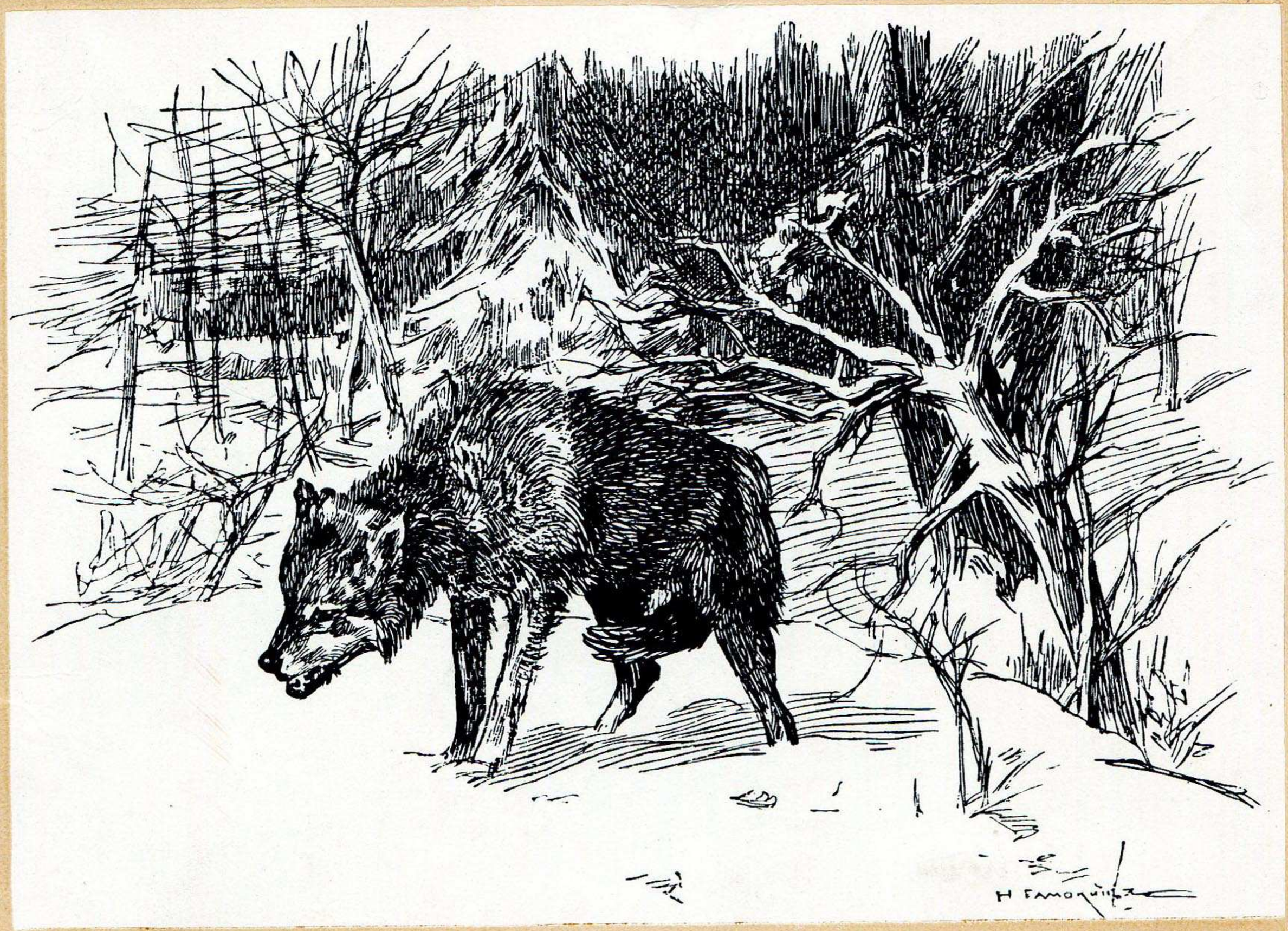

Н. С. САМОКИШ

РИСУНОК ПЕРОМ

Н. С. САМОКИШ

РИСУНОК ПЕРОМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР
МОСКВА — 1959

Николай Семенович Самокиш (1860—1944) — старейший советский живописец и художник-иллюстратор. Его творческий путь тесно связан с развитием русской батальной живописи. «Я выбрал своей специальностью батальную живопись, — писал художник в своих воспоминаниях, — потому что считал войну величайшей трагедией человечества. Передать и изобразить ее в живописных образах, по мере сил своих и способностей, я считал своей святой обязанностью». Начав свою творческую деятельность еще в конце XIX века, Самокиш явился в дальнейшем одним из основоположников советской батальной живописи.

В качестве военного корреспондента он участвовал в русско-японской войне, во время первой мировой войны художник побывал на фронте вместе с батальным классом Академии художеств. Непосредственное изучение жизни армии и военных действий позволило Самокишу создать произведения, правдиво раскрывающие драматизм военно-исторических событий.

В советский период, по-новому переосмыслив задачи батальной живописи, художник создал монументальные полотна, повествующие о героических подвигах Красной Армии и освободительной борьбе украинского и русского народов (картины «Защита Красного знамени», «Разведка», «Въезд Богдана Хмельницкого в Киев», «Бой под Желтыми Водами», «Переход через Сиваш»).

Самокиш был не только живописцем, но и великолепным графиком. Высокого мастерства художник достиг в технике рисунка пером. Им были исполнены рисунки к книге «23000 миль на яхте «Тамара» (1890—1891),

для альбомов «Из украинской старины» (1900) и «Война 1904—1905 гг. Из дневника художника» (1904—1905), серия рисунков «1812 год» (1912).

