

Джульетта Аристид

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ

*От копирования мастеров
к свободе творчества*

ВОРКБУК

РИСОВАНИЕ
ФИГУРЫ

Kenyon Cox

*Genius with Telescope -
Library of Congress*

Джульетта Аристид

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ

*От копирования мастеров
к свободе творчества*

ВОРКБУК

Перевод с английского
Екатерины Петровой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2021

Тебе, художник

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 9

I. ЛИНИЯ ДВИЖЕНИЯ 17

2. ПОСТРОЕНИЕ 35

3. ОБЪЕМ 53

4. ГОЛОВА, РУКИ И СТОПЫ 69

5. ТОН И ФОРМА 91

6. СТУДИЯ МАСТЕРА 117

Заключение 123

Благодарности 126

Алфавитный указатель 127

Об авторе 128

ОТ АВТОРА

*Все ваше прошлое, вплоть до настоящего момента, принадлежит вам.
Вы им распоряжаетесь. Работы древних мастеров и нынешних студентов,
прозвучавшее секунду назад слово — все есть опыт.*

РОБЕР АНРИ. ДУХ ИСКУССТВА

История западного искусства неотделима от его основного сюжета — фигуры человека. Столетиями мужчины и женщины позируют для мифологических, исторических, религиозных и портретных полотен. Фигуру человека учили рисовать в мастерских, гильдиях и академиях. Мир изменился, но человек остается центром изобразительного творчества — вероятно, потому, что, как заметил художник Гэри Фейгин, лицо представляет для нас самый большой интерес. Принадлежность к роду человеческому определяет базовые связи творца и зрителя.

Вы изучаете фигуру человека не в одиночестве, а в кругу художников прошлых столетий. Вам помогает кладезь знаний, который принято называть традицией. Он создавался много веков трудами живописцев и рисовальщиков. Традиция учит понимать произведения искусства прошлого и творить в своем времени.

В этой книге вы будете учиться по историческим методикам. Многие художники, желая узнать секрет успеха известных мастеров, начинали творческий путь с копирования их работ. Первый этап — самый важный в обучении. В студенческие годы я несколько раз проходила начальный курс рисунка, чтобы досконально во всем разобраться.

Ученикам обычно неясно, с чего начинать рисунок обнаженной натуры. В реальности тело отличается от того, что мы видим в кино и рекламе. Оно бугристое, неоднородное, покрыто волосами и разными отметинами, шероховатое и округлое, а модели бывают всех цветов кожи, размеров и возрастов. Немудрено растеряться. Но есть специальные методы рисования обнаженной натуры,

НАПРОТИВ: Роберт Либераче. *Фигура тянущего человека (фрагмент)*. 2010. Бумага, сангина.
45,7×76,2 см

позволяющие разглядеть строение тела независимо от комплекции. Научившись его видеть, вы поймете, что любое тело прекрасно. Но его красота — не сюжет, а призма, сквозь которую художник на него смотрит.

Греческий философ Эпиктет советовал: «Легче всего развиваться, имея образец для подражания... В этом нет ничего зазорного. Семя величия заложено в каждом из нас, но, чтобы оно проросло, нам нужно знать, к чему стремиться». Это применимо и в жизни, и в искусстве. Изучая шедевры старых и современных мастеров, учишься на первоисточниках.

Обзаведитесь всеми возможными средствами для самовыражения. Это ваши произведения, ваша традиция, ваше время. Найдите свой голос и прибавьте к традиции лучшее, на что способны.

Прежде чем мы начнем

Читая книгу, помните о следующем.

- **Начинайте рисовать бледными линиями.** Они легко стираются, поверх них всегда можно провести более жирные. Потренируйтесь выполнять разные штрихи карандашом на отдельном листе (не в книге). Сначала едва касайтесь грифелем бумаги, потом увеличивайте нажим. Еще можно положить поверх иллюстраций в книге кальку или веленевую бумагу и обводить их.
- **Не торопитесь.** Не обязательно заканчивать рисунок за один сеанс. Умение определять пропорции на глаз приходит постепенно.
- **Размечайте границы композиции.** Для копирования возьмите лист того же размера, что и оригинал. В процессе работы изображение иногда разрастается, и ноги или голова не помещаются на листе. Чтобы этого не произошло, наметьте верхнюю и нижнюю точки фигуры. Затем измерьте ширину линейкой или поставьте метки на листе и перенесите их на свой рисунок. Проще заметить ошибку на рисунке того же размера, что и оригинал. Расхождения сразу видны, если быстро перемещать взгляд с оригинала на копию и обратно.
- **Проверяйте пропорции.** Я рекомендую рисовать от руки, но вы можете отмечать якорные точки, например половину роста или высоту головы. Если оригинал и копия одного размера, можно сравнивать параметры элементов рейсшиной или листом бумаги. Но все же лучше сначала рисовать от руки, а потом проверять пропорции.

Материалы

Вам нужны только карандаш, ластик и точилка. Для цветных рисунков возьмите сепию или умбру.

