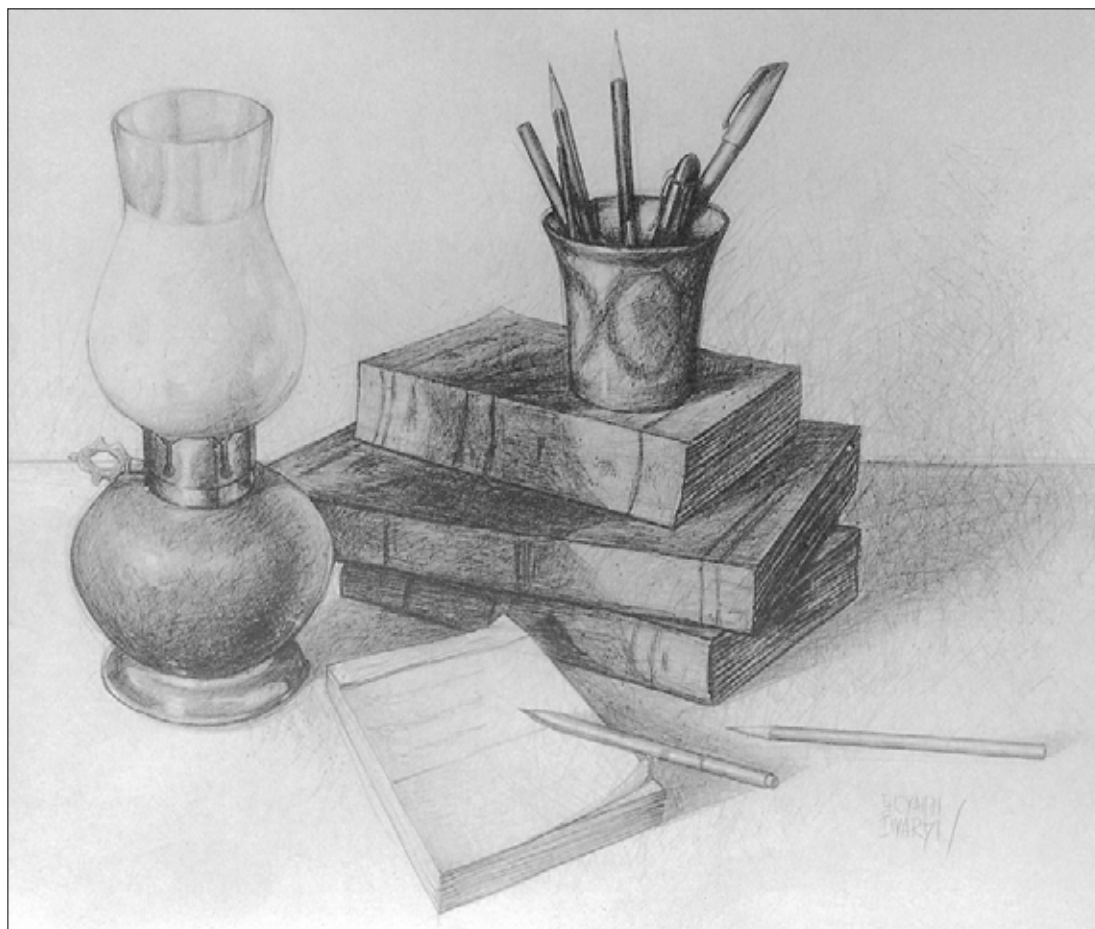

ДЖОВАННИ ЧИВАРДИ

РИСОВАНИЕ

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

УДК 741.02
ББК 85.154
Ч-58

Издано с разрешения Search Press

Научный редактор Татьяна Быковская

Чиварди, Джованни

Ч-58 Рисование : полное руководство / Джованни Чиварди ; пер. с англ. Людмилы Лаврухиной. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 448 с. : илл.

ISBN 978-5-00057-551-2

Перед вами универсальное пособие по рисованию известного итальянского художника Джованни Чиварди. Оно составлено из нескольких самостоятельных разделов, которые вы можете изучать выборочно или в удобной для вас последовательности. В каждом из разделов приведены общие сведения об инструментах и техниках рисования, а также описаны профессиональные приемы графического изображения портрета, фигуры человека в одежде, обнаженной натуры, кистей рук и стоп, различных объектов, пейзажа, нанесения светотени. Вы найдете подробно проиллюстрированные этапы рисования, а также многочисленные примеры работ автора, выполненные в разных техниках и жанрах.

УДК 741.02
ББК 85.154

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс».

VEGAS LEX

ISBN 978-5-00057-551-2

© Il Castello Collane Tecniche, Milano 73/75, 20010
Cornaredo (Milano), Italia, 2006.

© Search Press Limited, 2006

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015

ДЖОВАННИ ЧИВАРДИ

РИСОВАНИЕ

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

Техники рисования 5

Как рисовать портрет 67

Как рисовать фигуру человека в одежде 129

Как рисовать кисти рук и стопы 191

Как рисовать пейзаж 253

Как наносить свет и тень 315

Ню 379

ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

Рисование было одним из первых способов запечатлеть явления окружающего мира. Оно берет свое начало в первобытных наскальных изображениях, которые по сей день представляют интерес и как художественное отражение действительности, и как средство самовыражения.

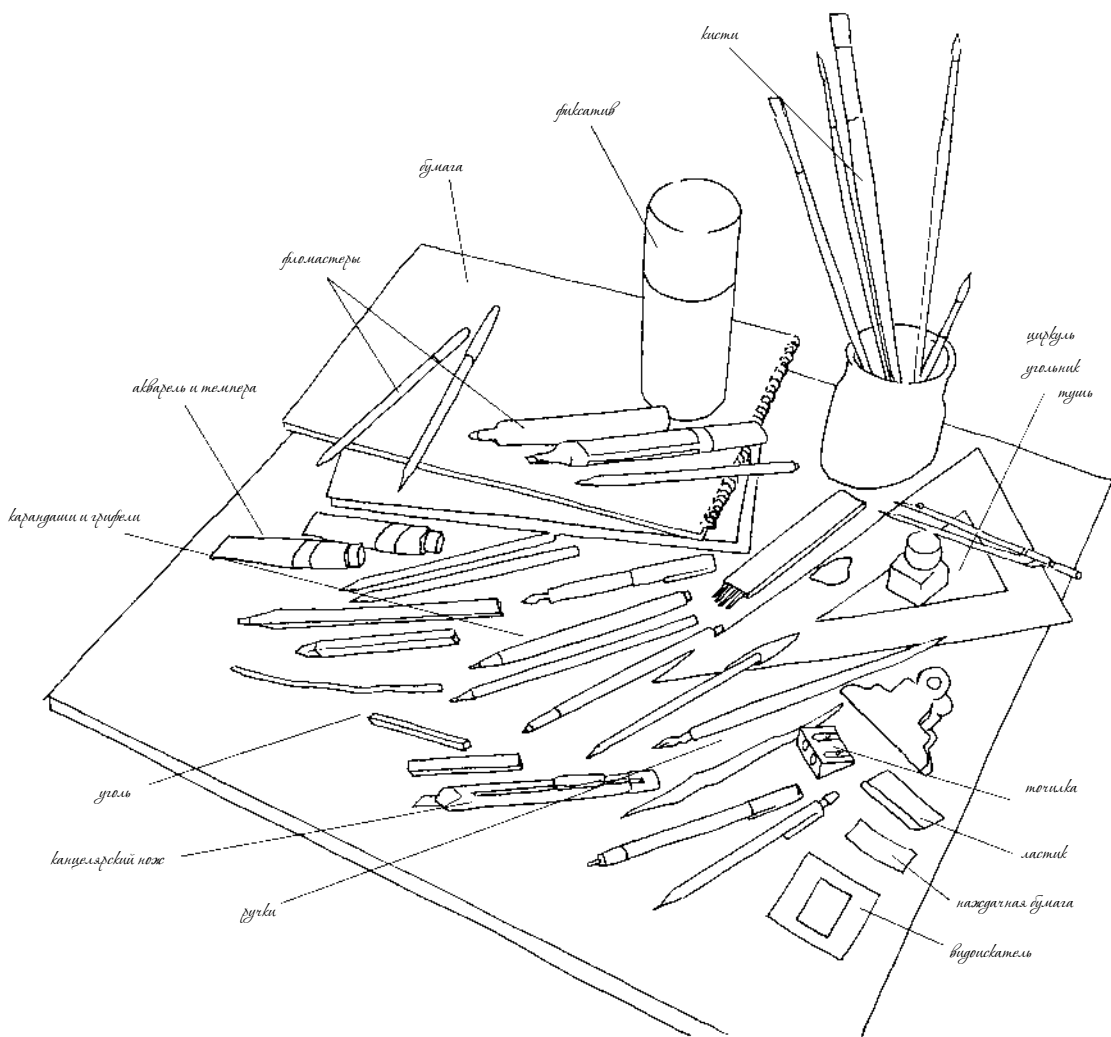
Уметь рисовать прежде всего значит уметь видеть, анализировать, испытывать эмоции и осваивать приемы, которые позволяют художнику в полной мере выразить мысли и настроение.

