

Керим Аккизов

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ШАГ ЗА ШАГОМ

Что такое графика.

Мир графики

Инструменты рисования

Учимся рисовать грамотно. Закон света и теней. Перспектива в рисунке. Композиция. Натурная постановка.

Рисуем настроение.

Стилизация. Рисование по памяти и представлению. Наброски

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Харьков Белгород
2010

УДК 75/76 (075.4)
ББК 85.14
А39

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Дизайнер обложки *Сергей Ткачев*

Видання для організації дозвілля

АККИЗОВ Керім
Вчимся малювати.
Крок за кроком
(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Відповідальний за випуск *Н. С. Дорохіна*
Редактор *М. В. Весновська*
Художній редактор *Н. П. Роєнко*
Технічний редактор *А. Г. Верьовкін*
Коректор *М. В. Бедіна*

Підписано до друку 15.12.2009. Формат 84x108/16.
Друк офсетний. Гарнітура «Minion».
Ум. друк. арк. 13,44.
Наклад 10 000 пр. Зам. № .

Книжковий Клуб «Клуб Семейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: sor@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів
у ТОВ «Фактор-Друк»
м. Харків, вул. Саратовська, 51

Издание для организации досуга

АККИЗОВ Керім
Учимся рисовать.
Шаг за шагом

Главный редактор *С. С. Скляр*
Ответственный за выпуск *Н. С. Дорохина*
Редактор *М. В. Весновская*
Художественный редактор *Н. П. Роенко*
Технический редактор *А. Г. Вережкин*
Корректор *М. В. Бедина*

Подписано в печать 15.12.2009. Формат 84x108/16.
Печать офсетная. Гарнитура «Minion».
Усл. печ. л. 13,44.
Тираж 10000 экз. Зак. № .

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Фактор-Друк»
г. Харьков, ул. Саратовская, 51

ISBN 978-966-14-0602-4 (Украина)
ISBN 978-5-9910-1008-5 (Россия)

© Аккизов К., текст и иллюстрации, 2010
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2010
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2010
© ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», г. Белгород, 2010

От автора

Я задумывал эту книгу как своеобразный путеводитель в мир общей художественной культуры. Хочу, чтобы пособие стало для читателя мудрым наставником в познании формы и пространства, терпеливым учителем в освоении законов рисования, добрым советчиком для всех, кто стремится свободно выражать свою мысль графическими средствами.

Графика, которой посвящено пособие, — это самобытный вид художественного творчества, который основывается на отображении пластических характеристик объекта и восприятии эмоционального образа через текстуру и фактуру. Обучающие упражнения, собранные здесь, это, в основном, реалистический рисунок. В процессе обучения мы вместе постараемся раскрыть его роль действенного инструмента для решения различных творческих задач — роль рисунка, который является по сути своей образным языком художника, основой его миропонимания и мироощущения.

Читателю предложена методика, предполагающая последовательное погружение в мир визуального самовыражения, призванная воспитывать чувство гармонии, умение графическими средствами передавать свое настроение, эмоции и идеи.

Большинство практических упражнений, представленных на страницах книги, посвящено развитию объемно-пространственного и художественно-композиционного мышления, так как это имеет первостепенное значение в творческой деятельности художника-графика.

Каждый, кто стремится выразить свой внутренний мир через рисование, кто ищет законы гармонии, кто стремится найти новые грани бытия, возможно, найдет здесь ответы на свои вопросы.

Надеюсь, что время, проведенное в общении с книгой, которую вы держите в руках, будет не только требовательным гидом в мир искусства рисования, но и оставит впечатление приятного собеседника и терпеливого учителя.

МНЕ НРАВИТСЯ РИСОВАТЬ

Если, читая эти строки, вы чувствуете, как ваше сердце замирает, то скорее всего вы уже не раз говорили себе «как мне хочется это нарисовать, но...» или «мне нравится рисовать, но...» и нечто подобное. Это говорит о том, что у вас есть самое главное для того, чтобы заниматься творчеством и в частности рисованием, а именно желание. Так вот это самое желание, безудержное желание является даром свыше. Каждый из нас в душе наделен способностью воспринимать мир своим особенным, прекрасным, индивидуальным видением, присутствующим только вам. И все мы нуждаемся в освоении азбуки языка, близкого нашему сердцу, способного передать эмоциональные грани наших впечатлений.

Рис. 1. Детский рисунок

Возможно, неосознанное, необъяснимое, инстинктивное желание рисовать — это, собственно, ваш язык общения с собой, с близкими людьми, с природой и Богом.

В далеком прошлом (20—30 тысяч лет назад) первобытные люди оставляли наскальные рисунки на стенах пещер как свидетельство своего существования, как способ передачи информации и отражение своей жизнедеятельности. Исследователи

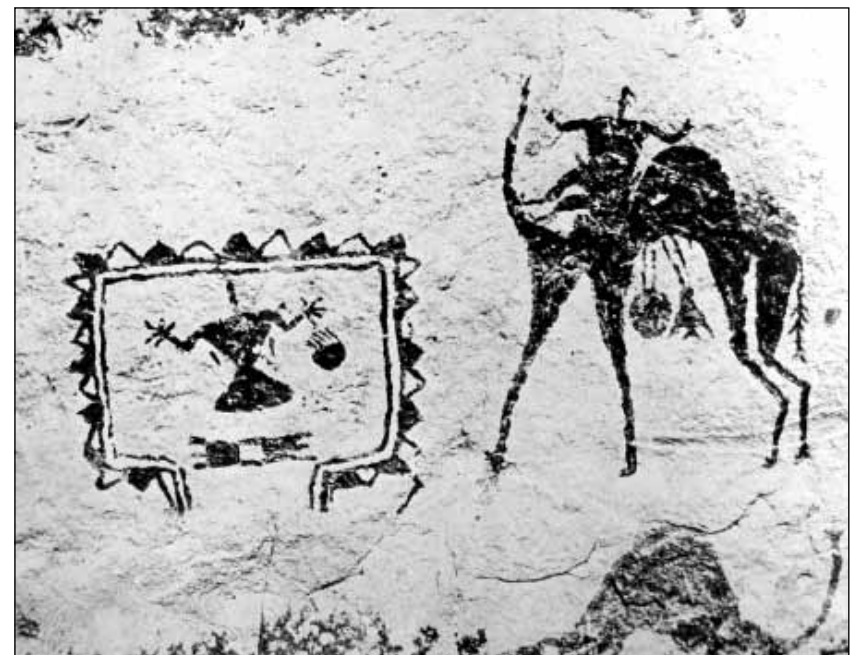
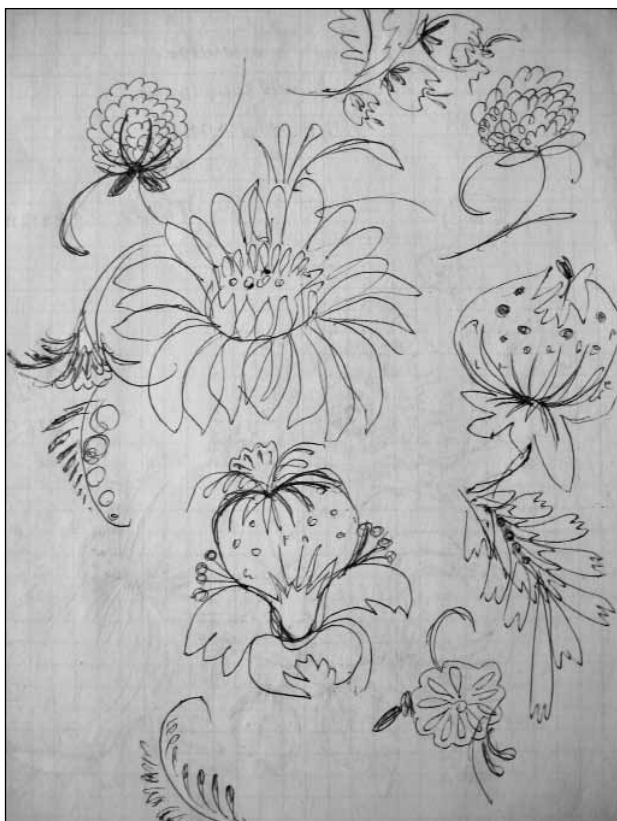

Рис. 2. Наскальный рисунок (а) и изображения на шкуре быка (б), сделанные первобытными людьми

а

б

в

Рис. 3. Рисунки, сделанные в учебной тетради (а, б) и на школьной парте (в, г, д)

процесса творчества утверждают, что и ребенок, и первобытный человек через рисунок пытаются увидеть себя в окружающем их мире (рис. 1, 2). Именно этот инстинкт самоидентификации лежит в основе творческой деятельности, в основе стремления к красоте и гармонии.

