

В.С. Шаров

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

3-Е ИЗДАНИЕ,
обновленное и дополненное

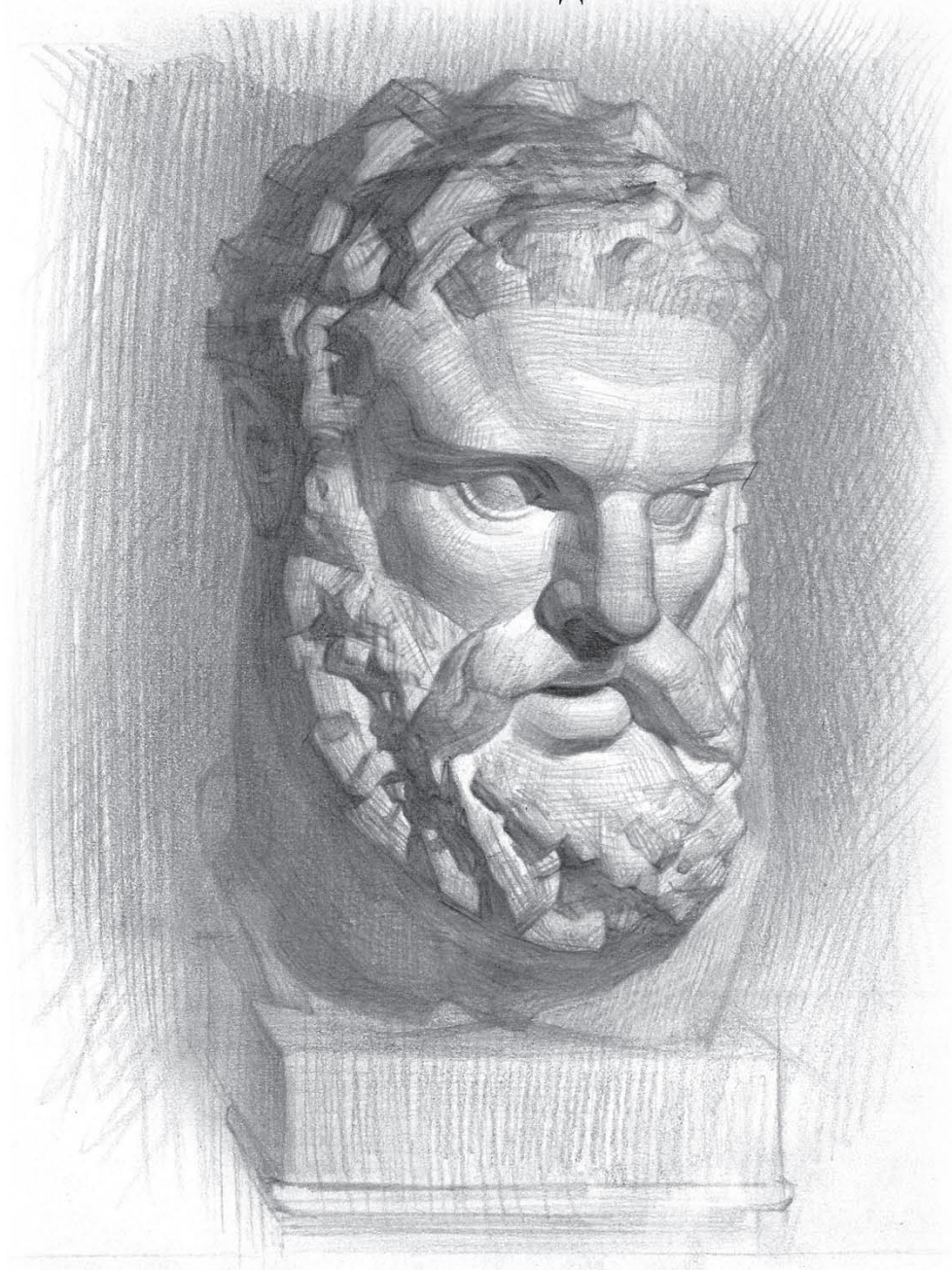

Рисунок ■ Живопись ■ Станковая композиция ■ Пленэр

Совместный научно-образовательный проект
Астраханского художественного училища имени П. А. Власова
и издательства «Эксмо»

Учебное пособие рекомендовано к печати
Методическим советом Астраханского художественного училища имени П. А. Власова

Рецензенты:

С. А. СИРЕНКО,
председатель художественного экспертного совета фонда «Новые имена»;
член комиссии по живописи Союза художников России; лауреат премии города Москвы,
профессор МГАХИ имени В. И. Сурикова

Л.Н. НИКОНОВ,
заслуженный работник культуры РФ; член Союза художников России;
доцент кафедры рисунка и живописи факультета архитектуры и дизайна АГУ

В.И. МАКУХА,
преподаватель АХУ, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России

Е.В. МИХАЙЛОВА,
преподаватель ФГОУ СПО (техникум) Московского государственного академического художественного училища
памяти 1905 года; председатель цикловой комиссии по рисунку МГАХУ памяти 1905 года

А.П. АНДРЮХИН,
заведующий практикой МГАХУ памяти 1905 года, преподаватель перспективы, основ дизайна,
методики обучения изобразительного искусства, разработчик примерной программы по дисциплине «Перспектива»
и примерных программ производственной (профессиональной) практики по художественным специальностям

Шаров, Владимир Стефанович.
Ш26 Академическое обучение изобразительному искусству /
В.С. Шаров. — 3-е изд., обновлен. и доп. — Москва : Эксмо, 2018. —
648 с. : ил.

ISBN 978-5-04-095705-7

Данная книга представляет собой учебное пособие по изобразительному искусству. Она адресована учащимся художественных училищ, а также любому желающему постигнуть основы изобразительной грамоты.

В пособии изложены законы и понятия из комплекса теоретических знаний, важных для овладения изобразительной грамотой. Пособие включает в себя систематическое иллюстрированное изложение академического курса по рисунку, живописи, станковой композиции и пленэру на основе программ, разработанных методическим кабинетом Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года для отделения «Живопись» художественных училищ и рекомендуемых Министерством культуры РФ.

УДК 741(075)
ББК 85.1я7

ISBN 978-5-04-095705-7

© Шаров В.С., текст, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Рецензия	11
Рецензия	13
Введение	15
К учащимся	17
Академическая система обучения изобразительному искусству и ее задачи	18
Постановка глаза.....	20
Константность восприятия	24
Работа отношениями.....	26
Цельное и раздельное видение.	
Выделение главного	30
Работа по памяти, представлению, воображению	36
Знания	37
Основы линейной перспективы	38
Воздушная перспектива	48
Светотень.....	51
Умения.....	59
Навыки	67
Самообучение, сознательность и активность в учебе, воспитание самостоятельного мышления	68
Путь к самостоятельному творчеству	70

Рисунок..... 75

Теоретические сведения 76

Постановка руки.....	76
Рисунок карандашом.....	78
Проведение линий.....	81
Пространственные свойства линии.....	82
Техника штриха	84
Тушевка.....	87
Общее понятие о строении формы (конструкция).Классификация форм ...	88
Виды линий.	
Построение формы линией	90
Построение окружности в перспективе.....	93

Построение объема тоном	94
Понятие «большая форма».....	95
Линейно-конструктивный рисунок	99
Светотеневой рисунок.....	102
Тональный рисунок.....	103
Последовательность ведения работы над рисунком.....	104
Рисование мягкими материалами.....	108
Выполнение наброска	111
Рисунок на полях.....	115

Практические задания 116

I семестр 117

Натюрморт из предметов быта.	
Беседа о задачах обучения рисунку.....	118
Натюрморт из трех-четырех проволочных каркасов геометрических тел.....	119
Натюрморт из предметов быта (сквозная прорисовка)	129
Натюрморт из двух табуреток	132
Рисунок гипсового шара с небольшим предметом	135
Натюрморт из гипсовых геометрических тел.....	137
Рисунок складок висящей ткани	141
Натюрморт с гипсовой вазой и драпировкой	144
Рисунок драпировки, лежащей на геометрическом теле	146
Рисунок симметричного гипсового орнамента (два рисунка)	148
Рисунок асимметричного гипсового орнамента	153
Натюрморт с гипсовым орнаментом и драпировкой	155

