

КУРС РИСОВАНИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Walter Foster

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

Нарушение прав автора, правообладателя, лицензиара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ влечет привлечение виновных к уголовной, административной и гражданской ответственности.

УДК 741
ББК 85.15я7
К22

К22 Кардаччи, Диана.
Курс рисования для начинающих. /Диана Кардаччи; пер. с англ.
Л. Степановой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. —128 с. : ил. —
(*Полный курс рисования (черно-белая)*).
ISBN: 978-5-17-155312-8

Опытные художники научат вас с помощью самых простых шагов рисовать карандашом все что угодно: от пейзажей и натюрмортов до животных и людей. Из этой книги вы узнаете обо всех необходимых инструментах и материалах, различных методах штриховки и некоторых завершающих приемах, благодаря которым ваши рисунки оживут.

Книга снабжена подробнейшими примерами вспомогательных рисунков.

УДК 741
ББК 85.15я7

Diane Cardacci
Realistic Textures

Диана Кардаччи

Курс рисования для начинающих
Просто и наглядно

Полный курс рисования (черно-белая)

Перевод с английского Л. Степановой, редактор А.В. Чудова, технический редактор Т.П. Тимошина
компьютерная верстка А.С. Грених, корректор И.Н. Мокина

Подписано в печать 12.03.2024. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура NewJournal.
Доп. тираж экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 – книги, брошюры печатные
Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2024 году.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр.1, к. 705, пом. 1, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ask@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звездный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс,
705-бөлме, 1 жай, 7-қабат.

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі
«РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107;
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

ISBN: 978-5-17-155312-8

© 2005, 2011, Walter Foster Publishing, Inc. All rights reserved
© 2006 Walter Foster Publishing, Inc. Artwork
© 2006 Diane Cardacci. All rights reserved
© ООО «Издательство АСТ», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Первые шаги	5	Животные из мультфильмов.	59
Вступление	5	Карикатуры.	60
Подготовка к работе.	6	Силуэты.	62
Карандашные линии и «фактуры»	9	Работа кистью и тушью	64
Начинаем рисовать карандашом	10		
Построение объектов.	12	Глава 2. Шаг за шагом	67
Перспектива	14	Вступление	67
Изображение перспективы	16	Инструменты и материалы	68
Виноград	18	Выполнение линий	71
Яблоки	19	«Живопись» карандашом.	72
Цветы	20	Обретение собственного стиля	73
Ягоды	22	Различные приемы	74
Тюльпан.	23	Понятие оттенка	76
Деревья	24	Изучение форм	77
Животные	28	Создание текстуры с помощью света	78
Утка	30	Изображение расстояния	79
Журавль.	31	Ботанические текстуры	80
Воробей	32	Колокольчик	82
Попугай	33	Традиционные текстуры натюрмортов	86
Собака	34	Вино и сыр	88
Лошадь	35	Текстуры натюрморта с цветами	92
Изображаем животных из зоопарка	36	Кувшин с лилиями	93
Рисуем собак разных пород.	38	Текстуры дикой природы.	98
Люди.	40	Голубая сойка	100
Начинаем рисовать портреты.	42	Пейзажные текстуры	104
Вид в профиль	44	Сцена у озера	106
Анфас	45	Текстуры городского пейзажа	110
Три четверти поворота.	46	Городская площадь	112
Портреты детей	48	Текстуры животных	116
Работа над фигурой	50	Йоркширский терьер	117
Изображение фактуры.	52	Текстуры портрета	122
Изучаем расстояния	56	Девочка	123
Персонажи мультфильмов.	58	Несколько мыслей напоследок	128

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Карандаш кажется простым инструментом. Он недорогой, не занимает много места, для его использования не требуется никакого громоздкого учебного или высокотехнологичного оборудования. Скорее всего вы использовали карандаши всю свою жизнь и никогда особо не задумывались об этом. Все же тем, кто хочет открыть для себя карандаш и исследовать его многогранность, рисование этим инструментом может обеспечить бесконечные часы, полные удовольствия. И хотя многие художники могут считать его простым инструментом для рисования эскизов, он также может использоваться для передачи выразительных и очаровательных пейзажей, натюрмортов, портретов людей и изображений любимых животных. Карандаш может передать хрупкую красоту крыла бабочки или внушительную форму стального небоскреба. От тонких линий, созданных заточенным твердым и острым кончиком, до бархатных, глубоких оттенков мягкого графита — диапазон возможностей карандаша бесконечен.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рисование карандашом — это непосредственная форма самовыражения для начинающего художника. Вам не нужны дорогие материалы, все можно найти в любом магазине для художников. Тем не менее существует множество различных инструментов. Я предлагаю выбрать для начала следующие: несколько твердых и мягких простых карандашей, пару ластиков и гладкие и шероховатые листы бумаги. На этих двух страницах размещен рисунок коллекции моих любимых материалов для рисования и несколько заметок о них; но для быстрого ознакомления с материалами, с которыми вы начнете работать, прочтите следующую страницу.

ПОВЕРХНОСТЬ БУМАГИ

У бумаги для рисования разная фактура. У вельневой бумаги едва заметная шероховатость, а у белой гладкой — и ее нет.

