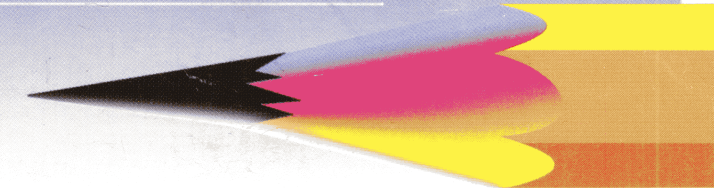

ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ

КАК

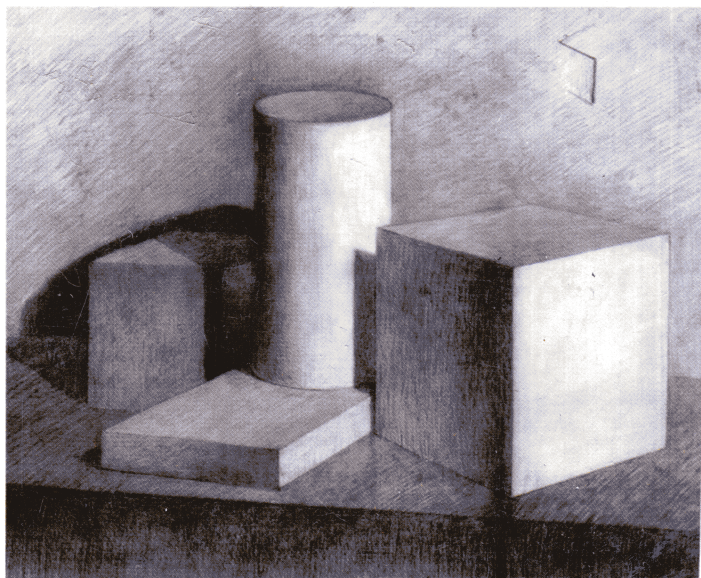

НАРИСОВАТЬ

НАТЮРМОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О РИСОВАНИИ

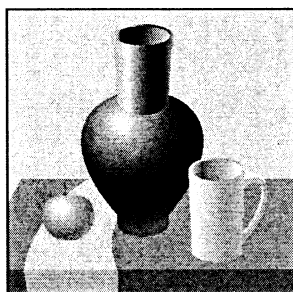
КАК ИЗОБРАЗИТЬ
ПРЕДМЕТЫ
В ПРОСТРАНСТВЕ

ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ

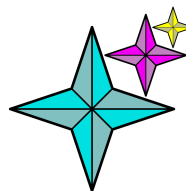
Игорь Селютин

КАК НАРИСОВАТЬ НАТЮРМОРТ

2005

Scan
Sergius3

УДК 75
ББК 85.15
С29

Серия «Волшебный карандаш» основана в 2004 году

Рисунки Е. Альбрехт

Подписано в печать 25.11.04. Формат 84х108¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 3,36. Тираж 7 000 экз. Заказ 1062.

Селютин, И.Ю.

С29 Как нарисовать натюрморт / Игорь Селютин. — М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2005. — 31, [1] с.: ил. — (Волшебный карандаш).

ISBN 5-17-028379-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 966-696-740-5 («Сталкер»)

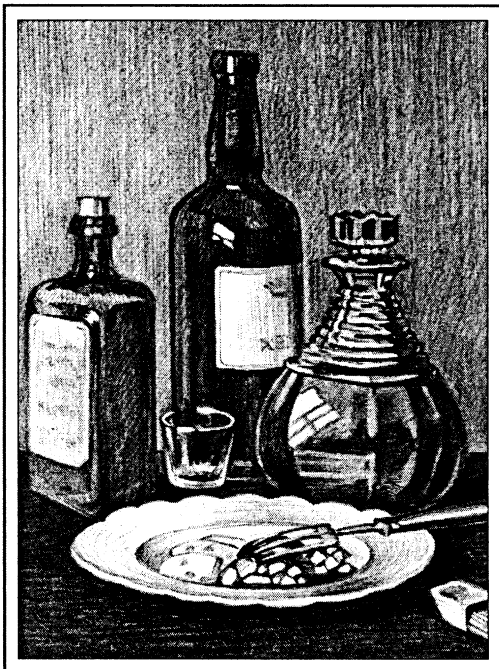
ISBN 985-13-2866-9 (Харвест)

В книге профессиональный художник рассказывает о том, как нарисовать натюрморт по всем правилам изобразительного искусства. Начинающий художник узнает, как реалистично изобразить предметы, познакомиться с необходимыми начальными сведениями о композиции и перспективе.

Издание может быть интересно как любителям рисования школьного возраста, так и начинающим художникам постарше.

УДК 75
ББК 85.15

© И.Ю. Селютин, 2005
© ИКФ «ТББ», 2005
© Серийное оформление.
Издательство «Сталкер», 2005

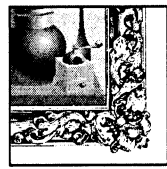
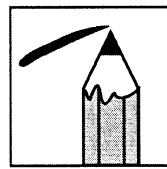
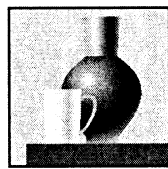
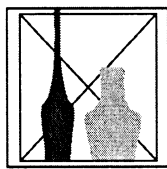
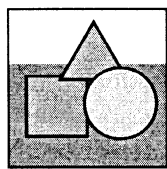
Здравствуй, юный художник!

Надеюсь, ты не против такого обращения?

Я думаю, ты в самом деле выбрал своей будущей профессией именно эту, если интересуешься рисованием натюрморта.

Машинки, самолеты и прочее рисуют все дети; девочки любят рисовать различных «принцесс»... Для них рисование — просто игра, а вот натюрморт — это уже серьезно. Я хочу сказать, что сами по себе вещи не представляют большого интереса, но если их берется изобразить художник и сделать это грамотно, реалистично, правдиво, тогда обыкновенный глиняный горшок смо-

жет стать объектом замечательного произведения живописи. И если в твоих руках книжка о рисовании натюрморта, значит, ты хочешь научиться рисовать грамотно. С рисования натюрморта начинается обучение изобразительной грамоте в любой художественной школе или в училище. В дальнейшем, если захочешь, ты сможешь научиться рисовать что угодно. Мир со временем меняется, меняемся и мы. Возможно, послезавтра ты захочешь стать профессиональным модельером, или портретистом, или иллюстратором книг, но вдумчивое рисование с натуры простых предметов послужит тебе в этом добрую службу.

Об искусстве натюрморта

Я не хочу сказать, что если сейчас ты рисуешь натюрморт, а, например, не портрет, то это называется «от простого к сложному», хотя, безусловно, азам рисования лучше всего учиться именно с изображения натюрмортов. Но есть художники, посвятившие искусству натюрморта всю свою жизнь. Это не значит, что такие художники считают себя вечными учениками. Просто, изображая «мертвую натуру» (слово «натюр-

морт» переводится с французского языка именно так), можно много рассказать о жизни, о людях, о времени, в котором живут эти люди. Вообще, при помощи натюрморта можно поведать о достаточно сложных вещах...

Дело в том, что каждый предмет обихода несет на себе отпечаток личности своего хозяина, а сочетание нескольких предметов, лежащих на столе, — это уже сюжет для повести или картины.

Художник, как знаменитый сыщик Шерлок Холмс, может увидеть в обычных вещах то, что не заметит простой прохожий. Кстати, вот тебе для примера отрывок одного из рассказов о Шерлоке Холмсе.

«... — Он был, однако, в сильном расстройстве, если забыл здесь свою трубку, которой явно очень дорожит.

— Откуда вы знаете, что он очень ею дорожит? — спросил я.

— Такая трубка стоит новая семь с половиной шиллингов. А между тем она, как вы видите, дважды побывала в починке: один раз чинилась деревянная часть, другой — янтарная. Починка, заметьте, оба раза стоила дороже самой трубки — здесь в двух местах перехвачено серебряным кольцом... Человек должен очень дорожить трубкой, если предпочитает дважды чинить ее вместо того, чтобы купить за те же деньги новую.

...Трубки бывают очень интересны... ничто другое не заключает в себе столько индивидуального, кроме, может быть, часов, да шнурков на ботинках...

Владелец, очевидно, крепкий человек с отличными зубами, левша, не аккуратный и, похоже, не очень экономный...

— Вы думаете, человек не стеснен в деньгах, если он курит трубку за семь шиллингов? — спросил я.

— Он курит grosvenорскую смесь по восемь пенсов унция, — ответил Холмс, побарабанив по головке трубки и выбив на ладонь немного табаку. — А ведь можно и за половину этой цены купить отличный табак — значит, ему не приходится быть экономным...

— А прочие пункты?

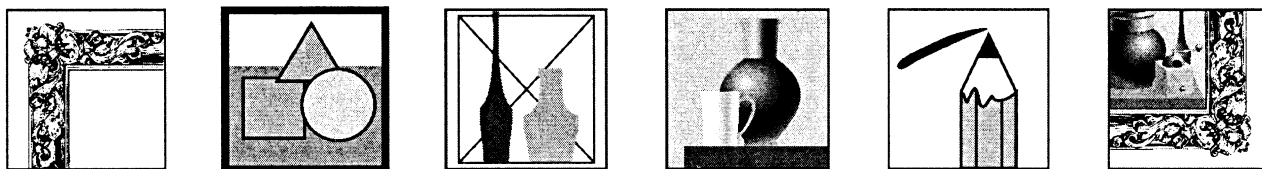

— Он имеет привычку прикуривать от лампы и газовой горелки. Вы видите, что трубка с одного бока сильно обуглилась. Спичка этого, конечно, не сделала бы... И опалена она с правой стороны. Отсюда я вывожу, что ее владелец левша... Далее, смотрите, он прогрыз янтарь насквозь. Это может сделать только крепкий, энергичный человек, да еще с отличными зубами».

Однако вернемся к нашим натюрмортам. Шерлока Холмса придумал писатель Конан Дойл, а мы с тобой художники. Писатель для создания своих произведений пользуется словами, а художник совсем другими средствами.

Мало увидеть что-то интересное (хотя способность видеть — это уже кое-что) — нужно суметь изобразить увиденное.

Об этом и поговорим.

Форма и пространство

**ВСЕ, ЧТО МЫ ВИДИМ, —
ЭТО ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ТЕЛА**

Думаю, не нужно лишний раз напоминать тебе, что мир полон чудесных и неповторимых форм и красок. Существует множество созданных природой и людьми сложных и красивых вещей. Но когда ты захочешь эти вещи изобразить на бумаге, тебе будет полезно помнить, что все многообразие видимого мира состоит из сочетания простых геометрических фигур и тел. Сколько существует в русском языке слов? Сотни тысяч! А букв всего тридцать три. То же с музыкой и нотами: нот всего семь. Что касается форм предметов, то все они образуются при помощи линий двух видов: «прямых» и «дуг». Психологи и художники обычно выделяют три простейшие плоские геометрические фигуры: треугольник, квадрат и круг. А в объеме из треугольника получается тетраэдр и конус (рис. 1а), из квадрата — куб и цилиндр (рис. 1б), а из круга — шар (рис. 1в).

Все остальные сложные и многообразные формы создаются, как я уже тебе говорил, при помощи сложения и вычитания простых.

Но что интересно: чем проще форма предмета, чем меньше случайных и разных изгибов и изломов, тем предмет этот кажется красивее, стройнее. Не веришь? А ты понаблюдай.

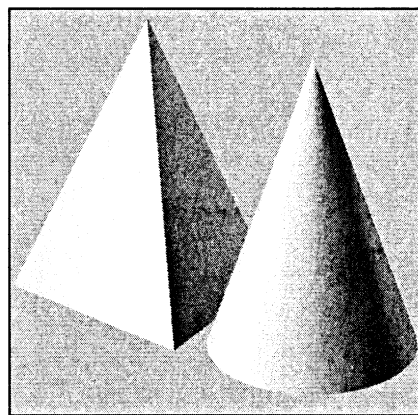

Рис. 1а

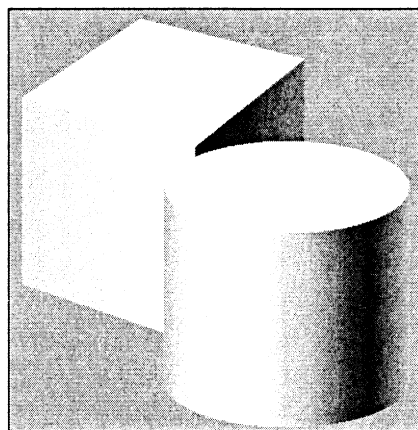

Рис. 1б

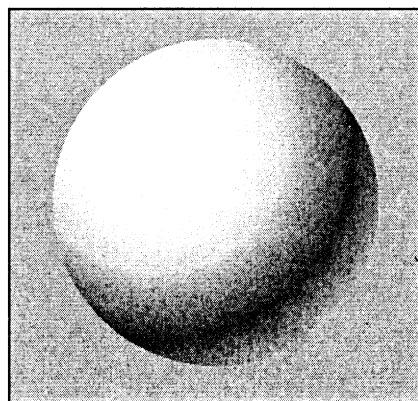

Рис. 1в

ПОЧЕМУ МЫ ВИДИМ ПРЕДМЕТЫ?

