

Виталий Сенин, Олег Коваль

Виталий Сенин, Олег Коваль
**ШКОЛА РИСУНКА
КАРАНДАШОМ**

Карандашный рисунок — самый массовый вид рисования. Именно с него начинается обучение будущих художников.

Однако рисунок карандашом — это еще и вполне самостоятельный вид графики.

И изобразительные возможности его поистине неограниченные! Наше пособие поможет всем желающим научиться рисовать. Вы узнаете, какую бумагу нужно выбрать, какие существуют карандаши, как их правильно затачивать и, самое главное, как их правильно держать, когда рисуешь. Вы познакомитесь с основами построения композиции — расположением рисунка на бумажном листе, средствами передачи формы и объема изображаемых предметов, с этапами исполнения рисунка натюрморта, пейзажа, портрета. А помогут вам овладеть полученными знаниями замечательные пошаговые иллюстрации, выполненные одним из авторов.

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-0086-4

9 785991 000864

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-343-635-7

9 789663 436357

ШКОЛА РИСУНКА КАРАНДАШОМ

Виталий Сенин, Олег Коваль

**ШКОЛА РИСУНКА
КАРАНДАШОМ**

**НАТЮРМОРТ
ПЕЙЗАЖ
ПОРТРЕТ**

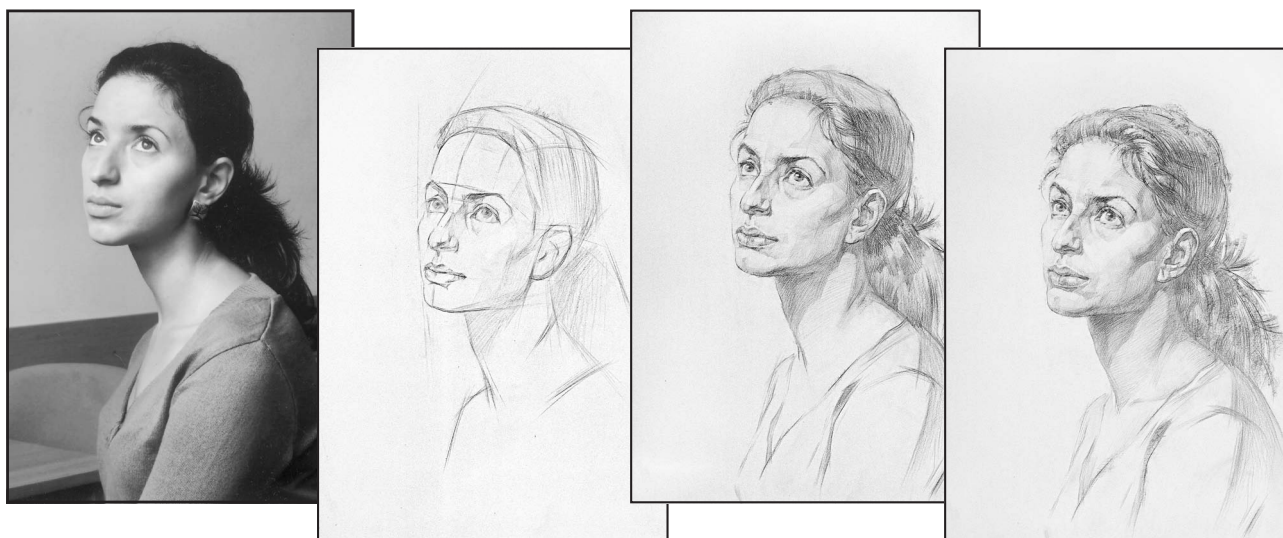

КЛУБ
СЕМЕЙНОГО
ДОСУГА

В. Сенин
О. Коваль

ШКОЛА РИСУНКА КАРАНДАШОМ

НАТЮРМОРТ, ПЕЙЗАЖ, ПОРТРЕТ

Второе издание

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14
С31

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

Дизайнер обложки *Светлана Васенко*

ISBN 978-966-343-635-7 (Украина)
ISBN 978-5-9910-0086-4 (Россия)

© Сенин В. П., Коваль О. В., 2006
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2007, 2010, 2015
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2007
© ООО «Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга»», г. Белгород, 2007, 2010, 2015

Посредством глаза, а не глазом
Смотреть на мир умеет разум.