В этой главе рассматриваются основные средства рисования, поскольку техникой рисования можно в той или иной степени овладеть опытным путем, практикуясь. Теме графических материалов и особенностям их использования уже посвящено немало книг, но мой опыт преподавания показывает, что на начальном этапе новички нуждаются в первую очередь в исчерпывающей и понятной информации о самых распространенных инструментах и о том, каких результатов можно с каждым из них достичь. В дальнейшем начинающий художник при необходимости сделает свой выбор, а пока забегать вперед нецелесообразно. Едва ли мои предложения вызовут интерес, напротив, могут отбить желание учиться. Собранные в книге рисунки относятся к разным периодам моей деятельности. Не обязательно брать мой стиль рисования за образец; достаточно уяснить, как ведут себя разные графические средства с технической точки зрения. Более того, все рисунки в высшей степени образны, многие из них умышленно академичны — это полезнее для обучения рисованию с натуры. Но не стоит на этом останавливаться: как только читатель почувствует уверенность в работе с разными средствами, советую попробовать выйти за рамки изображения действительности. Это значит, что полученные знания следует использовать в качестве источника вдохновения, чтобы перенести на бумагу свои самые потаенные чувства. Техника рисования, бесспорно, нужна художнику, но лишь как инструмент, который при достаточном мастерстве можно приспособить к любой ситуации и поставить на службу собственным потребностям.

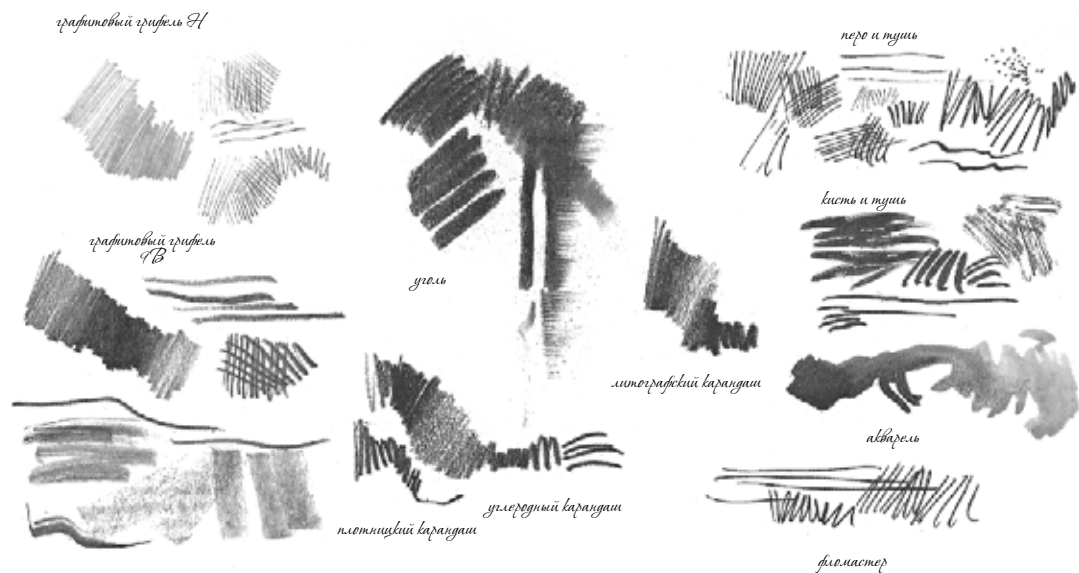
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

По сути, используемые сегодня материалы и инструменты не меняются веками: карандаши, перья, кисти, тушь, бумага и так далее. На рисунке ниже перечислены инструменты, без которых не обойтись начинающему художнику.

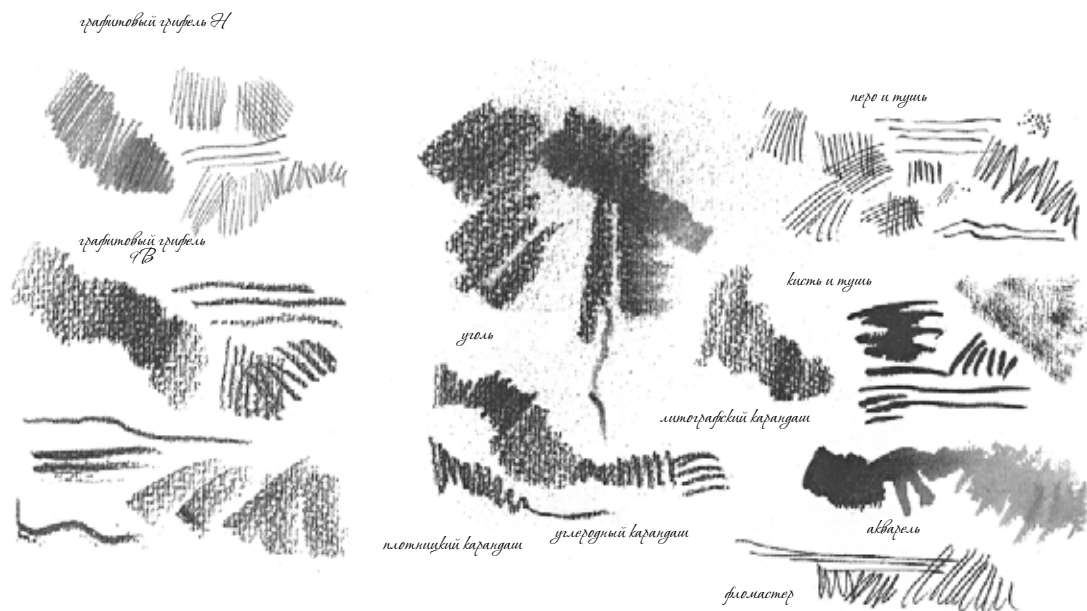
Бумага для рисования бывает нескольких видов, цветов и разного качества. При выборе техники и инструмента для рисования следует учитывать особенности бумаги (так, например, углем хорошо рисовать на грубозернистой бумаге, а пером легче рисовать на гладкой). Чтобы увидеть, какой эффект дают разные инструменты на разных поверхностях, рекомендуем ознакомиться с примерами на соседней странице.