Удивительный, на первый взгляд, вопрос. Ну, почему? Глаза смотрят и видят. Однако смотреть и видеть, оказывается, не одно и то же. Как говорил один старый живописец: «Одни смотрят и видят, другие смотрят — и не видят. Потому что глаз надо тренировать!»

Чтобы глаз что-либо увидел, в него должен попасть отраженный от предметов свет. В темноте-то ничего не видно.

Вот перед тобой шар. Свет на него падает, скажем, так: из-за твоего левого уха. В левой верхней части шар освещен наиболее ярко. Далее лучи света скользят по округлой поверхности, и здесь освещенность шара меньше. Это место называется полутон. Там, куда свет не попадает совсем, будет тень. А

справа, внизу, видишь легкое свечение? Это рефлекс. Здесь поверхность, на которой лежит шар, подсвечивается его отраженным светом.

Так и на твоём рисунке. Чтобы получилось объёмное изображение, нужно правильно передать свет, полутон, тень и рефлекс (рис. 2).

Кстати, рефлекс никогда не может быть светлее, чем полутон, а тем более свет. Ведь он получается от очень слабого источника света. И ещё одно: если ты хочешь получить реалистичное полутонное изображение, например шара, не налегай на контур. Помни о том, что предметы имеют определённую форму и очертания, но по их краю нет проволочной обводки.

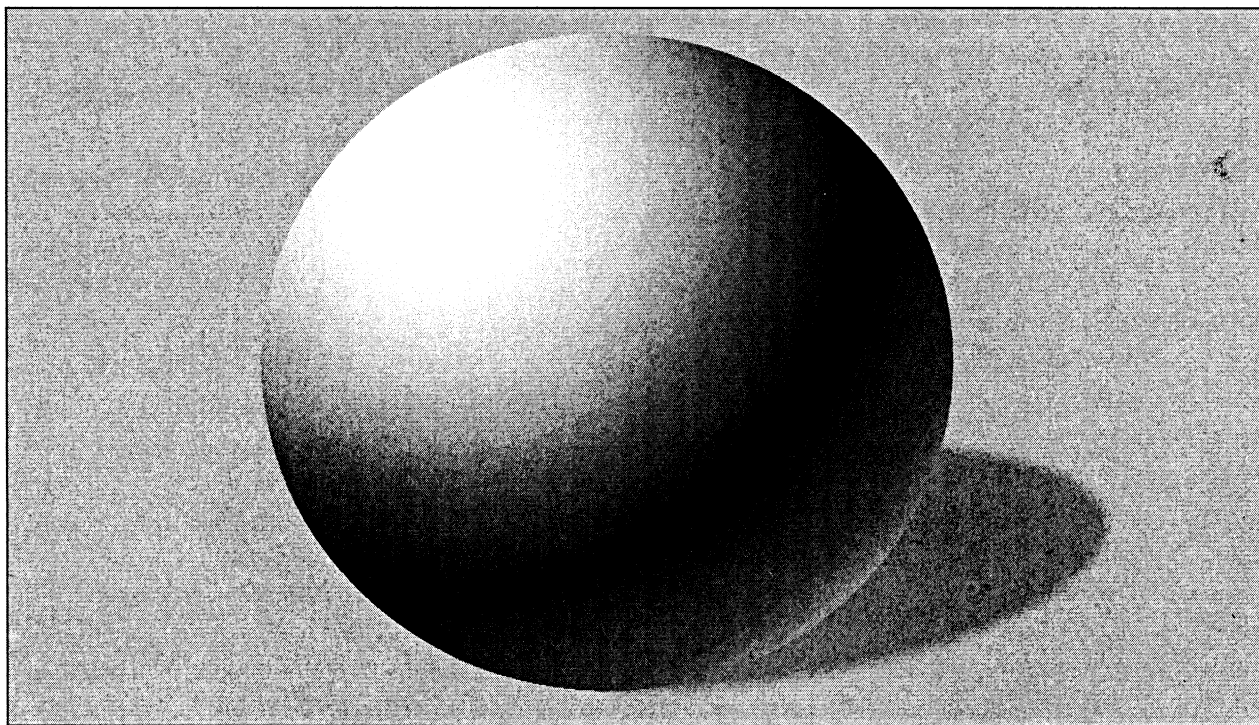

Рис. 2

КАК ПРЕДМЕТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ

Конечно, если ты хочешь нарисовать предмет «вообще», у тебя и получится предмет «вообще». А где ты видел в жизни предмет, висящий в безвоздушном пространстве, да еще чтобы рядом не было никаких других предметов? Разве что межпланетный космический корабль в полете...

Но мы-то ведем речь о рисовании обычных земных натюрмортов.

Итак, вот перед нами белый конус, стоящий на белой плоскости (допустим, это большой стол, покрытый белой скатертью). Каждый предмет имеет собственную и падающую тень. О собственной тени мы уже говорили, а падающая — это та, которую он отбрасывает на другие предметы. На рисун-

ке 3 конус отбрасывает тень на плоскость стола. Кстати, благодаря нарисованной падающей тени мы и воспринимаем эту часть рисунка как горизонтальную плоскость.

Теперь посмотри на рисунок 4.

За нашим конусом появилась вертикальная плоскость, возможно, это стена. И тень, отбрасываемая конусом, изменила свою форму: изогнувшись, она лежит теперь и на плоскости стола, и на стене.

Вообще-то очень важно при рисовании натюрморта убедительно «положить» на своем рисунке горизонтальную плоскость и «поставить» вертикальную. Ведь для человека такие понятия, как «горизонтальное» и «вертикальное»

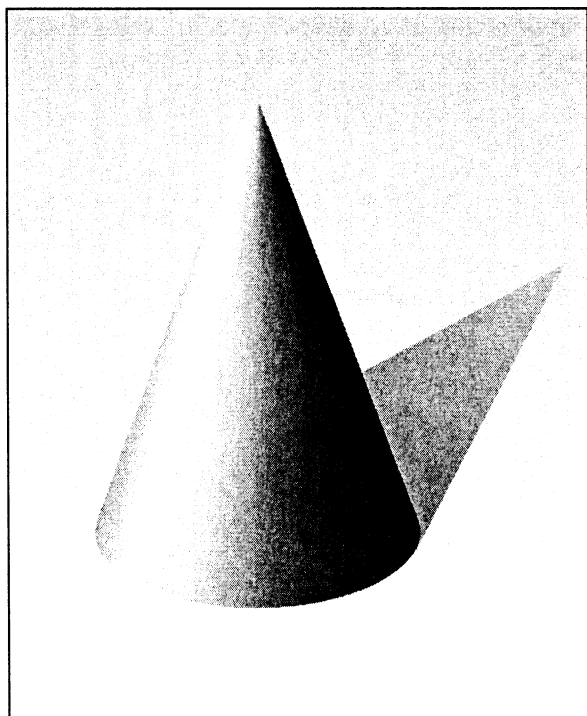

Рис. 3

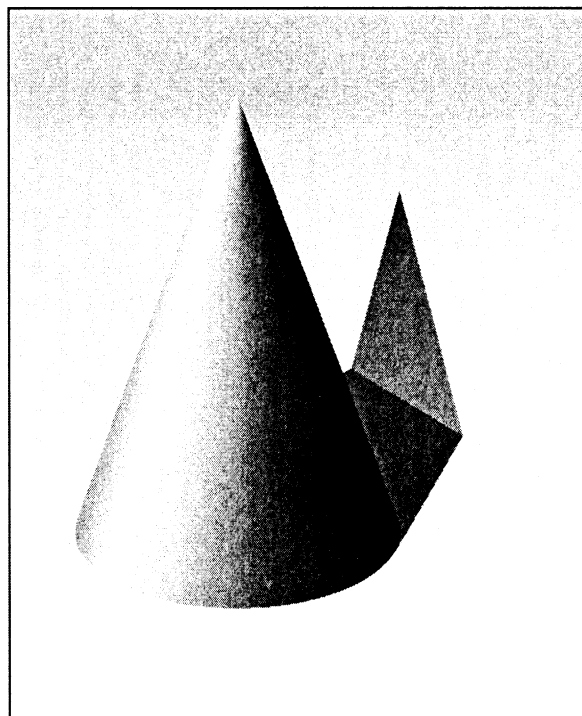

Рис. 4

играют большую роль. Мы ходим по горизонтальной поверхности земли, полы наших домов горизонтальны, горизонтальна плоскость стола, на котором лежит эта книжка, а также стоит посуда и тому подобное. А стены здания стоят вертикально, и мы ходим в вертикальном положении. Ваза с цветами тоже стоит вертикально.

Как передать горизонтальное и вертикальное? При помощи силы тона, светлоты. Та поверхность, на которую лучи света падают под более прямым углом, будет светлее. Правильно нарисованные падающие тени также помогут нам в этом.

А вот на рисунке 5 за конусом появился куб. Стена находится позади обоих предметов. Когда рисуешь натюрморт из нескольких предметов, важно

правильно уловить расстояние между ними и их расстояние до плоскости стены, чтобы на нашем рисунке предметы не «влипли» друг в друга.

Кстати, теперь тень от конуса изогнулась, повторяя очертания куба.

А вот на рисунке 6 куб темнее конуса, и конус на его фоне выделяется светлым силуэтом. Тень от него на поверхности куба выглядит более темной, ведь лежит она на темной поверхности.

О силуэте и собственном, как говорят художники, «локальном», тоне предметов мы поговорим дальше.

Ты скажешь, что все эти вещи, о которых я тебе рассказываю, очевидны и незачем о них говорить. Так-то оно так. Однако ты сядешь рисовать, а я посмотрю, насколько очевидными были для тебя эти вещи.

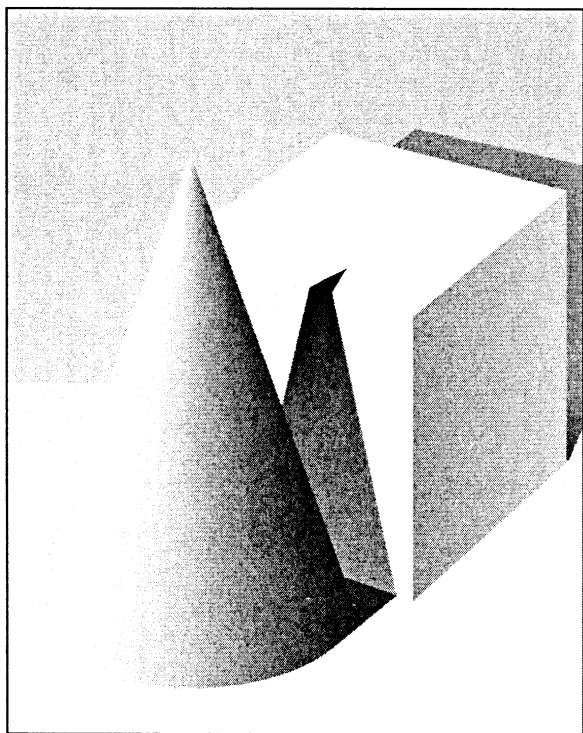

Рис. 5

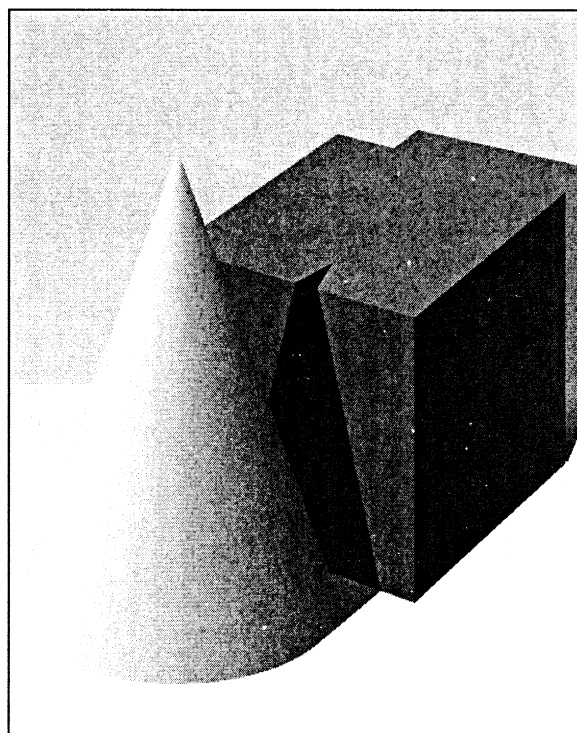

Рис. 6

КАК ПРЕДМЕТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С ПРОСТРАНСТВОМ

Как мы с тобой уже выяснили, все предметы художник может изобразить на бумаге при помощи линий и пятен определенной формы, величины и силы тона. Лист бумаги — просто белая плоскость, а когда его коснется умелая рука художника, плоскость исчезает, становясь частицей пространства. (Кстати, именно поэтому художники часто говорят: изображено не «на листе», а «в листе»).

