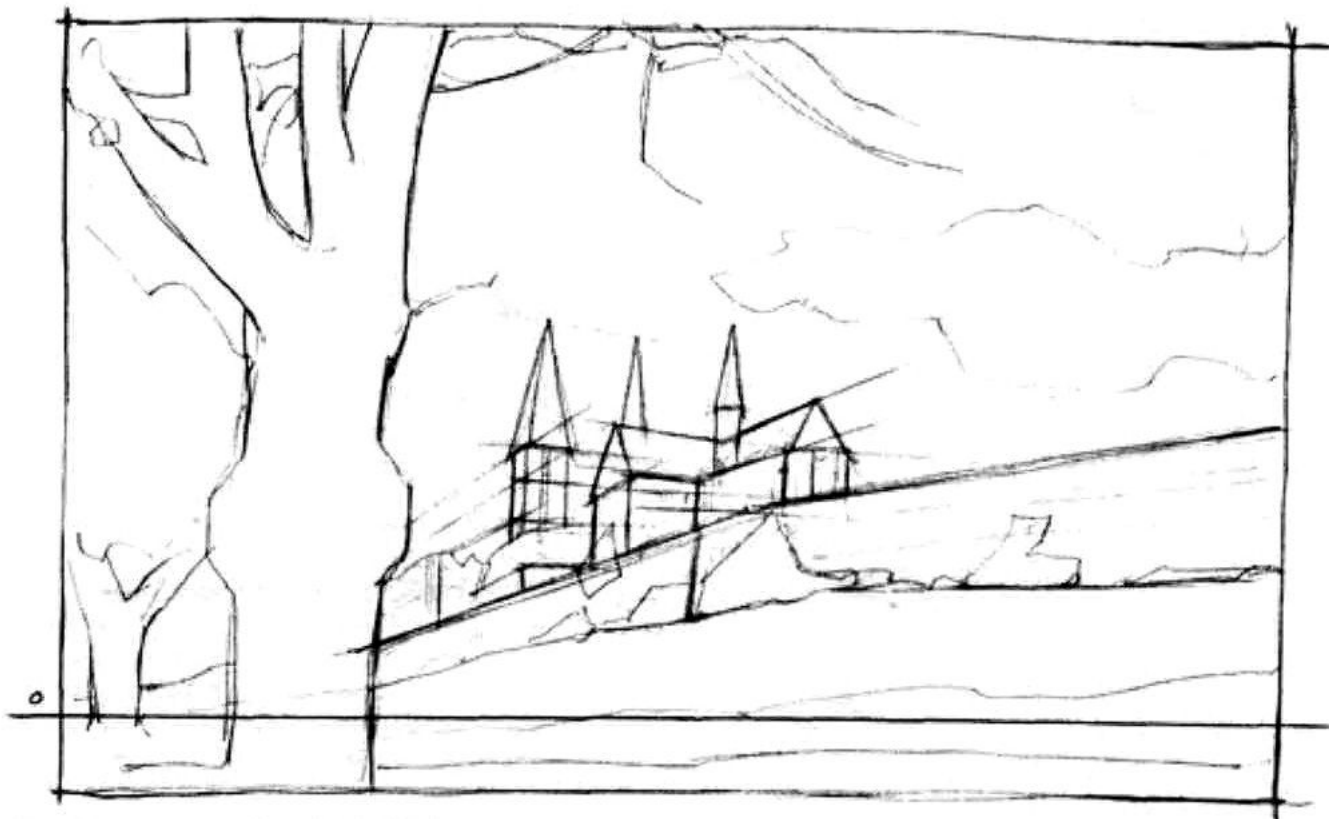

Рисунок без растушевки

При создании рисунка «чертежного» типа следует тщательно прорисовывать контуры элементов пейзажа, поэтому перво-степенное значение для него приобретают перспектива, структурная точность и четкость. Это «аналитический» способ передачи, который наилучшим образом подходит для рисования пером или твердым грифелем. На этих двух страницах представлены четыре последовательных этапа исполнения рисунка, сделанного мною с натуры во время отпуска в Германии, когда я готовился к изданию этой работы.

Этап 1: основные элементы перспективы.

Этап 2: изображение очертаний элементов пейзажа и их прорисовка.

Этап 3: основные затененные участки.

Этап 4: более детальное штриховое изображение оттенков тени.

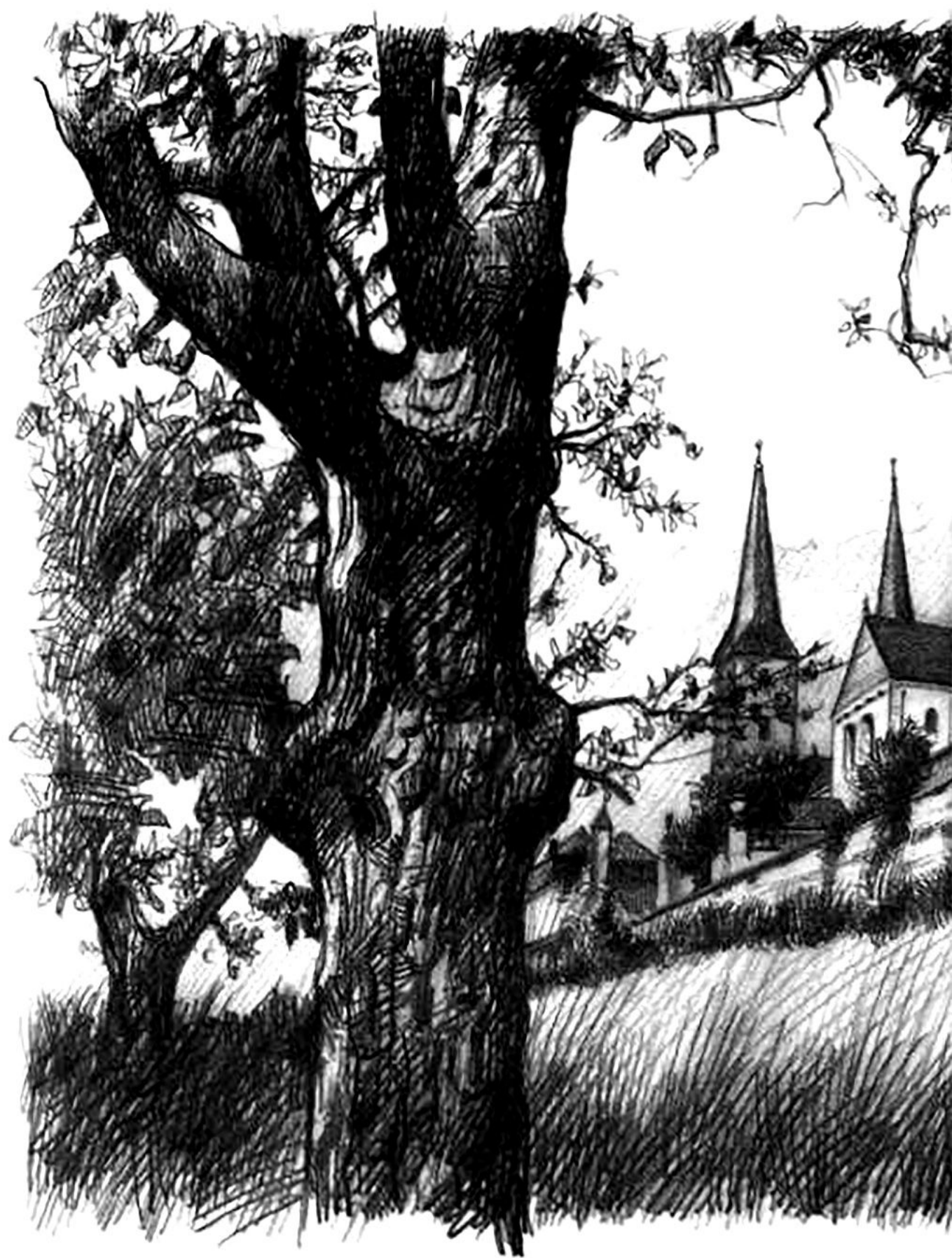

Рисунок карандашом на бумаге средней плотности,
33x48 см.