Уильям Блейк

Искусство рисунка — искусство пластического целого.

Именно в нем с наибольшей полнотой и ясностью проявляется незримая связь между образами мира, характером нашего восприятия действительности и изобразительной практикой.

В рисунке воображение художника менее всего стеснено условиями исключительно зрительного восприятия, а форма художественного целого легко поддается всевозможным метаморфозам и подчинена единой пластической идее.

Пластическая идея (замысел, «внутренний образ», предшествующий рисунку) и пластическая форма — знаковые составляющие художественного языка рисунка. Технические навыки рисунка, эмоциональный характер графического знака, линия, свет и тень, композиционное единство, тональность и контраст, ритм и перспектива — необходимые составляющие создания художественного образа.

Линия — основное средство выразительности в рисунке — обретает смысл, начинает что-либо обозначать только в рамках единого пластического целого, в рамках единой пластической формы, подчиненной исходному замыслу художника. Поэтому вполне справедливо считать, что именно рисунок, с одной стороны, служит зеркалом восприятия наглядной предметной формы, а с другой — открывает человеку возможность увидеть «неочевидное в очевидном», нечто такое, что стоит непосредственно за листом бумаги и целиком ему соответствует: действи-

тельность, зримый мир вещей и характер их соединения между собой («мгновенный очерк связи вещей»^{*}).

Рисунок — источник и основание всякой художественной деятельности. Владение рисунком начинается с изучения и постепенного и последовательного (от простого к сложному) овладения определенной системой знаний, позволяющих посредством рисунка свободно выражать зрительные впечатления художника, решать образные и конструктивные задачи воплощения художественного замысла, и именно из этой системы знаний складывается профессиональная деятельность художника, рождаются импульсы самостоятельного художественного творчества.

Ведь именно рисунок — основа профессионального мастерства и начало «искусства видеть». Линия, градации света и тени, соотношение светлых и темных пятен, контраст, острота или мягкость соположения графических приемов, ритмика элементов, единое композиционное целое, ощущение плоскости графического листа, его границ — все средства выразительности рисунка согласованы с пространством, на котором разворачивается главная борьба между пластической идеей, предметом и средствами его образного воплощения. Пространство и форма в рисунке взаимоперетекают, влияют друг на друга и в процессе длительного исполнения рисунка обнажают принцип, кото-

^{*} Даниэль С. Сети для Протея. — СПб., 2002. — С. 146.

рому он подчинен, — «строить целое, исходя из целого»*.

Гибкость зрения начинающего художника при этом не граничит с автоматизмом, ведь рисунок — это всегда творческий процесс, основанный на строгой системе знаний и рисовальческих навыков, усвоение которых потребует определенного времени и настойчивости.

Условность искусства является его неотъемлемым свойством, действия художника-графика, рисовальщика также носят условный характер. Но условно определен ансамбль графических знаков (линия, штрих, тон, контраст, зрительный разлом, масштаб и т. п.) старается приблизиться к объекту внешнего мира так, как если бы художник одновременно смотрел на него извне и изнутри. Такой ансамбль знаков и форм всегда стремится к максимальной репрезентативности, наиболее полному своему выражению.

Свойственный рисунку лаконизм изобразительных средств подталкивает мышление рисовальщика к умелому соотношению обобщенных, условных, смоделированных в технике рисунка предметных форм и черт, присущих предмету изображения в объективном мире.

Здесь главным оказывается смысловое овладение знаковым пространством изображения. Образы рисунка — всегда образы составные, «синтаксические», носят обобщенный характер и направлены на соположение зрительных форм. Но условность — это не упрощение, не карикатурность модели, это прежде всего смысловой и зрительный акцент на самом существенном, это сдержанная сосредоточенность на основных (типичных) чертах изображаемого предмета, это строгость геометрической формы, скрытой под обтекающим

ее узором текучих линий и моделированным светом и тенью объемом изображаемой фигуры.

Два начала господствуют в рисунке: точное наблюдение природы и гибкость изобразительного мышления. Взаимная уравновешенность целого, ритмическая точность и пространственная текучесть линии, композиционная слитность элементов рисунка способствуют рождению художественного образа. Художник не копирует природу с фотографической точностью, анализирует, моделирует и преобразует ее средствами графического языка, делает природу более выразительной и эстетически ценной.

