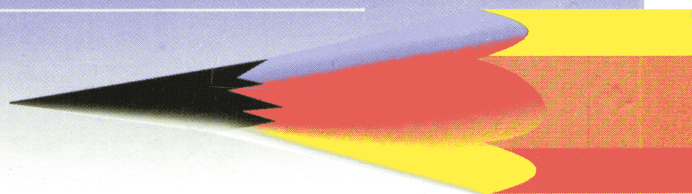

ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ

КАК

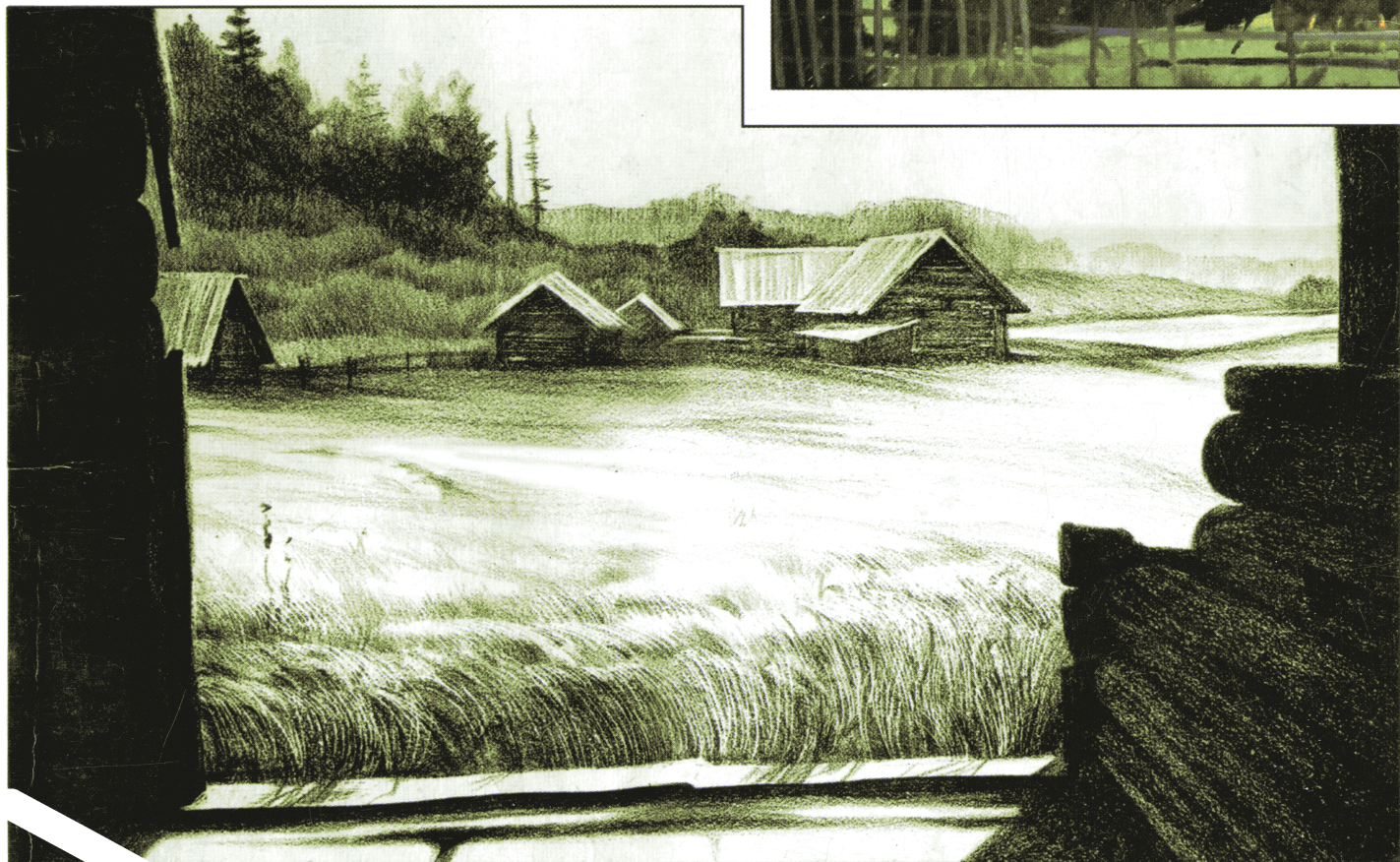
НАРИСОВАТЬ

ПЕЙЗАЖ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О РИСОВАНИИ

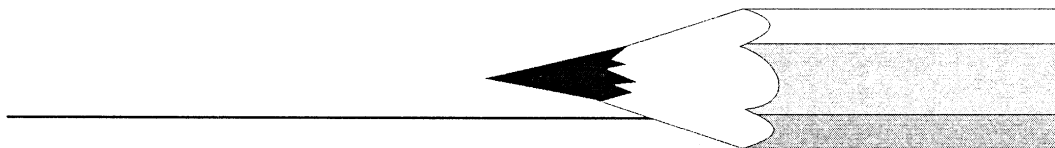
РИСОВАНИЕ
ПЕЙЗАЖА
С НАТУРЫ

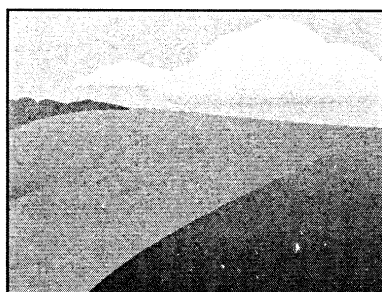

ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ

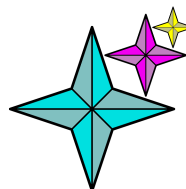
Игорь Селютин

КАК НАРИСОВАТЬ ПЕЙЗАЖ

2005

Scan
Sergius3

УДК 75
ББК 85.15
С29

Серия «Волшебный карандаш» основана в 2004 году

Рисунки И.Ю. Селютина

Подписано в печать 22.12.04. Формат 84х108¹/₁₆.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 3,36. Тираж 7 000 экз. Заказ 1061.

Селютин, И.Ю.

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

ISBN 5-17-028852-2 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 966-696-756-1 («Сталкер»)

ISBN 985-13-2871-5 (Харвест)

Книга представляет собой рассказ художника об искусстве рисования пейзажа как полезном и увлекательном занятии. Автор знакомит начинающего рисовальщика с различными графическими материалами и оборудованием, необходимыми для рисования с натуры, дает начальные сведения о перспективе и композиции.

Для учащихся художественных школ, изостудий и всех, кто учится рисовать.

УДК 75
ББК 85.15

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

*Здравствуй,
приятель!*

Если в твоих руках эта книжка, то, по-видимому, ты решил всерьез заняться рисованием пейзажей.

Можно рисовать виды родной природы и городские пейзажи дальних стран, и, скажем, марсианские пейзажи, но я должен тебе сказать, что рисование пейзажа — занятие, отличное от рисования любого другого предмета. Отличие это существенно прежде всего по такой причине: если ты рисуешь натюрморт, портрет, животное, автомобиль или, например, самолет, то речь идет об изображении предмета или группы предметов, ограниченных в пространстве своими размерами и формой, а пейзаж — это бесконечное пространство, окружающее тебя, и границы ему

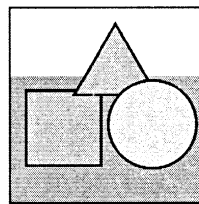
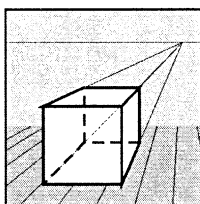
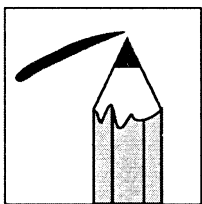
на своем рисунке устанавливаешь ты сам.

К тому же в пейзаже, как правило, присутствуют и люди, и животные, и машины, и самолеты, и прочие предметы. Все не так-то просто!

Впрочем, не так уж и сложно, если, конечно, тебе интересно заниматься рисованием пейзажей и если ты хочешь научиться этому искусству, и если ты готов приложить все силы, чтобы достичь своей цели.

Кстати, силы, прилагаемые к хорошему делу, не расходуются, а накапливаются. Чем больше трудишься, тем больше умеешь.

Однако, довольно слов — приступим к делу.