ШТРИХИ РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НА ГЛАДКОЙ БУМАГЕ

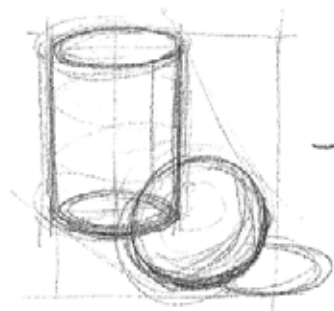

ШТРИХИ РАЗНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ НА РЫХЛОЙ БУМАГЕ

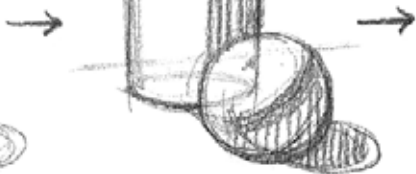

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ

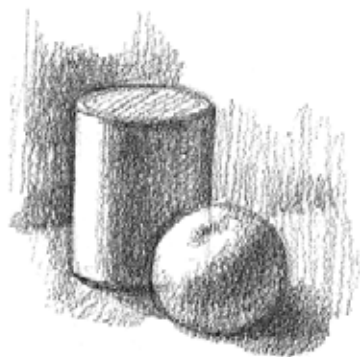
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РИСОВАНИЯ МОДЕЛИ

Первый этап. Примерно определите пропорции объектов.

Второй этап. Уточните формы, отметьте контуры участков в тени.

Третий этап. Завершите моделирование форм распределением тонов.

ТОНА

Градации тонов (от светлого к темному) можно добиться разными способами: разной степенью нажима (примеры А и В); перекрестной штриховкой (пример С) и путем разбавления краски (пример D).

карандаш 2В

прессованный уголь

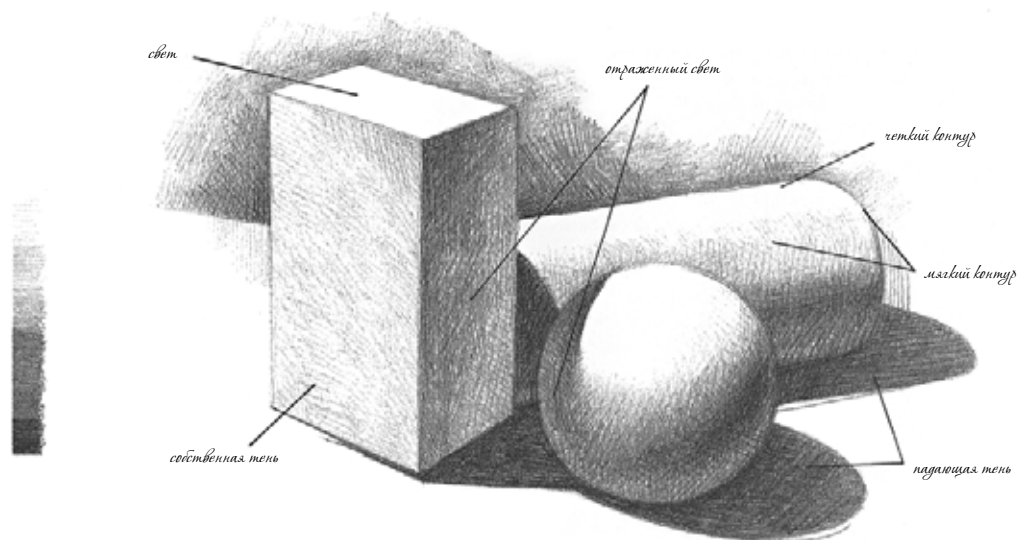
перо и тушь

водорастворимые чернила

СВЕТ И ТЕНЬ

ЛИНИЯ И ТОН

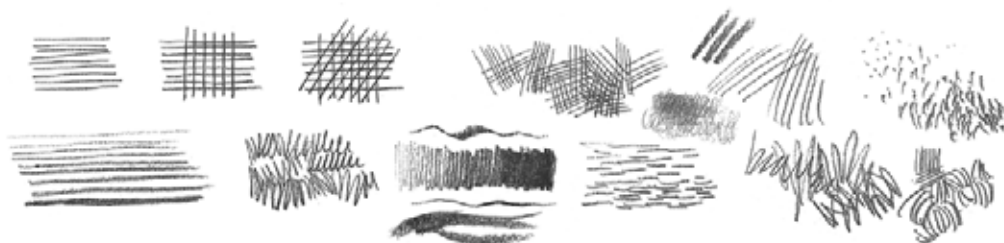

линейный рисунок

тональный рисунок

СОЗДАНИЕ ТОНА ПРОСТОЙ ИЛИ ПЕРЕКРЕСТНОЙ ШТРИХОВКОЙ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

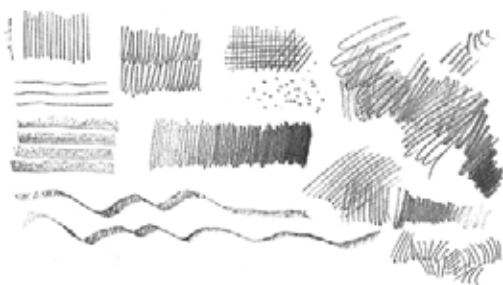

КАРАНДАШИ И ГРАФИТЫ

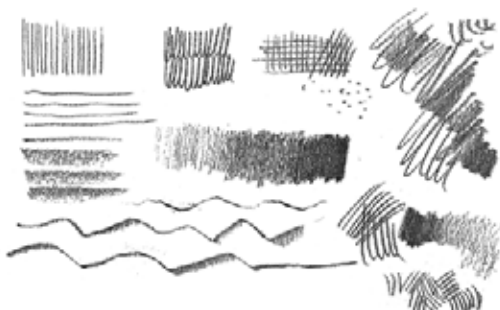
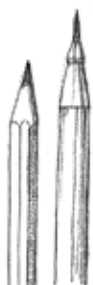
Карандаш — самый распространенный инструмент для рисования, так как он недорог и универсален. Помимо простых карандашей в деревянной оправе существуют другие виды карандашей: графиты, или грифели (тонкие стержни для цанговых механических карандашей); восковые, литографские карандаши; водорастворимые графитовые карандаши; плоские плотничьи карандаши и очень тонкие (микро-) грифели в винтовых механических карандашах.

Графитовые стержни различаются по степени твердости в порядке убывания, от 9Н (самого твердого) до Н, и в порядке возрастания, от В до 8В (самого мягкого). Графитовые стержни делают толстыми, чтобы их было удобнее держать. НВ — грифель средней твердости, не слишком твердый и не слишком мягкий. Твердые графитовые стержни, которые еще называют грифелями для механических карандашей, дают едва заметные, четкие, ровные линии, а мягкие, более «художественные», точно отражают разную степень нажима. Темных оттенков можно добиться, усилив нажим или рисуя частые линии, пересекающиеся под прямым углом (перекрестная штриховка). Смешать оттенки можно, потерев нужное место пальцем, ватным диском или растушкой.

