

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ

Перед вами простые, понятные и, главное, результативные уроки рисования от известного итальянского художника, профессора Миланской академии изобразительного искусства Джованни Чиварди. Все, что нужно знать начинающему художнику: от жанров и техники до практических приемов, от основ рисования до первых шедевров.

С этой книгой вы научитесь рисовать пейзажи. Ландшафты дикой природы (растения, деревья, реки, моря и горы), урбанистические зарисовки городской местности или же сельские пасторали – теперь все это вы сможете без труда воспроизвести на бумаге, ознакомившись с законами перспективы и правилами композиции.

Вы узнаете, как выбирать инструменты и бумагу для таких видов изображений, откроете для себя новые приемы и, следуя советам автора и прилагая собственные старания, подниметесь еще на одну ступеньку выше – к мечте стать настоящим мастером! Профессор Чиварди уверяет: главное для желающих совершенствоваться в изобразительном искусстве — практика и желание учиться.

Вдохновляйтесь и начинайте творить.

www.bookclub.ua

ISBN 978-617-12-4221-0

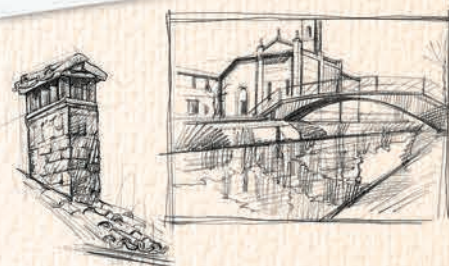
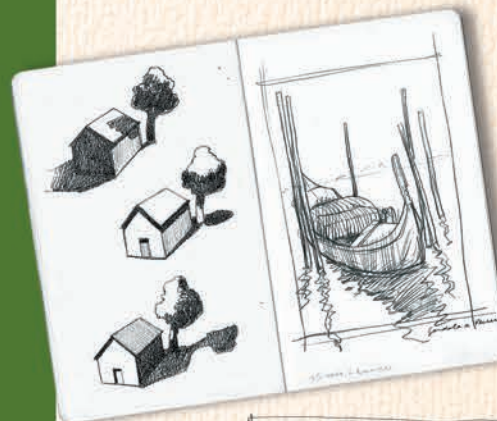

9 786171 242210

Джованни Чиварди

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ

Джованни Чиварди

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ

Джованни Чиварди

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ

УДК 746
Ч-58

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

Переведено по изданию:

Civardi G. IL PAESAGGIO. TECNICHE, COMPOSIZIONE E METODI— Il Castello, 2012. — 64 p.

Перевод с итальянского предоставлен правообладателями

Дизайнер обложки *Алина Ачкасова*

Видання для організації дозвілля

Издание для досуга

ЧИВАРДІ Джованні
Малюємо пейзаж
(російською мовою)

ЧИВАРДИ Джованни
Рисуем пейзаж

Керівник проекту *С. І. Мозгова*
Відповідальний за випуск *Н. Ю. Олянішина*
Редактор *Г. С. Тетельман*
Художній редактор *А. В. Ачкасова*
Технічний редактор *В. Г. Євлахов*
Коректор *Н. С. Виноградова*

Руководитель проекта *С. И. Мозговая*
Ответственный за выпуск *Н. Ю. Олянишина*
Редактор *А. С. Тетельман*
Художественный редактор *А. В. Ачкасова*
Технический редактор *В. Г. Евлахов*
Корректор *Н. С. Виноградова*

Підписано до друку 13.11.2017. Формат 70x100/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Myriad Pro». Ум. друк. арк. 5,16. Наклад 3000 пр.
Зам. № .

Подписано в печать 13.11.2017. Формат 70x100/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Myriad Pro». Усл. печ. л. 5,16. Тираж 3000 экз.
Зак. № .

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

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
Св. № ДК65 от 26.05.2000. 61140, Харьков-140, просп. Гагарина, 20а
E-mail: cor@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів на ПП «ЮНІСОФТ»
Свідоцтво ДК №3461 від 14.04.2009 р. www.unisoft.ua
61036, м. Харків, вул. Морозова, 13Б

Отпечатано с готовых диапозитивов на ЧП «ЮНИСОФТ»
Свидетельство ДК №3461 от 14.04.2009 г. www.unisoft.ua
61036, г. Харьков, ул. Морозова, 13Б

UNISOFT

UNISOFT

ISBN 978-617-12-4221-0
ISBN 978-88-8039-031-2 (ит.)

© Il Castello S.r.l., via Milano 73/75, 20010 Cornaredo, Milan, Italy, 20010, 2012 IL PAESAGGIO
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2018
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2018

Джованни Гульельмо Чиварди родился в 1947 г. в Милане. До того как сосредоточиться на анатомии для художников и стать преподавателем рисования, он много лет занимался иллюстрированием, живописью и скульптурой.