II семестр	158	Рисунок черепа человека в трех поворотах с натуры и по представлению.....	225
Рисунок гипсового орнамента высокого рельефа (розетка)	158	Голова натурщика и череп человека в одном повороте	225
Рисунок капители дорической колонны	159	Голова натурщика в трех поворотах	228
Рисунок гипсовой вазы с рельефом.....	164	Голова натурщика.....	228
Натюрморт из крупных предметов быта	164	Голова натурщицы	231
Рисунок капители дорической колонны на плинте в ракурсе.....	168	Голова натурщика в повороте относительно плечевого пояса.....	231
Рисунок капители коринфской колонны	171	Голова натурщицы в головном уборе.....	234
Натюрморт в интерьере.....	171	Голова натурщика в ракурсе	234
Интерьер	175	Анатомическая голова с плечевым поясом.....	237
Рисунок гипсовой маски тигра (маскарон).....	178	Голова с обнаженным плечевым поясом.....	239
Рисунок гипсовой маски льва.....	182	Голова с плечевым поясом	239
III семестр.....	182	V семестр.....	242
Беседа о рисовании головы человека.		Беседа о рисовании обнаженной фигуры человека. Наброски обнаженной фигуры человека	242
Наброски различных гипсовых голов.....	183	Рисунок скелета человека (2 поворота)	249
Гипсовая маска (Антиной).....	194	Рисунок обнаженной мужской фигуры с прорисовкой скелета (2 поворота)	249
Обрубочная голова и череп человека в одном повороте.....	194	Части тела человека	254
Античная гипсовая голова в двух поворотах (Венера Милосская).....	199	Анатомическая фигура (2 поворота)....	268
Античная гипсовая голова (Гермес)	199	Гипсовая фигура (Дорифор)	272
Анатомическая голова и череп человека в одном повороте	203	Обнаженная мужская фигура (2 поворота)	272
Гипсовые слепки частей лица Давида	203	Обнаженная мужская фигура.....	278
Маска Давида.....	209	VI семестр	278
Гипсовая голова Сократа	213	Наброски обнаженной фигуры человека	278
Гипсовая голова Гомера	213	Рисунки скелета в различных движениях (по представлению)	280
Гипсовая голова в повороте (Аполлон).....	218	Гипсовая фигура (Раб)	280
Крупная гипсовая голова (Геракл)	218	Обнаженная мужская фигура.....	281
IV семестр	223	Голова молодой натурщицы	281
Беседа о рисовании живой головы.			
Наброски головы человека	223		

Одетая и обнаженная фигура в одном повороте	281	Живопись гуашью	353
Обнаженная мужская полуфигура (сидящая)	293	Масляная живопись	354
Одетая женская полуфигура.....	293	Темперная живопись.....	366
Одетая фигура.....	300	Акриловая живопись.....	368
VII семестр.....	300	Практические задания	369
Наброски обнаженной и одетой фигуры человека.....	301	I семестр	370
Обнаженная женская фигура.....	301	Вводная беседа о живописи, технике акварели. Краткосрочные этюды несложного натюрморта	370
Голова с внимательной проработкой формы	302	Беседа о работе отношениями. Краткосрочные этюды несложных натюрморта, различных по цветовому строю	371
Обнаженная мужская фигура (сидящая)	302	Беседа о цельности восприятия и выделении главного. Краткосрочный этюд несложного натюрморта	372
Полуфигура.....	310	Натюрморт из предметов, ясных по тону и форме (гризайль)	373
Обнаженная мужская фигура в ракурсе (два рисунка)	310	Натюрморт из предметов, ясных по форме и цвету	378
Одетая фигура в неглубоком пространстве	318	Беседа о живописи гуашью. Натюрморт из предметов, ясных по форме и цвету	378
Одетая фигура (тематическая постановка)	318	Натюрморт из предметов, сближенных по цвету: а) в теплой гамме; б) в холодной гамме.....	379
VIII семестр	319	Натюрморт из предметов, контрастных по цвету	384
Наброски обнаженной фигуры в движении.....	319	Натюрморт с драпировкой.....	385
Анатомическая фигура в движении.....	322	Этюд чучела птицы или животного	385
Фигура в интерьере.....	322	Натюрморт из предметов, различных по материальности	390
Голова молодой натурщицы или натурщика.....	323	II семестр	391
Интерьер с фигурой человека	323	Беседа о технике масляной живописи. Натюрморт из предметов, ясных по форме и тону (гризайль)	391
Обнаженная фигура в ракурсе	323	Натюрморт из предметов, ясных по форме и цвету	393
Одетая фигура.....	331		
Живопись.....	332		
Теоретические сведения	333		
Краткие сведения по цветоведению.....	333		
Построение объема цветом.....	336		
Колорит	343		
Техники живописи.....	348		
Акварельная живопись.....	348		

Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.....	394	Обнаженная мужская фигура в простом движении (гризайль).....	426
Натюрморт из предметов, сближенных по цвету: а) в теплой гамме; б) в холодной гамме.....	397	Полуфигура в национальном или театральном костюме	426
Натюрморт из крупных предметов быта	397	Голова натурщика или натурщицы.....	427
Натюрморт из предметов быта, различных по материальности	401	Обнаженная мужская фигура (сидящая)	434
III семестр.....	402	Одетая фигура.....	434
Несложный осенний натюрморт	402	VII семестр.....	435
Натюрморт с гипсовым орнаментом ...	403	Натюрморт.....	435
Натюрморт в неглубоком пространстве	403	Полуфигура.....	435
Натюрморт в усложненных условиях освещенности.....	408	Голова натурщика или натурщицы.....	436
Натюрморт с гипсовой маской человека или животного.....	408	Фигура в национальном или театральном костюме	436
Крупная гипсовая голова (гризайль) ...	409	Обнаженная женская фигура.....	437
IV семестр	410	Одетая фигура (тематическая постановка)	437
Натюрморт с гипсовой головой	410	VIII семестр	444
Голова пожилого натурщика (гризайль).....	411	Полуфигура.....	444
Голова пожилого натурщика.....	411	Обнаженная женская фигура в усложненных условиях освещенности	445
Голова пожилой натурщицы.....	416	Голова натурщика или натурщицы.....	445
Голова молодого натурщика или натурщицы.....	416	Фигура в усложненных условиях освещенности	446
Голова натурщицы в головном уборе.....	417	Полуфигура (тематическая постановка)	446
V семестр.....	418	Одетая фигура (тематическая постановка)	453
Натюрморт.....	418	Станковая КОМПОЗИЦИЯ	454
Два этюда головы натурщиков в разных условиях состояния среды	418	Теоретические сведения	455
Этюд головы в ракурсе	419	Законы композиции.....	456
Этюд головы с обнаженным плечевым поясом.....	424	Изобразительные средства композиции ...	458
Этюд головы с плечевым поясом.....	424	Организация композиции	458
VI семестр	425	Выразительные средства композиции	469
Обнаженная мужская полуфигура.....	425		

Композиционные приемы.....	470	Упражнение в достижении единства на основе гармонии и выделения главного	519
Виды композиций.			
Композиционные схемы.....	472		
Метод работы над композицией.....	472		
Практические задания	480		
I семестр	481	V семестр.....	526
Упражнение для развития образного мышления	482	Выявление пластического мотива. Композиция на заданную тему	526
Упражнение для развития пластического восприятия	483	Свет как средство выявления главного в композиции	527
Организация плоскости и понятие равновесия	486	Сложная ритмическая ситуация	528
II семестр	492	VI семестр	529
Упражнение для развития художественного видения	492	Композиция на современную тему.....	529
Понятие единства. Упражнение в выделении главного	493	Композиция на историческую тему	534
Понятие контраста. Контраст как средство выражения замысла. Поиски проявления контраста в жизни	500	VII семестр.....	535
III семестр.....	501	Композиция по летним впечатлениям.....	535
Упражнение для развития остроты художественного видения	501	Преддипломное задание	535
Упражнение в решении различных пространственных ситуаций	508	VIII семестр	538
Понятие ритма. Ритм в построении художественного образа. Поиски проявления ритмических ситуаций в жизни.....	509	Дипломная работа	538
IV семестр	511	Пленэр.....	548
Основы построения движения в композиции.		Теоретические сведения	548
Наблюдение движения в жизни.....	511	Практические задания	552
Упражнение в достижении лаконичного композиционного решения	518	I курс	553
		Рисунок	553
		Зарисовки элементов пейзажа — отдельных растений, деревьев, веток и стволов, зданий и архитектурных фрагментов	553
		Зарисовки несложного пейзажа с неглубоким пространством	566
		Зарисовки несложного пейзажа с глубоким пространством	566
		Зарисовки животных и птиц	571

Живопись	575	Этюды пейзажа	
Длительные этюды натюрморта		в различных состояниях	610
(две постановки)	575	Этюды пейзажа с архитектурой	
Этюды элементов пейзажа	578	и со стаффажем	611
Этюды несложного пейзажа			
в различных состояниях	586	Композиция	620
Этюды несложного пейзажа		Эскиз пейзажа со стаффажем	620
с ограниченным пространством	587	III курс	620
Этюды несложного			
пространственного пейзажа	587	Рисунок	620
Композиция	594	Рисунки головы, одетой	
Эскиз пейзажа	594	и обнаженной фигуры человека	621
II курс	594	Рисунки пейзажа	624
Рисунок	595	Живопись	627
Зарисовки техники	595	Длительные этюды фигуры	
Рисунки пейзажа с архитектурой	595	(две постановки)	627
Зарисовки деревьев, групп деревьев	600	Этюды головы, одетой	
Зарисовки головы и фигуры		и обнаженной фигуры человека	627
человека	600	Этюды пейзажа	636
Живопись	606	Композиция	636
Длительные этюды головы		Жанровый эскиз	636
(две постановки)	606	Примечания	637
Краткосрочные этюды головы	606	Рекомендуемая литература	638
Этюды деревьев, групп деревьев	610	Список иллюстраций	
		и использованной литературы	639

РИСУНОК

Рисунок, который иначе называют искусством наброска, есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры; рисунок — источник и корень всякой науки. Тому, кто так много достиг, что овладел рисунком, я скажу, что он владеет ценным сокровищем.

