

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
Г 70

Печатается с разрешения издательства
Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark

Все права защищены. Любое использование материалов данной книги, полностью
или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Г 70 **Городская архитектура.** Экспресс-курс + скетчбук / пер. с англ. яз. Л. Степановой. — Москва :
Издательство АСТ, 2024. — 112 с. : ил. — (*Искусство рисовать на коленке (подарочная)*).

ISBN: 978-5-17-168299-6

Авторы этой книги – известные живописцы и преподаватели – покажут вам, насколько просто научиться
рисовать карандашом архитектурные сооружения.

Из этой книги вы узнаете, как:

- создать ощущение глубины с помощью перспективы
- создать форму и объем с помощью светотени
- создать композицию с одной точкой схода
- соединить контрастные текстуры в единый рисунок
- рисовать по фотографии и дополнить сцену

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

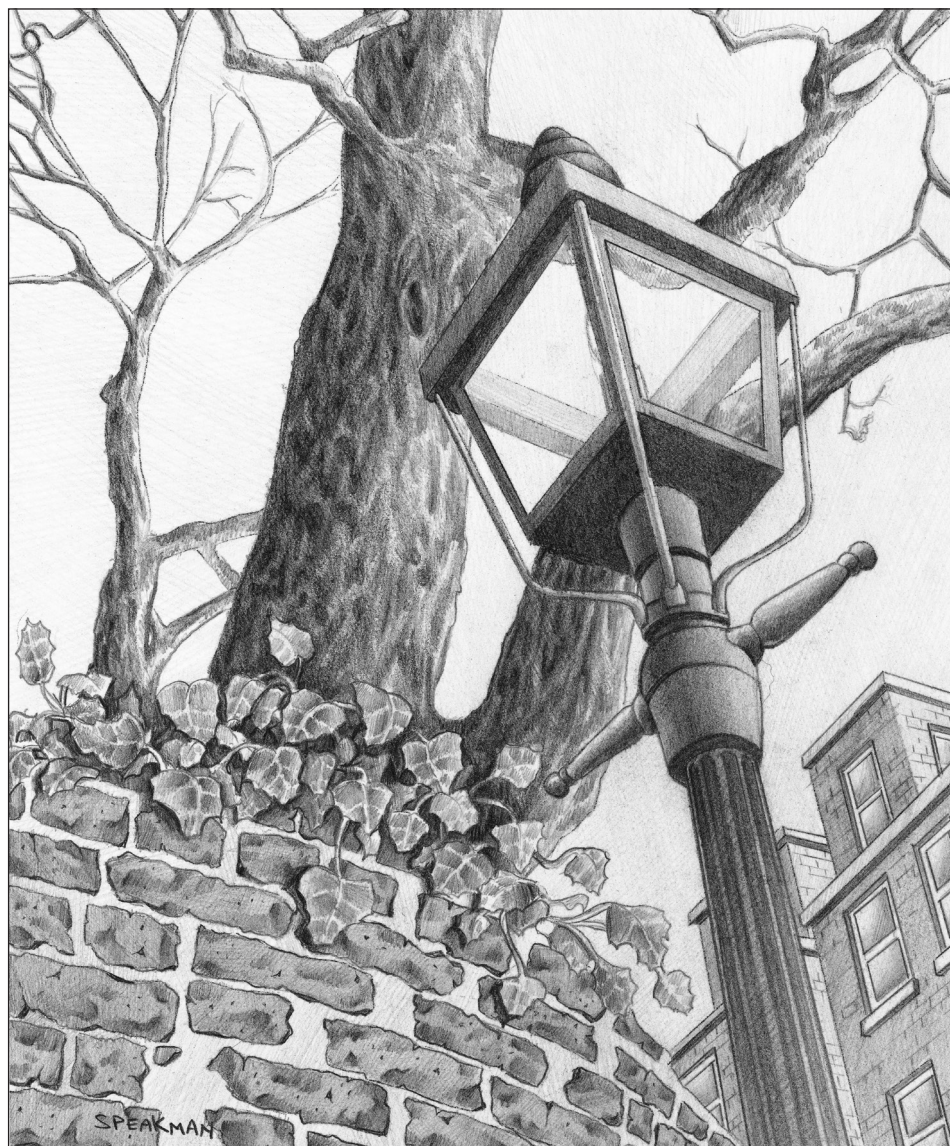
ISBN: 978-5-17-168299-6

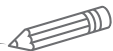
© 1989, 2002, 2003, 2008, 2012 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2002, 2003, 2008 Joan Hansen
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© 1999, 2003, 2008 Geri Medway
© 2007 Christopher Speakman
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024

Введение

Тихая улочка и городская площадь, живописный мост через реку и деревенские домики, уютный ресторанчик в Париже и лестница в Португалии — рисовать архитектурные объекты просто и интересно!

Авторы этой книги — известные живописцы и преподаватели — покажут вам, насколько просто научиться рисовать карандашом архитектурные сооружения.

Инструменты и материалы

Рисовать карандашом можно в любом месте, а необходимые материалы для работы очень недороги. Хотя можно использовать все, что способно оставлять какие-нибудь следы на бумаге, вам будет жалко потратить титанические усилия на создание творения, которое довольно скоро выцветет или сотрется. Вот некоторые из материалов, которые будут полезны вам для начала.

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ И БЛОКНОТЫ

