

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 741
ББК 85.15я7
Р54

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

Р54 **Рисуем всё! Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 112 с.: ил. – (Искусство рисовать на коленке).

ISBN: 978-5-17-134719-2

Мир природы и вещей, окружающих человека в повседневной жизни, – неисчерпаемая сокровищница форм и оттенков. Простота и пластическое совершенство бытовых предметов, утонченность и нежность цветов, своеобразное строение и сочность фруктов и овощей. Так хочется отобразить красоту окружающего мира на бумаге. Но начинающему художнику это кажется сложной задачей. Этот самоучитель, в котором вы найдете множество упражнений и полезных советов, поможет вам научиться быстро, буквально «на коленке», изобразить карандашом абсолютно все – от малейших деталей до сложных композиций.

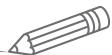
© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2005, 2011 Mia Tavonatti
© 2007 Cristopher Speakman
© 2004, 2005 Ken Goldman
© 2006 Diane Cardaci
© 1999, 2005, 2008 Geri Medway
© 2006, 2007 Debra Kauffman Yaun
© 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Введение

Карандаш кажется простым инструментом. Он недорогой и не занимает много места. 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 самым элементарным инструментом для рисования эскизов, он также может использоваться для передачи выразительных и очаровательных пейзажей, натюрмортов, портретов людей и изображений любимых животных. От тонких линий, созданных заточенным твердым и острым кончиком, до бархатных, глубоких оттенков мягкого графита – диапазон возможностей карандаша бесконечен.

Не забывайте о том, что некоторые необычные приемы рисования, которые могут стать частью вашей собственной неповторимой манеры, возникли из простых экспериментов с положением руки при рисовании, твердостью карандашей и различными типами бумаги.

Инструменты и материалы

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

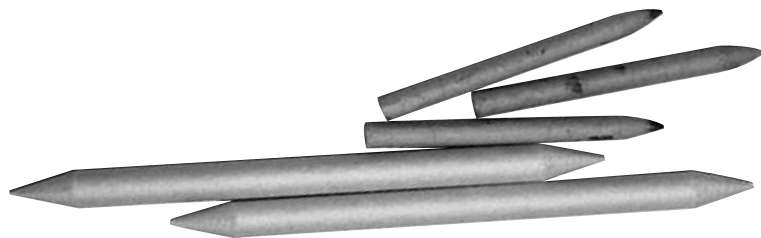
Белый уголь

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

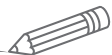
Эти карандаши позволят растушевывать карандашные линии на небольших областях бумаги.

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 работ, 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.

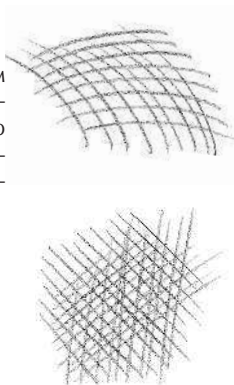
Способы штриховки

ВЫРАБОТАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

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

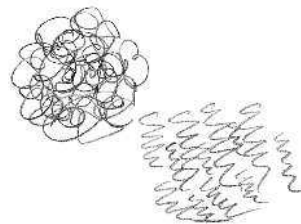
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ

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.

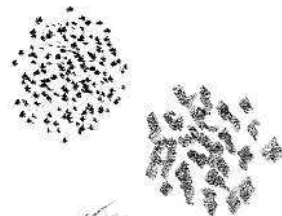
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ШТРИХОВ

Если вы используете подобные округлые, свободные штрихи, скорее всего вы любите поэкспериментировать. Подобные петли лучше 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 КИСТЬЮ

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

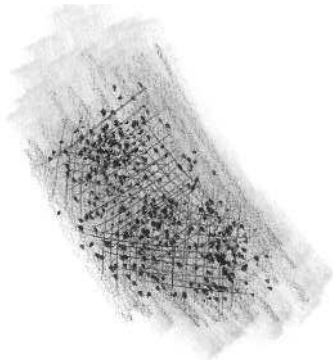

Различные приемы

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ

Можно соединить различные приемы, создавая уникальные эффекты. Поэкспериментировав с ними, вы сможете увидеть, скольких эффектов вы можете добиться, просто меняя карандаши, силу давления на грифель или положение руки. Расслабив руку, вы можете случайно открыть необычную технику, которая идеально подойдет для того, что вы пытаетесь выразить в своем рисунке.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ШТРИХОВКА И ТОЧКИ