Микеланджело

Рисунок — основа всех видов изобразительного искусства. Он живет в красочной цветовой среде, скользит по контурам скульптур, звучит музыкальной гармонией в памятниках архитектуры, переливается в чеканке и сверкает искрами света на хрустальной вазе.

Рисунок как станковое произведение выступает перед нами в самостоятельном значении. С первых шагов построения изображения и до окончательного своего завершения рисунок самоценен. Рисунок может передать полет фантазии, выразить разнообразные чувства, мощно воздействовать на сознание человека. Однако искусство создания рисунка требует определенной профессиональной подготовки.

Рисунок является важнейшей составляющей изобразительного ремесла. С древнейших времен обучение изобразительным искусствам начиналось с изучения рисунка. Так было в Древнем Египте и Древней Греции, это было характерно для эпохи Средневековья и эпохи Возрождения. В XVII в. появляются академии художеств, где обучение рисунку получает научное обоснование и методическую стройность, благодаря чему учебный рисунок стали называть академическим.

Процесс совершенствования системы академического обучения рисунку продолжается и по сегодняшний день. Последнее время она обогащается разработками различных школ, направленных в первую очередь на ясность конструктивного понимания формы.

Цель академического рисунка — раскрыть учащимся принципы построения реалистического изображения на плоскости средствами линии и тона, привить им художественную культуру, дать знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельной творческой работы.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

ПОСТАНОВКА РУКИ

Свобода и виртуозность владения языком искусства дает возможность художнику всецело отдаваться творческой мысли и чувству, добиваться наибольшей выразительности произведения. Художник, слабо владеющий изобразительной техникой, будет испытывать затруднения в своей работе. Техническая виртуозность в руках художника — это чрезвычайно важная составляющая его мастерства.

Говоря о техническом мастерстве, мы имеем в виду средства выражения мысли, объема, фактуры, с помощью которых художник может добиться в исполнении наибольшего эффекта, наибольшей выразительности. Во всех видах искусства технике исполнения уделяется самое серьезное внимание. Пианист придает огромное значение постановке руки; скрипач долгое время обучается, как надо держать смычок, как извлекать звук из струны; актер уделяет большое внимание постановке голоса, работе над дикцией. Выработка технического мастерства — виртуозности — у художника в первую очередь зависит от постановки руки.

Постановка руки при обучении рисунку заключается в умении правильно держать карандаш в руке, правильно выполнять рукой профессиональные движения (проводить линию), правильно осуществлять контакт руки с поверхностью бумаги, правильно сидеть во время работы и т. д.

Начинающему художнику прежде всего следует научиться правильно держать карандаш. Если изображение мелкого размера или нужно изобразить мелкую деталь ри-

сунка, карандаш удобно держать как ручку, опираясь ладонью на рабочую поверхность листа. Такое положение руки удобно и в том случае, если лист лежит на столе.

Более крупное изображение выполняется на подставке или мольберте и расположено вертикально или почти вертикально. В этом случае, если держать карандаш как ручку, кисть руки, опирающаяся ладонью на лист, отгибается назад, рука сгибается в локте, и вся она находится в напряжении. Маневренность кисти при этом ограничена, рука мешает поворачивать карандаш под разными углами, нажим карандаша регулируется плохо, линии получаются одинаковой толщины. К тому же лежащая на рисунке ладонь затирает рисунок и заслоняет собой уже нарисованное. Иногда начинающий рисовальщик, держащий карандаш таким образом, желая предохранить рисунок, подкладывает под ладонь листок бумаги. Этим он еще больше закрывает свой рисунок, лишая себя возможности во время работы видеть его целиком. Он ведет работу по частям, теряя цельное восприятие сделанного. А это не только отрицательно сказывается на качестве рисунка, но и мешает развитию способности цельного восприятия.

Художники предпочитают держать карандаш определенным способом, дающим максимальные технические возможности в исполнении рисунка. Существуют два основных варианта держать карандаш, между которыми нет принципиального различия. На *рис. 19а* карандаш в руке удерживается тремя пальцами: большим,

указательным и средним. На *рис. 19б* карандаш держится всеми пальцами, как шпага.

Карандаш нужно держать достаточно далеко от заточенного конца, чтобы не заслонять от себя рисунок. К тому же длинный рычаг позволяет работать более широко, экономя усилия руки. Поэтому карандаш должен быть длинным. Карандаш, сточенный больше чем на половину его длины, не пригоден для рисования. Сточенные карандаши можно вставлять в специальные удлинители.

Во время работы карандаш держится в основном на весу. Это дает наибольшие возможности для маневра руки. К тому же рисунок не затирается и лучше виден в це-

лом. Легкий упор на рабочую поверхность листа, если в этом возникает необходимость, осуществляется на концы пальцев безымянного и мизинца (*рис. 19в*) либо на конец мизинца (*рис. 19г*). При этом нужно следить за тем, чтобы концы этих пальцев были сухими и чистыми, и по возможности стараться не делать упор на загруженные тоном участки рисунка, чтобы не смазывать уже нарисованное на листе изображение.

Постановка руки требует определенного упорства и терпения. Освоив навык работы карандашом, вы так же легко сможете работать кистью, мягким материалом и т. д. Тем же, кто ленится или быстро отчаивается, можно привести в пример начи-

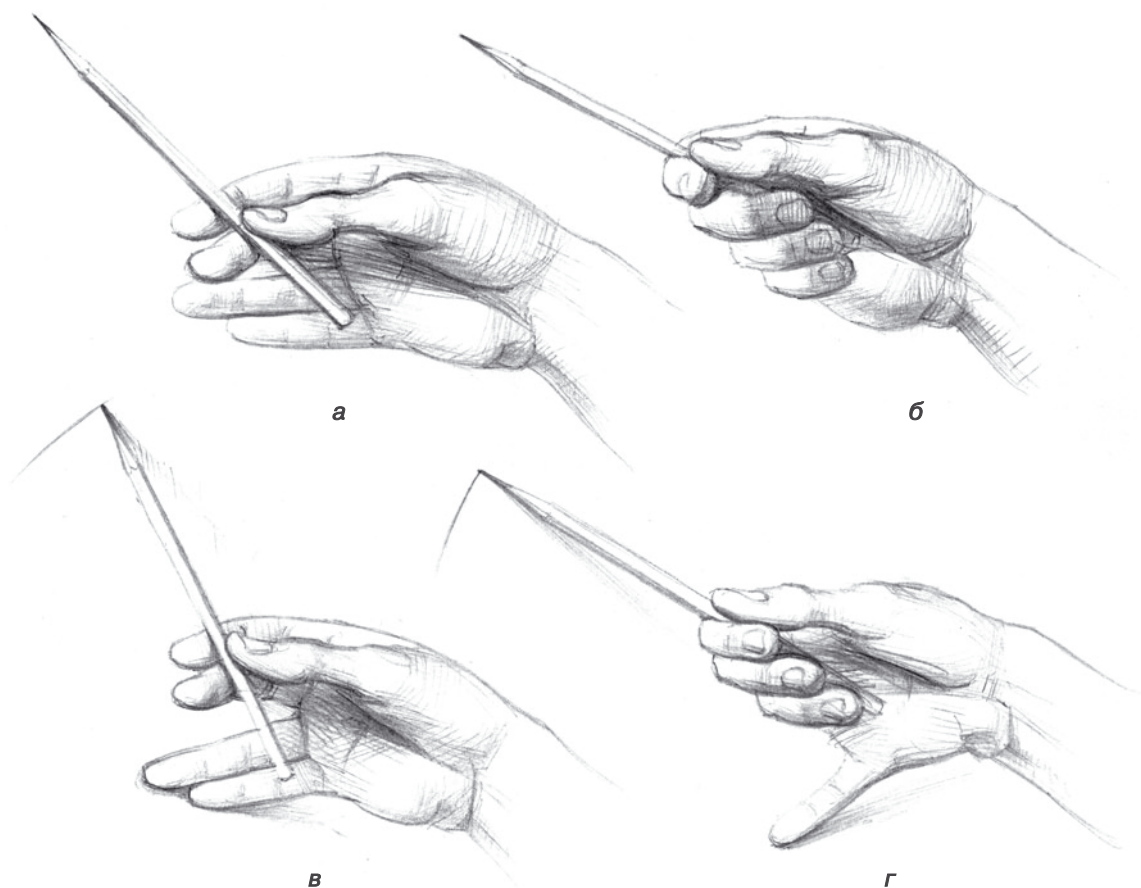

Рис. 19

нающих пианистов, которым приходится учиться играть на клавиатуре сразу двумя руками и всеми пальцами.