Инженеры и архитекторы тоже изображают на своих проектах общие виды различных объемно-пространственных структур. Эти люди пользуются определенными условными приемами, как ты видишь на рисунке 7.

Но наиболее реалистичным будет перспективное изображение предметов.

Что такое перспектива? Это видимое глазом уменьшение предмета по мере его удаления от наблюдателя (рис. 10а, 10б).

Почему мы видим предметы удаляющимися?

Мы привыкли видеть их такими, это для нас естественно. Но, в самом деле, почему? Дело все в том, что свет попадает в наш глаз не параллельными лучами, а под углом приблизительно 46° . Каким казался бы нам окружающий мир, если бы угол зрения был другим, ты можешь видеть на фотоснимках, сделанных широкоугольным (угол 60° – 180°) или длиннофокусным объективом (угол 12° – 5°). Если сфотографировать тебя «широкоугольником» с близкого расстояния, ты в кадре поместишься целиком, но большую часть снимка зай-

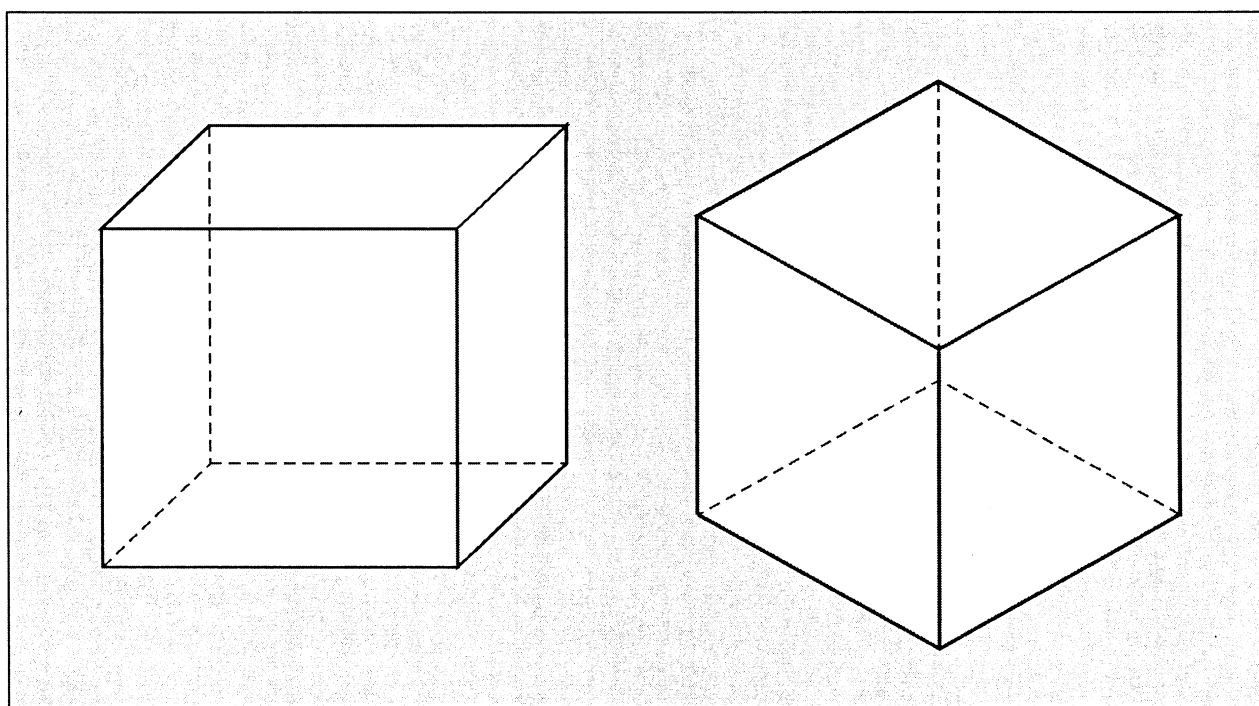

Рис. 7

мет здоровенный нос, а почти сразу же под ним будут маленькие ножки. А примеры длиннофокусных снимков ты, вероятно, не раз видел в журналах. Припомни, скажем, луну в полнеба или крошечные силуэты верблюдов на фоне громадного диска заходящего солнца.

Для того чтобы нарисовать предметы в перспективе, нужно, прежде всего, решить, где на нашем рисунке находит-

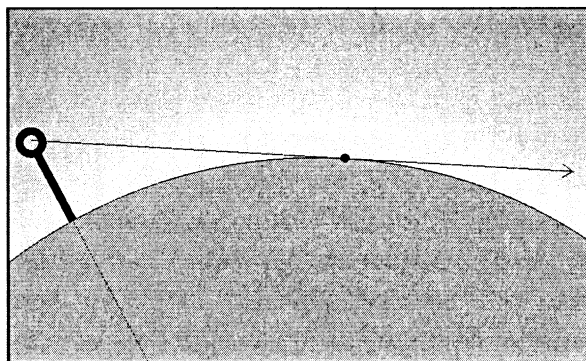

Рис. 8

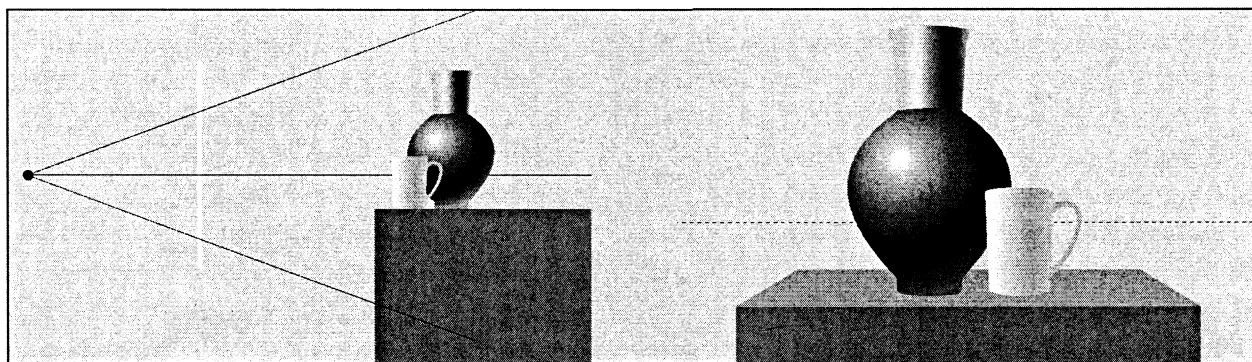

Рис. 9 а

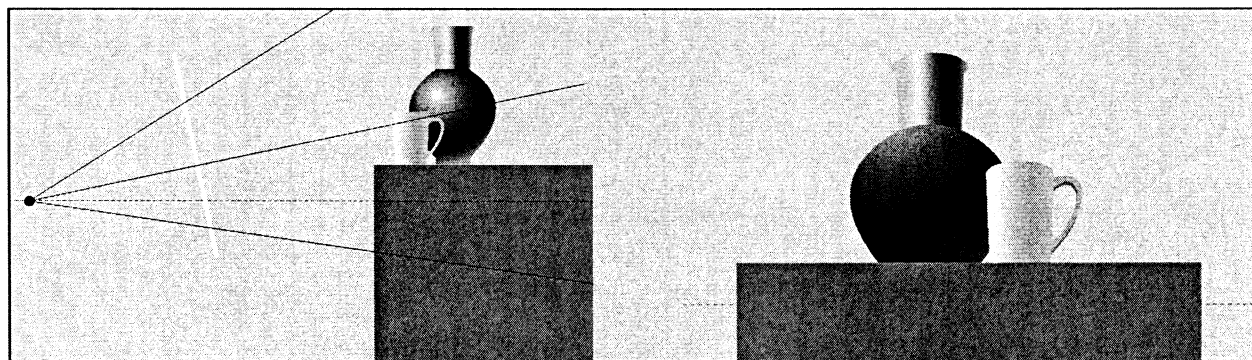

Рис. 9 б

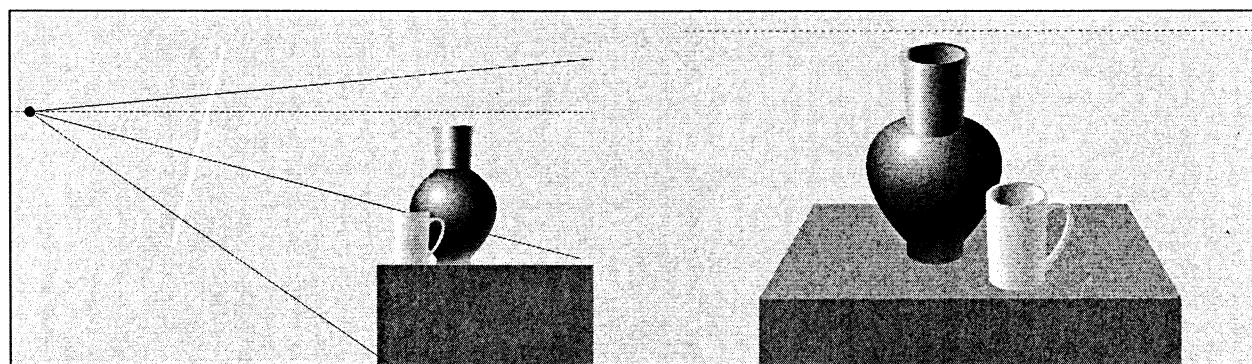

Рис. 9 в

ся линия горизонта. Напоминаю тебе, что линия горизонта — это граница между небом и землей, которую мы видим в том месте, где линия нашего взгляда проходит по касательной к поверхности земного шара (рис. 8). Видел морской горизонт? Вот это идеальный пример «линии горизонта». А вообще эта линия всегда находится на уровне наших глаз.

Почему же на картинах мы можем видеть горизонт ниже середины листа и выше? Просто на предметы можно смотреть и снизу, задрав голову, например на большие дома; и сверху, например на чашку чая и шоколадку на твоём столе (рисунки 9а, 9б, 9в).

Линия горизонта разделяет предметы на видимые сверху или снизу. Те, что находятся выше, мы видим снизу, а те, что ниже, мы видим сверху.

Кроме линии горизонта, для нас важна так называемая «точка схода». Это та точка, в которую на горизонте сходятся все рельсы и дороги, уходящие вдаль.

На своем рисунке ты можешь условно продлить линии любого предмета, например куба, до пересечения с линией горизонта. Так вот, поскольку грани и ребра куба параллельны, то на твоём рисунке они не могут иметь несколько точек схода. Только одну. Это в том случае, конечно, если передняя грань куба параллельна плоскости твоего рисунка, как на рисунке 11а, а если куб повернут под углом к плоскости рисунка, то их будет две. Смотри рисунок 11б.

Сейчас мы с тобой обсуждали линейную перспективу. Однако в просторах нашей матушки-Земли существует также явление воздушной перспективы.

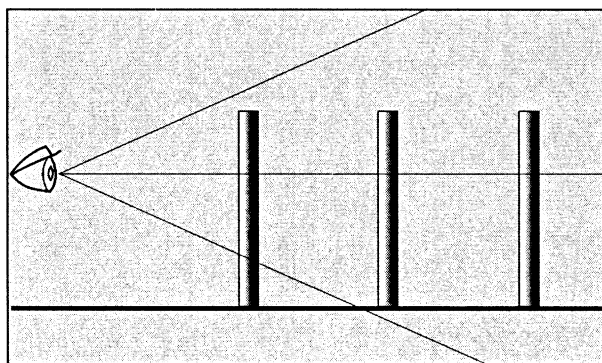

Рис. 10а

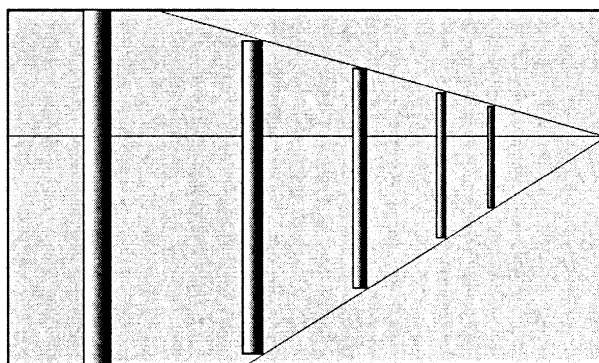

Рис. 10б

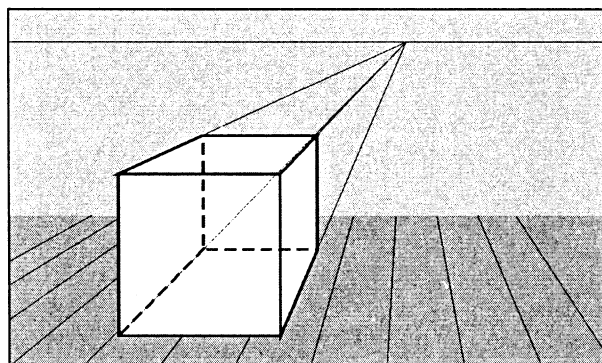

Рис. 11а

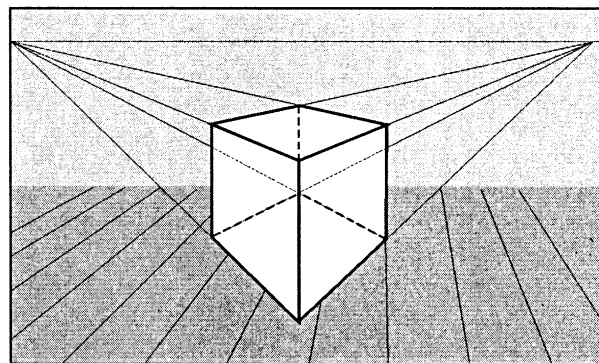

Рис. 11б

Видел, как дальний лесок кажется более светлым и голубоватым, чем ближние деревья, а холмы, удаляясь, словно растворяются в голубой дымке? Это и есть воздушная перспектива (рис. 12).