Приведу ряд примеров, когда наше инстинктивное желание творить, рисовать, изображать окружающий нас мир, людей, природу, явления и поступки проявляется в спонтанном творчестве. В детстве девочки мелом рисуют принцесс на асфальте и воротах гаражей, а мальчики — роботов-

г

трансформеров и машины на школьной парте. В школе появляются записки с нарисованными красной шариковой ручкой сердечками и комичные портреты на последних страницах тетради. Затем на стенах домов рождаются пусть порой несколько хулиганские, но смелые граффити и плакаты с поздравлениями в училищных и институтских коридорах (рис. 3—6). Позже мы снабжаем розочками послания любимым и оформляем дембельский альбом памятными рисунками.

Становясь старше, мы все еще продолжаем рисовать: говоря по телефону, заполняем

д

Рис. 4. Детский рисунок мелом на гараже. Уличное творчество имеет особую привлекательность благодаря чистоте творческого позыва и искренности, без стремления поразить художественным мастерством. Это качество стоит сохранить в процессе обучения, чтобы рисование не стало самоцелью, а оставалось способом самовыражения

свободные места телефонной книжки узорами, украшаем рисунками детскую одежду и сумочки и рисуем в Интернете на страницах друзей (рис. 7).

В основе творчества лежит наше желание познавать и отражать окружающий мир, делиться впечатлениями, используя высокохудожественные формы общения. Это литература и ее пластические языки — проза, стихотворение, рассказ и т. д., музыка и разнообразие инструментов, ее воспроизводящих, изобразительное искусство и весь спектр визуального самовыражения от живописи до графики, от реализма до абстракционизма. Произведения подобных форм общения отражают не только фрагменты окружающего мира, но и внутренние впечатления и чувства самого автора.

Художник, изображая яблоко, не просто фиксирует данный предмет окружающего мира, но и передает свое видение этого предмета

Рис. 5. Граффити на стене

Рис. 6. Студенческие плакаты, подготовленные к Татьянинию дню. Обратите внимание на трактовку плакатных идей, избавленных от прямолинейности. Старайтесь в рисовании всегда донести идею, и ремесленное мастерство охотнее к вам придет

а

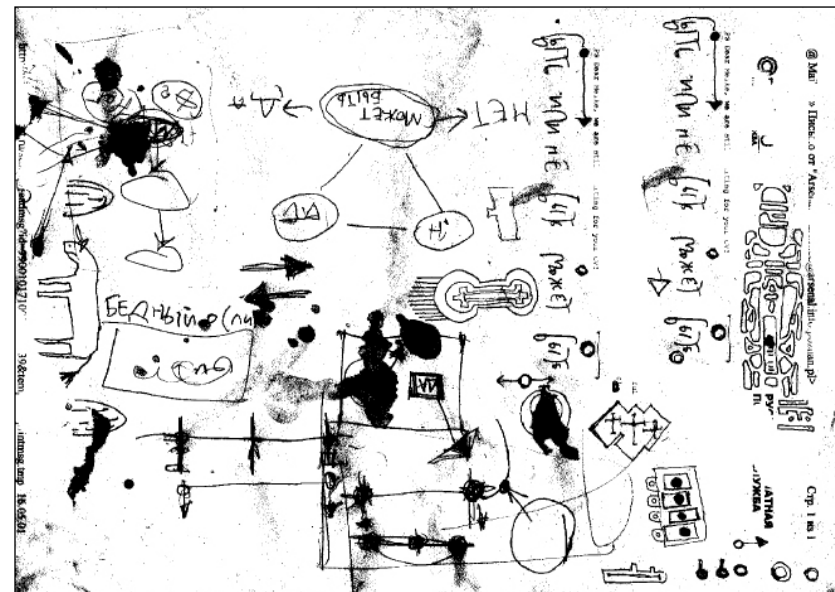

б

в

Рис. 7. Рисунки в Интернете (а, б) и записка с телефонным номером (в, г)

г

(рис. 8—10). Он может, рисуя конкретное яблоко, передавать через рисунок видение всех яблок вообще. То есть рисунок, как и произведения искусства в целом, не является фотографическим снимком окружающей действительности, а демонстрирует образ наших впечатлений.

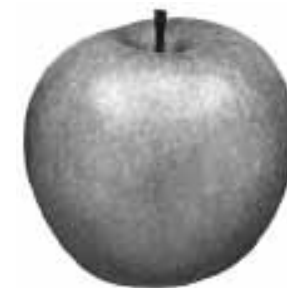

Рис. 8. Яблоко

Рис. 9. И. Оленина. Яблоки. Тушь, перо, акварель, гуашь. Обратите внимание, насколько поразному звучит образ яблока и как этому способствует техника исполнения. В метафоричной композиции явно присутствует живописная свежесть и прохлада

Создавая изображение, мы выражаем через рисунок свой внутренний, духовный мир, эмоции, переживания, мысли (рис. 11—16). Мы можем изобразить свой сон или фантастический мир, не имеющий ничего общего с реальностью.

Любое произведение искусства несет на себе печать индивидуальности автора. Поэтому через творческую деятельность вы способны глубже познавать себя настоящего, свои жела-

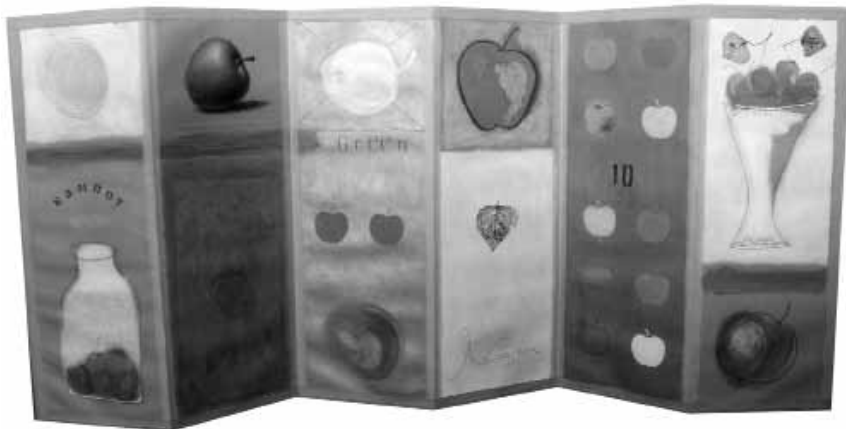

Рис. 10. К. Аккизов. Яблочный компот. Коллаж, сепия, листва, акрил. Полную противоположность образа яблока мы наблюдаем в декоративности самовыражения и лаконичном звучании минимализма

Рис. 11. К. Аккизов. Касание. Пастель

ния и стремления, а также сообщать это новое знание другим людям, воздействуя на развитие общества в целом.