Содержание

Как рисовать пейзаж	3
Инструменты и техники рисования	4
Практические советы	6
Линейная перспектива	8
Воздушная перспектива	14
Построение пейзажной композиции	18
Выбор композиции	20
Техники рисования	22
Подготовительные этюды	32
Детали	34
Свет	36
Вода	38
Деревья и растительность	42
Здания и строения	46
Облака и небо	50
Опорные материалы	52
Люди и животные	54
Ландшафт	56
Морские пейзажи	58
Городской и промышленный пейзаж	60
Горы	62

КАК РИСОВАТЬ ПЕЙЗАЖ

Эта книга о том, как рисовать пейзаж. Она не исчерпывается изображением ландшафтов. Пейзаж — более широкое и всеобъемлющее понятие, которое включает в себя как дикую природу (растения, деревья, реки, моря и горы), так и среду обитания людей и животных (городскую и сельскую местность), которую человек меняет и обустроивает. Эта книга охватывает ландшафтные, морские и архитектурные пейзажи, хотя их нельзя назвать взаимоисключающими жанрами. Достаточно взглянуть на историю живописи, чтобы оценить значение пейзажного жанра в прошлом и настоящем и увидеть, насколько порой по-разному художники воспринимали и интерпретировали его на протяжении веков.

Но чтобы хорошо писать красками, нужно прежде научиться хорошо рисовать. Художник должен знать законы перспективы и правила композиции. Его цель не в том, чтобы получить сухой, академичный рисунок, результат ради результата, а в том, чтобы овладеть мастерством рисования, чтобы уметь подчинять рисунок своему художественному замыслу и, если потребуется, отказываться от него.

В этой книге я попытался предоставить простой и краткий обзор тонкостей рисования пейзажа, подробно останавливаясь на трудностях, с которыми сталкиваются новички. На основе своего преподавательского опыта я объясняю, как справиться со сложными задачами и получить хороший результат. Важно отметить, что для этого следует не только заниматься и экспериментировать с техниками рисования, но и учиться видеть окружающую действительность, чтобы передавать визуальные впечатления графическими средствами. Кое-где наряду с рисунками и схемами я разместил фотографии, на случай, если у читателя нет возможности изучать натуру. Имея эту коллекцию примеров, вы можете сразу начать практиковаться в любых стилях и техниках, не испытывая на себе влияние моего стиля.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ

Для рисования пейзажа можно использовать самые простые, распространенные инструменты: карандаши, уголь, пастель, перо и тушь, акварель, фломастеры и т. д. Однако каждое средство приводит к разным результатам, обусловленным не только характерными особенностями самого материала и используемых техник, но и тем, на какой поверхности выполняется рисунок: на белой или цветной, гладкой или шероховатой бумаге, на картоне и т. д. Хотя рисунки на этих двух страницах были выполнены обычными инструментами, хорошо видно, что эти инструменты превосходно передают сложные природные оттенки, тени и детали.

Карандаш (Н, В, 2В) на грубозернистой бумаге

Карандаш — наиболее часто используемый инструмент в любом жанре, но он особенно хорош для рисования пейзажа, потому что всегда под рукой и им удобно работать. Карандашом можно делать как сложные рисунки, так и маленькие этюды или быстрые подготовительные эскизы: для последних подойдут очень тонкие грифели, а для первых можно использовать более широкий мягкий грифель.

Перьевая ручка, перо и черная тушь на гладкой бумаге

Тушь используют многие художники. Нанести ее можно кистью или пером. Особого эффекта можно добиться с помощью бамбуковой палочки, крупного птичьего пера или маленькой губки, оставляющей отпечаток. Усилить или уменьшить тон можно разной плотностью перекрестной штриховки, поэтому рекомендуется рисовать на гладкой, хорошего качества бумаге (или картоне), чтобы поверхность не изнашивалась и не впитывала чернила неравномерно. Для рисования на открытом воздухе больше всего подойдут авторучки, капиллярные ручки, фломастеры и шариковые ручки.

Прессованный уголь на грубозернистой бумаге

Уголь, пожалуй, лучший инструмент для рисования пейзажа, поскольку позволяет контролировать нанесение тонов и довольно четко прорисовывать детали. Но чтобы уголь проявил себя как мягкий и податливый материал, рисовать им следует широко, концентрируясь на тоновой моделировке объемов и форм. Прессованный уголь, в отличие от угля из обожженных веток ивы, тоже пригоден для рисования на открытом воздухе. В любом случае требуется аккуратность, чтобы не запачкать бумагу. Растушевывать штрихи можно, слегка потерев пальцем, и смягчить оттенки с помощью мягкого ластика (ластика-клячки). По завершении работы рекомендуется покрыть рисунок фиксативом.