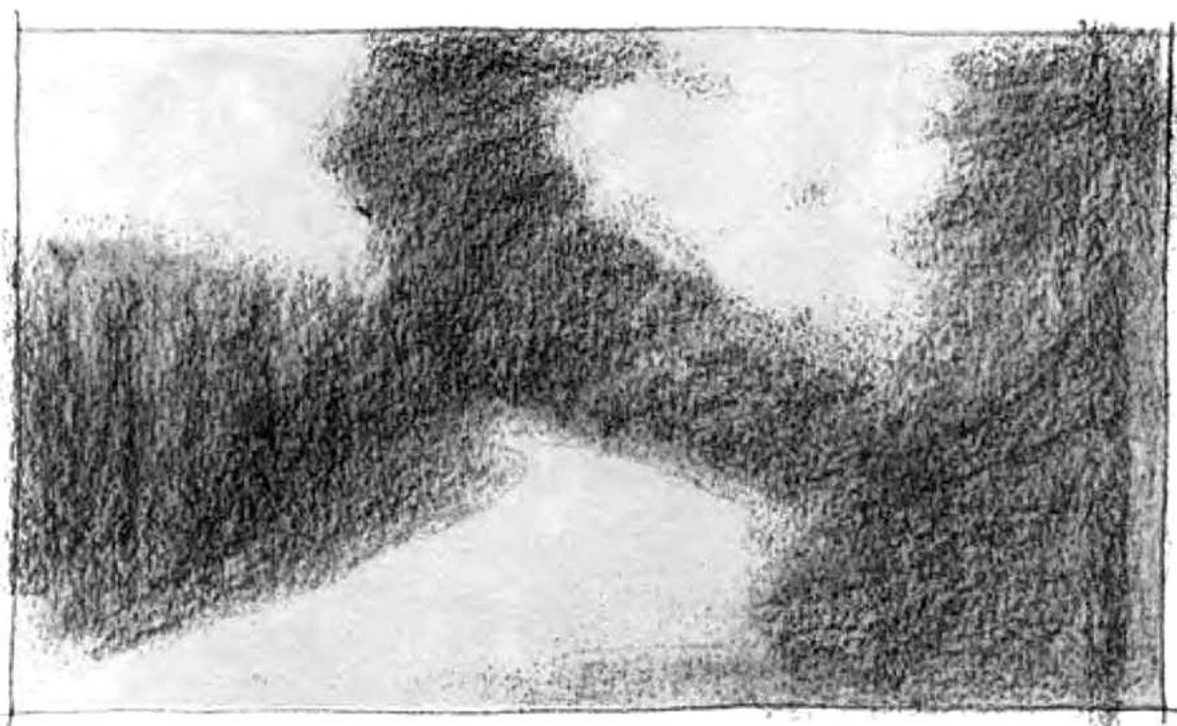
Glisardi / v. 92

Растушеванный рисунок

По сравнению с рисунком без тушевки, который основан на графическом способе передачи, растушеванный рисунок приближается к изображению красками. В таком рисунке первостепенное значение приобретает передача пейзажного «массива»; формирование пейзажа происходит на основании целостного и общего вида, на передний план выходит скорее не точная передача деталей, а отношения между оттенками. При создании рисунков этого типа применяются тонкий стержень или уголь, акварель или смешанная техника, которая хорошо передает типичный для воздушной перспективы переход тонов. Ниже представлены четыре этапа исполнения, а на страницах 30—31 вы увидите законченный рисунок. Я советую вам испробовать, вне зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете, оба способа рисования — рисунок без тушевки и растушеванный рисунок, применив их при изображении одного и того же пейзажного сюжета. Это позволит вам изучить выразительные характеристики обоих способов.

4B

Этап 1: изображение наиболее ясно различимых элементов «массива».

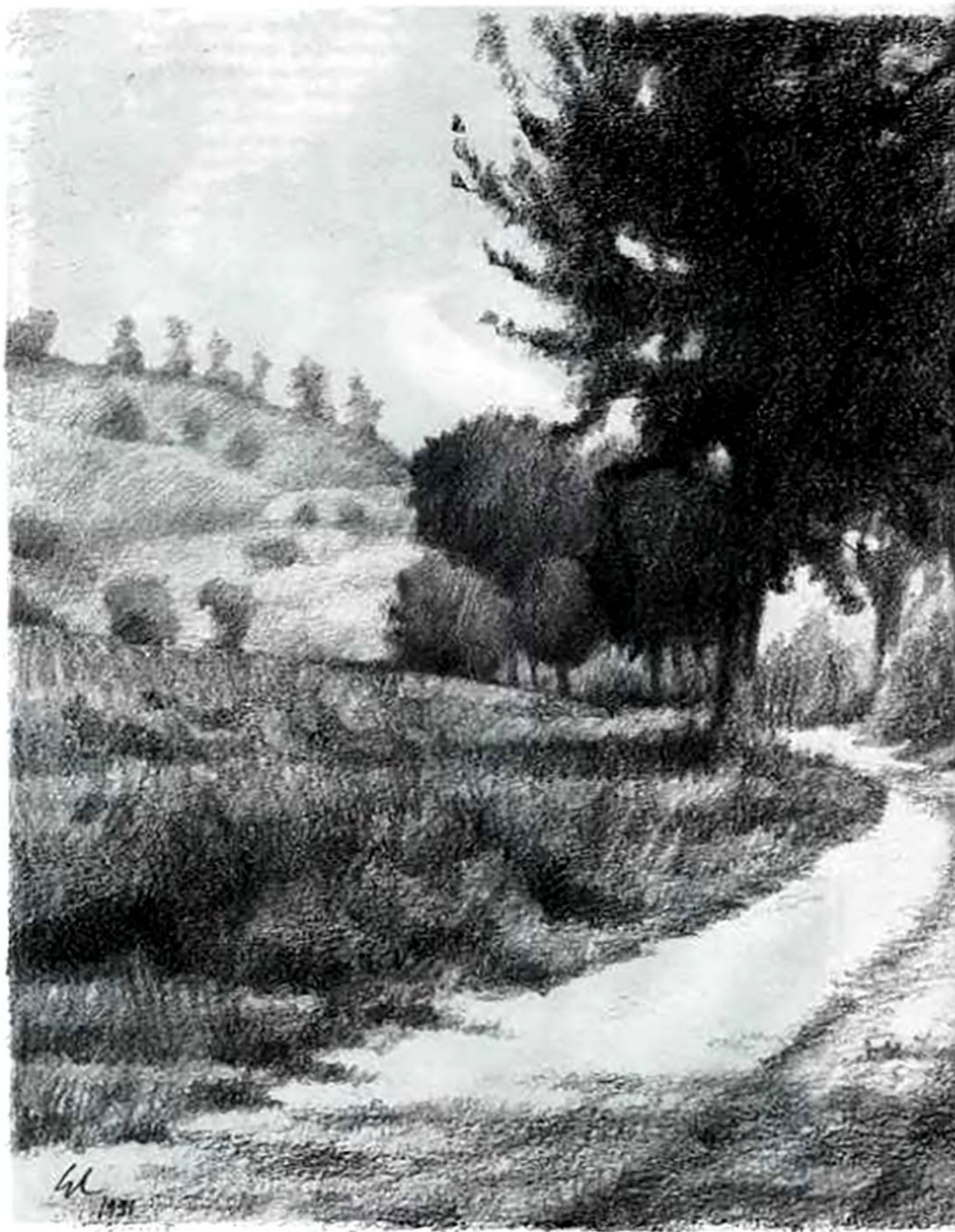
Этап 2: начальный этап разделения оттенков для обозначения различных элементов.

Этап 3: поиск «глубины».

Этап 4: дальнейшее разделение тонов и оттенков.

Мягкий грифель на бумаге средней плотности, 33x48 см.

