

глава 1

О наброске в графике

Роль и выразительные средства наброска менялись вместе с тем, как эволюционировали задачи и возможности художника. Чем больше становилось пространства для личного высказывания, тем больше ремесленную работу художника по копированию действительности дополняла его собственная трактовка композиции и пластики. Нередко набросок или эскиз к картине получались более тонкими по интонации и образу, чем готовые произведения. Причина тому — непосредственность фиксации ощущений и мыслей автора на бумаге при быстром рисовании. Динамика линии, текстура пятна, нажим — все это появляется на листе одновременно и делает изображение живым, подвижным. Хороший набросок всегда сохраняет в себе ощущение сиюминутности, конкретного момента.

Лука Камбьязо. Триумф духа. Ок. 1550–1580

Рафаэль Санти. Молодой мужчина, несущий старика на спине.
Этюд для фрески «Пожар в Борго». Ок. 1514

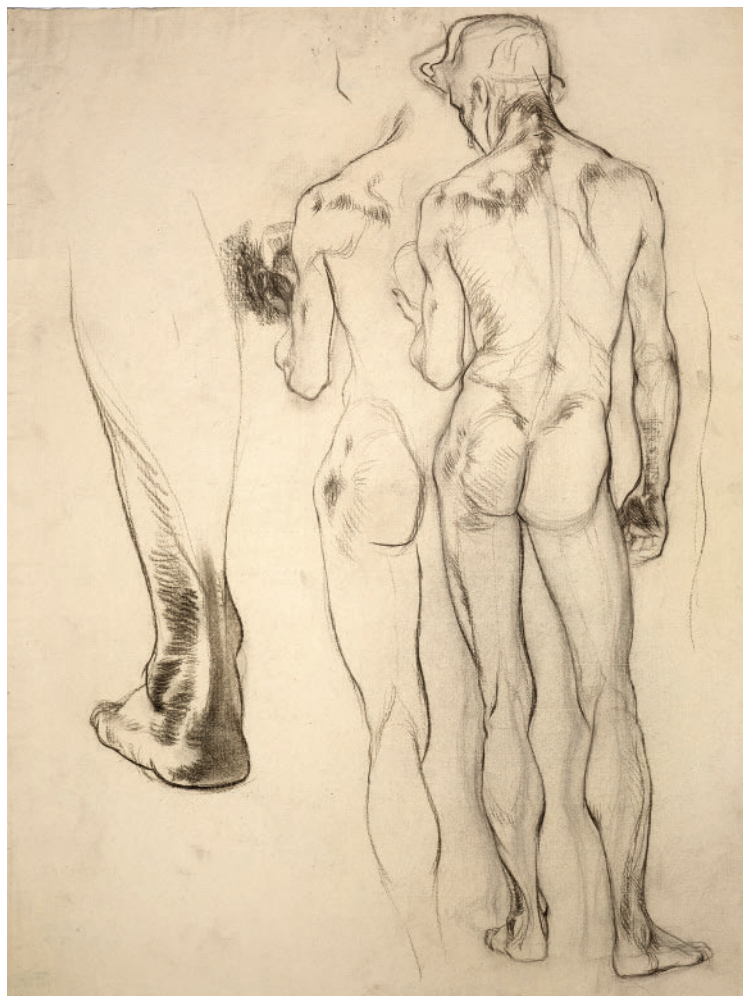
Микеланджело Буонарроти. Обнаженный мужчина со спины.
Этюд солдата с копьем для фрески «Битва при Кашине». Ок. 1504

Можно привести целый ряд художников XV–XIX веков, чьи наброски стали самостоятельными произведениями наравне с живописью и скульптурой: Микеланджело, Рафаэль, Альбрехт Дюрер, Лука Камбьязо, Андреа дель Сарто, Якопо Понтормо, Питер Пауль Рубенс, Антонис ван Дейк, Тьеполо, Тинторетто. Вспомним также кистевые и перовые рисунки Рембрандта, эскизы многофигурных композиций Пуссена, графические дневники Делакруа, библейские эскизы Александра Иванова.