Самокиш проявил себя как талантливый педагог. В 1894 году он начал преподавать в Петербурге в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Его мастерская стала одной из ведущих, причем именно там он выработал свой, оригинальный метод преподавания графических искусств.

С 1910 года художник стал во главе мастерской батальной живописи Академии художеств.

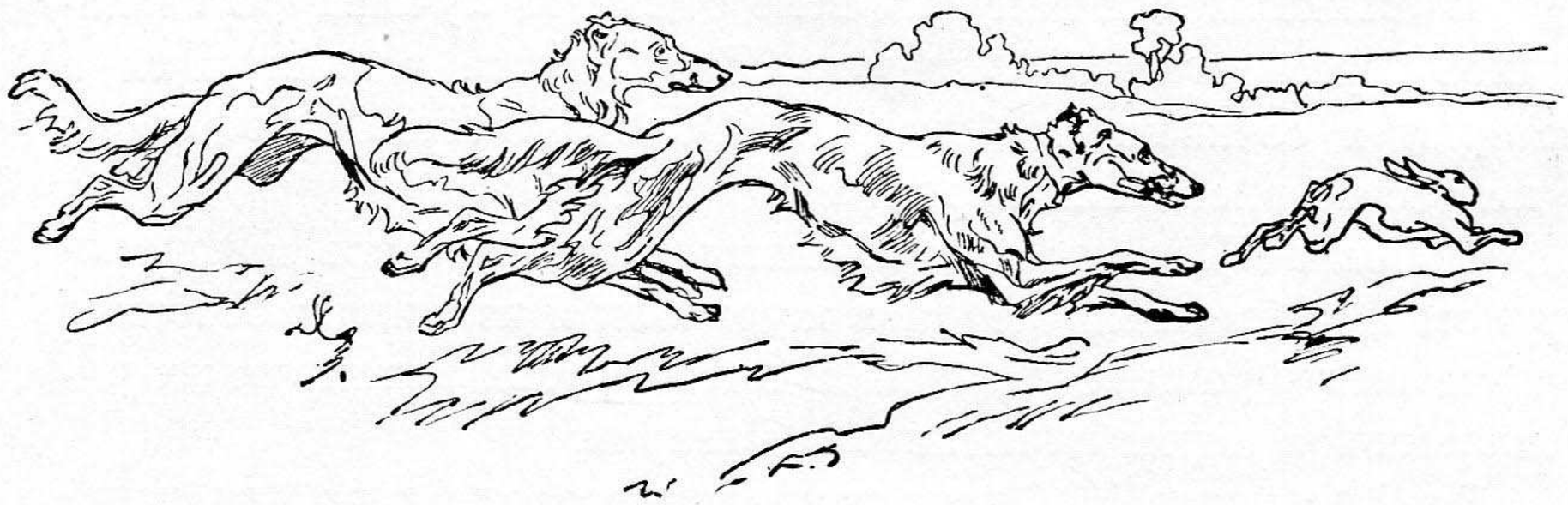
Самокиш мало считался с академическими правилами преподавания: он старался предоставить ученикам все условия для их всестороннего творческого развития.

После Великой Октябрьской социалистической революции художник вел большую педагогическую работу в Симферополе, а затем в Харьковском художественном институте.

Предлагаемая вниманию читателя книга Самокиша знакомит с основными приемами и последовательным ходом работы пером. Автор предлагает несколько практических советов относительно материала для рисунков пером и некоторые технические указания. Давая много полезных советов, художник исходит из собственного творческого опыта, основываясь на своем приеме светотеневого рисунка, где полутона передаются штриховкой.

В связи с тем, что книга написана более 30 лет назад и часть материала устарела, в тексте сделаны небольшие сокращения.

В то же время расширен и частично изменен иллюстративный материал, что дает возможность читателю представить богатство приемов и их разнообразие в технике перового рисунка.

Перо как орудие рисования по своей гибкости, силе и тонкости с давних времен приковывало к себе внимание художников. Трудно установить хоть приблизительно время, когда впервые появились работы пером; вероятно, прежде всего, они появились в рукописных книгах (манускриптах), в которых заглавные буквы, а иногда и целые страницы покрывались затейливыми завитками, где фантазия художника самым причудливым образом соединяла орнаменты, цветы, фигуры людей и животных в одной декоративной композиции.