Искусство является не только средством самовыражения, но и способом взаимодействия человека с обществом. Каждый художник-профессионал организывает на том или ином этапе своего творческого пути персональные выставки, не говоря об участии в коллективных выставках. Возможность выставлять свои работы есть не только у профессионалов, но и у художников-любителей. Причем в последнее время, благодаря развитию Интернета, появилась возможность свободно выставлять свои работы в виртуальных галереях. У такого способа выставочной деятельности есть два больших преимущества: нулевые затраты и широкая аудитория. Выражение

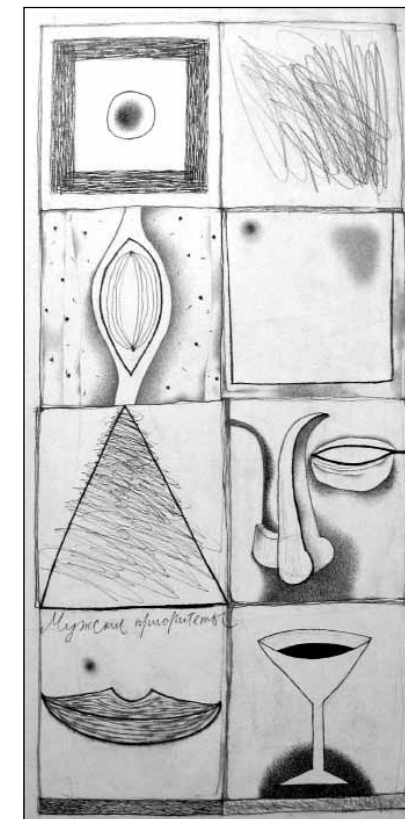

Рис. 12. К. Аккизов. Мужские приоритеты. Графитный карандаш, шариковая ручка, капиллярная ручка

Рис. 13. К. Аккизов. Звонок.
Графитный карандаш, игла

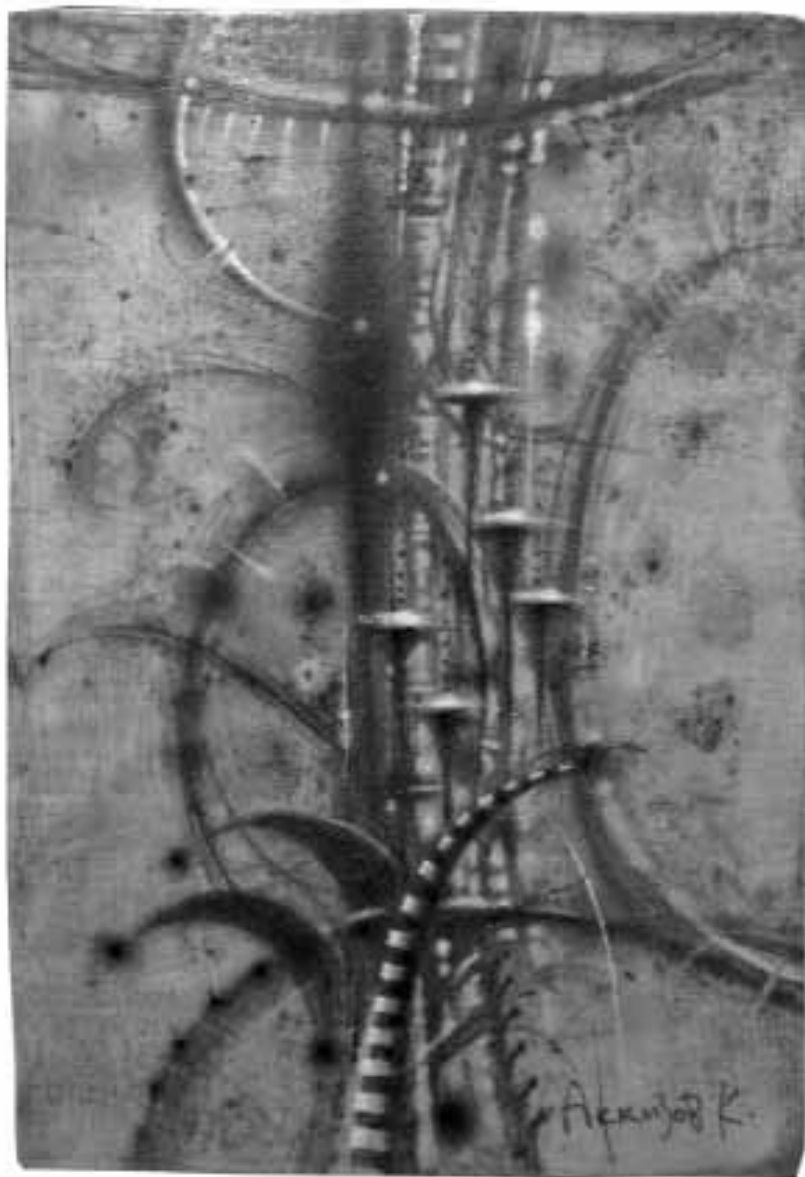

Рис. 14. К. Аккизов. Финские острова. Сепия, акварель, акрил

своего «я» и получение отклика со стороны общества способствует нашему **эстетическому воспитанию**.

Что подразумевают под эстетическим воспитанием? «Эстетическое воспитание — это воспитание чувств, на которых основано сознание, а следовательно, интеллект и все то, что отличает человека. И только тогда, когда эти чувства находятся в привычной гармонии с окружающим миром, формируется личность во всей ее полноте...» — вот ответ известного западного искусствоведа, философа, художественного критика и литератора Герберта Рида. Для гармоничного, согласного с природой развития че-

ловека важно не только физическое, интеллектуальное, духовное воспитание, но и воспитание эстетическое (рис. 17).

Эстетическое воспитание, в частности художественное, не ставит своей целью подготовку художника-профессионала. Недопустимо навязывание человеку эстетических аксиом, канонов, постулатов. Раскрытие и развитие врожденного творческого потенциала — вот что является основной задачей эстетического воспитания человека. Для нас же первостепенным является воспитание способности выразить себя через такой вид искусства, как **графика**.

В данной книге описаны и проиллюстрированы ряд основных правил в искусстве рисования. Ответы на базовые вопросы изобразительного искусства будут лейтмотивом нашего с вами виртуального общения.

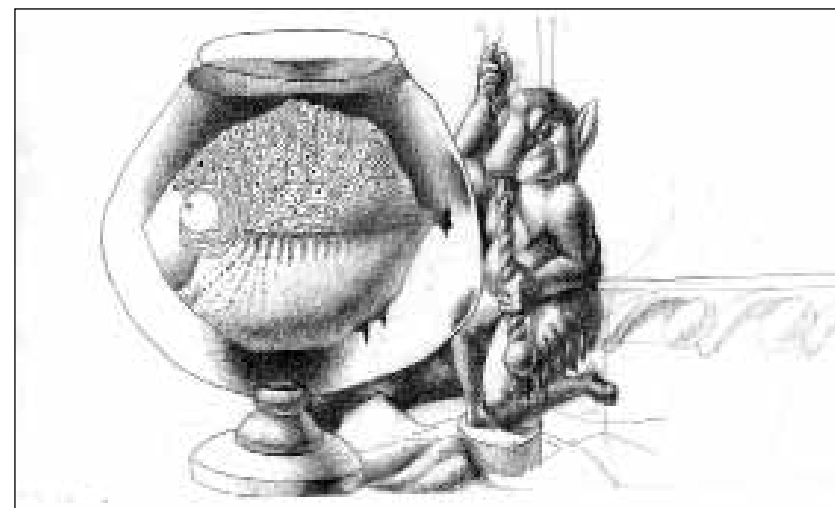

Рис. 15. И. Оленина. Рыба.
Графитный карандаш

Рис. 17. П. Пикассо. Девушка с голубем. Тушь, перо

Рис. 16. И. Оленина. Сон. Гелевая ручка

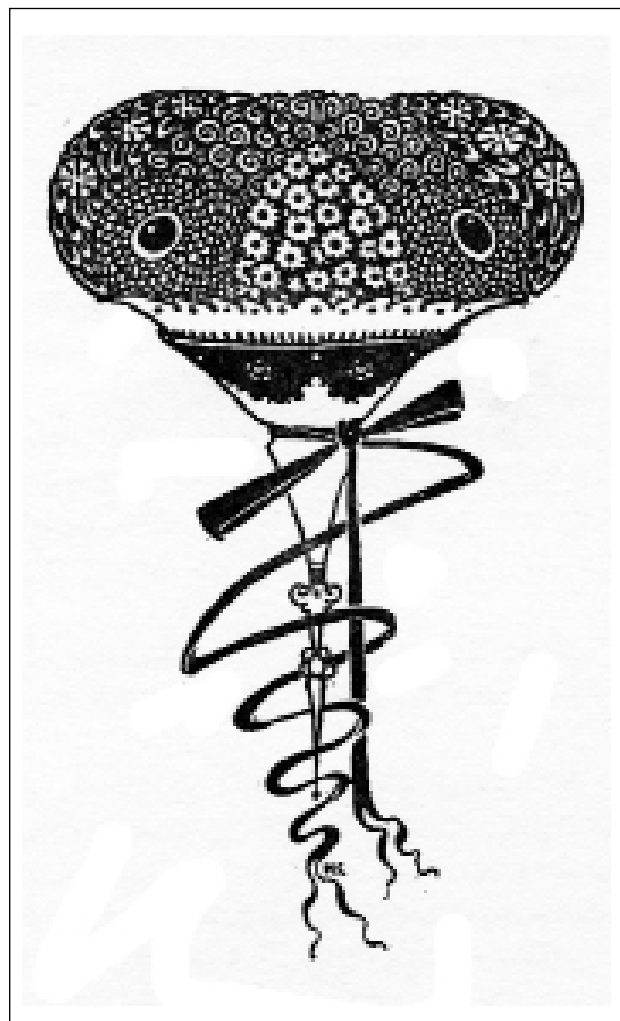
ГРАФИКА

Что такое графика

Графика — это вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Примечательно, что термин «графика» первоначально употреблялся применительно только к письму и каллиграфии. До сих пор в графике особое место занимают знаковые и декоративные элементы — шрифт и орнамент, представляющий собой систему графических символов (рис. 18). Графика включает в себя различные виды пе-

