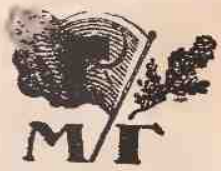
ИННОКЕНТИЙ ЖУКОВ

НАЧИНАЮЩИЙ СКУЛЬПТОР

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1931


M/Г

Октябрята

ИННОКЕНТИЙ ЖУКОВ

НАЧИНАЮЩИЙ СКУЛЬПТОР

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПРЕССИВНОЙ ЛЕПКЕ

С ДОБАВЛЕНИЕМ:
„Советы молодым художникам"
О. РОДЭНА и Э. БУРДЕЛЯ

С 15 рисунками

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1 9 3 1

Ж 86
Искусства. Скульптура

Типография „Коминтерн"
Центриздата Народов
СССР. Ленинград,
Красная улица, 1.
Ленинградский Об-
ластлит № 67473
1½ печ. листа.
Тир. 10.100 экз

ОТ АВТОРА

Мне часто приходится получать письма и слышать личные обращения с просьбой дать указания по экспрессивной лепке для начинающих.

Это и заставляет меня поделиться своим опытом и дать, если не руководство, то метод по изучению и проработке в глине мимики лица, играющей столь большую роль в экспрессивной скульптуре.

Буду благодарен, если товарищи, работающие по указанному мною методу, будут делиться со мной своим опытом, указывать на недостатки книжки и желательные дополнения в ее следующем издании.

Иннокентий Жуков

ПРЕДИСЛОВИЕ

Обычный путь изучения скульптурной лепки — это работа с натуры живой или неживой (с гипсовых моделей), практическое усвоение формы, структуры человеческого тела, животных, орнамента, предметов неодушевленной природы, опытное обогащение пластической памяти путем зрительных восприятий.

Настоящая книжка имеет целью познакомить учащихся с методом овладения экспрессивной лепкой, с передачей душевных движений в глине, с мимикой лица.

Метод, который я предлагаю, — работа с зеркалом—имеет целью закрепить в памяти мимические движения лица, больше всего отражающие человеческие эмоции.

Этот метод, проверенный на работе с учащимися разных возрастов, мне кажется наиболее достигающим цели.

Книжка иллюстрирована снимками с моей экспрессивной скульптуры.

Снимки эти даются отнюдь не для того, чтобы учащиеся рабски их копировали (такая копировка не принесла бы пользы). Их назначение — лишь иллюстрировать те задания, которые даются в этой книжке.

Предварительно мы даем для начинающих сведения о материале для лепки, об инструментах и технических приемах работы

В конце, в виде добавления, сообщаем сведения о формовке из гипса.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЕПКИ

1. Материалы

Глина, являющаяся обычным материалом для лепки, встречается в нашем Союзе повсеместно, но не все сорта ее в полной мере пригодны для работы.

Одни из них засорены песком и мелкими камнями, другие, хотя и свободные от этого, менее пластичны, щелятся при лепке и трескаются даже при медленном высыхании.

Лучшие сорта глины находятся в северной половине Союза. Почти вся Ленинградская область

подостлана силурийской глиной превосходного качества, совершенно лишенной примеси песка и высыхающей в тени без растрескивания.

В продаже эта глина называется „пулковской“.

Такая же глина коричневого цвета имеется в бассейне р. Мсты [1] и носит название „боровичской“.

В Москве в строительных конторах продается серая „гжельская“ глина, добываемая возле станции Гжели, Московско-Казанской железной дороги.

Такие же высокосортные глины встречаются кое-где на Урале, на Дальнем Востоке (напр., возле г. Читы) и в других местах.

Обычная гончарная глина, встречающаяся в южной половине Союза (на Украине, в Северо-Кавказском крае), не всегда годна для непосредственной работы. Чаще всего ее приходится „отмучивать“, отстаивать в воде, освобождать от примеси песка и камня.

Более дорогим материалом является разноцветный пластелин, несохнущая мастика, искусственно приготовляемая на фабриках (заграничное производство), употребляемая часто для работы с детьми в детских садах и домах.

Реже для лепки служит воск, трудно поддающийся иногда нажиму пальцев.

В старых дореволюционных тюрьмах заключенные иногда с успехом пользовались для лепки плохо пропеченным мятым хлебом. Высохшие статуэтки,

---

[1] Впадающей в озеро Ильмень.

коробочки из хлеба обладают большой прочностью. Глиняные изделия, обожженные в гончарных печах, также приобретают большую прочность и носят название „терракотовых“.

Приготовление высокосортной глины для лепки несложно: сухая глина разбивается на мелкие куски, кладется в таз или непротекающий ящик и заливается водой до уровня глины. Через несколько часов ее перемешивают, как тесто, и пользуются для лепки.

