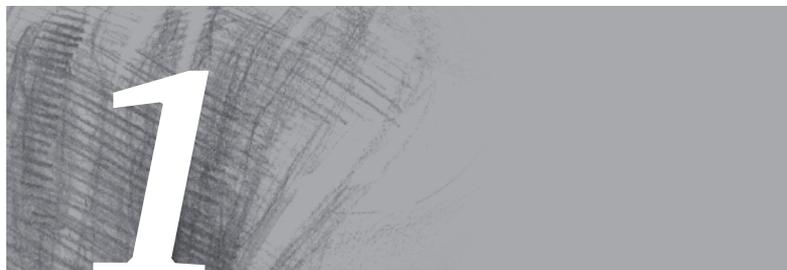

ГЛАВА

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

Рабочее место

Можно ли представить себе мастера, например токаря или столяра, который не думал бы о том, что его рабочее место, инструменты и все то, что потребуется для работы, должно быть, во-первых, под рукой, а во-вторых, в отличном состоянии? Художник в этом не отличается от любого другого профессионала.

Действительно, правильно оборудованное, удобное рабочее место — во многом залог успешной работы над рисунком: когда все под рукой, можно работать, ни на что не отвлекаясь. Конечно, не каждый сможет организовать дома полноценную мастерскую, но необходимо стремиться устроиться как можно удобнее.

Выберите в своей квартире место для занятий и оборудуйте его. Самым удобным для художника считается место у северо-восточного окна. Здесь на протяжении всего дня условия освещения природы и бумаги не будут резко меняться. Окна, выходящие на восток, юг или юго-запад, придется завешивать подсиненными занавесками либо оклеивать папиросной бумагой или калькой, чтобы добиться ровного рассеянного освещения, удобного для работы. Яркие пятна солнечных лучей не должны падать на бумагу.

Располагайтесь у окна так, чтобы свет падал слева, а тень от руки не попадала на лист

с рисунком. Натуру или модель ставьте чуть левее рабочего места и на таком расстоянии, с которого ее целиком можно охватить взглядом. Чем крупнее предметы, тем больше должно быть расстояние между вами и натурой. (Минимальное расстояние должно равняться двум-трем наибольшим измерениям натуры.)

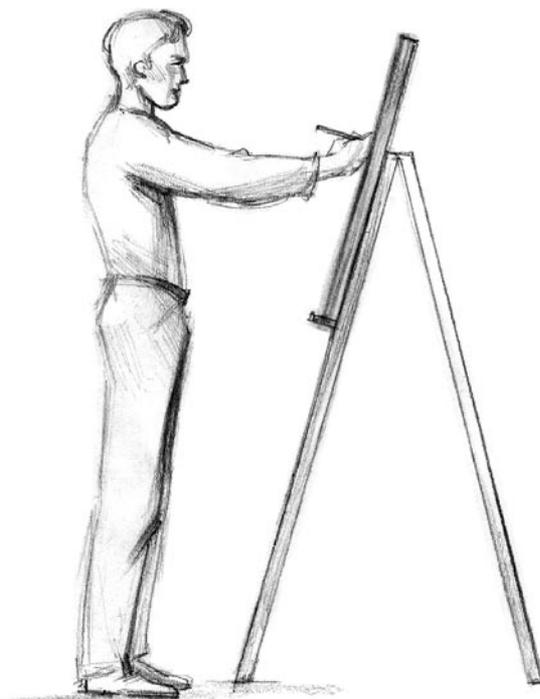
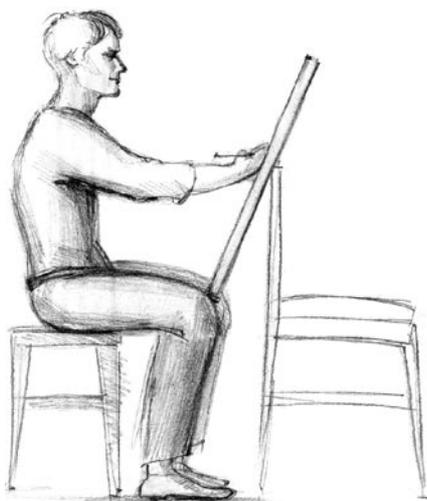
Художник должен видеть в целом не только то, что он собирается изобразить, но и свою работу. Поэтому рисунок или этюд нужно располагать не ближе чем на расстоянии вытянутой руки. Рекомендуется как можно чаще отходить от работы (или отставлять ее), чтобы рассматривать издали. Так вы яснее увидите то, что у вас получается, а главное — то, что не удалось. Неопытный художник часто не замечает ошибок в своем рисунке именно потому, что не видел его издали.

