

С

Н. П. 1881

ОСНОВЫ УЧЕБНОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО
РИСУНКА

Рецензенты: коллегия Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого (Г. В. Жаков — засл. учитель школы РФ, председатель цикловой комиссии по рисунку, член Союза художников России; Г. Н. Балашов — заслуженный учитель школы РФ, член Союза художников России, автор программ по анатомии для средних специальных учебных заведений, утвержденных УМО Минобразования РФ, преподаватель рисунка и анатомии, зав. кабинетом анатомии; А. Н. Косырев — директор ПХУ им. К. А. Савицкого, член Союза художников России);

О. М. Савостюк — профессор, народный художник России, действительный член Академии российского искусства, действительный член Академии гуманитарных наук, заслуженный деятель искусств Польши, почетный президент АИАП-ЮНЕСКО; В. Ф. Губко — заведующий кафедрой рисунка, МГХПУ им. С. Г. Строганова, заслуженный художник России.

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 070603 «Искусство интерьера», 270301 «Архитектура» и другим; приказ № 3867 от 28.11.2001 г.

Ли Н. Г.

Л 55 Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 480 с., ил.

ISBN 5-699-04508-2

В предлагаемой книге рассматриваются теоретические и методические вопросы изобразительной грамоты. Книга содержит полный объем основных учебных заданий по рисунку, расположенных в строгой последовательности усложнения задач; рассматривает основы композиции, перспективы, пропорции, законы светотени и пластической анатомии, дает представление о форме, объеме и конструкции. Особое внимание автор уделяет методике конструктивно-структурного изображения предметов, а также конструктивно-анатомическому анализу сложной живой формы, основанному на закономерностях их строения. Основные принципы учебного рисунка с натуры, приведенные в книге, способствуют формированию и развитию объемно-пространственных представлений и совершенствованию графических навыков у заинтересованных читателей.

Учебник предназначен для студентов художественных и архитектурных вузов и факультетов, а также для учащихся профессиональных учебных заведений художественного профиля и рекомендуется в качестве теоретического, методического и практического руководства для преподавателей и учителей художественных школ и училищ.

ББК 85.15

© Н. Г. Ли. Текст, рисунки, 2003
© ООО «Издательство «Эксмо», 2003

...Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры: рисунок является источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки. Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем.

Микеланджело Буонарrotти

«Рисование... такая же суровая и, главное, точная наука, как математика. Здесь есть свои неизблемые законы, стройные и прекрасные, которые необходимо изучать...» — так писал выдающийся художник-педагог П.П.Чистяков.

Искусство рисования — это удивительный процесс создания иллюзии видимого мира, основанный на реалистическом изображении. Важность рисунка как основы изобразительного искусства не нуждается в дополнительном пояснении. Ему отводится особая роль в обучении. В системе профессионального образования и подготовки всех без исключения специалистов художественного профиля учебный рисунок занимает ведущее место.

Искусство рисования представляет собой единый художественно-творческий и учебно-познавательный процесс, который позволяет развить наблюдательность, воображение, фантазию, координацию руки и глаза, кроме того, приобрести особое видение мира и утонченность восприятия, а также теоретические знания и практические навыки в этой области. Трудно представить себе творческую личность, не обладающую этими качествами.

Во все времена, начиная с Древнего Египта, в школах изобразительного искусства методике обучения рисунку уделялось самое пристальное внимание, благодаря чему художники оставили миру бесценные сокровища произведений архитектуры и изобразительного искусства.

В последние десятилетия в учебных заведениях нашей страны открылось много новых специальностей художественного профиля, где основной дисциплиной является рисунок. К сожалению, существующая отечественная методическая литература оказалась не в состоянии обеспечить качество художественного образования. Предлагаемые в различных публикациях методические рекомендации и указания, как правило, чрезмерно обобщены и требуют конкретизации, а по многим аспектам нуждаются в дополнительном исследовании. Вследствие этого возникла острая необходимость в новых, более рациональных методических разработках.