ШТРИХИ НА СРЕДНЕЗЕРНИСТОМ КАРТОНЕ

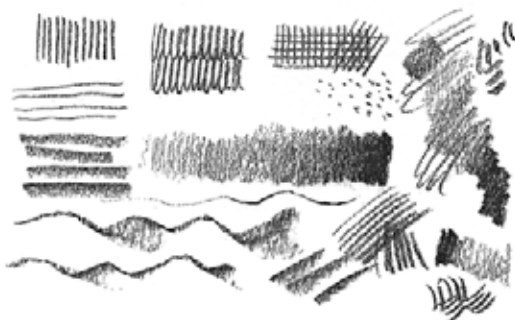

твёрдый карандаш или графит 2Н

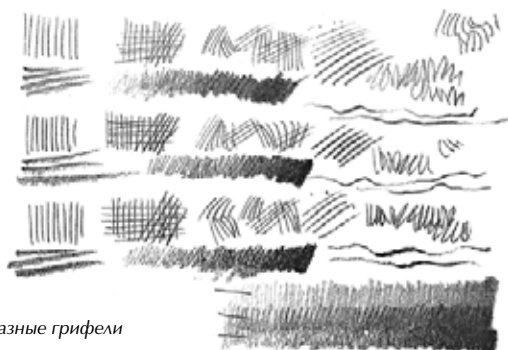
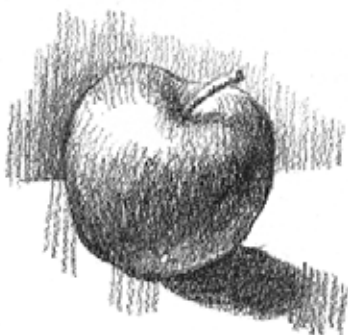

карандаш или графит средней твердости НВ

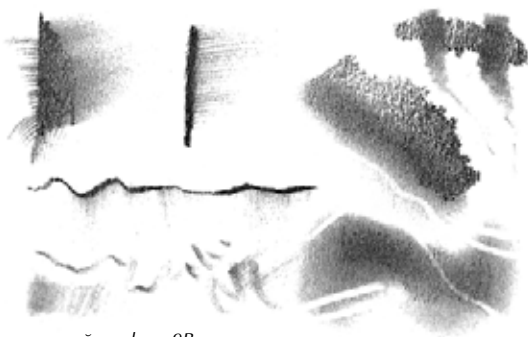
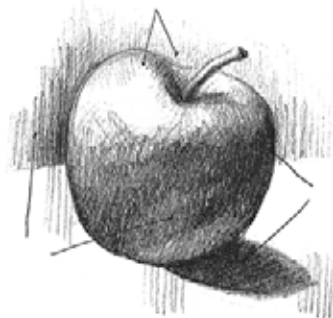

мягкий графитовый карандаш 6B

разные грифели

мягкий грифель 9B и растушка

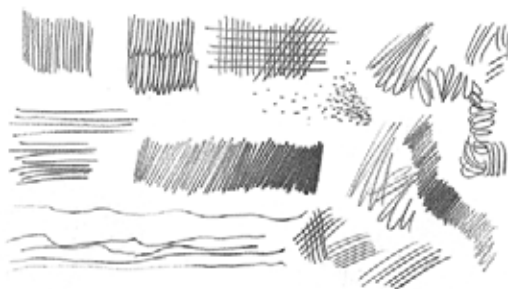

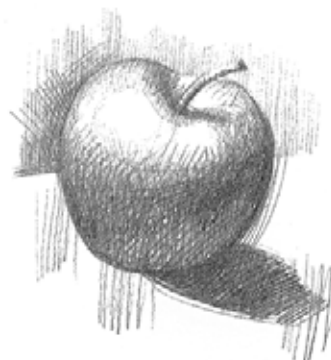
графитовый мелок 2В

плотницкий карандаш

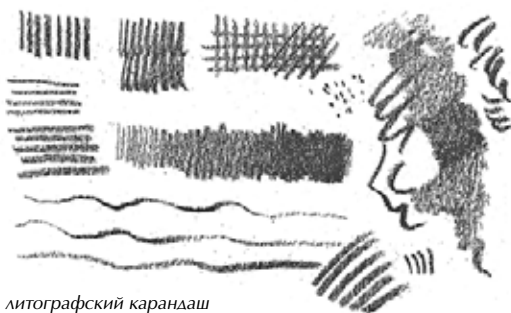

очень тонкий грифель

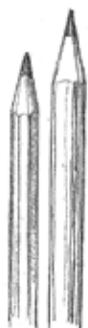

карандашная пыль, блики делаются ластиком

литографский карандаш

водорастворимый графитовый карандаш

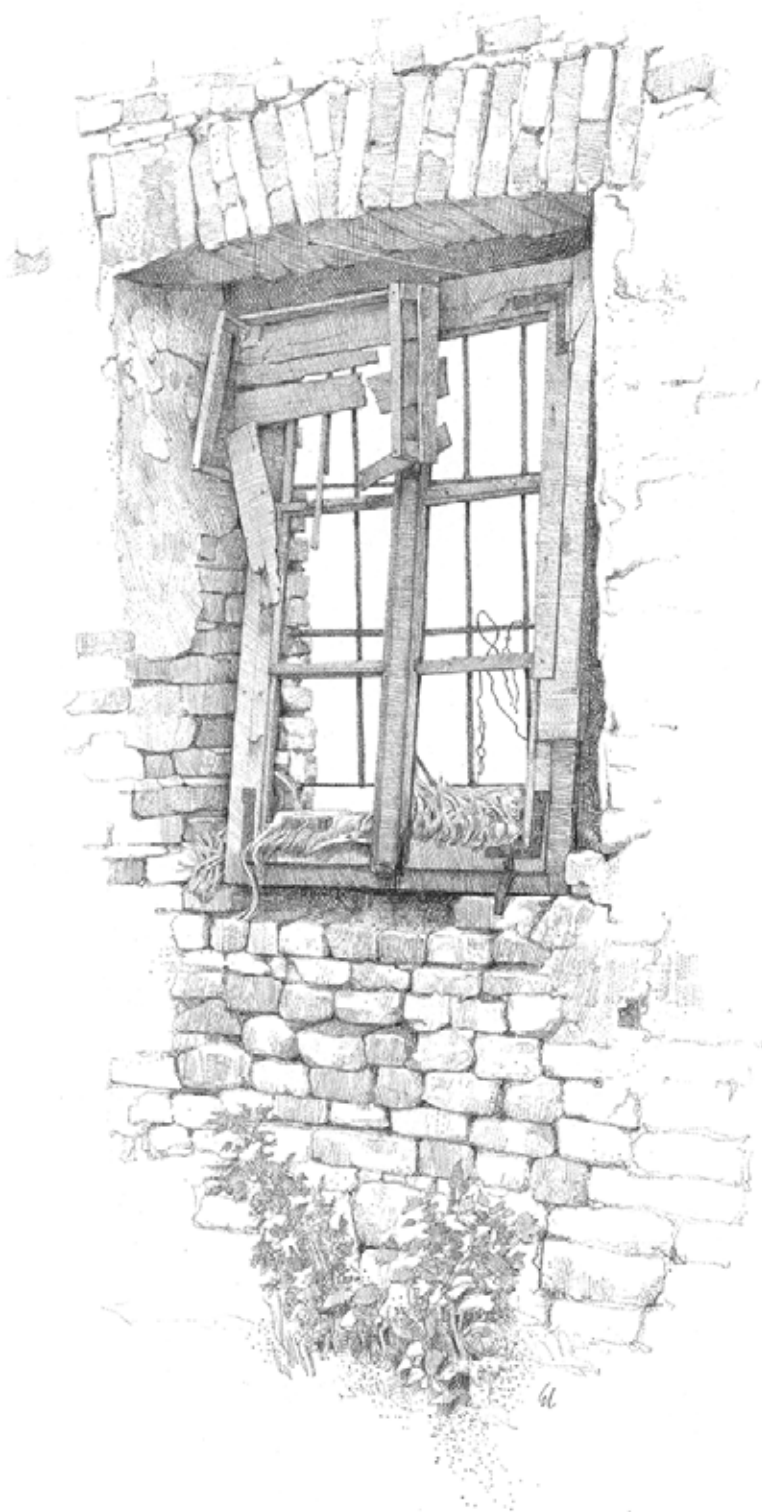
На этой странице представлены портретные этюды. Я рисовал с натуры на довольно гладкой бумаге размером 42х56 см карандашом 2Н. Оба рисунка можно отнести к линейным, легкую тоновую градацию дает более или менее интенсивная и равномерная перекрестная штриховка. С помощью тонкого, хорошо заточенного карандаша мне удалось сделать рисунки светлыми, не очень контрастными. Местами я увеличивал степень нажима на бумагу.