H

HB

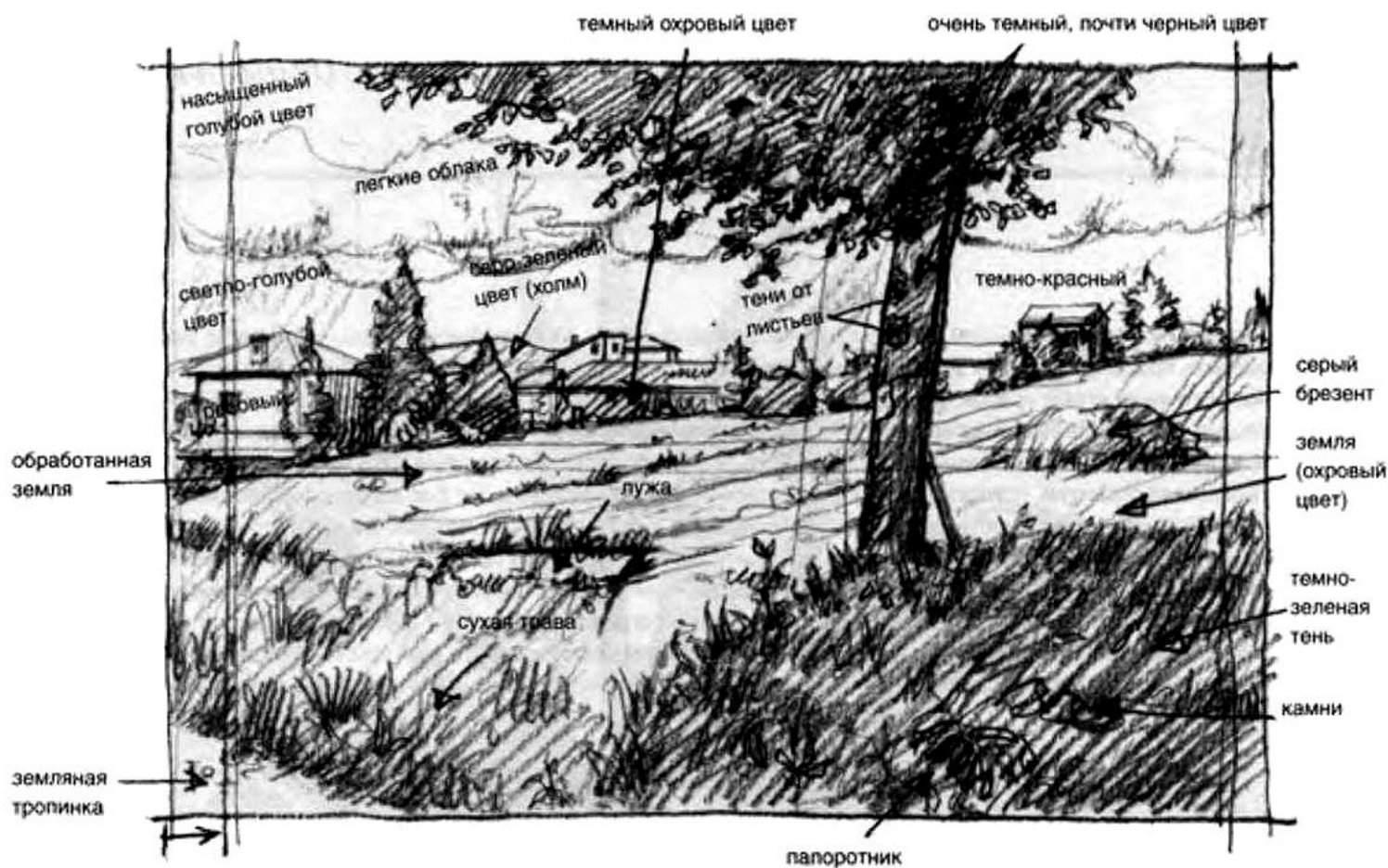

6B

Рисунок может быть самостоятельным средством выражения, и тогда главной целью его становится передача внутренних свойств; или же он может выступать как средство изучения действительности, чтобы, если можно так выразиться, запечатлеть на бумаге воспоминания о зрительных впечатлениях и решить проблемы композиции. Такой рисунок называется подготовительным этюдом, а процесс его исполнения — своеобразной «генеральной репетицией» перед созданием более глубоко разработанного произведения (рисунка или картины).

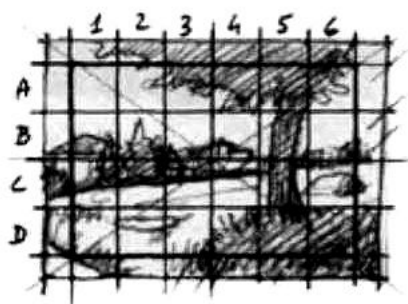
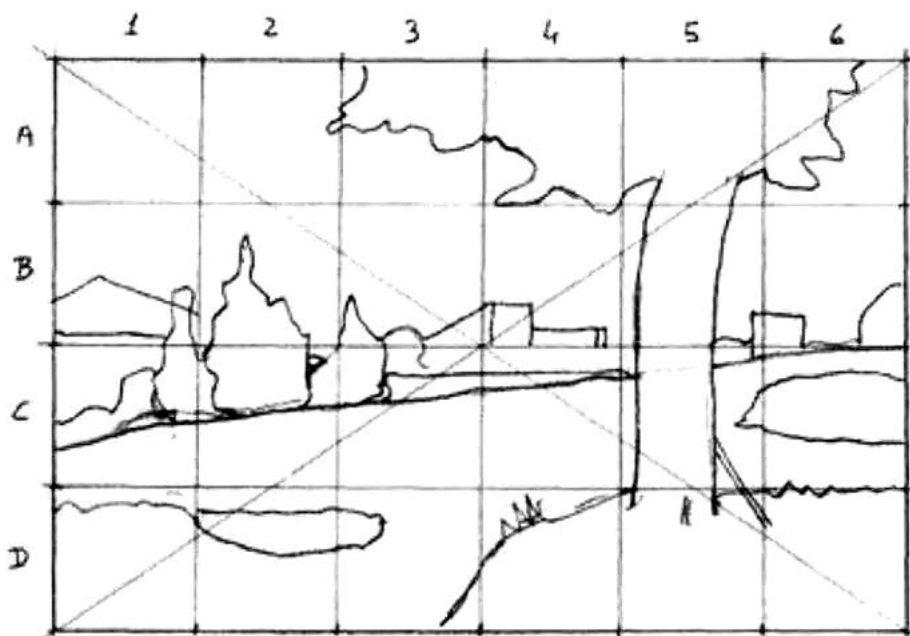

Я поместил здесь несколько рисунков, выполненных с натуры для изучения одной пейзажной композиции. Я старался найти наиболее удачный угол зрения, пытался заменить, исключить или переместить некоторые элементы (дома, деревья), а также произвести более глубокое архитектурное исследование домика... Когда вы отправляетесь на прогулку, всегда берите с собой карандаш и небольшой блокнот, чтобы иметь возможность сразу же сделать набросок понравившегося вам пейзажа. Эти эскизы окажут вам значительную помощь в создании картин или сложных рисованных пейзажей. Некоторые художники всегда носят с собой маленький фотоаппарат, который необходим для создания «архива» природных сюжетов. Однако фотография ни в коем случае не заменит рисунка. Для рисовальщика она является лишь вспомогательным средством.

Когда перед созданием картины вы рисуете быстрый подготовительный этюд, старайтесь делать на нем пометки относительно цветов, особенностей обстановки, строения сложных элементов, погодных условий, света и т.д.

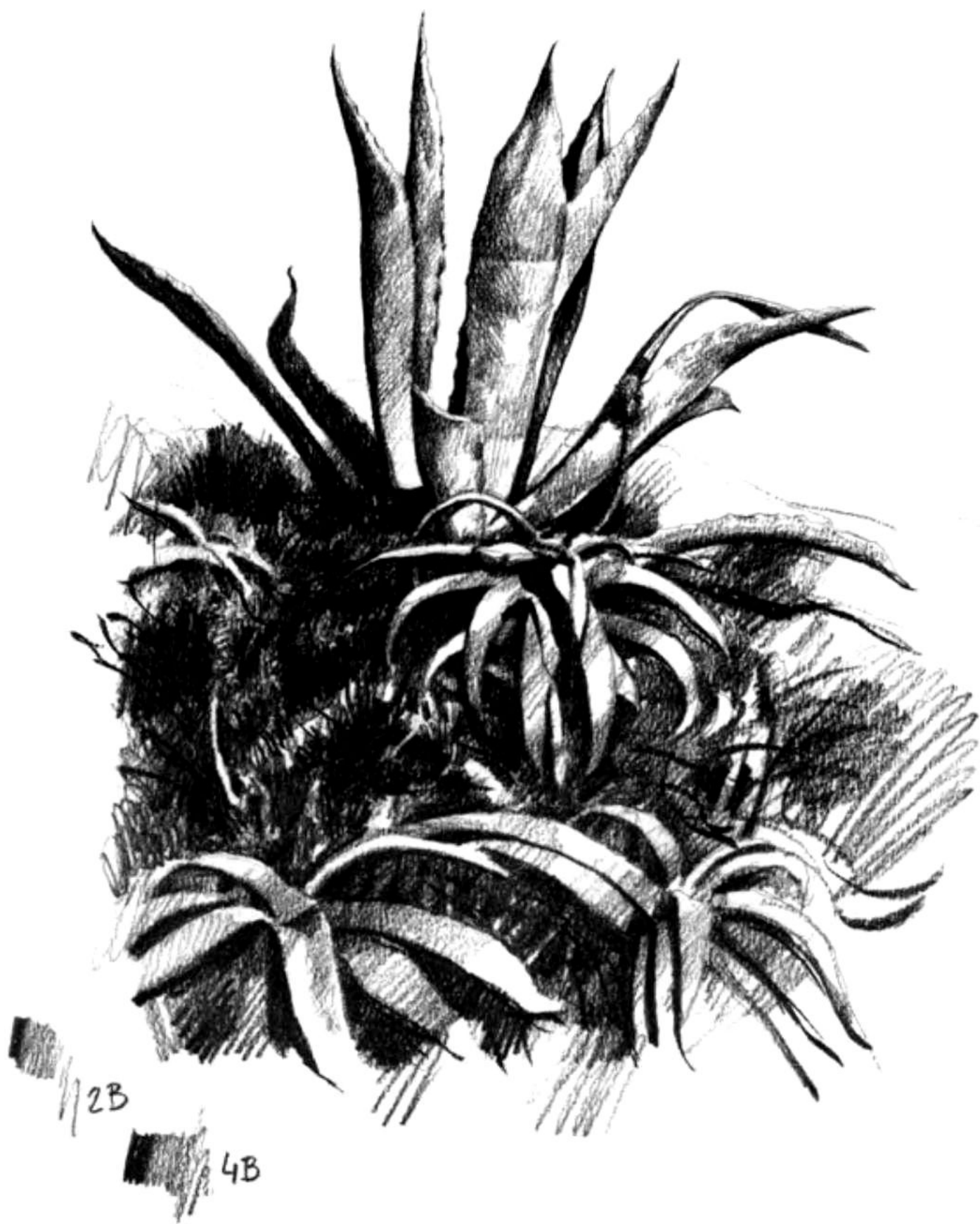
Для того чтобы увеличить маленький рисунок или фотографию до нужных размеров, вы можете прибегнуть к технике «сетки». Она позволяет быстро и с большой точностью передать основные контуры рисунка. Это интуитивный способ. Он состоит в разделении, посредством проведения слабых параллельных линий, поверхности рисунка на небольшие квадраты; затем перенесите на полотно или лист большего формата сетку из такого же количества квадратов (в качестве примеров см. рис. 2 и 3). Потом вы можете с легкостью перенести в каждый квадрат контуры рисунка с соответствующего квадрата оригинала. Таким образом, вы получите увеличенный исходный рисунок с полным соблюдением пропорций.