В середине XIX века рисунок и графика окончательно выделились в самостоятельный вид искусства. Наброски пейзажей, портретов, фигур, интерьеров стали считаться полноценными произведениями, не предполагающими завершения или продолжения найденной темы в другой технике. Это привело к большому многообразию стилей, индивидуальных пластических и технических находок, интонаций. Стало не так важно, что именно нарисовано, важно — как. Благодаря этому в XX веке появилось множество художников, для которых натурный рисунок фигуры человека стал одной из основных тем творчества. Можно вспомнить Густава Климта, Эгона Шиле, Огюста Родена, Владимира Лебедева, Николая Тырсу, Бориса Григорьева, Ричарда Дибенкорна, Герхарда Маркса, Георга Кольбе, Дэвида Хокни, Дмитрия Кардовского и многих других.

Джованни Баттиста Тьеполо. Стоящая фигура юноши. Ок. 1755–1760

Дмитрий Кардовский. Два натурщика и стопа. 1896–1899

Имеет ли смысл обучать академическому рисунку? Или сейчас эта дисциплина сродни латыни — полезно для самооценки и в принципе может пригодиться, но точно не гарантирует, что вы станете востребованным специалистом?

Начну с конца: владение академическим рисунком не влияет напрямую на вашу востребованность, если только вы не хотите быть востребованы в самой академической среде, например преподавать. Для дизайнеров, иллюстраторов и художников владение этим навыком уже давно не критерий.

В то же время академический рисунок налаживает связь между головой и рукой, дает основные средства изображения объема и пространства, учит аккуратности и усидчивости, а еще пространственному мышлению — умению покрутить объект в уме. Я рад, что эти навыки у меня есть, они здорово помогают рисовать и объяснять. Думаю, что они будут актуальны, пока люди вообще изображают что-то, похожее на настоящие объекты, — не обязательно вазы и не обязательно карандашом. А раз так, значит, академический рисунок точно не латынь, и обучение ему имеет смысл.

Другое дело — постановки, натура и место красоты в академической программе. С этим связаны сложные вопросы, из-за которых весьма эффективная система воспринимается сейчас многими как реликт. Но это тема для отдельного разговора.

Георг Кольбе. Присевшая на корточки
(набросок). 1913–1916

Георг Кольбе. Сидящая (набросок).
1913–1916

Дмитрий Кардовский. Натурщица. К картине «Самсон и Далила». 1902

Эгон Шиле. Стоящая обнаженная, вид справа. 1918

Эгон Шиле. Обнаженная в черных чулках. 1917

В наше время личная рисовальная практика стала распространенным явлением не только среди профессиональных художников. Например, в Простую школу приходят рисовать люди совершенно разных профессий, возраста, навыков. Для кого-то это что-то вроде рисовальной зарядки, поддержания уровня необходимых навыков, для кого-то — способ отдохнуть от работы, получить новые впечатления, побыть в художественной среде, для кого-то — просто необычный досуг.

Все эти люди, вне зависимости от своих целей, хотят рисовать точнее, интереснее, разнообразнее — процесс затягивает. Именно поэтому будет полезным рассказать о том, как развивать навыки натурального рисования фигуры: что можно рисовать, каким способом, какие цели ставить и как себя проверять.

Дмитрий Горелышев. набросок фигуры. Брашпен с черной тушью

Как сделать практику интенсивнее

Наброски включают наше внимание и тренируют зрение, а это первичный момент творческого процесса. Подобно рукописному конспекту, они помогают не только быстро зафиксировать, но и структурировать визуальные впечатления. Бывает так, что люди регулярно практикуются, но рисуют примерно одно и то же приблизительно одинаковым способом и материалом. С одной стороны, это тоже полезно и держит в тонусе, с другой — в таком случае автор исследует натуру в ограниченных рамках, не замечая других возможностей.