Разбавленные чернила на бумаге холодного прессования

Акварельные краски, водорастворимые чернила и тушь идеально подходят для пейзажа, хотя они ближе живописи, нежели рисунку, поскольку работы в этом случае выполняются кистью и требуют четкой и выразительной передачи тонов. Для быстрых этюдов на открытом воздухе можно использовать водорастворимые грифели или цветные карандаши (соедините штрихи, проведя по ним смоченной кистью). Рекомендуется хорошо натянуть бумагу, чтобы поверхность не деформировалась.

Перо и тушь, акварель и белая темпера на цветной бумаге

Сочетание материалов подразумевает использование различных средств с целью достижения необычных эффектов. Хотя перечисленные предметы относятся к графическим материалам, их более сложное нанесение требует твердых навыков владения инструментами и хорошего понимания особенностей работы с ними, иначе вы рискуете получить неоднородный результат сомнительной эстетической ценности. Для смешанной техники больше всего подходит зернистая и цветная, в том числе темная, поверхность.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Вокруг нас множество видов, достойных изображения. Многие известные художники рисовали и писали то, что видели из окна собственной студии или отеля, в котором они останавливались во время путешествия. Впрочем, в поиске подходящей, впечатляющей «сцены», даже вдали от дома, есть своя прелесть. Интересные виды могут открыться из окна поезда или автобуса. Некоторые рисуют даже то, что видят из иллюминатора! Но гораздо чаще вы будете исследовать окружающий мир пешком, на велосипеде или на машине. Истинный пейзажист — тот, кто работает на открытом воздухе, или, как говорят профессионалы, на пленэре.

Рисование на открытом воздухе

Если вы планируете рисовать на пленэре, необходимо предусмотреть возможность возникновения неприятных ситуаций.

Самая распространенная проблема — стеснительность. Вам придется преодолеть дискомфорт от того, что вы рисуете на виду у прохожих или любопытных детей. Не беспокойтесь — вы познакомитесь и с интересными людьми!

Погода тоже может создать неудобства. Одевайтесь сообразно времени года: носите удобную обувь, головной убор и берите с собой большой зонт нейтрального цвета, чтобы создать тень или укрыться от дождя. В плохую погоду можно работать даже из машины, где вы надежно защищены от дождя, ветра и холода. Путешествуя по дорогам, где мало машин, тем не менее будьте осторожны, останавливаясь и осматриваясь на местности.

Что понадобится

Для работы на открытом воздухе возьмите раскладной стул, несколько мягких карандашей (или любые другие инструменты, которыми вы хотите рисовать) и альбом для рисования с бумагой хорошего качества. Если у вас нет альбома, вы можете прикрепить несколько листов к доске клейкой лентой (листы размером 38 × 28 см подойдут как нельзя лучше).

В небольшую сумку положите также бутылку воды, несколько тканевых или бумажных салфеток, чтобы вытирать руки, и легкий перекус для восстановления сил.

Начинающим художникам

Повторю вкратце некоторые замечания для читателей, которые только начинают знакомиться с рисованием.

Для получения качественного результата следите, чтобы карандаши были хорошо очинены ножом или точилкой. Чтобы заострить графитные грифели в механических карандашах, потрите их кусочком наждачной бумаги. Очень тонкие грифели и уголь не нуждаются в заточке.

Если вы хотите рисовать широкими штрихами, держите карандаш под острым углом к поверхности для рисования. Во время работы подкладывайте под руку кальку, чтобы не запачкать рисунок карандашом или углем. По окончании работы покройте весь рисунок подходящим спреем-фиксативом.

Сделав неправильный штрих, никогда не стирайте его сразу же. Нарисуйте еще один, чтобы поправить предыдущий, при необходимости еще один и так далее, пока не достигнете результата, который вас удовлетворит. Если вы сотрете неудачные линии, вам не на что будет ориентироваться, придется рисовать новую линию «с нуля». Одним словом, вы не сможете использовать ошибку в качестве опоры. Как только вы будете довольны результатом, выделите правильные линии более уверенными штрихами и сотрите ошибочные.

Тушь становится вязкой, если надолго оставить пузырек открытым. Поэтому время от времени нужно добавлять в тушь одну или две капли воды. По этой же причине следует регулярно протирать перья тряпочкой. Помните, что чистые перья легче скользят по гладкой бумаге. Старайтесь не рисовать слишком долго без перерыва. Периодически делайте паузу, чтобы немного отвлечься и рассмотреть то, что у вас получилось, на расстоянии.