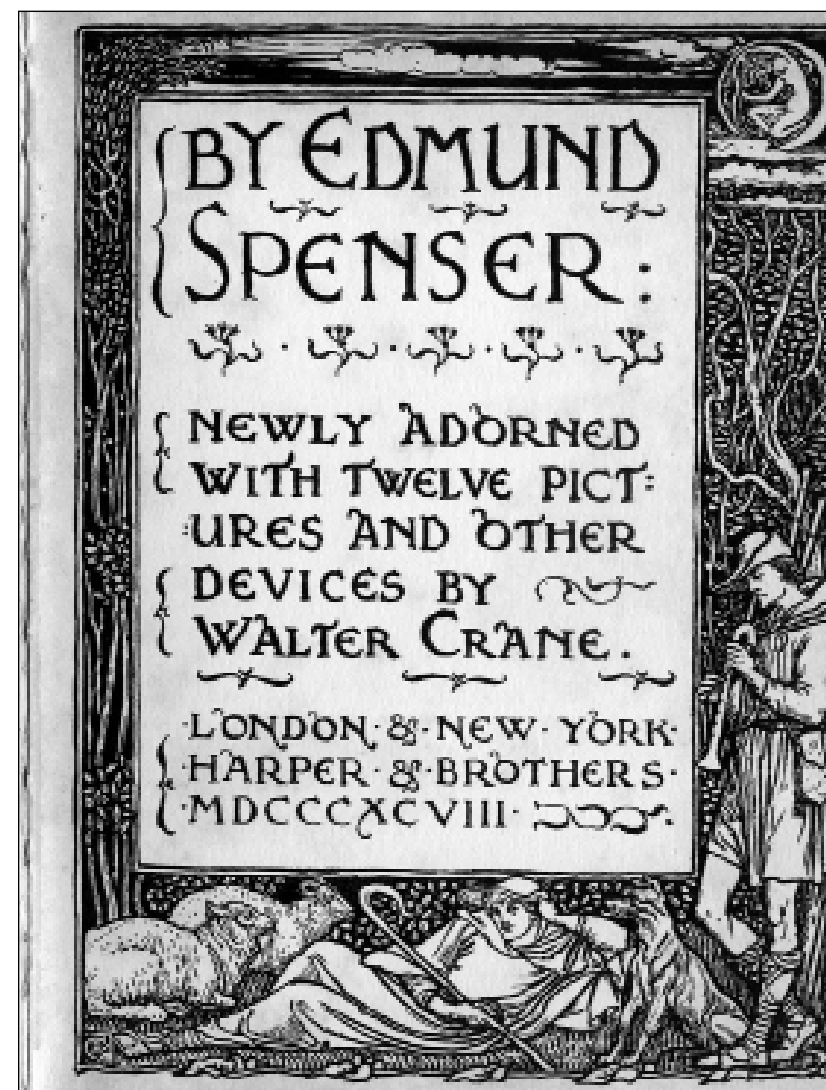

а

б

Рис. 18. Примеры традиционного использования графики: а, б — растительный орнамент; в, г, д — страницы книг XIX в.

в

г

д

чатной графики, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

Графике доступны разнообразные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.) и практически неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира.

Художественно-выразительные достоинства графики заключаются в ее лаконизме, емкости образов, концентрации и строгом отборе графических средств. Некоторая недосказанность, условное обозначение предмета, как бы намек на него составляют особую ценность графического изображения,

они рассчитаны на активную работу воображения зрителя (рис. 19—21).

В этой связи не только тщательно прорисованные графические листы, но и беглые наброски, зарисовки с натуры, эскизы композиции имеют самостоятельную художественную ценность. Графические листы легко переносимы, они могут быть предназначены не только для выставки, но и для украшения интерьеров жилых и общественных зданий (рис. 22).

Вот вам общее представление о таком виде изобразительного искусства, как графика, и несложно догадаться, что сердцевиной ее является рисунок.

Рисунок — это наиболее древний и традиционный вид графического искусства. Его истоки можно видеть в первобытных наскальных изображениях, а также в античной вазописи, где основу изображения составляют линия и силуэт.

Долгое время рисунок был лишь слугой живописи, скульптуры, архитектуры и т. п. в виде подготовительных эскизов,