Дело в том, что воздух имеет хотя и небольшую, но вполне реальную плотность. В нем растворены пыль, водяные пары и, конечно, солнечный свет.

Поэтому, рисуя натюрморт, лучше дальние предметы изображать более мягко, чем ближние.

Конечно, на таких небольших пространствах, какое занимает натюрморт, явление воздушной перспективы еще почти неощутимо, но если ты будешь о нем помнить — это придаст твоему рисунку правдивость (рис. 13).

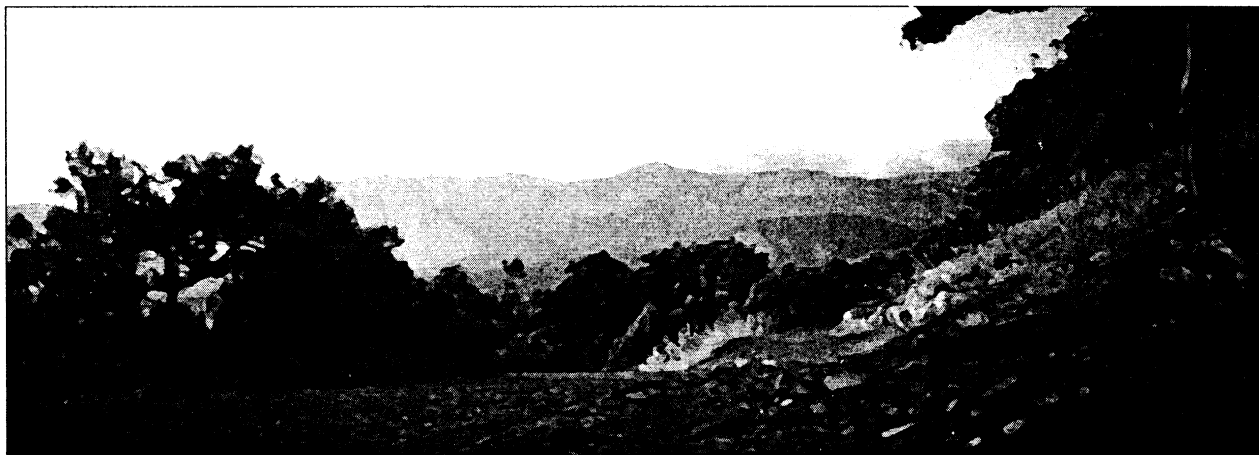

Рис. 12

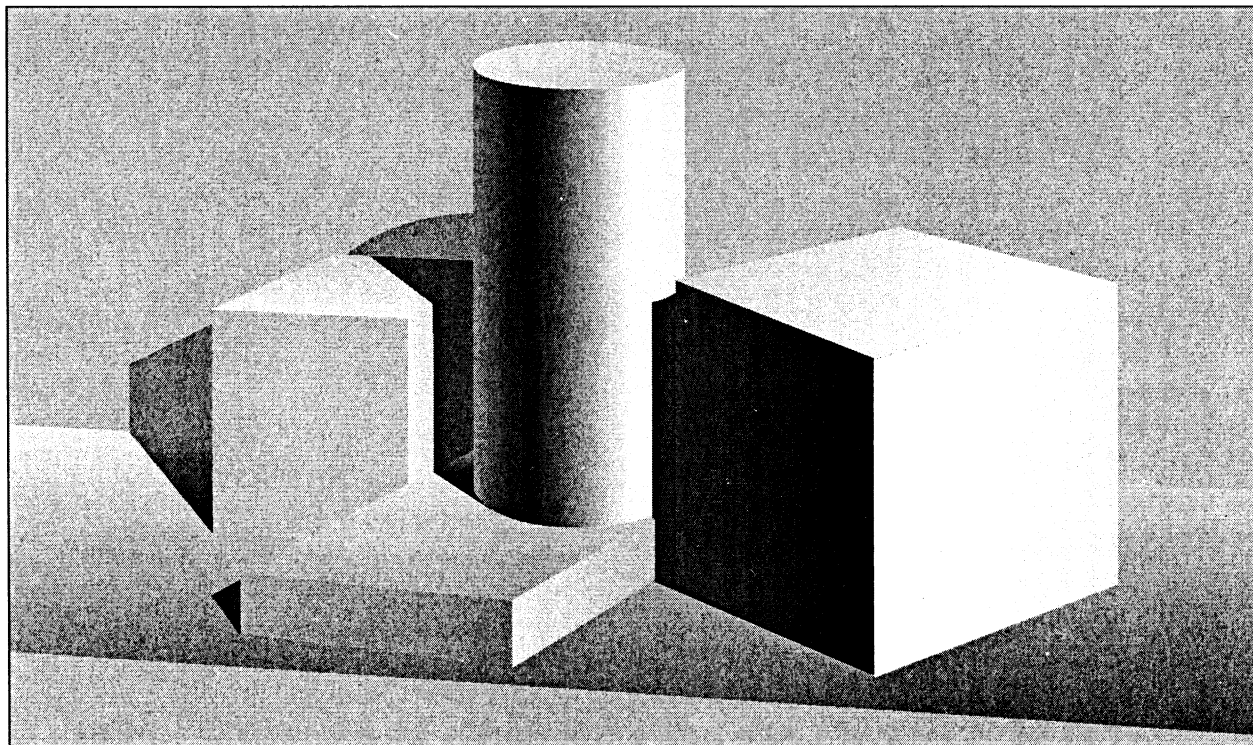
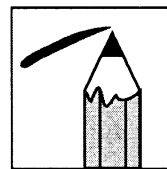
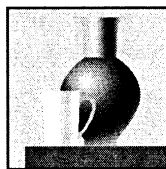
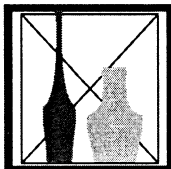
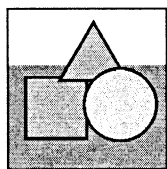
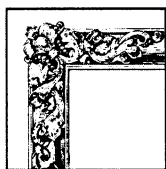

Рис. 13

О композиции и пропорциях

Все, о чем мы говорили раньше, относилось больше к свойствам самих предметов, чем к качествам твоего рисунка. Кстати, мы обсудили еще не все свойства предметов.

Теперь пришла пора это сделать.

Итак, создание любого художественного произведения начинается с построения его композиции. Что такое композиция? Это гармоничное и цельное размещение на листе бумаги (или на холсте) всех элементов, из которых будет состоять наше произведение. Важную роль здесь играет величина изображаемых предметов.

Допустим, мы хотим изобразить натюрморт из трех предметов, стоящих на небольшом столике. Если мы закомпонуем их в листе так, как ты видишь на рисунке 14, это будет неудачным решением: предметы слишком малы и вокруг много пустой бумаги. А если сделаем так, как на рисунке 15 — предметам в нашем листе будет тесно — тоже не самый хороший вариант.

Лучше всего, если наша группа предметов будет некой средней величины, в равновесии с листом. Смотри рис. 16.

Нужно оговориться, что такие композиции, как в первом и втором вари-

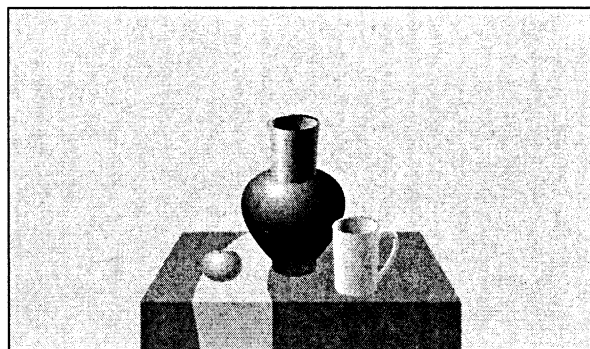

Рис. 14

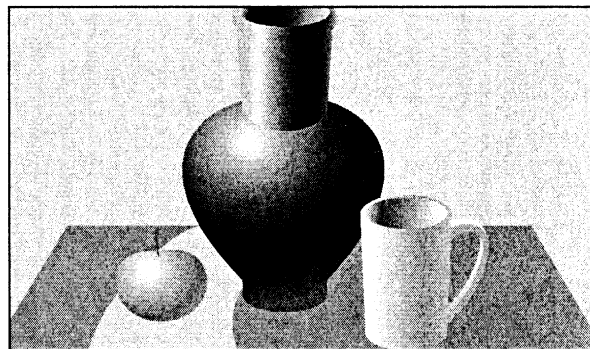

Рис. 15

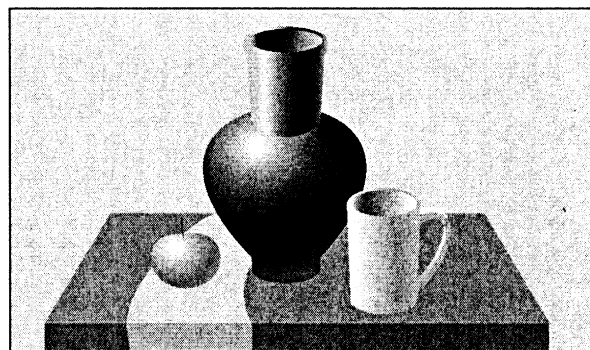

Рис. 16

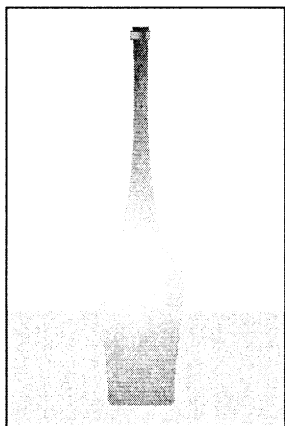

Рис. 17а

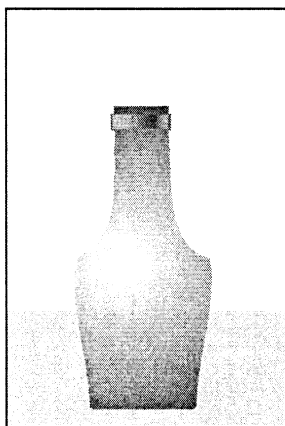

Рис. 17б

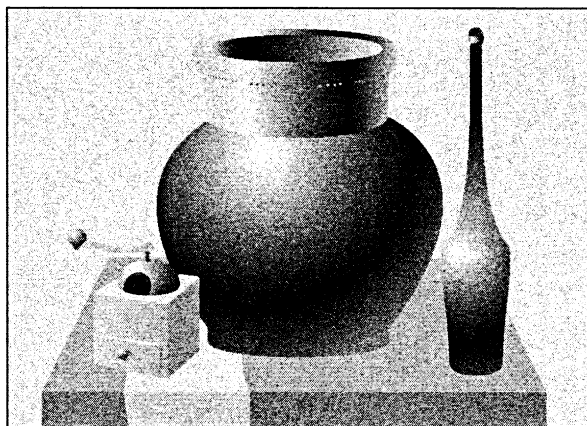

Рис. 18

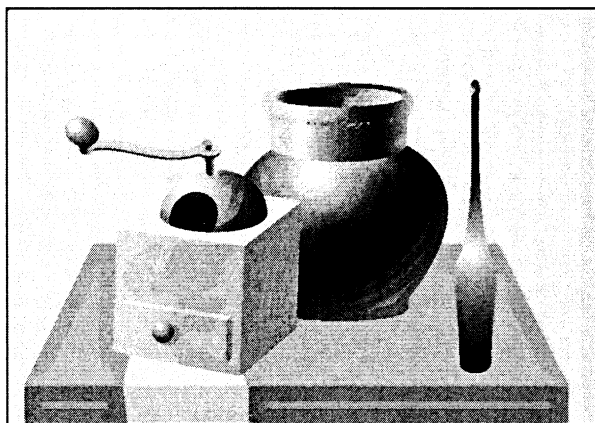

Рис. 19

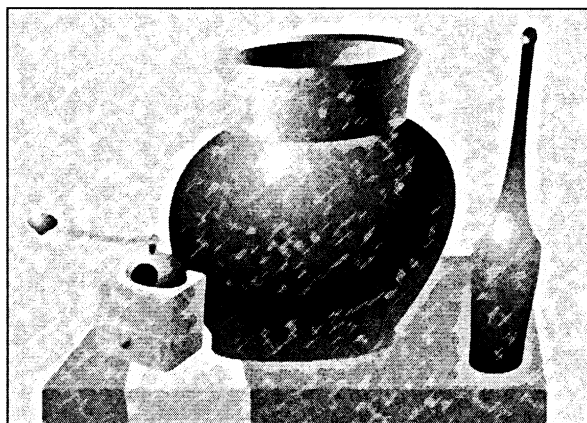

Рис. 20

антах, иногда тоже бывают, но они возможны тогда, когда художник сделал это сознательно, для достижения определенной смысловой задачи. Об этом мы поговорим позже.