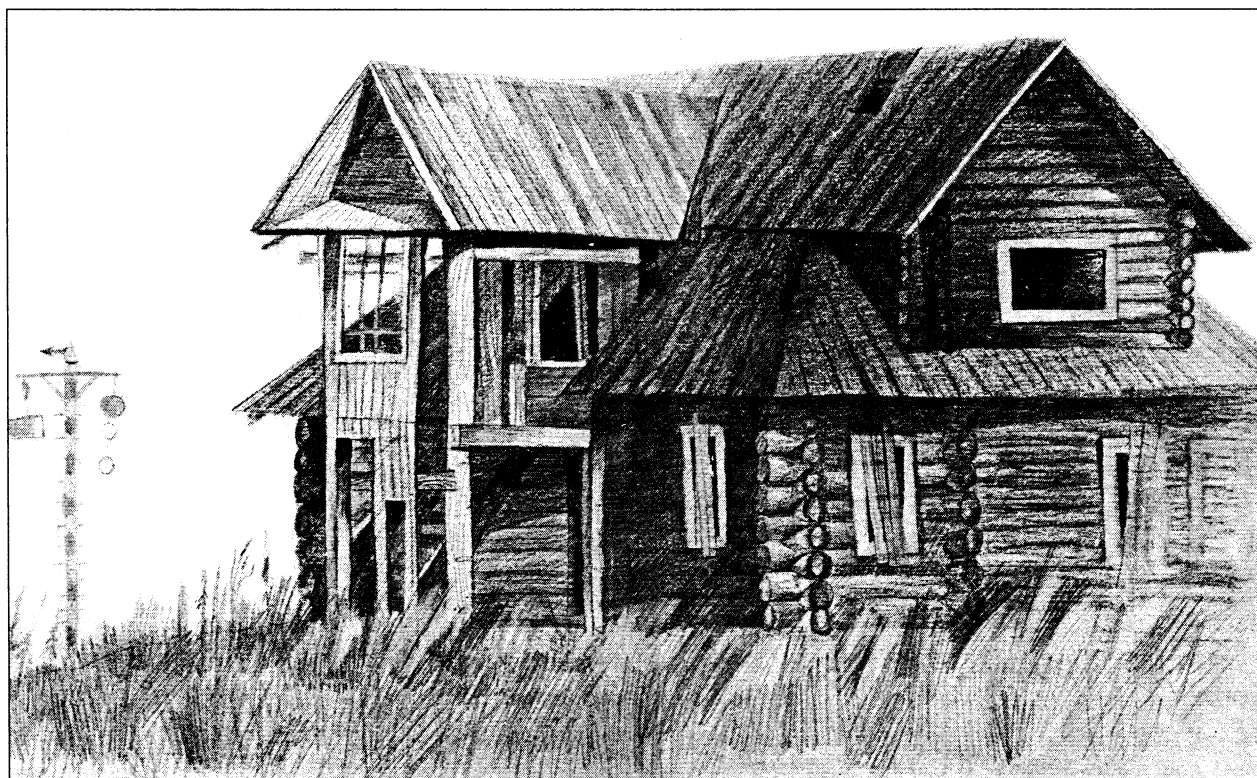

Об искусстве пейзажа

Знаешь ли, дорогой друг, живя в нашем «несовершенном», как говорят взрослые, но таком прекрасном мире, не обязательно быть художником, чтобы любоваться рассветами и закатами, радугами и морской далью. Кем бы ты ни был — художником, слесарем, по-этом или матросом рыболовного траулера, — живя в окружении творений

природы и вещей, созданных людьми, ты можешь получать радость от того, что видишь вокруг, даже от самых простых картинок, как, например, отражение облаков в лужах, а можешь оставаться угрюмым в райских местах и думать только о своих проблемах.

Первое, конечно, лучше, не правда ли? Как ты считаешь?

Старый дом. Рисунок студента

Один знаменитый поэт сказал: «Нет в природе безобразия». Мы живем среди красоты. Но если ты художник или мечтаешь им стать — твоя задача суметь увидеть красоты в сто раз больше, чем видит обычный человек, и научиться показать эту красоту людям при помощи карандаша или кисти.

Помню картинку из своей армейской юности (так уж повелось: все мужчины часто вспоминают службу в армии). В тот день я нес службу в карауле. Мы охраняли какой-то военный склад. Когда я в очередной раз вышел на пост, только что окончился летний дождь. Тучи уходили на восток. Повсюду сверкали золотые капли, всё вокруг, даже безобразные складские строения, казалось радостным и красивым, и над миром было огромное небо, и в нем торжественно и величаво цвела радуга.

Зарисовка с натуры

Графический лист художника В. Александрова. Линогравюра

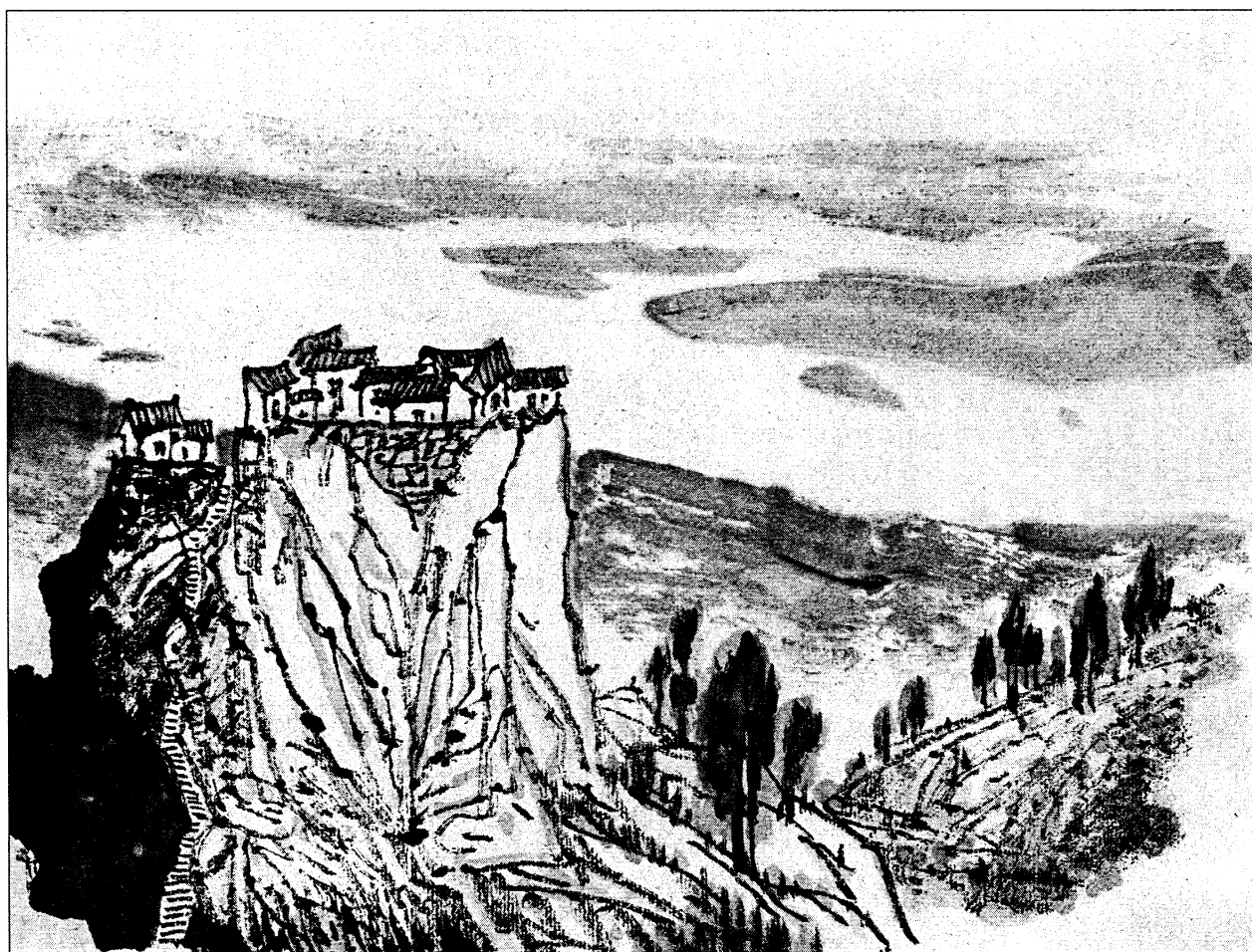
Извини, но картину, которую я увидел тогда, невозможно описать без всех этих «высокопарных» слов, вроде «торжественный» и «величавый».

Как ты сам понимаешь, можно восхищаться многими вещами, но если попытаться эти вещи изобразить, будь то красивый пейзаж или прекрасная соседка Света, мы рискуем столкнуться с горьким разочарованием.

Почему то, что в жизни нас так очаровывало, на бумаге или холсте выглядит совершенно непривлекательно? Дело все в том, что, как и любой другой вид искусства, изобразительное искусство — это умение пользоваться услов-

ными изобразительными средствами. Теми средствами, которые нам может дать тот или иной материал: карандаш или сангина, сепия или акварель, пастель или масляные краски... Можно подробно отрисовать каждый кирпичик здания, каждую травинку и так далее, но наше произведение будет мертвым и никого не тронет за душу. А также можно провести пару-тройку простых карандашных линий на бумаге, и в этих линиях будет и простор, и солнце и, поверь, запах моря и шум волн.

Один знаменитый живописец как-то раз пошутил: «Живопись — это очень

Пейзаж. Традиционная китайская национальная живопись

просто: берешь нужную краску и кладешь в нужное место».

Понятно, что не все так просто. Но суть такова, что любое художественное творчество можно сравнить с работой переводчика. Художник переводит картины с языка образов живой природы на язык цветных пятен краски на поверхности холста, добавляя еще и немножечко своей души.

Природа трехмерна — все, что мы видим, имеет объем и располагается в пространстве, а холст плоский. В природе все находится в непрерывном движении, а на холсте мы можем запечатлеть одно-единственное мгновение. Видишь, как мало художнику дано возможностей для творчества. Художник никогда не сможет соперничать с Бо-

гом в деле создания красоты. Он и не должен этим заниматься. Изобразительное искусство — это средство общения между людьми, такое же, как, например, литература или музыка.

Помню один случай — было мне тогда 11 лет, и я занимался в детской изостудии — рисовал гуашью картину. Называлась она «Остановка в пути» или как-то похоже. На этой картине была изображена машина с поднятой крышкой капота, внутрь заглядывал один человек, рядом стоял другой, с ними был любопытный подросток, который просто глазел по сторонам.

Рисовал я, рисовал это «произведение», и тут ко мне подошел один из бывших учеников нашего учителя Георгия Федоровича (этот бывший уче-

Пейзаж. Традиционная китайская национальная живопись

ник учился в художественном училище и нам казался очень взрослым и солидным. В тот вечер он пришел в гости). Так вот, подошел он ко мне и говорит: «А что ты этой своей картиной хотел сказать?» Признаюсь честно, я не нашел, что ответить. В самом деле, я об этом не думал. Рисовал просто так, да и всё.

Я благодарен этому студенту: он дал мне хороший урок на всю жизнь.

Когда ты приступишь к работе — ты должен знать, что хорошего и нового ты хочешь сообщить людям.

Позднее, когда я уже учился в институте, один мой учитель любил повторять: «Самая лучшая картина — это чистый лист бумаги. Задача художника как можно меньше его испортить».

Весна. Фото Ю. Пермякова

Пейзаж. Работа студента

Кто-нибудь из взрослых может сказать, что в твоём возрасте ещё рано задумываться над такими вопросами. Пусть говорят. Но мы-то с тобой художники и, надеюсь, ты меня понимаешь. Нельзя стать художником, если тебе нечего сказать людям.

Представь себе такую картину.