Для работы нужно обзавестись станком — мольбертом, на котором можно удобно закрепить холст или лист бумаги под удобным углом и рисовать сидя или стоя. Если мольберта нет, можно поставить планшет на стул или держать на коленях, прислонив верхний край к столу.

Ни в коем случае нельзя работать на столе, положив лист бумаги горизонтально. Вы не сможете в таком случае нормально рассмотреть рисунок.

Карандаш в руке нельзя держать, как ручку. Следует учиться рисовать, сидя (стоя) на расстоянии вытянутой руки от мольберта, а не опираясь на лист тыльной стороной ладони и тем более локтем.

Начинающему художнику необходим планшет (деревянная рамка с прибитым к ней листом фанеры размером приблизительно 40 × 60, 35 × 50, 30 × 40 см), на который наклеивается бумага для рисования. Делается это так. Края и углы планшета намазываем клеем ПВА (лицевую сторону фанеры намазывать не надо). Подготовленный лист бумаги (если у вас планшет размером 30 × 40 см, то лист должен быть размером примерно 35 × 45 см) смочите водой с обеих сторон и дайте воде немного стечь. Положите лист на планшет, смазанные клеем бортики которого к тому времени немного подсохнут. Края бумаги будут выходить за края планшета. Чистыми руками плавными движениями от центра к краям

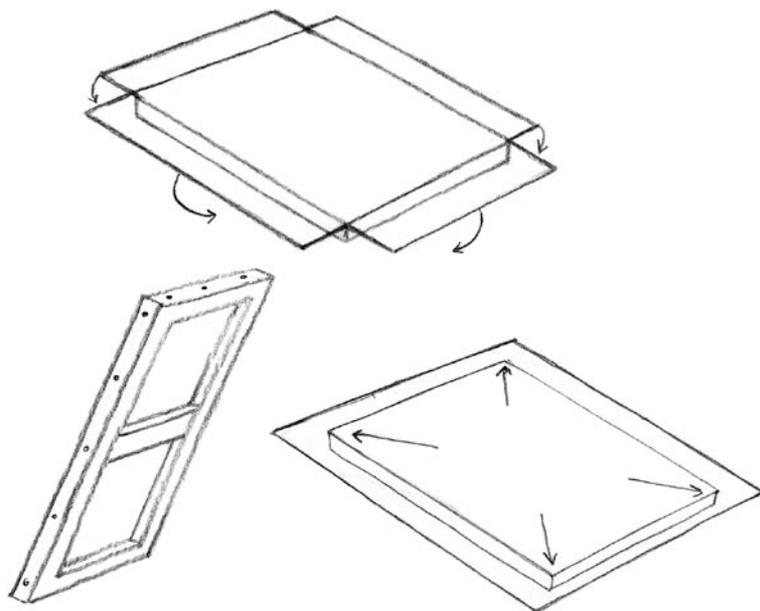

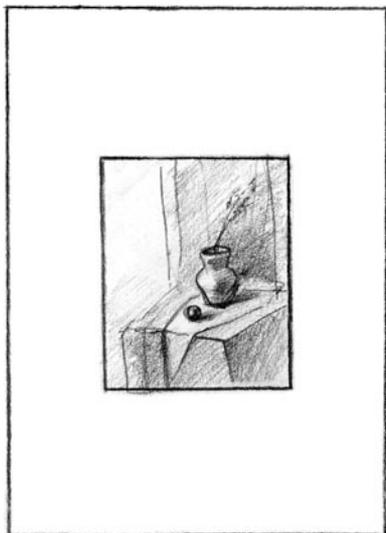
выгоните из-под бумаги воздух, приглаживая ее к планшету. Руки должны двигаться от центра к краям равномерно. Приближаясь к краям, постепенно загибайте бумагу за бортики планшета. Движения рук должны быть равномерными по направлению от центра к краям. Когда бумага пристанет к планшету, поправьте углы — обеими руками обхватите угол и бережно натяните на него бумагу. Нельзя сильно давить ладонями на бумагу, чтобы не повредить верхний слой. Не используйте вместо клея ПВА кнопки или степлер — в этом случае бумага равномерно не натянется.