Запомни, что нельзя рисовать предметы по отдельности. Нужно сразу охватить взглядом всю группу и всю сразу разместить в пространстве листа. Потом ты будешь прорисовывать каждый предмет и копаться в подробностях.

Ну хорошо, охватили всю группу и красиво ее закомпоновали. Теперь важно передать характер каждого предмета.

Характер предметов в большой степени определяют отношения его размеров.

Вопрос отношений в изобразительном искусстве очень важный. Художник постоянно сталкивается с отношениями размеров, тона, цвета и другими. Ну например, ты хочешь нарисовать изящную бутылку (рис. 17а), а у тебя получилась майонезная банка (рис. 17б). Значит, ты неправильно передал отношения размеров, то есть пропорции твоей бутылки. Или, например, перед тобой несколько предметов разного назначения и разных размеров.

Самый большой среди них — солидный глиняный сосуд для хранения крупы, слева от него — старинная ручная мельничка, а справа — высокая бутылка темного стекла (рис. 18).

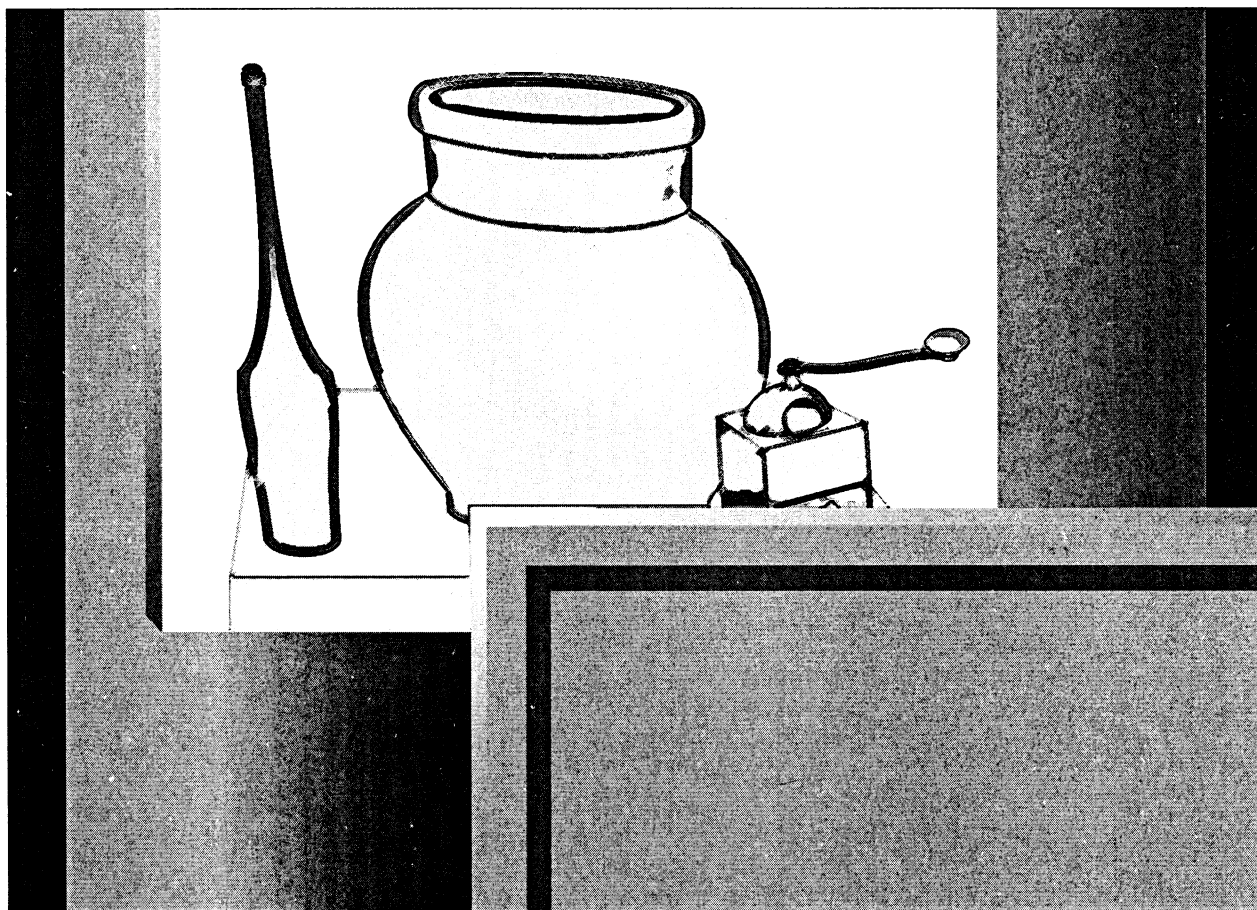

Рис. 21

Но посмотри, что натворил вон тот бездельник!

На его рисунке (рис. 19) от солидности глиняного сосуда ничего не осталось, мельничка превратилась в нечто здоровенное и несуразное, а о размере бутылки вообще нельзя сказать ничего определенного. Дело в том, что он нарушил не только пропорции каждого из предметов, но и соотношение величин этих предметов.

Рисуя натюрморт, нужно постоянно сравнивать между собой все, что ты видишь, все, что имеет какую-либо форму и размеры. Для того мы сегодня и рисуем натюрморт, чтобы научиться

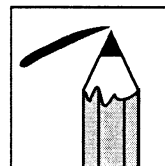
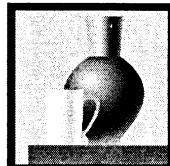
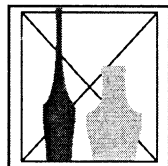
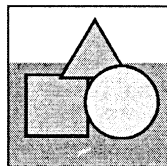
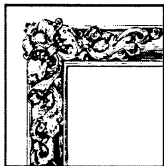
правдиво передавать характер предметов и характер отношений между ними.

Ну хорошо, уяснили важность правильной передачи пропорций и размеров предметов, теперь посмотри на рисунок 20. Понял?

Такое тоже случается. Тут уж не плошай: рисуя левую сторону предмета, сравнивай ее с правой, будь внимателен.

Кстати, есть маленькая хитрость. Чтобы проверить, не перекошены ли предметы на твоём рисунке — посмотри на него в зеркало.

Там ты сразу увидишь все свои ошибки (рис. 21).

Свойства предметов, видимые и невидимые

ЛОКАЛЬНЫЙ ТОН

Как мы уже с тобой выяснили, каждый из предметов имеет свой локальный тон, то есть, один предмет светлее, другой темнее. Вот на твоём рабочем столе лежит белая бумага, чёрная телефонная трубка, а также стоит красная чашка с чаем.

Так вот, когда мы все это нарисуем, у зрителя, увидевшего наше произведение, не должно возникнуть сомнения в том, что бумага белая, золотистая поверхность стола немного темнее бумаги, а чашка темнее стола и что телефонная трубка в самом деле чёрная.

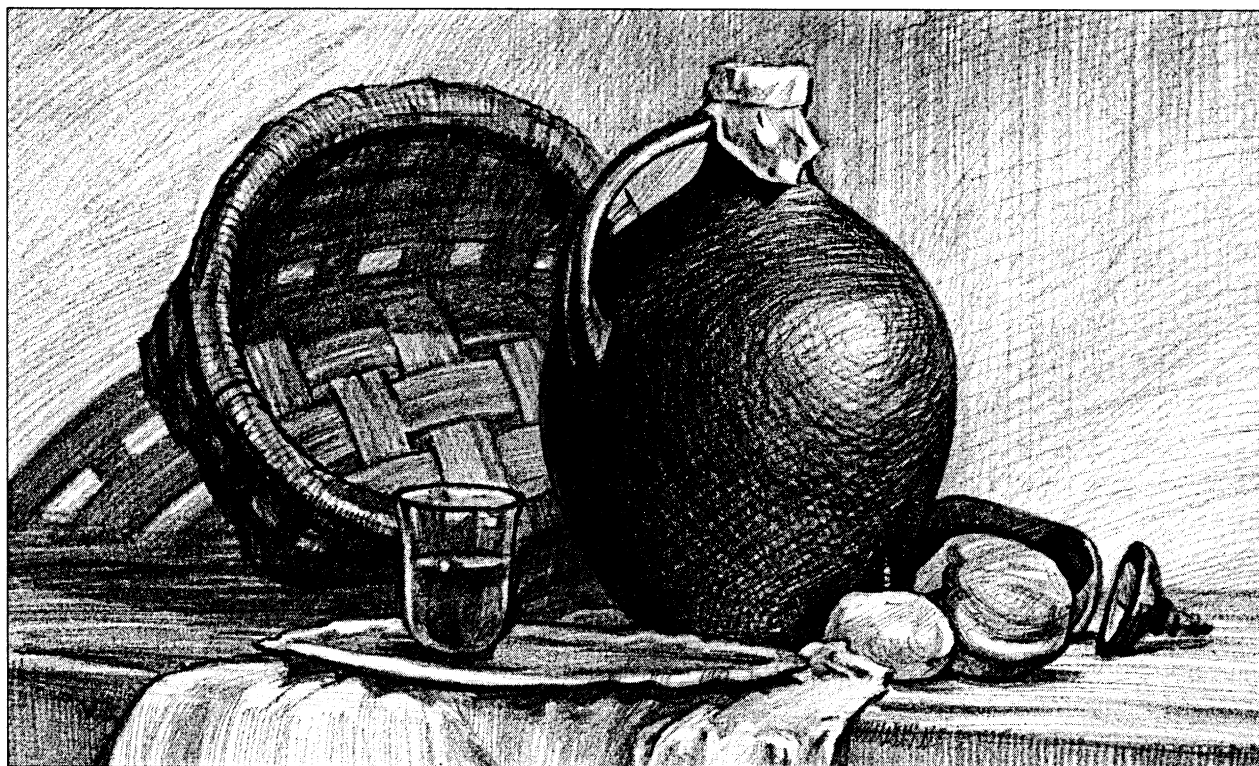

Рис. 22

Рисуя предметы, моделируя их форму, помни о том, что форма эта имеет также цвет и тон, а потому не «грузи» штрихом белые предметы и не жалей графита для темных. Есть одно очень важное правило, которое нужно помнить, чтобы реалистично изобразить предметы различного тона: тень на самом светлом предмете всегда темнее, чем свет на самом темном. Прочти внимательно еще раз. Звучит странно, но я ничего не напутал. Наблюдай, сравнивай — и ты в этом убедишься.

ФАКТУРА

Вот мы с тобой уяснили, что предметы отличаются друг от друга размерами, формой и тоном. Есть еще одно очень важное свойство предметов, о котором стоит упомянуть не для крас-

ного словца. Случается, увидишь живописную картину или рисунок какого-нибудь начинающего маэстро и пытаешься понять, из чего сделаны изображенные им предметы. Сразу же приходит ответ: из краски (или соответственно из графита).

А все дело в том, что этого маэстро совершенно не интересовало, из чего состоят изображаемые вещи.