Я начинаю рисовать твердым карандашом (Н/Т), им можно набрать достаточно темный тон до того, как переходить к более мягким. При покупке карандаша смотрите на маркировку: Н (Т) — твердый, В (М) — мягкий. Чем больше цифра перед буквой, тем тверже или мягче грифель и, соответственно, светлее или темнее линия. Механические карандаши, даже самые дешевые, удобны тем, что их не нужно точить. Лучшие карандаши продаются в специализированных магазинах художественных товаров, но вам подойдут и обычные канцелярские.

Ластик на конце карандаша портит бумагу, поэтому им надо работать аккуратно, а лучше приобрести белый пластиковый ластик или клячку.

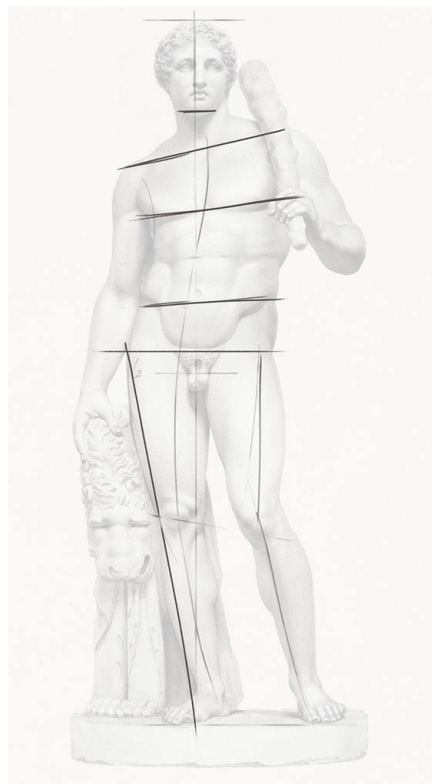
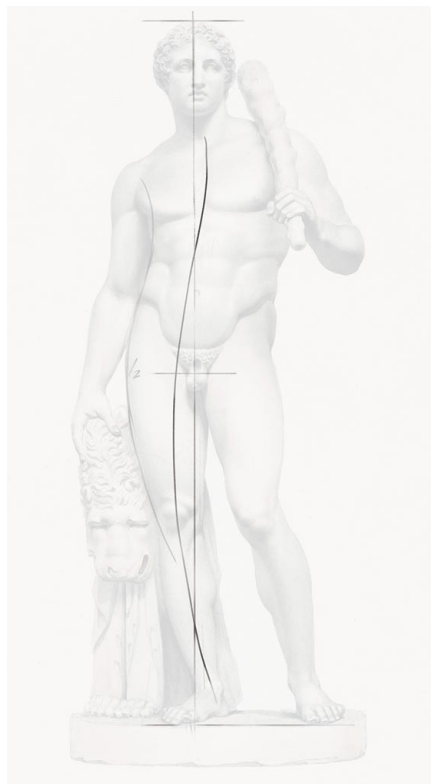
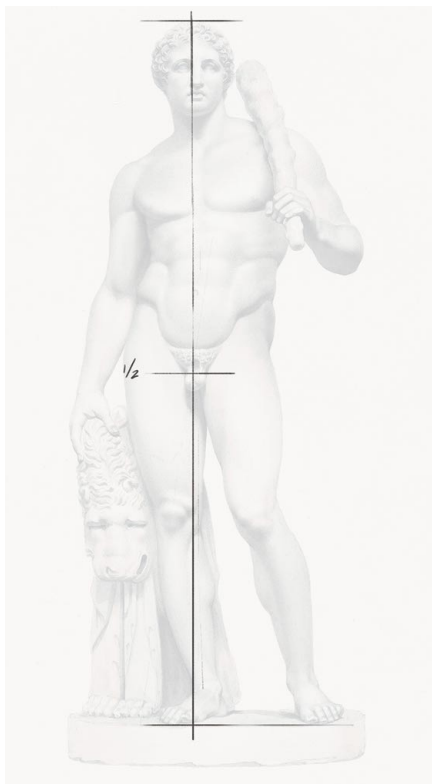
Вам не обязательно создавать точную копию оригинала. При желании вы можете воспользоваться другим материалом и сделать изображение светлее или темнее. Работы в этой книге выполнены в основном углем и карандашом цвета сепия, Конте или обычным, но можно работать и графитовым карандашом. Однако для рисования на страницах книги я не рекомендую уголь: это мягкий материал, он размажется от трения о соседнюю страницу.

Джульетта Аристид. *Набросок фигуры.*
2014. Стекло, карандаш Stabilo.
25,4×30,5 см

С чего начать

Из этой книги вы узнаете о процессе рисования от начала до конца — от компоновки до тональной моделировки. Мы всегда работаем от общего к частному, от крупных форм и пятен к более мелким.

