

УДК 741
ББК 85.15я7
Л59

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

ACADEMIA DE DIBUJO
La luz y la sombra en el dibujo
La linea y la mancha en el dibujo
La perspectiva en el dibujo

Л59 **Линия и светотень в рисовании / пер. с англ. яз. Л. Степановой. —**
Москва : Издательство АСТ, 2022. — 240 с.: илл. — (Академия рисова-
ния).

ISBN 978-5-17-144628-4

Как научиться правильно передавать линии на бумаге и управлять ими, чтобы наши рисунки приобрели смысл? Как создать объем предмета с помощью использования элементов светотени? С помощью этого самоучителя вы овладеете искусством изображать линии, научитесь управлять их шириной и интенсивностью в рисунке, узнаете, какую роль играют свет и тень в рисовании, и освоите различные методы их визуализации для создания драматических эффектов.

УДК 741
ББК 85.15я7

ISBN 978-5-17-144628-4

© Copyright ParramonPaidotribo — World Rights
Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain
© Copyright of this edition: AST Publishers
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	6	Анализ.....	124
Основы.....	8	Пейзаж с использованием сфумато.....	125
Материалы.....	10	Объем через светотень.....	126
ЛИНИИ И ШТРИХОВКА В РИСУНКЕ.....	13	Тень в виде штриховки.....	130
Изучение базовых линий.....	16	Альбом. Виды штриховки.....	132
Линейный рисунок.....	18	Драпировка в стиле кьяроскуро.....	134
Энергия линий.....	20	Задний свет в ландшафте.....	138
Альбом. Вид линий.....	22	Методы стирания.....	140
Варьирование вида линий.....	24	Альбом. Освещение.....	144
Изменчивость линий.....	26	ПЕРСПЕКТИВА В РИСУНКЕ.....	147
Альбом. Линия, пространство и интуиция.....	28	Перспектива как инструмент художника.....	148
Городской пейзаж, нарисованный с помощью каракулей.....	30	Пространственная композиция.....	150
Пейзаж, нарисованный каракулями.....	32	Линейная перспектива.....	153
Альбом. Наброски каракулями.....	34	Центральная перспектива.....	154
Рисунок спиральями.....	36	Деревянный мост.....	156
Штриховка линиями.....	38	Альбом. Одна точка схода.....	158
Альбом. Штриховка.....	42	Рисуем кубы.....	160
Обучение на практике.....	44	Фасад здания с окном и дверью.....	162
Орнаментальные линии.....	46	Альбом. Две точки схода.....	164
Штрихование с помощью линейки.....	50	Рисование интерьера.....	166
Альбом. Игра с линиями.....	52	Угол дома.....	168
Анализ.....	54	Замок из прямоугольных конструкций и цилиндров.....	170
Рисунок тенями в стиле кубизма.....	56	Альбом. Круглые формы.....	174
Альбом. Регулирование тонов рисунка.....	58	Альбом. Точки схода за пределами рисунка.....	176
Светлые силуэты.....	60	Анализ.....	178
Деревья в пейзаже, нарисованном серым цветом.....	62	Решения и возможности.....	181
Альбом. Штриховка и контраст.....	64	Рисунок улицы в перспективе.....	182
Рисунок интерьера с использованием тени.....	66	Перспектива при рисовании крыш.....	186
Растушевка пастелью (в стиле Сёра).....	70	Альбом. Улицы, которые поднимаются и опускаются.....	188
Контур тени.....	74	Рисование лестницы.....	190
Логика света.....	76	Мост с арками.....	192
Рисование фасада: линия поверх затонированной области.....	80	Альбом. С расстоянием размер уменьшается.....	194
Альбом. Градиент.....	84	Анализ.....	196
Альбом. Структурирование теней.....	86	Угловая перспектива.....	198
СВЕТ И ТЕНИ В РИСУНКЕ.....	89	Усиленная или преувеличенная перспектива.....	200
Закрепление в пространстве с помощью теней.....	90	Восьмиугольный фонтан.....	202
Живописная тень.....	92	Перспектива и отражения.....	206
Контраст для выразительности.....	94	Альбом. Разное время суток.....	210
Нормативные тоновые значения.....	96	Ощущение глубины без линий.....	213
Натюрморт с естественным освещением.....	98	Создание ощущения глубины с помощью цвета.....	214
Рисунок интерьера при искусственном освещении.....	100	Альбом. Что нужно для того, чтобы рисовать пейзажи.....	216
Альбом. Падающие тени.....	102	Анализ.....	218
Разделение на тональные области.....	104	Пейзаж с китайской перспективой.....	220
Альбом. Система тональных величин.....	108	Альбом. Атмосферная перспектива.....	224
Анализ.....	110	Пейзаж с градациями тона.....	226
Тональные величины: смятый листок бумаги.....	111	Текстуры в перспективе.....	228
Негативные пространства.....	112	Альбом. Градиенты.....	232
Альбом. Моделирование.....	114	Анализ.....	234
Анализ.....	116	Альбом. Эффект кулис.....	236
Тонирование углем.....	117	Предметный указатель.....	238
Сочетание линии и тени.....	118		
Альбом. Сфумато.....	122		