АЛЬБОМ ДЛЯ НАБРОСКОВ

Когда я иду на прогулку, то беру с собой альбом для набросков, и мне не важно, на пружинке он или шит, как книга.

ЦВЕТНАЯ БУМАГА

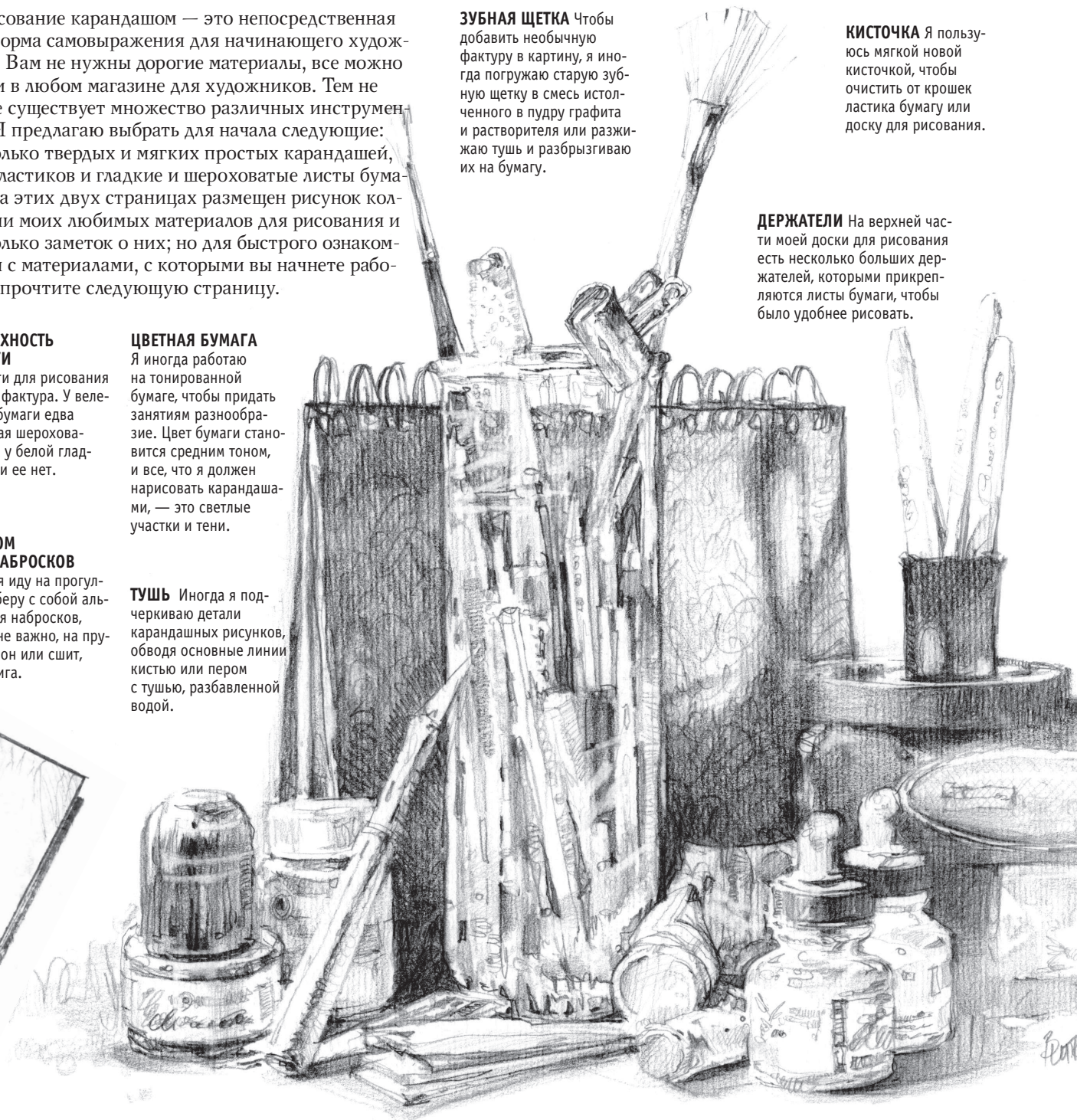
Я иногда работаю на тонированной бумаге, чтобы придать занятиям разнообразие. Цвет бумаги становится средним тоном, и все, что я должен нарисовать карандашом, — это светлые участки и тени.

ТУШЬ Иногда я подчеркиваю детали карандашных рисунков, обводя основные линии кистью или пером с тушью, разбавленной водой.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА Чтобы добавить необычную фактуру в картину, я иногда погружаю старую зубную щетку в смесь истолченного в пудру графита и растворителя или разжижающую тушь и разбрызгиваю их на бумагу.

КИСТОЧКА Я пользуюсь мягкой новой кисточкой, чтобы очистить от крошек ластика бумагу или доску для рисования.

ДЕРЖАТЕЛИ На верхней части моей доски для рисования есть несколько больших держателей, которыми прикрепляются листы бумаги, чтобы было удобнее рисовать.

ОСОБЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Я также рисую древесным углем из виноградной лозы, цветными карандашами Конте и пастелью, когда хочу получить разные виды линий.

НОЖ

Если у карандашей очень мягкие стержни, они ломаются в точилке. Тогда я срезаю дерево и заостряю грифель ножом.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

Чтобы не сломать стержень, я часто затачиваю карандаши о наждачную бумагу.

ГУАШЬ

Я пользуюсь гуашью (непрозрачными водными красками), чтобы добавить блики или изобразить особую фактуру в картинах.

ГРАФИТ

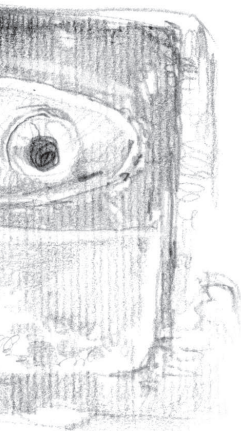
Когда я хочу создать эффект мазка кисти, я смешиваю истолченный в пудру графит с гелевым разбавителем и наносю эту смесь на бумагу кистью.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО КАРАНДАША

Стержень карандаша сделан из графита и обладает разной степенью твердости. Мягкие стержни (помеченные буквой М или, в английском варианте, В) оставляют густой черный след, а твердые (помечены буквой Т, или, в английском варианте, Н) — очень легкие светлые линии. Для начала у вас должны быть как минимум три карандаша: 2М, ТМ и Т. Любой грифель может быть заточен так, как показано справа, но вы получите различные линии в зависимости от твердости карандашного грифеля и фактуры бумаги. Сделайте несколько пробных линий разными грифелями, чтобы увидеть разницу между ними.

РАСТУШКА Я часто растираю карандашные штрихи пальцами, но иногда пользуюсь бумажной растушкой (также называемой тортильон). Когда мне хочется добиться очень мягких эффектов, я даже использую ее как инструмент для рисования: натираю растушку мягким грифелем, а потом провожу ею по бумаге. Однако помните, что растушки эффективны, только если пользоваться мягкими карандашами, от твердого такого эффекта добиться нельзя.

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА Я прикрепляю бумагу к рисовальной доске белой чертежной или маркировочной лентой, что сохраняет края бумаги чистыми, а границу рисунка нетронутой.

ТОЧИЛКА Я постоянно пользуюсь электрической точилкой, однако ее не всегда можно брать с собой. Тогда лучше подойдет обычная точилка, которую удобно держать в руках.

МАСКИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Я покрываю бумагу маскирующей жидкостью в тех местах, где она должна остаться чистой. Высохшая жидкость защищает участок бумаги от случайных штрихов карандаша. Затем я счищаю ее, чтобы проявилась белая бумага.

ХУДОЖНИКУ НА ЗАМЕТКУ

Имейте под рукой разнообразно заточенные карандаши. Не надо часто заострять их, потому что в этом случае грифель быстро сточится, а рисунок станет монотонным.

ЗАТОЧКА В ВИДЕ КЛИНКА Заточите карандаш в виде клинка, когда захотите быстро заштриховывать поверхность широкими линиями или мягко затенить ее.

ЗАКРУГЛЕННЫЙ ГРИФЕЛЬ Закругленным грифелем карандаша становится после долгого употребления. Такой грифель, если рисовать его боком, удобен для нанесения штрихов среднего размера и общего затенения.

ОСТРЫЙ ГРИФЕЛЬ Воспользуйтесь острым грифелем, чтобы нарисовать тонкие линии, необходимые для детализации и перекрестной штриховки.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРИФЕЛЬ Возьмите механический карандаш, если рисуете множество деталей и не хотите останавливаться, чтобы заточить его.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Также у меня всегда есть ластик-клячка и белый виниловый ластик и спрей-фиксатив, чтобы закрепить рисунок. Вначале вместо мольберта вам понадобится только доска или планшет для рисования, если вы рисуете на отдельных листах. Выберите такой планшет, который удобнее носить и у которого наверху есть держатели.

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Я рассказал о множестве разных материалов и инструментов для рисования, но поначалу можно купить лишь самое нужное. Вот список того, что необходимо новичкам.

- Карандаш Т (твердый)
- Карандаш ТМ (средний)
- Карандаш 2М (очень мягкий)
- Бумага для рисования или альбом
- Бритва или нож
- Точилка
- Ластик-клячка (серый)
- Ластик виниловый (обычно белый)
- Маркировочная лента шириной один дюйм
- Доска для рисования

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Рисовать — это как писать письмо. Линиями вы создаете определенные формы букв, и человек понимает, что ему хотят сказать. В искусстве рисунка вы идете чуть дальше, используя штриховку для создания иллюзии объема.

КАРАНДАШИ

Карандаши бывают разной твердости — от очень мягких до твердых (6М, 4М, 2М, и ТМ соответственно). Твердые карандаши создают светлые линии и используются для предварительных набросков. Мягкими карандашами обычно накладывается штриховка.

В работе пригодятся и плоские карандаши для набросков; они могут создавать как широкие, так и тонкие линии, а также точки. Подберите себе один карандаш ТМ или 2М.

