

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

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
П51

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

П51 **Полный курс рисования и живописи / пер. с англ. яз. А. Степановой, Л. Степановой, И. Борисовой, И. Сергеевой. — Москва : Издательство АСТ, 2023 — 256 с.: илл. — (Школа рисунка).**

ISBN 978-5-17-154842-1

С помощью этой книги вы научитесь рисовать абсолютно все — от пейзажей и натюрмортов до фигуры человека. Здесь вы также найдете много полезных советов относительно выбора инструментов и материалов, видов штриховки, познакомитесь с перспективой, светотеневой моделировкой и другими базовыми аспектами рисования карандашом, углем и красками. Книга снабжена подробнейшими примерами вспомогательных рисунков.

**УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7**

ISBN 978-5-17-154842-1

© 1998, 2000, 2002, 2004, Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2006 Ken Goldman
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РИСУНКА	
КАРАНДАШОМ	7
Инструменты и материалы	8
Основные приемы рисования карандашом	9
Основные элементы рисунка	10
Перенос эскиза	11
Способы штриховки	12
Учитесь видеть	14
Начинаем с базовых фигур	16
Доработка форм	18
Используем оттенки	20
Распределение форм	24
Сосредоточение на негативных формах	26
Распределение форм	27
Рисование оттенков как форм	28
Изображение форм	30
Распределение оттенков	32
Естественное освещение	34
Искусственный свет	35
Отображение освещенности	36
Создание яркости	37
Точная передача оттенков	38
Использование контраста	40
Создание глубины	42
ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВА	47
История перспективы	48
Перспектива... Как это работает?	49
Инструменты	50
Объект и плоскость изображения	51
Точка и угол зрения	52
Линия горизонта	53
Точка схода	54
Перспектива с одной точкой схода	55
Рисуем куб с одной точкой в перспективе	56
Рисуем внутреннюю часть куба	57
Упражнения	58
Перспектива с двумя точками схода	63
Рисуем коробку с двумя точками в перспективе	64
Рисуем внутреннюю часть коробки	65
Упражнения	66
Методики измерения	71
Пропорции и разделение объекта на составные части	71
Методики измерения	72
Разбивка на отдельные участки	73
Определение местоположения конька крыши	76
Перспектива с тремя точками схода	78
Рисование эллипсов	80
Ракурс	82
Перспектива при рисовании фигур людей	84
Изменение местоположения объекта	86
Перспектива при изображении тени	87
Определение длины падающей тени	90
Перспектива при рисовании отражения	92
Смена плоскостей и направлений	94
Перспектива при рисовании по плану	96
Упражнения	101
Перспектива при изображении сложных форм	102
Усиление ощущения глубины с помощью теней и текстур	105
Свет, воздушность, влажность	107
Упражнения	109

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 3. РИСУЕМ КАРАНДАШОМ	111	Гигантская панда	164
Рисуем пейзаж	112	Жираф	165
Выбор темы	112	Рисуем людей	166
Композиция пейзажа	113	Анатомия тела	166
Наброски и пометки	114	Пропорции тела взрослого	167
Этапы работы над рисунком	116	Основы портрета	168
Рисуем камни	117	Начинаем рисовать портреты	169
Деревья и кусты	118	Пропорции головы взрослого человека	170
Строения	120	Положение головы	171
Горы	123	Глаза	172
Пустыни	125	Носы и уши	173
Скалы	126	Руки	174
Реки и камни	127	Стопы	175
Рисуем натюрморт	128	Лицо женщины в профиль	176
Фрукты и орехи	128	Лицо женщины анфас	177
Клубника	130	Лицо юноши в профиль	178
Ананас	131	Лицо мужчины в профиль	179
Сосновая шишка	132	Лицо девочки в профиль	180
Подсвечник со свечой	134	Лицо мальчика в профиль	181
Цветочная композиция	135	Туловище	182
Жидкость и стекло	136	Кисти и стопы	183
Роза с капельками воды	137	Фигуры в движении	184
Простые цветы	138	Движение и равновесие	188
Букет цветов	139	Наклоняющиеся и скрученные фигуры	189
Композиция натюрморта	140	Фигуры спортсменов	190
Бутылка и хлеб	142	Дети в движении	191
Рисуем животных	144	ГЛАВА 4. РИСУЕМ УГЛЕМ	193
Рисуем животных	144	Введение	194
Английский бульдог	146	Инструменты и материалы для работы с углем	195
Цвергшнауцер (миниатюрный шнауцер)	147	Разминка	196
Доберман-пинчер	148	Начните с наброска	197
Чай-чай	149	Как правильно держать уголь	198
Сибирская кошка	150	Текстуры, линии, штрихи и оттенки	199
Привычное поведение кошек	152	Тональная шкала	200
Рисунок лошади	156	Сильный и слабый тоновый контраст	201
Пони	158	Четкие и размытые границы	202
Рисуем в зоопарке	160		
Фламинго	162		
Слон	163		

СОДЕРЖАНИЕ

Перспектива: цилиндры	203	Натюрморт: взгляд сверху	231
Перспектива: кубы и параллелепипеды	204	Портрет и изображение фигуры	233
Превращение контура в форму	205	Основы анатомии, необходимые для создания портретов	234
Объединение форм в композицию	206	Копируем мастеров	235
Рисование с помощью ластика	207	Портрет на тонированной бумаге	237
Этапы создания рисунка	208	Рисование эскизов	239
Цветы и минералы	209	Портрет на белой бумаге	240
Ирис	211	Фигуры	241
Подсолнечник	213	Сочетание форм	242
Белая цапля	215	Фигуры: разминка	243
Голова орла	217	Фигуры: ритм линий и оттенков	244
Носорог	219	Рисунок за 6 часов на большом листе бумаги	245
Изображение животного	221	Использование перспективы	249
Пейзаж: три приема	223	Создание ощущения объема	251
Пейзаж: шпиглы Седоны	225	Чем меньше, тем лучше: искусство избирательного стирания	252
Архитектура: Президио	227	Полуабстракции	253
Натюрморт: взгляд снизу	229		

ОСНОВЫ РИСУНКА КАРАНДАШОМ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Карандаш — легкая и доступная каждому техника рисунка, которая особенно удобна для начинающих художников. Материалы для этой техники изобразительного искусства легко найти в любом магазине для художников, и они относительно недороги. Но это не означает, что чем дешевле, тем лучше, — высококачественные материалы позволят достичь более высоких результатов, это гарантия того, что ваши произведения останутся с вами надолго, а не исчезнут со временем. Поскольку, чтобы начать рисовать, вам понадобится совсем небольшой набор материалов, стоит купить лучшее, что вы можете себе позволить.