Планшет с натянутой на него бумагой положите горизонтально, для того чтобы бумага высохла. Не используйте нагревательные приборы. Естественным способом в горизонтальном положении планшет высохнет равномерно, иначе минимум от одного угла планшета бумага отстанет. Если с первого раза не получится, попробуйте еще, и вы обязательно добьетесь успеха. И совсем не обязательно делать новый планшет для каждой работы. Когда работа закончена, можно срезать ее канцелярским ножом и положить в папку.

На первых практических занятиях рекомендуется пользоваться видеоискателем. Он представляет собой лист бумаги формата А4 (или пропорциональный ему) с видеоискательным окном размером 2×3 , $3 \times 4,5$ см и т. д. Глядя на изображаемую натуру через видеоискательное окно, приближая его к глазу (другой прикрыт) или удаляя, двигая вверх или вниз, можно выбрать наиболее удачное расположение в нем предметов. Такого же расположения натуры следует придерживаться и на рисунке.

Заниматься рисунком, особенно вначале, следует при искусственном освещении. Его направление и силу можно легко менять, создавая разнообразные условия освещения натуры. Для этого удобен софит-торшер, так что постарайтесь приобрести его. Когда источник света помещен сбоку от натюрморта или модели, светотень наиболее выразительно выявляет форму. Чем сильнее лампа и чем ближе к натуре она расположена, тем контрастнее будет светотень. Если хотите смягчить ее переходы на предметах, отодвиньте источник света от модели, загородите софит прозрачным

абажуром или вверните менее сильную лампу. Если поместить источник света позади натюрморта или модели, объемная форма будет выглядеть плоской, силуэтной.

Освещенность листа бумаги не должна резко отличаться от освещенности природы. Если вы будете писать ярко освещенный натюрморт, сидя в полутьме, глаза быстро устанут от постоянного напряжения.

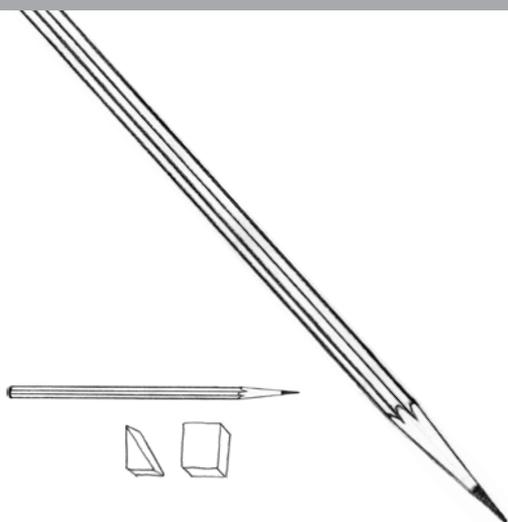
Лучше всего чередовать занятия рисунком при искусственном и естественном освещении.

Материалы для работы

На рабочем месте художника могут находиться различные материалы и приспособления: бумага, карандаши, нож для их затачивания, резинки, фломастеры, тушь и перья, различные краски и т. п. — в зависимости от того, какую задачу он поставил перед собой, что лучше всего подходит для ее решения.

Бумага. Для рисования используется бумага разных сортов: шероховатая или более гладкая, белая или тонированная. Выбор делается в зависимости от характера выполняемой работы, от того, какого результата вы хотите добиться. Начинающим лучше рисовать на прочной белой или голубоватой хорошего качества бумаге. На ней получится хороший рисунок. Изображения, работать над которыми придется долго, стоит выполнять на ватманской бумаге. Она плотная, прочная, не рыхлая, слабо поддается истиранию резинкой. Пригодны для длительных работ карандашом или красками также полуватман и чертежная бумага. В качестве рабочей поверхности берут ту сторону бумажного листа, на которой больше заметна шероховатость.

Для рисования акварелью лучше всего подойдет торшон — белоснежная плотная рельефная

бумага. Это дорогая бумага, поэтому для эскизов и поисков цвета целесообразнее использовать обычный хороший ватман. С него можно несколько раз смыть неудачно положенную акварель. Для обычных, рядовых работ также можно использовать ватман, предварительно проверив поведение на нем краски. Если краска сильно впитывается, оставляет пятна, ложится неравномерно, если после смывания краски с бумаги на ней остаются мраморные пятна, а то и вообще верхний слой скатывается, такая бумага для акварели не подойдет.