Блокноты соединяют листы бумаги в небольшой альбом со скрепленными листами, и сама бумага может быть разной текстуры, разного веса. Они особенно удобны для быстрых зарисовок или рисования на открытом воздухе. Начинать стоит с гладкой или среднезернистой бумаги – это идеальный выбор для начала работы.

БУМАГА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Законченные произведения лучше всего выполнять на отдельных листах бумаги для рисования высшего качества. У них бывает несколько типов поверхности: гладкая (сделанная на прессе или с помощью горячего пресса), средней зернистости (сделанная с помощью холодного прессования), грубая и очень грубая. Бумага средней зернистости (сделанная с помощью холодного прессования) – самый универсальный вариант. У нее средняя текстура, но она не полностью гладкая, так что это хорошая поверхность для применения самых разных приемов рисования.

БУМАГА ДЛЯ УГЛЯ

Существует бумага для рисования углем – она также имеет самую разную текстуру. У некоторых видов очень явная текстура поверхности, и вы можете использовать их, чтобы усилить текстуру вашего рисунка. Эти виды бумаги также бывают окрашены в различные цвета, что может добавить рисунку объемность.

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Вначале вам не понадобится много материалов и инструментов — вы можете получать удовольствие от рисования, имея под рукой только карандаш ТМ, точилку, виниловый ластик и любой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше карандашей, уголь, карандаши для растушевки и многое другое. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в виде букв и цифр — их комбинация обозначает степень мягкости и твердости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, при работе ими получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой Т. Карандаш ТМ — промежуточный вариант между типами Т и М, это удобный универсальный вариант карандаша, он отлично подходит новичкам. Справа показаны различные виды инструментов и штрихов, которые можно получить с помощью каждого из них. По мере того, как вы будете покупать новые карандаши, попробуйте по-разному затачивать их и попрактикуйтесь в получении разнообразных штрихов и различных эффектов за счет изменения давления на грифель.