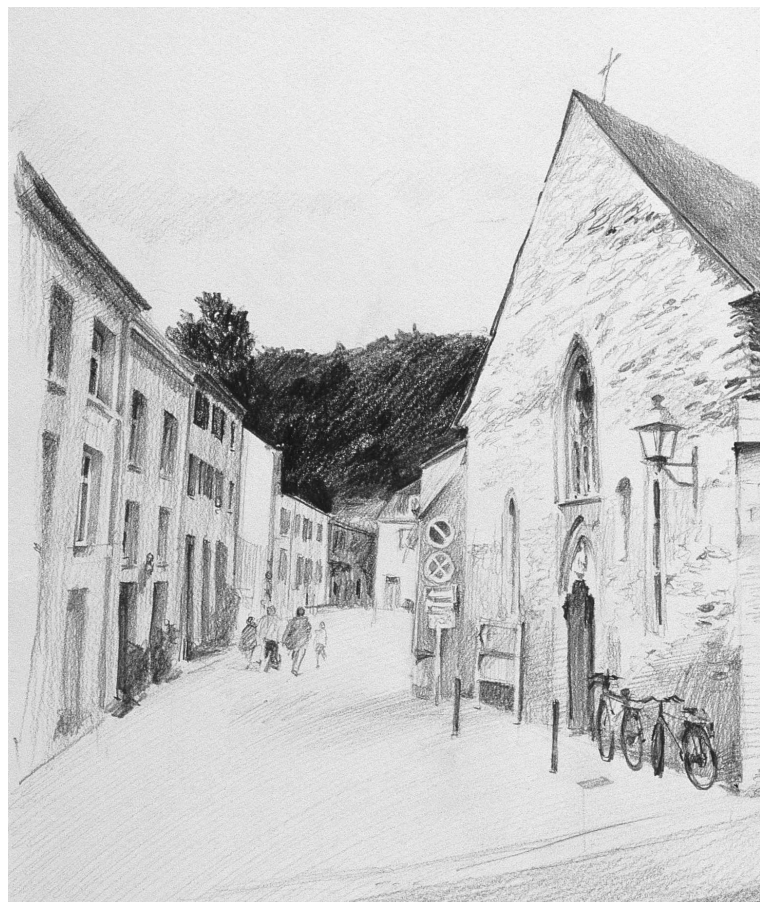
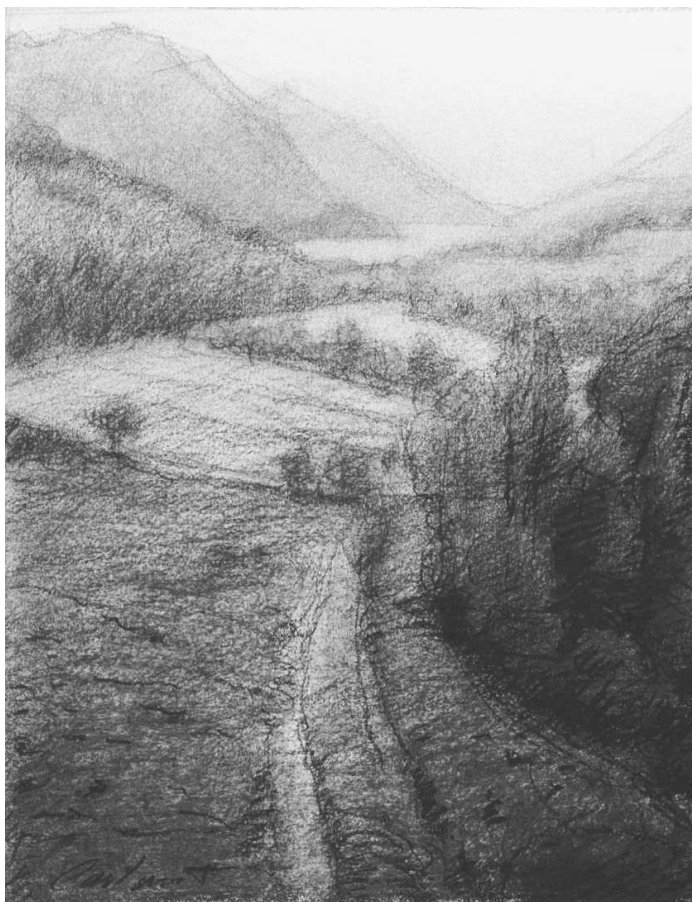
ВСТУПЛЕНИЕ