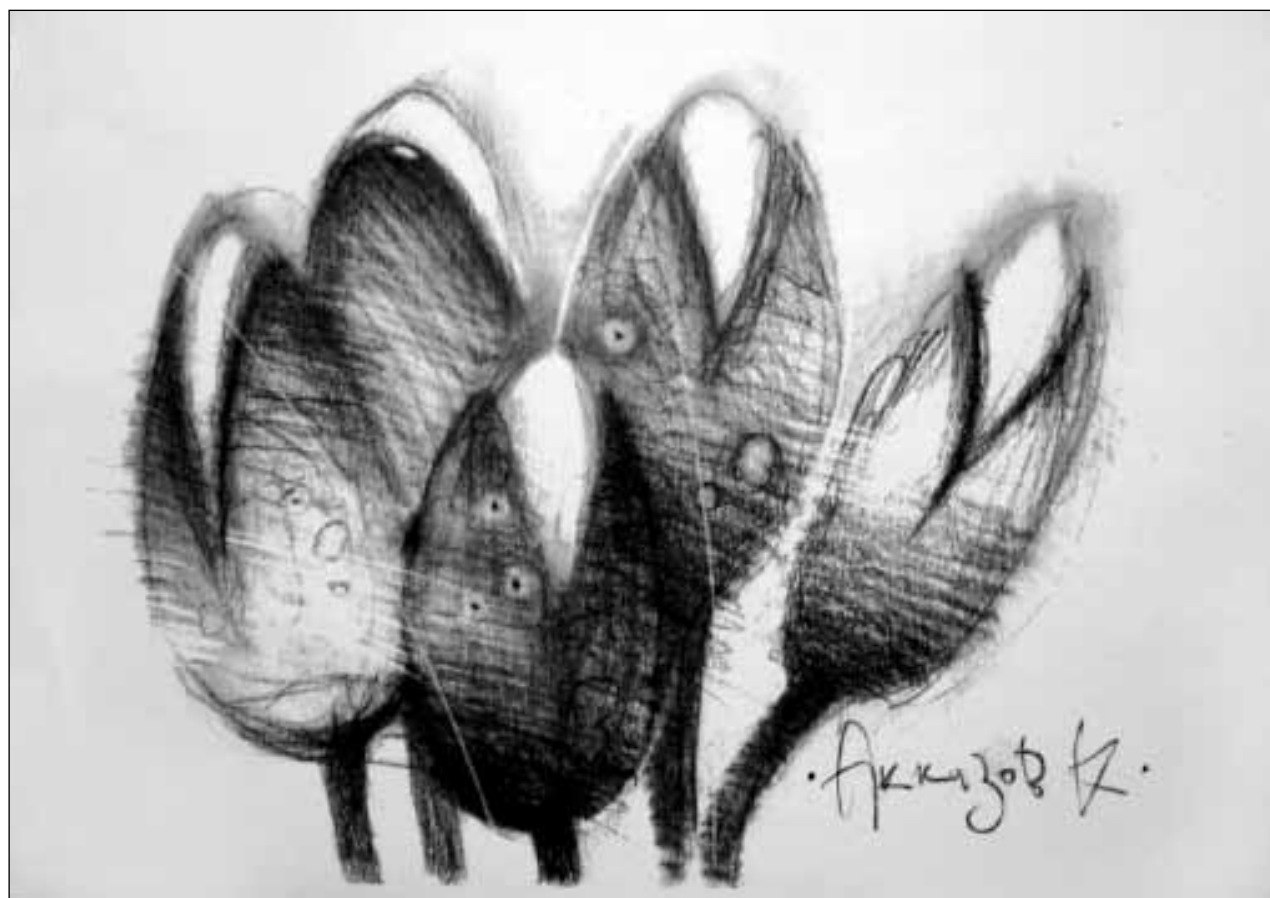

Рис. 19. К. Аккизов. Цветы. Черный маркер

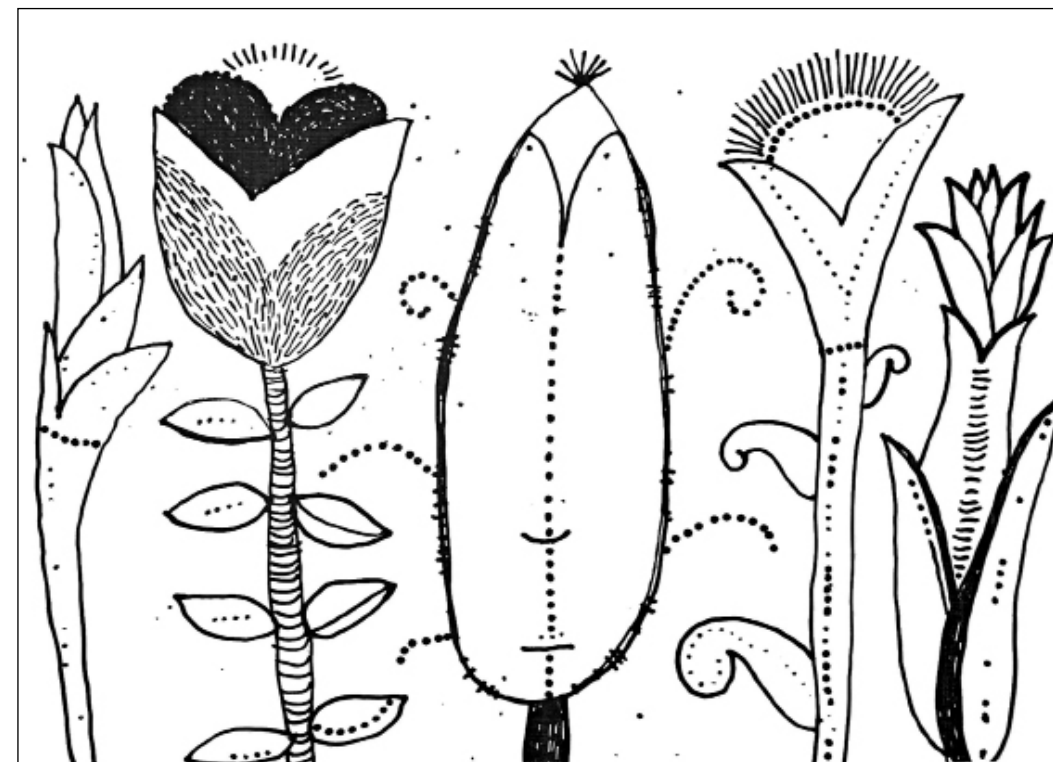

Рис. 20. К. Аккизов. Цветы. Угольный карандаш

Рис. 21. И. Оленина. Ветка. Тушь, перо

набросков, чертежей будущих произведений искусства. В данном случае мы подразумеваем под словом «рисунок» графическую технику для поиска тонально-пластических образов на листе. Во времена Леонардо да Винчи и Микеланджело даже считалось дурным тоном, если зритель увидит рисунки с поиском композиции и тонального решения будущих живописных полотен. Подобные рисунки были доступны для просмотра лишь коллегам и друзьям, с которыми обсуждались секреты художественного мастерства (рис. 23—25). Но именно в этих эскизах, набросках и штудиях можно увидеть характер эмоционально-смысловых впечатлений, которые переполняют творца в момент вдохновения, в момент, подобный тому, когда первый раз рассказываешь о каком-нибудь восхитившем тебя событии. Позднее это качество подготовительных

Рис. 22. Использование графических работ для украшения интерьера квартиры

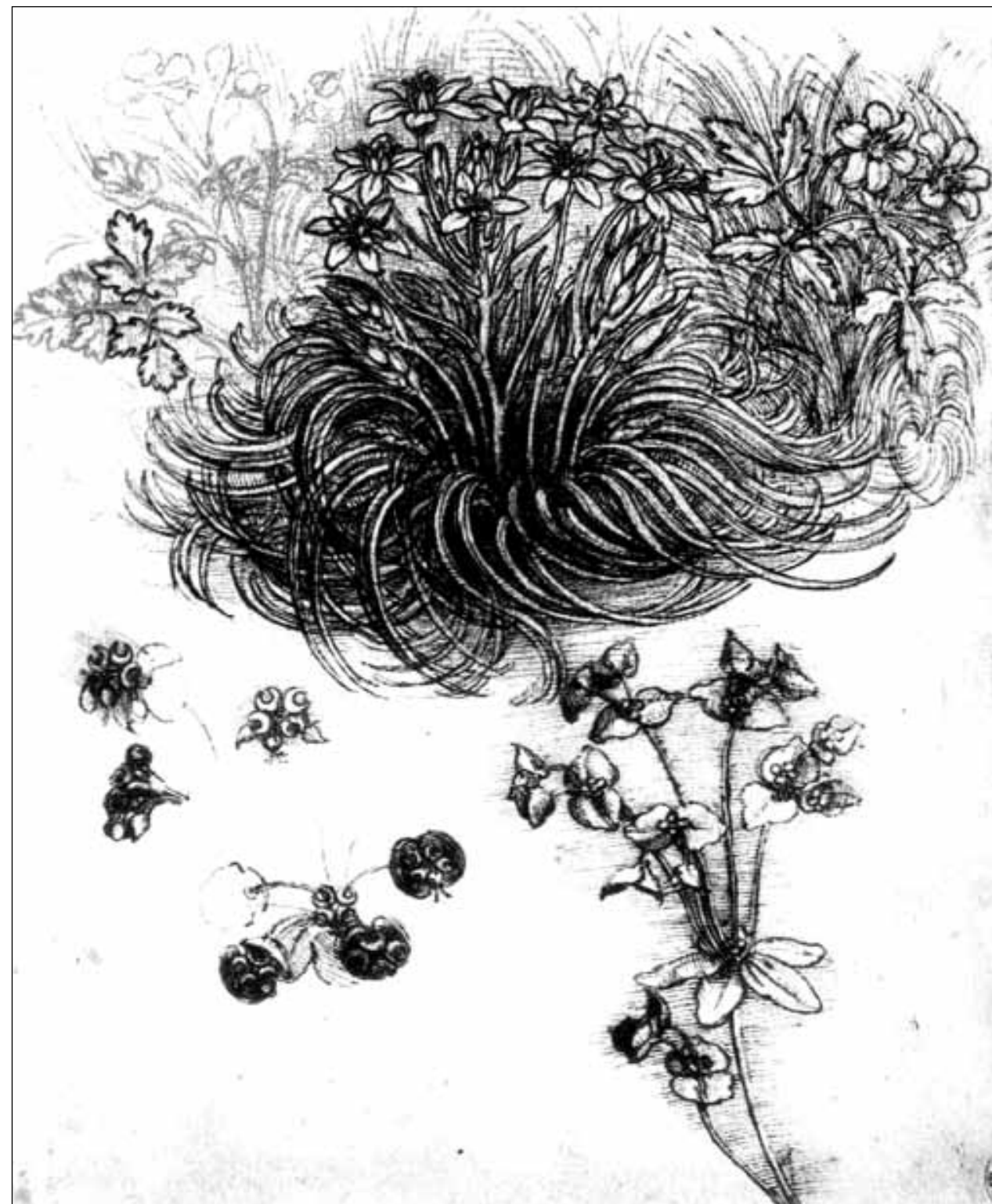

Рис. 23. Леонардо да Винчи. Этюд. Тушь, перо

Рис. 185.
В. Ван Гог.
Фрагмент письма
брату. Тушь, перо

Рис. 186.
И. Оленина.
Набросок
натюрморта.
Графический
карандаш

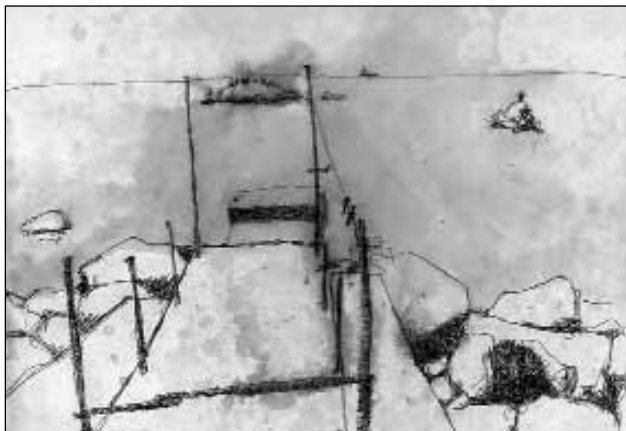

Рис. 187. И. Оленина. Морской мотив. Капиллярная ручка

Набросок дает возможность работать раскованно, но сосредоточив внимание на самом главном, исключив второстепенное. Для этого потребуются немного усилий и весь ваш талант, выражающийся в огромной любви и безудержной страсти к творчеству.