Настоящий учебник, подготовленный на основании многолетнего опыта преподавания дисциплины «Рисунок» в вузе, призван помочь студентам преодолеть трудности, возникающие при изображении различных форм, облегчить усвоение учебного материала.

Автор, не отвергая того ценного, что наработано предшественниками, предлагает более рациональную методику обучения, проверенную в процессе длительной работы со студентами.

В книге приведены основные методы и принципы изображения натуральных форм. В частности, даны методические приемы и правила изображения предметов на плоскости так называемым геометральным методом. В основе его — сопоставление натуральных форм с простейшими геометрическими телами. Это позволяет без особого труда разобраться в закономерностях строения любых сложных объектов и найти кратчайший путь к грамотному освоению рисунка. Геометральный метод удобен для анализа и выявления объемных форм. Он позволяет легко усвоить законы распределения света и теней на любых сложных поверхностях. Геометральный метод не является открытием автора, он был известен еще в Средние века. Предлагаемые же разработки направлены лишь на его совершенствование.

В книге представлен метод конструктивно-анатомического анализа изображения головы человека и ее деталей (уха, глаза, носа, губ), фигуры человека и его конечностей. Впервые более основательно представлен автором детальный анализ построения основания носа, губ и всей нижней области лицевой части головы человека. Рассмотрены вопросы построения и постановки фигуры человека на плоскости (пола, подиума) в статической и динамической закономерности, в положении контрапоста (с опорой на одну ногу) и связанные с этим изменения формы отдельных частей тела; раскрыты закономерности изображения объектов в перспективном ракурсе на различном расстоянии, кроме того, сделан акцент на корректировки, необходимые в процессе работы над рисунком, и др.

Особого внимания заслуживают такие разделы, как «Пластическая анатомия», «Пропорции», «Перспектива» и «Законы света и тени», которые являются неотъемлемой частью дисциплины «Рисунок» и без которых нельзя реализовать конкретную задачу.

Приведенные в учебнике полезные советы и указания, а также приемы и правила изображения как метод познания форм, способствуют более эффективному освоению рисунка, постепенному отказу от построения вспомогательных конструкций и переходу к свободному изображению форм не только с натуры, но и по памяти и воображению.

Автор хотел бы обратить внимание читателей на то, что методика, рекомендованная в книге, никоим образом не должна сковывать инициативу преподавателя, иллюстративные материалы не являются образцовыми решениями, а всего лишь предназначены для показа тех или иных методических положений.

Включение в издание полного объема основных учебных заданий по рисунку, начиная от простейших геометрических форм до изображения фигуры человека, доступность изложения всего материала позволяют рекомендовать его в качестве учебника не только для вузов, готовящих дизайнеров и архитекторов, но и для других учебных заведений художественного профиля.

Учебные задания всех разделов этой книги даны в строгой методической последовательности «от простого к сложному», что способствует прочному усвоению курса рисунка.

В книге помещено более 1300 иллюстраций в основном в авторском исполнении, а также лучшие образцы рисунков, выполненных учащимися Академии художеств и ее институтов, и некоторые работы студентов архитектурного факультета и преподавателей кафедры рисунка. Ряд конструктивных рисунков выполнен по методу немецкого художника-анатома Готфрида Баммеса.

Содержание учебника соответствует существующим учебным программам по курсу «Рисунок» для архитектурных и художественных учебных заведений основных профилей обучения.

Автор выражает сердечную признательность ректору Пензенской ГАСА, профессору А.И.Еремкину за поддержку при написании учебника.

Автор искренне благодарен коллегам по кафедре за предоставленные материалы и ценные замечания в процессе работы, Александру Пархоменко за постоянную моральную поддержку и помощь в работе над книгой, программисту С.Г.Нестеровой за большой труд по компьютерной верстке и обработке рисунков.

Особую признательность автор выражает своей жене Наталье за огромное терпение и поддержку в написании данной книги.

Автор с благодарностью примет отзывы и пожелания читателей, касающиеся содержания и оформления книги.