ОБУСТРОЙТЕ МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ

Вы обнаружите, что помещение и рабочее место, где вы рисуете, влияет на ваше творчество. Найдите свободный уголок в вашем жилище, куда никто не будет заходить в ваше отсутствие. Я купил недорогой чертежный стол, который наклоняется на нужный мне угол, и я могу оставить рисунок прикрепленным к столешнице до того момента, пока мне в следующий раз не захочется порисовать. Мне также нравится содержать все мои инструменты в порядке, чтобы они всегда были под рукой, — это просто необходимо для того, чтобы работа шла успешно. Для меня также важно, чтобы стул был удобным и играла негромкая приятная музыка!

КАРАНДАШИ

Хотя большинство карандашей одинаковы по цене и качеству, убедитесь, что вы купили набор для художников (профессиональный), а не для школьников. Чем жестче грифель карандаша, тем более светлые штрихи он делает, и напротив, чем грифель мягче, тем линии темнее. Карандаши обозначаются буквами «H» или «B». Число на каждом карандаше обозначает соответствующую степень твердости или мягкости. Вам стоит купить весь спектр твердых и мягких карандашей, чтобы гарантировать максимальное многообразие линий.

ТОЧИЛКИ

Держите карандаши острыми — это лучший способ провести качественную линию и добиться плавного наращивания тона. Я предпочитаю использовать электрическую точилку, но если вы делаете набросок вне дома, удобно носить с собой маленькую классическую точилку.

КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ

Этот инструмент полезен для художника тем, что им можно обрезать лист бумаги до желаемого размера. Достаточно часто меняйте лезвия, чтобы срез был гладким и бумага не рвалась.

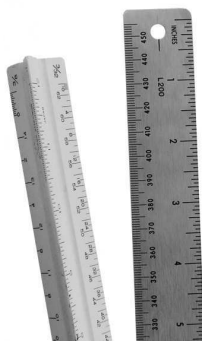
БУМАГА

Есть много видов бумаги, разных по структуре и цвету. Вам придется поэкспериментировать с несколькими видами бумаги, чтобы найти ту, которая подходит вам лучше всего. Бумага для рисования продается листами или альбомами. Большинство художников предпочитает покупать одиночные листы высококачественной бумаги. Я предпочитаю бумагу с гладкой или среднезернистой текстурой, чтобы я мог передать все мелкие детали. Вам надо убедиться, что покупаемая вами бумага на 100% сделана из хлопка и при ее изготовлении не использовали кислоту.

ЛИНЕЙКИ

Металлическая линейка (без пробковой подложки) нужна для того, чтобы делать измерения и обрезать бумагу до желаемого размера. Когда я использую линейку для того, чтобы нарисовать прямую линию, я предпочитаю инженерную линейку, которая имеет трехлопастную форму. Ее легко держать, переносить по бумаге, и в конечном счете она позволяет изобразить более тонкую линию.

ОСВЕЩЕНИЕ

Лучше всего, если вы в своей студии сможете использовать дневной свет. Если ваша комната выходит окнами на север или в ней мало или совсем нет окон, вам лучше купить лампы дневного света (обычные лампы слишком желтые, а флуоресцентные лампы дают голубой свет, что влияет на восприятие тона бумаги и оттенка штрихов карандаша).

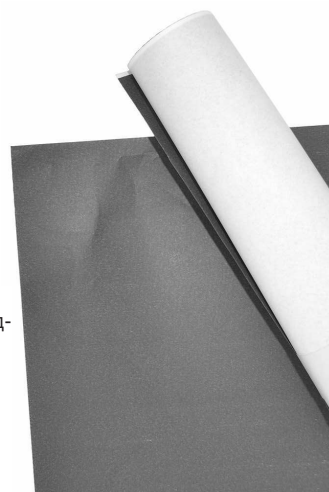
ЛАСТИКИ

Важным элементом комплекта инструментов художника является ластик. Если аккуратно действовать ластиком и не надавливать слишком сильно, вы полностью сотрете все карандашные отметки, не нарушая структуру бумаги. Резинки-клячки — превосходный инструмент: вы можете использовать их, чтобы «снять» графит с бумаги, осветлить определенные области, а можно придать резинке острый кончик, который позволит убирать графит с очень небольших участков рисунка.

КОПИРОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Она продается в рулонах или листами. Копировальная бумага — превосходный инструмент для того, чтобы перенести композицию с эскиза на бумагу. Убедитесь, что купили копируемую бумагу на основе графита, а не на основе углерода, потому что следы последней не стираются ластиком.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ КАРАНДАШОМ

При рисовании городского пейзажа нужно следить за точностью отображения всех деталей архитектуры: углов, арок и орнаментов — изображение улиц и строений требует значительной точности. Карандаш для этого подходит как нельзя лучше. В этой технике каждый штрих,

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Манера держать карандаш определяет качество получающегося штриха — длину, интенсивность, эмоциональность. Рисую сценки, я в основном использую три положения карандаша в руке: широкое поперечное, поперечное и традиционное положение (письменное).

ШТРИХОВКА

Штриховкой можно создать практически любую форму или текстуру. Проведите много параллельных линий, чтобы сделать ее темнее. Поверните бумагу или руку и проведите другую группу параллельных линий, под углом к первой. Это перекрестная штриховка — штриховка слоями параллельных линий, накладывающихся один слой поверх другого под различными углами. Вы можете создать медленное затемнение тона, благодаря чему естественные свойства бумаги улучшат рисунок. Перекрестная штриховка может выполняться под разными углами, она может быть различной степени гладкости и разной текстуры (см. примеры ниже). Чем дольше вы штрихуете, тем

который вы кладете на бумагу, должен быть продуман и точен. Это не означает, что ваш стиль не может быть выразительным, главное — будьте последовательны в своей работе. А для этого нужно овладеть умением правильно и точно наносить карандашные штрихи на бумагу.

Хотя способов держать карандаш намного больше, приведенные здесь приемы помогают очень точно управлять движением грифеля. Эти положения руки идеально подходят для того, чтобы делать аккуратные, детальные рисунки.