Хотя карандаш является основным инструментом рисования, не ограничивайте себя только им. Используйте уголь, цветные карандаши, тушь, мелки и пастель — они добавят в рисунок цвет и повысят качество изображения.

ЛАСТИКИ

Ластики подходят не только для корректировки ошибок — они являются также отличными инструментами для рисования. Существует несколько

Для рисования вам понадобится несколько основных инструментов. Все, что необходимо для создания рисунков из этой книги, приведено ниже на странице.

типов ластика: ластик-клячка, виниловый, резиновый — все зависит от того, как вы хотите его использовать. К примеру, из ластика-клячки можно скатать шарик или разорвать его на небольшие кусочки для создания бликов или передачи фактуры. Резиновый ластик отлично стирает большие заштрихованные участки.

БУМАГА

Бумага различается по цвету, толщине и качеству поверхности (гладкая или шероховатая). Для ежедневной практики используйте недорогой блокнот для набросков. Для более длительных рисунков возьмите специальную бумагу. Она бывает как гладкая, так и фактурная (веленевая). Приобретя большой опыт, поэкспериментируйте с качественной бумагой и обратите внимание, как она влияет на результаты работы.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вам понадобится скрученная в небольшой рулончик бумага, или *растушка*. С ее помощью вы можете создавать фактуры и смешивать пигменты на листе. Растушка усиливает некоторые эффекты и может использоваться для изображения графитом смазанных линий.

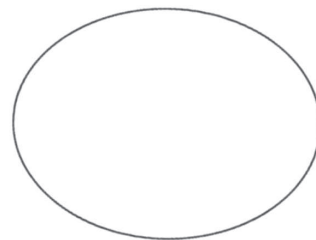
Для получения графитного порошка приобретите наждачную бумагу. Купите ручную точилку и металлическую линейку. Вам также понадобится прочная доска для рисования.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Перед тем как приступить к работе, поищите свободное, хорошо освещенное место. Все инструменты и материалы должны быть легкодоступны. Поскольку за работой можно просидеть несколько часов кряду, найдите себе удобный стул.

Кнопками прикрепите бумагу к доске для рисования или к какой-либо другой поверхности, чтобы лист не двигался во время работы. Линейкой можно обозначить отступы по краям: это поможет вам лучше распределить рисунок на бумаге, в особенности если вы решите заключить работу в рамку или паспарту.

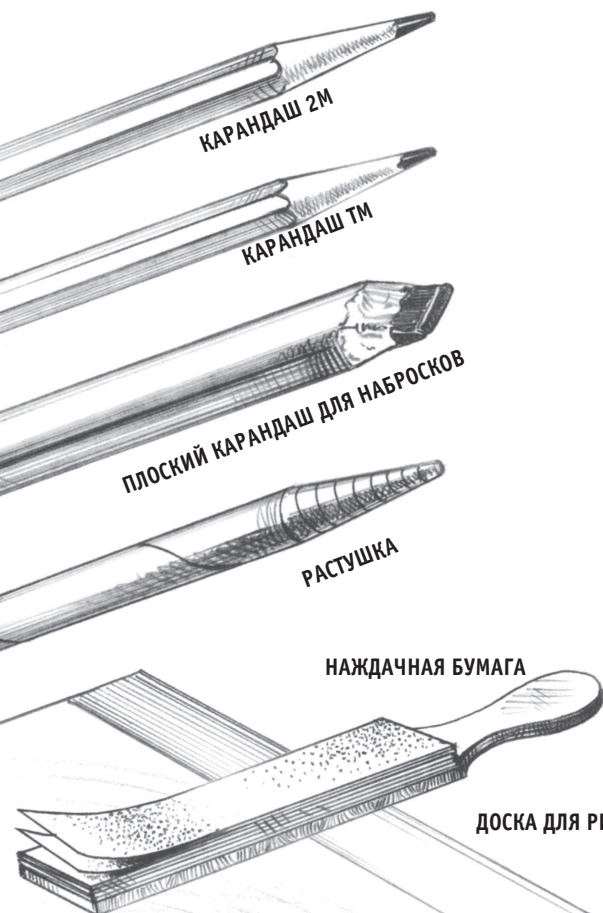
Читая эту книгу, обращайте внимание на использование слов *очертание* и *форма*. *Очертание* является простым контуром предмета, а *форма* представляет собой трехмерное изображение.