Соответственно, глаз рисовальщика не только остро воспринимает очертание природы, но это и «разумный глаз», чувствительный к внутренней игре пластических форм и смысловых ценностей, которые скрываются за ними.

Итак, рисунок — это наука мыслить формой, он позволяет понимать конструктивную основу любого изображения пластической структуры предмета на плоскости.

Наша книга призвана отразить именно эти моменты искусства рисунка.

Настоящее издание не может претендовать на роль исчерпывающего учебного пособия по рисунку с природы, — в нем авторы пытались охватить рисунок в широком диапазоне его пластических возможностей, продемонстрировать основные «эпицентры» его художественной выразительности и представить то, что в рисунке является наиболее информационно важным и формально (технически) насыщенным.

Перед вами «формула рисунка» — этой своеобразной «живописи черным и белым» — и система правил «изобразительной речи», при помощи которой рисунок говорит нам о нас самих и мире, в котором мы живем.

* Гомбрих Э. История искусства. — М., 1998. — С. 578.

Осознанный и умелый выбор техники исполнения рисунка и последовательный характер ведения работы обеспечивают более прогнозируемый, качественный ее результат. Ведь в конечном итоге все подчинено синтезу элементов в едином композиционно-содержательном целом, созданию выразительного образа при помощи линии, света, тени и композиционно-пространственного решения.

Рисунки, выполненные в технике графитного карандаша, обычно не закрепляют, кроме тех случаев, когда используют очень мягкие карандаши.

Начинающему рисовальщику следует обращать внимание на разнообразный

иконографический, иллюстративный материал, дающий представление о наиболее выразительных возможностях этой техники. Это и рисунки Ж.-Д. Энгра, карандашные рисунки К. Брюллова, рисунки И. Репина, В. Серова, В. Фаворского, Н. Фешина; великолепной школой рисунка является творчество М. Врубеля, К. Петрова-Водкина, Ф. Малявина. Значимы работы художников харьковской школы рисунка — В. Ермилова, А. Петрицкого, Б. Косарева, А. Кокеля, С. Беседина, Е. Егорова, А. Константинопольского, А. Мартына, В. Лозового, А. Вяткина, А. Брагина и других выдающихся художников.

Постановка корпуса и рук при рисовании

Прежде всего надо научиться глядеть на натуру — это самое основное и довольно трудное.

П. П. Чистяков

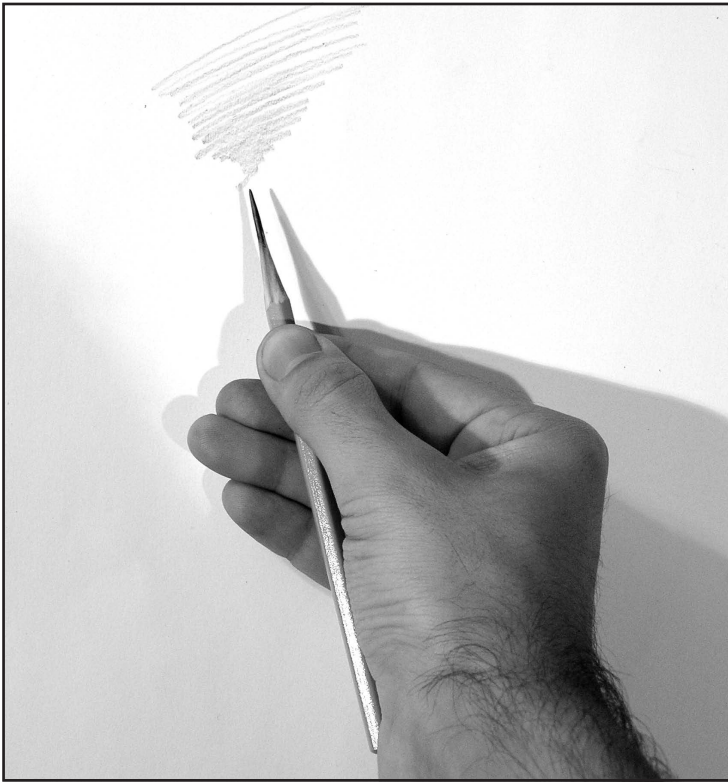
Постановка корпуса и рук при рисовании должна отвечать задаче целостного охвата изображаемого предмета зрением рисовальщика. Правильная постановка обеспечивает возможность постоянного сравнения рисунка изображаемого предмета с его моделью, проверку верности избранного перспективного построения, выбранных пропорций и особенностей светотеневого решения.