Выбор сюжета

Выбрать сюжет для рисования с натуры довольно сложно, далеко не всегда можно увидеть пейзаж в идеальных условиях, так, чтобы он был чем-то большим, чем «просто приятный вид». Если вы рисуете конкретные объекты (например, деревья, облака или воду) или делаете простое упражнение на технику, все, что вам нужно, — внимательно наблюдать за выбранным объектом. Но если за рисунком последует более сложная работа по подготовке к картине или он выполняется, чтобы решить некую эстетическую задачу или проанализировать сложности перспективы и композиции, то, прежде чем вы начнете, наблюдению нужно уделить больше времени и внимания. Прислушайтесь к моему совету, даже если вы намереваетесь ограничиться несколькими беглыми эскизами, чтобы запечатлеть основные элементы изображения.

Подготовка к работе

Выбрав место, которое кажется вам многообещающим, не спешите рисовать то, что видите; если возможно, походите в разных направлениях, глядя на выбранную панораму с разных точек зрения (к примеру, можно присесть на землю или встать на возвышение).

На каждой из точек делайте небольшие наброски, чтобы определить основные, светлые и темные, очертания будущего изображения (рисуйте, не боясь неправильно передать форму объектов, лучше обратите внимание на контраст оттенков, относительные размеры и пропорциональные отношения); оцените формат рисунка: горизонтальный или вертикальный (альбомный или портретный). Продумайте композицию, добавьте или уберите те или иные элементы, выберите крупный план или панорамный, общий вид.

Время, которое вы потратите на подготовку (наблюдение, выбор места, наброски и прочее), не пройдет даром. Напротив, очень полезно проделать все вышеперечисленное, чтобы решить вопросы ракурса и композиции, почувствовать, какие эмоции вызывает у вас ландшафт, и приглушить боязнь пустоты, которая обычно возникает при виде белого листа, когда не знаешь, с чего начать.