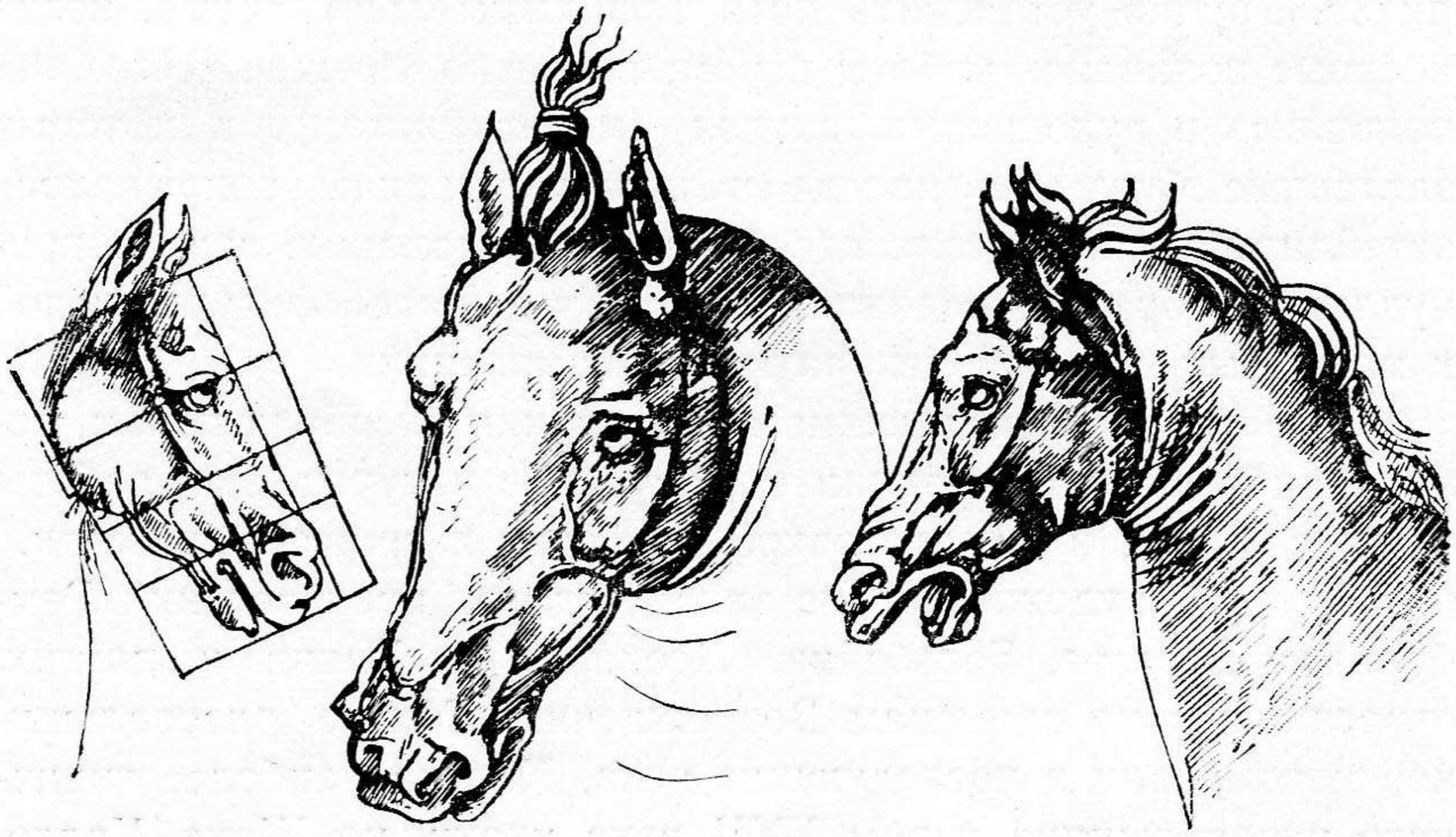
Все лучшие и выдающиеся художники рисовали пером, делали наброски, композиции и рисунки с натуры; эти работы часто служили им подготовкой к офорту и гравюре на меди.

Кто из художников не знает чудных произведений Рембрандта, Дюрера, Гольбейна, Леонардо да Винчи и других, относящихся ко временам Возрождения. Много рисовальщиков пером дали и последующие века. Как на наиболее типичного рисовальщика пером XVII века укажу на Жака Калло, давшего множество превосходных рисунков и офортов.

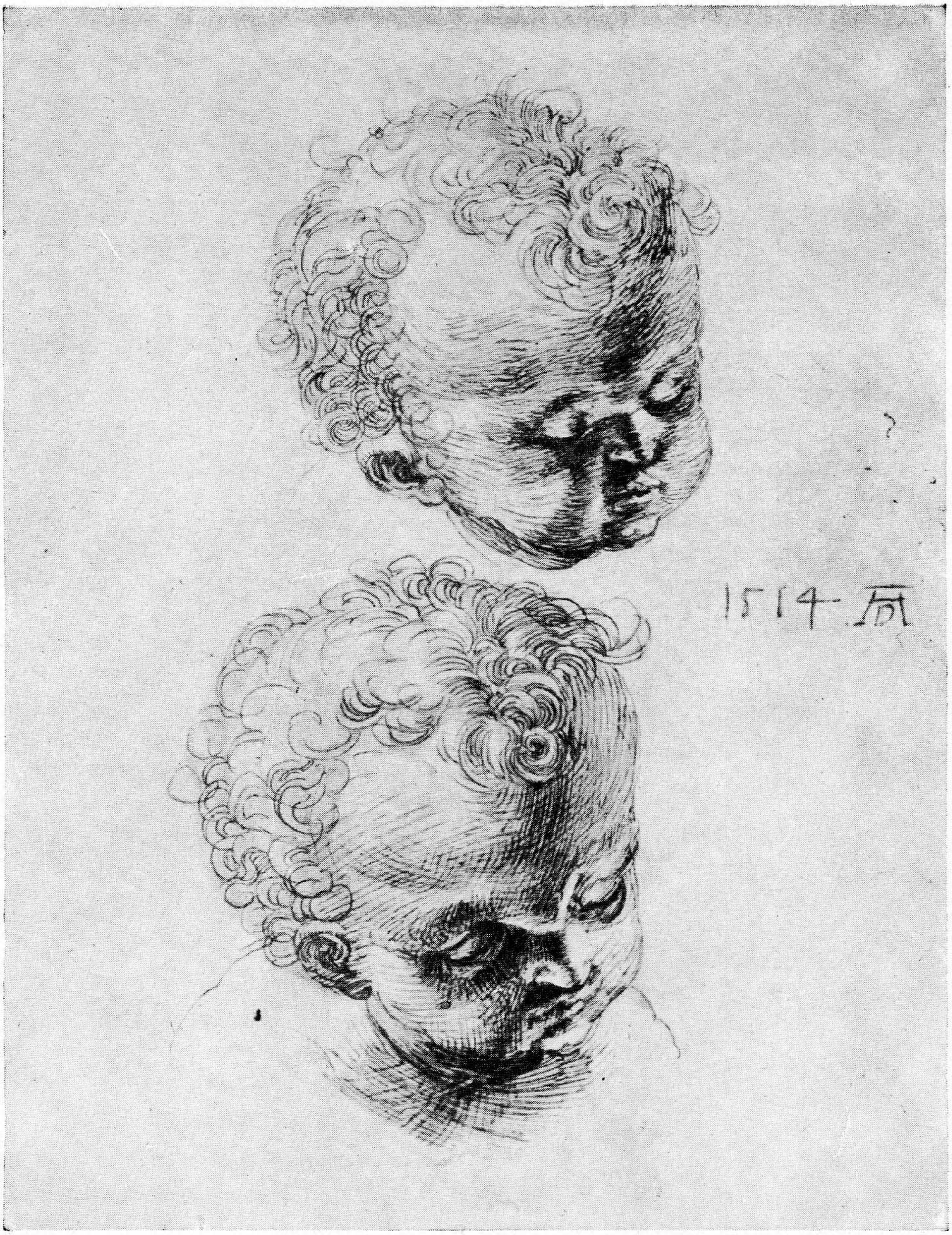
В ближайшем к нам XIX веке одним из лучших рисовальщиков пером является Менцель. Его дивные иллюстрации к истории и сочинениям Фридриха Великого составляют эпоху в искусстве рисования пером.