Обычно мольберт располагают не слишком близко к модели, расстояние до которой должно составлять не менее трехкратного ее размера. Расстояние от глаза рисующе-

го до мольберта соответствует длине вытянутой руки. Рисунок должен располагаться под прямым углом к центральному лучу зрения рисовальщика, то есть находиться на самом коротком расстоянии от исполнителя. Выбранная точка наблюдения должна быть постоянной. Сидеть за мольбертом или стоять за ним необходимо так, чтобы, изучая натуру, не менять выбранную точку обзора. Корпус рисовальщика остается в неизменном положении, основные конструктивные особенности формы изображаемого предмета отслеживаются лишь глазами.

Важной является и правильная постановка руки рисовальщика.

Карандаш обычно держат не так, как мы привыкли держать ручку при письме, а так,

Пример правильной постановки руки при рисовании

как дирижер держит свою палочку: карандаш нужно держать за неотточенный конец между ногтевыми фалангами большого, указательного и среднего пальцев. Такое положение карандаша позволяет видеть рисунок, не закрывая его рукой, избегать касания рисунка всей рукой, при этом дает рисовальщику возможность начертания не только вертикальных и горизонтальных, но и круговых линий. Длинные линии проводят всей рукой, более короткие — кистью, а короткие линии и штриховку наносят, двигая лишь пальцами, держащими карандаш. Необходимо стараться не опираться рукой на поверхность листа во время работы. А если и опираться, то только мизинцем, оставляя работающей кисти свободу и достаточную подвижность. Рисунок должен быть хорошо освещен, но таким образом, чтобы тень от руки не падала на него.

Художники рекомендуют периодически вставать со своего рабочего места и оценивать исполнение рисунка на расстоянии, особенно это целесообразно делать на завершающих стадиях выполнения рисунка.

Композиционное построение рисунка. Ритм и тектоника

Видение природы, столь необходимое для исполнения рисунка, требует сознательной подготовки и умения логически последовательно изображать ее на плоскости. Такое видение достигается постоянной тренировкой изобразительного мышления. Понимание конструкции формы с точки зрения ее пространственной организации начинается с осмысления внешних признаков изображаемого предмета, его формы,

размера, прозрачности, цвета и фактуры. Поэтому начинающему художнику столь необходимы знания композиции, конструктивной формы предмета, специфики пропорций объекта изображения, перспективы, светотени и других изобразительных средств рисунка.

Ни одно изображение не повисает в иллюзорном пространстве плоскости (графического) листа само по себе, вне види-

Весенний разлив

51

ЭТАП ПЕРВЫЙ
Композиционное
размещение пейзажа
в формате листа.

ЭТАП ВТОРОЙ
Ритмическое построение масс деревьев.

ПЕЙЗАЖ

ЭТАП ТРЕТИЙ

Легкая тональная проработка пейзажа.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ

Тональная проработка рисунка с учетом состояния природы.

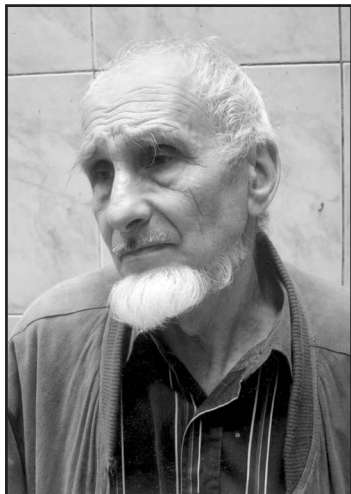

ЭТАП ПЯТЫЙ

Уточнение деталей рисунка с последующим их обобщением.