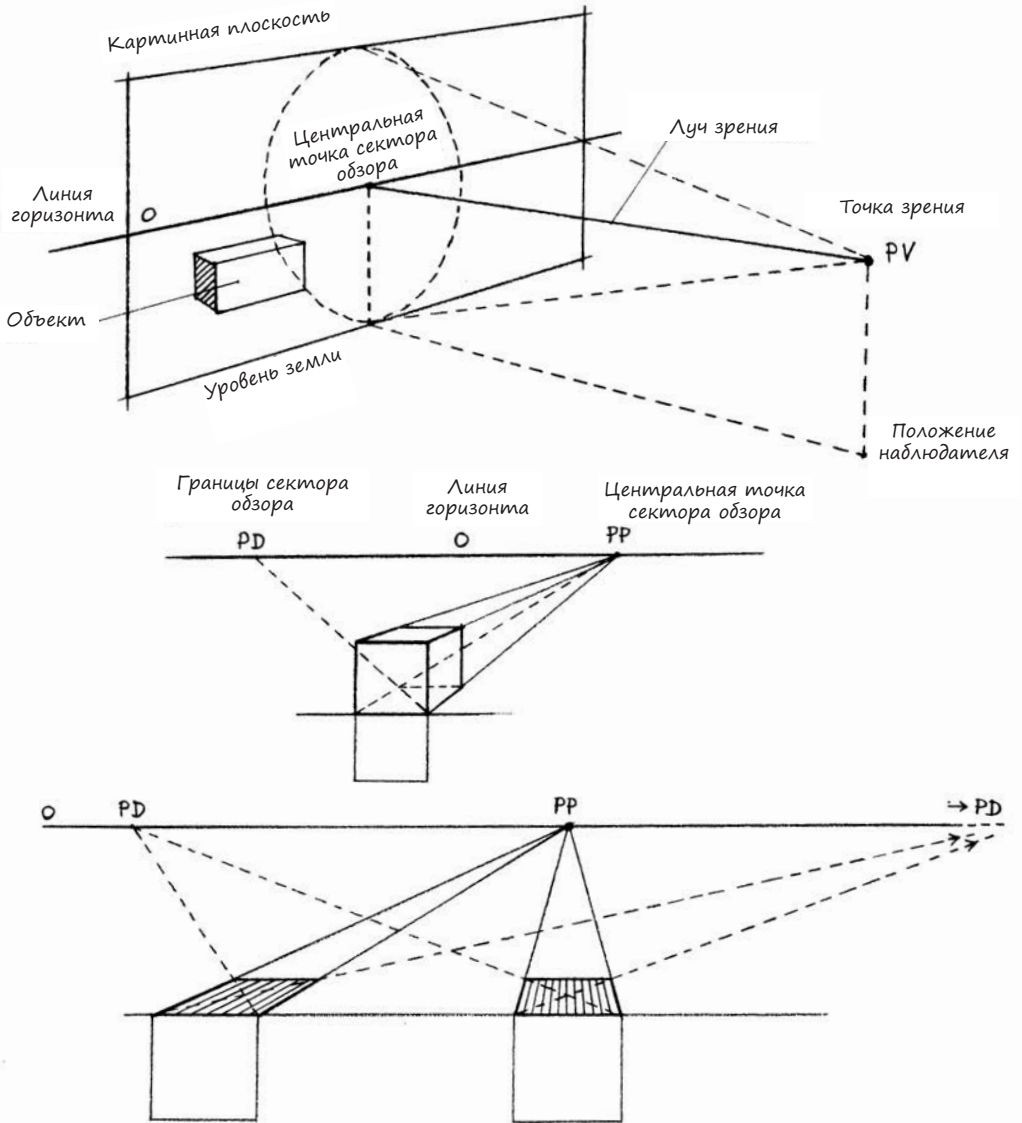
Учитесь у других

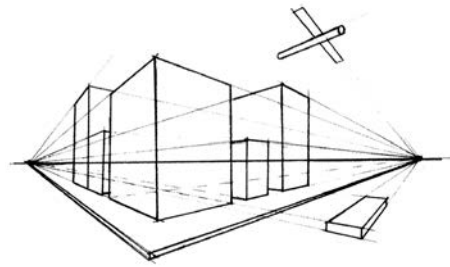
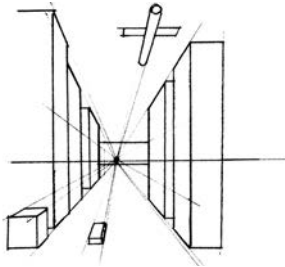
Может быть полезно и занятно общаться с другими художниками, интересующимися пейзажем, и выезжать на совместные пленэры. В таких случаях каждый художник преследует свою цель и придерживается своего стиля, однако в силу того, что все работают над одним сюжетом в одних условиях, но используют при этом разные средства и рисуют с точек зрения, которые слегка отличаются, будет интересно сравнить результаты и обменяться мнениями. Люди не только учатся на собственном опыте, но и перенимают опыт других.

ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

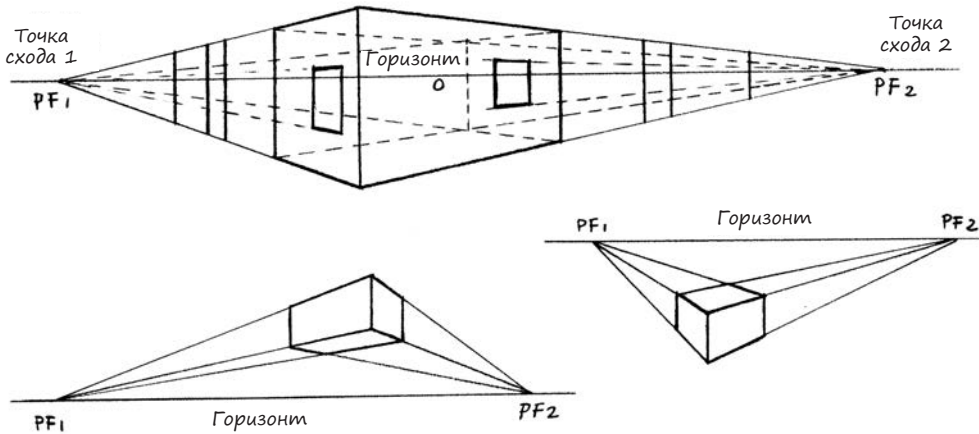
Перспектива — это графический способ передачи глубины пространства на плоскости. В этой книге я систематизировал принципы построения линейной перспективы, с помощью которой вы можете добиться эффекта удаления пространства посредством уменьшения размера изображаемых объектов. Следуя этим принципам, художник может корректировать или лучше понимать перспективу, которую глаз воспринимает естественным образом.

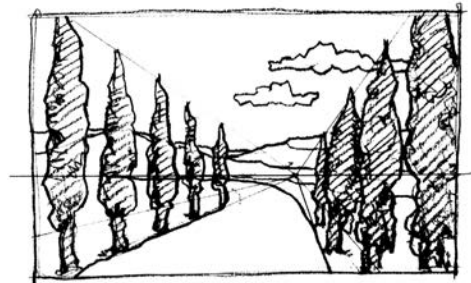

Фронтальная (параллельная) перспектива основывается на том принципе, что неперпендикулярные параллельные линии сходятся в одной точке вдалеке. Линия горизонта всегда располагается на той же высоте, что и глаза наблюдателя, и меняет свое положение в зависимости от точки зрения, с которой вы смотрите на объект или сцену.