Очень важна и моторика руки. Движения всей руки должны быть раскованными, рука не должна быть напряжена. Кисть в запястье должна быть подвижной и свободно маневрировать. Карандаш в руке должен быть в постоянном движении. При перемене направления штриха, выявляющего форму, должен менять свое направление и карандаш. Держать карандаш (или кисть, или палочку угля) нужно крепко, но легко, без всякого усилия. Нежелательно сильно сгибать руку в локте. Когда рука вытянута, рисовать значительно удобнее. К тому же расстояние до листа, равное вытянутой руке, позволит вам воспринимать свой рисунок целиком.

Как уже говорилось, изобразительная плоскость должна располагаться по отношению к рисуемому таким образом, чтобы луч зрения падал на нее под прямым углом; это дает возможность видеть свой рисунок без искажения. Наклон изобразительной плоскости позволяет регулировать подставку. Существуют подставки для работы сидя и стоя.

Спину во время работы держите прямо. Лишние движения и лишнее напряжение

мышц должны быть устранены. Лист бумаги и корпус рисовальщика должны оставаться в покое, двигаться должны только глаза (при этом точка зрения должна оставаться постоянной) и кисть руки с карандашом. Иногда можно наблюдать, как кто-то из учащихся встает, вертится вокруг планшета, пытаясь таким образом что-то дорисовать, для удобства проведения линий или выполнения штриха переворачивает планшет во время работы с одной стороны на другую, кладет планшет на колени. Это учащийся с непоставленной рукой.

От постановки руки напрямую зависит ваше владение линией и техникой штриха. Но во время рисования художнику необходимо думать не о движении своей руки, не о технике, а о задачах рисунка. Поэтому навыки по постановке руки у него должны быть доведены до автоматизма. Так же, например, велосипедист, вращая педали, не думает об этом. Автоматизация навыка позволяет без напряжения сознания выполнять нужный для работы прием в нужном ритме.

Добиться автоматизации навыка можно быстрее, если с начала обучения сознательно следить за своей работой, выполняя вышеизложенные рекомендации.

РИСУНОК КАРАНДАШОМ

Для начинающего художника, осваивающего законы построения реалистического изображения, наилучшим графическим материалом является обычный простой карандаш со свинцовым графитным стержнем. На начальных этапах обучения рисунку, когда важнейшей задачей является изучение формы, ее конструктивного стро-

ения, простой карандаш незаменим. Мягкие материалы своими разнообразными живописными эффектами часто отвлекают от выполнения поставленных учебных задач. Карандаш же, как говорят, «дисциплинирует», строгая штриховая техника работы карандашом лучше всего подходит для исследования формы. Графит хорошо ло-

жится на бумагу, хорошо держится на ней, легко стирается. Он идеален для отработки техники проведения линий и техники штриха, дает возможность поставить руку.

Слово «карандаш» происходит от тюркского «кара» — черный и «таш» — камень. Графитные карандаши бывают твердыми и мягкими. Степень мягкости карандаша обозначается на его деревянной поверхности. Твердые карандаши маркируются буквами «Т» или «Н», мягкие — «М» или «В». Степень мягкости графита определяется стоящей рядом цифрой. Твердые карандаши имеют небольшую силу тона, легко продавливают бумагу и плохо стираются. Чем мягче карандаш, тем большей силой тона он обладает, меньше продавливает бумагу и легче стирается. Поэтому мягкие карандаши хорошо применять при выполнении быстрых набросков и зарисовок на тонкой бумаге. Длительные рисунки обычно выполняются карандашами средней твердости, которых нужно иметь несколько (вполне достаточен набор карандашей в пределах от Т до 3М). Слишком мягкий карандаш будет загрязнять рисунок, слишком твердый — делать рисунок вялым и продавливать поверхность бумаги. Нужно научиться чувствовать нажим карандаша на бумагу, проводя линии таким образом, чтобы карандаш не оставлял на ней борозд.

Графитные карандаши выпускаются различной толщины и в различной оправе. Толстые графитные стержни хороши для выполнения набросков и живописных зарисовок. Карандаши с тонкими сменными стержнями позволяют рисовать тонкой линией и не нуждаются в заточке. И все же самым универсальным и популярным является традиционный карандаш, заточенный стержень которого позволяет рисовать и тонкой, и более широкой линией. А его деревянная оправка дает возможность лучше чувствовать карандаш пальцами.

Для графитного карандаша характерна штриховая техника рисунка. Остро отточенный грифель дает возможность четко прорисовывать мелкие детали формы, создавать строгий и тонкий рисунок. Поэтому для выполнения длительных учебных заданий лучше всего подходит остро заточенный карандаш.

Затачивают карандаш конусом, с конца, более удаленного от надписи, обозначающей мягкость карандаша. На *рис. 20* изображен правильно заточенный карандаш, у которого на 25–30 мм сточена деревянная оправка, а графит обнажен на 8–10 мм. Тонкий конусообразный конец графита дольше не стачивается. Его необходимо постоянно поддерживать, затачивая ножом, лезвием или наждачной бумагой.

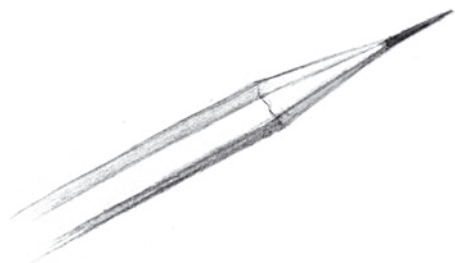

Рис. 20

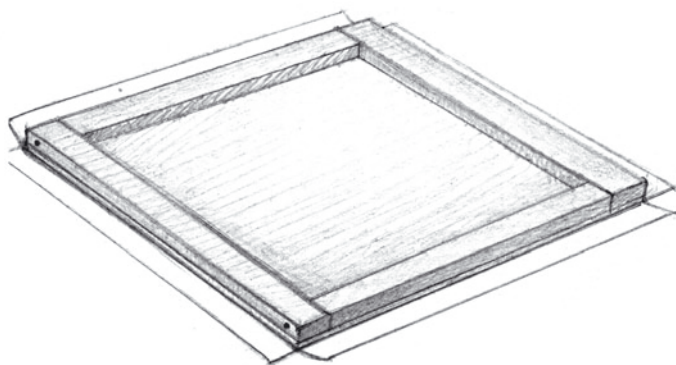

Рис. 21

Во время рисования карандаш нужно держать под острым углом к поверхности листа. Тогда карандаш будет легко скользить по бумаге, одновременно затачиваясь о нее.

Резинка должна быть мягкой и не портить поверхность бумаги. Поэтому, покупая резинку, всегда проверяйте ее на мягкость. Стирать можно плоскостями резинки и ее углами. Острые углы резинки позволяют выполнять тонкую работу и, если нужно, наносить штриховку по набранному тону. Для получения более острых углов резинку прямоугольной формы разрезают по диагонали. Углы треугольной по форме резинки не так быстро затупляются. В случае необходимости остроту угла резинки можно поддерживать, подрезая его ножом.

Иногда бывает необходимо высветлить перетемненный участок заштрихованной поверхности листа, сохраняя при этом штриховые линии. Резинка может затереть штрих, и рисунок потеряет свежесть. В этом случае тон выбирается клячкой или мякишем свежего белого хлеба. Хлебом тон выбирается следующим образом. На определенный участок горизонтально расположенной поверхности рисунка насыпаются мелкие крошки. Ладонью крошки катаются по этому участку таким образом, чтобы ладонь не касалась бумаги и не растирала рисунок. Крошки равномерно вбирают в себя графит, не смазывая штрих. После этого крошки нужно сдуть с поверхности листа.

Избирательно следует отнестись к подбору бумаги. Для длительных рисунков лучше подходит плотная бумага со слегка шероховатой поверхностью (ватман и некоторые сорта чертежной бумаги). Для краткосрочных рисунков и набросков можно применять газетную, оберточную, разнообразную тонированную бумагу.