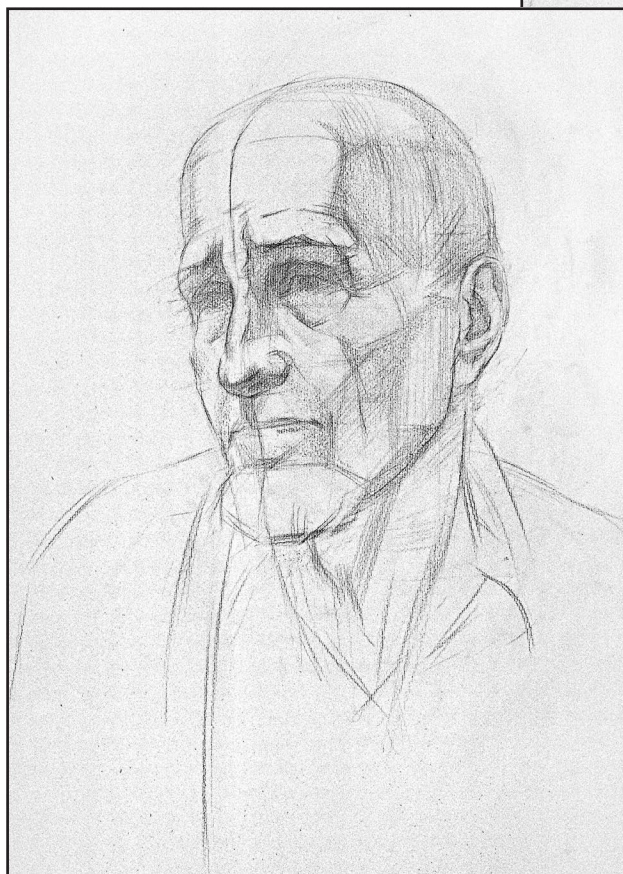
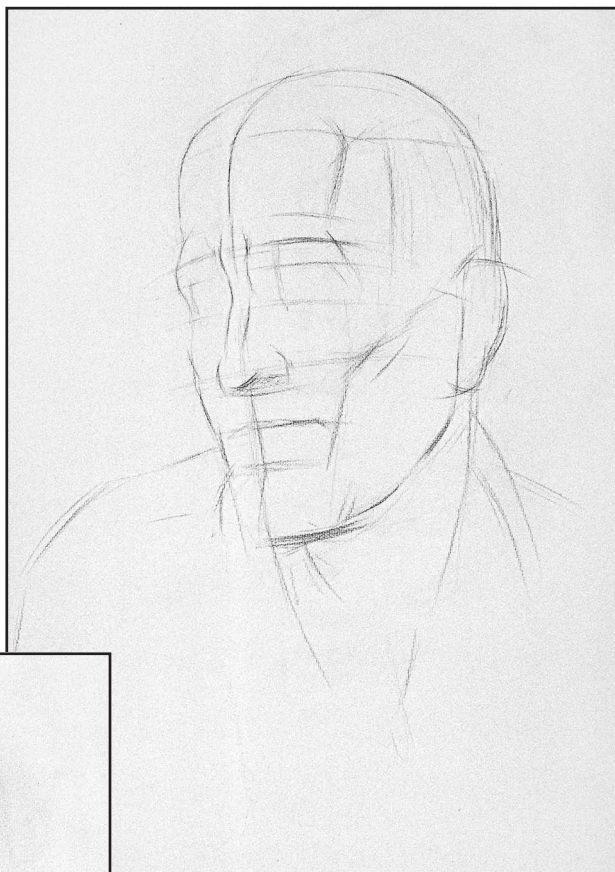