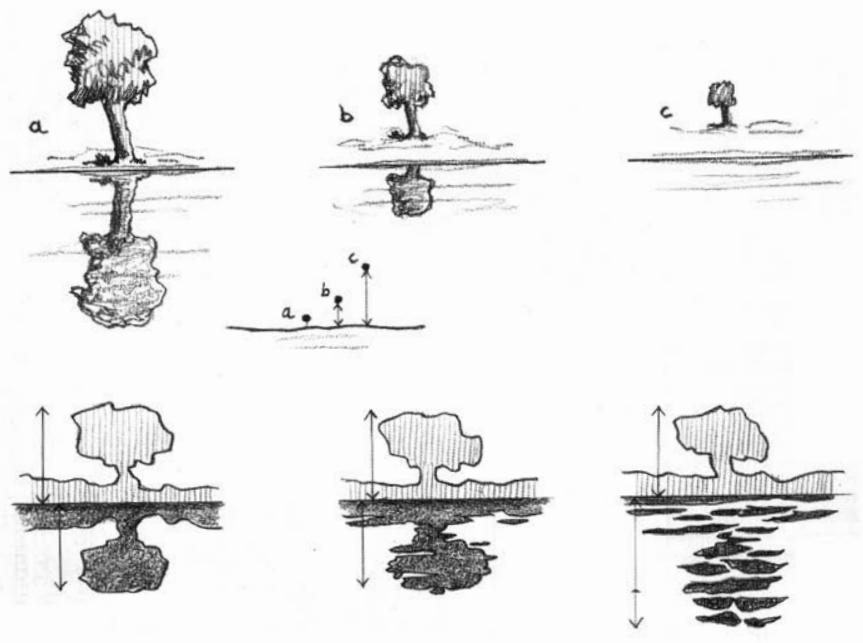
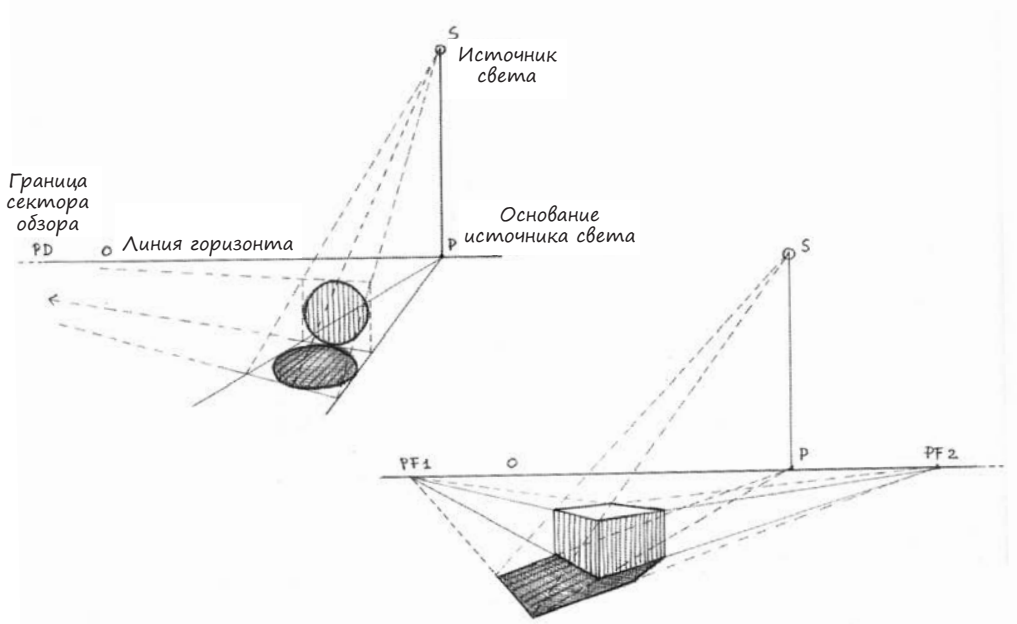
Угловая перспектива, с другой стороны, дает две точки схода, противопоставленные друг другу на линии горизонта. Объекты (в роли которых для простоты выступают геометрические тела) находятся под углом к наблюдателю. Вертикальные линии остаются вертикальными и изображаются в перспективе параллельными, но их высота различна (уменьшается по мере приближения к линии горизонта). Горизонтальные линии сходятся в одной из двух боковых точек схода, таким образом, объекты воспринимаются в перспективе.