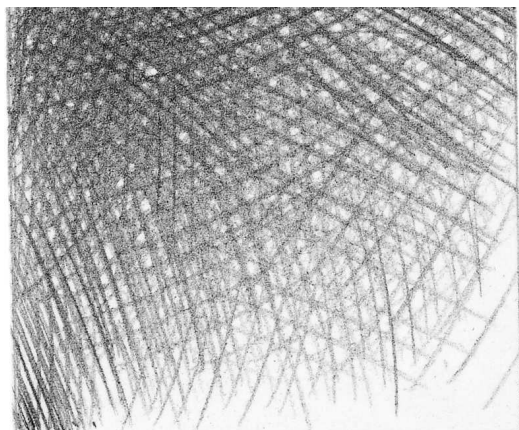
темнее становится оттенок штрихуемого участка. Штриховка карандашами различной твердости создаст различные тона — от самых светлых до наиболее темных. Чем мягче карандаш, тем более темным будет заштриховываемый участок. Когда вы рисуете уличные сценки, тональную растяжку лучше всего делать с помощью штриховки. Вы можете наносить штриховку слой за слоем, пока не добьетесь нужного оттенка. Чтобы сгладить текстуру штриховки, просто наносите слои легких штрихов, делая штрихи каждого слоя в новом направлении — благодаря этому не будут возникать нежелательные линии или узоры.

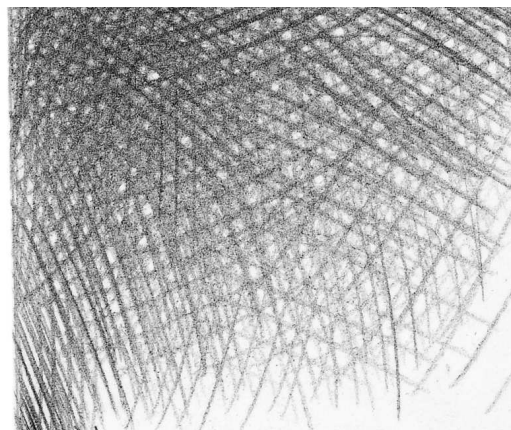
ГРУБАЯ ШТРИХОВКА. Наносите штрихи, сильно надавливая на карандаш и делая линии относительно далеко одну от другой, — получается сильно текстурированная поверхность. Этим видом штриховки хорошо изображать грубые поверхности.

ТОНКАЯ ШТРИХОВКА. Наносите тонкие штрихи близко один к другому — в результате получается достаточно гладкая штриховка. Этим видом штриховки хорошо изображать мягкие поверхности или небеса.

СРЕДНЯЯ ШТРИХОВКА. Наносите штрихи со средним давлением на карандаш — в результате, если штрихи располагать близко один к другому, все же получается достаточно темный тон.

СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ШТРИХОВ. Вы можете создать интересный тон, выполнив нижний слой в виде тонкой штриховки, а затем сверху положить слой средней штриховки для создания текстуры.

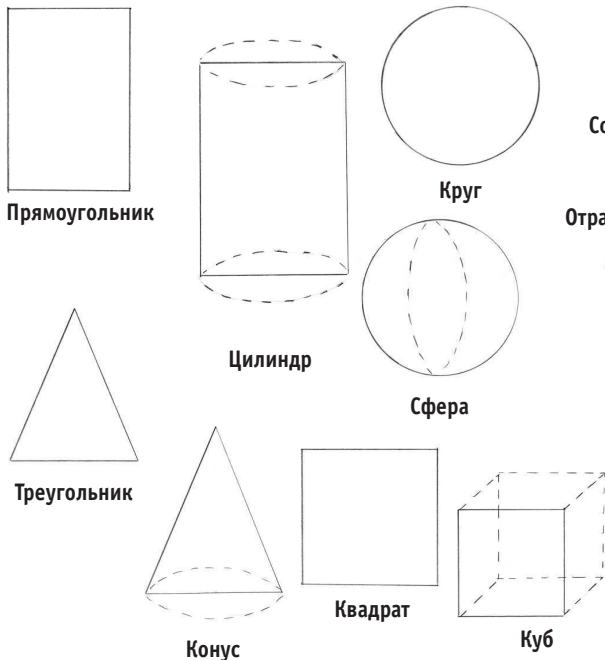
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РИСУНКА

Рисунок состоит из трех основных элементов: линия, контур и форма. Контур предмета может быть изображен простой линией. Трехмерный вариант контура называется формой предмета. В карандашном рисунке форма объекта создается бликами, тенями и серыми про-

межуточными областями («средние тона»). Эти свойства меняются в зависимости от положения источника света. Мы изучим основные контуры и то, как свет и тень придают им форму.

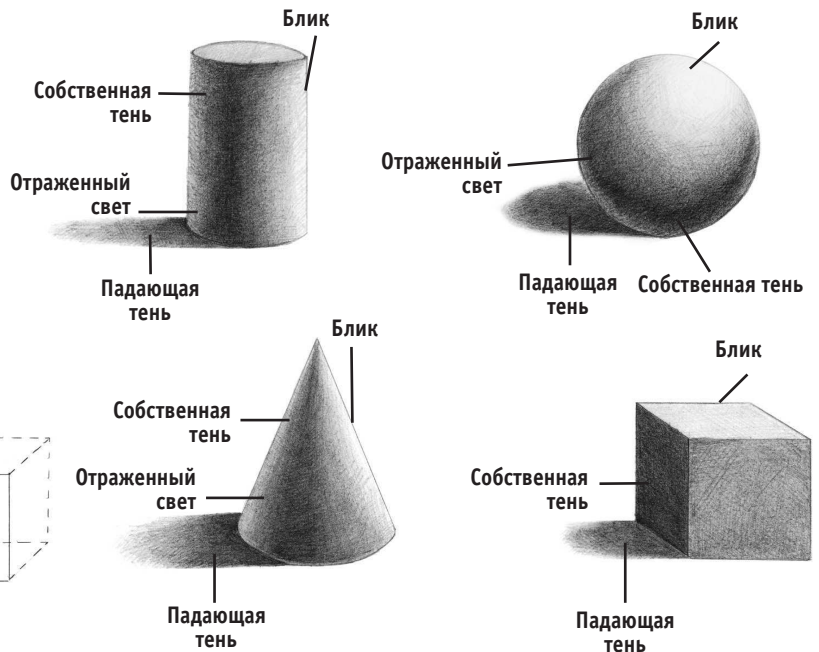
ПЕРЕХОД ОТ КОНТУРА К ФОРМЕ

Первый шаг в рисовании предмета — нарисовать «контур» объекта — линию, ограничивающую тот участок плоской поверхности, который занимает данный предмет. Четыре основных контура — прямоугольник, круг, треугольник и квадрат — могут казаться трехмерными, если добавить несколько правильно расположенных линий, которые создают дополнительные плоскости. Добавляя эллипсы к прямоугольнику, кругу и треугольнику, вы создаете трехмерные формы. Теперь это формы — цилиндр, сфера и конус. Добавьте второй квадрат над первым, и еще один — сбоку от первого квадрата, соедините их параллельными линиями, и у вас получается куб.