Вообще XIX век богат именами иллюстраторов и карикатуристов, работавших пером в журналах и изданиях; особенно богата ими Франция, давшая в числе других талантливых рисовальщиков пером знаменитого Гаварни.

До 80-х годов XIX века репродуцирование пера для изданий и для журналов представляло большое затруднение, так как не был еще известен способ делать клише непосредственно с рисунка механическим путем. Хотя хорошие граверы и могли повторить рисунок пером на дереве или на меди, но это стоило дорого, отнимало много времени и все-таки не было точным повторением оригинала.

Леонардо да Винчи. Наброски лошадиных голов

А. Дюрер. Рисунок

В начале 80-х годов прошлого века была изобретена цинкография, с помощью которой явилась полная возможность передать на клише фотографически точное изображение рисунка пером и притом в любом размере (в уменьшении или увеличении против оригинала). Быстрота изготовления таких клише и дешевизна репродукции сделали то, что спрос на рисунки пером для журналов, газет и разных изданий сразу повысился и работы пером стали преобладать над рисунками карандашом и кистью.

С этого времени многие из современных художников посвящают свое время работе пером.

Касаясь технических приемов, я должен сказать, что они находятся в зависимости от индивидуальности художника и его личного вкуса и могут быть поэтому бесконечно разнообразны. Я не считаю возможным рекомендовать один какой-

Н. С. Самокиш. Набросок пером

Н. С. Самокиш. Рисунок из книги «Война 1904—1905 гг. Из дневника художника»

либо определенный прием штриховки и последовательности работы: каждый работает по-своему и вырабатывает свой прием путем личного упражнения. Такой самостоятельно найденный, индивидуальный прием и будет, конечно, самым лучшим для данного художника.

Однако некоторые практические указания могут оказатья небесполезными и облегчить достижение намеченной цели.

Поэтому здесь предлагается несколько практических советов относительно материала для рисунков пером и некоторые технические указания.