Конечно, трудно при помощи карандаша создать иллюзию стекла или дерева, металла или пластмассы, ткани или керамики. Но сделать это необходимо. А поможет нам в этом знание о том, что поверхность всех предметов обладает таким важным свойством, как фактура. Одни предметы гладкие, другие не очень, третьи шершавые. На гладких предметах свет и тень сменяют друг друга резче, чем на предметах с шероховатой поверхностью. На глад-

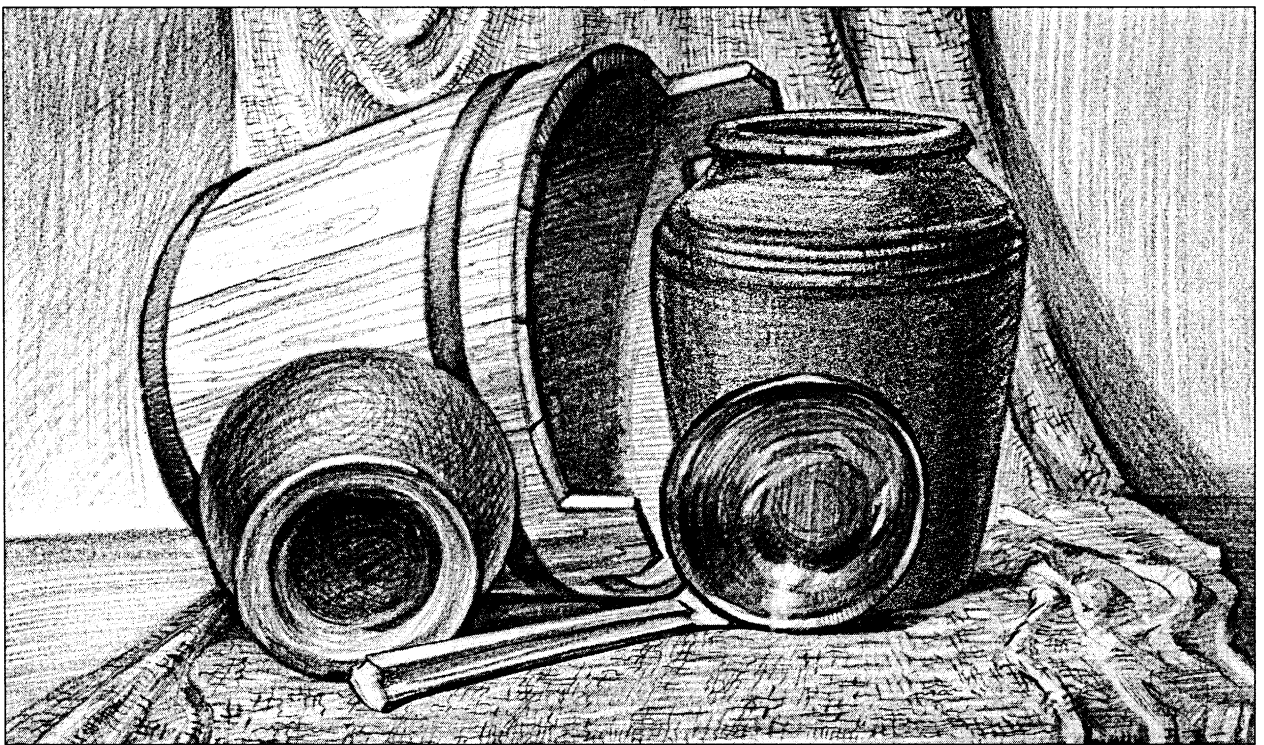

Рис. 23

ких предметах ярче рефлексы, могут появляться отражения и, самое главное, на них возникают прямые отражения света — блики.

А если перед тобой камень или грубая ткань — не ленись прорисовать шероховатость их поверхности, помня, естественно, в первую очередь о цельности формы. Переходы света и тени на таких предметах будут мягкими.

МАССА

Есть еще одно свойство предметов, глазом не видимое, но для художника важное. Это масса предметов.

Трудно передать карандашом, что старинный железный утюг — тяжелый, а изящный стеклянный стакан — легкий. Хотя, что касается этих предметов — тут все как бы очевидно. Рисуя,

всегда помни, что ты изображаешь материальные объекты, а не бесплотные призраки. Почувствуй вес каждого предмета, покажи это штрихом, тоном.

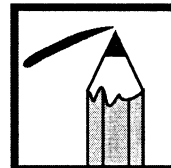
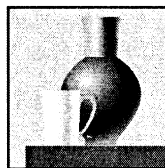
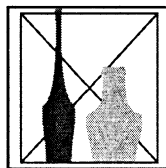
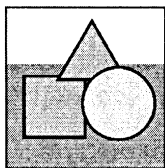
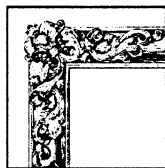
А еще тебе в этом помогут косвенные признаки: например, проминающаяся под массой утюга ткань драпировки, и многие другие.

Многие, многие... А какие?

Должен сказать, что в изобразительном искусстве на все готовых рецептов нет. Сам найди. Просто если ты что-то чувствуешь сам — это почувствует и зритель. И эти слова относятся не только к какой-то там «массе». Рисуя, ты наносишь на бумагу не только штрихи определенной формы, ты записываешь на ней частицу себя самого, свои чувства, свое отношение к вещам, людям, миру. Рисуя, стремись, чтобы от твоих усилий в мире становилось больше не безобразия, а красоты и доброты.

Рис. 24

Как это делается?

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РАБОТЫ?

Прежде всего запомни вот что: плохим инструментом хорошую вещь не сделаешь. И не слушай того, кто скажет, что, пока учишься, лучше рисовать на бумаге попроще, жаль, мол, деньги тратить на хорошую. Жаль ученика, жаль зрителя, денег — не жаль! И еще: бумага делится не на плохую и хорошую, а по назначению.

Для рисования карандашом нужен плотный белый ватман, не боящийся резинки и хорошо принимающий на себя графит.

Лучше рисовать мягкими карандашами умеренной мягкости (в дальнейшем подберешь по своему характеру). Затачивать их следует насколько возможно полого, чтобы заточенная часть была длиннющей и графит выступал приблизительно на сантиметр, не меньше.

Удобно рисовать цанговыми карандашами — затачивать не надо. Подтачивать графит следует о мелкую наждачку. Карандаш должен быть всегда острым (рис. 25а).

Резинку лучше всего разрезать по диагонали, чтобы у тебя получился ост-

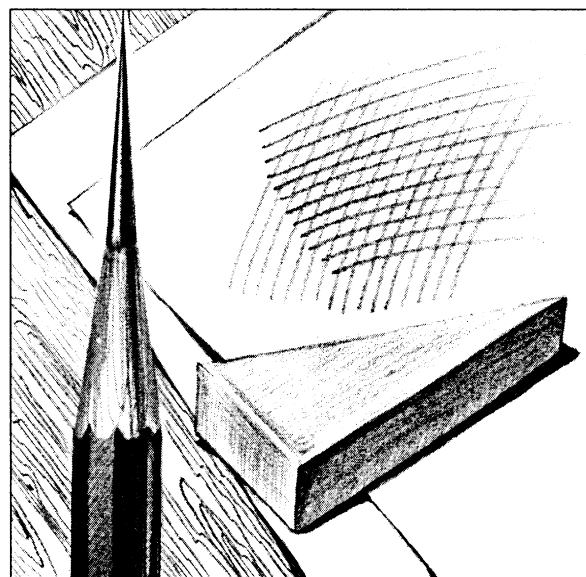

Рис. 25а

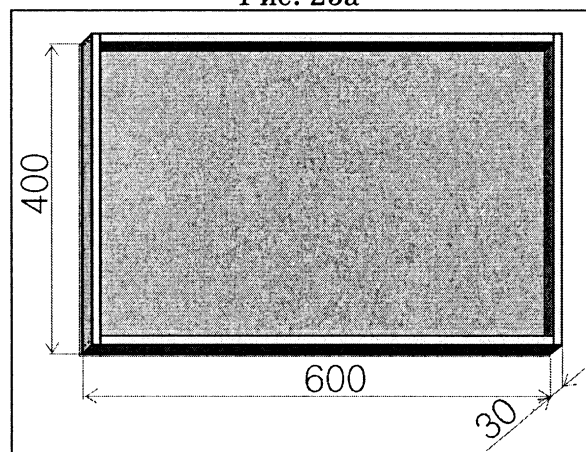

Рис. 25б

рый и точный стирательный инструмент. Резинкой тоже можно рисовать. Она — такой же полноценный и полноправный инструмент, как и карандаш.

Итак, за работу!

Но бумагу-то не расстелишь на коленях; для рисования с натуры не годится также и стол. Для этой цели у тебя должны быть несколько планшетов (гладкая фанера, прибитая или приклеенная к деревянной рамке) размером 30х40 и 60х40 (рис. 25б). Бумагу к ним можно прикреплять кнопками, но лучше всего планшеты обтянуть. Делается это так: обильно смачиваешь бумагу с обеих сторон водой, расстилаешь на чистом столе (с которого перед этим ты убрал все лишнее), кладешь сверху планшет, наносишь клей по выступающему краю бумаги и, загибая, приклеиваешь бумагу по периметру к торцу планшета (рис. 25в, 25г). Ни в коем случае не нужно бумагу подтягивать: при высыхании будут морщины по углам. Как только ты обтянул планшет — он имеет вид, прямо скажем, страшноватый. Но когда высохнет — у тебя будет идеальная гладкая и ровная поверхность.

Пусть тебя не пугают все эти «подготовительные мероприятия». Лучше потратить день на покупку и изготовление всего необходимого, зато потом ты будешь рисовать с удовольствием.

Если у тебя нет мольберта — его роль блестяще сыграет обыкновенный стул. Ставишь два стула сиденьями друг к другу, на один садишься сам — на другой ставишь планшет, прислонив к спинке. И последнее: если ты не левша, лучше смотреть на натуру или поверх планшета или по левую сторо-

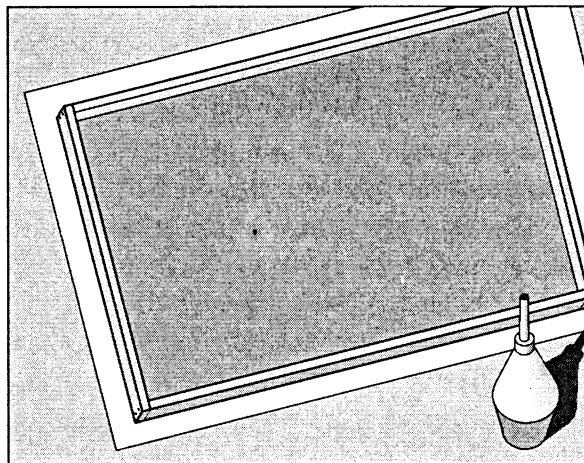

Рис. 25в

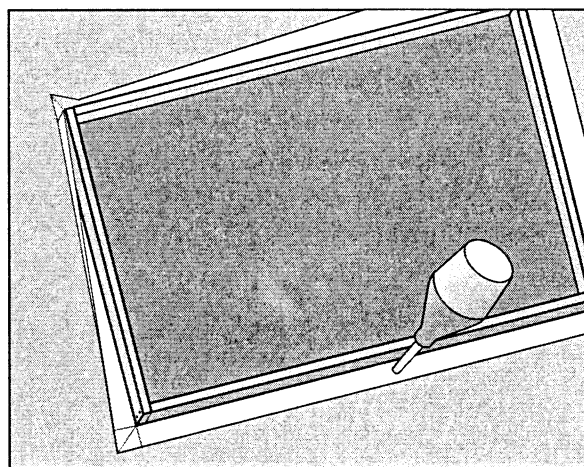

Рис. 25г

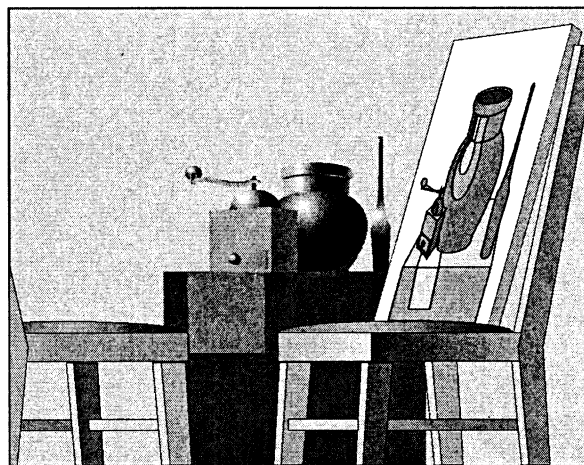

Рис. 25д

ну, но не через правую руку, которой ты рисуешь (рис. 25д).

Постановку для рисования лучше всего расположить немножко ниже уровня глаз — на столе или журнальном столике.

Если ты учишься рисованию в студии или художественной школе — у тебя, конечно, нет проблем ни с наставником, ни с реквизитом. Но если нет — смотри и читай книжки, а реквизит можно изготовить самому. Вообще, для рисования годится вся домашняя утварь, лишь бы форма и прочие качества предметов соответствовали поставленной тобой задаче. А различные геометрические тела для учебного натюрморта, которые обычно изготавливают из гипса, можно склеить из бумаги. Роль шара исполнит резиновый мячик, покрашенный водоземлемой краской.

РИСОВАНИЕ НАТЮРМОРТА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Итак, необходимые правила мы с тобой усвоили и подготовительные мероприятия провели. Теперь за дело.

Важную роль для успешного результата играет окружающая тебя обстановка, и материальная и моральная. Во-первых, забудь такую фразу, как «творческий беспорядок».

Беспорядок и творчество — вещи несовместимые. Во-вторых, забудь слово «вдохновение». Не знаю, кто его придумал, но художники им не пользуются. Гораздо полезнее и для работы, и для ее результата слово «дисциплина». Пусть твои занятия рисованием будут регулярными. Как занятия, ска-

жем, спортом. Ведь и там важны «постоянство и постепенность».

Обстановка в комнате, где происходят твои занятия рисованием, должна располагать к этому. Пусть там будет чисто и светло. Хорошо, если твои домашние приветствуют твои занятия, а если относятся скептически — так им и скажи: важнее дела для тебя просто не существует.