Заключение

Уважаемые читатели, если мы встретились на этой странице, то смею сказать, что мы близки к завершению первого этапа творческого пути. Я попытался передать в книге методическую направленность, нацеленную на изучение и освоение творческого рисунка. Приведены основные принципы и методы изображения предметных форм, которые могут оказать существенную помощь начинающим художникам как в теоретической, так и практической работе, а также способствовать дальнейшему совершенствованию мастерства в такой чрезвычайно важной области изобразительного искусства, как рисунок.

В изучении искусства рисунка при создании новых форм большое значение имеет применение условных точек и основных направлений. Такой способ рисования вырабатывает привычку изначально рассуждать и анализировать, а после рисовать. Поиск и отбор основных точек, своего рода маяков, а через них направляющих лучей конструкции дает возможность охватывать форму в целом, что позволяет последовательно и методично решать вопросы перспективного построения и светотеневой моделировки формы, общего ритмического строя композиции и образной стилизации. Если придерживаться в рисовании данного принципа, творческий процесс превратится в приятное путешествие, доставляющее не только эстетическое удовольствие, но и радость открытий.

Рисунок обостряет аналитический взгляд на природу, позволяет сознанию рисующего глубже проникать внутрь строения формы, то есть за внешними характеристиками видеть их более глубокие причины. Многогранность влияния рисования на развитие внутренней гармонии и креативного мышления нам ярко демонстрирует деятельность величайшего художника и ученого Леонардо да Винчи. Его достижения в науке и искусствах не могли быть осуществлены без рисунка. Его манера рисунка сделала возможным глубокое познание природы, воплощенное в произведениях искусства и новых конструктивных формах.

Безусловно, полученные знания потребуют от вас усидчивости и терпения, но поверьте, когда тернистый путь освоения фундаментальных понятий графического мастерства будет пройден, в пространстве белоснежного листа вы создадите свой таинственный мир. Когда вы перестанете видеть в руках карандаш (или другой инструмент) и бумагу на планшете, а только возникающие из пустоты собственные чувства, обретающие визуальный образ, когда окружающий мир раскроется перед вами миллионами волшебных текстур и загадочных форм, а воздух разольется по деревьям мягкими тональными оттенками света, тогда, оглянувшись, вы поймете, что ваши усилия и рвение щедро вознаграждены чудесным даром видения.

До следующей встречи! И после того как закроете книгу, постарайтесь составить целостное впечатление о прочитанном, увиденном и вами нарисованном.

Глоссарий

■ **Абстрактное искусство, абстракционизм** (от лат. *abstractio* — отвлечение) — одно из наиболее распространенных направлений в современном искусстве. Для него характерны отказ от изображения реальной действительности, предметов, человека, ликвидация художественной образности. Абстрактное искусство приходит к разрушению формы, отрицает рисунок, композицию, превращает картину в беспорядочное нагромождение пятен (отсюда ташизм, от фр. *tache* — пятно) или линий. Скульптурные изображения подменяются хаосом случайно взятых предметов (гвозди, проволока и т. д.).

■ **Академизм** — оценочный термин, относимый к тем направлениям в искусстве, представители которых целиком ориентируются на установленные художественные авторитеты, полагают прогресс современного искусства не в живой связи с жизнью, а в наибольшем приближении его к идеалам и формам искусства прошлых эпох, и отстаивают абсолютные, не зависящие от места и времени, нормы прекрасного. Исторически академизм связан с деятельностью художественных учебных заведений — академий, воспитывавших молодых художников в духе нерассуждающего следования образцам искусства античности и итальянского Возрождения. Зародившись в Болонской академии в XVI в., эта тенденция получила широкое развитие в академиях последующего времени; она была свойственна и русской Академии художеств XIX в., что и вызвало борьбу с академизмом передовых художников-реалистов.

■ **Акварель** (фр. *aquarelle*; от лат. *aqua* — вода) — «водяные краски», красочный материал, предназначенный для акварельной живописи. Отличительное свойство акварельных красок — чрезвычайно тонкая растирка пигмента и большой процент клеящих веществ в качестве связующего (которым служит растительный клей с примесью меда, сахара, глицерина). Акварелью называется также техника живописи акварельными красками. Акварель обычно исполняют на бумаге круглыми волосными кистями, растворяя краски водой. Важнейшее свойство акварельной живописи — прозрачность и мягкость тончайшего красочного слоя.

■ **Антураж** — окружающая среда, обстановка; окружение.

■ **Асимметрия** — отсутствие симметрии — в искусстве как художественный прием, вносящий в композицию разнообразие и динамику, характерна для искусства барокко, рококо, романтизма; в китайском, японском, корейском искусстве и в живописи импрессионизма асимметрия композиции создает эффект непринужденности, естественной случайности, а в искусстве стиля модерн усиливает необычность и причудливость образа. В современной архитектуре распространены свободные асимметричные планировочные и объемные решения, обусловленные функцией сооружений.

■ **Блик** — элемент светотени — световое пятно на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие

зеркального или зеркально-диффузного отражения яркого источника света на предмете.

■ **Воображение** — способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество, игра, человеческая память. Разновидность творческого воображения — фантазия.

■ **Восприятие** (*перцепция*, от лат. *perceptio*) — познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира.

■ **Впечатление** — это слово, так же, как соответствующие латинское *impressio* и немецкое *Eindruck*, связано с наивным представлением первобытного мышления (сохранившимся отчасти и в древней философии), будто внешние предметы действуют на душу, как печать на мягкий воск, вдавливая туда свои изображения, сохраняющиеся там более или менее долгое время. При таком представлении истинность чувственного познания не составляла проблемы: за эту истинность отвечали сами предметы, оставлявшие в познающем свои точные изображения.

■ **Гамма цветовая** — в изобразительном искусстве наименование внешних цветовых особенностей колорита, характеристика «оптической» закономерности, которая объединяет основные цветовые оттенки произведения. Как правило, этот термин сопровождается обычными для цвета определениями (так как цветовую гамму называют теплой, горячей, холодной, яркой, блеклой, светлой и т. д.).

■ **Гармония** (греч. *ἁρμονία* — связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность) — взаимное соответствие явлений, предметов, качеств и т. д.

■ **Гарнитура шрифта** — это полиграфический термин, объединяющий набор шрифтов, которые отличаются по размеру, начертанию, наличию или отсутствию засечек на концах линий, по соотношению размера высоты прописных и строчных знаков, величине верхних и нижних выносных элементов, плотности, но близких по характеру и отличительным знакам рисунка. Названия гарнитуры шрифтов, используемые в типографиях, либо сложились исторически, либо получили имена их создателей.

■ **Глазомер** — способность определять расстояние, не прибегая к помощи каких-либо приборов или устройств (кроме собственных глаз).

■ **Градация** (лат. *gradatio* — постепенное повышение, от *gradus* — ступень, степень) — последовательность, постепенность в расположении чего-либо, последовательно расположенные этапы, ступени при переходе от одного к другому.

■ **Граттаж** (от фр. *gratter* — царапать) — способ выполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью.

■ **Графика** (от лат. *grapho* — рисую) — искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами. Иногда в графике допускается применение цветных пятен. К графике относятся рисунок и различные виды его печатных воспроизведений: гравюра, литография,

монотипия и др. В зависимости от содержания и назначения графика подразделяется: на станковую; подготовительную (эскиз, набросок, зарисовки); книжную и журнально-газетную; прикладную графику (промышленную графику, грамоты, марки, этикетки, реклама и т. д.); плакат.