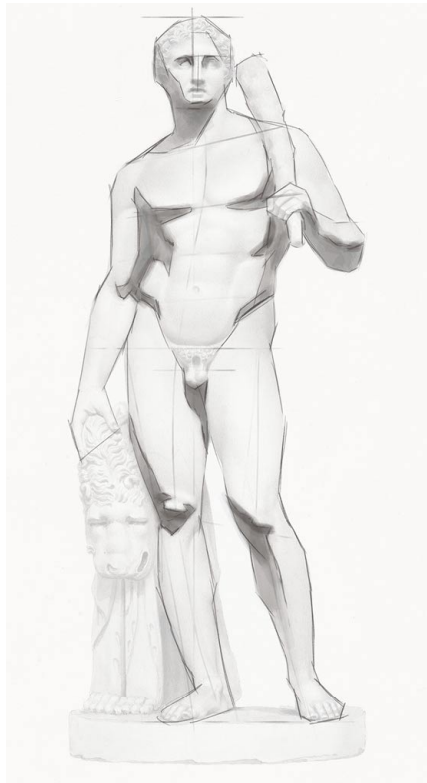
1. Размещение фигуры на листе. Ограничьте фигуру верхней, нижней, правой и левой точками и проведите центральную линию. Вы задали размеры и расположение фигуры на листе.

2. Линия движения. Сверху донизу проведите линию направления, по которому скользит взгляд. На этой стадии ваше художественное видение облекается в форму.

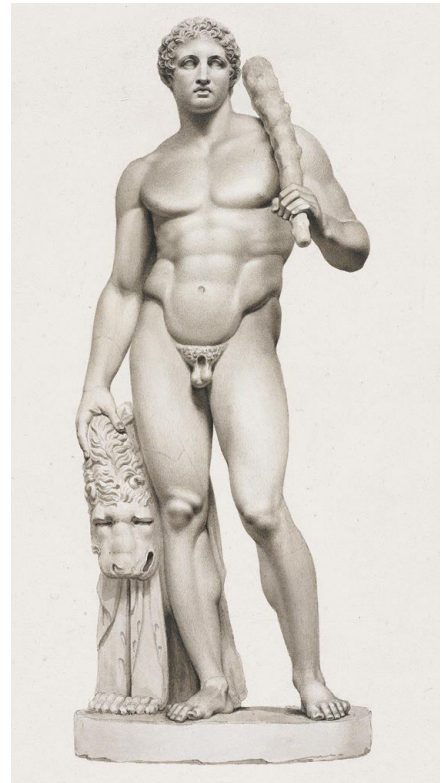
3. Наклоны и повороты. Посмотрите на углы наклона плечевого пояса, сосков, подвздошных костей и тазобедренных суставов. Определите опорную ногу. Это каркас будущего рисунка.

4. **Построение.** Длинными прямыми штрихами наметьте контуры тела и основную форму теней. На этом этапе важнее общее направление линий, чем детали контура.

5. **Распределение тональных пятен.** Обозначьте тени легкой обобщенной штриховкой.

6. **Объем.** Проработайте полутона и светотеневые переходы, создавая иллюзию объема.

Джон Сэмюэл Эйгар. *Геркл маркиза Лансдауна*. 1806-1835. Тушь и заливка. 39,5×30 см. Музей Гетти

УДК 75.026+37.036.5

ББК 85.14+74.4

А81

Original title: Figure Drawing Atelier. An Instructional Sketchbook

Научный редактор Юлия Ованесян

Издано с разрешения The Monacelli Press c/o Kaplan/DeFiore Rights и Andrew Nurnberg Associates International Ltd. c/o Andrew Nurnberg Literary Agency

На русском языке публикуется впервые

Книга рекомендована к изданию Натали Ратковски

Аристид, Джульетта

А81 Рисование фигуры. От копирования мастеров к свободе творчества. Воркбук / Джульетта Аристид ; пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. ред. Ю. Ованесян]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 128 с. : ил.

ISBN 978-5-00169-648-3

Воркбук по рисованию фигуры от известной художницы и педагога Джульетты Аристид, построенный на традиции художественной мастерской. Наряду с правилами и техниками в каждый урок включены пустые страницы для копирования и практики. Научитесь рисовать фигуру человека и усовершенствуйте свои умения на примере работ Леонардо да Винчи, Питера Пауля Рубенса, Эдгара Дега и других.

УДК 75.026+37.036.5

ББК 85.14+74.4

Все права защищены.

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

Издание для досуга

Аристид Джульетта

РИСОВАНИЕ ФИГУРЫ

От копирования мастеров
к свободе творчества
Воркбук

Шеф-редактор *Ольга Архипова*
Ответственный редактор *Ирина Ксендзова*
Литературный редактор *Ольга Свитова*
Верстка обложки *Юлия Анохина*
Верстка *Надежда Кудрякова*
Корректоры *Надежда Болотина,*
Светлана Липовицкая

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
123104, Россия, г. Москва,
Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2

mann-ivanov-ferber.ru
facebook.com/miftvorchestvo
vk.com/miftvorchestvo
instagram.com/miftvorchestvo

ISBN 978-5-00169-648-3

Copyright © 2019 Juliette Aristides and The Monacelli Press
Illustrations copyright © 2019 Juliette Aristides unless
otherwise noted
Text copyright © 2019 Juliette Aristides
This edition published by arrangement with Kaplan/DeFiore
Rights through Andrew Nurnberg Literary Agency.
© Издание на русском языке, перевод, оформление.
ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2021