Объявлена лекция, собрались люди, они заплатили за билеты, желают послушать интересное. И тут входит лектор и говорит: «Ну, здравствуйте! Что, пришли на меня посмотреть? Так вот, я пришел! Вот я в фас, вот я в профиль! Что, не рады? Чего-то ждете? А фиг вам!»

Думаю, слушатели останутся недовольны.

Должен сказать тебе ещё одну важную вещь. Для этого снова вернемся в прошлое.

Помнится, подростком я был довольно эмоциональным и увлечённым. И вот какое наблюдение осталось в моей памяти из тех времен. Когда я сидел рисовать в возбужденном состоянии, с мыслями о том, какой гениальный рисунок родится сейчас из-под моего карандаша, — ничего хорошего у меня не получалось.

Теперь я понимаю, и не должно было получиться.

Художник должен рисовать спокойно. Творчество — это прежде всего труд, ясно представляемые цели, четко поставленные задачи и трезвый расчет. Как говорил один мой учитель: «Художник рисует не руками, а головой» (в смысле «мозгами»).

Так что если ты услышишь, что кто-то говорит о каком-то там «вдохновении», — знай: никакого отношения к художественному творчеству эти разговоры не имеют.

Впрочем, слово «вдохновение» можно понимать в таком смысле: это состояние, при котором тебе наплевать на все, кроме своей работы; ты знаешь,

чего хочешь, и знаешь, как этого добиться; твоя рука полностью тебе послушна, у тебя отличный инструмент, тебя не берет усталость.

Но для того чтобы это состояние приходило, когда нужно тебе, — надо тренироваться и быть настойчивым.

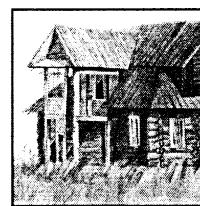
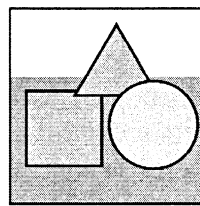
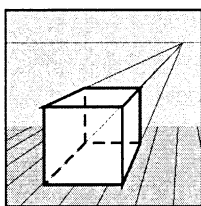
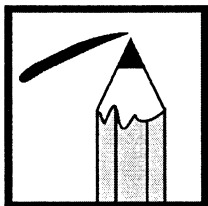
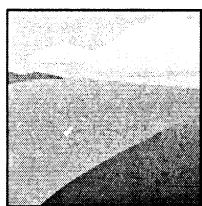
А теперь, как говорят в Одессе, «слушай сюда!»

Забудь всё, что я тебе говорил.

Просто возьми на заметку, а когда будешь рисовать, — расслабься, рисуй, как тебе нравится, рисуй как Бог на душу кладет. Если то, что рисуешь, будет тебе по душе, тогда и другие люди будут радоваться, глядя на твое произведение.

Старая верба. Рисунок студента

Что нужно для рисования пейзажа?

Наверное, ты не раз слышал выражения вроде «творческий беспорядок» или «художественный беспорядок».

Запомни: творчество и беспорядок — вещи несовместимые. Если на твоём рабочем месте беспорядок — какое уж тут творчество?

Есть у меня один товарищ, тоже художник. В юности у нас с ним была одна мастерская на двоих. Так вот, его рабочий стол был так захламлен, что на нём негде было работать. Мой товарищ садился у краешка стола, где было немножечко свободного места, и часто просил у меня то линейку, то ножницы, то что-нибудь ещё. Свои он не мог найти...

Но однажды он все же решился разобрать завалы на своём столе и полках. Столько нашлось нужных вещей, считавшихся навсегда потерянными!

А теперь давай решим, какие же вещи нам нужны для рисования пейзажа?

Сразу оговорюсь — мы будем вести речь не о живописи, а только о рисунке.

Рисование пейзажа — занятие не менее интересное и полезное художнику, чем создание живописных картин. Рисованием пейзажей занимались многие выдающиеся мастера, такие как

Леонардо да Винчи, Рембрандт, Жан Франсуа Милле, Александр Иванов, Валентин Серов, Михаил Нестеров.

Некоторые рисунки старых мастеров были просто подсобными набросками для памяти или более тщательного изучения того или иного объекта природы. (Предполагая твой вопрос, отвечу сразу: да, фотоаппарат — отличное средство сбора материала для работы. Он современному художнику не соперник, а друг. Но рисование с натуры не заменит никакое фотографирование. Непосредственное общение с природой — это нечто совершенно особенное. От него — польза, которую невозможно переоценить. Попробуй — сам поймешь).

Итак, рисунки пейзажа, как мы выяснили, могут быть хорошим учебным или подсобным материалом. А также могут являться и самостоятельными произведениями, которые украсят и стену комнаты, и страницу книги или журнала.

Рисовать можно карандашами различной мягкости, от 5Н (твёрдый) до 8В (очень мягкий). Эффект получается различный.

Можно применять карандаши различной мягкости в пределах одного

рисунка. Скажем, очень мягким карандашом набираешь большие плоскости, кладешь широкие штрихи, отдельные или сливающиеся, а менее мягким, остроотточенным, — прорисовываешь мелкие детали.

Если хочешь нарисовать что-то очень светлое и не хочешь «перегрузить» излишней чернотой, можешь взять твердый карандаш. Но, рисуя твердым карандашом, ты рискуешь получить вялое, «замусоленное» изображение.

А в рисунке очень нужно помнить о чувстве меры. Это чувство приходит с опытом.

К карандашам мы еще вернемся, а сейчас — пара слов о других графических материалах. Их существует множество, одноцветных и цветных. Я расскажу о немногих, тех, которые побывали в моих руках.

Ксечено, стоит попробовать все, но вряд ли нужно быть «всеядным». Ты должен почувствовать, какой матери-

ал тебе по душе и наиболее подходит для осуществления твоего творческого замысла.

Пейзаж, да и многое другое можно рисовать тушью, пером или кистью. Можно использовать фломастер и толстенный маркер. Можно рисовать на тонированной бумаге, сочетая тонкие перьевые штрихи и пятна белой темперы, положенные кистью.

Существует также интересная группа графических материалов, объединенных названием «мягкий материал».

Все эти материалы представляют собой цилиндрические «палочки» диаметром от пяти до десяти миллиметров и отличаются цветом и различной степенью мягкости, вязкости, сыпучести.

Сепия — бывает красно-коричневого или темно-коричневого (почти черного) цвета. Хороший, пластичный материал, хорошо «слушается» резинки, также допускает использование

Рисунок карандашом

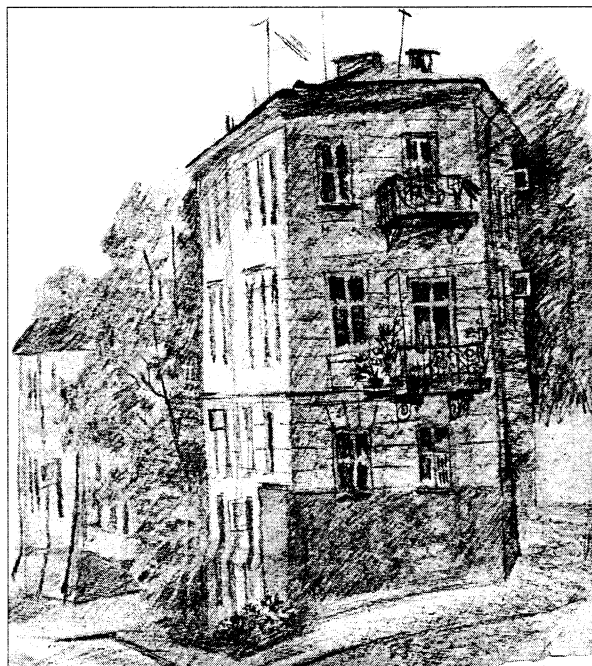

Рисунок сепией

и отточенного края, и плоскости, а кроме того, растворяется в воде. Следовательно, сепию можно также наносить кистью или размывать мокрой кистью на бумаге и получать мягкие, «акварельные» заливки.

Сангина — рыжего или красно-коричневого цвета, достаточно мягкая, плохо стирается резинкой, ею и другими мягкими материалами можно рисовать, используя острый край, и боком, чтобы получить широкий штрих с фактурой бумаги.

Сангина достаточно сыпуча, рисовать ею нужно точно и экономно.

Уголь — имеет глубокий черный тон, особенно уголь прессованный. Справиться с этим материалом достаточно трудно, однако у мастеров получаются эффектные рисунки. Он хорош для рисунков большого размера.

Лично мне из перечисленных мягких материалов больше по душе сепия.

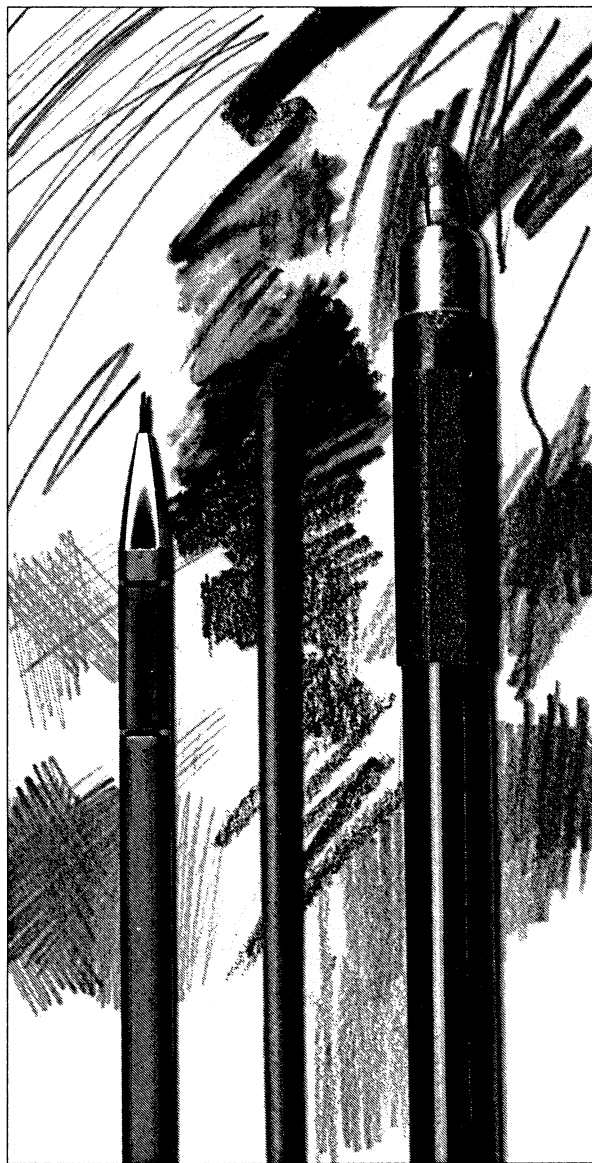
Попробуй. Для начинающего это то, что надо. Но не стоит обольщаться кажущейся простотой и эффектностью материала: рисовать-то будешь ты, а не он. Будь требователен к себе. Очень легко скатиться к «штамповке» одинаковых неискренних картинок, не дающих никакой «пищи» душе, ни твоей, ни зрителя. Это я знаю по собственному опыту.