Мелованная бумага с глянцевой поверхностью используется главным образом для графических работ или для выполнения работ чернилами и тушью. В то же время она не должна быть слишком гладкой, глянцевой или чрезмерно проклеенной, так как на такой бумаге тушь ложится плохо.

Выбор бумаги должен обуславливаться применяемыми графическими материалами, ее качество и оттенок не должны становиться препятствием для выполнения технических приемов. Например, на рыхлой, шероховатой, легко впитывающей акварель бумаге тушью писать трудно. Зато для этого хорошо подойдет гладкая мелованная бумага, на которой бессмысленно рисовать мягкими материалами — углем, пастелью и сангиной.

Начинающему художнику трудно определить пригодность бумаги для работы на глаз. Если вы все же ошиблись и приобрели бумагу низкого сорта, не расстраивайтесь — ее можно использовать для набросков и зарисовок.

Карандаш. Для учебных рисунков применяются карандаши различной твердости. Маркируются они следующими условными обозначениями: В — 8В (мягкие), Н — 9Н (твердые). Чем больше цифра в обозначении, тем больше степень мягкости (твердости).

Мягкие карандаши оставляют на бумаге темный, насыщенный след. Штрих можно получить широкий, «жирный». След от твердого карандаша тонкий, светло-серый. Твердые карандаши гуще всего используются для рисования гипсовых фигур, а мягкие — для зарисовок. Обычный, академический рисунок, как правило, выполняется карандашами HB, В или 2В.

Подбор карандашей для творческого рисунка зависит от замысла художника.

Наиболее удобен для работы карандаш, заточенный острым перочинным ножом. В зависимости от задач карандаши затачивают остро, в виде иголки, тупо или плоско — лопаточкой, так как разные объекты рисования в каждом конкретном случае требуют разного способа проведения линий. Старайтесь срез дерева сделать плавным, длиной 2–3 см. Хуже подходят для затачивания точилки и бритвенные лезвия, особенно последние, — сделать ровный срез ими практически невозможно.

Механические (цанговые) карандаши для работы над рисунком использовать нельзя ни в коем случае!

Начинайте точить карандаш с того конца, на котором нет условных обозначений. Ведь если их срезать, невозможно будет понять, какой карандаш вы держите в руках.

Конечно, можно сделать хороший рисунок и дешевым карандашом, но лучше использовать карандаши для рисования, предназначенные специально для художников и чертежников, например, Koh-i-Noor, Cretacolor, Faber-castell и т. п. Их графит мягче, в нем почти нет песка, царапающего бумагу, так что меньше риск испортить рисунок.

Резинка. Резинка для стирания неудачных карандашных штрихов должна быть мягкой и эластичной, не портящей поверхность бумаги. Наиболее удобны резинки с острым кончиком, который позволяет аккуратно стирать мелкие штрихи, не затрагивая остального рисунка. Такую резинку можно получить, разрезав обычную прямоугольную по диагонали.

Для ослабления затемненного тона рисунка можно использовать специальные резинки-клячки, которые представляют собой мягкую тестообразную массу. Их нужно плотно прижимать к нужному месту рисунка, а потом отнимать. Для этой же цели художники применяют размятый в пальцах хлебный мякиш, который катают по рисунку.

Уголь. Подготовительные и тональные рисунки чисто рисуют углем и угольным карандашом. Но приступать к работе углем следует, только

освоив технику рисования обычным карандашом. Уголь дает богатый, насыщенный тон. В начале работы нажим не должен быть сильным, чтобы линии не получались слишком темными. В дальнейшем рисунок можно затемнить, усилив нажим. Тонкие линии выполняют углем, заточенным ножом или наждачной бумагой. Резинку при работе с углем практически не используют — только для выбора бликов. В остальных случаях применяют губку или мягкую тряпку.

Рисунки, выполненные углем, сильно размазываются, поэтому по окончании работы их следует закрепить фиксативным лаком (можно использовать обычный лак для волос). Пленка фиксатива прозрачна и не нарушает цветов. Для закрепления рисунок нужно положить горизонтально и с расстояния 1–1,5 м обрызгать из пульверизатора, следя за тем, чтобы не появилось крупных капель и потеков.

Фломастеры, а также маркеры — это приспособления для нанесения цвета. С технической точки зрения фломастеры и маркеры могут быть очень разными в зависимости от предназначения, которое им присваивают производители. Существуют фломастеры для рисования на различных поверхностях, причем многие из них классифицируют как специальные для той или иной поверхности.