Листовую бумагу нужно хранить и переносить не в рулоне, а в развернутом виде, желательно в специальной папке. Бумага боится света, так как она от него желтеет. От света выцветают графические материалы. Поэтому все выполненные рисунки необходимо также хранить в папке.

Длительные рисунки лучше выполнять на бумаге, натянутой на планшет. Лист бумаги, прикрепленный к подставке, неплотно прилегает к ней, что неудобно в работе. К тому же поверхность подставки далеко не всегда ровная, а это отрицательно сказывается на технике исполнения рисунка.

Планшет представляет собой прямоугольный кусок фанеры или ДВП, обитый с одной стороны рейками по периметру. Другая (лицевая) сторона планшета, к которой будет прилегать бумага, должна быть ровной и гладкой.

Натяжка бумаги на планшет осуществляется следующим образом. Готовится лист бумаги размером немного больше планшета: с каждого края дается напуск 1,5–2 см на «загибы». Приготовленный лист кладется на горизонтальную плоскость и равномерно смачивается мокрой тряпкой или губкой. Причем смачивать нужно нерабочую сторону бумаги, которая будет прилегать к планшету. Сухими должны остаться края бумаги по периметру, приготовленные для загиба. От увлажнения бумага растягивается. Показателем того, что бумага достаточно растянулась и готова к натяжке, является то, что лист набухает, его поверхность становится волнообразной и матовой. Если натягивается плотная бумага, она потребует более сильного увлажнения, чем тонкая бумага, и большего времени для набухания. Важно, чтобы бумага была смочена равномер-

но, на ней не должно быть луж или сухих мест. Как только бумага набухла и пошла легкой волной, на нее кладется планшет (рис. 21). Сначала клеем ПВА смазываются два противоположных торца планшета. Выступающие края бумаги загибаются и наклеиваются на них. Затем так же оклеиваются два других торца планшета. Наклеивая края листа, необходимо подтягивать бумагу от центра к краям и следить за тем, чтобы под ней не осталось воздуха. Натягивание должно проводиться быст-

ро, чтобы бумага не успела высохнуть до того, как вы ее натянете. Углы листа вырезаются, как показано на рисунке, или заворачиваются конвертиком и сажаются на клей. После натяжки планшет кладется горизонтально бумагой вверх для равномерной просушки. Высыхая, бумага натягивается, сжимаясь. Если после высыхания в углах планшета образуются складки, это означает, что бумага натянулась неравномерно. Навык быстро и равномерно натягивать бумагу придет к вам с опытом.

ПРОВЕДЕНИЕ ЛИНИЙ

Первая задача, возникающая при обучении рисунку (вопрос техники рисования), — научиться правильно проводить линии. Художник всегда рисует от руки, это придает рисунку ощущение трепетности и живого восприятия. Поэтому вам нужно научиться проводить от руки линии в различном направлении и различной длины, прямые и округлые.

Прямые линии проводятся энергичным «прочерковым» движением. Проведенная прямая линия должна обладать прямой и натянутостью струны. Так же проводятся и закругленные линии. Упругость и «натяннутость» линии обеспечивает именно быстрота движения (рис. 22).

Если линия, которую предстоит провести, длинная, ее можно составить

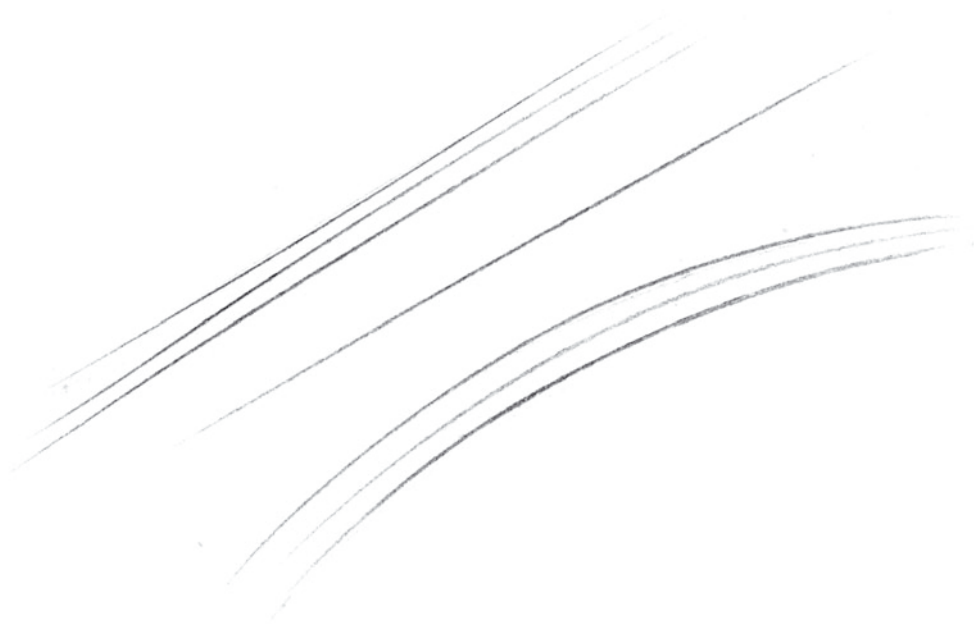

Рис. 22

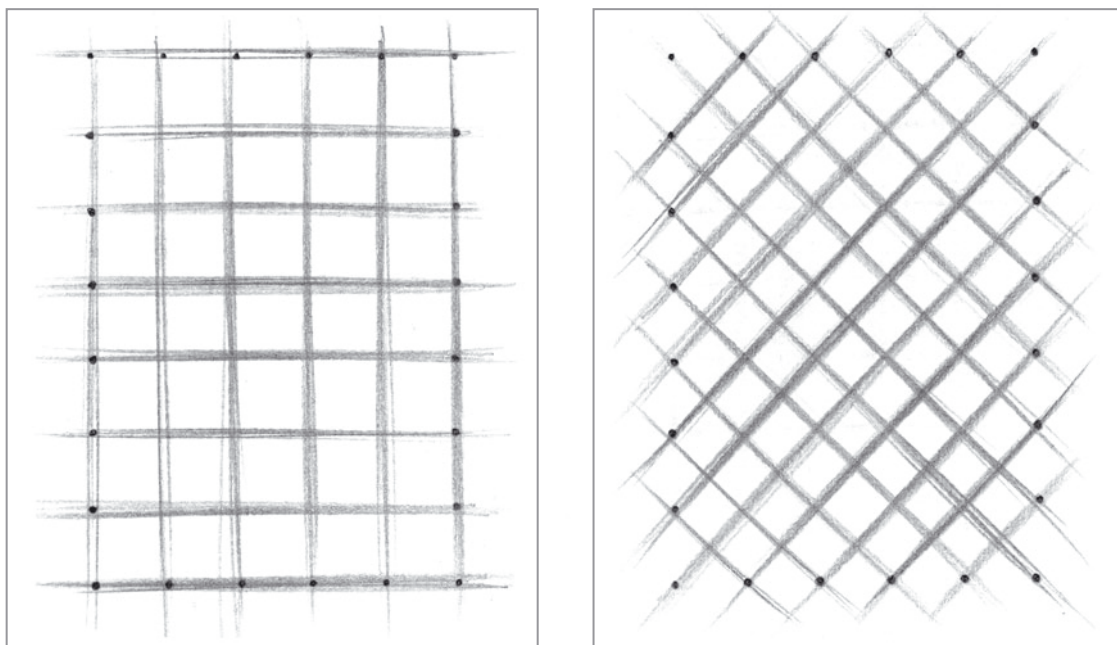

Рис. 23

из отрезков, также проведенных прочерком.

Пока «прочерковое» движение не отработано, бывает сложно сразу провести линию. В этом случае нужно, как бы прицеливаясь и едва касаясь бумаги карандашом, несколько раз выполнить движение. Убедившись в уверенности и точности своего движения, линию нужно провести уже с нажимом.

При проведении линий важно правильно держать карандаш. И помните, что длинный рычаг выступающего из руки карандаша может шире и энергичнее проводить линии.

Для отработки техники проведения линий существует следующее упражнение: по периметру листа бумаги формата А–2 или А–3 через каждые несколько сантиметров проставляются точки. Эти точки затем соединяются прочерком (рис. 23).

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ЛИНИИ

Курс рисунка в художественном училище начинается с заданий, выполняемых средствами линии. Рисование линий предполагает обязательное знание пространственных свойств линии. Это знание должно быть заложено и практически отработано в линейно-конструктивных заданиях на I курсе.

Линейное изображение предмета без светотени может восприниматься нами

как объемное, а значит, и как пространственное. Рассматривая рисунок мастера, можно увидеть, что линии различны по силе, что они меняются на своем протяжении: то ослабевают, почти исчезая, то усиливаются, становясь яркими. Именно эти изменения делают линию пространственной, создают ощущение объема и глубины в рисунке.