Рисовать пейзажи можно также цветными карандашами, их ты знаешь с раннего детства. Попробуй раскрыть их новые возможности, которые еще не испытывал. Попробуй дорогие «фирменные» карандаши, которые продаются в художественных салонах или в «Лавках художника».

Для рисования пейзажей, и не только их, хороша **пастель**. Это такие раз-

ноцветные мелки. Только в отличие от мела пастель «жирнее» и интенсивнее по цвету. Ею можно нарисовать красивые, мягкие, светлые романтические картины.

Рисунки, сделанные перечисленными материалами, пожалуй, кроме цветных карандашей, нужно фиксировать на бумаге при помощи специального

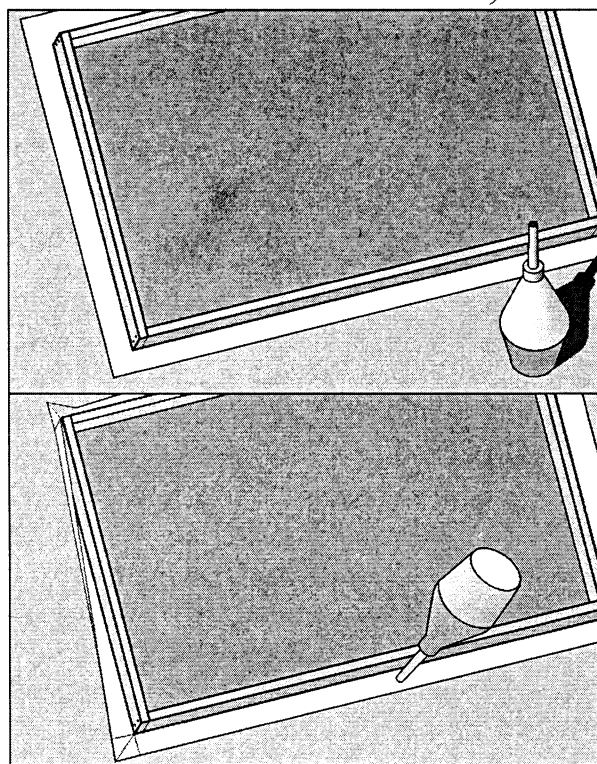
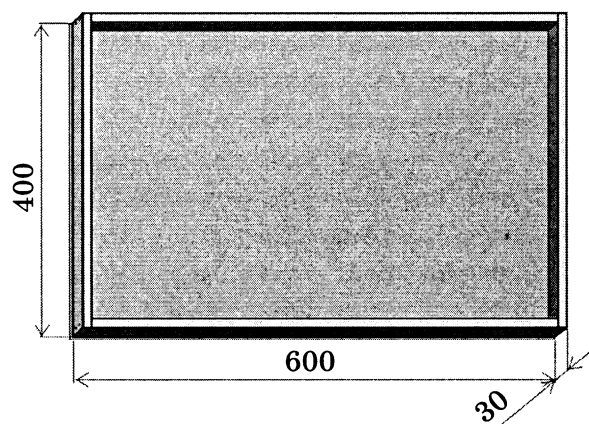

Инструменты и следы, которые они оставляют на бумаге

фиксатива, который продается в художественных салонах. Для этой цели также подойдет недорогой лак для волос.

Существуют и такие хорошие материалы, как масляная и восковая пастель. В работе это нечто среднее между пастелью и цветными карандашами.

Важно правильно подобрать бумагу, соответствующую материалу.

Как обтянуть планшет бумагой

Для сангины, сепии и тому подобного хороша бумага с крупной фактурой, то есть «шершавая». Примерно то же и для пастели. Ею можно рисовать и на наждаке «нулевке».

Для рисования цветными или «простыми» графитными карандашами нужен плотный ватман, не боящийся резинки. Он может быть с различной фактурой — и шершавый, и совсем гладкий. Для рисования сепией и карандашами (цветными и графитными) годится также акварельная бумага (таршон). Эта бумага имеет шершавую поверхность, которая придает рисунку особую прелесть.

Но бумагу-то не расстелишь на коленях, и стол также не годится для рисования пейзажа, особенно с натуры. Для этой цели у тебя должно быть несколько планшетов (гладкая фанера, прибитая или приклеенная к деревянной рамке) размером 30х40 и 60х40 см.

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 ее по периметру к торцу планшета. Ни в коем случае не нужно бумагу подтягивать: при высыхании будут морщины по углам. Как только ты обтянул планшет, бумага имеет вид, прямо скажем, страшноватый. Но когда высохнет — у тебя будет идеальная гладкая и ровная поверхность.

И еще пару слов о карандашах. Заточивать их нужно насколько возможно полого, чтобы заточенная часть была

длиннющей, а графит из нее выступал приблизительно на сантиметр, не меньше. Удобно рисовать цанговыми карандашами — затачивать не надо.

Подтачивать графит следует о мелкую наждачку. Карандаш должен быть всегда острым.

Резинку лучше всего разрезать по диагонали, чтобы у тебя получился острый и точный стирательный инструмент. Резинкой тоже можно рисовать: она такой же полноценный и полноценный инструмент, как и карандаш.

Если мы с тобой собрались рисовать пейзаж с натуры, у нас должно быть соответствующее оборудование, ведь работать придется в «походных условиях».

Какое оборудование?

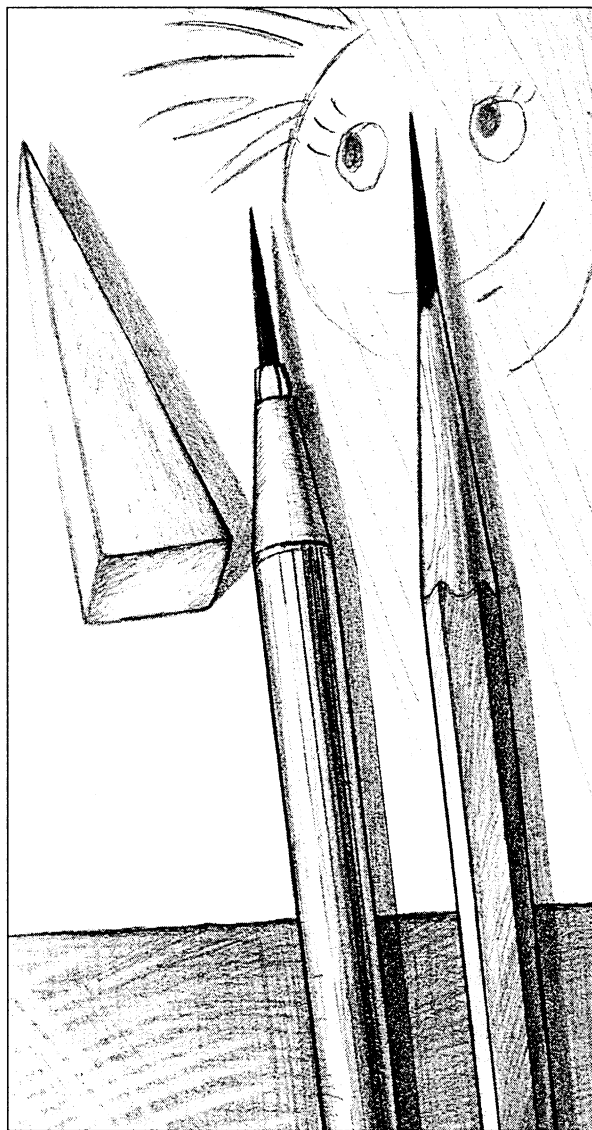
Прежде всего планшет, о котором мы уже говорили. Кстати, в походных условиях бумагу к нему можно крепить кнопками, но можно и, как показывает практика, удобно обтянуть планшет бумагой в несколько слоев. Сделать это нужно, естественно, заранее. Каждый следующий слой натягивай поверх просохшего предыдущего. Тебя пугает, что много мороки? Ничего страшного, если это делать «между прочим», в перерывах между другими занятиями, то «морока» не чувствуется. Да и бумага подсыхает достаточно быстро.

Далее, у нас должна быть сумка такого размера, чтобы там поместился планшет, папка с бумагой, пенал с карандашами и резинками, а возможно, и складной стульчик.

Стульчик необходим. Не собираешься же ты сидеть на сырой земле или асфальте. В городе есть, конечно, лавочки, однако стоят они не всегда там, где нужно нам.

Что касается сумки, то ее можно подыскать в магазинах, но можно и сшить из ткани. Второй вариант интереснее тем, что можно сделать вещь, полностью соответствующую твоим потребностям. Все будет зависеть от размеров и веса предметов, которые ты намерен взять с собой.