Если она пристает к пальцам, нужно ее продержать 1—2 дня на открытом месте или хорошо промесить.

2. Инструменты

Обычными инструментами для лепки являются разной величины деревянные (или костяные) лопаточки — стеки.

Деревянные стеки приготовляются из плотного дерева, не набухающего в воде—из пальмы или из бамбука.

У нас можно их приготовлять из лиственницы, березы и некоторых других пород, мало набухающих и плотных.

В добавление к обычным стекам иногда употребляются еще „кольцевые“ стеки—палочки с прикрепленными к концам их проволочными кольцами разной формы. Они служат для вырезания глубоких углублений в глине.

При лепке сложных фигур с тонкими частями, чтобы глина не оседала, употребляются каркасы—

поддерживающие глину металлические стержни, прикрепленные вертикально или наклонно к доске, на которой производится лепка.

Но каркасами можно пользоваться лишь тогда, когда глину не предполагается высушивать, иначе высыхающая и сжимающаяся глина будет трескаться на каркасе.

Работу с каркасом можно лишь отлить из гипса (о формовке из гипса см. в конце книжки).

ПЕРЕДАЧА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ

Человеческие эмоции[1] передаются обычно всем человеческим телом. То или другое положение туловища, движения рук и ног, напряжение мускулатуры — все это показатели душевных эмоций. Но больше всего отражает эти эмоции, конечно, лицо человека.

При лепке с натуры совсем не трудно посадить натурщика в ту или иную позу, связанную с каким-либо душевным настроением (например, поза усталого человека), и при настойчивой, терпеливой работе передать эту позу в глине.

Но почти невозможно заставить натурщика во все время работы смеяться, или плакать, или отражать на лице другие, более сложные эмоции.

Не этим ли объясняется такое множество скульптурных работ у нас и за границей, эмоциональных лишь в позировке, но мало или совсем не эмоциональных в мимике лица?

[1] Настроения, переживания.

Спокойное, безжизненное лицо характерно не только для античной скульптуры [1], но и для большинства работ современных скульпторов, не умеющих передавать душевные эмоции или передающих их только в позировке.

Между тем не внешняя, формальная эстетическая скульптура, а скульптура эмоционально насыщенная больше всего может отразить и наш быт и революционно-эмоциональный размах наших дней. Только она более всего может воздействовать на широкие массы и быть орудием политического и культурного воспитания.

---

[1] Эмоциональных лиц в античной скульптуре немного: группа „Лаокоон", „Ниобея" и еще несколько.

РАБОТА ПО ПАМЯТИ И С ЗЕРКАЛОМ

Работа по памяти

Не все люди в одинаковой степени обладают зрительной памятью.

Чтобы убедиться, в какой степени у вас она есть, проделайте следующий опыт: возьмите хорошо промятую глину и с помощью пальцев и стека на глиняной пластинке вылепите одно ухо, сначала по памяти, а потом рядом — другое с натуры.

Кажется, каждый имеет представление об ухе, между тем на практике, в глине по памяти, многие убеждаются, что об ухе, об его выпуклостях и впадинах они почти ничего не знают.

Ухо, вылепленное затем с натуры (хорошо или плохо, это неважно), дает им возможность увидеть разницу между тем, что они помнили об ухе, и тем, что они узнали о нем, когда стали лепить с натуры. Иначе говоря, этот опыт с лепкой уха дает возможность каждому определить степень зрительной памяти, величину накопленных памятью зрительных впечатлений.

Не нужно отчаиваться, если этот опыт покажет малый объем зрительной памяти.

В дальнейшем сознательной и упорной работой можно значительно расширить этот объем, имеющий весьма большое значение для последующей творческой работы. Для этой творческой работы ценным будет лишь то, что предварительно пропущено через память, а не то, что можно передавать по непосредственному зрительному впечатлению.

Поэтому в целях обогащения памяти следует при работе с натуры сначала внимательно запоминать то, что видишь, а затем, повернувшись к натуре спиной, работать (обычно же смотрят и работают). Зрительные впечатления непременно нужно сознательно закреплять в памяти.

Пользуйтесь для этого каждым случаем.

Поставьте себе за правило хотя бы в продолжение получаса каждый день в трамвае, на улице, дома рассматривать фигуры и лица людей более внимательно, чем это вы делали обычно. Сознательно относясь к окружающему, анализируя объекты вашего наблюдения, вы скоро научитесь видеть то, чего раньше не замечали. Например, фиксировав ваше внимание на извозчичьих лошадях в городе, вы скоро будете поражены разнообразием лошадиных „лиц", их индивидуальными особенностями, в то время как раньше все лошадиные морды казались вам одинаковыми.