Если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт рисования пейзажа, то вы должны были понять, что глаз не всегда способен правильно оценить красоту будущего рисунка. Например, большой панорамный пейзаж может показаться вам привлекательным и наполненным игрой красок, но при попытке отразить его на бумаге изображение получится блеклым. Есть и противоположные случаи. Пейзаж на первый взгляд малопривлекательный, на бумаге может оказаться достойным интереса и весьма значимым. Те же замечания можно сделать и в отношении фотографии. Это непростое явление основывается на зрительном восприятии, психологии и художественном опыте человека. Но все же основной сложностью остается перенесение на плоскую поверхность реального трехмерного пространства, сохраняя направление глубины пейзажа. В большой панораме можно выбрать один или два элемента, которые следует прорисовать более тщательно, чем остальные части пейзажа. На приведенном ниже (см. рис.) «панорамном» рисунке передний план никакими особенными средствами не выделен, он включен в общее видение пейзажа. Более того, тональность и перспектива каждой из деталей подчинены прочим элементам (камни, море и т.д.). Если передний план исключить из «контекста» пейзажа, он приобретает рельефность и отдельный графический смысл. Тогда его выполнение требует применения более детальной техники.

Карандаши (твердостью HB и 2B) на бумаге средней плотности,
28x19 см.

Мягкие стержни (2B, 4B) на бумаге средней плотности, 33x48 см.

Освещение является одним из основополагающих элементов в живописи, поэтому вам нужно внимательно изучить его, обращая особое внимание на то, какие эффекты на пейзаже дает солнечный свет, как тени меняют свое направление в зависимости от времени дня и т.д. Для примера посмотрите рисунки в верхней части страницы. Если у вас есть такая возможность, наблюдайте один и тот же пейзаж в различных погодных условиях: при ярком солнце, в облачную погоду, под дождем, снегом, в тумане и т.д.

Свет солнца прямой, небо ясное.

Солнечный свет рассеянный, небо облачное.

Этот холмистый пейзаж был нарисован осенью, в первые утренние часы. На рассвете солнце стоит низко над горизонтом, поэтому тени получаются длинными и не очень густыми. Контрасты тонов незначительны, так как воздух прозрачен и светел.

Тот же пейзаж, нарисованный около полудня. Солнце практически в зените, поэтому тени получаются четкими и густыми, они находятся у «подножия» объектов (деревьев, домов)... Контрасты тонов достаточно хорошо обозначены, весь пейзаж кажется более светлым, а цвета максимально насыщены.

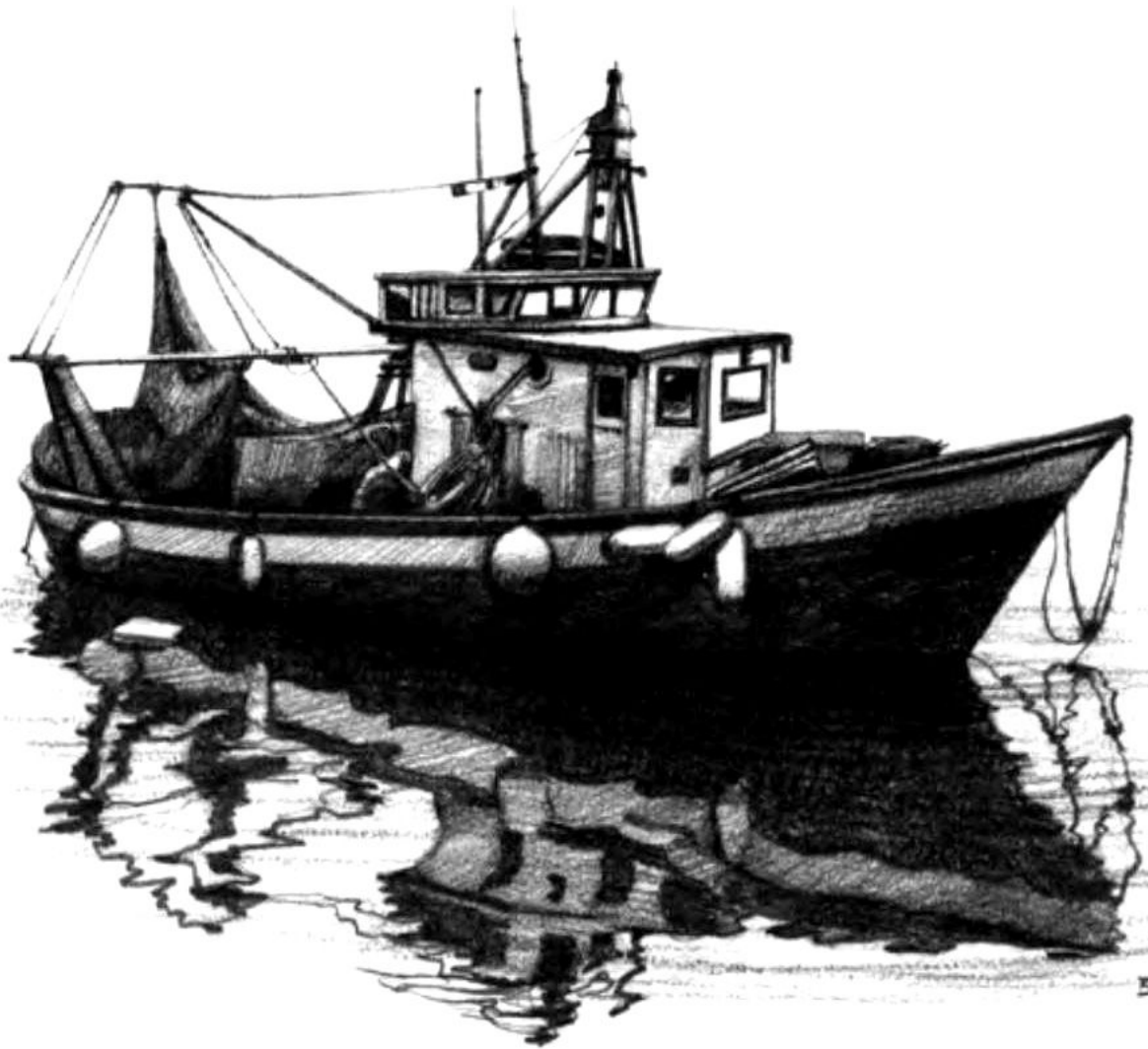

Тот же пейзаж, нарисованный ближе к вечеру. Заходящее солнце вновь находится низко над горизонтом, тени длинные и густые, что создает сильный tonальный контраст между небом (ярко освещенным) и прочими элементами пейзажа (повернутыми к свету «спиной»), освещенными сзади.

Вода как элемент изображения имеет большое значение, ее часто можно увидеть на пейзаже. Проблемы, связанные с отражениями на воде, уже были затронуты на страницах 10 и 11; в этой главе я предлагаю вам рассмотреть некоторые наиболее интересные стороны воспроизведения на бумаге (или другой основе) воды и связанных с нею элементов: волн, лодок в порту, прудов, фонтанов, рек. Морские волны в зависимости от ветра выглядят по-разному и могут достигать весьма впечатляющих размеров. Когда они приближаются к берегу (смотрите рисунок, приведенный ниже), гребень опережает саму волну, затем «падает» на нее, образуя небольшие белые «барашки», а потом теряется в пене. Когда вы рисуете море, не старайтесь соревноваться с фотографией в реалистичности изображения и не «закапывайтесь» в незначительные детали, а пытайтесь прежде всего передать ощущение постоянного движения отдельными небольшими горизонтальными черточками.