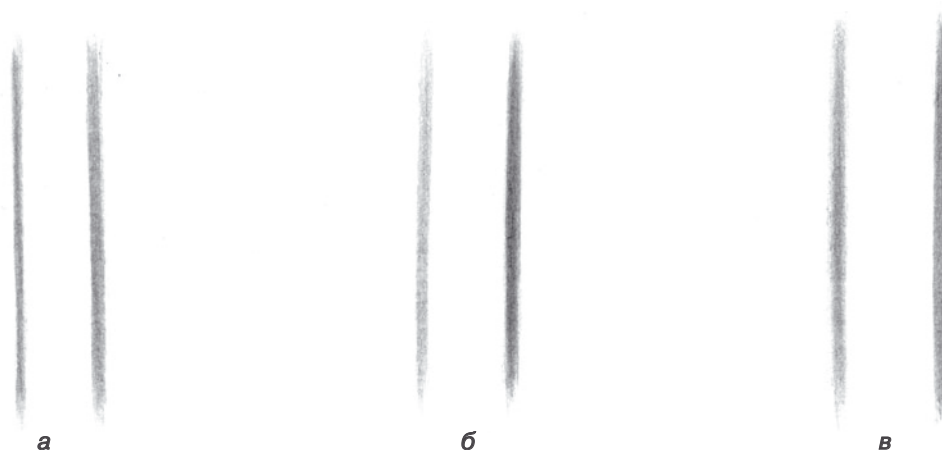

Рис. 24

Рассмотрим пространственные свойства линии.

1. Из двух линий линия, большая по толщине, кажется более близкой (рис. 24а). Это свойство основано на законе линейной перспективы, который заключается в том, что объекты по мере удаления от нас зрительно сокращаются в размере.

2. Из двух линий линия более плотная по тону кажется более близкой (рис. 24б). Это свойство основано на законе воздушной перспективы, который заключается в том, что тон предмета по мере погружения в воздушную среду приобретает тон этой среды. Лист бумаги воспринимается нами как воздушная среда, пространство. Поэтому темная линия кажется находящейся ближе к нам. По мере высветления линии карандаша кажутся удаляющимися в глубину.

3. Из двух линий линия с более четким касанием к фону кажется более близкой (рис. 24в). Это свойство основано на законе воздушной перспективы, который заключается в том, что предметы утрачивают четкость своих очертаний по мере погружения в воздушную среду.

Как мы видим, пространственные свойства линии основаны на законах перспективы. Линия также имеет свойство принадлежать предмету или фону. Принадлежность линии определяется характером касаний ее сторон. Контур с «растяжкой» тона внутрь предмета создает впечатление плотности этого предмета к фону и принадлежит предмету (рис. 25а). Контур с растяжкой к фону создает впечатление светлого силуэта предмета на темном фоне. В этом случае линия контура прина-

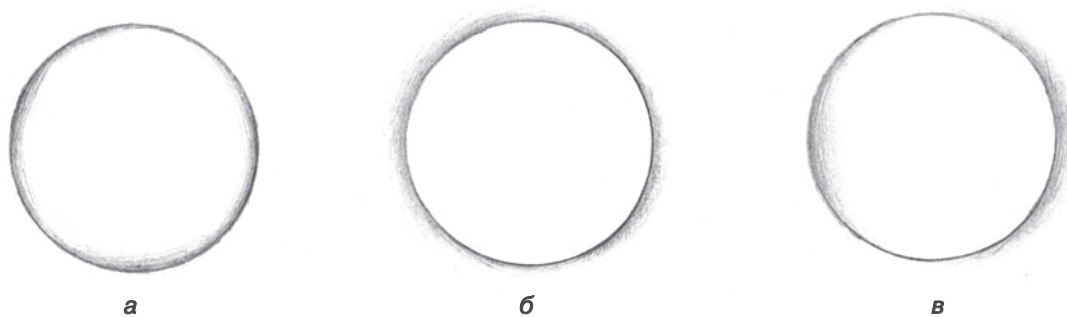

Рис. 25

длежит фону (*рис. 25б*). На *рис. 25в* линия контура меняет свою принадлежность.

Принадлежность линии становится важной в зарисовках, набросках. Использование этого свойства линии может обогатить рисунок, сделать линию более живой, подчеркнуть пластичность и материальность формы. Умение в нужном месте обозначить принадлежность линии является признаком мастерства художника.

Вышеперечисленные свойства линии, использующиеся в линейном рисунке, воспринимаются человеком на подсознательном уровне. Такое восприятие позволяет художнику ограниченными линейными средствами создать на плоскости пространственное изображение. У выдающихся мастеров рисунка линия становится поистине одухотворенной — достаточно вспомнить прекрасные рисунки

Ж. Энгра, А. Иванова, О. Кипренского, В. Серова, П. Пикассо, С. Дали.

Отметим, однако, что в изобразительном искусстве применяется также и плоскостная линия, т. е. линия, на всем своем протяжении одинаковая по толщине, плотности и четкости. Она используется в основном в декоративно-орнаментальных работах, витражах, мозаиках, станковой и книжной графике, плакате — произведениях плоскостного характера, в которых особенно важной является задача восприятия красоты плоскости как таковой.

Художник должен понимать различие между пространственной линией и плоскостной, чувствовать красоту и ценность плоскостного и пространственного изображения. Начинающему же художнику в первую очередь необходимо научиться чувствовать пространство и передавать пространство линиями.

ТЕХНИКА ШТРИХА

Затонированная штрихом поверхность рисунка представляет собой ритмический набор штриховых линий. Художник использует штрих для передачи объема, тона и материальности предметов. Мастерски владея техникой штриха, можно добиться убедительного изображения самых различных предметов. Существуют два основных способа штриховки.

С детства мы все применяем технику штриха-зигзага (*рис 26а*). Эта техника проста и хорошо подходит для передачи фактурных поверхностей, например ствола дерева, листвы и т. д. Однако для равномерного покрытия плоскостей штрих-зигзаг не подходит: он имеет на концах уплотненные повороты. А при наложении

таких штрихов друг на друга возникают уплотненные полосы.

Чтобы равномерно затонировать плоскость или выполнить плавный переход от светлого тона к темному (растяжку), необходимо овладеть техникой штриха с исчезающими концами. Такая техника штриха является основной в академическом рисовании. Штриховая линия проводится описанным выше «прочерковым» движением (см. «Проведение линий»), обеспечивающим «натяжение» линии. При нанесении этого вида штриха рука производит эллипсообразное движение в воздухе, позволяющее добиться плавного ослабления концов штриховой линии. Исчезающие концы дают штрихам возможность мягко

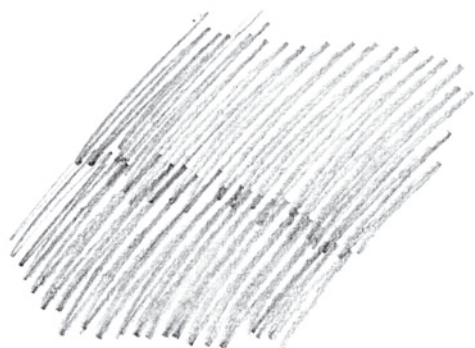

Рис. 26

а

б

войти друг в друга, создавая эффект напыления (рис. 26б).

Для отработки этой техники штриха существуют упражнения. Например: равномерно затонировать лист формата А-4 или добиться равномерной растяжки тона от одного края листа к другому.

Для передачи формы предмета большое значение имеет направление штриха. Начинающему рисовальщику нужно овладеть техникой штриха «по форме». Конечно, форму предмета можно передать штрихом любого направления. Однако штрихом «по форме» не только легче передать форму предмета, штрих «по форме»

предполагает анализ конструкции формы, а стало быть, способствует развитию чувства формы. Поэтому верно положенный штрих — это правильно понятая форма. Рассмотрим различные варианты штриха «по форме».

Штрих может наноситься по одной образующей (рис. 27а, б), по обеим образующим (рис. 27в). Штрихом «по форме» считается также штрих, наклонно идущий по форме (рис. 27г), который можно сочетать со штрихами по образующим (рис. 27д).

Нежелательно использовать на одном участке рисунка сразу много направлений штриха. Рекомендуется использо-

а

б

в

г

д

Рис. 27

вать одно, два, максимум три направления. Иначе набор штриховых линий будет восприниматься хаотичным, перегруженным.