Свой натюрморт поставь в таком месте, где его точно никто не тронет — ни кошка, ни собака, ни младшая сестренка. Он должен находиться в неизменном состоянии столько времени, сколько тебе понадобится для работы: и день, и два, и десять. Осветить натюрморт лучше всего одной яркой лампой, но с не очень близкого расстояния, чтобы он был достаточно хорошо виден, но без резких перепадов света и тени. На стороне, противоположной источнику света, неплохо поставить белый экран (например планшет с белой бумагой), чтобы тени, подсвеченные отраженным светом, были прозрачными. Ну и, конечно, свет не должен бить тебе в глаза.

Из каких предметов лучше всего составить натюрморт? Да из самых простых. Например, как на рис. 26. Лучше всего, когда они неодинакового размера, и ты определенно можешь сказать: этот предмет большой, тот — маленький, а этот — среднего размера, но ближе к большому (или наоборот). Хорошо, если в поле твоего зрения один предмет немного перекрывает другой, а третий — чуть в стороне и виден целиком.

Первым делом, как мы уже говорили, закомпонуй на своем листе всю группу предметов целиком, учитывая разницу их размеров, пропорции и, ес-

тественно, их расстояние друг от друга, от края стола (если он попадает в композицию листа) и от стены.

Потом уточняй форму предметов, их конструкцию. Выстрой эллипсы цилиндра, грани куба, но не увлекайся «вспомогательными линиями». Их следует намечать деликатно, едва заметно.

Сразу определись со светом и тенью. Откуда свет? Куда тени? Сколько места должны занять на твоём рисунке освещённые участки, сколько затенённые?

Затем углубляй и развивай свой рисунок. Помни, о чём мы с тобой говорили раньше относительно света, тени и рефлекса. Обрати внимание, что каждая грань куба освещена неравномерно. Теневая грань заметно темнее там, где она граничит со светлой гранью, а

по мере удаления от светлой грани — светлеет. Это действие отражённого света, то есть рефлекса.

Рисуя, охватывай взглядом всю постановку и весь свой рисунок. Запомни важное правило: на каждом этапе твой рисунок должен смотреться красиво и цельно. На нём не может быть одновременно и законченных мест, и «проблемных зон» (рис. 26а, 26б, 26в, 26г).

О других тонкостях нашей работы поговорим дальше. Не буду загружать тебя всем сразу.

РИСОВАНИЕ НАТЮРМОРТА ИЗ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ

С чего же начать работу над натюрмортом?

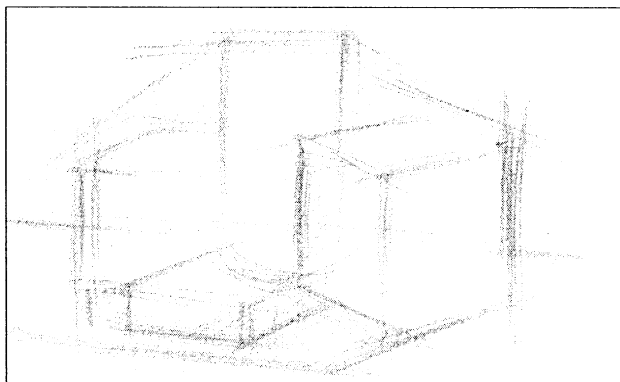

Рис. 26а

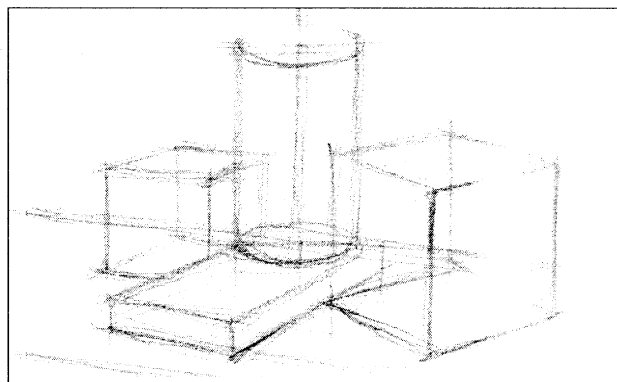

Рис. 26б

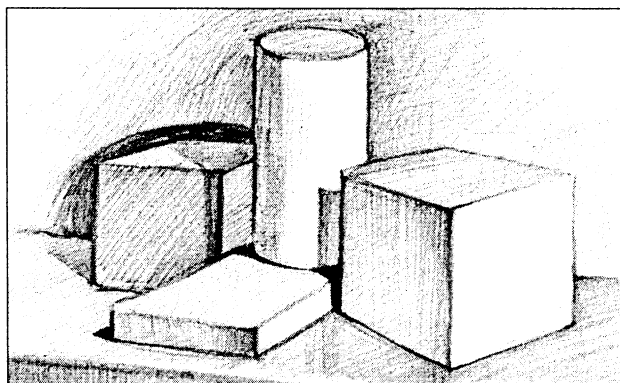

Рис. 26в

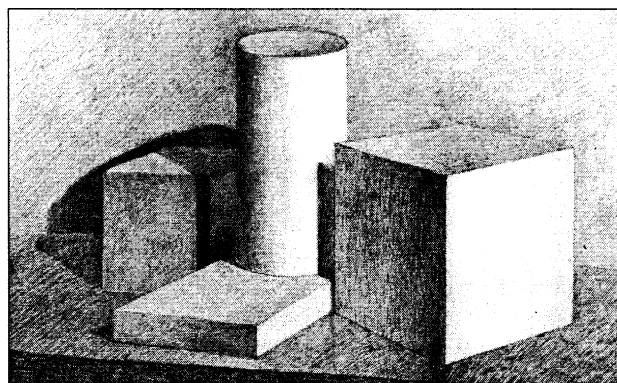

Рис. 26г

Хотя перед нами стоит простая учебная задача, все же тематику натюрморта следует продумать. Было бы плохо, если бы в нашей постановке соседствовали несовместимые предметы, например компьютерная мышь и ножовка по металлу, или ботинок и хрустальная рюмка. Однако, без сомнения, то, что ты поставишь, должно быть интересным для тебя. Если рисовать неинтересно, то ничего путного и не выйдет.

Разумно было бы взять один предмет покрупнее других: вокруг большого предмета легче разместить остальные. Хорошо, если предметы будут явно различного тона, но без резкого контраста, а также различными по фактуре. Разумно использовать в постановке ткань. Она в жизни часто встречается в виде штор, занавесок, полотенец, одежды, надетой или висящей, например, на спинке стула. В любом случае полезно научиться рисовать складки ткани.

Что касается освещения, тут все, что говорилось раньше, остается в силе.

Так вот, допустим, мы с тобой поставили «экзотический» натюрморт на сельскую тему. На старинном деревянном столе — плетеное лукошко, глиняный кувшин и большое яблоко.

Натюрморт дополняют две драпировки: одна фоном висит на стене, будто это занавеска, другая — скатерть, сдвинутая на левый край стола. Освещен натюрморт таким образом, что тень от лукошка подчеркивает форму кувшина, а наиболее ярко освещено яблоко. Оно же и самый светлый предмет в нашей постановке.

Конечно, не обязательно лист, на котором мы рисуем натюрморт, должен быть повернут горизонтально, мо-

гут быть натюрморты и вертикального формата.

Этот наш натюрморт лучше всего «сядет» в горизонтальный формат.

Кстати, прежде чем ты начнешь рисовать, полезно сделать несколько композиционных набросков на бумажках небольшого размера. Во-первых, искать композицию, в самом деле, удобнее на маленьком размере, во-вторых, это разведка боем. До начала основного наступления ты прощупываешь «противника» глазом и рукой. Извиняюсь за неточное сравнение. Постановка все же не противник, а друг. Противник — это, скорее, твоя неопытность. Но суть ты понял.

Рисуя, не осторожничай чрезмерно и не будь разухабист. Не волнуйся. Настраивай себя так, что ты все сможешь.

Часто у начинающих возникает вопрос, а как рисовать: как класть штрих, как выработать свой стиль. Об этом не думай. Знай одно: свой стиль у тебя выработается независимо от твоего желания. Он — это ты сам. Если ты представляешь собой личность, не похожую ни на кого на свете, то и стиль твой будет уникальным.

А вот что касается штриха — несомненно одно: его нужно класть по форме предметов. Ты должен чувствовать карандашом и рукой не поверхность бумаги, а форму и поверхность предмета, который ты рисуешь. Твой штрих не должен быть «соломой». Будь аккуратен и терпелив.

Помни, что, задача передачи тона и формы предметов задача сложная. Знай, что в нарисованном тобой натюрморте может быть одно самое светлое место и одно самое темное. Остальное —

тональные переходы от самого светлого к самому темному. Вот и определи сознательно в начале работы, где (и почему) будет самое светлое место, где (и почему) самое темное (рис. 27а, 27б, 27в, 27г). Кстати, о самом темном: не налегай на карандаш чрезмерно. Если ты зачернишь какой то участок бумаги до предела, он уже не будет восприниматься материальной поверхностью предмета. Здесь будет не что иное, как черная дыра.

Еще раз напоминаю: рисуя, постепенно сравнивай между собой размеры предметов, их форму, освещение, фактуру и т.п. И рисунок, и живопись, и ... ну все в искусстве строится на отноше-

ниях, то есть на относительности величин. Ну и чувстве меры, естественно.

Рисуй, начиная с больших общих форм и отношений, постепенно углубляясь и уточняя свой рисунок, а потом — хорошо бы отойти от него подальше и окинуть взглядом. Помни о бликах и глубоких тенях. Блики — это маленькие самые яркие участочки. Даже на освещенной белой поверхности блик — самое светлое место. А глубокие тени тоже невелики — это места, куда вообще не попадает свет.

Но вернемся к самому началу нашего рисунка. Вот перед тобой белый лист, и в твоей руке карандаш. Это ключевой момент. Если ты останешься, недоволен

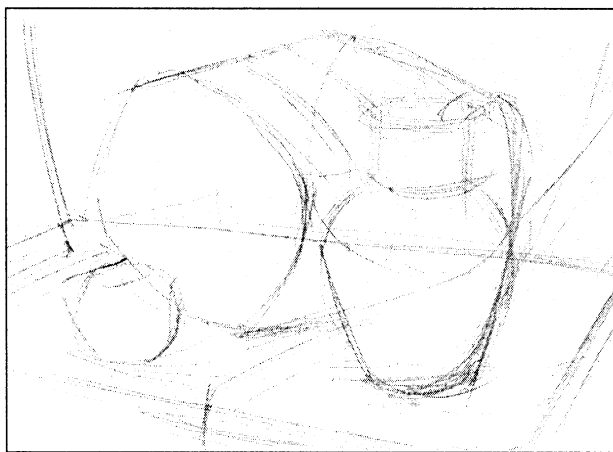

Рис. 27а

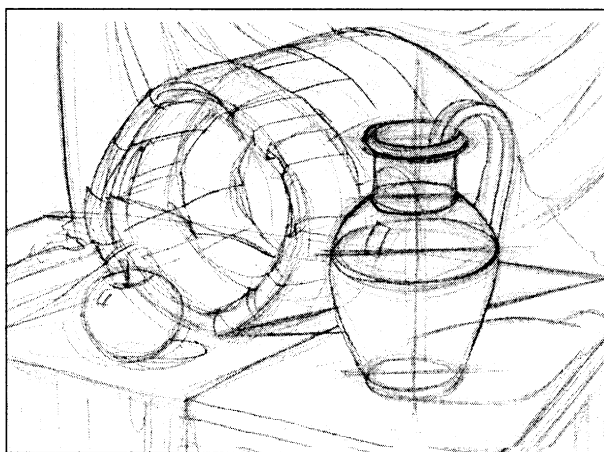

Рис. 27б

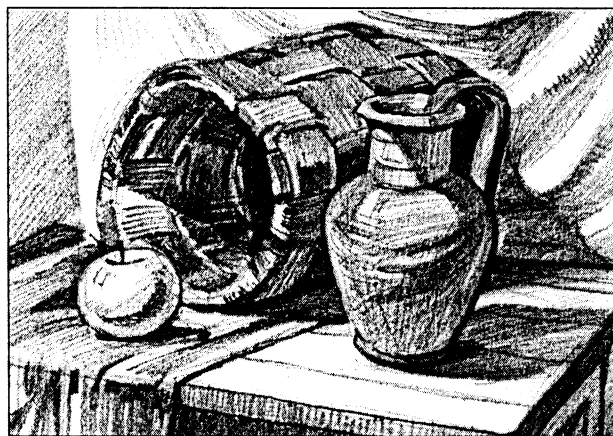

Рис. 27в

Рис. 27г

самой ранней стадией рисунка, — не продолжай, пока не получится так, как надо. Потом никакими стараниями ничего не добьешься.

«Начать — полдела сделать», «Как начнешь, так и закончишь» — эти поговорки — для тебя. Они о рисовании. Так-то вот.

А вот на рисунках 28–30 ты видишь примеры учебных натюрмортов различной сложности.