Н. С. Самокиш. Рисунок для программы

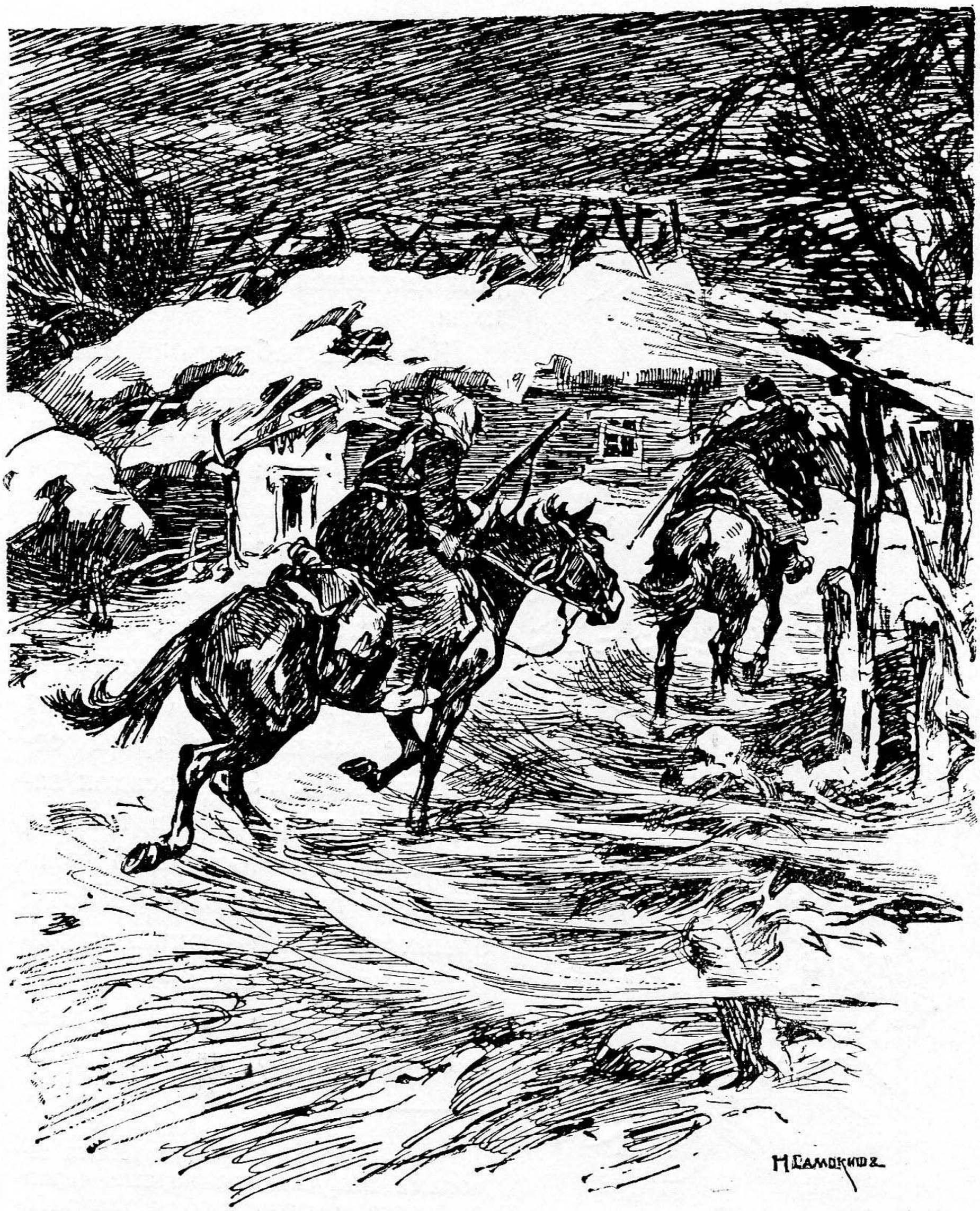
Н. С. Самокиш. Рисунок из книги «Война 1904—1905 гг. Из дневника художника»

БУМАГА

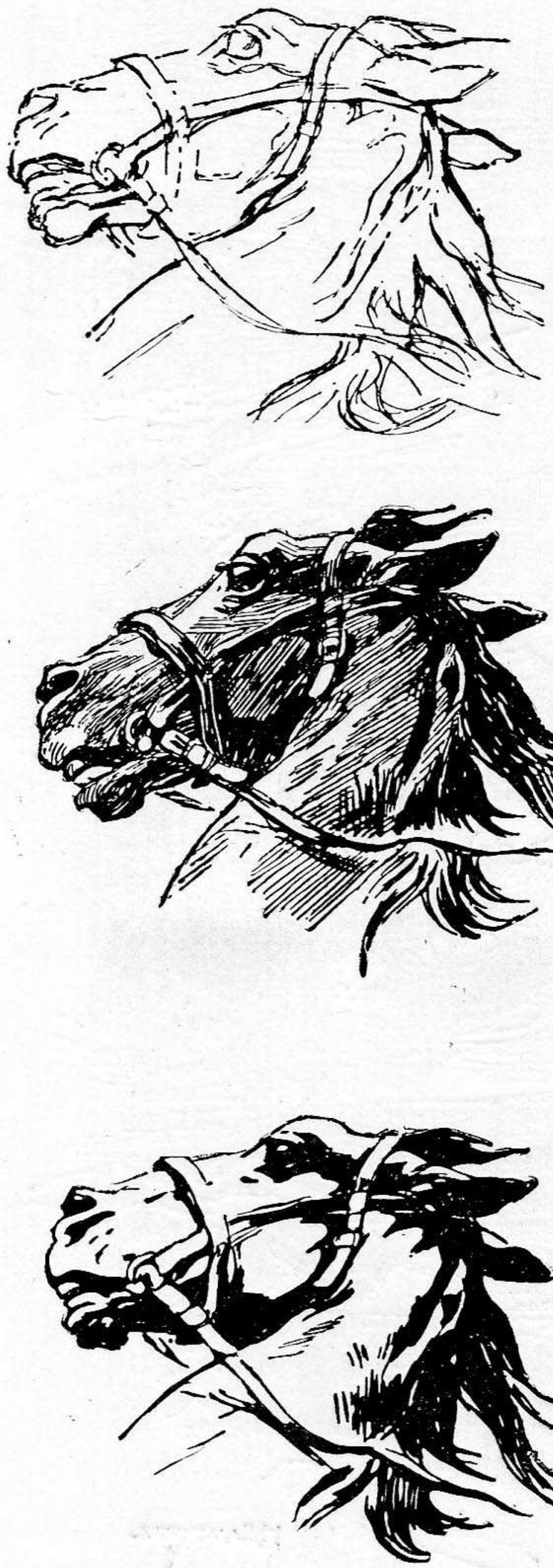
Хотя рисовать пером можно на всякой непротекающей (т. е. довольно плотной) бумаге, но если вам нужно сделать рисунок для печати (цинкографии), то лучше всего рисовать на гладкой белой бристольской бумаге (картоне). Штрих пера на такой бумаге виден ясно и не прерывается шероховатостью бумаги, например, ватманской или александрийской, где есть легкий торшон. Кроме того, белый тон бумаги способствует отчетливости рисунка, необходимой для цинкографии. Впрочем, гладкая бумага для рисования пером предпочтительнее, и не только в тех случаях, когда рисунок предназначается для печати. Шероховатости бумаги всегда сильно мешают работе пером и подчас делают самый процесс рисования неприятным и раздражающим.