Если материалы книги окажутся полезными и пригодными к использованию в учебной художественной практике, автор будет считать свою задачу выполненной.

Форма, объем, конструкция

Для того чтобы научиться верно изображать предметы с натуры на плоскости, студентам необходимо иметь представление об их форме, объеме и конструкции. Эти сведения помогут в дальнейшем решать учебные задачи при работе над рисунком, позволят лучше понять и разобраться в строении предметных форм при изображении. В противном случае студенты могут перейти к механическому и бездумному копированию натуральных предметов.

Главная задача при обучении рисунку — научиться правильно видеть объемную форму предмета и уметь ее логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги. Для этого рассмотрим более детально строение предметов.

В физической природе невозможно представить какое-либо тело, имеющее абстрактную форму, например пустоту.

Не отвлекаясь на подобного рода объекты, перейдем к предметам реальным, окружающим нас повсюду, включая формы живой природы.

Под *формой* предмета следует понимать геометрическую сущность поверхности предмета, характеризующую его внешний вид. Всякий предмет или объект в природе, от микрочастиц до гигантских космических тел, имеет определенную форму, и форма человеческого тела здесь не исключение. Следовательно, любой предмет есть форма, а форма подразумевает *объем*.

Эти два понятия — форма и объем — неразрывно взаимосвязаны, составляют единое целое и раздельно в природе не существуют. Для примера возьмем плоский предмет — лист бумаги, внешний вид которого характеризуют плоские очертания прямоугольной или обрывистой формы. Его объем будет определяться толщиной сечения, каким бы оно ни было тонким. Разумеется, этот пример применительно к рассматриваемой конкретной теме не совсем удачен. Было бы лучше, если бы лист бумаги был скомкан или ему была бы придана другая объемная форма. В этом случае предмет выглядел бы более выразительно. Возьмем книгу, внешние очертания которой при первоначальном рассмотрении имеют ту же форму, что и лист бумаги. Однако толщина книги вместе с общей площадью создают ее объем, делая этот пример более наглядным.

Объем предмета — это трехмерная величина, которая ограничена в пространстве различными по форме поверхностями (любые предметы имеют высоту, ширину и длину, даже в относительном их измерении).

Форма любого предмета в своей основе понимается или рассматривается как его геометрическая сущность, его внешний вид или внешние очертания. Известный художник и педагог Д.Н.Кардовский считал, что форма есть масса, имеющая тот или иной характер подобно геометрическим телам, таким как куб, шар, цилиндр и др. Это в равной степени относится и к живым формам, которые при всей сложности имеют в основе (схеме) скрытую геометрическую сущность. Так, например, форма туловища человека может быть представлена в виде нескольких геометрических форм: цилиндра, параллелепипеда или более приближенной к форме туловища уплощенной призмы (рис.1). Однако четких очертаний названные геометрические формы в туловище человека не имеют, в нем присутствуют углубления, выступы и другие отклонения, которые мешают неискушенным рисовальщикам увидеть эти геометрические тела в живой