ТМ, острый кончик

ТМ, круглый кончик

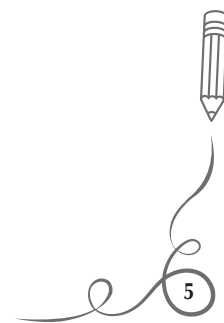
4М, плоский кончик

*4М, плоский карандаш
для набросков*

4М, уголь

Виноградный уголь

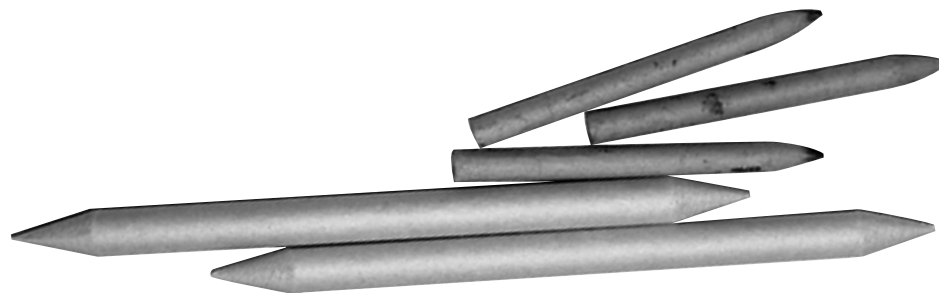
Белый уголь

ЛАСТИКИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Виниловый ластик предназначен для удаления карандашных линий с бумаги. Ластик-клячка позволит стереть лишние штрихи на ограниченных участках рисунка.

КАРАНДАШИ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ

Эти карандаши позволят растушевывать карандашные линии на небольших областях бумаги.

КРАФТ-НОЖИ

Крафт-ножи пригодятся для разрезания бумаги и затачивания карандашей.

ФИКСИРУЮЩИЙ АЭРОЗОЛЬ

Этот вид покрытия защищает ваш рисунок от размазывания. Некоторые художники не наносят фиксирующий состав на рисунок, потому что он обычно делает карандашные линии более темными и уничтожает тончайшие градации между оттенками, но это очень хороший вариант для рисунков, выполненных древесным углем. Фиксирующий раствор продается в аэрозолях или бутылках — в последнем случае вам придется перед использованием перелить его в пульверизатор. Готовые аэрозоли удобнее, потому что они создают более тонкие брызги и ложатся ровнее.

Перспектива

Рисовать, в сущности, довольно просто — делайте набросок того, что видите. Делайте эскиз воздушным и свободным — если вы обнаружите какие-то ошибки, внимательно изучите законы перспективы, приведенные ниже, чтобы внести исправления. Ваши рисунки не должны быть статичными и точными, как требует того геометрическая перспектива, но они должны вписываться в границы этих законов, чтобы предмет или композиция выглядели реалистично.

ПЕРСПЕКТИВА С ОДНОЙ ТОЧКОЙ СХОДА

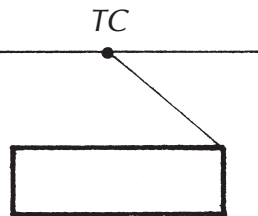
В одноточечной перспективе лицевая сторона коробки находится ближе всего к зрителю, и она параллельна линии горизонта (уровень глаз). Дно, верх и боковые поверхности параллельны плоскости картины.

Линия горизонта

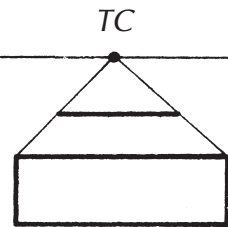
1. Нарисуйте горизонтальную линию («линию горизонта»). Нарисуйте под ней прямоугольник.

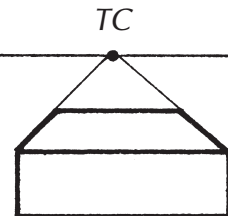
2. Теперь нарисуйте линию от верхнего правого угла до некоей точки на линии горизонта. Поставьте там точку и пометьте ее буквами ТС («точка схода»). Туда будут сходиться все подобные линии.

3. Затем начертите линию от другого угла, как показано здесь, и нарисуйте горизонтальную линию, изображающую заднюю часть коробки.

4. Наконец, обведите все линии, как показано на рисунке, и вы получите коробку, идеально нарисованную с точки зрения перспективы с одной точкой схода. Эта коробка может стать книгой, чемоданом, зданием и т. д.