Это очертания овала

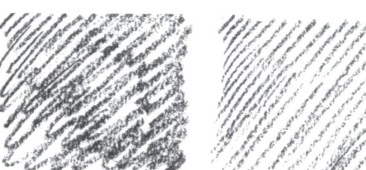
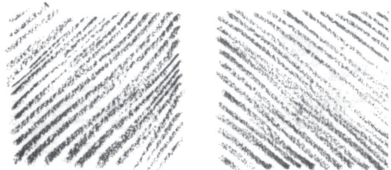
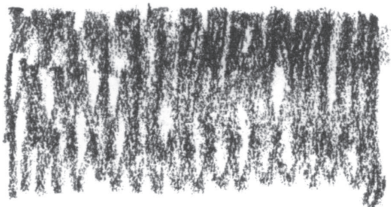
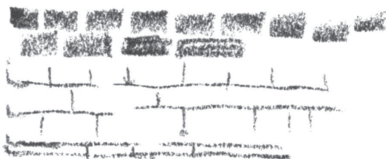
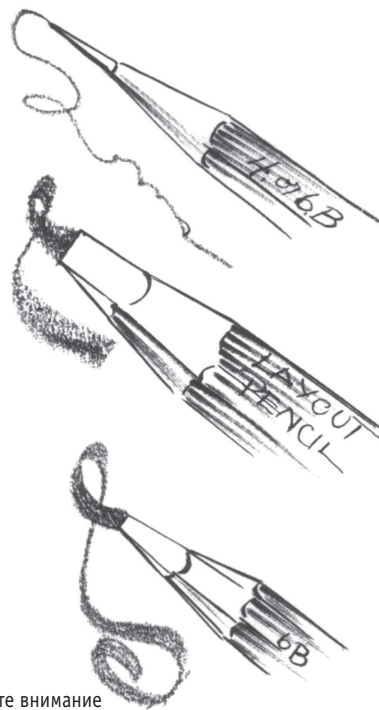
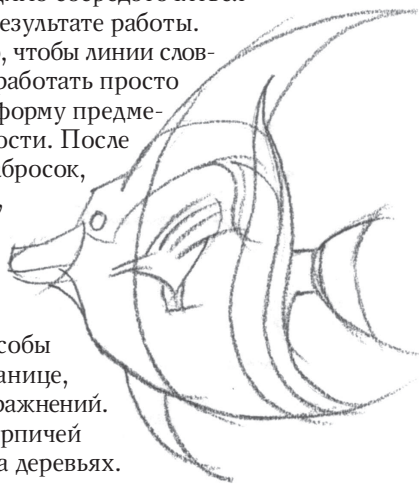
Это трехмерная шарообразная форма

КАРАНДАШНЫЕ ЛИНИИ И «ФАКТУРЫ»

Начинающему художнику необходимо сосредоточиться на процессе рисования, а не на результате работы. Держите карандаш или уголь свободно, чтобы линии словно текли из-под кончика, старайтесь работать просто и уверенно. Сперва наметьте общую форму предмета и несколько бликов на его поверхности. После этого выполните предварительный набросок, сосредоточившись на основных углах, очертаниях и массах.

Помните, что уверенная линия появляется не только благодаря таланту, но и длительной практике. Изучите различные «фактуры» и способы штриховки, приведенные на этой странице, и сделайте несколько практических упражнений. Нарисуйте рыбку чешую, добавьте кирпичей каменной стене и завершите листву на деревьях.

Обратите внимание на разницу линий, получаемых каждым типом карандаша.

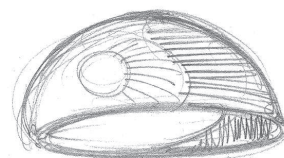

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ КАРАНДАШОМ

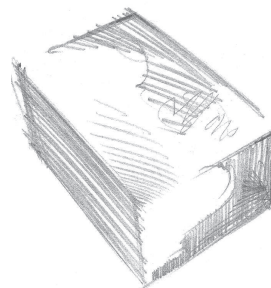
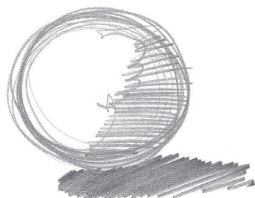
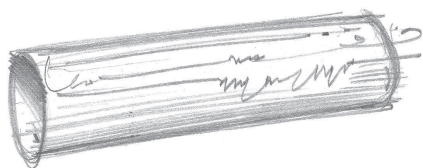
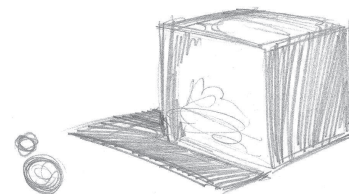
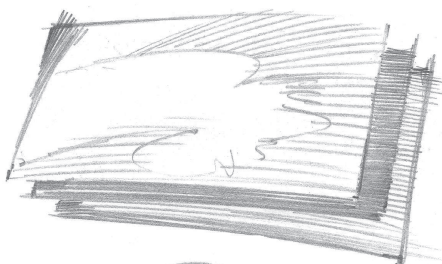
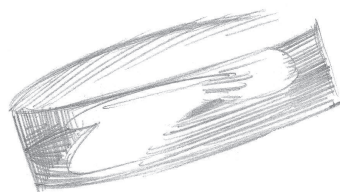
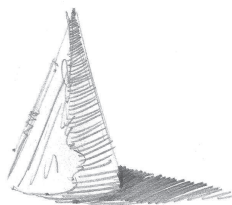
Самое главное в рисовании — это наблюдение. Если вы можете посмотреть на то, что рисуете, и действительно увидеть, что перед вами, считайте рисунок наполовину готовым — остальное зависит лишь от технической стороны дела и практики. Давайте начнем с набросков нескольких основных объемных объектов — шаров, цилиндров, конусов и кубов. Найдите в своем доме несколько предметов, чтобы использовать их как объекты, или изучите приведенные здесь примеры. Можете положить полупрозрачную кальку на эти рисунки и обвести их — это послужит хорошей практикой.