ДОБАВЛЕНИЕ ТОНА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ФОРМУ

Еще реалистичнее выглядит форма, когда вы показываете, как свет падает на предмет, создавая блики и тени. Сначала отметьте, откуда на предмет падает свет. (В этих примерах источник света находится сверху справа.) Затем соответственно добавляют тени, как показано на рисунках, приведенных ниже. Собственная тень — самая темная область на поверхности предмета, расположенная на противоположной от источника света стороне. Падающая тень — тень, которую предмет отбрасывает на соседнюю поверхность. Блик — самый светлый участок на предмете, там, где свет отражается от предмета сильнее всего. Начинающие художники часто упускают отраженный свет — окружающий свет, который, отражаясь, падает на ту область предмета, которая находится в тени.

СОЗДАНИЕ РАСТЯЖКИ

Когда вы рисуете карандашом, форма создается с помощью света и тени. Чтобы изобразить трехмерную форму, вам надо будет научиться делать гладкие растяжки, поскольку именно они могут передать постепенно исчезающие тени. Используя различные карандаши, вы можете сделать практически любой тон, какой захотите. Попробуйте сделать несколько тональных растяжек различными видами карандашей, как те, которые показаны справа, чтобы вы знали, какой диапазон оттенков вам доступен. Начните выполнять штрихи с левого края, сильно надавливая на карандаш, и постепенно перемещаясь направо, надавливайте на карандаш все меньше и меньше. Выполняйте штриховку постепенно светлыми линиями, равномерно заполняя промежутки между штрихами, чтобы получилась ровная, гладкая текстура.

Штриховка карандашами от 2Н до 4Н

Штриховка карандашами от НВ до 2Н

Штриховка карандашами от 2В до Н

ПЕРЕНОС ЭСКИЗА

Хотя многие живописцы предпочитают рисовать прямо на улице, для начинающего художника это может оказаться непростой задачей из-за сложного строения улиц и домов. Любая ошибка в соблюдении пропорций или ошибка в перспективе может испортить всю композицию. В качестве альтернативы работы на улице, когда определение точных размеров отнимает много времени, легко, удобно и быстро использовать копировальную бумагу, рисуя по фотографии. Копировальная бумага

с одной стороны покрыта слоем графита. Если вы положите ее этим слоем вниз под рисунок, то любые линии, которые вы проведете по снимку, перейдут на бумагу для рисования, лежащую внизу. Это позволяет вам перенести любые линии с оригинального снимка на бумагу для рисования. Вы можете просто выстроить структуру композиции, перенести только несколько ключевых линий, на базе которых вы затем восстановите остальное, или перенести все линии, чтобы гарантировать точность рисунка.

ШАГ 1. Двусторонней клейкой лентой прикрепите лист бумаги к поверхности стола так, чтобы она не смещалась, пока вы переносите линии. Убедитесь, что поверхность стола чистая и свободная, что на ней нет крошек резинок, поскольку грязь может исказить линии.

ШАГ 2. Теперь положите копировальную бумагу красящей стороной вниз поверх бумаги для рисования. Вы можете прикрепить копировальную бумагу к листу рисовальной бумаги, чтобы она не смещалась. Чем больше графита на копировальной бумаге, тем больше его останется на листе.

ШАГ 3. Теперь положите снимок поверх копировальной бумаги и прикрепите его так, чтобы он не смещался. Затем аккуратно проведите по линиям шариковой ручкой с тонким кончиком.

ШАГ 4. Когда вы завершите копирование, можете снять и снимок, и копировальную бумагу, чтобы удостовериться, что давление на ручку было выбрано правильно. Когда вы закончите, резинкой-клячкой сотрите любые пятна графита и осветлите перенесенные линии.

Архив художника

Чем квалифицированнее вы становитесь в рисовании уличных сценок карандашом, тем больше источников вы захотите иметь под рукой. Многие художники имеют своего рода архив, в котором хранят различные изображения. Эта упорядоченная коллекция фотографий, открыток, слайдов и цифровых изображений, из которой вы можете почерпнуть немало информации для набросков в своем альбоме — например цвет, текстуру или пропорции различных предметов. Вы также можете включить в архив вырезки из журналов, открытки или другие визуальные материалы, но убедитесь, что использовали их только для ознакомления и только если на то есть соответствующее разрешение. Копирование чьей-либо работы без разрешения — нарушение авторского права.

У современных художников есть много средств каталогизации изображений. Вы можете хранить тысячи фотографий на компакт-дисках и за секунду вывести на экран любой снимок. Если вы хотите хранить снимки в бумажных или пластиковых папках, можно выложить свои изображения в алфавитном порядке, чтобы легко находить нужный.

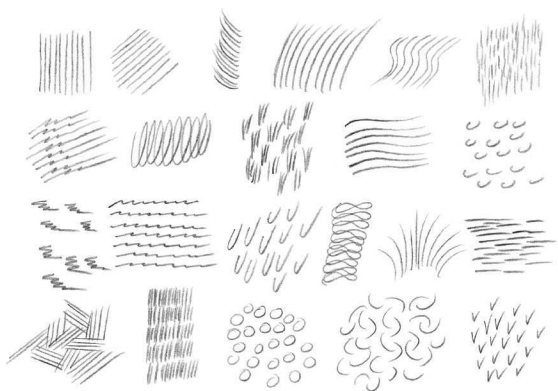

СПОСОБЫ ШТРИХОВКИ

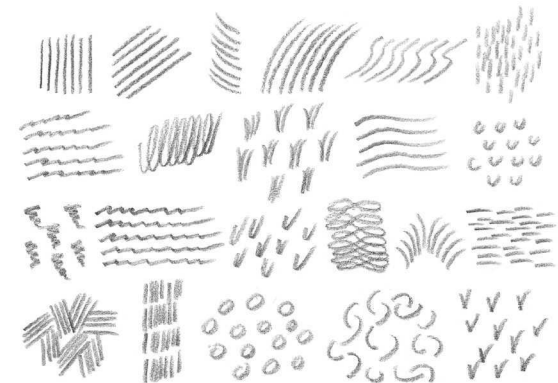
ЛИНИИ

Рисую линии, совсем не обязательно всегда использовать острый кончик карандаша. Иногда округлым кончиком карандаша можно добиться более интересного результата. Если в карандаше грифель большого диаметра, эффект, получаемый с помощью тупого кончика, будет еще заметнее. Поиграйте с различными видами и формами грифеля, чтобы познакомиться с создаваемыми ими различными видами линий. Придумайте и выполните различные виды линий и штрихов, используя как острый, так и тупой кончик карандаша. Потренируйтесь с выполнением различных штрихов, показанных ниже, чтобы немного расслабиться.