1945-1946
 di Pizzini
 (sint. di Manzoni)
 (sint. di Manzoni)

la donna è sempre stata
 una donna... (Manzoni)

*La figura del segno
è un
segno
che si
muove*

Карандаши Н и 2Н на бумаге размером 40х50 см. Это подготовительный этюд к офорту. Перекрестная штриховка с ровными штрихами имитирует процесс традиционной гравировки, что помогло мне решить ряд тоновых и композиционных задач, прежде чем я приступил к работе на медной пластине. Размер пластины, конечно, меньше: 20х30 см. Кроме штриховки можно прибегнуть также к пунктиру, который я использовал в основании стены.

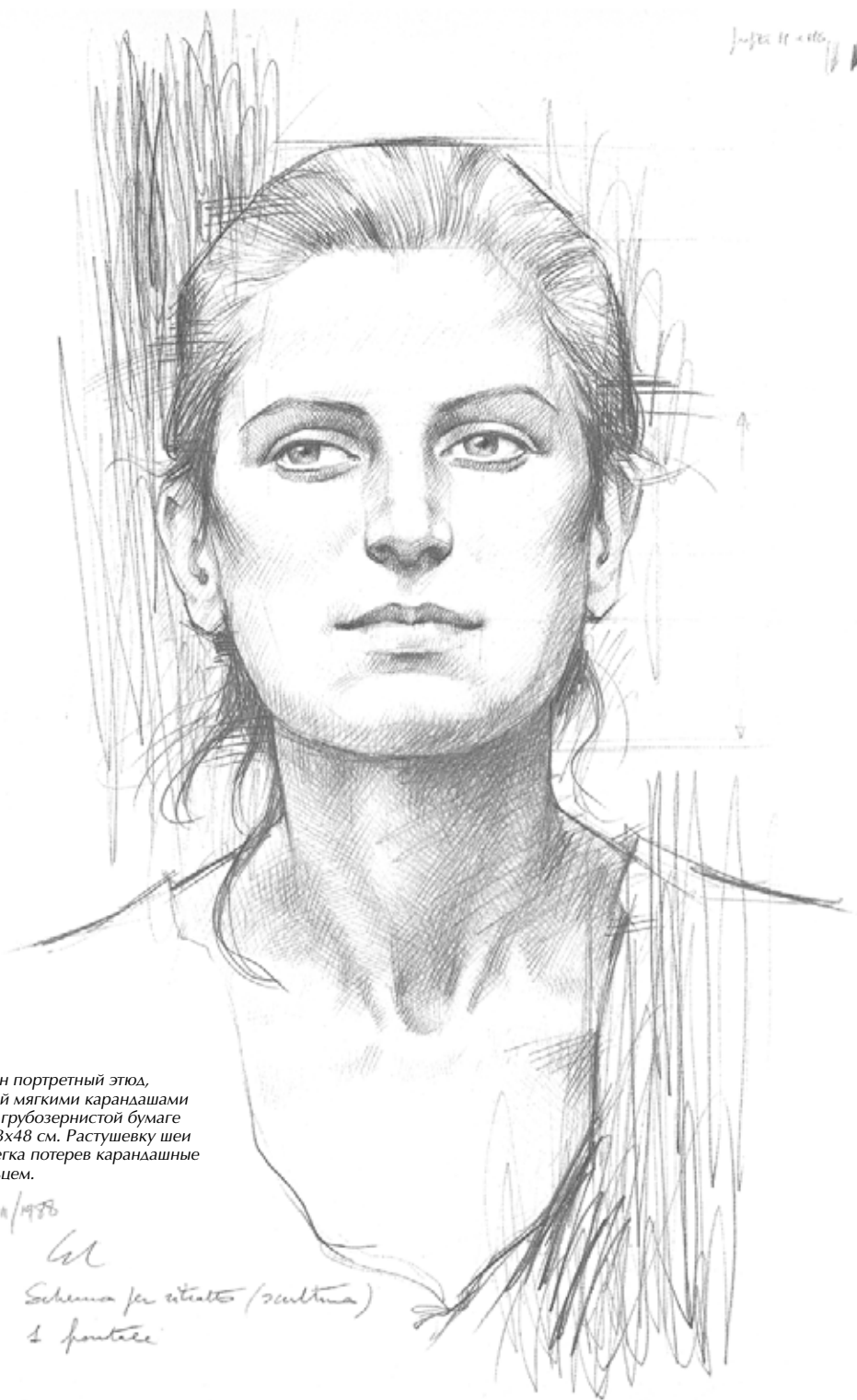

Когда меня просят нарисовать портрет, я начинаю с изучения внешности модели. Однако прежде всего я изучаю характер модели, чтобы понять, интересна ли мне эта работа с психологической, а также с эстетической стороны. По рисункам на этой странице можно заметить, в каком порядке я работаю, во всяком случае вначале. Некоторые наброски выполнены точно, некоторые я сделал небрежно, интуитивно, за несколько минут, чтобы уловить структуру лица, взгляд или выражение лица, композицию, почти не нанося светотень (отношения между светлыми и темными участками). Я рисовал карандашом HB на двух листах грубозернистой бумаги Fabriano размером 33x43 см.