В трамвае, фиксируя свое внимание на отдельных частях человеческого лица (нос, рот, разрез

глаз, профиль), вы сквозь свою сознательную память пропустите великое разнообразие особенностей человеческого лица.

Наконец поставьте себе задачей изучить складки различных покроев одежды — и вы убедитесь, закрепив это в своей памяти, с какой закономерностью характер этих складок присущ той или иной ткани.

Учитесь с карандашом в руке или стеком, но больше всего учитесь без карандаша и без стека на улице, в трамвае, всюду.

Когда вы научитесь не только смотреть, но и видеть, вы значительно обогатите себя, свою зрительную память.

Бессознательно или сознательно в ней отложится много полезных для вашей последующей работы зрительных восприятий.

Работа с зеркалом

После этих предварительных замечаний перейдем к изучению мимики лица и к работе с зеркалом.

Всем известно, что мимические движения лица управляются сложной системой лицевых мимических мускулов. На анатомических рисунках можно видеть их направления и узнать их анатомические названия, но для практического усвоения мимики лица эти сведения не представляются существенно-важными, и мы этих сведений приводить здесь не будем.

Мы уже говорили, какое большое значение имеет закрепление наших зрительных впечатлений в памяти, прежде чем передавать их рисунком или лепкой. Поэтому, прежде чем взять в руки глину, возьмите карандаш и тетрадь, но не для того, чтобы рисовать, а для того, чтобы, анализируя, записывать, закреплять в памяти ваши наблюдения над мимикой лица.

Эти мимические движения лица вы будете наблюдать в зеркале.

Перед зеркалом каждый из нас может быть немного актером: может нахмуриться, сурово сдвинуть брови или улыбнуться.

Вот с улыбки мы и начнем изучение мимики лица.

Задание 1. Улыбка

Улыбнитесь перед зеркалом и постарайтесь запомнить, какие части лица принимают участие в улыбке и какие остаются нейтральными, неподвижными.

Ответьте в вашей тетрадке на следующие вопросы: 1) что делается со щеками, 2) с нижними веками глаз, 3) с окрашенной поверхностью глаз, 4) что делается со ртом, 5) с крыльями и кончиком носа, 6) с подбородком, 7) остаются ли спокойными верхние веки, брови и лоб, 8) где и какие складки появляются на лице при улыбке?

Отвечая на эти вопросы, обратите внимание, что щеки, набухая, приподнимаются не прямо вверх,

а в стороны вверх, что нижнее веко, приподнимаясь, несколько закрывает нижнюю часть окрашенной поверхности глаза, что рот, растягиваясь, несколько приподнимается своими концами в стороны вверх,

Октябренок.

что верхняя и нижняя губа плотно обтягивают зубы.

Обратите внимание на направление складок, идущих от крыльев носа вниз, но не прямо вниз, а как?

После того как вы все это запишете в тетрадку и проверите еще раз по зеркалу, попытайтесь

изобразить все эти мимические движения лица на небольшом куске глины (с кулак величиною или меньше), пользуясь для этого стекой и надавливая пальцем в тех случаях, когда вам нужно дать то движение, какое вы заметили в зеркале (например, движение щек в стороны вверх, растяжку губ).

Все, начинающие лепить, обыкновенно делают человеческое лицо плоским, точно вырезанным на доске. Постарайтесь избегнуть этого. Посмотрите в зеркало — и вы увидите, что щеки плавно и глубоко уходят к ушам.

Если вас не удовлетворит первый опыт, изучите свою улыбку еще раз перед зеркалом и на том же или на новом куске глины постарайтесь выполнить это задание.

Задание 2. Улыбка, связанная с удивлением (и интересом)

Изобразите это в зеркале и ответьте в вашей тетрадке на следующие вопросы: 1) в каком направлении происходит движение верхней части лица при удивлении, 2) что делается с верхним веком и окрашенной поверхностью глаза, 3) что делается с бровями и лбом, 4) какие новые складки появляются на лице?

Обратите внимание на то, что движение верхних век и бровей вверх имеет целью расширить глаз, причем верхнее полуокружье окрашенной поверхности становится видным, а нижнее все еще закрыто напором щек и нижнего века.

Интересно, что поднявшиеся дуги бровей имеют иногда несколько искривленную линию. Женскому лицу это искривление бровей придает выражение лукавства, мужскому же—нет.

Возьмите новый кусок глины и постарайтесь это передать.

Само собой разумеется, это задание лучше удастся вам тогда, когда вы перед зеркалом много раз проделаете это мимическое движение, подмечая все его подробности.

„...И к нам в деревню прилетел“...

Обратите при этом внимание также и на то, в каком именно направлении вам нужно производить нажим пальцем на глину.

Задание 3. Смех

Усвоив мимические движения улыбки, вам не трудно будет перейти к мимическим движениям смеха, так как они являются лишь усилением первых, но с некоторыми присущими им характерными особенностями.