Рисую разные каракули, вы обнаружите, что некоторые из них напоминают текстуру различных поверхностей или какие-то образы. Например, маленькие галочки могут напомнить стаю высоко летящих птиц, тогда как волнистые линии отлично подходят для рисования воды.

РИСОВАНИЕ ОСТРЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША. Сначала нарисуйте ряд параллельных линий. Попробуйте нарисовать их вертикально, затем под углом. Сделайте некоторые из них изогнутыми, выполняя то короткие, то длинные штрихи. Затем выполните волнистые линии под углом, а затем ряды коротких вертикальных штрихов. Попробуйте нарисовать спираль, после чего группы коротких искривленных линий. Затем попрактикуйтесь выполнять линии, которые постепенно истончаются. Затем нарисуйте ряды кружочков, галочек и полукругов.

РИСОВАНИЕ ТУПЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША. Очень полезно выполнить то же упражнение с помощью закругленного, тупого грифеля. Даже если вы будете использовать те же самые положения руки и виды штрихов, результат будет разительно отличаться. Внимательно посмотрите на приведенные здесь примеры. Штрихи были теми же самыми, но рисунок, созданный тупым карандашом, выглядит совершенно иначе. Вы можете создать округлый кончик карандаша, потерев им по куску наждачной или просто грубой бумаги.

«ЖИВОПИСЬ» С ПОМОЩЬЮ КАРАНДАША

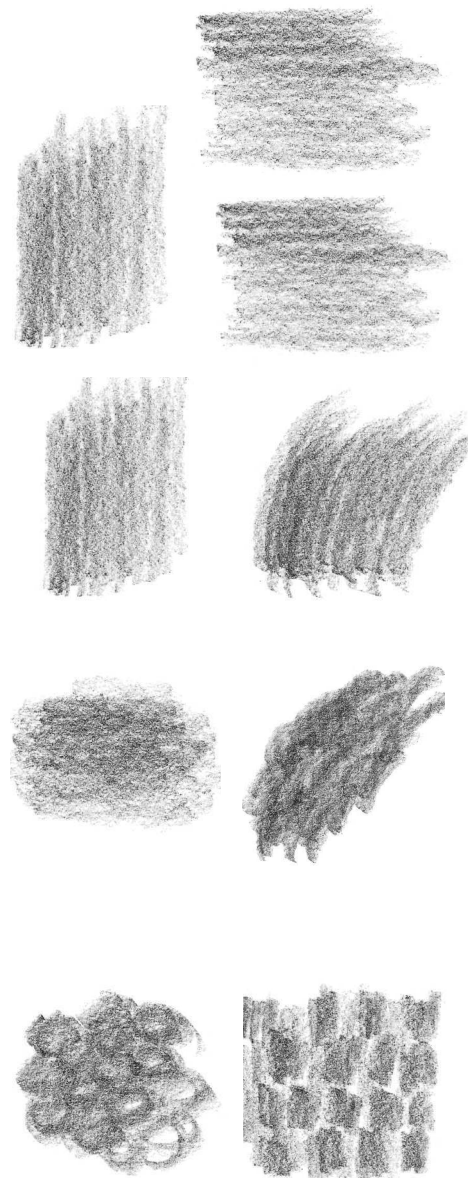
Когда вы используете живописные штрихи, ваш рисунок воспринимается совсем по-другому. Думайте о карандаше как о кисти и при рисовании двигайте всей рукой, а не только кистью. Чтобы добиться этого эффекта, попробуйте использовать положение карандаша «под ладонью» между вашим большим и указательным пальцами и рисуйте боковой поверхностью грифеля. Если вы будете поворачивать карандаш в руке через каждые несколько штрихов, вам не придется часто подтачивать его. Чем больше грифель, тем шире будет штрих. Чем мягче грифель, тем более живописный эффект вы получите. Эти примеры были выполнены на гладкой бумаге карандашом 6В, но вы можете поэкспериментировать с более грубыми сортами бумаги, чтобы получить более неровные штрихи.

НАЧНИТЕ С ПРОСТОГО. Сначала поэкспериментируйте с вертикальными, горизонтальными и изогнутыми штрихами. Выполняйте их достаточно близко один к другому, вначале сильно нажимая на карандаш. Затем с каждым штрихом уменьшайте давление на карандаш.

ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА КАРАНДАШ. Беспорядочно покройте область штрихами, в некоторых местах меняя давление на карандаш. Штрихи следует выполнять свободными движениями.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕЛКИЕ ШТРИХИ. В качестве первого примера выполните маленькие круги. Они напоминают шкуру некоторых животных. На втором примере (справа) использованы короткие темные и легкие светлые штрихи, расположенные в шахматном порядке, — это напоминает узор каменной или кирпичной кладки.

ОСЛАБЛЕНИЕ НАЖИМА Нанесите длинные вертикальные штрихи, изменяя давление на карандаш при выполнении каждого штриха, пока не получится высокая трава (справа). Несколько более свободные движения могут использоваться при рисовании воды (крайний справа). Сначала выполните короткие спиральные движения рукой (наверху). Затем делайте волнистые движения, меняя давление на карандаш (внизу).

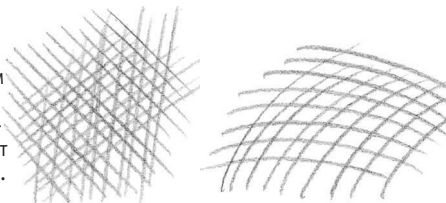
СПОСОБЫ ШТРИХОВКИ

ВЫРАБОТАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Многих великих художников прошлого можно сейчас идентифицировать по тому, как они выполняли линии. Рисунки Ван Гога — напоминают о каллиграфии, имя Сера стало синонимом пуантилизма, Джакометти был известен своими каракулями. А вы можете определить свой стиль по карандашным линиям?