В технике работы любым материалом немалое значение имеет разнообразие применяемых технических приемов. Виртуозность мастера напрямую зависит от того, насколько полно он владеет арсеналом изобразительных средств используемого материала. В рисунке карандашом очень важен вопрос разнообразия штриха по длине, яркости, частоте штриховых линий. Вам нужно научиться варьировать эти параметры штриха, учитывая размер, тон, материальность предметов, их расположение в пространстве. Умение определить оптимальный характер штриха приходит постепенно, с опытом и знаниями, превращаясь в чутье.

Активность и частота штриха во многом диктуются пространственным восприятием линии. Например, на дальнем плане в изображении штрих не должен быть более активным, чем на переднем плане. Плотные по тону, толстые линии штриха кажутся близкими, менее плот-

ные и толстые — удаленными (рис. 28а). Штриховые линии с большими просветами воспринимаются ближе, чем штриховые линии с небольшими просветами (рис. 28б). На рис. 28в мы видим сетки штрихов с различной яркостью и частотой штриховых линий. Очевидно, что снижение активности штриховки создает ощущение ее ухода в глубину. Поэтому на переднем плане штрих в целом кладется более фактурный, для более полного выявления рельефа активнее применяется штрих «по форме». По мере движения формы в глубину активность штриховки должна снижаться. Для проработки дальних планов нужно применять более частую, спокойную и независимую от рельефа формы штриховку.

Существует также разница в штриховке освещенных и затененных участков поверхности формы. Как в натуре, так и в рисунке тени должны иметь более цельный, обобщенный характер, в тенях меньше выявляется материальность предметов. Поэтому в тенях используется широкий штрих, менее зависимый от рельефа, со-

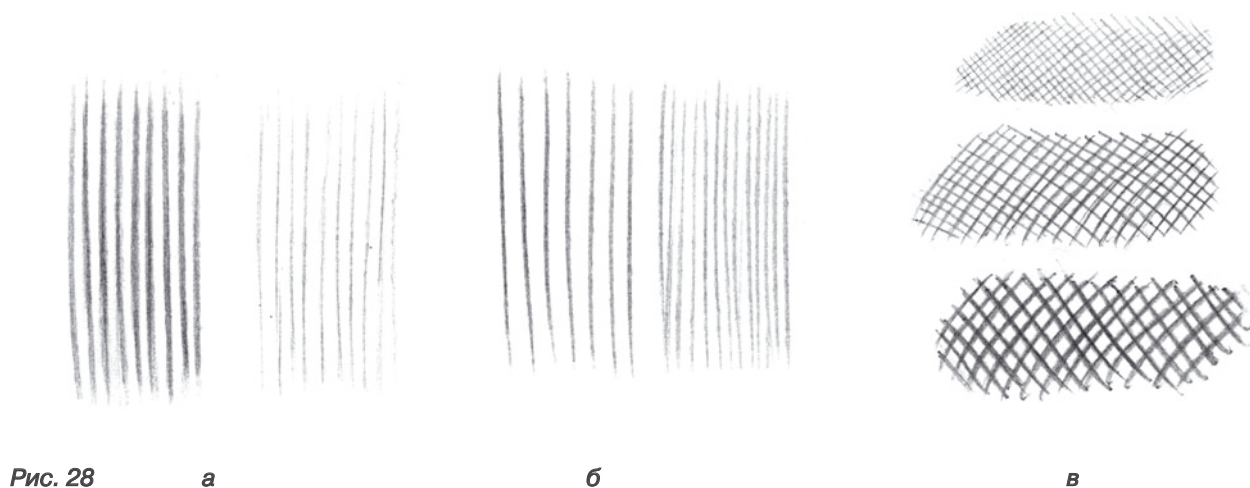

Рис. 28

а

б

в

здающий пятно, близкое по однородности к тушевке. Этот штрих применяют для обобщения теневых частей формы, а также вписывания предмета в среду. Например, наклонным прямым штрихом можно пройти одновременно теневую часть формы и прилегающий участок фона в тени. То есть нужно уметь работать штрихом широко, проходя порой сразу собственную и падающую тени или тонируя несколько предметов одновременно. Света выполняются более сочным фактурным штрихом по форме, характеризующим материальность предмета, усиливающимся в полутонах.

Размер штриха зависит от размера тонируемой поверхности. Большие поверхности требуют широкого исполнения, обрабатываются длинным штрихом. Незначительные по размеру поверхности исполняются коротким штрихом. Анало-

гично строится техника исполнения и в живописи — чем больше площадь изображения, тем свободнее исполнение, шире заливка или мазок.

В приобретении легкости и свободы штриха большую роль играет ритм. Поставленный ритм движений способствует более свободному и широкому, а также более быстрому выполнению рисунка.

Техника, несомненно, украшает произведение искусства, усиливает его выразительность, но ни в коем случае не является самоцелью. Иногда в учебном рисунке видишь, как штрих, являясь самодовлеющим, разрушает форму предметов, пространство и пластику рисунка. Техника должна быть целиком направлена на построение образа в произведении, в учебной постановке — на выполнение конкретной учебной задачи.

ТУШЕВКА

В рисунке часто используется такой технический прием, как тушевка — растирание карандаша или мягких материалов по поверхности бумаги. Например, выдающийся художник Б. Кустодиев с блеском умел применять этот прием. Тушевка может прекрасно передать облачность атмосферы, плавные формы женского тела, воздушность теней и т. д. Тушевка служит для придания рисунку большей глубины, мягкости, для достижения тонких тональных растяжек, большей материальности предмета.

Растирка проводится, как правило, по заштрихованной поверхности. При этом просветы бумаги в сетке штрихов уплотняются в тоне, заштрихованная повер-

хность за счет смягчения штриха как бы уходит в глубину. Тушевкой можно работать и сразу по чистой бумаге.

Растирание проводится растушевкой — тампоном из ваты, замши, фетра, бумаги. Растушевку можно приготовить самостоятельно (см. «Рисование мягкими материалами»). Иногда можно пользоваться пальцем, но палец при этом не должен быть жирным, иначе на бумаге останутся пятна.

Художник должен владеть тушевкой, которая обогащает палитру технических средств рисунка. Однако важно, чтобы тушевка не разрушала конструкцию предмета, не делала его форму неопределенной, «ватной». Неопытный рисовальщик,

увлекаясь живописностью этого приема, обычно мнет форму предметов и затирает рисунок (т. е. рисунок теряет свежесть). Верное применение тушевки невозможно без понимания строения формы изображаемого предмета, знания ее конструк-

ции. Поэтому, например, в программе по рисунку задания, выполняемые мягкими материалами, которые по своей специфике предполагают активное использование тушевки, являются заданиями на повторение уже изученного материала.

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О СТРОЕНИИ ФОРМЫ (КОНСТРУКЦИЯ). КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ

Наблюдая и изображая окружающий мир, мы можем выявить в увиденном различные свойства натуры: светотень, пространственность ситуации, материальность предметов, пластичность их восприятия и т. д. Академическая школа рисунка предполагает изучение всех этих визуальных явлений. Их нужно научиться передавать в своих рисунках.

В различных заданиях на различных этапах обучения рисунку изучаются те или иные свойства натуры, закономерности ее восприятия. В одних упражнениях перво-степенное значение приобретает изучение законов светотени, в других — умение передавать материальность предметов, в третьих — анализ строения формы предметов и т. д.

В ряду видимых нами характеристик натуры особое место принадлежит конструкции формы предметов. Каждая новая тема, каждый раздел в обучении рисунку, будь то рисование гипсовых геометрических тел, различных предметов, головы или фигуры человека, начинается с изучения формы предмета, ее конструктивного строения. Без ясного понимания строения формы объекта, который изображаешь, невозможно убедительно передать распределение света по его поверхности, его материальность или анатомическое

строение. Поэтому в обучении рисунку так много значения придается изучению конструкции изображаемых предметов, которая является основой их формы. Что же такое конструкция?

Чтобы правильно понимать преподавателя и ясно излагать свои мысли, необходимо знать смысл и содержание понятий, используемых в изобразительном искусстве. Остановимся на определении таких понятий, как объем, форма и конструкция.

Все предметы обладают определенным объемом, который, в свою очередь, имеет определенную форму. **Объем — это физическая количественная характеристика формы. Форма — это внешняя оболочка объема, отделенная от пространства прямыми или кривыми поверхностями.** Форма может быть и плоской, не имеющей объема (например, нарисованные на плоскости буквы или фигуры). В этом случае формой мы называем конфигурацию, абрис предмета. Однако под словом «форма» в изобразительном искусстве, как правило, подразумевают объемную форму. **Конструкция — это строение формы, ее структурная основа, ее каркас.**

Почему же для верной передачи формы необходимо выявление ее конструкции? Казалось бы, достаточно иметь точный глазомер и наблюдательность — и задача

будет решена. Однако этого мало. Чтобы нарисовать предмет убедительно, одного внешнего наблюдения недостаточно. Трудность заключается в том, что по внешнему виду предмета необходимо ясно представлять его невидимую часть. Для этого нужно знать и понимать особенности строения формы предмета, его внутреннюю, скрытую от глаз основу — конструкцию.