В. Д. Поленов. Нормандский рыбак

Н. С. Самокиш. Казаки на разведке

Н. С. Самокиш. Последовательный ход работы пером

ЧЕРНИЛА

Обычно рисуют пером жидкой тушью, но я из многолетнего опыта и практики вынес убеждение, что лучшим материалом для рисования пером являются орешковые чернила.

В начале работы они имеют несколько синеватый тон, но затем, под влиянием воздуха и света, дня через три делаются совершенно бархатно-черными. Преимущество этих чернил над разного сорта тушью и сепией заключается в том, что они необыкновенно легко сходят с пера на бумагу и не оставляют на пере осадка (как тушь, сепия, инк и др.). Этот осадок засоряет расщеп пера и требует удаления его с помощью тряпки, что задерживает работу; орешковыми же чернилами работа идет без помех — не нужно беспрерывно вытирать перо и отрываться от дела *.

---

* В настоящее время нашими заводами выпускаются черные чернила, которые очень удобны для работы пером. *Прим. ред.*

В. Д. Поленов. Задворки

ПЕРЬЯ

Употребляемые для рисования перья очень разнообразны: гусиные, тростниковые и стальные разных величин и разной степени твердости. Применение этих перьев зависит от размера рисунка: если рисунок большой, нужно брать перья, дающие толстый штрих, например, тростниковое или гусиное перо; если рисунок небольшого формата, то удобнее всего работать стальными перьями, которых имеется бесчисленное количество сортов. При выборе стального пера нужно брать такие, которые давали бы мягкий штрих и не царапали бумагу. Чем меньше рисунок, тем меньше нужен и размер пера. Можно в одном и том же рисунке пользоваться разными перьями: для дальних планов — мелкими стальными, а для передних, где штрих должен быть толще и сочнее, брать перья более крупные.

О СПОСОБЕ РИСОВАНИЯ ПЕРОМ

Как было уже упомянуто, указывать определенный способ рисования пером нецелесообразно, так как приемы могут быть очень разнообразны.

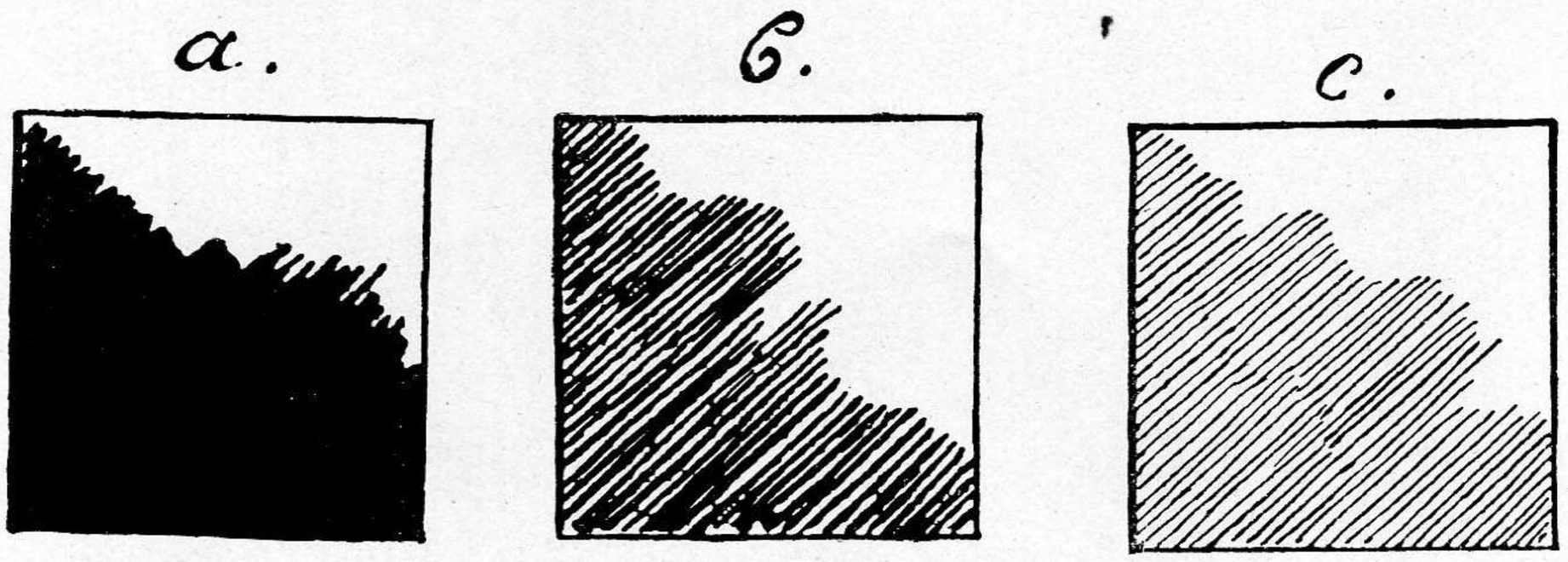
Я ограничусь поэтому указанием только общих черт процесса рисования пером. Прежде всего, делается на бумаге контур изображаемого предмета. Контур набрасывается при помощи свинцового карандаша. Этого сорта карандаш легко покрывается штрихом чернил, а ненужные линии легко удаляются резинкой. Всякий другой карандаш негоден при подготовительной работе к рисунку пером, потому что плохо кроется чернилами, и часто штрих пера скользит по поверхности такого карандаша, не оставляя следов: чернила не сходят на поверхность, покрытую, например, французским карандашом, или сходят неровно и грубо.