ЛЕГКОЕ НАЧАЛО

Возьмите карандаш в руку и держите его «под ладонью» (см. рисунки внизу). Затем всей рукой, а не только запястьем, сделайте несколько свободных круговых штрихов для того, чтобы почувствовать инструмент и расслабить руку. Продолжайте держать карандаш расслабленно, и ваша рука не устанет, а штрихи останутся отчетливыми и гладкими. Теперь начните машинально рисовать — небрежно набросайте несколько свободных штрихов, не старайтесь рисовать идеально четкие линии. Вы сможете уточнить их позднее.

НАБРОСОК Легко наметьте основные контуры разных объектов, определив затененные области. Посмотрите на форму тени, которую объект отбрасывает, и затемните ее наиболее сильно. Экспериментируйте, рисуя разными карандашами (Т, ТМ, М) и изменяя нажим на грифель, и посмотрите, какие разные линии получатся.

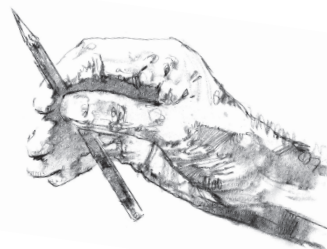

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

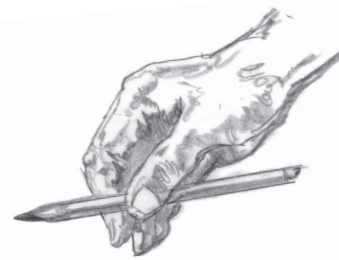
Положение карандаша зависит от того, что вы хотите нарисовать. Детализированная работа лучше получается остро заточенным карандашом, который держат так, как при письме. Большие свободные наброски проще рисовать, держа карандаш «под ладонью». Держать карандаш под острым углом к бумаге — третий рисунок — удобнее всего, если надо нарисовать широкие мягкие линии или затенить большой участок. Когда рисуете, меняйте позиции карандаша чаще и замечайте, как это отражается на результате.

Положение «как для письма»

Положение «под ладонью»

Вариант положения «под ладонью»

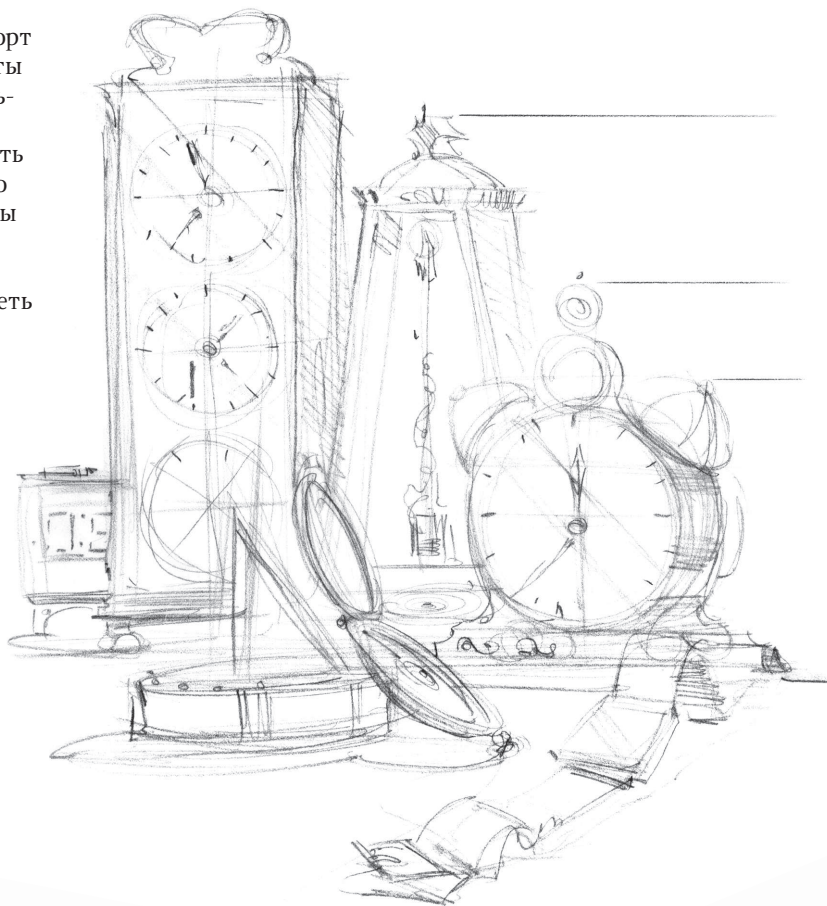
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ КАРАНДАШОМ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ

Теперь почему бы вам не нарисовать натюрморт из нескольких предметов? Соберите предметы разных размеров и форм — большие и маленькие, высокие и низкие, круглые и с углами — и поставьте их вместе. Затем начните рисовать контуры карандашом ТМ. Помните, что надо рисовать всей рукой и работать быстро, чтобы не устать и не запутаться в мелких деталях. Чем больше вы будете таким образом упражняться, тем быстрее ваши глаза научатся видеть то, что действительно находится перед вами.