Невозможно правильно изобразить натуру, если в сознании нет ясного представления о конструкции предмета. Великий итальянский скульптор, живописец и архитектор Микеланджело Буонаротти говорил: «Рисуют не руками, а головой». Этим он хотел подчеркнуть, что художник не автоматически копирует внешне видимое, а передает свое представление и понятие о форме изображаемого предмета, которое сложилось в его сознании.

Сравнивая, например, рисунок учащегося, не понимающего конструкцию и срисовывающего форму, с рисунком учащегося, понимающего конструкцию и сознательно строящего форму, мы всегда сможем заметить разницу. Она будет заключаться в том, что в первом случае в изображенных предметах не будет убедительности, предметы будут казаться односторонними.

Чтобы научиться чувствовать и понимать конструкцию различных форм, от простых до сложных, существуют специальные задания. Эти задания называются линейно-конструктивными. Применяемый в линейно-конструктивном рисунке метод «сквозной» прорисовки помогает лучше понять принцип устройства формы и характерные особенности ее строения.

Метод сквозной прорисовки заключается в том, что форма прорисовывается

насквозь, выявляется ее невидимая часть. С помощью логики, знаний необходимо представить себе и изобразить конструктивное строение формы, словно она прозрачна. Сквозная прорисовка позволяет не только понять строение формы предметов, но и точно определить расположение предметов в пространстве. Например, по основаниям («следам») предметов, прорисованных насквозь, можно определить расстояния между ними.

Изучению конструкции формы в академическом рисунке отводится большое количество времени. В художественном училище линейно-конструктивные рисунки выполняются с I по IV курс, с конструктивного рисования начинается знакомство с новыми задачами, с новыми формами. В художественно-промышленных институтах познание формы полностью основано на линейно-конструктивном рисовании.

Теперь рассмотрим классификацию форм. Формы разделяют на **геометрические тела** (так называемые простые формы) и **комбинированные формы** (сложные формы).

В основе любой созданной природой или руками человека формы лежат элементарные геометрические тела, с изучения которых начинается обучение рисунку. Они в свою очередь делятся на **граненые** и **тела вращения**.

К геометрическим телам граненой формы относятся куб, а также призмы и пирамиды с различным (только четным) количеством граней. Поверхность граненых геометрических тел образована геометрическими плоскостями. Наиболее часто встречающаяся нам в жизни форма граненого геометрического тела — четырехгранная призма. Различные варианты

четырехгранной призмы лежат в основе формы домов, интерьеров, мебели, всевозможной техники, упаковок и т. д.

К геометрическим телам вращения относятся шар, цилиндр, конус. Они образованы сферическими, коническими или цилиндрическими поверхностями. В быту вариации этих тел представлены в первую очередь посудой, например кастрюлями, кувшинами, тарелками, банками, бутылками, стаканами и т. д.

Комбинированные формы — это сложные формы, которые при конструктив-

ном анализе могут быть разложены на простые формы. Форму кувшина мы можем разложить, например, на конус, шар и цилиндр.

Комбинированные формы могут быть весьма сложными по своему рельефу. Простые формы, составляющие основу такой комбинированной формы, прочитываются неявно и представляют собой сложные вариации. Такими комбинированными природными формами являются, например, облака, растения, животные, человек.

ВИДЫ ЛИНИЙ. ПОСТРОЕНИЕ ФОРМЫ ЛИНИЕЙ

Как мы уже выяснили, для того чтобы линия, изображающая форму, воспринималась пространственно, она не должна быть одинаковой на всем своем протяжении, проволоочной (см. «Свойства линии»). Меняясь, линия должна показывать расположение конкретного участка формы в пространстве.

Но для того чтобы контурные линии рисунка были живыми, создавали ощущение объема и освещенности формы, недостаточно, чтобы они менялись только с учетом их плановости и принадлежности к той или иной поверхности. Механическое ослабление яркости контура предмета по мере его удаления не передаст естественного ощущения освещенной формы. Линейный рисунок должен выполняться с учетом контраста между поверхностями формы в конкретных условиях ее освещения. Контурной линией мы обозначаем границу между двумя поверхностями (или пятнами). Чем сильнее тональный контраст между ними, тем ярче проводится

контурная линия. *Рис. 29* демонстрирует эту зависимость.

Изображение не будет восприниматься объемно-пространственным и без правильного линейного построения предмета в перспективе; убедительность линейного построения будет зависеть также от выявления конструкции формы.

Итак, объемно-пространственное восприятие линейного рисунка обусловлено точным линейным перспективным и конструктивным построением изображения с учетом пространственных свойств линии, ее принадлежности и тональных контрастов между поверхностями формы.

До сих пор мы говорили о контурной линии. Понятно, что **контурная линия** (или основная) — это линия, передающая видимые контуры предметов. Контурная линия является наиболее яркой линией рисунка. При взгляде на рисунок она должна ясно читаться, восприниматься в первую очередь.

Но кроме контурной линии, в рисунке используются линии построения и ли-

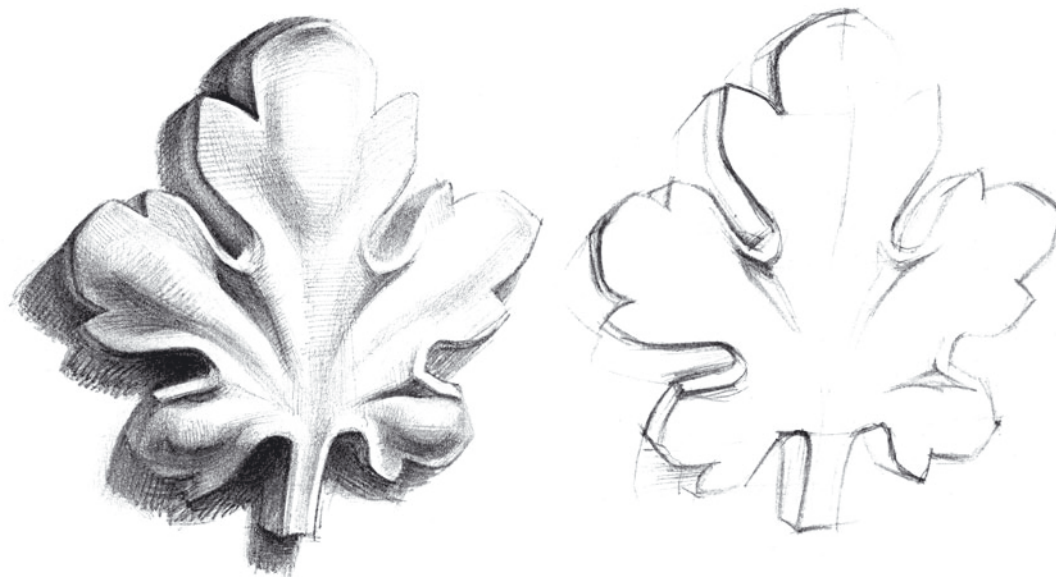

Рис. 29

нии невидимого контура. Какова функция этих линий?

Линии невидимого контура — это линии, изображающие контур невидимой части предмета. Применяются при построении предметов методом сквозной прорисовки.

Линии построения — это линии, применяемые при компоновке и построении предметов. Линии построения называют также вспомогательными линиями, так как с их помощью ведется разметка и увязка, перспективное и конструктивное построение предметов.

Линии невидимого контура и вспомогательные линии проводятся тонко, легким нажимом карандаша. Они не должны по своей яркости спорить с контурными линиями, иначе изображение получится уплощенным и неудобочитаемым.

Для построения симметричных форм в рисунке используется такая вспомогательная линия, как **ось симметрии** (осевая линия) — прямая линия, которая делит форму пополам.

Тела вращения имеют центральную ось симметрии (ось вращения), проходящую

внутри их формы и равноудаленную от их сторон (рис. 30). Поэтому тела вращения симметричны с любой точки зрения.

Центральная ось тела вращения при любом его положении в пространстве делит тело вращения на две равные части. Если тело вращения изображается в вертикальном положении, ось вращения помогает добиться строгой вертикальности предмета. Центральная ось тел вращения применяется для выравнивания их симметричных сторон путем сравнения этих сторон между собой.

Окружности тел вращения в перспективе имеют форму эллипсов и строятся с помощью осей симметрии — большой и малой (рис. 30).

Начинающие художники активно пользуются «визированием» — измерением с помощью карандаша размерных соотношений натуры. Это делается для того, чтобы сравнить один размер с другим, узнать, какое из расстояний больше или сколько раз одно расстояние укладывается в другом. Принцип замера очень прост. С одной стороны граница измеряемой величины