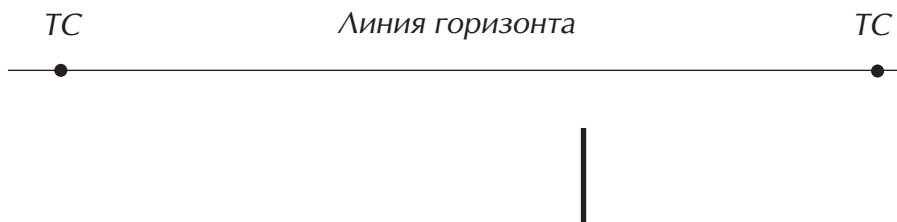
Практика — единственный способ улучшить навыки рисования и создать связь между глазами и руками. Стоит стараться делать наброски всего, что вы видите, и держать все ваши рисунки в альбоме — таким образом вы можете отследить скорость усовершенствования

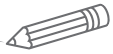
своих навыков. Ниже приводятся несколько упражнений, представляющих рисование в перспективе. Начните с тех, которые относятся к перспективе с одной точкой схода.

ПЕРСПЕКТИВА С ДВУМЯ ТОЧКАМИ СХОДА

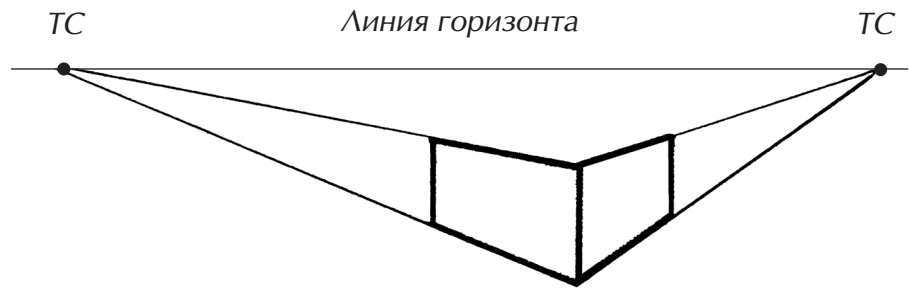
В двуточечной перспективе ближе всего к зрителю располагается угол коробки, и вам понадобятся две точки схода. В этом случае нет ничего параллельного линии горизонта. Вертикальные линии параллельны боковым сторонам картины.

1. Определите линию горизонта и затем поместите по точке в каждом ее конце и обозначьте их буквами ТС. Нарисуйте вертикальную линию, которая представляет собой ближайший к зрителю угол коробки.

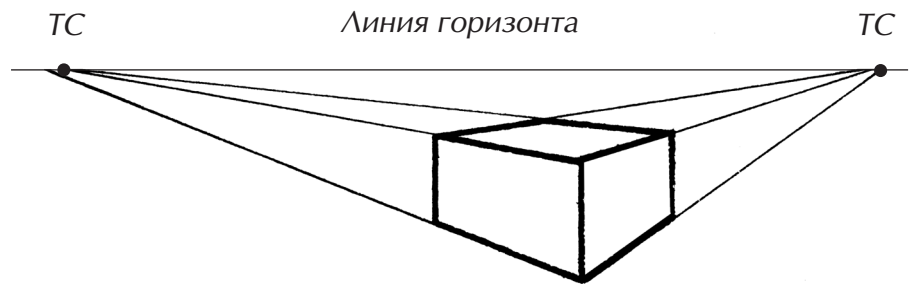

2. Начертите две направляющие к каждой точке схода от верхнего и нижнего концов вертикальной линии. Нарисуйте еще две вертикальные линии – задние углы боковых сторон коробки.

3. Начертите две направляющие к каждой точке схода, как показано на рисунке, чтобы полностью определить верх коробки. Наконец, обведите все линии, как показано на рисунке, и вы получите коробку, идеально нарисованную с точки зрения перспективы с двумя точками схода.