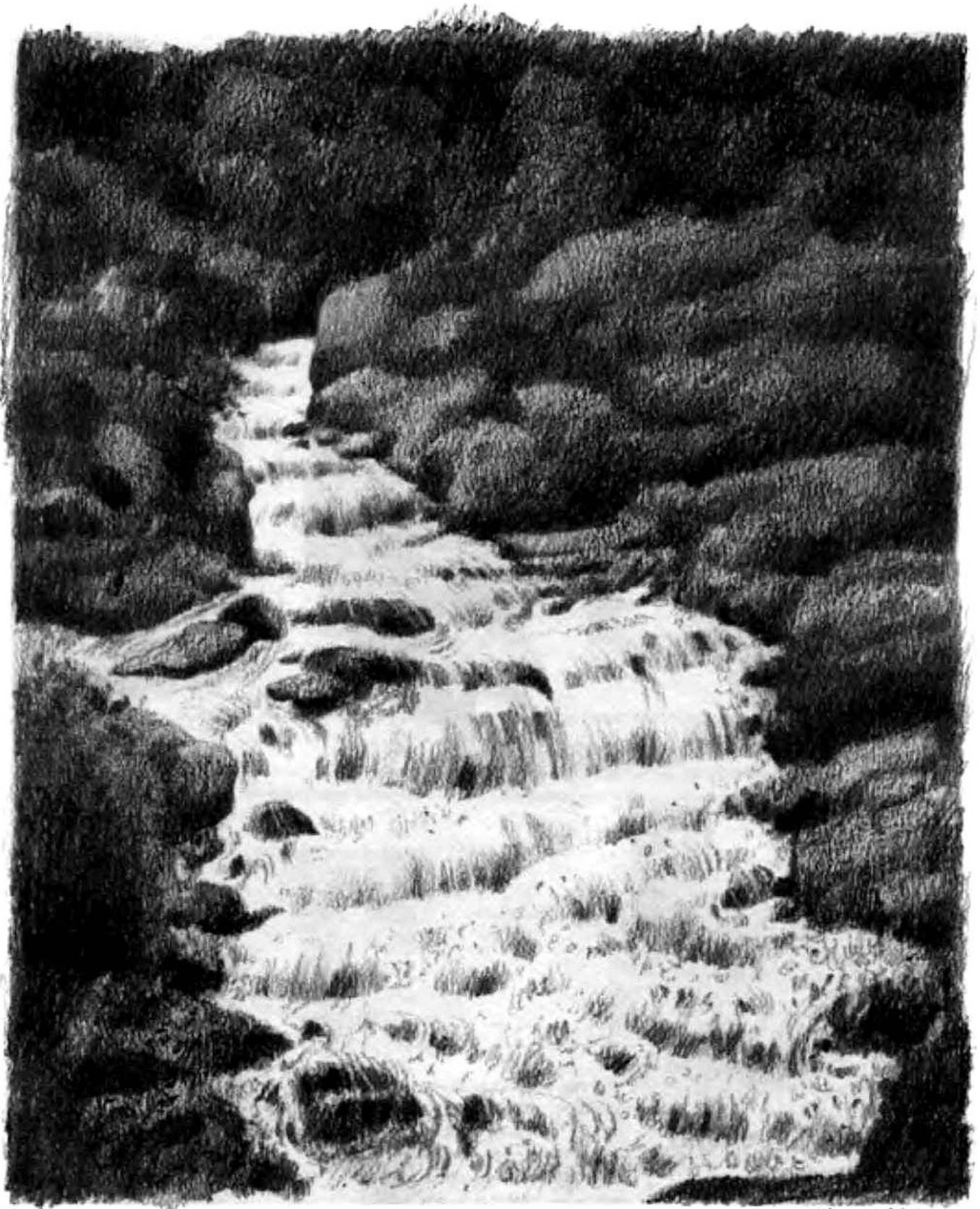

Живописные сюжеты, которые можно встретить практически повсюду: небольшие пруды общественных парков и фонтаны. Попробуйте воспроизвести эту фотографию с использованием каждого из изученных видов техники (уголь, карандаш, акварель и т.д.), а затем увеличьте свои рисунки методом «сетки». После такой тренировки начинайте изображать сюжеты, которые вы найдете самостоятельно.

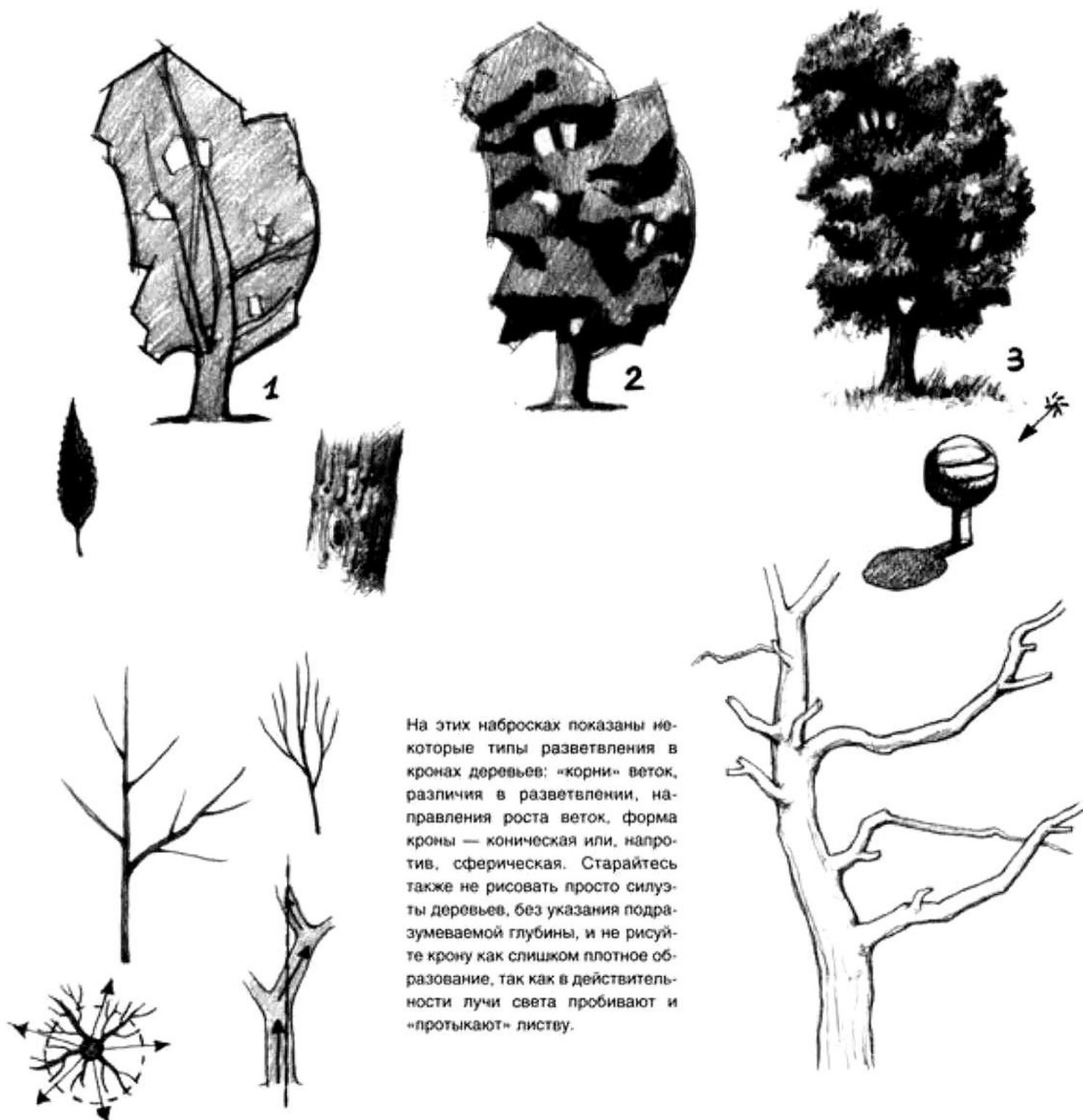

*Giuseppe Gvardi / 12 VII
1992*

Горная речка. Карандаш на бумаге средней плотности, 30х40 см.

Маленьких карандашных черточек, проведенных в направлении течения речки, достаточно, чтобы обозначить небольшие водопады и потоки воды, разбивающиеся о камни.

Почти во всех пейзажах вам придется рисовать деревья, рощи, цветы. Растительный мир отличается огромным многообразием и богатством форм, поэтому рисовальщик, для убедительного изображения растительности, должен тщательно изучать ее. Я ограничусь лишь некоторыми замечаниями. Когда вы рисуете дерево, сначала внимательно рассмотрите его общий вид, прежде всего очертания (смотрите наброски, помещенные ниже). Постарайтесь уловить направление «движения» ствола и основных веток, вид коры и листьев. Это характерные и отличительные черты различных пород деревьев. Действуйте поэтапно: 1) изобразите общие очертания; 2) обозначьте основные контрасты листвы; 3) прорисуйте детали.

На этих набросках показаны некоторые типы разветвления в кронах деревьев: «корни» веток, различия в разветвлении, направления роста веток, форма кроны — коническая или, напротив, сферическая. Старайтесь также не рисовать просто силуэты деревьев, без указания подразумеваемой глубины, и не рисуйте крону как слишком плотное образование, так как в действительности лучи света пробивают и «протыкают» листву.

Каштан

Ель

Ясень

Бук

Сосна

Кипарис

Дуб

Оливковое дерево

Характерный профиль некоторых наиболее распространенных пород деревьев

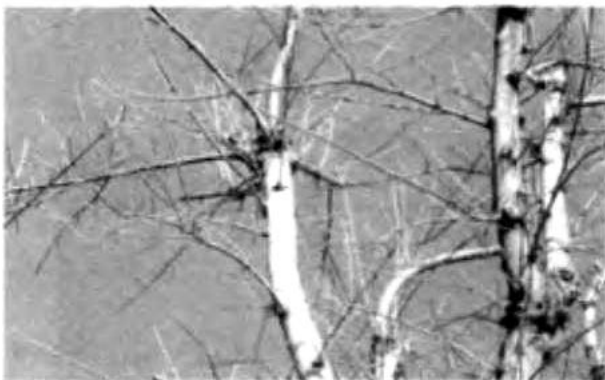
На фотографиях, приведенных ниже, показано одно и то же дерево. Левый снимок сделан зимой, поэтому на дереве листьев нет. На правой фотографии дерево снято весной. Внимательно сравните эти два изображения и проследите, насколько грандиозные изменения претерпевает дерево при смене времен года.

Карандаш (твердость 6В) на бумаге средней плотности, 35х35 см.