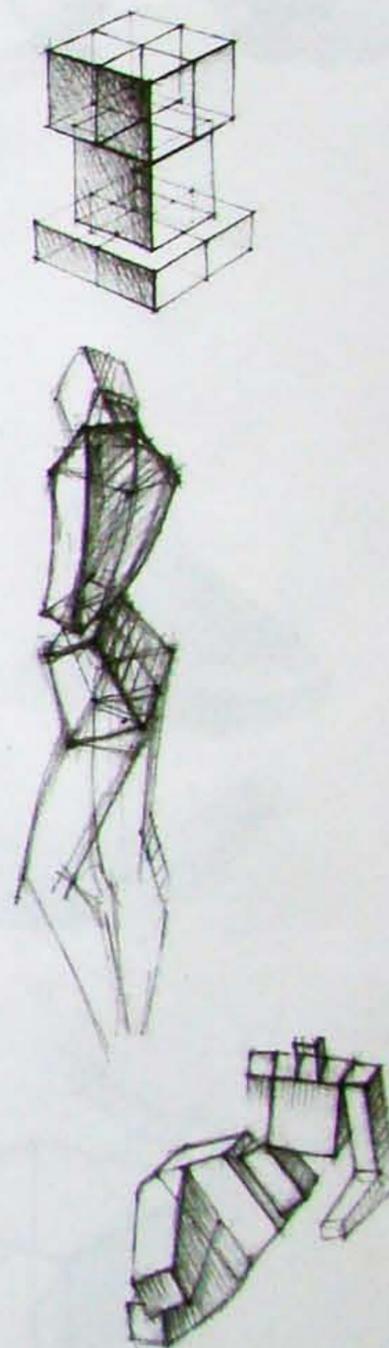

Рис. 1*

* Здесь и далее рисунки, выполненные автором учебника, не имеют подписи.

форме. Тем не менее, при внимательном анализе форм туловища просматривается его геометрическая сущность, которая приближена к форме призмы. Применяя эти геометрические формы при построении фигуры человека, конкретизируя и обобщая имеющиеся отклонения, можно придать фигуре реальные очертания.

Осмысливая внешние очертания предметов, необходимо также осмыслить и сущность их внутреннего строения, конструкцию формы и связь отдельных элементов, составляющих ту или иную форму. Конструкция предмета, как правило, определяет характер его формы. В учебном рисунке понятие конструкции формы приобретает особое значение с точки зрения ее пространственной организации, геометрической структуры, внешнего пластического строения, материала и ее функционального назначения. Это позволяет студентам более осознанно подходить к работе над рисунком.

При внимательном анализе форм предметов, при всей их кажущейся сложности, в них всегда можно увидеть геометрическую конструктивную основу или сочетание нескольких таких основ, образующих эту форму. Для примера возьмем кувшин, в основе которого можно выделить несколько различных по форме геометрических тел в следующем сочетании: горловина — цилиндр, корпус — шар, основание — конус. Конструктивная форма двухэтажного дома — прямоугольник, его крыша — трехгранная призма.

Геометрическая основа конструкции простых предметов очевидна, сложнее разглядеть ее в живых формах. На рис.2. наглядно показаны изображения черепов животных, чьи сложные формы также имеют скрытую геометрическую основу, что значительно упрощает понимание структурной и конструктивной сущности этих предметов. От структуры строения предмета во многом зависят приемы построения его формы на плоскости. Поэтому, анализируя форму предмета, как бы она ни была сложна на первый взгляд, прежде всего необходимо проникнуть в сущность его внутреннего строения, не отвлекаясь на мелкие детали, мешающие понять геометрическую основу его конструкции. Это позволит студентам получить более полную информацию о предмете и осознанно выполнить рисунок. Только после этого можно приступить к решению изобразительных задач и свободно, уверенно рисовать как с натуры, так и по воображению, что чрезвычайно важно для профессиональной творческой деятельности.

Для лучшего понимания конструкции предметов и приобретения навыков грамотного изображения их формы также необходимо вспомнить полученные в школе знания по геометрии, такие, как понятия о точках, линиях и объемных формах.