Изучите в зеркале эти особенности и ответьте на следующие вопросы:

1) что делается с нижней челюстью, 2) со складками, идущими от крыльев носа, 3) с верхними и нижними веками глаз, 4) какая часть окрашенной поверхности глаза остается не закрытой веками?

Смех

Обратите внимание на то, что углы рта, немного приподнимаясь (как и при улыбке), стремятся уйти под еще более набухшие щеки, и что, если при улыбке верхние веки оставались неподвижными, то в смехе и они принимают участие, суживая разрез глаз, подобно тому как это делают нижние веки под напором щек.

Наблюдая свой или чей-нибудь смех, вы в каждом отдельном случае увидите, что у лиц худощавых на щеках появляются при смехе дополнительные складки, идущие параллельно от крыльев носа.

Не трудно заметить, что у людей, имеющих полные щеки, при улыбке и смехе появляются на щеках ямочки.

Задание 4. Грусть

Грусть

Вот вопросы, на какие вам следует ответить: 1) что делается с бровями, какой наклон они приобретают при грусти, 2) что делается с верхним веком и окрашенной поверхностью глаза, 3) со ртом и складками возле рта, 4) какие новые складки характерны для грусти у людей пожилых и старых, 5) какие части лица не принимают участия в этом мимическом движении, наконец 6) в каком направлении происходит основное мимическое движение грусти на лице?

Печаль

Обратите внимание на то, что грусть, связанная с раздумьем, с работой мысли, образует две складки, которые идут наискось сверху к внутренним концам бровей, несколько понижая их нормальное положение.

При грусти, связанной со страданием, внутренние концы бровей приподняты еще больше, а внешние даже несколько опущены.

Обратите внимание на опустившиеся углы рта при грусти. Продумайте и здесь необходимые нажимы пальцев, их направление.

Задание 5. Плач

Это очень сложное мимическое движение лица. Если при улыбке мы наблюдали движения в нижней половине лица, а при грусти—больше всего в верх-

Федул губы надул

ней, то при плаче движение охватывает и верхнюю и нижнюю половину лица.

Понаблюдайте это сами в зеркале и запишите:

1) в каком направлении происходит движение бровей, 2) что делают брови с верхними веками глаз, 3) в каком направлении приподнимаются щеки, 4) что делается с нижней челюстью, 5) какую форму принимает рот и в каком направлении движутся углы рта и 6) что делается с крыльями носа?

Обратите внимание на характерное движение верхней и особенно нижней губы. Обе они в двух местах каждая оттягиваются: верхняя — вверх, а нижняя—вниз, отчего рот приобретает форму, слегка напоминающую лежащую на боку восьмерку. Губы надавливают лишь на передние зубы. Щеки поднимаются не в стороны вверх, как при смехе, а только вверх.

Нажимов пальца на глине здесь четыре: два — на лбу, по направлению к переносице, и два—внизу, оттягивающие губу в двух местах книзу.

Задание 6. Страх

Мимические движения лица при страхе происходят в двух направлениях: в верхней половине лица — вверх, в нижней — вниз.

Наиболее сильное движение — в верхней части лица.

Запишите:

1) что делается с бровями и с верхними веками, 2) насколько видна окрашенная поверхность глаза, 3) что делается с крыльями носа, 4) с нижней челюстью, с подбородком?

Характерным при страхе является полуоткрытый рот.

При ужасе он приобретает, как и при плаче, такую же форму лежащей восьмерки, однако верхняя губа здесь оттопыривается и не налегает на передние зубы.

Страх

На лице людей пожилых и особенно старых на лбу появляется много морщин, повторяющих движение поднятых бровей.

Нажимы пальцев здесь — снизу вверх на брови.

Задание 7. Гнев

Центром мимического движения лица при гневе является пространство между бровями.

Сюда стягиваются брови, увлекая за собой надбровную кожу, отчего в этой части лба появляются складки.

Ответьте в тетради: 1) что делают стянувшиеся к носу брови с верхним веком, 2) насколько видна

окрашенная поверхность глаза, 3) что делается со ртом, 4) какие части лица не принимают участия в мимике гнева?

Внимательно изучите направление бровей и прибровных складок. Здесь центр мимического движения гнева.

Из-за угла. —Гнев

Несмотря на нажим бровей сверху вниз, верхнее веко не только не опущено, а, наоборот, напряженно открыто. Менее характерным отличием являются плотно стиснутые зубы и иногда несколько более, чем обычно, растянутый рот с опущенными концами.

Задание 8. Презрение

В мимике презрения руководящая роль принадлежит мимическим движениям рта.