25/11/86
Studio per il tratto

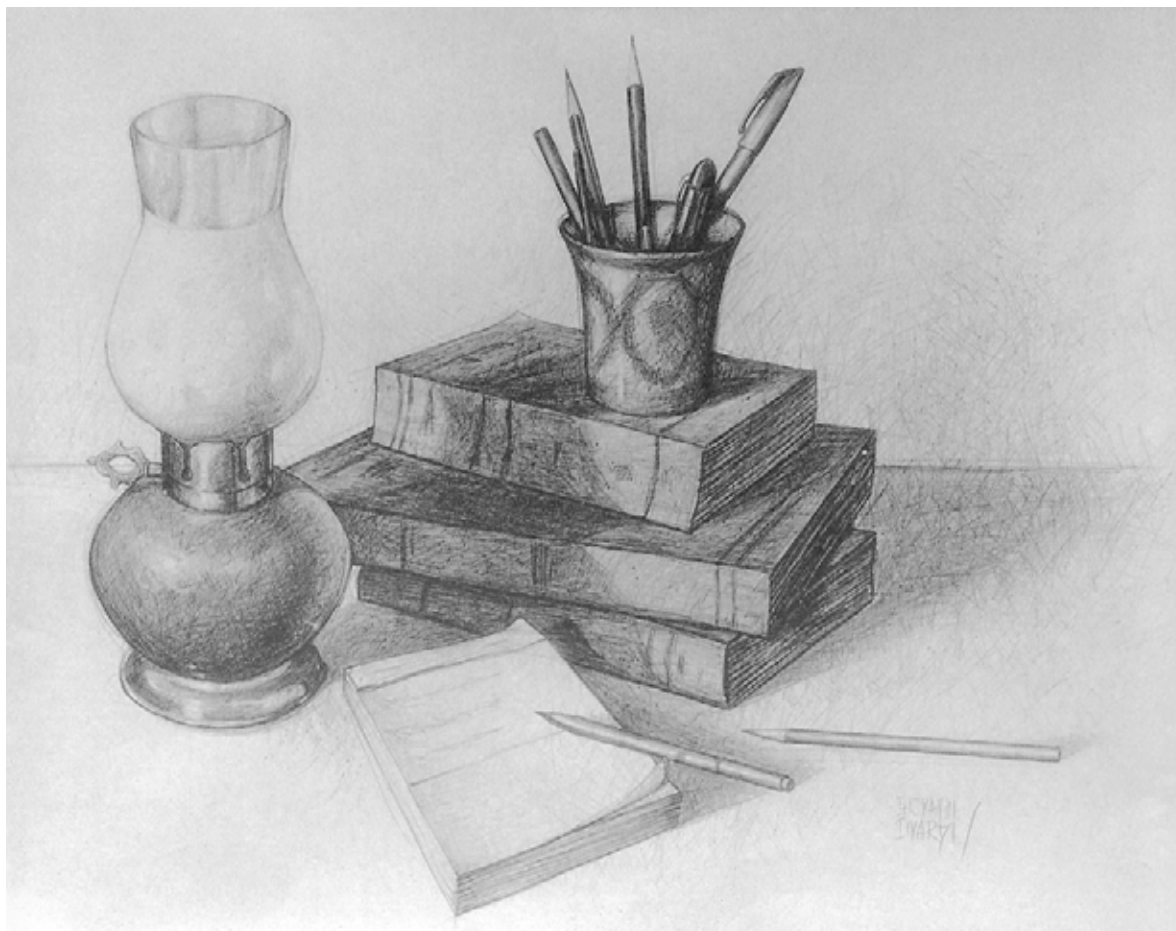
Это еще один портретный этюд,
выполненный мягкими карандашами
(2В и 4В) на грубозернистой бумаге
размером 33х48 см. Растушевку шеи
я сделал, слегка потерев карандашные
штрихи пальцем.