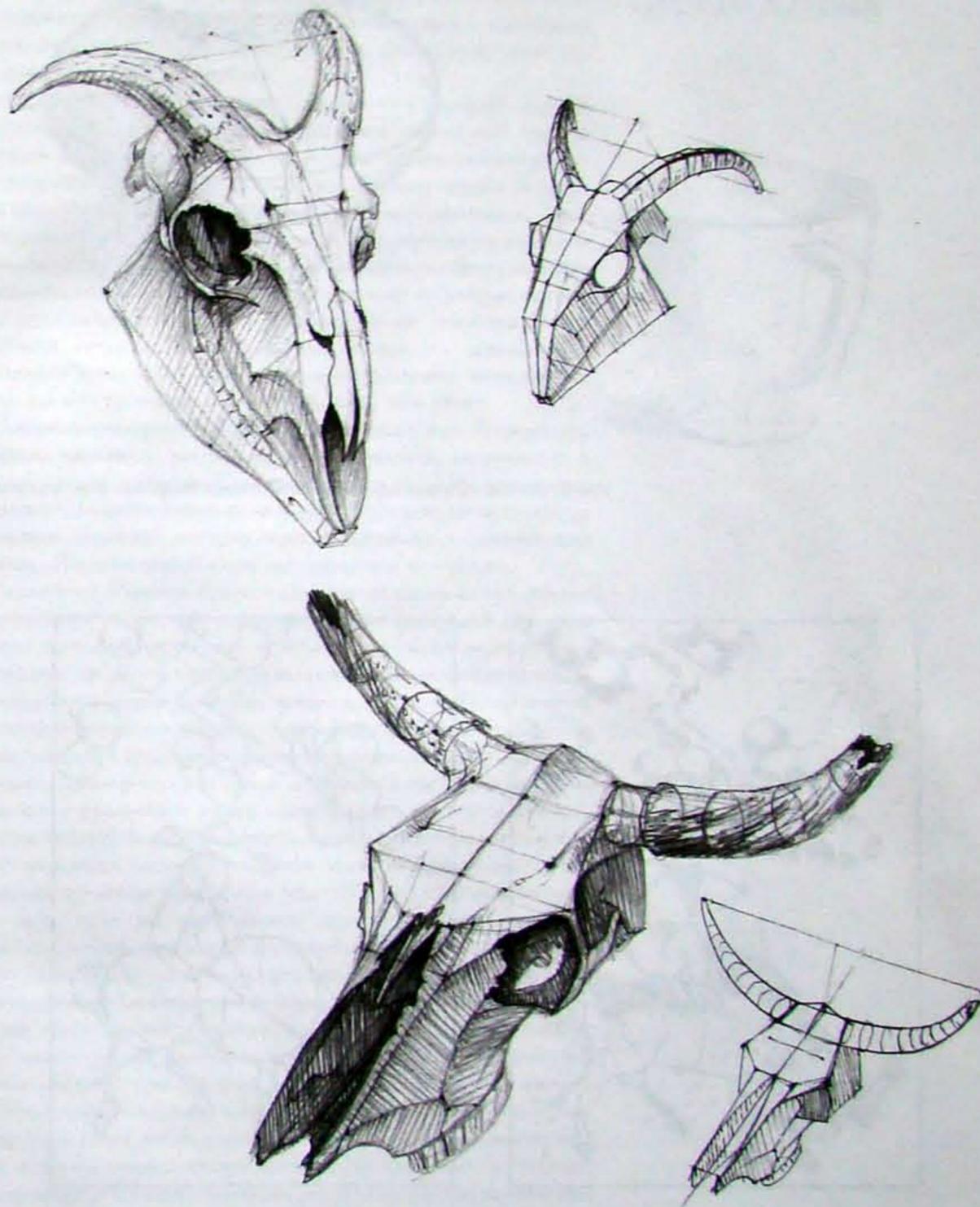
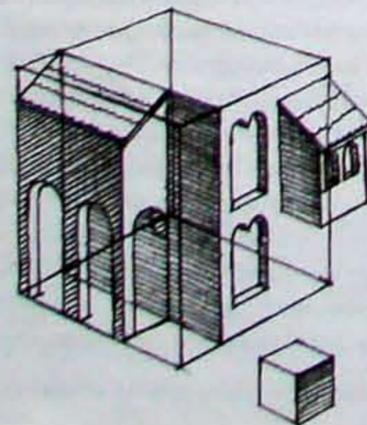
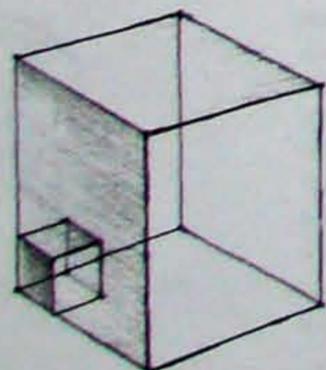