Если ты собираешься рисовать на большом планшете и брать с собой удобный высокий стульчик со спин-

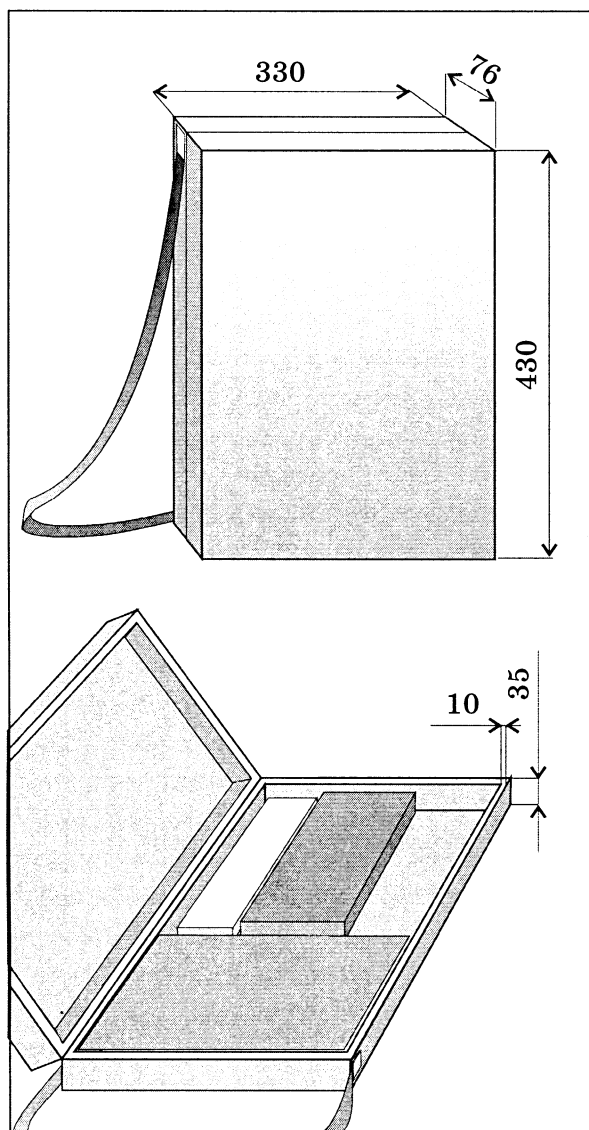
Как заточить карандаш

кой, то запихивать всё в один мешок нет смысла. Это станет очевидным на десятом метре твоего похода.

Думаешь, я уделяю слишком много внимания рассказам о каком-то там оборудовании? Поверь, это не так. В любом деле, включая рисование пейзажа, очень важно быть экипированным соответствующим образом.

Существует и такое удобное для работы художника приспособление, как

Этюдник

этюдник с ножками. Но этюдник все же более удобен живописцу, чем графику. Впрочем, если ты собираешься рисовать пастелью, он пригодится и тебе.

А теперь хочу рассказать еще об одном продукте творческой мысли человека — этюднике, который когда-то смастерил для меня отец. Я тогда заканчивал второй курс института. У меня был хороший фирменный этюдник с ножками, но он меня не устраивал размерами, весом и прочими своими характеристиками. Вот отец и решил сделать для меня вещь, удобную на сто процентов. Он выслушал все мои пожелания и создал произведение, которое ты видишь в этой книжке. Вещь, казалось бы, примитивная, но вернее ее назвать гениально простой. Я не расстаюсь с ней до сих пор.

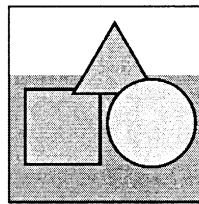
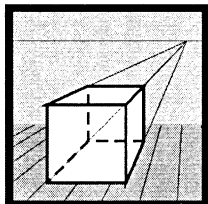
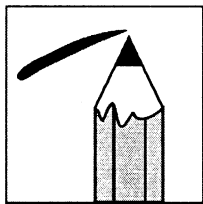
В этом этюднике помещается планшет, запас бумаги, пенал, а при желании и коробка с красками. Банка для воды закрепляется на ремне сзади.

Ремень имеет удобную длину, вертикальное расположение этюдника тоже, как выяснилось, намного удобнее горизонтального.

Придя на место, я вынимаю из этюдника все необходимое для работы, закрываю и сажусь на его короткую сторону. Толщина, которую имеет мой этюдник, достаточно удобна и для этой цели. Планшетик зажимаю между коленями и придерживаю левой рукой.

Рассказанное мной, конечно, частность, однако проверенная практикой. Ты можешь организовать свое рабочее место по-своему.

Запомни главное: как подготовился к работе, так и будешь работать.

О перспективе

ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Для художника очень важно уметь реалистично передать на бумаге то, что он видит. Чтобы это сделать, нужно понимать, почему мы видим предметы и явления именно такими.

Мы видим, что предметы, удаляясь от нас, кажутся уменьшающимися в размерах. Параллельные железнодорожные рельсы кажутся нам сходящимися по мере их удаления. Столешница круглого стола кажется эллипсом, а прямоугольного — трапецией. В комнате мы видим потолок как бы опускающимся книзу, а пол — поднимающимся ему навстречу.

Всё это явления перспективы.

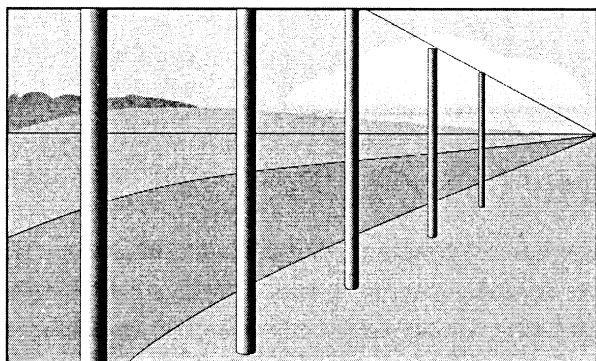
Перспектива, пожалуй, одно из важнейших для пейзажиста явлений природы, с которым необходимо разобраться для успешной работы.

Такое же название носит и наука, помогающая правильно изображать предметы в пространстве.

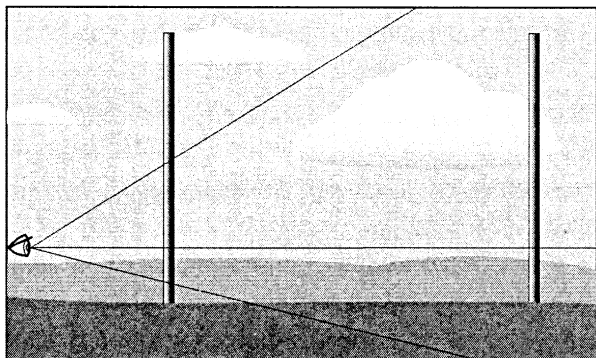
Над обоснованием законов перспективы работали великие художники эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер и другие. После них изучение и применение законов пер-

Рисунок студента

а

б

в

г

Рис. 1

спективы стало обязательным для всех художников, работающих в реалистичной манере.

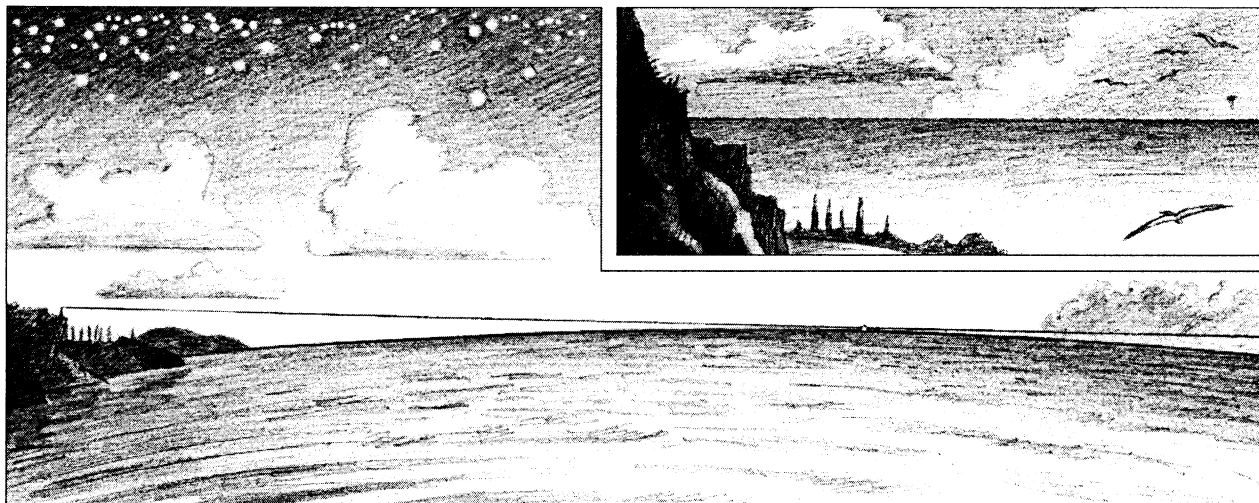
Но почему все же предметы кажутся уменьшающимися по мере их удаления? (Рис. 1, а).

Дело в том, что свет попадает в наш глаз не параллельными лучами, а под углом приблизительно 46° (рис. 1, б). Каким казался бы нам окружающий мир, если бы угол зрения был другим, ты можешь видеть на фотоснимках, сделанных широкоугольным (угол $60^\circ\text{--}180^\circ$) или длиннофокусным объективом (угол $5^\circ\text{--}12^\circ$). Если сфотографировать тебя «широкоугольником» с близкого расстояния, ты в кадре поместишься целиком, но большую часть снимка займет 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 и крошечные силуэты верблюдов на фоне громадного диска заходящего солнца.

Все видимые точки предметов соединены с глазом так называемыми лучами зрения. Главный луч находится в центре угла зрения и делит его пополам.

Мы видим только те предметы, в сторону которых обращен наш взгляд, а видимость ограничена так называемым полем зрения. С близкого расстояния мы можем увидеть целиком только небольшие предметы, крупные лишь частично поместятся в поле зрения (рис. 1, в, г).

Для того чтобы нарисовать предметы в перспективе, нужно прежде всего решить, где на нашем рисунке находится линия горизонта. Я думаю, ты в курсе, что линия горизонта — это граница между небом и землей, которую

а

б

в

Рис. 2

мы видим в том месте, где линия нашего взгляда проходит по касательной к поверхности земного шара. Видел морской горизонт? Вот это идеальный пример «линии горизонта». А вообще эта линия всегда находится на уровне наших глаз (рис. 2, а).