Чтобы сделать рисовальную практику интенсивнее и интереснее, бывает достаточно простых, даже механических средств. С любым уровнем навыков вы можете изменить базовые настройки: тайминг, формат, технику, задачу. При этом вам не нужно думать о том, что вы хотите сделать или что может получиться, — просто меняете какую-то из настроек и смотрите, что это дает. Вот почему я называю такие средства механическими, это как пульт управления с несколькими кнопка-

ми — можно нажать одну и применить какой-то фильтр, а можно нажать несколько, если хочется более сложных сочетаний. Так вы гарантированно получите новый результат и новые ощущения от процесса.

Смена тайминга (времени, отведенного на рисунок) — самое доступное средство. Если вы привыкли к одному таймингу — например, тратите по 10 минут на набросок, — у вас вырабатывается привычка начинать и завершать лист одинаково. Стабильный сценарий обеспечивает стабильный и предсказуемый результат, однако рисование в таком случае может стать совершенно автоматическим, лишенным открытий, вы перестаете искать уникальное решение под конкретную задачу. Рекомендую разнообразить тайминг и уделить внимание тому, что меняется от этого в вашем рисовании. Например, попробуйте такие виды тайминга:

- ускоряющийся — от длительных рисунков к коротким;
- замедляющийся — от коротких к длительным;
- сбитый — чередование коротких и длительных рисунков.

Отдельно хочу отметить рисование фигуры в динамике — когда модель непрерывно находится в движении. Такие наброски как ничто другое тренируют наблюдательность и легкость руки. И не нужно думать, что это «вам рано». Чем раньше вы начнете ставить перед собой такие задачи, тем быстрее увидите прогресс, даже если поначалу результат не будет соответствовать ожиданиям. А если тянуть и сомневаться, то «рано» будет всегда.

Игорь Горелышев. Минутный рисунок. Тушь, кисть

Смена формата листа также помогает не заикливаться на одном приеме и развивать разнообразную моторику руки. Рисуя на одном комфортном формате, мы привыкаем к шаблонным решениям в композиции, пропорциях, детализации. Во время учебы я долгое время рисовал наброски на листах формата А4 и в какой-то момент поймал себя на том, что вообще не задумываюсь, что рисую. Я настолько привык к этим рамкам, что знал, какого размера будет голова, какого размера кисть, как нужно двинуть рукой, чтобы получилось то, что я хочу. В дальнейшем я старался менять формат, чтобы рисование не становилось механической привычкой.

Смена формата касается не только размера, но и пропорций листа, его ориентации. Я нередко вижу, как на набросках люди рисуют и вертикальные, и горизонтальные позы на вертикальном формате — яркий пример автоматической работы.

Смена техники необходима рисовальщику, чтобы увидеть весь диапазон выразительных средств графики и через это узнать собственные возможности. Разные материалы требуют различной моторики и темпа рисования, например в процессе работы ручкой и кистью совершенно разные степень подвижности руки, нажим и хват материала. Ручка активизирует моторику пальцев, а кисть — всей руки до плеча. Такой разнообразный моторный опыт обязательно скажется на точности и свободе вашего рисования.

Смотрите, сколько техник можно использовать для быстрого рисования фигуры, и каждая чем-то уникальна:

— карандаш;	— аппликация из черной, серой и цветной бумаги;
— мягкие материалы;	— масляная и сухая пастель;
— ручки и линеры;	— маркеры и фломастеры;
— брашпены;	— аппликация с дорисовкой и без;
— тушь и кисть;	— коллаж;
— тушь и перья — металлические, тростниковые, самодельные;	— трафаретная печать с дорисовкой и без;
— акварель;	— диатипия.
— гуашь;	
— цветные карандаши;	

Смена задачи при рисовании набросков полезна для расширения кругозора и воспитания осознанности в рисовальном процессе. Если вы сформулировали задачу на рисунок или на сеанс, вы будете по-другому смотреть на модель, иначе начинать лист, возьмете неслучайный материал.

[Почитать описание, рецензии
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