Стволы деревьев — это замечательный сюжет для рисунка. Постарайтесь тщательно передавать строение ствола и сложные переплетения, особенности рисунка коры. Применяйте мягкие стержни или уголь (держите инструмент перпендикулярно поверхности бумаги).

Стволы и ветви способны навеять почти абстрактные композиции.

Трава.

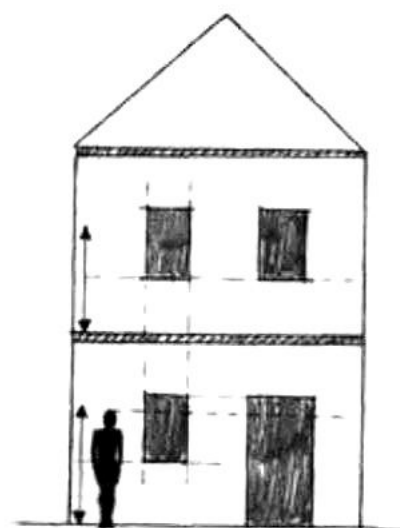
Деревья на опушке леса. Карандаш, бумага, 25х30 см.

Сравните рисунок с помещенной ниже фотографией, на которой запечатлен тот же сюжет, но под иным углом зрения.

В наши дни очень часто встречаются пейзажи со строениями, возведенными человеком. Дома, мосты, улицы, дороги и средства передвижения, даже сельскохозяйственная техника... Вам нередко придется включать эти элементы в рисунки. Начните с небольшого наброска, направленного на передачу перспективы, соблюдая предельную точность в изображении основных очертаний (и не углубляясь в разработку деталей), чтобы придать рельефность архитектуре и городским пейзажам. Наблюдаемые издали здания следует рассматривать как большие массы со слаборазличимыми деталями, в то время как строения на первом плане нужно изображать с большой точностью. При изображении городских домов вам необходимо принимать во внимание пропорции человека относительно здания. На приведенных здесь схемах вы видите отношение роста человека к высоте двери, окна и всего дома.

Тренируйтесь в изображении вблизи различных деталей архитектуры. Такое упражнение чрезвычайно полезно, для того чтобы постичь «технику строительства» и изучить характеристики различных материалов (дерево, кирпич, металл, камень и др.).

Слуховое окошко

Дверь и небольшое окно старого домика в Тоскани. Окно, как кажется, находится в самом неожиданном месте, но его местоположение тем не менее вполне оправданно: на самом деле это окошко, находящееся на лестничной площадке. Ищите подобные детали и внимательно изучайте их. Такие детали можно часто встретить на фасадах старинных сельских домов.

Печная труба

Кирпичная стена

Стена, высеченная в скале, и стенка, сложенная из камня. Строительный материал в обоих случаях тот же, однако размеры различны. По этой причине художнику часто нужно вводить в рисунок элементы для сравнения (здесь это человек и цветок).

Этот маленький этюд я нарисовал в холмах Тосканы. Больше всего меня привлек необычный ракурс перспективы. Архитектурные элементы подчиняются общему ритму, заданному домами, композиция строится на чередовании освещенных солнцем и затененных участков. Холмы на заднем плане были растушеваны простым растиранием линий пальцем, в то время как прочие планы были прорисованы все более и более четко в зависимости от степени их приближения к первому плану. Боковая стенка мостика сложена из хорошо прорисованных камней, но в стенах домов, находящихся на заднем плане, камни лишь подразумеваются. Используйте мягкие стержни, при изображении интенсивности теней применяйте более или менее густую штриховку.

Во время прогулок, направленных на поиск интересных городских пейзажей, делайте фотоснимки, но лучше всего рисовать как можно больше эскизов.

Форма, плотность и расположение облаков часто меняются. Поэтому только внимательное наблюдение за естественными природными условиями может помочь вам убедительно воспроизводить облачность. Приведенные ниже рисунки помогут вам научиться распознавать виды облаков и особенности каждого из них, а это очень важно при рисовании. Применяйте мягкие стержни, нажимайте на них с достаточной силой и сразу же передавайте переходы тонов. Не растушевывайте их, если только вы не собираетесь приносить в изображение эффекты тумана или пасмурной атмосферы, так как облакам лучше всегда придавать некоторую объемную структуру.

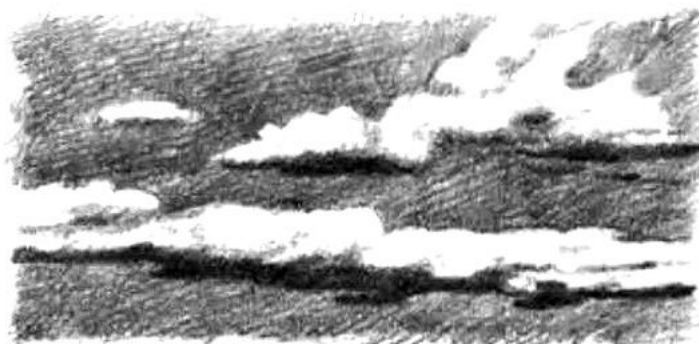
Перистые облака: имеют «волоknистую» структуру или напоминают хлопья. Встречаются на больших высотах.

Кучевые облака: массы с закругленными выступами, налегающими друг на друга. Встречаются на средних высотах.

Слоисто-дождевые облака: очень плотные образования с «кружевными» контурами, темные и занимающие большое пространство в небе. Образуются на небольшой высоте.

Слоистые облака: кажутся тонкими, не очень плотными, удлиненной формы. Расположены всегда близко к земле.

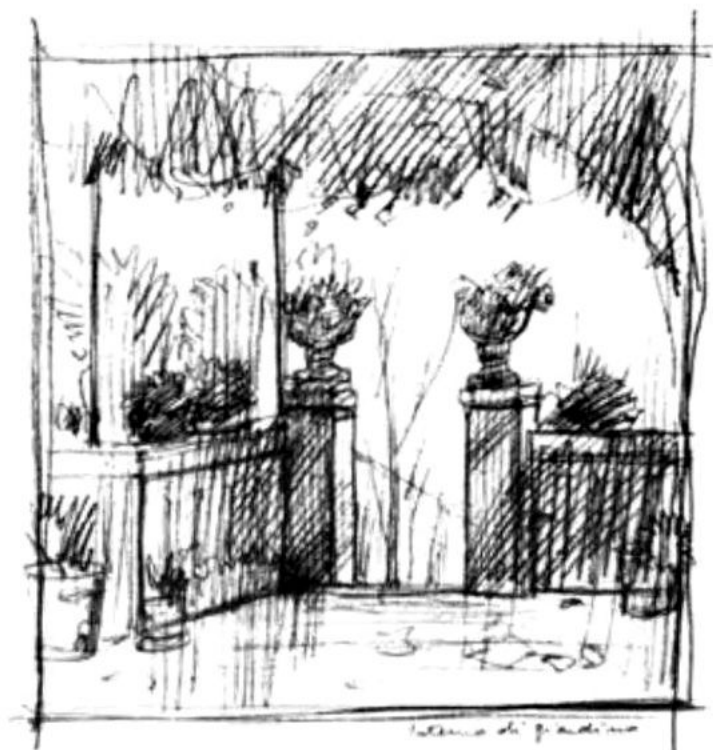

Этот этюд частично основывается на фотографиях, частично — на многочисленных эскизах, сделанных с натуры. Работа построена на контрасте между первым планом, темным изображением деревьев и ярко освещенным небом на заднем плане. Карандаш твердостью 4В, бумага, 25х35 см.

Я уже имел возможность подчеркнуть значение маленьких эскизов с натуры, которые вы будете делать во время путешествий и «блужданий» в поисках пейзажных сюжетов. Напомню также, что рисунок, включая быстрые эскизы, незаменим в работе художника, однако и фотография может оказать вам немалую помощь, так как она позволяет вам создать хороший «пейзажный архив» и зафиксировать мимолетные впечатления. Поэтому я настоятельно рекомендую вам не забывать о фотографии; делайте как можно больше снимков, чтобы выбор композиции будущего рисунка был не случайным, а уже «зрелым».