Почему же на картинах мы можем видеть горизонт ниже середины листа и выше? Просто на предметы можно смотреть и снизу, например на большие дома, и сверху, например на лужу у твоих ног (рис. 2, б, в).

Возьми в руки раму, в которую еще не вставлена картина, и посмотри на улицу через нее. Ты увидишь самую чудесную картину из всех возможных — природу, как она есть. А глядя через эту раму вверх и вниз, ты сможешь наблюдать изменяющееся положение линии горизонта.

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.

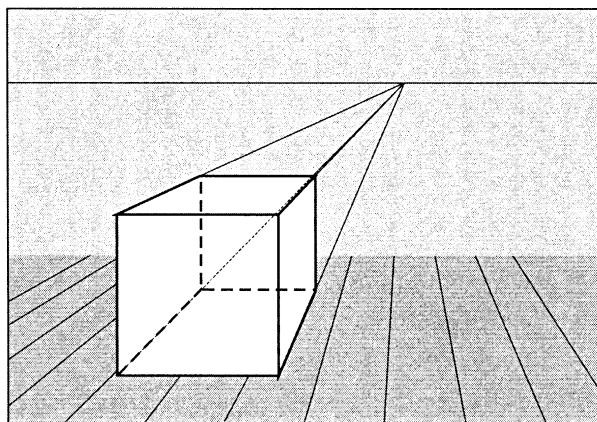

Рис. 3

На своем рисунке ты можешь условно продлить линии любого предмета, например куба, до пересечения с линией горизонта. Поскольку плоскости и ребра куба параллельны, то на твоём рисунке они не могут иметь несколько точек схода, а только одну. Это в том случае, конечно, если передняя грань куба параллельна плоскости твоего рисунка, как на рисунке 3, а если куб повернут под углом к плоскости рисунка, то их будет две. Смотри рисунок 4.

Я не хочу «загружать» тебя большим количеством сведений о перспективе, способах ее построения и прочими умными вещами, о которых ты прочтешь, когда подрастешь, в других книгах. Если это тебе понадобится.

Помнится, в детстве мне захотелось написать героическую картину о событиях Великой Отечественной войны. Кто-то из взрослых мне сказал: «Думаешь, запросто взял и нарисовал шедевр? Настоящие художники долго и настойчиво собирают материал, прежде чем взяться за работу».

Я решил так и сделать. Не помню, что я хотел изобразить, но я старательно принялся собирать материал: репродукции картин на эту тему, фотогра-

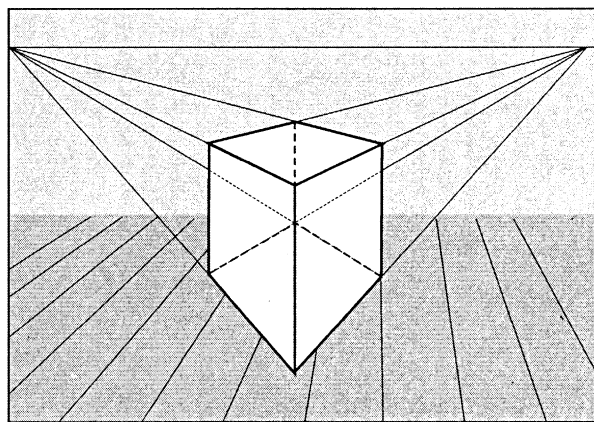

Рис. 4

Рис. 5. Львовская улица. Рисунок студента

Рис. 6

фии, статьи... В конце концов картину писать мне расхотелось.

По этому поводу вспоминается хорошая пословица: «Заставь дурака Богу молиться — он лоб расшибет». То есть прежде чем что-то сделать — ты должен понять, зачем это тебе нужно.

Живое, непосредственное, эмоциональное восприятие всего, что вокруг тебя, важнее разных «умных» рассуждений.

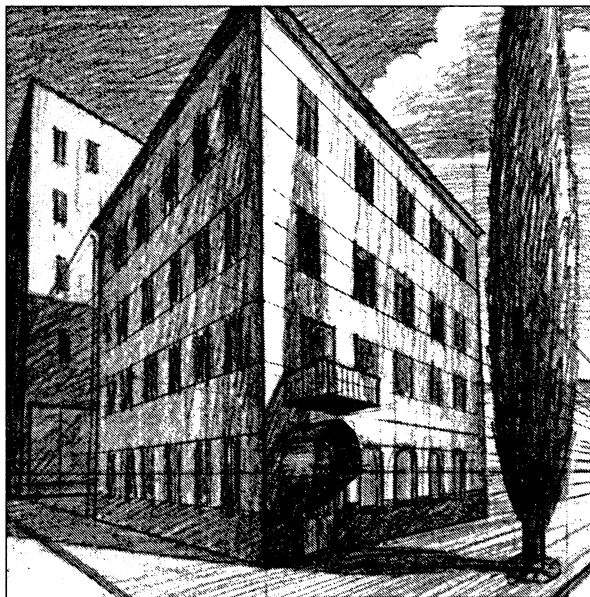
Чтобы правильно нарисовать, скажем, городской пейзаж (рис. 5, 6), ни в коем случае не нужно вычерчивать его перспективное построение. Рисуй, как видишь. Однако кое-что еще на эту тему я обязан тебе сообщить.

Следует помнить, что изображаемые объекты выглядят по-разному в зависимости от того, с какого расстояния на них смотреть. На очень близком расстоянии получают сильные перспективные искажения (рис. 7, а), а на больших расстояниях искажения сглаживаются, зато и объекты кажутся нам плоскими (рис. 7, б).

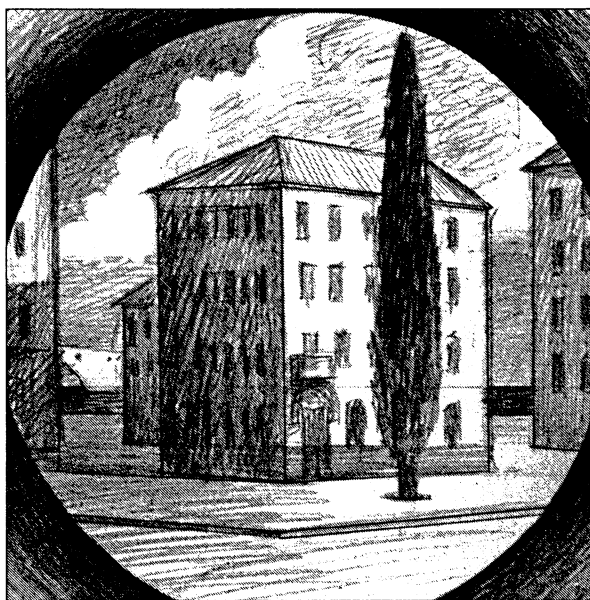
Как правило, когда рисуешь пейзаж, особенно городской, в поле зрения попадают объекты и близкие, и далекие. Тут очень важно определить, какие из них нам важны, а какие — нет, чтобы знать, как подходить к их изображению, насколько тщательно

нужно их прорисовывать или следует только слегка наметить. Совершенно не обязательно подробно копировать все, что видишь. На то ты и художник, чтобы творчески, осмысленно подходить к изображению действительности.

Однажды, давным-давно, я видел на выставке детского творчества чудесную картину. Написал ее маленький

а

б

Рис. 7

мальчик. Имени его не помню, и фотография с картины, к сожалению, не сохранилась. Но картину помню, будто видел вчера. На ней был изображен огромный, на весь лист, лежащий кот, а над котом, на заднем плане, — панорама города.

Всего два плана. На переднем — главный герой, он приобрел прямо-таки монументальную значительность. На заднем — город. И больше ничего.

Не знаю, кем стал мальчик теперь, но, несомненно, он очень талантлив. От его картины глаз оторвать было невозможно.

Но не следует думать, что если ты изобразишь предмет или персонаж

крупно на переднем плане, а позади него большую панораму — тебе всегда гарантирован успех. Композиционных приемов может быть множество.

Рисуя городской пейзаж, ты не сможешь обойтись без изображений людей. Согласись, если ты нарисуешь городскую улицу, на которой нет ни души — это будет странная картина.

И тут есть опасность допустить грубые ошибки. Первая из них — несоответствие масштабов.

Представь себе нарисованного человека ростом с трехэтажный дом, или, например, двух людей одинакового размера, хотя второй из них стоит метров на сто дальше от нас, чем первый, или

Рис. 8. Городской пейзаж с девушкой. Рисунок студента

человека ростом с кошку, хотя по нашему рисунку расстояние между человеком и кошкой не более двух метров.

Чтобы такого не произошло, нужно постоянно сравнивать между собой все детали, которые должны составить твой рисунок. Нужно рисовать не отдельные фрагменты, а всё сразу, охватывая взглядом весь рисунок целиком, ведь в природе все взаимосвязано.

Но допустим, ты рисуешь не с натуры, а по представлению, и тебе нужно поместить в городской пейзаж человеческую фигуру, и фигура эта будет находиться на переднем плане, не помещаясь в поле зрения (в пределы нашего листа бумаги) целиком. Как определить ее правильный размер?

Тебе поможет маленькая хитрость.

Наметь фигуру или хотя бы отрезок с основными ее вертикальными пропорциями в том месте пространства твоего рисунка, где она поместится целиком и где ее можно сопоставить с предметами известных нам размеров, например с дверью дома.