Портрет пожилого человека в полуразвороте

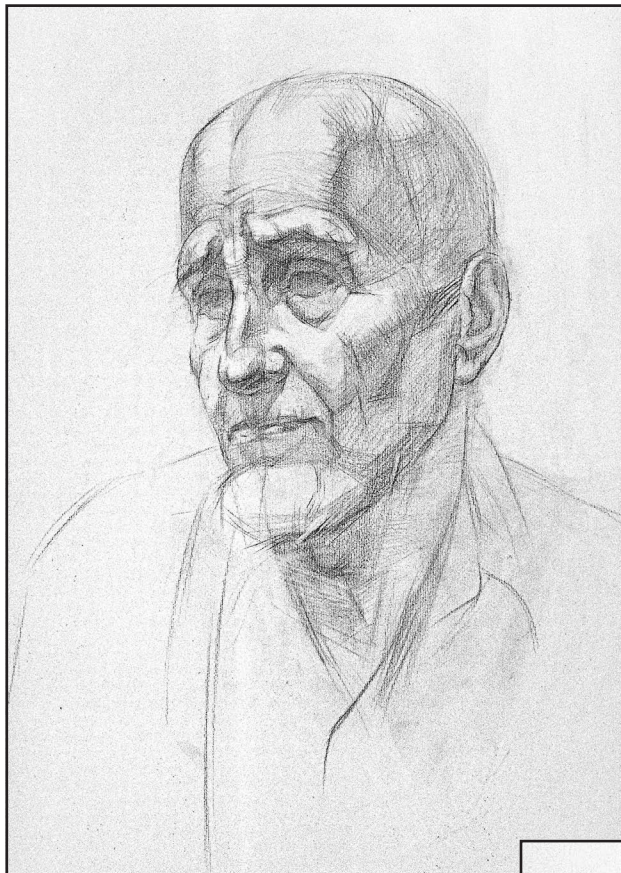
ЭТАП ПЕРВЫЙ

Размещение массы головы
в формате листа. Определение
вертикальной и горизонтальных
осевых линий головы.

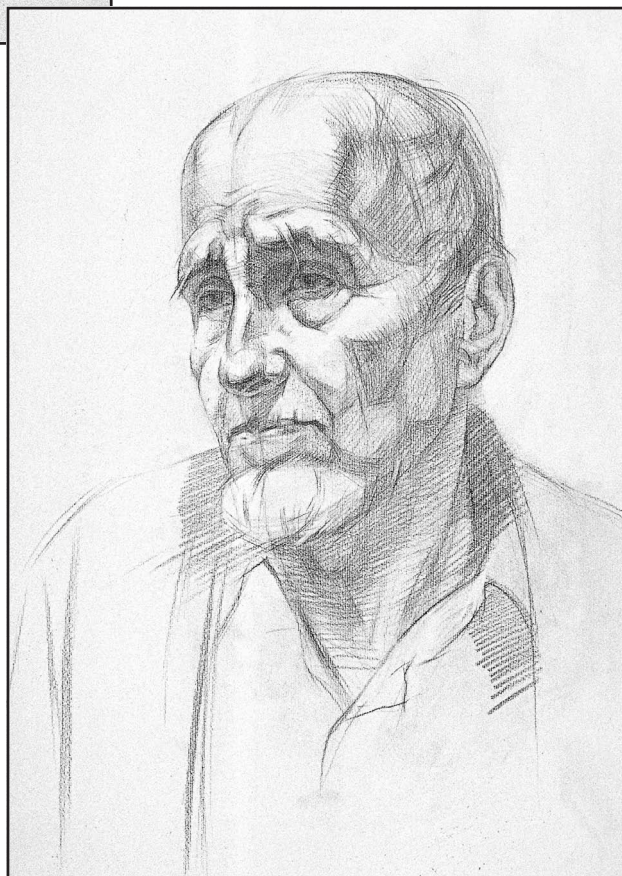

ЭТАП ВТОРОЙ

Построение основных объемов головы
с легкой тональной проработкой.

ЭТАП ТРЕТИЙ
Построение лицевой
и мозговой части головы.