Особенно характерным является оттяжка в стороны вниз концов рта, выдвижение подбородка вперед и несколько откинутая назад голова. Брови несколько сдвинуты.

Проверьте это по зеркалу и запишите в тетради свои наблюдения.

Обратите внимание на характерное направление приротовых складок.

Задание 9. Удивление

Во втором задании мы давали проработку мимических движений, связанных с удивлением, поэтому вы уже знаете мимическое движение вверх бровей, хотя и не такое сильное, как при ужасе, а также сопутствующее движение вверх верхнего века, открывающее верхний край глазного окружья.

Удивление

Изобразите мимическое движение удивления в зеркале и запишите в тетради ваши наблюдения. Обратите внимание на то, что при удивлении нижняя челюсть имеет стремление несколько отвиснуть и приоткрыть рот, что иногда и бывает.

Задание 10. Любопытство

Между мимическими движениями любопытства и удивления много общего. То же движение вверх бровей и верхнего века, но без отвисания нижней челюсти, удлиняющей лицо, как при удивлении.

Если при этом дать рту улыбку, то на лице получится лукавое любопытство.

Обратите внимание на то, что улыбка внесет изменения в очертание глаз.

Закончите свои наблюдения в зеркале описанием этих мимических движений лица.

★

Этими десятью мимическим движениями лица мы и ограничимся в этой книжке, как наиболее типичными.

Те, которые не видели живого городового

Освоившись с ними, вы сумеете передавать и более сложные душевные движения, которые обычно являются сочетанием этих простейших мимических движений (напр.: „грустная улыбка“, „презрительная улыбка“, „смех сквозь слезы“ и т. д.)

Глаза и что делает их живыми

Изучив в зеркале мимические движения и научившись их передавать в глине, мы все же не сделали бы лицо живым, если бы не научились оживлять глаза, которые, по избитому выражению, являются „зеркалом души“.

Конечно, в физиологическом отношении мертвый глаз от живого отличается целым рядом физиологических же свойств.

Но для лепки из глины эти сведения не имеют существенного значения.

В кино

В глине живость глаза достигается передачей светового блика в глазу.

Посмотрите в зеркало и вы увидите на окрашенной поверхности или на зрачке отражение в глазу дневного или искусственного света, который перемещается по глазу в зависимости от направления света.

Этот световой блик в каждом глазу передается в глине небольшим кусочком в прорезе окрашенной поверхности или в зрачке, но он ни в коем случае

не должен возвышаться над глазным яблоком. Полностью зрачок он закрывать не должен.

Следует также тщательно наблюдать, чтобы в одном глазу этот световой кусочек глины занимал совершенно такое же место, как и в другом, и размер и форма его были тожественны.

Что касается окрашенной поверхности, то она передается в глине чашеобразным углублением, на дне которого лежит провал зрачка.

Легкое чашеобразное углубление дает впечатление светлой окрашенности глаза, более глубокое дает впечатление черных глаз.

Поворот глазного яблока перемещает эту окрашенную поверхность в ту или другую сторону.

Попробуйте одной из сделанных вами голов дать „косой взгляд“ (взгляд в сторону).

И помните еще, что только крайнее удивление или ужас открывают полный круг окрашенной поверхности глаза. Обычно же верхнее или нижнее веко (или оба вместе) несколько закрывают округлость окрашенной поверхности, особенно при улыбке, смехе и плаче.

Возьмите кусочек глины и поупражняйтесь в делании глаз спокойных, удивленных, улыбающихся.

Попробуйте в сделанных глазах переставлять световые блики.

★

Работа с зеркалом дает вам возможность спокойно, без внешних помех изучать мимику лица,

а тетрадка дает возможность формулировать ваши наблюдения и закреплять их в памяти.

Но этого мало: изучайте мимику лица всюду — дома, в гостях, на улице, в трамвае, в театре и особенно в кино, которое дает ее иногда в крупном плане.

Головки для кукольного театра

ФОРМОВКА ИЗ ГИПСА НЕБОЛЬШИХ РАБОТ В ГЛИНЯНОЙ ФОРМЕ

Вылепленные вами головки, а также небольшие статуэтки можно формовать из гипса. Для этого их нужно сначала высушить.

Сырая глина к сухой не пристает.

Этим свойством глины вы и будете пользоваться для изготовления глиняных форм. Нужно только, чтобы глина для формы была не жидкая, грязеподобная, а тугая, не пристающая к пальцам (чем туже, тем лучше).

Небольшими кусочками вы плотно налепляете ее на сделанное вам лицо и затем снимаете. Надавливать сверху один большой кусок нельзя, так как иначе воздух в углублениях сухой глины не пустит сырую глину.

Перевернув снятую форму, вы вливаете в нее приготовленный гипс, а когда он минут через десять затвердеет, вы разламываете сырую глиняную форму и освобождаете гипсовое лицо.