■ **Графити** (от итал. graffio — царапать) — впервые слово стало употребляться по отношению к надписям, найденным при раскопках города Помпеи в 1755 году, когда этот город был расчищен от вулканического пепла, под которым был погребен после извержения Везувия в 79 году н. э.

■ **Графические средства** — выразительные средства рисунка: контурные линии, штрихи, пятна. Различные сочетания графических средств позволяют создавать светотеневые и тональные эффекты и осуществлять пластическую моделировку рисунка.

■ **Жанр** (от фр. genre — род) — совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. Жанры сформированы наборами условий; многие произведения используют несколько жанров посредством заимствования и объединения этих условий.

■ **Источники света** — излучатели электромагнитной энергии в видимой (или оптической, т. е. не только видимой, но и ультрафиолетовой и инфракрасной) области спектра. Естественными источниками света являются Солнце, Луна, звезды, атмосферные электрические разряды и др., искусственными — устройства, превращающие энергию любого вида в энергию видимых (или оптических) излучений.

■ **Каллиграфия** (греч. καλλιγραφία — красивый почерк) — вид изобразительного искусства, древняя отрасль прикладной графики, эстетическое оформление рукописного шрифта, также — учебная дисциплина. Прикладной или бытовой каллиграфией называется искусство красивого и быстрого письма (в значении письменность).

■ **Карандаш** (от тюрк. кара — черный и даш — камень) — стержень из угля, свинца, графита или сухой спрессованной краски (в деревянной или металлической оправе), предназначенный для письма, рисования или черчения. Различают графитные, цветные, копировальные и другие карандаши. Особыми видами карандашей являются сангина и пастель.

■ **Картон** (фр. carton) — в изобразительном искусстве — крупноформатный рисунок, выполненный в размере будущего произведения фресковой живописи, мозаики, витража или шпалеры. При переносе композиции на стену контуры рисунка прокальвались.

■ **Комикс** (от англ. comic — смешной) — серия рисунков с короткими текстами, которые образуют единое повествование. Различают юмористические, приключенческие, фантастические, исторические и прочие комиксы.

■ **Контур** — линия, очерчивающая форму предмета.

■ **Контражур** (от фр. a contrejour — против света) — 1) в рекламе: эффект подсветки задней части рекламных конструкций; 2) в фотографии: метод съемки с расположением источника света сзади фотографируемого предмета.

■ **Коллаж** — творческий жанр, когда произведение создается из вырезанных самых разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в цифровом варианте. Происходит от фр. papier collé — наклеенная бумага. Одним из самых известных художников применял коллаж Макс Эрнст, также Джон Хартфилд. В России — Родченко, Телингатер, в наше время Анатолий Брусиловский, который впервые ввел это слово в употребление в русском языке (в 1962 г. в газете «Неделя», Москва, иллюстрации к рассказам Славомира Мрожека). Очень быстро это понятие стало употребляться в расширенном значении — смесь разнородных элементов, яркое и выразительное сообщение из обрывков других текстов.

■ **Копия** (от лат. copia — множество, запас) — художественное произведение, повторяющее другое произведение с целью воспроизвести его как можно точнее. Полноценная копия должна соответствовать оригиналу как размером и техническими средствами, так и качеством исполнения. На практике данный термин применяется к произведениям различных свойств и достоинств. Копия, исполненная автором оригинала, часто носит специальное наименование дублета, реплики, повторения.

■ **Кроки** (от фр. croquis — набросок) — быстро сделанный (карандашный) рисунок, схватывающий наиболее характерные черты натуры или местности либо бегло фиксирующий общий композиционный замысел архитектурного сооружения, произведения живописи, скульптуры или графики.

■ **Курсив** — шрифт с округленными и наклонными буквами, имитирующий текст, написанный от руки.

■ **Ластик** — в начале XIX в. английский химик Джозеф Пристли (Joseph Priestley) обнаружил, что сырой натуральный каучук способен стирать следы графита (карандаша) лучше, чем частицы хлеба, которые использовались в то время с этой же целью. Материал, полученный из смолы бразильского дерева Hevea, был назван каучуком. В настоящее время слово «каучук» (rubber) используется как синоним слова «резинка» (eraser — это первое официальное название изделия), а также определяет свойства сырья (синтетический или натуральный каучук), используемого в промышленности для производства изделий из резины, от шин до ластиков.

■ **Литография** — широко распространенная разновидность графической техники, связанная с работой на камне (плотный известняк) или заменяющей его металлической пластине (цинк, алюминий). Литография выполняется художником на поверхности камня жирным литографским карандашом и специальной тушью. Вслед за травлением камня кислотой рисунок смывают; взамен наносится типографская краска. Ее накачивают валиком по увлажненному камню. Печатание производят на специальном станке.

■ **Логотип** — термин, обозначающий в XIX в. небольшие печатные формы, содержащие две или несколько часто употребляемых букв (например, вместо «and» — &), созданные в целях ускорения набора; позднее так стали называться адреса, названия или торговые марки, отличающиеся от основного текста.

тые в виде печатной формы единым куском. В наши дни это слово часто сокращают до слова «лого» и так иногда называют торговую марку (специальное изображение, представляющее компанию или организацию), что вносит определенную путаницу. Становится не вполне понятным, о чем идет речь: о логотипе, знаке либо об их композиции.

■ **Натюрморт** — французское слово, оно означает «мертвая природа», то есть что-то неодушевленное. В натюрморте художники изображают различные предметы, которые окружают нас в жизни. Это могут быть предметы быта, например посуда, инструменты. Или то, что дает нам природа — фрукты, овощи, цветы. Очень часто в натюрмортах мы видим и предметы быта, и дары природы.

■ **Пастель** (от итал. *pasta* — тесто) — техника живописи и рисования по шероховатой поверхности бумаги, картона и т. п. специальными карандашами из сухого красочного порошка с примесью скрепляющих или разбеливающих веществ (пастельными карандашами; пастелью). При этом начинают жестковатыми карандашами и заканчивают мягкими, а красочный порошок растирают пальцами или растушкой. Для пастели характерны: бархатисто-матовая поверхность красочного слоя; звучный и чистый цвет; мягкость красок, сохраняющих первоначальную свежесть.

■ **Перо** — инструмент для рисования тушью, сепией, чернилами и другим жидким красящим веществом. Рисунок пера отличается особой непосредственностью и импульсивностью и дает богатые возможности для каллиграфического рисунка. Птичьи перья позволяли мягко менять толщину линии, варьировать методы штриховки.

■ **Ракурс** (от фр. *racourcir* — укорачивать, сокращать) — перспективное сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных очертаний. Ракурсом называют обычно резко выраженные сокращения, возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу, особенно вблизи.

■ **Растушевка** — растирание на листе бумаги линий и штрихов, проведенных карандашом, сангиной, пастелью и т. д. Растушевка выполняется растушкой, резинкой, хлебным мякишем или пальцем и вносит элементы светотени и тона в линейный рисунок.

■ **Рейсфедер** — инструмент для рисования в виде тонкой металлической трубки, конец которой (разрезанный по продольной оси) снабжен зажимом. В зажим рейсфедера вставляется рисовальный материал (уголь).

■ **Рефлекс** (от лат. *reflexus* — отражение) — в изобразительном искусстве: один из основных элементов светописи, связанный с эффектом освещения отраженным светом. Единичный эффект отраженного света, падающего на предмет или какую-либо его часть (преимущественно, затененную) от соседних с ним освещенных предметов, от неба и пр., также называется рефлексом. Термин применим как к самой натуре, так и к ее изображению.

■ **Рисунок** — изображение на поверхности, сделанное от руки сухим или жидким красящим веществом с помощью графических средств.

Обычно рисунок выполняется одним цветом либо с более или менее ограниченным использованием разных цветов.

■ **Сангина** (от лат. *sanguis* — кровь) — инструмент для рисования в виде палочки-карандаша без оправы. Современная сангина изготавливается из каолина и оксидов железа с добавлением клеящих веществ. Сангина дает мягкую красочную линию, позволяет применять растушку и штрихи различной интенсивности, не требует фиксации, используется при рисовании обнаженного тела.