x9/988

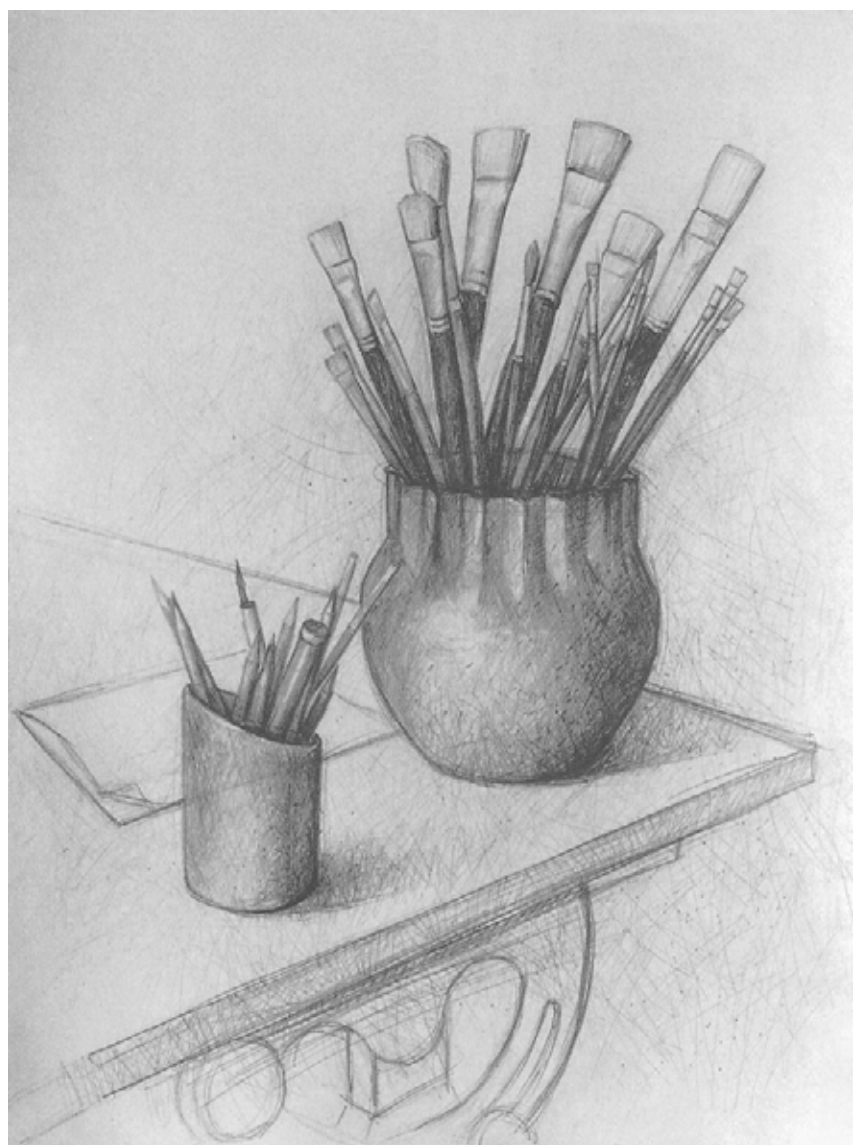
66

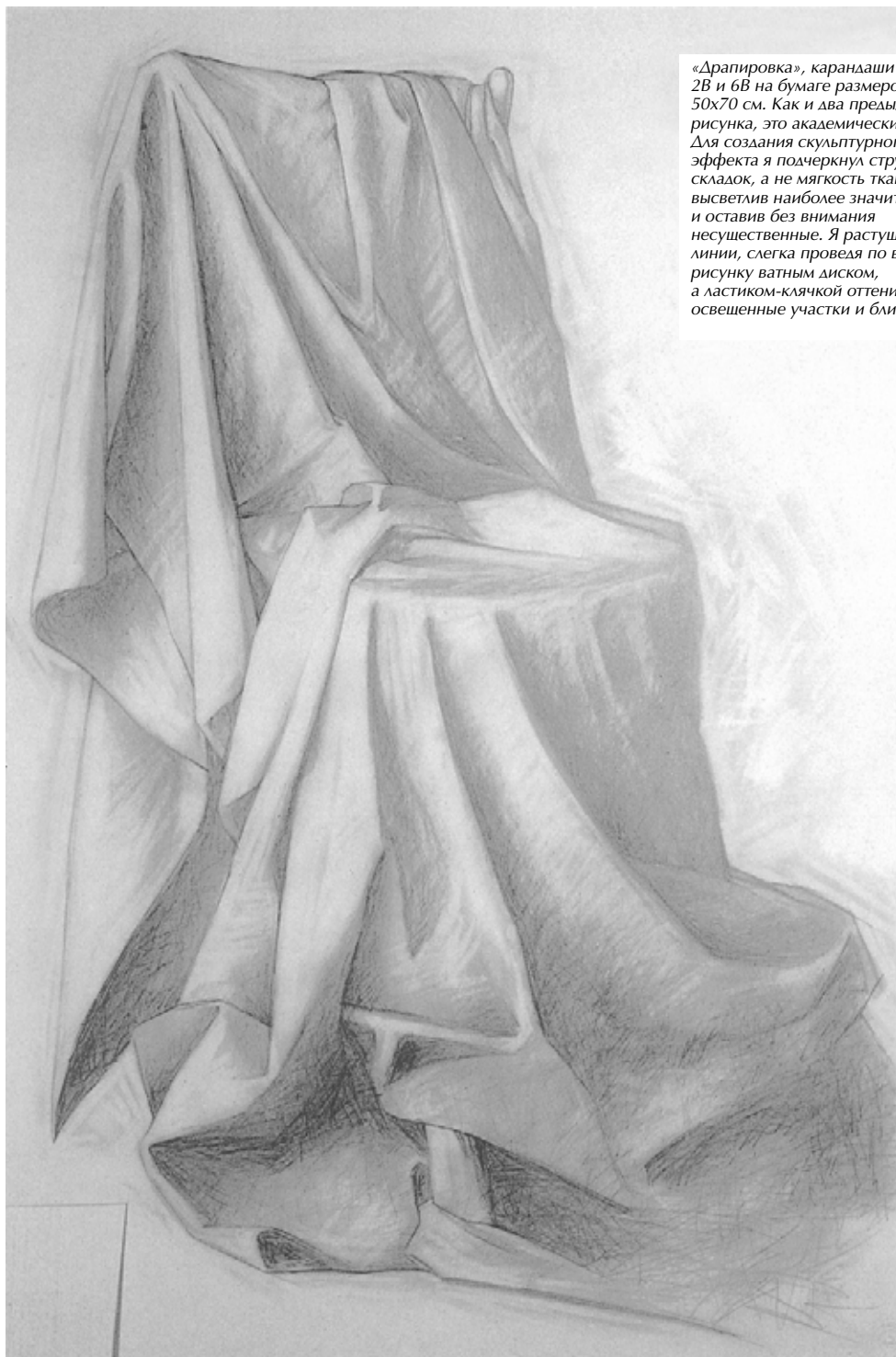
Schema per ritratto (scultura)

1 fronte

Карандаши HB, 2B и 4B на бумаге размером 50х70 см. Рисунки «Лампа с книгами» и «Инструменты» — примеры двух видов упражнений, с которых начинается обучение в художественной школе. Их цель — научить учащихся наблюдать за действительностью и решать простые задачи по композиции, перспективе и светотени. Оба рисунка выполнены на бумаге, закрепленной на мольберте вертикально. Объем предметам придает светлая, но неравномерная и довольно интенсивная штриховка. Равномерность на некоторых участках достигнута с помощью пунктира — я сильно давил кончиком мягкого карандаша.

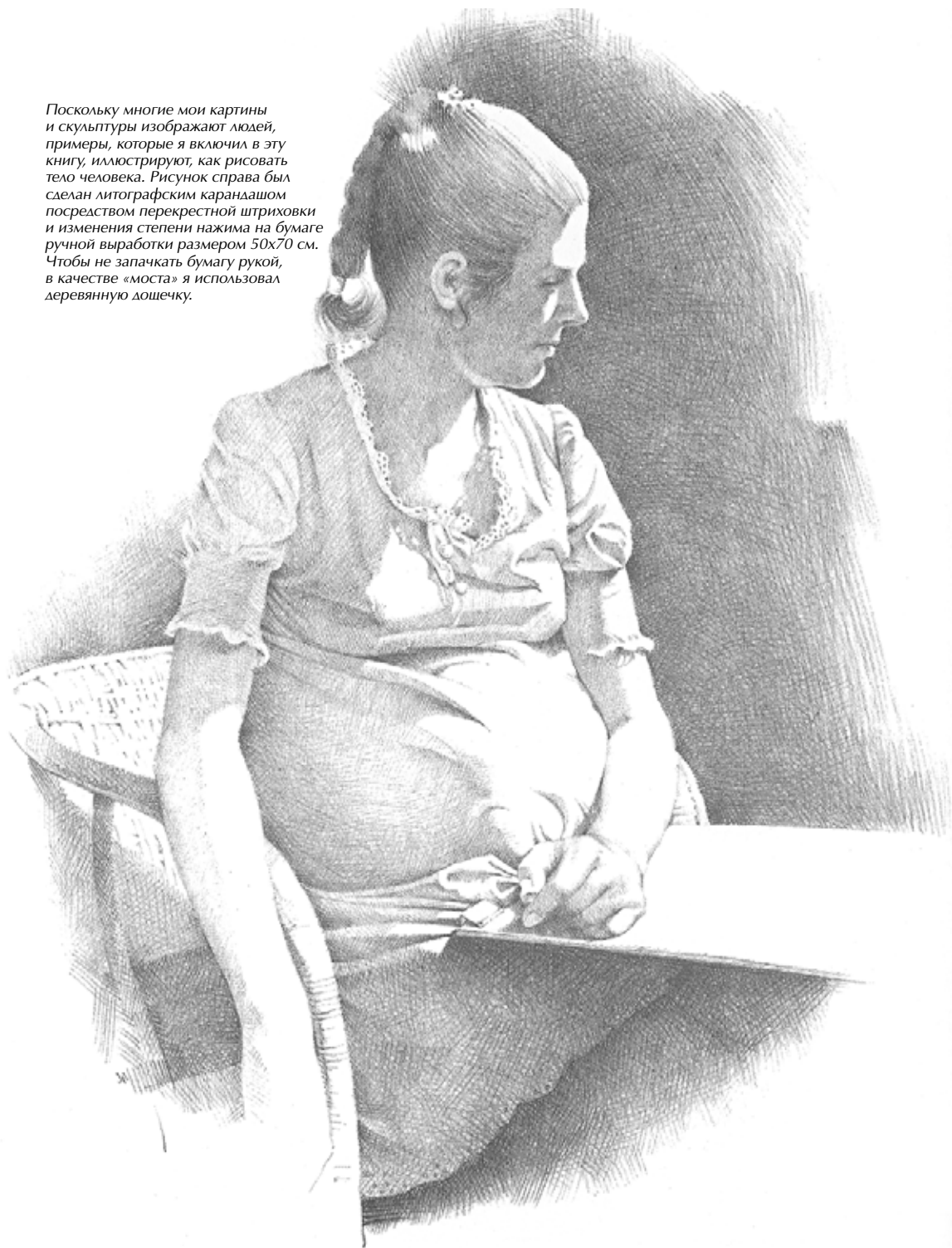
«Драпировка», карандаши 2В и 6В на бумаге размером 50х70 см. Как и два предыдущих рисунка, это академический этюд. Для создания скульптурного эффекта я подчеркнул структуру складок, а не мягкость ткани, высветлив наиболее значительные и оставив без внимания несущественные. Я растушевывал линии, слегка проведя по всему рисунку ватным диском, а ластиком-клячкой отделил освещенные участки и блики.