Если вам нужно отлить не лицо только, а всю голову [1], то вы накладываете на голову из сухой глины тонкий шнурок или крепкую нитку так, чтобы она через темя головы, через уши, через плечи (если вы их сделали) свисала на стол с двух сторон. Потом налепляете кругом глину достаточно толстым слоем. Беретесь за концы нитки и разрезаете форму.

Разрезанную на две (а иногда и на три) части форму не трудно разнять и освободить сухую глину.

Затем разнятые створки формы складываете вместе, перевертываете и заливаете гипсом, а дальше поступаете, как сказано выше.

Приготовление гипса. Для разведения в воде гипса вы можете воспользоваться полоскательной чашкой или небольшим тазиком.

Налив нужное количество воды, вы всыпаете туда такое количество гипса, чтобы при разбалтывании гипс по своей консистенции походил на сливки

Дайте ему одну-две минуты постоять. Снимите с поверхности пузырьки и вливайте в форму.

---

[1] Или целую статуэтку

Глиняную форму, если вы ее не помяли при освобождении гипса, можно засушить. Втискивая в засушенную форму глину, вы можете формовать из глины.

Маски

Практика даст вам возможность усовершенствовать все эти приемы формовки из глиняных форм.

Приготовление гипсовых форм

Что касается приготовления гипсовых форм, обычно употребляемых, то оно более сложно. Их два типа: 1) разбивные и 2) разборные.

Первые употребляются тогда, когда вам нужно изготовить только один экземпляр.

Сырой глиняный оригинал сплошь заливается достаточно толстым слоем гипса. А потом, когда гипс застынет, форма перевертывается и через основание глина рукой или стекой вытаскивается (таким образом оригинал исчезает).

Полученная полая форма смазывается смазкой, составленной из растопленного кусочка стеариновой свечки и керосина, и заливается гипсом (сплошь или только по стенкам формы — последнее достигается вращением формы).

Затем, когда гипс затвердеет, форма разбивается постепенно с одного края. Для разбивания употребляется широкий нож или стамеска и молоток.

Разборная форма дает возможность сохранить оригинал. Предварительно его тоже смазывают стеарино-керосиновой смазкой.

Затем заливается гипсом какая-нибудь часть оригинала с таким расчетом, чтобы при оттаскивании этого куска формы он легко отстал, не повредив оригинала. Обрезав его края ножом и смазав их, вы отливаете следующий кусок формы.

Если таких кусков вам придется отлить несколько, то, чтобы удержать их потом вместе, наружная сторона их, хорошо обрезанная ножом, смазывается и отливается снаружи большая, заключающая все эти мелкие куски, форма—кожух. Ваша сообразительность и практика помогут вам справиться.

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ХУДОЖНИКАМ О. РОДЕНА и Э. БУРДЕЛЯ

Два французских скульптора, пользующихся мировой известностью — Роден и Бурдель оставили свои предсмертные заветы молодым начинающим художникам. Их целевая установка насквозь буржуазна. И тот и другой прославляют „чистое искусство", искусство как самоцель, как эстетическое любование прекрасным.

Выращивание художников-индивидуалистов, оторванных от великих задач современности, замкнувшихся, как улитка, в своей эстетической раковине не путь советского искусства.

Прочтите эти заветы буржуазных учителей, извлеките из них полезное для вашего мастерства, но помните, что вы только тогда оправдаете свой путь скульптора и не напрасно проживете жизнь, когда ваши произведения будут полезны величайшим задачам борющегося мирового пролетариата и великому строительству Советского Союза.

Совершенствуйте свое мастерство и насыщайте его содержанием наших героических дней.

Огюст Роден молодым художникам

Молодые художники, желающие служить прекрасному, быть может, вас порадуют итоги долгого опыта, который вы найдете в этом обращении к вам.

Любите мастеров, предшествовавших вам. Будьте им преданы.

Преклоняйтесь перед Фидием [1] и Микель-Анджело [2]. Изумляйтесь ясности одного и дикой подавленности другого.

Избегайте подражания образцам предшественников. При всем уважении к традиции отличайте в ней, то, что вечно и жизненно: любовь к природе и честность.

Все великие мастера любили природу и никогда не лгали. Традиция сама дает вам ключ, с помощью которого вы избегнете манерности. Она учит вас беспрестанно вопрошать природу и запрещает слепо подчиняться влиянию какого-либо мастера.

Да будет природа вашей единственной учительницей. Доверяйтесь ей без колебаний и сомнений. Будьте уверены, что в ней нельзя найти уродства, и ограничьте ваше честолюбие строгой верностью природе.

Все прекрасно в глазах художника, так как в любом существе, в каждой вещи его проницательный

---

[1] Скульптор древней Греции.