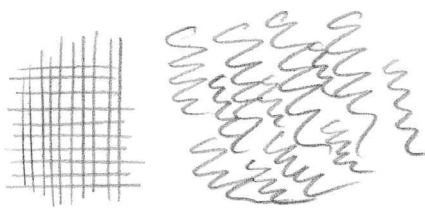
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ.

Если вам нравится рисунок с большим количеством мелких и тщательно прорисованных деталей, то вам отлично подойдет эта перекрестная штриховка. Густота тени определяется расстоянием между штрихами.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ КАРАКУЛЕЙ

Если вы используете подобные округлые, свободные штрихи, скорее всего, вы любите поэкспериментировать. Подобные петли скорее передают настроение, чем изображают точные детали.

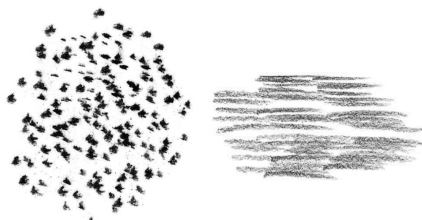
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТОЧЕК

Эту технику называют «пуантилизм» — картина рисуется множеством маленьких точек. Делайте точки разного размера, чтобы создать разное ощущение глубины и тени. Пуантилизм требует большой точности работы и опыта.

ИМИТАЦИЯ МАЗКОВ

Вы можете создать иллюзию мазков кистью, используя короткие, широкие линии. Это создает ощущение живописи, но позволяет вам так же контролировать движение карандаша, как при штриховке. Эти штрихи выглядят очень эффектно.

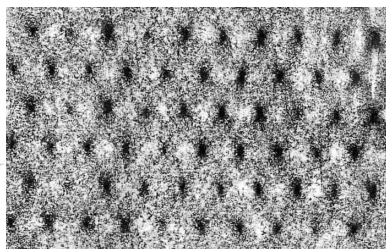
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОМ

Ниже приведено несколько примеров тех методов, которые можно использовать при работе карандашом. Эти методы важны для создания живописных эффектов. Помните, что у карандашей с пометкой В грифель мягкий, а у карандашей с пометкой Н грифель жесткий — в этих упражнениях надо использовать и тот и другой.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА РАЗМЫВАНИЯ.

Сначала заштрихуйте участок рисунка водорастворимым карандашом (карандаш, который при смачивании создает эффект акварели). Затем смешайте штриховку влажной кистью. Используйте более толстую бумагу вроде пергамента.

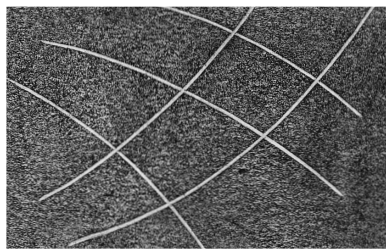

ОТТИСК. Накройте поверхность бумагой и потрите ее боковой стороной грифеля. Следы от грифеля будут повторять узор текстуры поверхности. Попробуйте использовать мягкий карандаш и гладкую бумагу и выбирайте поверхность с сильно выраженной текстурой. В этом приеме использована проволочная сетка.

ОЧИЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Нанесите гладкий слой графита на гладкую бумагу, а затем очистите требуемые области с помощью резинки. Подобная техника позволяет создать блики и добиться других интересных эффектов.

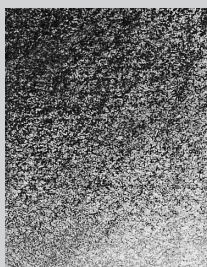

ВДАВЛЕННЫЕ ЛИНИИ

Нарисуйте узор на бумаге острым предметом, не оставляя следов, например вязальной спицей, а затем заштрихуйте область с нанесенным рисунком — графит не будет попадать во впадины, оставленные острым предметом, оставляя белые линии.

РАСТУШЕВКА

РАСТУШЕВКА. Важный прием, позволяющий создать тени и тоновые переходы тона. Используйте карандаш для растушевки или кусочек замши, чтобы растушевать штрихи. Постарайтесь не выполнять растушевку пальцем, потому что, как бы чисто вы ни вымыли руки, кожный жир может испортить ваш рисунок.

РАСТУШЕВКА НА ГРУБОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Нанесите штриховку на грубую поверхность бristolского картона типа пергамента карандашом 6В. Выполняйте штрихи боковой поверхностью грифеля и растушуйте их. В данном примере получилась очень зернистая текстура поверхности.

РАСТУШЕВКА НА ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

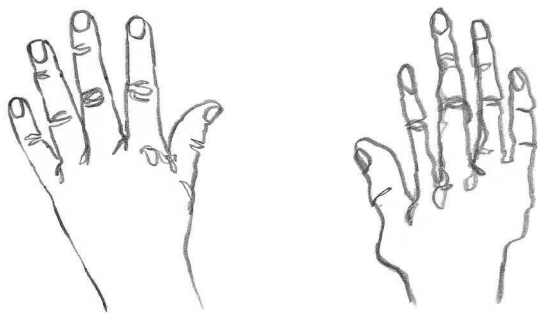
Нанесите штриховку на гладкую поверхность бristolского картона карандашом 4В. Выполняйте штрихи боковой поверхностью грифеля и растушуйте их карандашом для растушевки.

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ

Многие новички рисуют, толком не рассмотрев предмет, вместо того чтобы изображать то, что они реально видят. Попробуйте нарисовать хорошо известный объект — например, свою руку — не глядя на нее. Возможно, ваш рисунок не будет выглядеть таким реалистичным, как ожидалось. Дело в том, что вы рисовали то, на что, по вашему мнению, похожа ваша рука. Вместо этого вы должны забыть о своих индивидуальных представлениях и учиться рисовать только то, что вы действительно видите перед собой (или на фотографии). Вот два прекрасных упражнения для того, чтобы обучить ваши глаза видеть, — контурный рисунок и рисунок позы.

РИСУЙТЕ КОНТУРЫ

При рисовании контуров предмета выберите отправную точку и затем рисуйте только контуры форм, которые вы видите. Поскольку вы не смотрите на лист бумаги, вы учите руку рисовать линии точно так, как видит их ваш глаз. Попробуйте сделать собственные контурные рисунки — вы будете удивлены тому, как хорошо вы смогли уловить особенности объекта.

РИСУЕМ «ВСЛЕПУЮ». наброски, приведенные на этой странице, могут получиться, когда вы только изредка посматриваете на бумагу в то время, когда рисуете свою руку. Рисунок справа — пример рисования контура вслепую, когда вообще не глядят на бумагу. Изображение может быть немного искажено, но совершенно ясно, что это именно ваша рука. Рисование «вслепую» — отличный способ убедиться, что вы рисуете именно то, что видите.