И. И. Шишкин. Пейзаж. Летом в поле

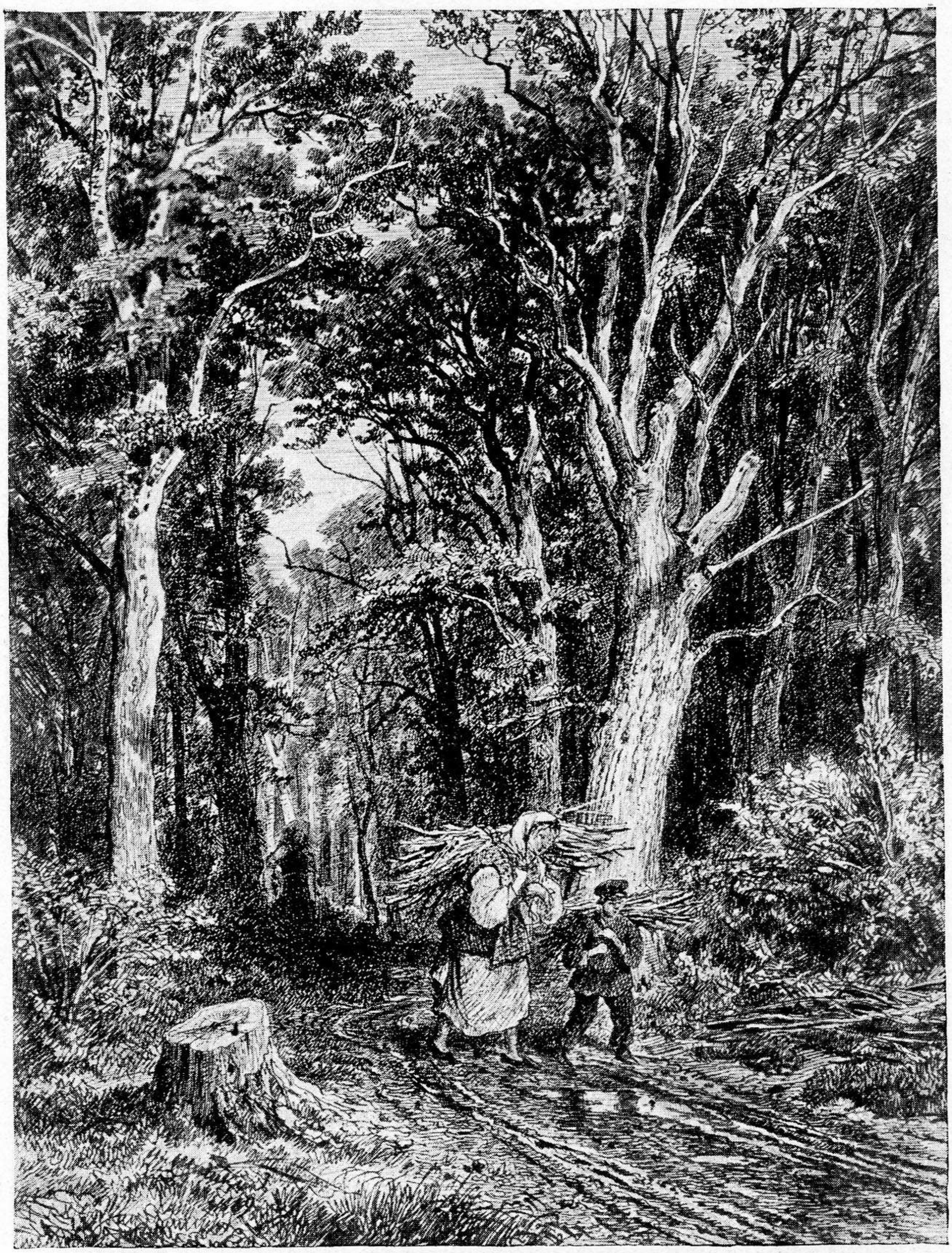
Затем можно начинать работу либо с самых легких полутонов, либо с самых черных пятен, имеющихся на рисунке (первый способ труднее).

Последовательный ход работы пером наглядно представлен тремя прилагаемыми рисунками, изображающими одну и ту же голову лошади в различных стадиях законченности.

При накладке штрихов я предпочитаю черные места делать сразу и энергично; большие черные пятна покрывать заливкой с помощью толстого штриха (см. рис. *а* на стр. 18); полутон (переход от самого черного к следующему тону) делать легче: здесь штрих хотя и толстый, но расстояние между штрихами больше (см. рис. *в*); наконец, легкие полутона накладываются более тонким штрихом (см. рис. *с*). Если понадобится усилить то или другое место в рисунке, можно пройти его еще раз такими же штрихами и в том же направлении.