Interno di padiglione

Canale a Venezia

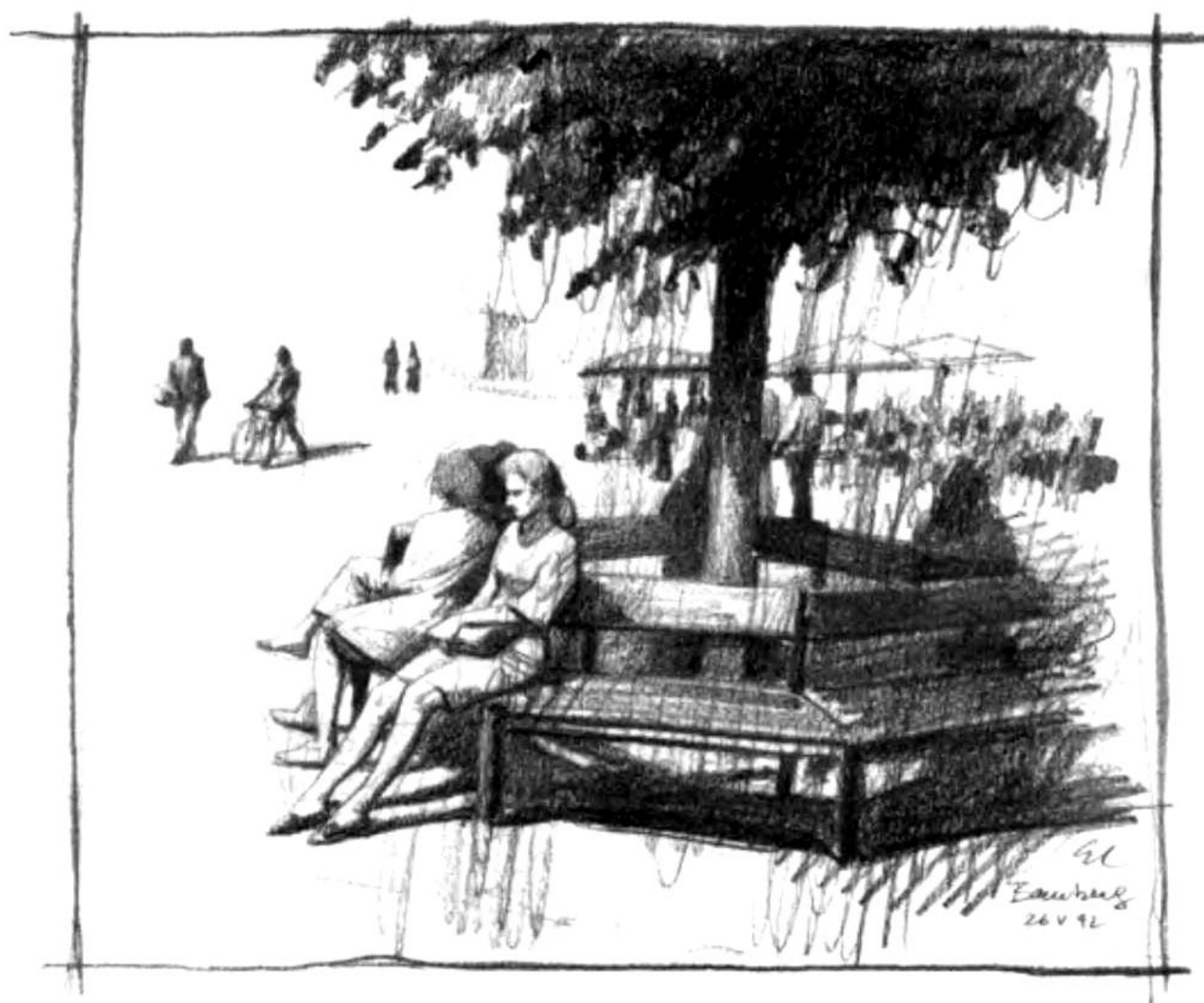
San fimpicasso in Corto Lucca

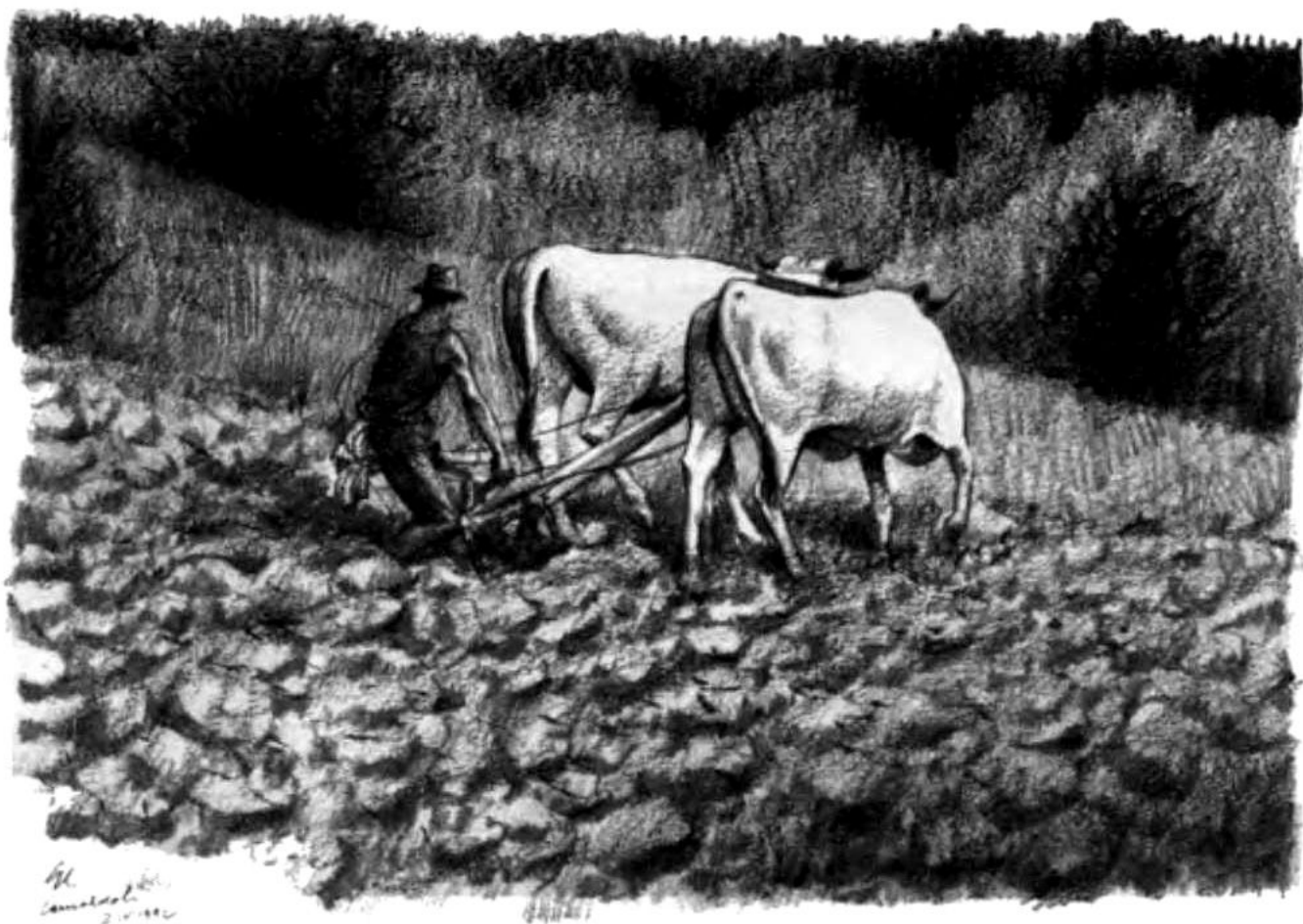
Рисунки и фотографии, которые вы видите на этой странице, хранятся в моем архиве «зрительных примечаний»; в нем я за многие годы собрал обширную коллекцию тем и сюжетов, связанных с жанром пейзажа, будь то «марины» или просто изображения состояний природы.

Создание пейзажа подразумевает также перенесение на бумагу вашего окружения, сцен из общественной жизни, а помимо этого, включение в композицию фигуры человека или животного. В других книгах этой серии я уже рассматривал или буду рассматривать этот вопрос, но в любом случае это чрезвычайно интересная, обширная и сложная тема. Однако в том, что касается пейзажа, будьте уверены: изображение живых существ требует ничуть не больше внимания, чем прочие элементы пейзажа. Самым важным здесь является соблюдение пропорций (рост человека составляет примерно высоту его головы, увеличенную в семь раз), общий вид и поза объекта.