Мягкий графитовый мелок (6B), которым сделан этот рисунок, позволяет делать размашистые линии, без проработки мелких деталей. Гладкая поверхность лишь частично удерживает графит, по этой причине линии получились неинтенсивными. Чтобы акцентировать более темные участки, требуется более сильный нажим.

Поскольку многие мои картины и скульптуры изображают людей, примеры, которые я включил в эту книгу, иллюстрируют, как рисовать тело человека. Рисунок справа был сделан литографским карандашом посредством перекрестной штриховки и изменения степени нажима на бумаге ручной выработки размером 50х70 см. Чтобы не запачкать бумагу рукой, в качестве «моста» я использовал деревянную дощечку.

Giovanni
Civardi / 2011

УГОЛЬ, МЕЛ И УГЛЕРОДНЫЙ КАРАНДАШ

Ивовый уголь изготавливается из обожженных тонких веток ивы: он мягкий и оставляет мелкий, как пыль, след. Прессованный уголь (в форме карандаша или палочки) изготавливается из угольной пыли. Он дает яркие штрихи насыщенного черного цвета. Уголь идеально подходит для быстрых набросков, он богат по тональности, но менее пригоден для мелких деталей. Равномерно растереть, размазать уголь гораздо легче, чем графит. Используются прежние приемы. Но важно не переусердствовать, иначе изображение получится невыразительным, похожим на фотографию и слабым по своей структуре. Чтобы высветлить или изменить тона и выявить световые пятна, лучше применить ластик-клячку. Пейзажи и фигуры чаще всего рисуют сангиной, которая позволяет получить живую, теплую фактуру рисунка.

ШТРИХИ НА СРЕДНЕЗЕРНИСТОМ КАРТОНЕ

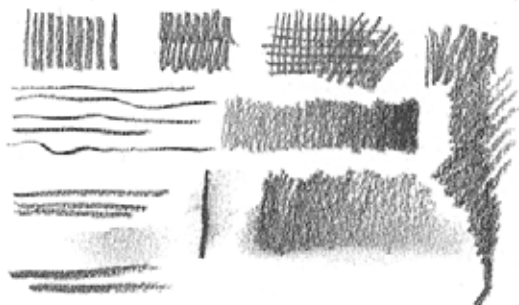

ивовый уголь

прессованный уголь

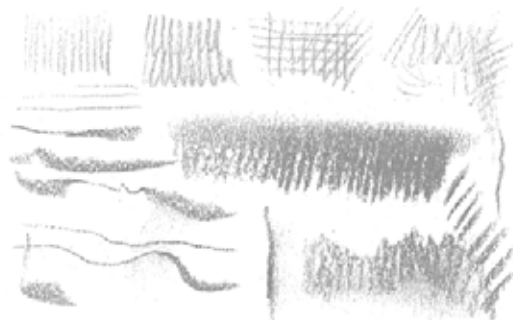

углеродный карандаш

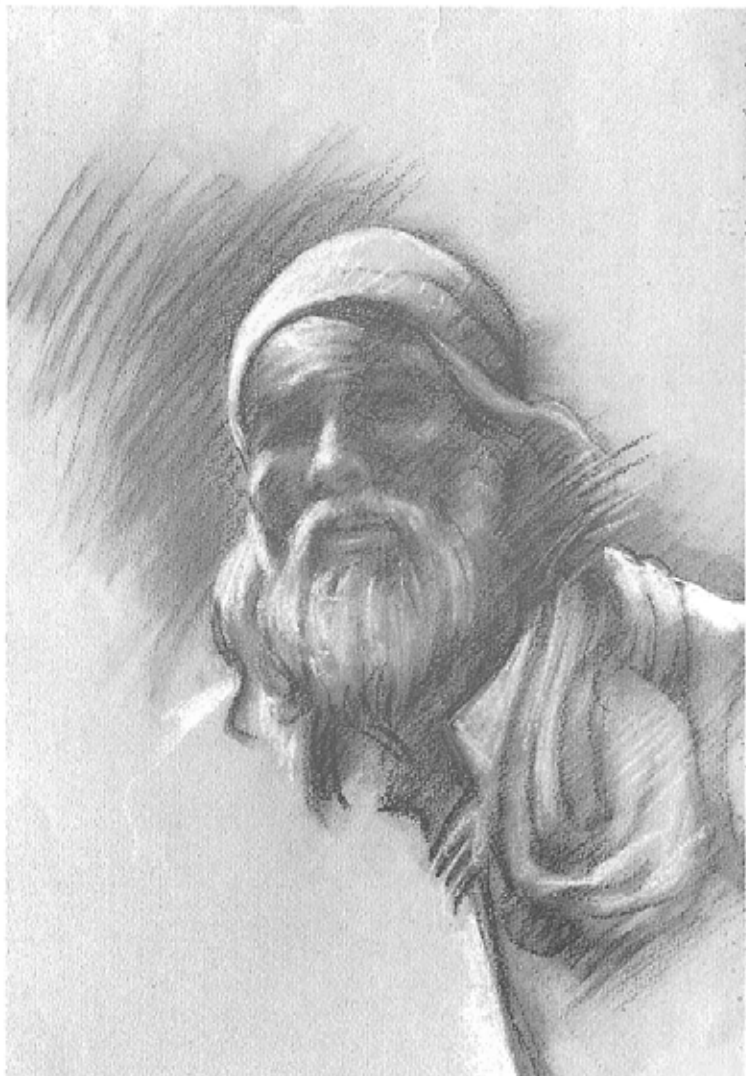

черный, серый и белый мел

сангина

Этюд, выполненный черным прессованным углем, сепией и белым пастельным мелком на шероховатой серой бумаге размером 50х70 см. Уголь лучше использовать для проработки тонов, нежели для прорисовки деталей, а рыхлая бумага позволяет мгновенно добиться выразительности.

На этой странице приведены скульптурные этюды. Каждый был нарисован на отдельном листе бумаги за несколько минут и может послужить примером мгновенной зарисовки, чем в большинстве случаев и являются пробные эскизы. В этом случае мне было интересно запечатлеть движение, понять его поведение в пространстве и изучить сложную структуру (компактную, но с некоторой динамикой). Для таких этюдов идеально подходит углеродный карандаш. Этюды, размещенные на этой странице, сделаны на гладкой бумаге размером 35х45 см.

64. 00
1986
Idea for a sculpture

64. 00
1986
Idea for a sculpture

Интересной и выразительной может быть даже простая зарисовка. Стоит попробовать рисовать быстро и точно. Сначала необходимо внимательно рассмотреть формы и пропорции объекта, а потом легко и непринужденно сделать набросок. Пусть рисунок будет скорее интерпретацией, нежели сухим отражением действительности. Эскиз выполнен на шероховатой оберточной бумаге, средние оттенки нарисованы сангиной, а конструктивные линии — прессованным углем. Набросок выше сделан хорошо заточенным углеродным карандашом.