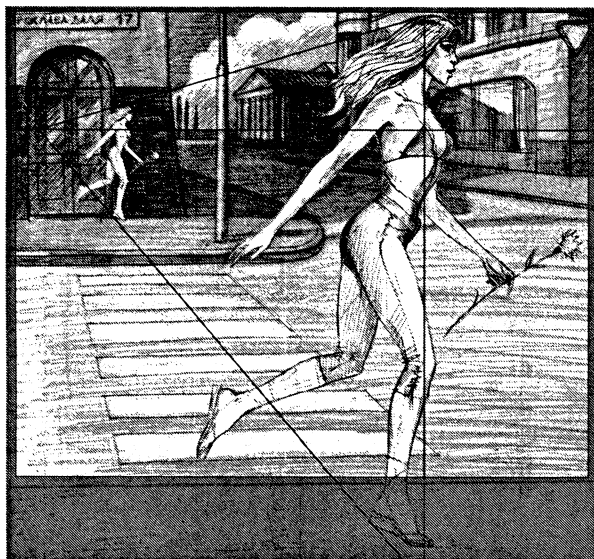

Рис. 9а. Фигура в пейзаже

К этому моменту ты уже точно знаешь, где на твоём рисунке находится линия горизонта.

Наметь на линии горизонта точку схода. Возможно, эта точка у тебя уже есть, ведь ты же должен был каким-то образом выстроить дома. Теперь из точки схода проведи линии через важные для тебя точки на фигурке (или заменяющем ее отрезке).

Между этими линиями в любом нужном тебе месте нарисованной улицы ты сможешь изобразить фигуру с правильным размером (рис. 9а).

Кстати, важно также то, как ты сфрагментируешь (обрежешь) свою фигуру и каковы будут пропорции размеров фигуры и прочих элементов, составляющих твой пейзаж. Посмотри на рис. 9 а, б. От этого будет зависеть, как зритель будет воспринимать твой рисунок: то ли как человека на фоне городского пейзажа, то ли пейзаж с человеческой фигурой. Что главное? Что ты хочешь показать прежде всего? Это должно быть ясно и тебе, и зрителю.

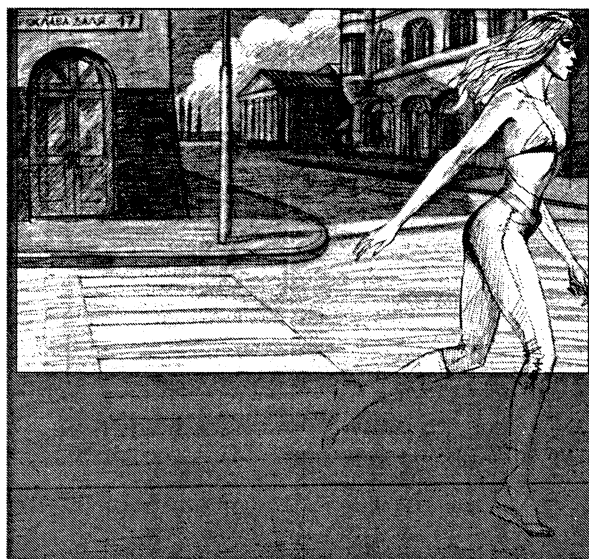

Рис. 9б. Пейзаж с фигурой

ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

До сих пор мы говорили о линейной перспективе. Она связана исключительно с особенностями нашего зрения. Однако, существует еще и явление перспективы, связанное с особенностями окружающей нас среды.

Посмотри на лунный пейзаж.

Те, кто был на Луне, говорят, что там очень трудно определить расстояния. Далекие горы кажутся близкими, всё: и камни, и горы, и линия горизонта — видятся предельно резкими (рис. 10).

Естественно, ведь на Луне нет воздуха. Воздух имеет хотя и малую, но вполне реальную плотность. У нас, на Земле, удаленные предметы тонут и как бы растворяются в его голубой толще. Ближние предметы — дома, деревья, камни — мы видим более отчетливо, дальние — мягче и светлее.

Это и есть явление воздушной перспективы.

Воздушная перспектива никогда не проявляет себя с одинаковой силой. В чистом морозном воздухе она ощутима слабо, а в утреннем тумане на расстоянии двух шагов предметы едва различимы. А бывает, влажный воздух подсвечен яркими солнечными лучами — и все растворяется в золотистом сиянии.

Когда рисуешь пейзаж, ближние предметы нужно рисовать более контрастными, активными, а чем предметы дальше — тем менее контрастно нужно их изображать (рис. 11, 12).

Должен заметить, что и при рисовании достаточно близких предметов нужно ближние к тебе их части рисовать более контрастно, а дальние смягчать. Хотя явление воздушной перспективы на малых расстояниях себя еще не проявляет, но такой подход к рисованию поможет тебе более реалистично изобразить предметы.

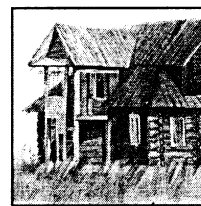
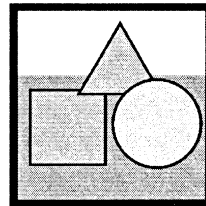
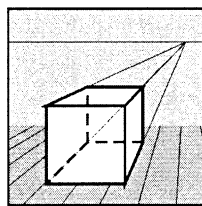
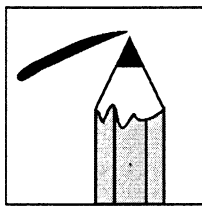
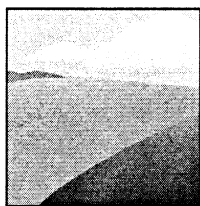
Рис. 10. Лунный пейзаж

Рис. 11. Воздушная перспектива. Фотография

Рис. 12. С. Ф. Щедрин. Новый Рим

О композиции

С чего начинается рисование пейзажа? С чего начинается рисование чего бы то ни было вообще?

Все, что мы видим вокруг или в своем воображении, можно изобразить на бумаге. Что значит изобразить? Это значит перевести видимое или воображаемое на условный язык линий и пятен. Все существующее в Природе подчинено законам Природы, построено по этим законам. Все, что мы изображаем на бумаге, подчиняется законам изобразительного искусства, и самые первые из них — это законы композиции.

Мир вокруг нас безграничен.

А мир, который мы можем изобразить, ограничен размерами и формой нашего места бумаги. В большом, окружающем нас мире нет беспорядка, и в изображаемом нами — тоже не должно быть.

Этот порядок, то есть гармоничное и цельное размещение на листе бумаги всех элементов, составляющих наше произведение, называется *композицией*. Именно с построения композиции начинается создание любого произведения, будь то картина на историческую тему, портрет, натюрморт или пейзаж.

Только пожалуйста, пойми правильно фразу «построение композиции». Она не означает, что ты должен расчертить свой лист разными линиями, как дом строительными лесами.

Означает она вот что.

Начиная рисовать пейзаж с натуры или по представлению, определись, прежде всего, зачем ты это делаешь. Что тебя заинтересовало в том кусочке природы или города, который ты хочешь изобразить? Что должно заинтересовать зрителя в твоём рисунке? Когда ты это для себя уяснил, подумай, как, то есть какими средствами можно добиться желаемого результата.

Насколько крупный кусок пространства должен поместиться в твоём листе: то ли тебе нужно изобразить пару домиков и большой тополь, то ли тебе нужна панорама всего города и карта звездного неба над ним.

Какие предметы должны попасть в твой рисунок, а на какие лучше вообще не обратить внимание. Нужно ли тебе изобразить панораму удаленного пространства или в твоём листе будут присутствовать также близкие или даже очень близкие предметы. Помнишь, я рассказывал тебе о рисунке с котом? А кроме того, нужно решить,

что для тебя важнее: дальний план или эти крупные предметы на переднем (рис. 13). От этого зависит, насколько подробно и тщательно ты будешь прорисовывать эти предметы. Ведь совершенно ни к чему с одинаковой тщательностью обрабатывать каждый квадратный сантиметр бумаги. На чем-то наш взгляд задерживается, чего-то касается вскользь. То же и на твоём рисунке: важное для тебя следует прорисовывать старательно, второстепенное, возможно, лишь наметить. Впрочем, все будет зависеть от твоего замысла. Но несомненно одно: небрежность никогда не заинтересует зрителя.

Кстати, планов на твоём рисунке может быть и несколько: передний, дальний, средний. А средний план — это понятие растяжимое.

Конечно, важно сразу решить, какой формат листа, горизонтальный или вертикальный (а может быть, квадратный?), лучше всего подойдет для осуществления твоего замысла.

Теперь нам нужно решить, каким образом будет развиваться действие в твоём листе, то есть как ты хочешь повести взгляд зрителя: по горизонтали листа, по диагонали или вглубь листа (рис. 14, а, б, в).

Кстати, главные элементы композиции твоего рисунка могут находиться как в центре листа, так и по его краям.

Рисуя пейзаж, очень важно с самого начала определиться с линией горизонта. От нее зависит, в какой пропорции у тебя будут находиться земля и небо (чего должно быть больше), а также какую часть деревьев, домов, гор и тому подобного ты сможешь поместить в своём рисунке (рис. 15).

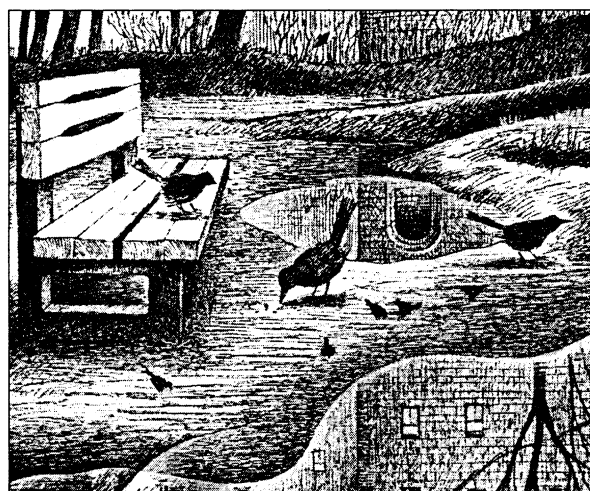
Рис. 13

а

б

в

Рис. 14

Рис. 15. Низкая линия горизонта.