[2] Итальянский скульптор эпохи Возрождения.

взор откроет характер, т. е. ту внутреннюю правду, которая лучится сквозь форму. Эта правда и есть сама красота.

Изучая природу, будьте честны и строги: таким путем вы наверно найдете красоту, ибо встретитесь с правдой.

Работайте упорно.

Вы, скульпторы, изощряйте ваше чутье пространственной глубины. Наша мысль с трудом осваивается с этим понятием, ей ясны только поверхности.

Нам трудно мыслить формы в их материальной плотности, но именно в этом заключается наша задача.

Прежде всего уясните себе общее расположение фигуры, которую создаете. Мощно подчеркните положение каждой отдельной части тела: головы, плеч, таза, ног.

Искусство требует решительности.

Только с помощью ясно показанного убегания линии вы проникнете в пространство и овладеете глубиной.

Если основное положение закреплено в общих чертах, то все уже найдено.

Ваша фигура живет. Подробности сами возникают и сами подчиняются требованиям целого.

Когда лепите, старайтесь мыслить объемами, а не поверхностями.

Воспринимайте каждую плоскость, как границу массы, выпирающей изнутри. Пусть формы кажутся вам растущими и напирающими на вас. Вся жизнь

проистекает из одного центра и, ширясь, пробивается изнутри наружу.

Таким образом каждая хорошая скульптура вызывает чувство мощи, выступающей из глубины. В этом скрыта тайна античного искусства.

Вы, живописцы, наблюдайте природу в ее пространственной протяженности и глубинности. В познании пространства — их сила.

Нет линий — есть массы. Подумайте над этим. Рисуя, не заботьтесь о контуре, а только о полноте, о телесности. Корпусность определяет контур.

Искусство—не что иное, как чувствование. Но без знания масс, отношений, красок, без умелой руки парализуется самая живая восприимчивость Что стало бы с великим поэтом в стране, язык которой ему неведом? Среди молодежи есть много поэтов, не желающих учиться речи, поэтому они только лепечут.

Будьте терпеливы. Не полагайтесь на вдохновение. Его не существует. Единственные добродетели художника — это обдуманность, старательность, сила воли.

Есть низшая ступень точности: точность фотографии и слепка. Искусство возникает лишь с выявлением внутренней правды. Все ваши формы, все ваши краски должны выражать чувства. Художник, довольствующийся обманчиво точным сходством и рабски передающий лишенные ценности детали, никогда не будет мастером. Эти детали, быть может, и точны, но они не правдивы, так как обращаются не к душе

зрителя. Почти все наши скульпторы забывают это. На памятниках наших площадей видны одни сюртуки, столы, стулья, машины, глобусы. В них нет внутренней правды. Значит, нет и искусства. Презирайте подобную мишуру.

Будьте откровенны и страстно любите правду. Без колебаний выражайте то, что чувствуете, даже если придется противоречить общепринятым понятиям. Вас, быть может, не поймут, но не бойтесь одиночества. Скоро ваши друзья примкнут к вам, ибо глубокая правда творческой личности должна стать правдой общей. Но никаких гримас, никаких вывертов для привлечения публики. Простота. Естественность. Прекраснейшие мотивы живут у вас перед глазами: это те люди, которые вас окружают.

Мой дорогой и великий друг Эжен Карьер [1], который покинул нас так рано, был гениален в изображении своей жены и детей. Ему достаточно было восторга перед материнской любовью, чтобы стать возвышенным.

Мастерами мы считаем тех, кто смотрит на вещи, всему миру знакомые, и находит красоту в привычных и потому не привлекающих внимания вещах.

Принимайте справедливую критику. Вы ее легко отличите. Справедливая критика разбивает сомнения, гнетущие вас. Не следуйте за критикой, противоречащей вашему сознанию. Не бойтесь несправедливости. Она возмутит ваших друзей. Она

---

[1] Французский художник XIX века.

заставит их подумать над любовью, которую они питают к вашему искусству, а это даст им возможможность, поняв его сущность, отстаивать вас еще решительнее.

Если в вашем даровании есть много нового, то вначале вы будете иметь мало друзей и много врагов.

Не падайте духом. Ваши единомышленники победят, так как знают, за что борются. Враги же ваши не знают, за что ненавидят вас.

Одни заступаются за правду и непрестанно привлекают к ней новых сторонников. Другие не могут стойко защищать свою ложную идею. Одни упорно гнутся по ветру, другие стоят, как могучий дуб. Победа правды неизбежна.

Любите свое мастерство: награда ваша — радость создавшего прекрасное.

Э. Бурдель. Заветы моим ученикам

Я хотел бы видеть вас пришедшими учиться у меня скульптуре не для того, чтобы поработить вашу мысль, а напротив, чтобы вы работали свободно, стремясь к освобождению духа.