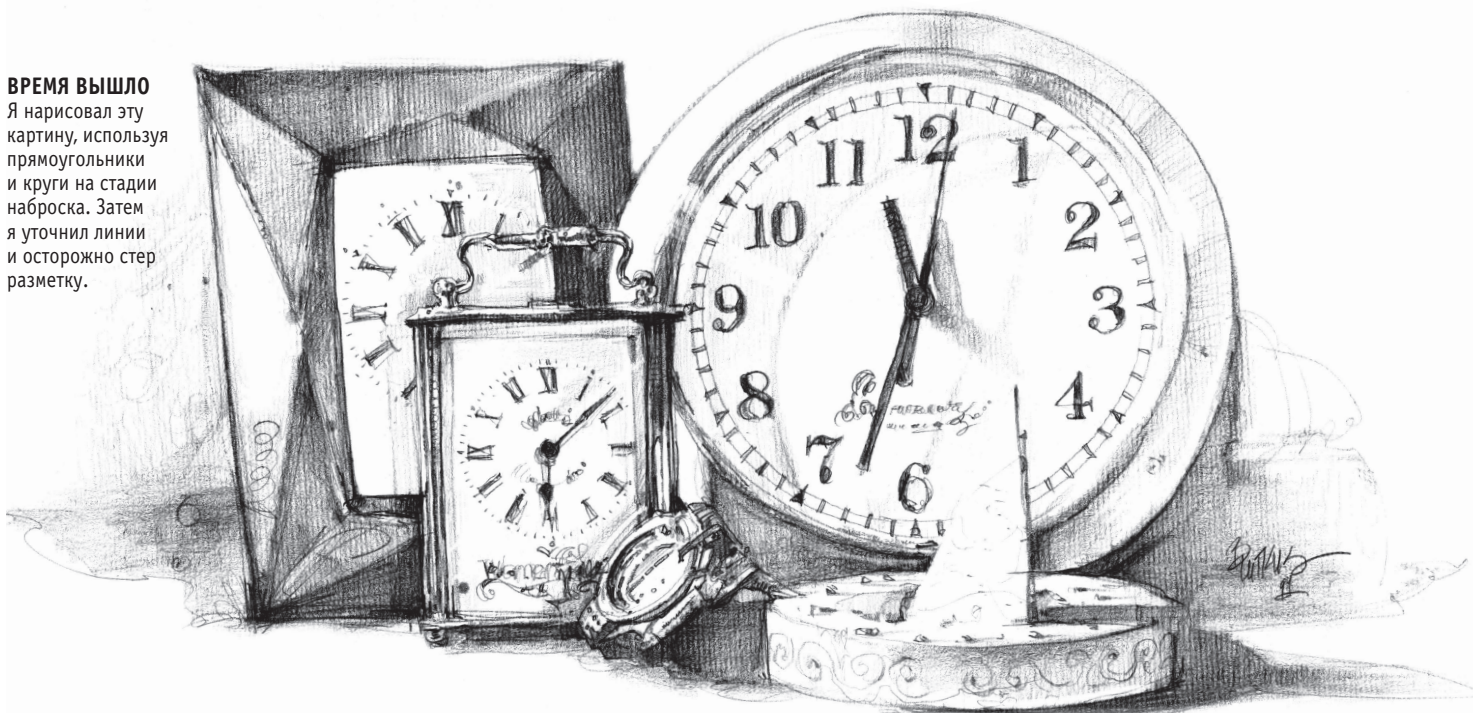
СООТВЕТВИЕ

Перед тем как наметить общие формы отдельных предметов, удостоверьтесь, что вы установили правильные пропорции. Когда рисуешь раскованно, легко обратить внимание на то, как разные объекты соотносятся друг с другом. Нарисуйте несколько линий, отмечающих высоту и ширину каждого объекта, и продолжайте набросок внутри этих линий.

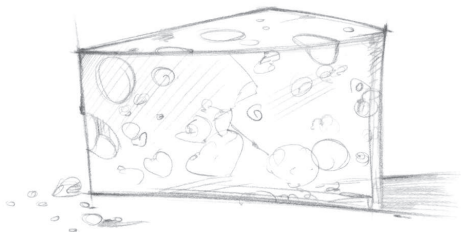
ВРЕМЯ ВЫШЛО

Я нарисовал эту картину, используя прямоугольники и круги на стадии наброска. Затем я уточнил линии и осторожно стер разметку.

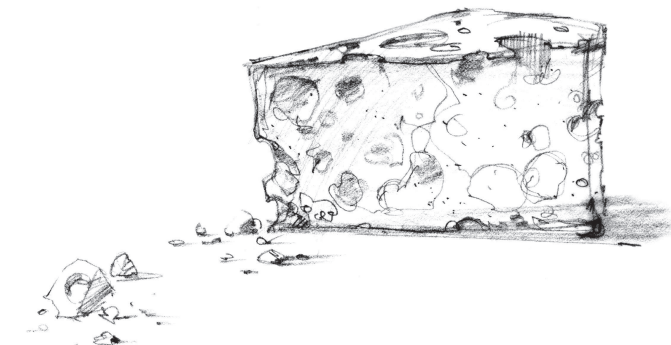

ПОСТРОЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Сочетание света и тени скажет нам о форме объекта куда больше, чем его очертания, — именно светотень придает рисунку завершенность. При рисовании карандашом переход от белого к серому, а затем к черному — то есть тональное построение — превращает двухмерный рисунок в трехмерный. Давайте сосредоточимся на моделировке формы объектов светотенью.