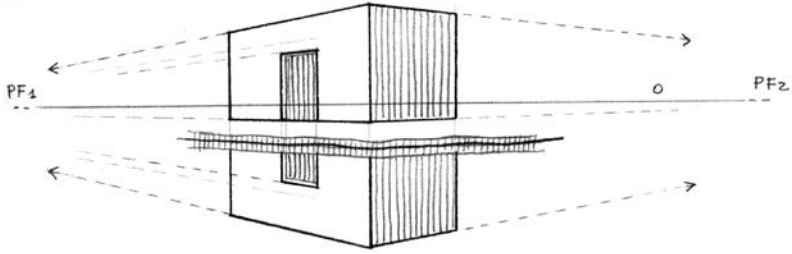

На рисунке справа изображены основные элементы, которые требуют внимания при рисовании пейзажа. Если вы держите поверхность для рисования вертикально, вам будет легче провести линию горизонта, сравнить ее с натурой и определить точки схода. Прежде чем приниматься за рисование пейзажа — особенно если вы собираетесь рисовать здания и строения — сделайте небольшую перспективную схему, чтобы вы могли сверить и при необходимости поправить данные интуитивного восприятия. Но помните, что перспектива — это условность, и не следует придерживаться ее слишком буквально; перспектива менее значима, нежели эстетические качества рисунка.

Тень, которую отбрасывают тела на плоскость или на другие освещенные объекты, подчиняется законам линейной перспективы. Нужно лишь обозначить точку, где находится источник света (например, солнце), и провести от нее линию, перпендикулярную линии горизонта, чтобы определить точку основания источника света.

Очертания объектов, отражающихся на поверхности воды, следует рисовать, соблюдая законы перспективы и помня, что водная гладь всегда представляет собой горизонтальную плоскость. Тем не менее необходимо внимательно наблюдать за объектами с натуры, чтобы понимать, как они ведут себя в разных обстоятельствах. Когда вода спокойна, отражения в ней подобны отражению в зеркале; когда вода подернута рябью, отражение слегка искажается, а когда вода беспокойна, оно почти исчезает. Эскизы внизу страницы 10 демонстрируют эти эффекты, а также эффект, который создает удаленность объекта от кромки воды.