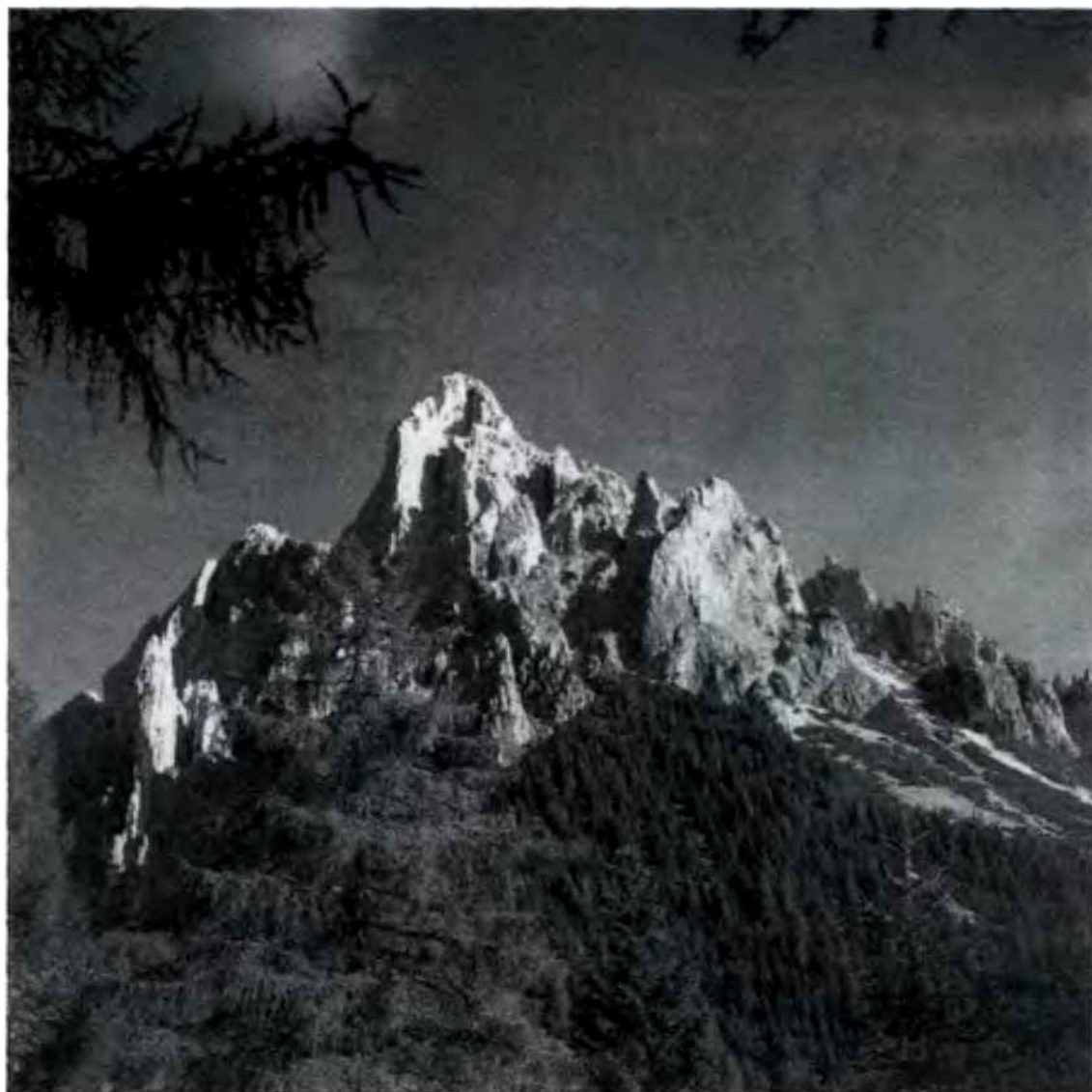
Даже в том случае, если у вас возникла необходимость включить в состав композиции пейзажа фигуры живых существ, вы можете, по крайней мере на начальных этапах работы в этом жанре, упростить проблему, прибегнув к помощи хорошего фотоснимка. Начинайте с подробного, детального рисунка, при необходимости обращаясь к методу «сетки» и используя карандаши с твердым стержнем на бумаге небольшого формата. Когда вы достигнете определенной степени совершенства в этих упражнениях, вы можете постепенно переходить к рисованию этюдов с натуры. Каждому рисунку, приведенному на этом развороте (это так называемые «быстрые» рисунки), соответствует помещенная рядом фотография со схожим сюжетом и большим количеством деталей. В композиции рисунка эти детали чаще всего второстепенны, а потому излишни.

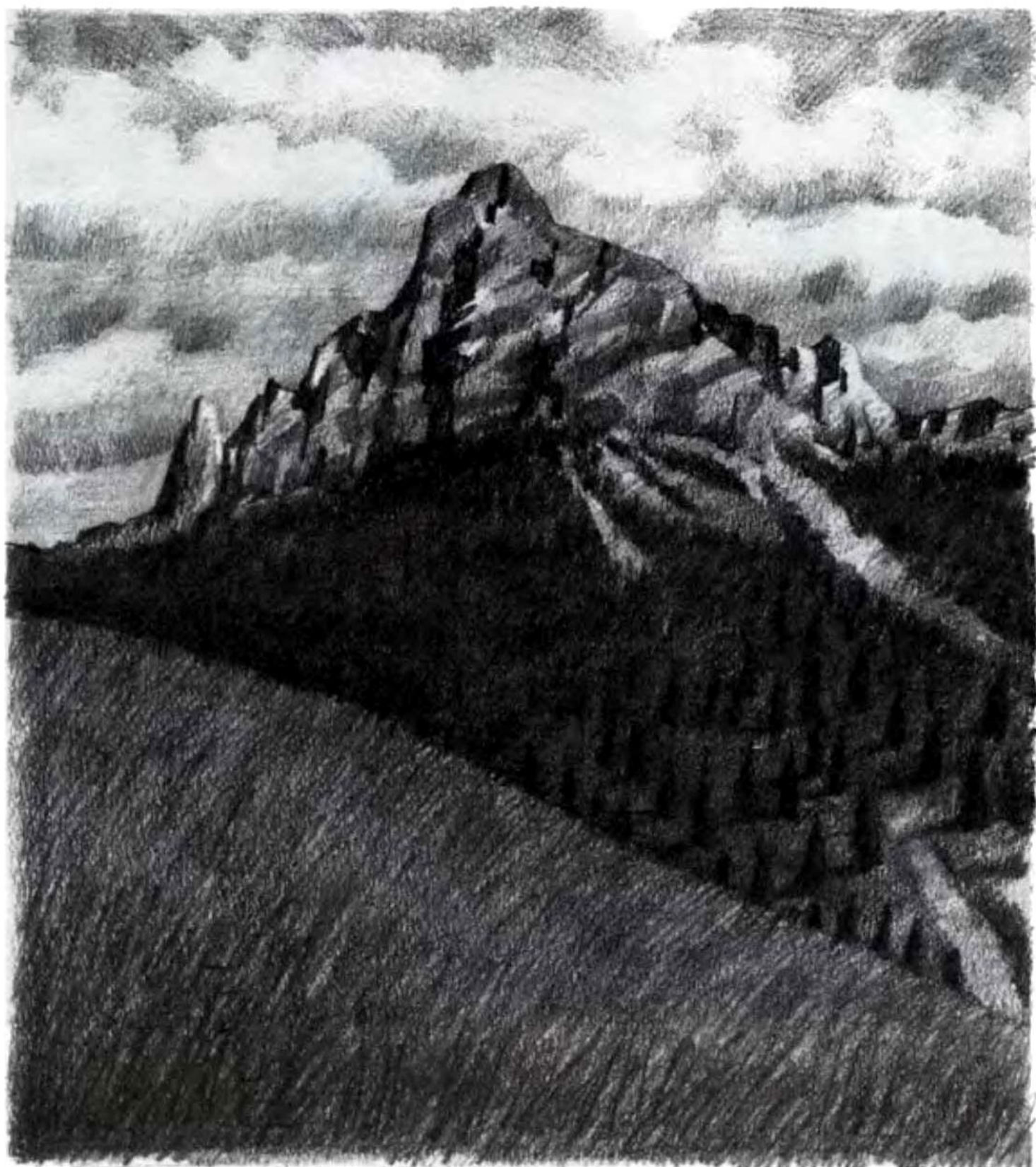

Обширные пространства равнин и мягкие склоны холмов всегда внушали художнику чувство спокойствия. Внимательный наблюдатель заметит на такой местности следы деятельности человека. Пейзаж, более чем любая другая тема, через изображение обработанной земли несет на себе отпечаток человеческой жизни. На своих рисунках старайтесь воспроизводить наиболее характерные элементы сельского пейзажа. Обширные пространства, разделенные квадратами полей (одни вспаханные, другие уже возделанные), деревья, растущие отдельно или высаженные в ряд, фермы, деревеньки, густая облачность или отдельные облака, плывущие в небе...

Горных пейзажей в Европе предостаточно. Однако наибольшее впечатление производят виды Альп. Скульптурная мощь скальной породы, контраст между чистотой снегов и глубиной затененности пещер и гротов, склоны, поросшие лесом или занятые живописными лугами, — все это навеивает огромное количество тем и подвигает художника на создание четких рисунков, построенных на контрастах тонов. Применяйте мягкий стержень (уголь или перо не столь предпочтительны) на зернистой бумаге. Соблюдайте правила воздушной перспективы, старайтесь изображать различные элементы (скальную породу, траву, деревья, снег, лед и т.д.) по-разному. Например, в изображении скал, особенно если они расположены на переднем плане, должна ощущаться прочность материала и геометрически неправильная форма скальных образований. Используйте небольшие параллельные, пересекающиеся, «точечные» (почти пунктирные) и другие линии. Луга и деревья нужно изображать небольшими вертикальными карандашными линиями. Белый цвет освещенных солнцем снегов может быть передан за счет белого цвета бумаги и «усиления» расположенных рядом участков затененности, тогда изображение снежных пространств приобретет материальность и глубину.

Доломитские горы летом.

Мягкий стержень, бумага, 30x40 см.

Практически любой сюжет — буколическая сценка, архитектура церкви, извилистые улочки горной деревеньки, рыболовецкий порт — способен подвигнуть настоящего художника на создание пейзажа.

Но сначала художнику нужно научиться изображать отдельные элементы пейзажа, то есть деревья, воду, небо и т.д. Как передать в двухмерном пространстве свет и игру теней, образующих перспективу линии схода и соотношение форм?

Для того чтобы научить вас делать это, художник с мировым именем Джованни Чиварди предлагает изучить: элементы перспективы; методы создания композиции; фотографические изображения интересных сюжетов, рисунков и набросков, которые послужат вам в качестве примеров.

Кроме того, автор напоминает, что рисунок никогда не будет хорошим, если художник не обладает такими качествами, как умение смотреть, способность увидеть элементы пейзажа по отдельности, «кадрировать» композицию... достаточно понимать свет и тень, чтобы через свои собственные чувства передать естественную красоту выбранного пейзажа.