ОЧЕРТАНИЯ Сначала я легко набрасываю основные очертания клиновидного куска сыра.

СВЕТОТЕНЬ На рисунке свет падает слева, так что тень отбрасывается вправо. Я слегка затемнил дыры на срезе сыра, а самые темные места сделал в тех дырах, куда свет не попадает вовсе.

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕНЕЙ

Я представил гроздь винограда как группу шаров, поэтому изобразил тени на ягодах (собственные тени) с противоположной источнику света стороны. Затем я показал тени от некоторых ягод на соседних ягодах и на плоскости (падающие тени).

БЛИКИ Я оставил часть бумаги белой, чтобы показать яркий блик. Также блик можно изобразить, стерев ластиком штриховку или наметив его белой гуашью.

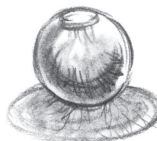

ЗАТЕНЕНИЕ Я затемнил среднюю часть виноградин парой быстрых штрихов карандашом с мягким грифелем. Затем я усилил нажим на карандаш, чтобы показать самые темные части рисунка, и оставил бумагу белой в самой светлой части.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПАДАЮЩИХ ТЕНЕЙ

Падающие тени важны в рисунке по двум причинам. Во-первых, они «привязывают» предмет к плоскости, чтобы не создавалось впечатление, что он парит в воздухе. Во-вторых, падающие тени помогают связать объекты вместе. Когда рисуете падающие тени, помните, что их очертания будут зависеть не только от источника света, но и от очертаний самого предмета. Например, как показано ниже, шар отбрасывает круглую или длинную эллипсовидную тень на плоскость в зависимости от того, под каким углом к нему расположен источник света. Размер тени меняется: чем ниже источник света, тем длиннее тень.

Боковое освещение под высоким углом

Боковое освещение под низким углом

Заднее освещение под высоким углом

ЗНАЧЕНИЕ СВЕТА И ТЕНИ

Чтобы изобразить трехмерный объект, мы должны знать, как на него будет падать свет и как образуются тени и полутени. Это зависит от источника освещения. Угол падения, расстояние и интенсивность света создают тени на объекте, называемые собственными, и тени, которые объект отбрасывает на другие поверхности, называемые падающими (см. рисунок вверху). Попробуйте изобразить собственные тени на разных объектах, круглых и с острыми углами, освещая их яркой прямой лампой так, чтобы блики и тени были четкими и легко определяемыми.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ Я очень часто рисую с фотографий, меняя изображенное на них так, как мне больше нравится. Я предпочитаю «интерпретировать» фотографии в картинах, а не просто копировать их.

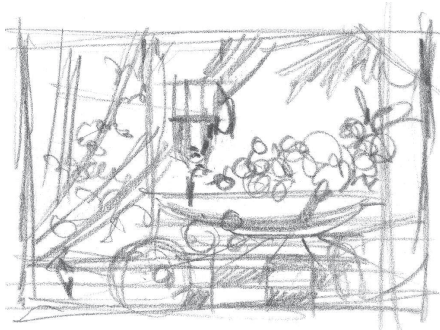
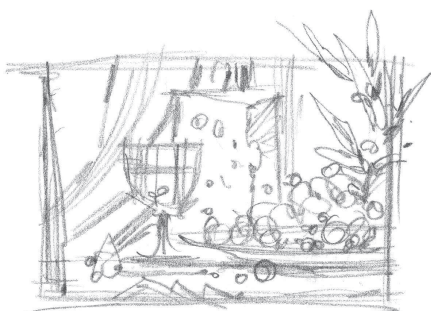
ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕМА

Я часто делаю наброски карандашом ТМ, но редко рисую всю картину только им. Я меняю карандаши в зависимости от того, что рисую, используя карандаши Т и ТМ для изображения более светлых зон и 2М для более темных. Тон я передаю, штрихуюя участок рисунка слоями, — чем больше слоев накладываю, тем темнее становится тон. Я рисую большую часть теней, удерживая карандаш во второй позиции, а детали добавляю, взяв карандаш, как ручку.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ЗАТЕНЕНИЕ

Если у меня только один источник света, блики на рисунке должны быть с одной стороны, а все тени — отбрасываться в противоположную. Если их перепутать, картина окажется неправдоподобной.

ИЗУЧЕНИЕ ОБЪЕКТА Быстрые наброски помогают совершенствоваться в рисовании. Я использую их, чтобы поэкспериментировать с положением, формой и размером предметов, пока не создам композицию, которая мне понравится. Это не картины, и обычно я оставляю их незаконченными. У меня очень много таких набросков.