В поле зрения трава на переднем плане и здания на заднем

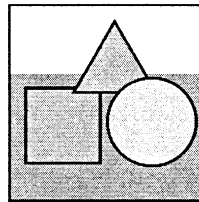
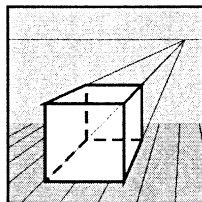
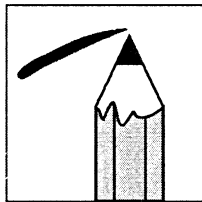
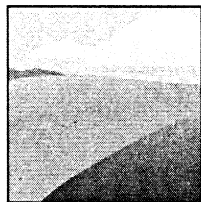
И конечно же очень важен выбор материала для работы. Уголь или сепия, карандаш или пастель. Одним материалом нарисуешь так, как не сможешь при помощи другого. Все зависит и от твоего характера, и от характера пейзажа, который ты решил изобразить (рис. 16).

Так что, как сказал знаменитый поэт начала прошлого века Владимир Маяковский, «твори, выдумывай, пробуй».

И еще раз напоминаю: если ты, приступая к рисованию пейзажа, будешь думать только о правилах, ничего хорошего у тебя не выйдет. Просто правила должны лежать в глубине твоей памяти, а рисовать нужно с легкостью и кайфом.

Рис. 16. Фантастическое совмещение времен в одном рисунке.

О рисовании пейзажа с натуры

Помню, я был студентом, и поехали мы на летнюю практику в город Великий Устюг Вологодской области.

В программу практики входило знакомство с музеями, изучение местных этнографических особенностей, проявляющихся в предметах быта, вышивке, изделиях народных умельцев, народной архитектуре, и конечно же знакомство с природой русского Севера.

Красивые там места. Думаю, я ни за что не остался бы там жить, но всех нас очаровала северная экзотика и простые, открытые, бесхитростные местные жители.

День приезда был организованным. После того как устроились на постой, всей группой пошли бродить по городу, вечером, как водится, отмечали приезд... Ну а на следующий день сту-

денты ринулись рисовать и фотографировать что ни попадя. Сначала бродили всей компанией, потом разбились на более мелкие группы. Только наш учитель Олег Векленко ходил один, а по вечерам устраивал просмотры наших произведений, но свои работы показывать не торопился и не спешил делиться впечатлениями.

Только под конец нашего пребывания на Вологодчине в один из вечеров он разложил на полу избы, в которой мы жили, свои рисунки.

Мы были потрясены.

Дело в том, что мы, студенты, рисовали все что попало, все местные красоты подряд... Сегодня понравилось одно, завтра — другое, и все нужно нарисовать, написать гуашью или акварелью, отснять на пленку. Но в работе художника самое страшное — это количество, не переходящее в качество.

Конечно, рисуя местную природу и архитектуру, мы понемногу учились рисовать и накапливали полезный материал, но наши действия не были целенаправленными. Все, что мы натворили, было поверхностным и ни о чем.

Наш учитель поступил мудрее.

Первые дни он просто ходил, наблюдал, присматривался, обдумывал уви-

Старый дом. Зарисовка с натуры

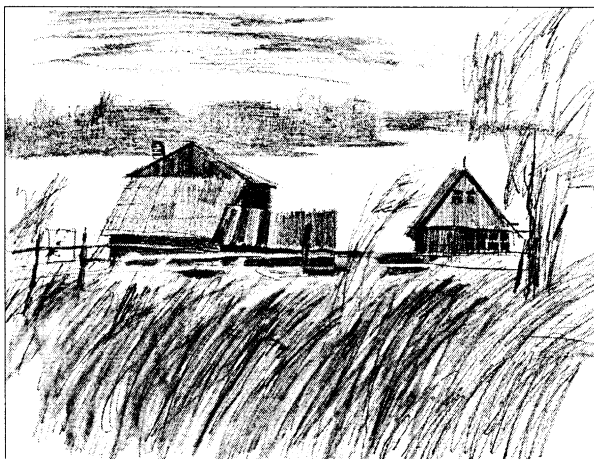
Корни. Зарисовка с натуры

денное. Вероятно, он заранее знал, о чем хочет рассказать зрителю, и на месте просто искал средства реализации своего замысла.

В результате получилась серия графических листов, составившая в целом рассказ о взаимоотношениях вечной Природы и изменчивого Человека, о следах, оставленных Человеком в среде обитания, о драматизме этих взаимоотношений.

Каждый из листов был как глава повести. Каждый следующий лист дополнял предыдущий.

Мы были поражены тем, сколько интересного увидел учитель вокруг. А ведь мы бывали в тех же местах и

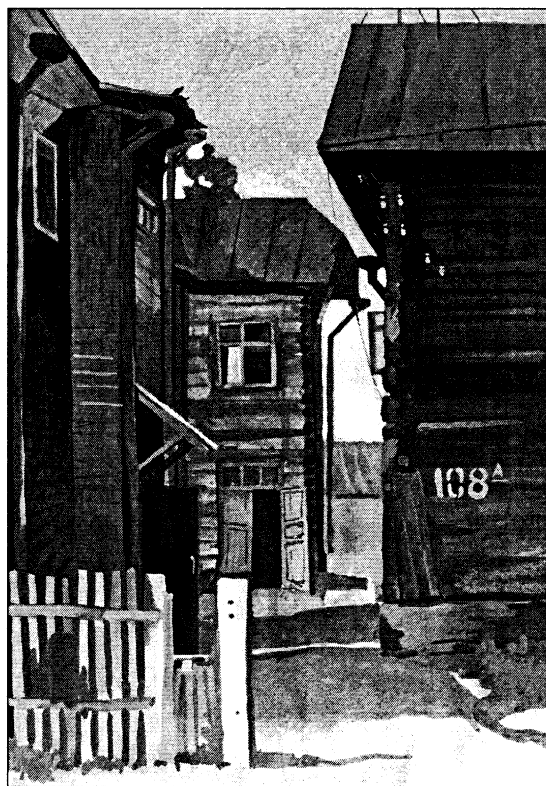

Северная деревня. Зарисовка с натуры

пробежали, не задерживаясь, как досужие туристы.

Был такой замечательный писатель Ханс Кристиан Андерсен. Он тоже умел написать увлекательную и правдивую историю о судьбе пяти горошин из одного обыкновенного стручка.

А все дело в том, что одни смотрят и видят, другие смотрят и не видят,

И. Селютин. Великий Устюг

потому что глаз надо тренировать. От себя добавлю: не только глаз, но и мозги и душу нужно тренировать. Без этого художником не станешь.

Помнится, тем же летом случилась одна забавная встреча. Мы тогда перебрались из Великого Устюга в село Опоки вверх по течению реки Сухоны.

Сидим вечером у костра, делимся впечатлениями прошедшего дня, и тут является небесное создание — незнакомая барышня с золотыми кудрями, пе-

рехваченными плетеным обручиком, вся в латаной-перелатаной джинсе с вышитыми цветочками и с соответствующей расшитой торбой через плечо. Как выяснилось, девчонка тоже проходила в этих краях летнюю практику, а училась она в Питере, в Высшем художественно-промышленном училище имени Веры Мухиной.

Мы сделали ей бутерброд с салом, чаю, и она рассказала, что каждый день преодолевает десятки километров пути и делает бесчисленное множество композиционных набросков. И наброски эти нам показала. Она искала идеальный пейзаж и говорила такие слова: «Вот эти места komponуются, а эти не komponуются...».

Мы так и не поняли существа проблем нашей юной коллеги, но были поражены ее трудолюбием. Наделать такую кучу подготовительной, поисковой работы — это практически подвиг.

Видимо, пейзаж, вышедший в конечном итоге из-под ее кисти, и в самом деле был шедевром. А возможно... Впрочем, будем оптимистами.

Загадочная барышня как явилась из ниоткуда, так и канула в неизвестность. Ну, удачи тебе, Незнакомка...

Много интересных встреч случается на пути художника. Ты не должен их бояться. Особенно, когда рисуешь на улице и тебя обступает толпа зевак. Расслабься! Пусть смотрят. Будь уверен в себе. Получается работа или не получается — это не важно. Художник, должен всегда держать голову гордо. Он должен быть артистом. Недаром русское слово «артист» и английское «artist» (в переводе «художник») совпадают по звучанию. И художник и артист творят для людей. Поэтому тебя не должны смущать взгляды из-за твоей спины и вопросы типа: «А вы художник?», «А это у вас краски?», «А зачем вы это рисуете?». А сколько интересных знакомств можно завести!

И побольше уверенности в себе, побольше теплоты по отношению ко всем и всему. Мир так прекрасен! Увидь это — и покажи людям.

Будем надеяться, что они, в конце концов, станут добрее.

Пейзаж. Традиционная китайская национальная живопись

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 ПЕЙЗАЖ

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.

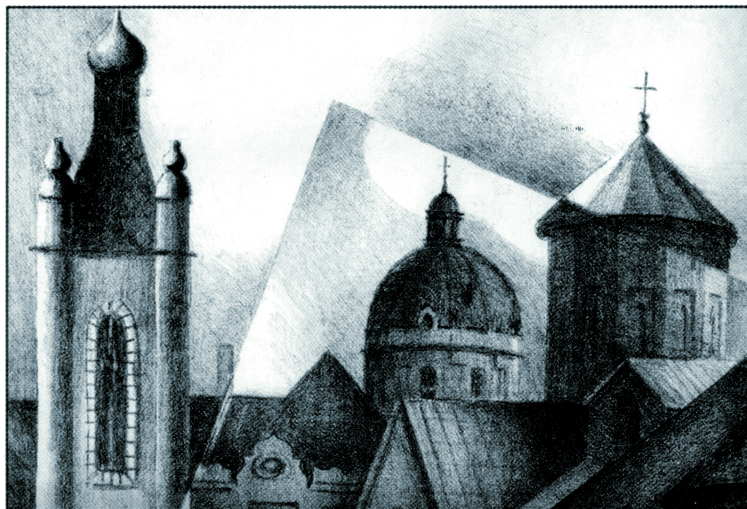
ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU
E-mail: astpub@aha.ru

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 ПЕЙЗАЖ

ISBN 5-17-028852-2

9 785170 288526

АСТ - СТАЛКЕР