Я люблю гордость отдельных личностей. Искусство, которое кажется безличным при широком взгляде на него, может родиться только из свободной культуры глубокой индивидуальности.

Сохраняйте же вашу смелость, ваши личные черты в порыве творчества, чтобы в труде вы познавали и не убивали самих себя. Только тот

может быть вашим истинным учителем, который сможет говорить с вами как друг.

Общеизвестные инструменты — подвес, горизонтальный уровень, циркуль и метр — должны освободить, а не поработить вас.

В глубине нашего ума должны мы пользоваться этими инструментами, потому что они — только наше внутреннее оружие. Не будем же делать из них тяжелых доспехов, если мы не хотим стать их пленниками.

Необходимость учиться правде по моделям — будь то вещи или живые существа — должна еще больше освободить наш дух. С знанием приходит больше решимости.

Изучайте же формы, старайтесь запечатлеть их в себе, но все это для того, чтобы укрепить ваш свободный полет, а не ослабить его.

С новыми открытиями расцветают новые силы. Подождите цветов уверенности, чтобы творить.

Все хорошо в том, что есть истина. Пусть ваша глина будет живой. Любите ее от всего вашего сердца. Ни сестра, ни жена, ни друг — ни одно любимое существо не должно заставить вас отречься от глины.

Пусть пламенная любовь к правде кричит в нас устами этой глины и высеченного камня, освобожденного от своей массы.

Но берегись тот, кто в изваянном камне не сможет возродить сущности человеческой: камень долго

будет жаловаться, покрывая стыдом в мире того кто так грубо исказил этот благородный остов земли.

*

На эти заветы великих мастеров ответим: техническими советами вашими воспользуемся, любовь вашу к скульптурному мастерству примем к сведению и руководству, но нашу энергию мы направим на то, чтобы взорвать ваш буржуазный мир.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Работайте коллективно. Не забывайте, что вы живете в обществе, строящем социализм, коллективную форму труда.

В капиталистическом обществе, при условии конкуренции, художник обычно работал. как частник, в одиночку. Чтобы сделать хорошую вещь, ему нужно было затратить много времени, труда и знания.

Вы же, коллективно обдумав тему, коллективно ее проработав, добьетесь большего, чем художник-одиночка.

Одному из вас удается хорошо общее построение фигуры, другой хорошо экспрессирует, т. е дает эмоциональную зарядку произведению, третий —

большой спец по складкам платья на костюме, четвертый — спец по формовке и т. д.

Пусть гордостью вашей будут слова: наше произведение, а не мое произведение.

Радиозверюги и автор

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
От автора	5
Предисловие	7
Материалы и инструменты для лепки	9
1. Материалы	—
2. Инструменты	11
Передача человеческих эмоций	13
Работа по памяти и с зеркалом	15
Работа по памяти	—
Работа с зеркалом	17
Задание 1. Улыбка	18
„ 2. Улыбка, связанная с удивлением (и интересом)	20
„ 3. Смех	21
„ 4. Грусть	23
„ 5. Плач	24
„ 6. Страх	25
„ 7. Гнев	26
„ 8. Презрение	27
„ 9. Удивление	28
„ 10. Любопытство	—
Глаза и что делает их живыми	29
Формовка из гипса небольших работ в глиняной форме	33
Приготовление гипсовых форм	35
Советы молодым художникам	37
Огюст Родэн молодым художникам	38
Э. Бурдель. Заветы моим ученикам	42
Заключительный совет	44

НЕ ЗАБУДЬ ПРОЧИТАТЬ!

Книжка, которую ты прочитал, написана для тебя. Понятно ли в ней изложено все, что ты хотел узнать? Все ли в ней сказано, или, по твоему мнению, нехватает чего-либо? Прочитав эту книжку, ты, может быть, решил, что сам написал бы лучше, понятнее, полнее?

Если ты обо всем этом нам напишешь, мы учтем все твои указания и пожелания.

Воспользуйся для этого нижепомещенным вопросником, заполни его, вырежь и отправь по адресу, указанному на обороте.

Автор и название книги

.....

1. Мне понравилось в этой книжке:

.....

2. Мне не понравилось в этой книжке:

.....

3. Непонятно изложено:

.....

4. Мало сказано:

.....

5. Почему не издаются книжки по вопросам:

.....

ПОДПИСЬ:

Мой адрес:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

МОСКВА, Центр,

Новая площадь, 6.

Изд-ву ЦК, МОК и ЛОК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

Бюро пропаганды книги

ДВАДЦАТЬ КОПЕЕК

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

МОСКВА, БОГОЯВЛЕНСКИЙ, ДОМ № 4

КНИГОЦЕНТР