Рис. 2. Изображения черепов животных

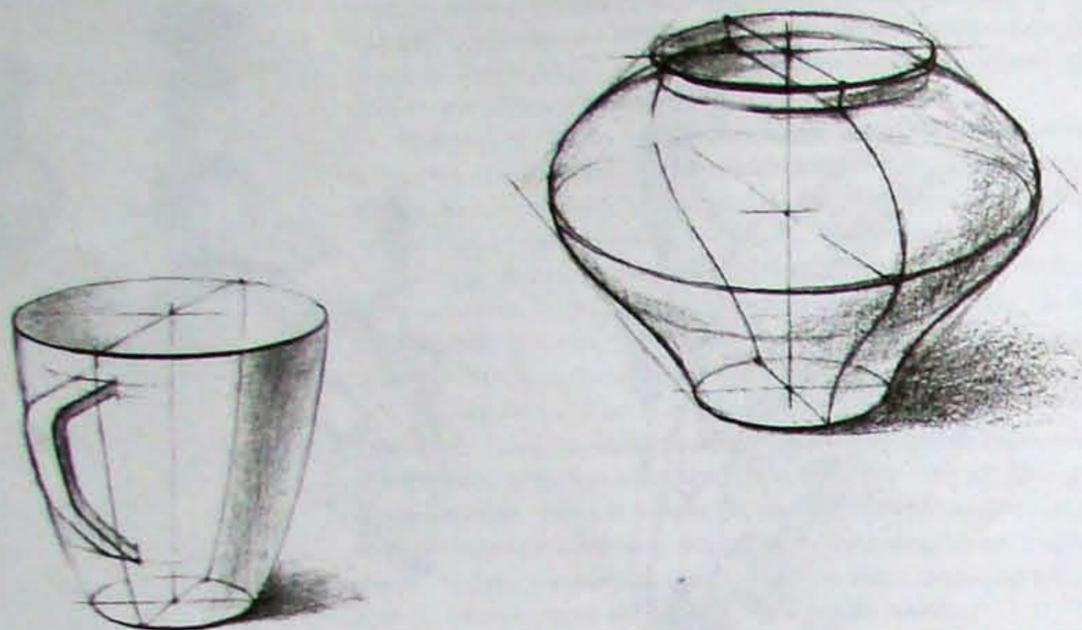

Рис. 3. Объемно-пространственное и конструктивное построение форм предметов

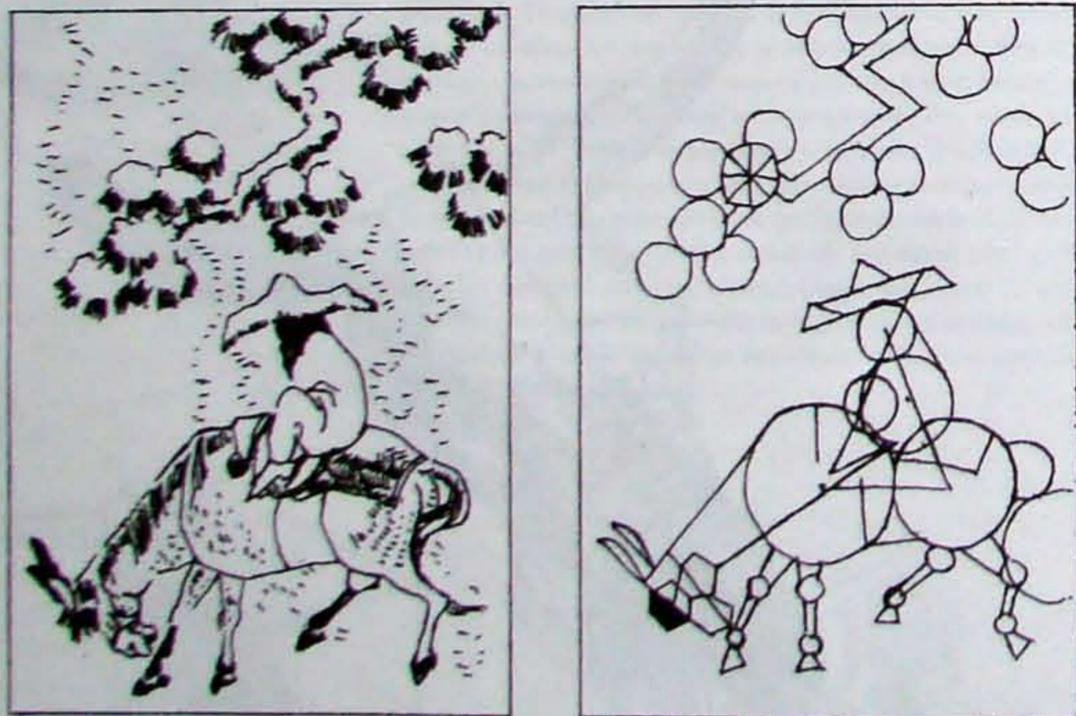

Рис. 4. Традиционный метод построения изображений в классических восточных школах

Линейная перспектива — точная наука, которая учит нас изображать на плоскости предметы видимого мира в соответствии с кажущимся изменением их величины, очертаний и четкости, обусловленных степенью отдаленности от точки наблюдения.

«Перспектива» (от латинского «perspicere») в переводе означает «смотреть сквозь, правильно видеть». Чтобы понять значение этого термина, попробуем рассмотреть с определенной точки зрения закономерности перспективного изменения формы одного или группы предметов, видимых через прозрачное стекло, поставленное на некотором расстоянии. Здесь линии очертаний видимых объектов точно проецируются на плоскость стекла. Для наглядности проекцию их очертаний можно обвести жирным карандашом, тушью или другими изобразительными средствами, которые дадут правильное перспективное изображение на плоскости стекла. Подобным методом довольно часто пользовались художники и архитекторы Ренессанса. Такой опыт можно проделать через оконное стекло, для чего предварительно выбрать какой-либо объект.

Возникновение перспективы как науки относится к эпохе Возрождения, что было связано с расцветом реалистического направления в изобразительном искусстве. Созданная система передачи зрительного восприятия пространственных форм и самого пространства на плоскости практически разрешила стоящую перед художниками и архитекторами проблему. Плодами данной науки мы пользуемся по сей день.