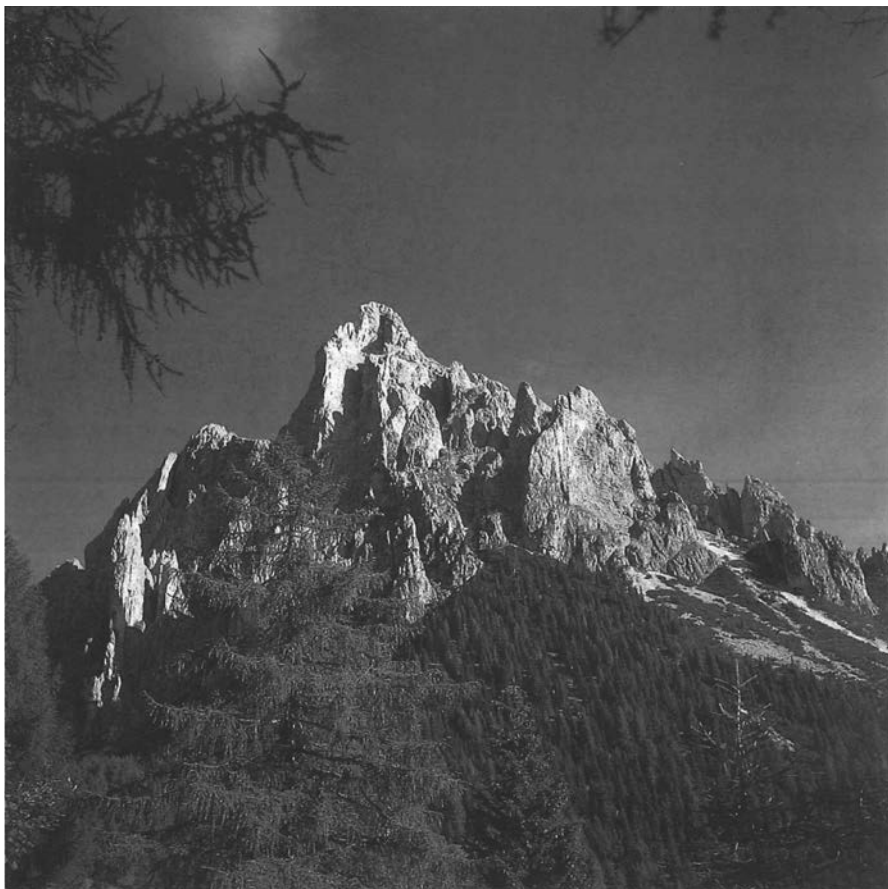

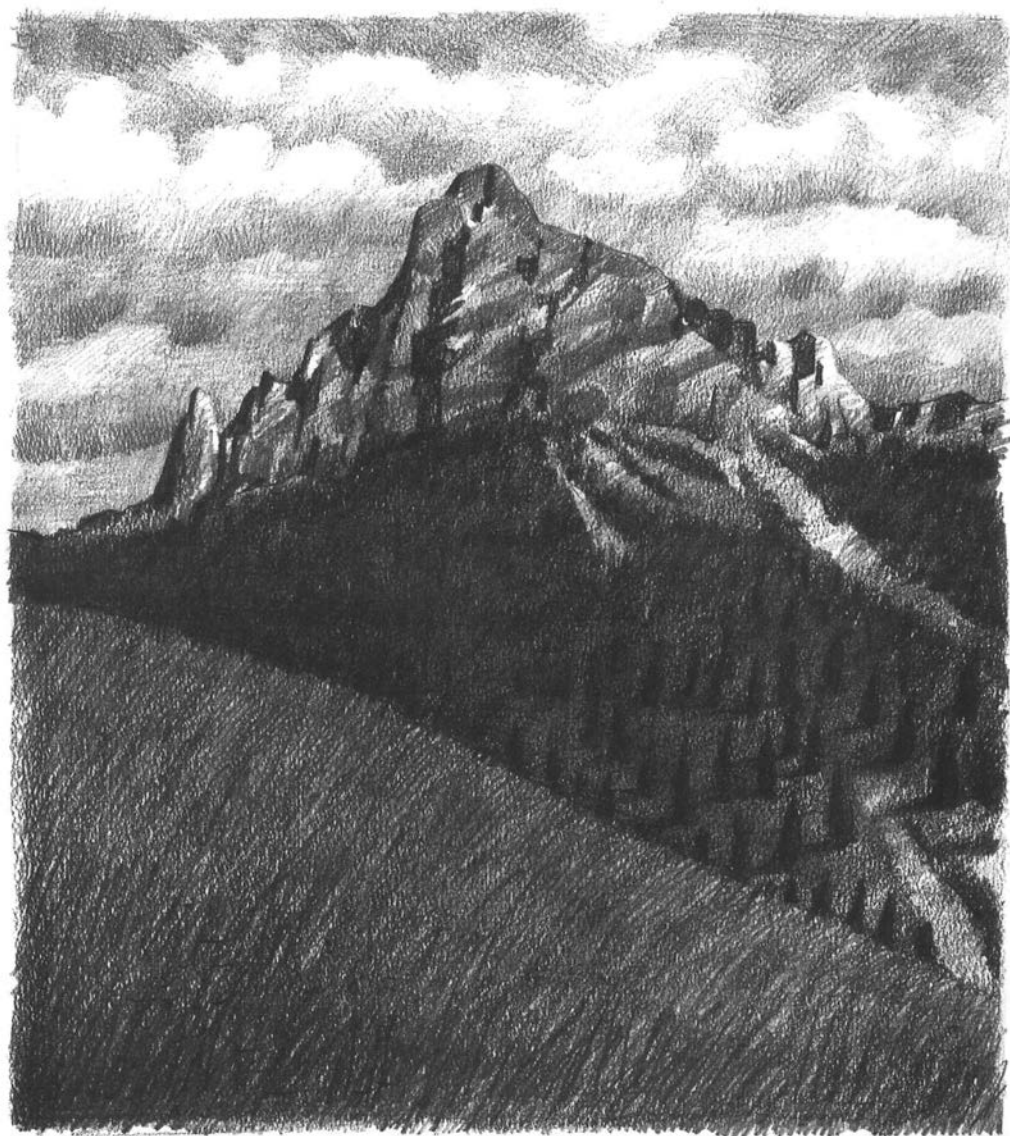
Фотографии, которые вы видите здесь, можно использовать как вспомогательный материал, чтобы учиться рисовать отражения в некоторых типичных ситуациях. Советую положить поверх фотографии кальку и обвести контуры лодок или деревьев и их отражений в воде. Это упражнение окажет вам существенную помощь, особенно если вы удержитесь от срисовывания незначительных мелких деталей, а обведете лишь важные элементы отражения (волны и рябь).

ГОРЫ

Достаточно увидеть своими глазами хотя бы одну крупную горную цепь, чтобы оценить, какое сильное впечатление производят горы. Скульптурная мощь этой каменной громады, контраст между блеском белого снега и глубокими тенями расщелин, между покрытыми деревьями склонами и лугами у подножья горы открывают множество возможностей перед художником и вызывают желание создать богатое тональными контрастами изображение. Возьмите мягкий карандаш (уголь или перо не столь эффективны) и шероховатую бумагу, обратите внимание на воздушную перспективу и каждый элемент рисуйте по-своему (камни, траву, деревья, снег, лед и так далее). Например, изображая горы, особенно на переднем плане, необходимо передать грубую, неравномерную структуру простой или перекрестной штриховкой, пунктиром или разными штрихами. Короткие вертикальные карандашные штрихи хорошо подходят для рисования лугов и деревьев; небольшие участки снега можно оставить незакрашенными, вместо этого углубив некоторые тени, чтобы придать объем и фактуру снежному покрову.

Доломитовые Альпы летом. Мягкий карандаш на бумаге размером 30 × 40 см.