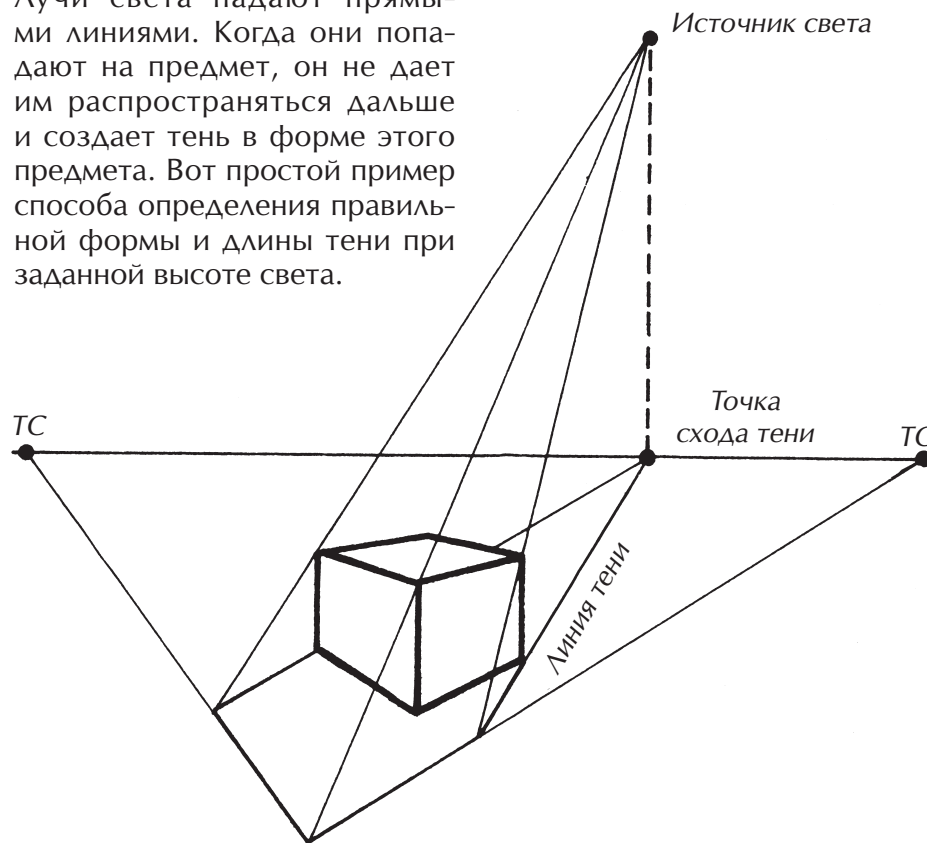

ПАДАЮЩИЕ ТЕНИ

Когда есть только один источник света (например солнце), все тени на рисунке отбрасываются только этим одним источником света. Любая тень рассматривается от одной и той же точки схода. Эта точка располагается точно под источником света, или на линии горизонта, или намного дальше на картине. Тени ложатся на плоскость, на которой расположен сам объект. Тени также соответствуют контурам плоскости, на которую они падают.

Если источник света приподнят над землей, опущен или перемещается в сторону, форма тени, соответственно, меняется.

Лучи света падают прямыми линиями. Когда они попадают на предмет, он не дает им распространяться дальше и создает тень в форме этого предмета. Вот простой пример способа определения правильной формы и длины тени при заданной высоте света.

Использование перспективы и теней

В природе примеси в воздухе (такие как влажность и пыль) блокируют некоторую часть лучей солнечного света, из-за чего удаленные объекты кажутся менее четкими, чем предметы на переднем плане. Это явление называется «пространственная перспектива» и создает иллюзию глубины. В этой спокойной сцене я использую как пространственную перспективу, так и тени на переднем плане, чтобы создать ощущение глубины и объема.

Выбор сцены. Это место более интересно летом, когда сбоку падают длинные тени, но единственная фотография, которая у меня есть, была сделана зимой, когда солнце светит с юга. Что я сделал? Я просто поменял направление теней, изменив композицию, чтобы она соответствовала моим летним воспоминаниям. Несмотря на ограничения, накладываемые фотографией, я все еще могу использовать ее как ссылку, выстраивая привлекательную композицию.