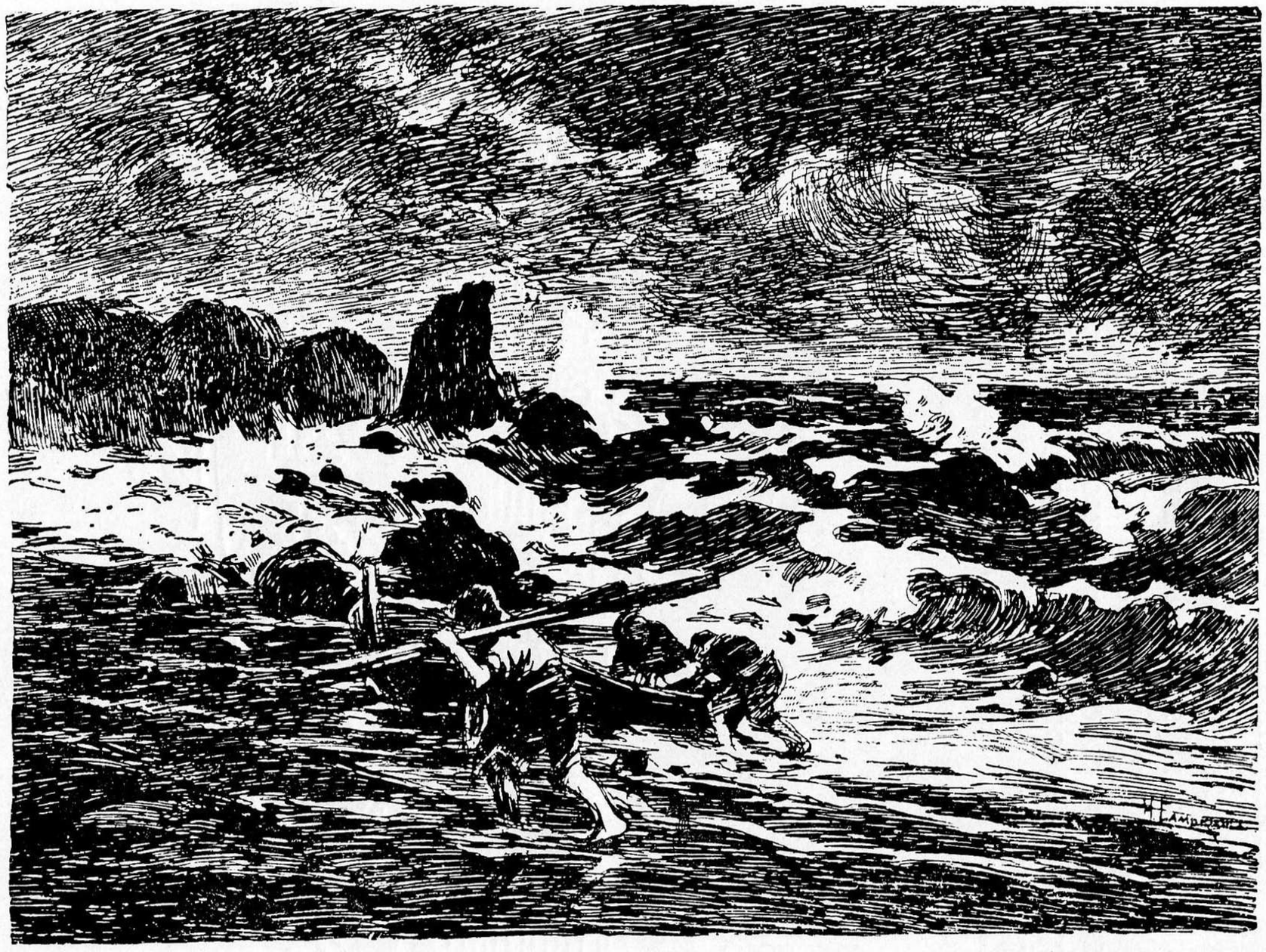
При исполнении рисунков для печати нужно делать рисунок примерно на одну треть больше того формата, который будет в печати; это необходимо потому, что при уменьшении рисунка наполовину или на три четверти впечатление несколько теряется, и очень тонкие штрихи могут совсем исчезнуть, будучи уменьшены по толщине в два или три раза.

И. И. Шишкин. Дорога в лесу

И. И. Шишкин. Срубленное дерево

Н. С. Самокиш. Прибой

Вообще для рисунков, предназначенных для печати, рекомендуется избегать очень тонких и едва заметных штрихов, потому что передача таких штрихов на клише затруднительна.

К очерку прилагаются образцы рисунков для наглядного знакомства со способами рисования пером, к которому непосредственно примыкают как гравюра, так и офорт, т. е. работы штрихом.

Художнику-офортисту положительно необходимо вполне владеть техникой рисования пером, но и всем другим, занимающимся рисованием и живописью, работа пером в высшей степени полезна.

Это — отличная школа воспитания верности руки и глаза. Исправления рисунка, которые очень просты и легки при работе карандашом или углем, здесь чрезвычайно затруднительны, и это обстоятельно приучает рисующего работать сразу, энергично и точно. Вот почему следует рекомендовать этот способ рисования всем молодым художникам, каковы бы ни были их вкусы и склонности, тем более, что вечерние досуги лучше всего могут быть использованы именно для работы пером. Живопись и даже карандашный рисунок выглядят при дневном свете значительно иначе, чем при вечернем освещении. На работу пером эти условия не оказывают никакого влияния.

Редактор *Н. Лазарева*
Художник *Н. Круглов*
Художественный редактор *Р. Татузов*
Технический редактор *М. Ушкова*
Корректор *Р. Кармазинова*

Ш 06386. Подп. к печ. 7/IX 1959 г. Печ. л. 1,5. Условн. л. 1,75.
Бумага 70×92/16. Заказ 2789. Тираж 20.000 экз. Цена 1 руб. 80 коп.

Московская типография № 3 «Искра революции». Мосгорсовнархоза.

1 руб. 80 коп.