Рисунок — это изображение на плоскости, созданное графическими средствами; в своей простейшей форме он может быть сведен к карандашным каракулям на бумаге. Мы все когда-то в детском возрасте начинали рисовать, даже если это были просто каракули. Поэтому, прежде всего, следует рассматривать рисование как собственный импульс, который мы способны генерировать и который помогает нам свободно реализовывать то, что спрятано в душе, преднамеренно или бессознательно, почти без усилий, как то, что происходит, когда мы рисуем на клочке бумаги во время разговора по телефону. Но рисование — это не только способ снять напряжение, рецепт от скуки, когда нам приходится присутствовать, например, на нудной, наводящей сон конференции. Это нечто гораздо большее.

Рисунок — это удивительный язык, обладающий способностью поражать: нескольких штрихов, нескольких мазков кисти достаточно, чтобы линии ожили, порождая эмоции, и создали ощу-

щение прикосновения к прекрасному. Эта магия, спонтанность и новизна — основа любого художественного творчества, любого произведения искусства, базис и общий знаменатель искусств. Без предварительных эскизов художники не могли бы рисовать, скульпторы не могли бы лепить, дизайнеры не могли бы проектировать, архитекторы не могли бы строить.

Рисование помогает нам исследовать окружающий мир, анализировать и фиксировать наше видение предметов на листе бумаги. Поэтому любой рисунок — эскиз от руки или технический чертеж — предполагает умение видеть и понимать, что вас окружает. Спонтанное рисование может быть талантом, который мы назвали бы врожденным, но научиться выстраивать линии так, чтобы рисунки обрели смысл, может каждый. Обучение рисованию требует от новичка времени и дисциплины, энтузиазма и воли, желания экспериментировать с различными материалами и упорства, когда что-то не

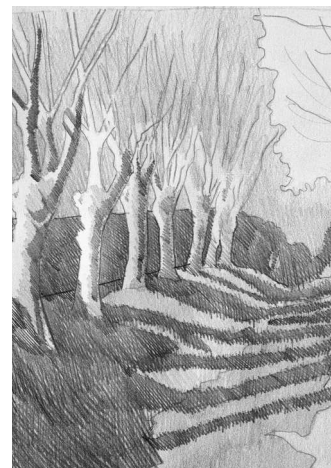
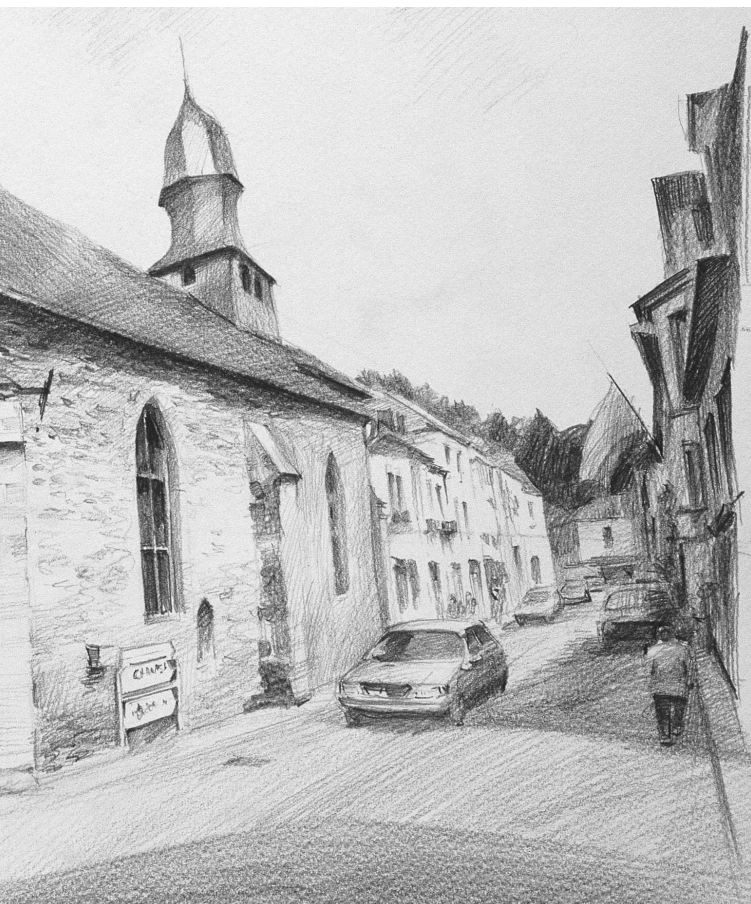
получается. Эта книга была создана как для тех, кто только вступает на путь ученичества, так и для тех, кто хочет совершенствоваться в этом искусстве. С помощью этого самоучителя вы познакомитесь с основными методами и приемами обучения рисованию, которые описаны и показаны четко и полно, как принято в полномасштабном курсе художественной академии.