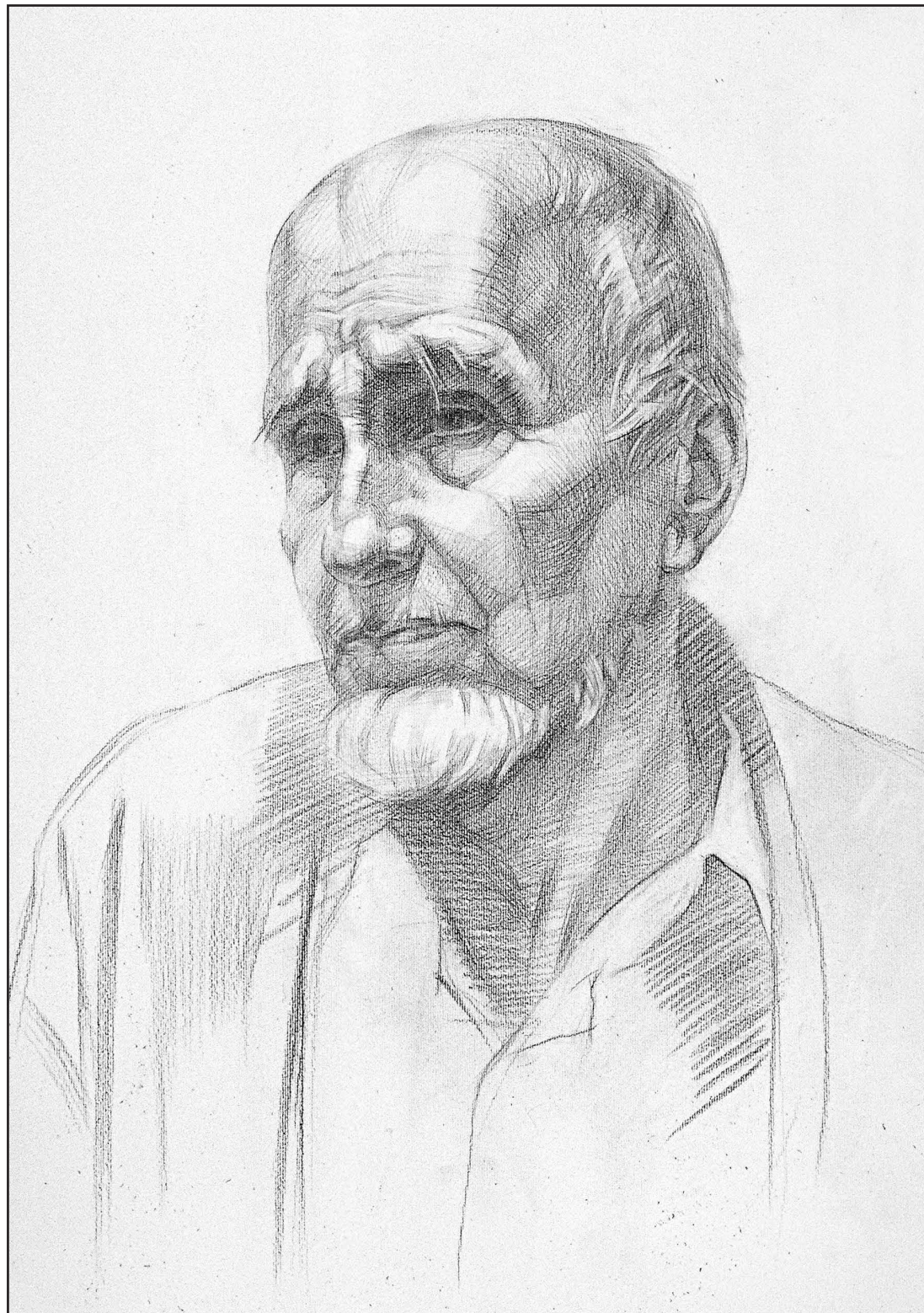

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ
Выявление ближней формы
головы с определением больших
тональных отношений.

ЭТАП ПЯТЫЙ

Детальная проработка головы с последующим обобщением деталей.

69

ГОЛОВА ЧЕЛОВЕКА

Введение	3
Материалы и техника учебного и академического рисунка	5
Постановка корпуса и рук при рисовании	7
Композиционное построение рисунка. Ритм и тектоника	8
Перспективное построение рисунка	11
Пропорции предмета	12
Изобразительные средства рисунка: линейное построение и светотень	13
Статика и динамика формы предмета	17
Рисунок натюрморта	18
Натюрморт с гипсовыми предметами	21
Натюрморт с кувшином	24
Натюрморт с перцем	27
Натюрморт с иконой	30
Натюрморт с петухом	33
Рисунок листьев лопуха	36
Рисунок пейзажа	39
Херсонес. Владимирский собор	42
Львовский пейзаж	45
Киев. Киево-Печерский монастырь	48
Весенний разлив	51
Святогорье	54
Рисунок головы человека	57
Портрет девушки	64
Портрет пожилого человека в полуразвороте	67
Портрет пожилого человека в профиль	70
Портрет Анны	73
Портрет пожилой женщины	76
Портрет Артема	79
Портрет студентки	82
Заключение	85
Благодарность	86
Красота рисунка – его конкретность	87
Авторские работы Виталия Сенина	89
Краткий словарь терминов	106
Рекомендованная литература	109