РИСУЕМ С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНОЙ ЛИНИИ. Рисуя эскиз, как, например, набросок этого человека, толкающего тачку, постарайтесь только изредка смотреть на лист бумаги, чтобы проверить себя, но при этом сосредоточьтесь на том, что вы реально видите и на истинных контурах объекта. Вместо того чтобы приподнимать карандаш между рисованием отдельных форм, не прерывайте линию, свободно ведя линию вперед и назад, пересекая ее. Заметьте, как эта простая техника позволяет достаточно точно изобразить предмет.

Чтобы проверить свое умение наблюдать и видеть, очень внимательно рассматривайте объект в течение нескольких минут, а затем закройте глаза и попытайтесь нарисовать его по памяти, позволяя руке следовать тому образу, который запечатлелся в вашем мозгу.

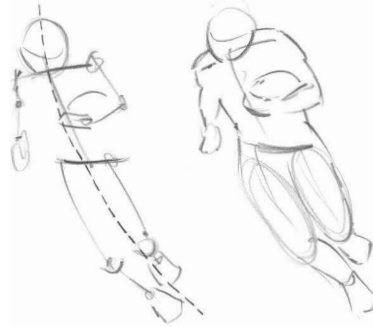

РИСУЕМ ДЕТЕЙ. Приучив себя смотреть внимательно, так, чтобы вы могли быстро зарисовывать увиденное, вы легко сможете уловить движение этого ребенка, который сначала с любопытством изучает, что лежит в сумке, а затем лезет внутрь.

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ

РИСУЕМ ПОЗУ И ДВИЖЕНИЕ

Еще один способ обучиться видеть основные элементы объекта — и научиться быстро зарисовывать их, — делать рисунки поз. Вместо того чтобы зарисовывать контуры, в таких рисунках вы должны уловить движение фигуры. Сначала определите главную ось движения, проводя линию от головы вниз через позвоночник и ноги. Это — линия движения. Затем, опираясь на эту линию, сделайте краткий набросок общих форм фигуры. Эти быстрые наброски отлично подходят для того, чтобы попрактиковаться в рисовании фигуры в движении и для тренировки вашей наблюдательности.

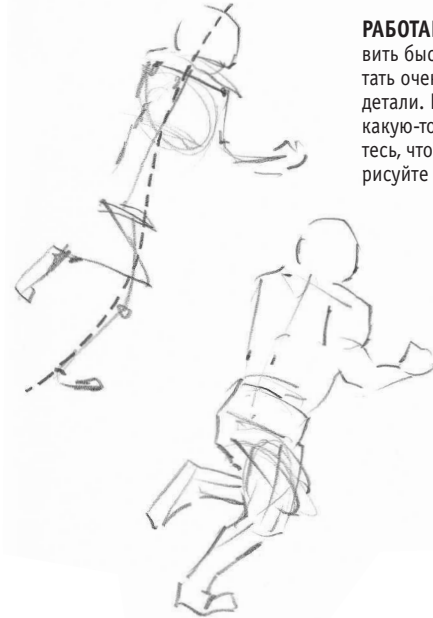

НАЧИНАЕМ С ЛИНИИ ДВИЖЕНИЯ.

Как только вы задали линию действия, попробуйте выстроить вокруг нее «скелетный» рисунок из «палочек». Обратите особое внимание на угол плеча, позвоночника и таза. Затем набросайте эскиз рук, коленей и ног и примерно заполните основные формы фигуры.

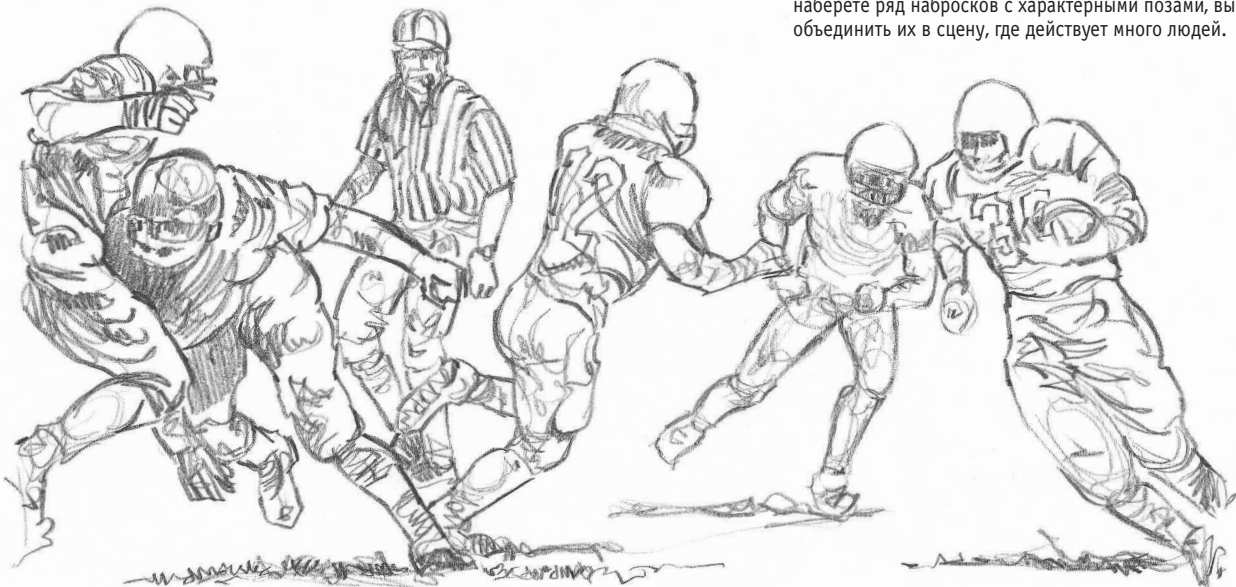
РАБОТАЕМ БЫСТРО.

Чтобы уловить быстрое действие, надо работать очень быстро, отбрасывая все детали. Если вы хотите исправить какую-то линию, не останавливайтесь, чтобы стереть ее, просто рисуйте новую поверх старой.

ИЗУЧАЕМ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ДЕЙСТВИЯ. Групповые виды спорта — отличная возможность попрактиковаться в рисовании активной деятельности и научиться видеть самое необходимое в любом объекте. Поскольку игроки продолжают повторять одни и те же действия, вы можете наблюдать каждое движение и удерживать его в памяти достаточно долго, чтобы сделать правильный набросок.