■ **Свинцовый карандаш** — штифт для рисования, вставленный в металлический футляр. Свинцовый карандаш оставляет на бумаге не яркий, но четкий след, применялся в XIII—XVII веках для подготовительных набросков.

■ **Сепия** (от греч. *σῆρια* — каракатица) — светло-коричневая краска из чернильного мешка морского моллюска (сепии). Использовалась европейскими художниками с середины XVIII в. при рисовании пером и кистью.

■ **Серебряный карандаш** — инструмент для рисования; тонкая серебряная проволока (с ручкой). Серебряный карандаш имеет темно-серый тон, который со временем приобретает коричневый оттенок. Штрихи серебряного карандаша не стираются.

■ **Символ** — знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию.

■ **Станковое искусство** — произведения живописи, скульптуры и графики, имеющие самостоятельный характер, свободные от прямых утилитарных функций и не предназначенные для вхождения в ансамбль в качестве его составной и неотъемлемой части.

■ **Станковый рисунок** — рисунок, не имеющий прикладного значения; самостоятельный вид графики. Основными жанрами станкового рисунка являются: портрет, пейзаж и фигурная композиция. Произведения станкового искусства рассматриваются обособленно от окружения, их значение не меняется от места, где они находятся.

■ **Стиль** — общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания. Можно говорить о стиле отдельных произведений или жанра (например, о стиле русского романа середины XIX в.), об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений, поскольку единство общественно-исторического содержания определяет в них общность художественно-образных принципов, средств, приемов (таковы, например, в пластическом и др. искусствах романский стиль, готика, Возрождение, барокко, рококо, классицизм).

■ **Тушь** — черная краска, не теряющая со временем интенсивности своего тона, служащая для черчения и рисования пером или кистью, с применением штриховки, заливки, отмывки и т. д. Тушь изготавливается из сажи, получаемой при сжигании хвойной древесины, растительных масел и смол, нефтепродуктов. Различают сухую и жидкую тушь.

■ **Уголь** — материал для рисования: обожженные веточки или обструганные палочки липы, ивы и других деревьев или стержни, сформованные из специальной угольной массы. Уголь отличается бархатистостью штриха, позволяет сочетать линию и тональные эффекты, используется для создания самостоятельных рисунков и подготовительных набросков.

■ **Фломастер** — инструмент для рисования и оформительских работ на бумаге, стекле, картоне, дереве и т. п. Пишущим узлом фломастера является волокнистый пористый стержень из фетра, лавсана, тефлона и т. д. Стержень пропитывается легко стекающими водными чернилами.

■ **Фон** (от фр. Fond — букв. «дно», «глубинная часть») — любая часть изобразительной или орнаментальной композиции по отношению к включенной в нее «выступающей» (в особенности первопланной) детали. Неизобразительный фон (обычно в портрете) называется нейтральным. Действие в картине происходит либо в помещении, либо среди природы, либо на городской улице. Это и называется в изобразительном искусстве — фоном.

■ **Штрих** — в рисунке: линия, проведенная одним движением руки. Различиями в направлении, толщине, очертаниях и характере штриха передаются объемно-пластические и пространственные свойства объектов, достигаются моделировка формы, характеристика среды и т. д. В зависимости от характера работы штрихи могут выглядеть как отдельные линии или сливаться в сплошное пятно.

■ **Эскиз** (от фр. Esquisse — набросок) — в изобразительном искусстве: художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным наброском более крупной работы и воплощающее ее замысел основными композиционными средствами. Исполнению значительной картины или скульптуры обычно предшествует целая серия эскизов, в которых художник ищет или разрабатывает удовлетворяющую его структуру целого. Размеры и техника эскиза очень многообразны — он может быть как беглой зарисовкой карандашом, так и разработанной композицией «в материале». Всякий полноценный эскиз должен давать представление об основном идейно-образном содержании задуманной художником крупной работы. Прежде чем приступить к работе над картиной, скульптурой или декорациями к спектаклю, художник делает рисунок будущего произведения. Такой рисунок называется эскиз. В эскизе определяется, как будут расположены действующие лица или предметы в произведении, как они будут выглядеть. Если речь идет о картине, то в эскизе художник может определить цветовую палитру будущей картины. Эскиз очень помогает в работе художнику. В нем художник выражает свои мысли и фантазии о своем будущем произведении. Многие эскизы великих мастеров сами по себе являются произведениями изобразительного искусства.

■ **Этюд** (от фр. Etude — изучение) — в изобразительном искусстве: произведение вспомогательного характера и ограниченного размера, выполненное целиком с натуры ради тщательного ее изучения. Посредством этюда художник разрабатывает детали задуманной картины или скульптурной композиции, разрешает возникающие в его работе специальные вопросы художественной практики, совершенствует свое

профессиональное мастерство. В реалистическом искусстве прошлого, вплоть до последней четверти XIX в., этюд неизменно сохранял свою вспомогательную роль. С живописью импрессионистов появилась ложная переоценка этюда, в результате которой он подменил собой картину. Русский художник Александр Иванов писал свое известное полотно «Явление Христа народу» свыше двадцати лет. Он сделал несколько эскизов и очень много этюдов красками к своей картине. Этюды к картине Александра Иванова выставлены в Третьяковской галерее, так же как и сама картина. Они являются произведениями изобразительного искусства.

■ **Эстамп** — оттиск с гравировальной доски. Это то же, что и гравюра на дереве, металле, линолеуме или камне. Эстампы бывают черно-белыми и цветными. Доску с выгравированным рисунком делает художник. Затем он делает с нее рисунки-гравюры. Эстампы в виде гравюр на дереве появились очень давно, еще в XV в. В отличие от картин они стоили очень недорого и поэтому их могли покупать для себя люди небогатые. Эстампы украшали дома.

Содержание

<i>От автора</i>	5
Мне нравится рисовать	6
Графика	16
Что такое графика.....	16
Мир графики	26
Инструменты рисования	50
Учимся рисовать грамотно	62
Закон света и теней.....	62
Перспектива в рисунке	72
Композиция.....	82
Натурная постановка.....	90
Рисуем настроение	96
Стилизация.....	96
Рисование по памяти и представлению	104
Наброски	111
<i>Заключение</i>	117
<i>Глоссарий</i>	118

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
или: trade@bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»
ИП «Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»»
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12/13
тел. +7 (495) 390-01-04, 390-01-04
(800) 700-6666
e-mail: opt@bookclub.ru
www.bookclub.ru

ХАРЬКОВ

ООО «Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»»
г. Харьков, ул. Купальни, 10-А
тел./факс: +38 (057) 730-1147
e-mail: trade@bookclub.ua
www.bookclub.ua, www.knizhnyy-klub.com

КИЕВ

ООО «Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»»
г. Киев, ул. Майдан Незалежності, 10-А
тел. +38 (044) 242-1147
+38 (044) 242-1147
+38 (044) 242-1147
e-mail: kiev@bookclub.ua

ЛЬВОВ

ООО «Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»»
г. Львов, ул. Купальни, 10-А
тел. +38 (0322) 242-1147
+38 (0322) 242-1147
+38 (0322) 242-1147
e-mail: lviv@bookclub.ua

ДОНЕЦЕ

ООО «Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»»
г. Донецк, ул. Купальни, 10-А
тел. +38 (062) 242-1147
+38 (062) 242-1147
+38 (062) 242-1147
e-mail: donetsk@bookclub.ua
www.knizhnyy-klub.com

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

оплата работы с клиентами
тел. +38 (057) 730-01-04
e-mail: support@bookclub.ua
Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»
«Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»»

РОССИЯ

оплата работы с клиентами
тел. +7 (495) 390-01-04
e-mail: support@bookclub.ua
Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»
«Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»»

Аккизов К.

A39 Учимся рисовать. Шаг за шагом [Текст]. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»», 2010. — 128 с. : ил.

ISBN 978-966-14-0602-4 (Украина).

ISBN 978-5-9910-1008-5 (Россия).

Эта книга поможет усвоить основные законы рисования тем, кто стремится выразить свою мысль графическими средствами. Обучающие упражнения, собранные в ней, посвящены развитию объемно-пространственного и художественно-композиционного мышления.

Ця книга допоможе засвоїти основні закони малювання тим, хто прагне виразити свою думку графічними засобами. Навчальні вправи, зібрані в книзі, присвячено розвитку об'ємно-просторового й художньо-композиційного мислення.

УДК 75/76 (075.4)

ББК 85.14