Издательство Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
www.trade.bookclub.ua

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КНИГАМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

МОСКВА

Бертельсманн Медиа Москау АО
141008 г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 26, корп. 2
Тел./факс +7 (495) 984-35-23
e-mail: office@bmm.ru
www.bmm.ru

ХАРЬКОВ

ДП с иностранными инвестициями
«Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга»»
61140, г. Харьков-140, пр. Гагарина, 20-А
тел/факс +38 (057) 703-44-57
e-mail: trade@bookclub.ua
www.trade.bookclub.ua

Киевский филиал

04073, г. Киев, пр. Московский, 6, комн. 35,
тел. +38 (067) 575-27-55
e-mail: kyiv@bookclub.ua

Одесский филиал

65017, г. Одесса, ул. Малиновского, 16-А, комн. 109
тел. +38 (067) 572-44-28
e-mail: odessa@bookclub.ua

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

УКРАИНА

служба работы с клиентами:
тел. +38 (057) 783-88-88
e-mail: support@bookclub.ua
Интернет-магазин: www.bookclub.ua
«Книжный клуб», а/я 84, Харьков, 61001

РОССИЯ

служба работы с клиентами:
тел. +7 (4722) 78-25-25
e-mail: info@ksdbook.ru
Интернет-магазин: www.ksdbook.ru
«Книжный клуб», а/я 4, Белгород, 308961

Навчальне видання

Учебное издание

СЕНИН Віталій Павлович,
КОВАЛЬ Олег Володимирович
Школа малюнка олівцем.
Натюрморт, пейзаж, портрет
(російською мовою)

СЕНИН Виталий Павлович,
КОВАЛЬ Олег Владимирович
Школа рисунка карандашом.
Натюрморт, пейзаж, портрет

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

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

Підписано до друку 16.12.2014. Формат 84x108/16.
Друк офсетний. Гарнітура «Warnock». Ум. друк. арк. 11,76.
Наклад 10000 пр. Зам. № .

Подписано в печать 16.12.2014. Формат 84x108/16.
Печать офсетная. Гарнитура «Warnock». Усл. печ. л. 11,76.
Тираж 10000 экз. Зак. № .

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

ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»»
308015, г. Белгород, ул. Пушкина, 49А

Віддруковано
у ВАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус»»
61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11.
Свідоцтво ДК № 2891 від 04.07.2007 р.
www.globus-book.com

Отпечатано
в ОАО «Харьковская книжная фабрика «Глобус»»
61012, г. Харьков, ул. Энгельса, 11
Свидетельство ДК № 2891 от 04.07.2007 г.
www.globus-book.com

У книжці представлено базові поняття курсу навчального й академічного малюнка натюр-морту, пейзажу, портрета; висвітлено основні закономірності побудови художньої форми на площині графічного листа; розкрито технічні й художні особливості малюнка олівцем. Посібник допоможе оволодіти технікою й навичками малюнка, він може бути використаний під час самостійної роботи над основами та практикою малюнка художниками-початківцями й усіма, хто цікавиться образотворчим мистецтвом.

Сенин В. П.

СЗ1 Школа рисунка карандашом. Натюрморт, пейзаж, портрет / Виталий Сенин, Олег Коваль. — 2-е изд. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2015. — 112 с. : ил.

ISBN 978-966-343-635-7 (Украина)

ISBN 978-5-9910-0086-4 (Россия)

В книге представлены базовые понятия курса учебного и академического рисунка натюрморта, пейзажа, портрета; рассматриваются основные закономерности построения художественной формы на плоскости графического листа; раскрываются технические и художественные особенности рисунка карандашом. Пособие поможет овладеть техникой и навыками рисунка, может быть использовано при самостоятельной работе над основами и практикой рисунка начинающими художниками и всеми, кто интересуется изобразительным искусством.

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14