Архитектор *Филиппо Брунеллески* первым нашел способ оптико-геометрических построений, производя сечение зрительной пирамиды Евклида картинной плоскостью и получая тем самым перспективное изображение предметов. Огромный вклад в область перспективы внесли художники эпохи Возрождения. Так, например, *Альбрехт Дюрер* применил геометрию объемных тел и теорию линейной перспективы для построения фигуры человека в пространстве с учетом сложных ракурсов и движений. *Леонардо да Винчи* был блестящим теоретиком в области перспективы и участвовал в разработке учения о пропорциях и перспективного пространства. Великий педагог, воспитатель и учитель академического рисунка *П.Чистяков* писал, что умение рисовать и писать, тонко зная перспективу необходимо при любом таланте: «Все существующее в природе и имеющее какую-либо форму подлежит законам перспективы. Умея применять законы перспективы, вы можете нарисовать все неподвижное в натуре верно». Серьезное внимание уделял целенаправленным поискам в области закономерностей видения природы на основе перспективы *А.Г.Венецианов* и многие другие русские художники, архитекторы и искусствоведы.

Открытие точных законов перспективы позволило художникам и архитекторам более правдиво изображать на плоскости формы видимого мира. Студентам очень важно знать эти законы, хотя теоретическое знание еще не означает умения рисовать с натуры, так же как и знание анатомии не научит рисовать фигуру человека. Не исключено, что студент, который обладает хорошим глазомером, но не знает законов перспективы и анатомии, справится с натурой лучше, чем тот, кто обладает этими знаниями, но не имеет хорошего глазомера. Разумеется, лучше, если студент будет обладать и хорошим глазомером, и знаниями. Здесь уместны слова *П.Чистякова*: «Сила художника в знании. Творчество без знания — тля».