Заниматься живописью при помощи фломастеров и маркеров нельзя, поскольку живопись — это попытка передать с помощью красок живой (реальный) цвет объектов реального мира, что

может быть достигнуто только точным смешением оттенков цвета, а смешивать цвета фломастеров нецелесообразно. Применять их стоит для набросков, абстрактных рисунков, а также для абстрактной живописи или графики, где фломастеры могут показать себя удивительным художественным материалом, с помощью которого можно получить разнообразнейшие штрихи и линии. Только исправить что-либо на рисунке, выполненном фломастером, не получится — он не поддается стиранию резинкой. Однако это очень полезно для раскрепощения художника, так как невозможность что-то исправить учит его наносить более точные, смелые линии.

Перо. Перья применяются для рисования тушью линейных и штриховых рисунков. Это могут быть обычные металлические перья, птичьи маховые перья, а также обычные тростниковые или деревянные палочки, заточенные наискосок, по форме стального пера, и с разрезом на конце. Последние наиболее просты в изготовлении, но малоэластичны, а потому не очень удобны для работы.

Тушь. Тушь для изобразительных работ продается в готовом виде — жидкая или в форме бруска, который нужно растворять в воде. Она дает великолепный четкий, насыщенный штрих. Высохшая тушь не смывается водой. Ею можно работать как по готовому карандашному рисунку, так и без него. Для рисования тушью требуется большая точность, так как исправить неудачный рисунок не получится.

Положение корпуса и руки при рисовании

Во время рисования работать на столе, положив лист бумаги горизонтально, как тетрадь для письма, нельзя ни в коем случае, так как изображение будет искажено, вытянуто. Рассмотреть его в целом, а тем более сопоставить с натурой вы не сможете. Следует учиться рисовать, сидя или стоя на расстоянии вытянутой руки от мольберта. Правильная постановка корпуса и рук при рисовании обеспечивает возможность постоянно сравнивать изображаемый предмет с моделью, проверять верность перспективного

построения и особенностей светотеневого решения.

Мольберт по отношению к модели следует располагать на расстоянии, примерно равном ее трехкратному размеру. Выбранная точка наблюдения должна быть постоянной, то есть сидеть или стоять за мольбертом нужно так, чтобы не менять точку обзора натуры. Положение корпуса художника остается неизменным, а форма предмета отслеживается глазами.

Нужно отвыкнуть и от привычного держания карандаша в руке, как ручки для письма. Чтобы обеспечить себе свободу штриховки и проведения линий, отсекающих и охватывающих общую форму, карандаш надо держать на значительном расстоянии от заточенного кончика ногтевыми фалангами большого, указательного и среднего пальцев, опираясь при этом

на лист бумаги мизинцем. Такое положение карандаша позволяет хорошо видеть рисунок, так как при этом он не закрыт рукой. В то же время кисть руки подвижна и свободно чертит не только вертикальные и горизонтальные, но и круговые линии. Длинные линии проводят всей рукой, более короткие — кистью, а штриховку выполняют только движениями пальцев, в которых зажат карандаш. Не нужно опираться на лист тыльной стороной ладони, а тем более локтем — этим вы ограничиваете свободу кисти руки. Вдобавок велика вероятность того, что будет размазан рисунок или испачкана бумага.

Рисунок должен быть хорошо освещен, но так, чтобы тень от руки не падала на бумагу.

Очень важно в процессе работы постоянно отходить от рисунка, чтобы видеть ошибки.

Определение пропорций предметов на рисунке

Чтобы правильно определить пропорции предметов, нужно, закрыв один глаз и держа карандаш в вытянутой руке, установить его так, чтобы верхний конец совпал с крайней левой точкой натуры. Затем установить большой палец правой руки напротив крайней правой точки натуры. Если, не убирая пальца, повернуть карандаш вертикально, можно определить соотношение ширины и высоты натуры, которые следует соблюдать в рисунке.

При визировании карандаш располагается строго перпендикулярно к главному лучу зрения.

Рука, которая его держит, должна быть всегда вытянута. Однако слишком часто визированием пользоваться не стоит — постарайтесь обходиться без него, чтобы развивать глазомер.

Этим же способом можно определять соотношение различных предметов в натюрморте. Так можно выяснить, например, сколько раз высота кружки откладывается по высоте кувшина, какова высота кружки по отношению к высоте кувшина, во сколько раз расстояние от края предметной плоскости до предмета больше ширины последнего и т. д.