РИСУНОК ГРУППЫ ЛЮДЕЙ В ДВИЖЕНИИ. Как только вы наберете ряд набросков с характерными позами, вы сможете объединить их в сцену, где действует много людей.

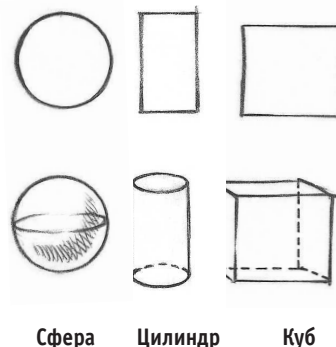

НАЧИНАЕМ С БАЗОВЫХ ФИГУР

Любой человек может нарисовать практически все, что угодно, если разобьет объект на несколько основных фигур: круги, прямоугольники, квадраты и треугольники. Рисуя контуры вокруг основных форм, вы достаточно легко сможете передать его форму. Но ваш предмет также имеет глубину и объем — форму. Формы основных фигур — сферы, цилиндры, кубы и конусы. Например, мяч и грейпфрут — сферы; фляга и ствол дерева — цилиндры; коробка и здание — кубы, а елка и труба — конусы. Это — все, что необходимо для выполнения первого шага любого рисунка: рисуйте базовые фигуры и переводите их в объемные формы. После этого вам, по сути, останется только соединить и доработать линии, а затем добавить детали.

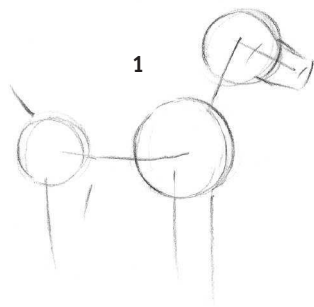
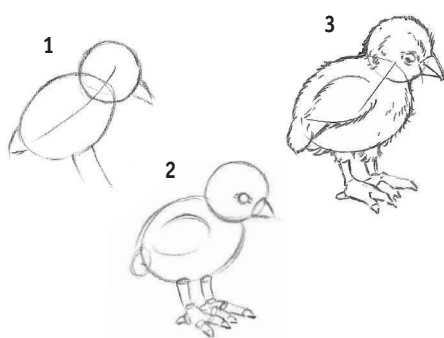
СОЗДАНИЕ ФОРМ

Здесь схематично показано, как рисовать формы из четырех основных фигур. Эллипсы обозначают заднюю часть сферы, цилиндра и конуса, куб рисуют, соединяя два квадрата параллельными линиями. (Как заштриховывать эти формы, показано на с. 10.)

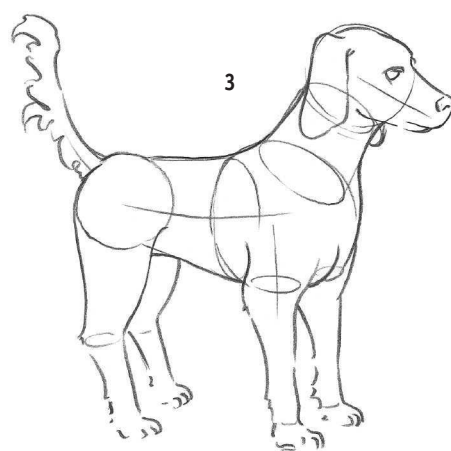
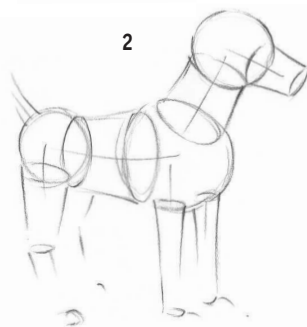

Сфера Цилиндр Куб

КОМБИНИРОВАНИЕ ФИГУР. Вот пример рисунка, начатого с основных фигур. Сначала нарисуйте линии действия (см. с. 15); затем задайте конструкцию тела собаки и цыпленка с помощью простых овалов, кругов, прямоугольников и треугольников.

ПОСТРОЕНИЕ ФОРМ. Как только вы определите базовые фигуры, из них легко создать формы — цилиндры, сферы и конусы. Обратите внимание, что теперь предметы начинают обретать глубину и объемность.

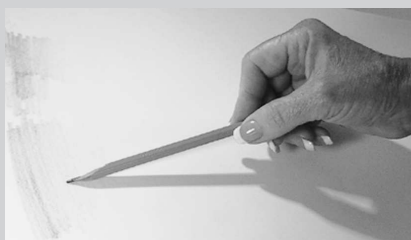

ПРОРИСОВКА. Прорисовка — это изображение всех форм целиком, включая линии, которые будут в конечном счете скрыты и не видны зрителю. Здесь, в процессе рисования форм, вы сможете видеть заднюю сторону собаки и цыпленка. Несмотря на то что вы не сможете видеть эти стороны объекта на законченном рисунке, предмет должен казаться трехмерным. Чтобы закончить рисунок, просто уточните контуры и добавьте цыпленку немного пушистости.

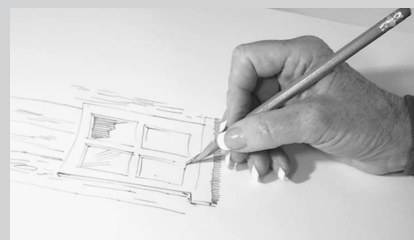
КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ «ПОД ЛАДОНЬЮ»
Основное положение «под ладонью» позволяет кисти и запястью двигаться более свободно. Когда вы держите карандаш подобным образом, это позволяет вам легко рисовать как кончиком грифеля, так и его боковой стороной, просто изменяя угол наклона кисти и предплечья.

ПОЛОЖЕНИЕ «ВНУТРИ ЛАДОНИ». Держа карандаш за конец, вы можете делать очень легкие длинные или короткие штрихи. Так вы можете контролировать тон светотени и создавать различные текстуры. Подложите под руку ненужный кусок бумаги, чтобы не размазать штрихи уже готового рисунка и не оставить пятен.

ПОЛОЖЕНИЕ «КАК ДЛЯ ПИСЬМА». Это положение карандаша в руке позволяет очень хорошо контролировать выполнение каждого штриха. Так выполняются четкие, точные линии и мелкие детали. Будьте внимательны, не нажимайте на грифель сильно, иначе на бумаге останутся вдавленные борозды. И не сжимайте карандаш слишком сильно, иначе рука быстро устанет.