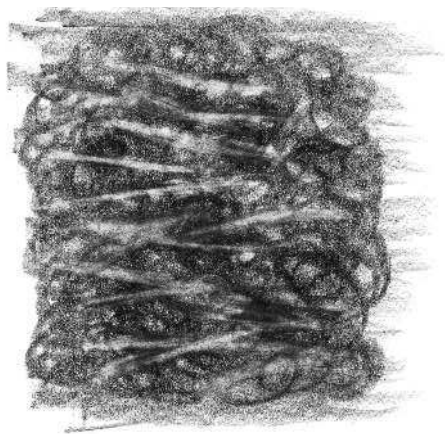
Я использовала боковую поверхность карандаша 2М, быстро проводя ею по странице зигзагом. Острым карандашом 7М я наношу поверх рисунка штриховые линии. Затем я беру крупный грифель 6М в держателе и использую сильное давление на грифель, ставя точки поверх однородных штрихов.

УГЛУБЛЕННЫЕ ШТРИХИ И ВОДА

Прежде чем выполнить какие-либо штрихи карандашом, я взяла вязальную спицу и провела ею по бумаге. Затем я использовала боковую поверхность водорастворимого карандаша, чтобы нанести тон, и влажной акварельной кистью растушевала графит. Эта техника создает впечатление грубой поверхности, старой кожи, пятого металла.

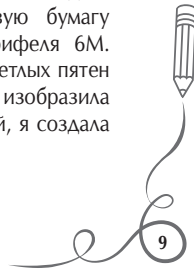
РАСТУШЕВЫВАНИЕ И ВЫДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ

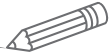
Растушевывание — отличная техника для того, чтобы создать мягкие текстуры, такие, как мех. Я использовала мягкий 6М карандаш, чтобы нанести горизонтальные штрихи, а затем слегка размыла их растушкой. Затем я нанесла сверху очень резкие искривленные, короткие штрихи. Резинкой-клячкой, в произвольном порядке я убрала пятна графита. Эта текстура напоминает об узловатой поверхности шерстяного свитера.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТУРИРОВАННОЙ БУМАГИ И МЯГКОГО КАРАНДАША

Здесь грубая бумага в сочетании с мягким карандашом создает эффект грязного камня. Я использовала веленевую бумагу и штрихи, выполненные боковой поверхностью грифеля 6М. Я нанесла общий темный тон и выбрала несколько светлых пятен с помощью резинки-клячки. Острым карандашом 2М изобразила несколько отдельных камней. Так, без особых деталей, я создала образ дороги из гравия.

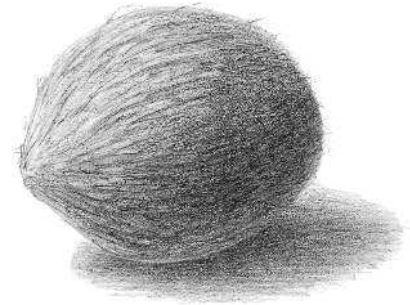

Изучение форм

Помимо создания формы, свет также создает текстуру объекта. Когда свет падает на объект с ярко выраженной текстурой, каждый отдельный аспект этой текстуры создает свою неповторимую игру света и тени. Но эти индивидуальные изменения оттенка должны оставаться вторичными по отношению к формирующим теням, или форма будет потеряна. Если вы изобразите очень темную текстуру на всей поверхности предмета и забудете добавить блики, передающие форму объекта, то предмет будет казаться плоским. Когда вы рисуете предмет с определенной текстурой, сначала представьте его как гладкий предмет без текстуры. Мне нравится думать о текстуре объекта как о своего рода прозрачной оболочке, через которую просвечивают основные тона формы.