Рис. 28. Учебный натюрморт

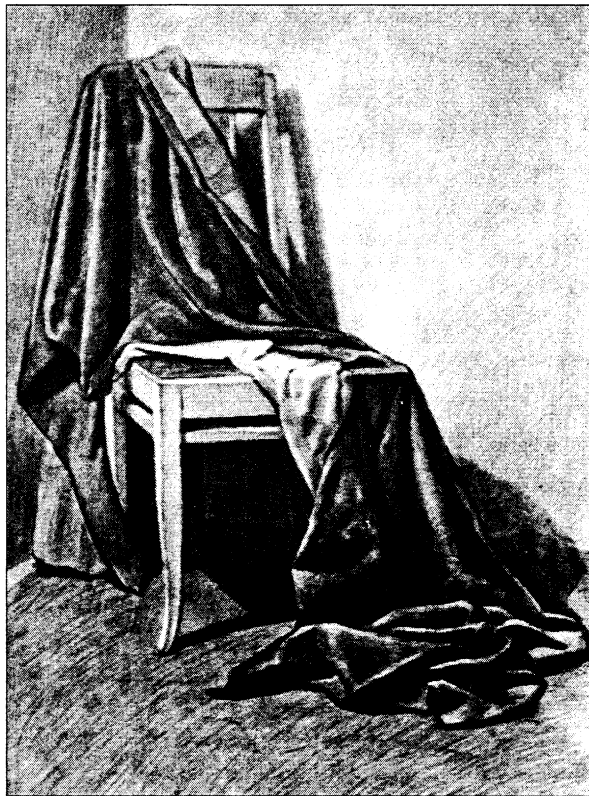
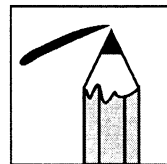
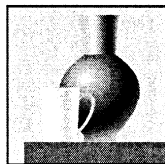
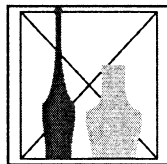
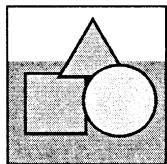
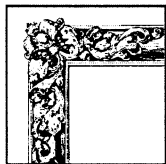

Рис. 29. Учебный натюрморт из крупных предметов

Рис. 30. Учебный натюрморт с фруктами

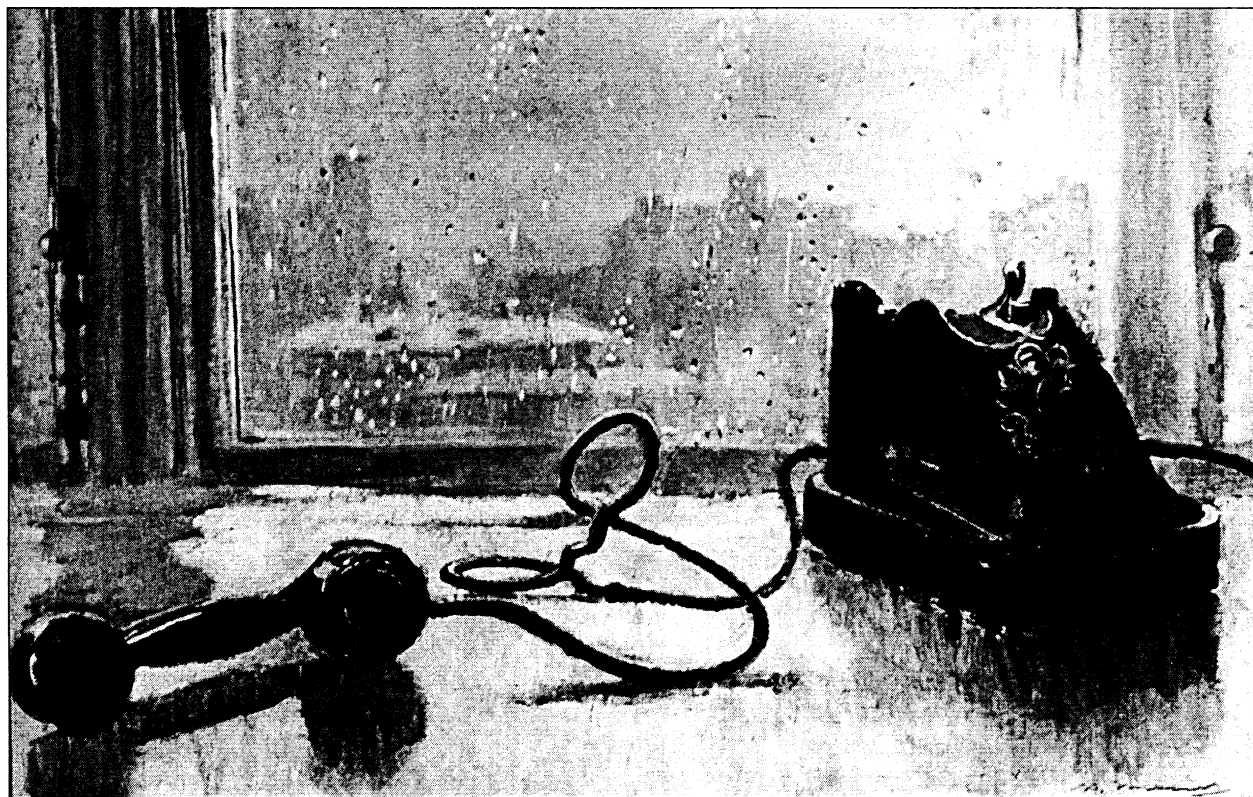

Живые вещи или мертвая натура?

Ну вот мы и добрались до последней главы нашей книжки. Хотя, конечно, об учебном натюрморте и рисовании вообще можно написать и в десять, и в двадцать раз больше. Просто места в такой книжке мало. Но должен тебе сказать, что по книжкам, тем более по одной, не научишься рисовать. Лучше

всего живое общение с настоящим специалистом, который покажет тебе все тонкости нашей профессии и не только сообщит «прописные истины», а расскажет то, чему научился на собственном опыте.

И конечно, много рисуй сам. Как говорится, «дорогу осилит идущий».

Ю. Пименов. Ожидание

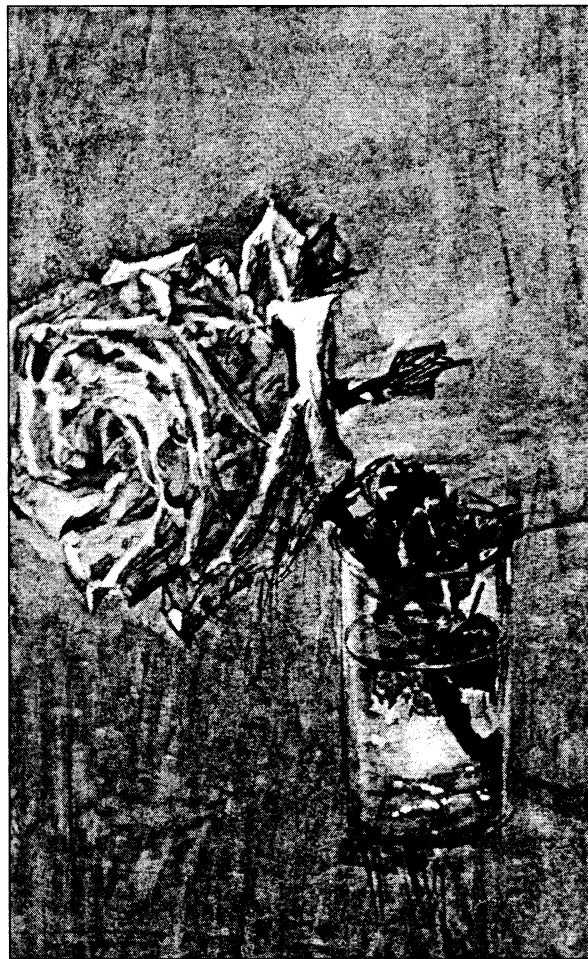
В заключение я хочу показать тебе некоторые работы больших мастеров и вернуться к тому, с чего начал — к искусству натюрморта. Сейчас ты учишься рисовать, то есть изучаешь форму предмета и закономерности изображения ее на бумаге. Неважно, кем ты станешь в дальнейшем, но какую бы ты ни выбрал художническую специальность — искусство натюрморта, книжную графику или монументальную живопись, — наблюдательность и внимание к вещам будут тебе полезны.

Вот перед тобой картина знаменитого художника прошедшего века и ушедшей эпохи Юрия Пименова «Ожидание». Всего-навсего телефонный аппарат того времени со снятой трубкой на окне какой-то новостройки... А за этим всем и целый мир, и жизнь двух близких людей, и надежда, и тревога, и ... И каждый зритель может, глядя на картину, сочинить свою собственную историю.

А вот акварельный этюд Михаила Александровича Врубеля (этот художник в особом представлении не нуждается).

Видишь, всего лишь роза в стакане с водой. Но глаз от нее оторвать невозможно. Посмотри, какое чудесное знание формы, владение материалом, лаконизм. Никаких смысловых или технических «наворотов». Только красота цветка.

Теперь взгляни на знаменитую «Красную мебель» Роберта Фалька. Я позволю себе процитировать искусствоведа Юрия Герчука, который когда-то написал об этой картине: «... Группа уродливой и громадной, нелепо затянутой в красные чехлы мебели... погружена в томительную атмосферу беспечного, напряженно-тревожного ожидания. Ее

М. Врубель. Роза

Р. Фальк. Красная мебель

создает сутулая пластика неуютных, бугристых, как каравай хлеба, сидений, бешеная экспрессия тяжелого красного цвета чехлов, оттеняемого оливковым фоном. Резкий среди этих густых тонов вскрик белой скатерти... — вот, что делает лишнее какого-либо сюжета изображение уголка комнаты воплощением остродраматического переживания, трагического ощущения жизни».

А вот фантастический натюрморт голландского художника Морица Эшера. Трудно сказать, был ли у автора какой-нибудь философский замысел, какой любят усматривать в произведениях художников искусствоведы, но

М. Эшер

И. Хруцкий. Цветы и фрукты

согласись: увидеть продолжение малого в большом, слить в одно целое натюрморт и пейзаж — это интересная идея. Дух захватывает, когда разглядываешь этот графический лист (а может быть, здесь изображен стол волшебника, создающего миры на свой вкус «из ничего, из сумасбродства своего?...»).

Не знаю, как у тебя, а у меня после посещения музея или выставки появляется сильнейший аппетит к работе. Энергия бьет ключом, и невозможное становится возможным, и хочется сделать много хорошего.

Что ж, если у нас с тобой реакция на красивое сходная, тогда ходи по выставкам, смотри (и читай) хорошие книжки по искусству и — творческих тебе успехов!

Ю. Пименов. Актриса

Ф. Сурбаран. Натюрморт с лимонами и апельсинами

П. П. Кончаловский. Зеленая рюмка

Б. Райтсон. Иллюстрация к роману Мэри Уолстонкрафт-Шелли
«Франкенштейн» (фрагмент)

По вопросам оптовой покупки книг
«Издательской группы АСТ» обращаться по адресу:
Звездный бульвар, дом 21, 7-й этаж
Тел. 215-43-38, 215-01-01, 215-55-13

Книги «Издательской группы АСТ» можно заказать по адресу:
107140, Москва, а/я 140, АСТ – «Книги по почте»

Популярное издание

Селютин Игорь Юрьевич

КАК НАРИСОВАТЬ НАТЮРМОРТ

Редактор *Я.Н. Васюткевич*
Технический редактор *А.М. Кушелев*

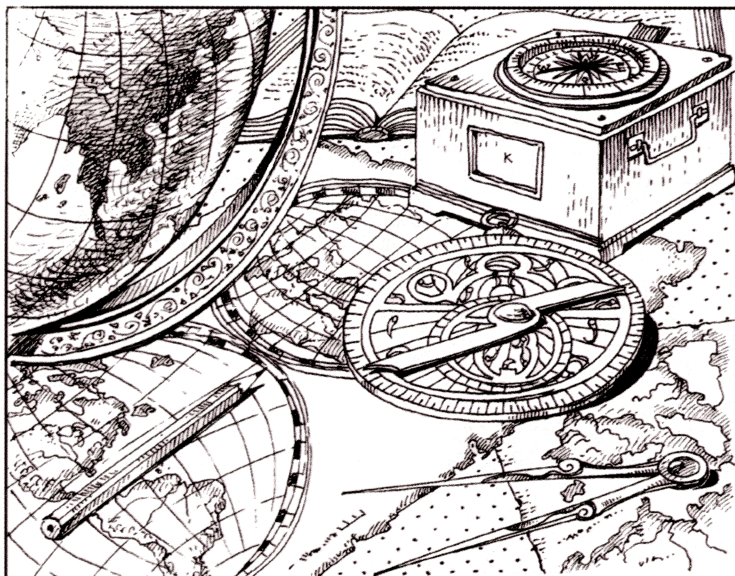
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953005 — учебная литература

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.000577.02.04 от 03.02.2004 г.

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

Издательство «Сталкер»
83114, Украина, г. Донецк, ул. Щорса, 108а

При участии ООО «Харвест».
Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.2004.
РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Республиканское унитарное предприятие
«Минская фабрика цветной печати».
220024, Минск, ул. Корженевского, 20.

КАК

НАРИСОВАТЬ

НАТЮРМОРТ

ISBN 5-17-028379-2

9 785170 283798

АСТ – СТАЛКЕР