УМЕНИЕ УВИДЕТЬ ФОРМУ

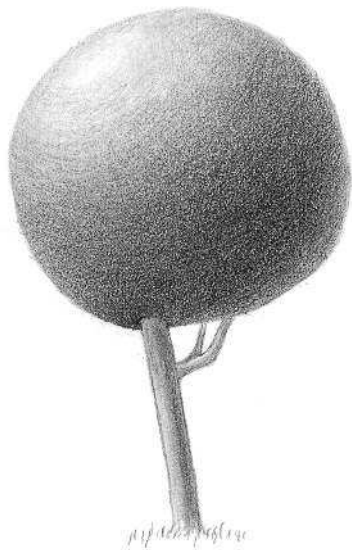
Форма кокосового ореха подобна форме яйца. Я представляю себе кокосовый орех с гладкой, как у яйца, поверхностью. А светотеневая моделировка поможет мне создать форму ореха.

ФОРМА И ТЕКСТУРА

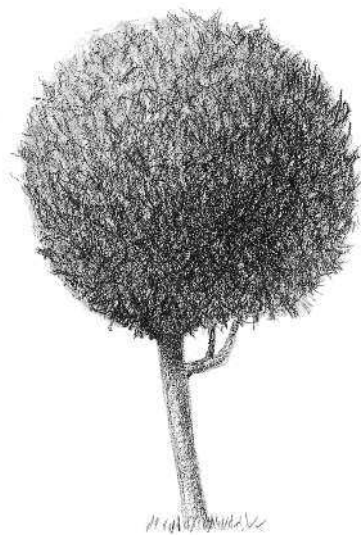
Кокосовый орех – хороший пример соотношения текстуры и формы. У вас мог возникнуть соблазн использовать темную, густую штриховку, чтобы изобразить поверхность кокосового ореха, однако в этом случае форма кокосового ореха важнее его текстуры.

ИЗУЧАЙТЕ ФОРМЫ

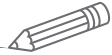
Чтобы понять, как источник света создает форму этого дерева, я разбиваю дерево на шар и цилиндр. Чтобы создать текстуру, я использую грубую бумагу и наношу слой темного тона боковой поверхностью карандаша.

ДОБАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Я изображаю листья, используя короткие штрихи. Не стоит заниматься рисованием отдельных листочков — вместо этого изобразите листья как текстуру. Когда я рисую листья, сверху — там, где источник света освещает дерево, — я делаю текстуру светлее.

Создание текстуры с помощью света

Формируя текстуры, имейте в виду, что рисунок выглядит более динамично, когда что-то оставлено воображению – не следует вырисовывать каждый листочек или камешек. Вполне разумно бывает потерять часть текстуры в тенях и ярких пятнах света. Другим важным аспек-

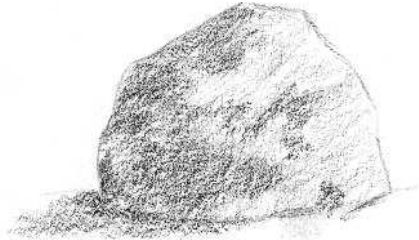

РИСУНОК КАМНЯ

Я быстро выполняю набросок камня на бристолевом картоне с достаточно грубой поверхностью, затем боковой поверхностью карандаша 4М провожу несколько штрихов, закладывая основу текстуры. Я добавляю несколько тонких линий там, где есть острые края и тени. Затем я беспорядочно наношу точки карандашом 6М с широким кончиком.

том создания текстуры является форма бликов. Блики играют главную роль при определении, блестящий предмет или тусклый. У блестящих предметов блики с острым краем, тогда как у тусклых предметов или объектов с мягкой текстурой блики нечеткие и с размытым краем.

ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕХА

Чтобы передать направление прядей меха, я использую карандаш ТМ, делая тонкие штрихи неодинаковой длины. В наиболее темных участках я не изображаю часть деталей, и это добавляет естественность теням и бликам. Края области штриховки должны следовать мягкой текстуре объекта.