Начинающие художники часто сталкиваются с проблемами построения композиции в рисунке. Они связаны с переходом от трехмерного видения к двумерной реализации и с конфликтами, возникающими между видением/восприятием и представлением/реализацией. Работа художника основана на следующих вопросах: как это было сделано? В каком порядке создавался рисунок? Как была достигнута яркость той или иной линии, прозрачность рисунка, какая у него основа?

Эта книга отвечает на эти и многие другие вопросы. В ней рассматриваются тонкости, связанные с применением материалов, необходимых для создания рисунка, и методов, которые преобразуют изображение, что позволяет по-новому объяснить различные процессы, методы и ресурсы, лучше разобраться в таких понятиях,

как композиция, штриховка, тени, создание пространственной глубины и перспектива — другими словами, в принципах, лежащих в основе академического преподавания. Вашему вниманию предлагаются обширная программа, состоящая из концепций, уточняющих примеров, советов, предвосхищающих любую возникающую проблему, а также пошаговые упражнения, при выполнении которых вы будете учиться у профессиональных художников. Это обучение рисованию ориентировано на визуализацию способов понимания проблем рисования и поиска возможных решений, которые помогут понять структуру графического мышления.

Научиться рисовать — это все равно что научиться готовить. После того как вы определитесь с основными ингредиентами блюда и поймете порядок его приготовления, у вас будет основа для создания нескольких его вариантов. В рисовании число ингредиентов ограничено — это несколько необходимых графических операций, которые впоследствии вы сможете объединять различными способами, что позволит создавать широкий спектр удивительных изображений, в конечном счете обеспечивая возможность нарисовать любую модель.

ОСНОВЫ

ЗНАКОМСТВО С МАТЕРИАЛАМИ. Первый шаг, необходимый для развития способностей к рисованию, — это знакомство с разнообразными материалами для рисования. Вы обнаружите, что у каждого материала свои особые характеристики, и знакомство с ними поможет вам набраться опыта и научиться создавать определенные эффекты.

ГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ

Графитовый карандаш — самый распространенный и часто используемый инструмент для рисования. В продаже вы найдете карандаши различной твердости, начиная от очень мягкого или сверхмягкого до очень твердого или сверхтвердого. Оба варианта одинаково эффективны и позволяют как проводить линии, так и прорисовывать различные детали, создавать тона и текстуры. Грифель таких карандашей мгновенно реагирует на приложенное к карандашу давление.

ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ КАРАНДАШИ

Цвет линии, проведенной твердым карандашом, светло-серый, он не становится темнее, независимо от того, сколько слоев штрихов нанесено на бумагу; во время штриховки кончик его не способен плавно скользить по листу. У мягкого карандаша грифель толще, чем у твердого. Линия, созданная им, жирная и рыхлая. В отличие от жесткого карандаша, при штриховке мягкий карандаш легко скользит по бумаге.

ЛАСТИКИ

Ластик — очень важный инструмент, потому что он используется не только для удаления линий, но и в процессе создания рисунка. Его часто применяют на первом этапе рисования для соединения и рисования базовых линий, но он также используется на последнем этапе работы для создания бликов.

ВИНОГРАДНЫЙ УГОЛЬ

Угольная палочка — это обугленный кусок виноградной лозы. Она может быть как толстой, так и тонкой. При трении о бумагу она оставляет не слишком темный матово-серый след. Уголь используется при создании рисунков крупного формата. Он очень полезен при создании теней, градаций тона и растушевке. Когда вам нужно провести более четкие линии и нарисовать мелкие детали, можно комбинировать угольные палочки и прессованный уголь — угольные карандаши.

ФИКСИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

Аэрозольный фиксатор является вспомогательным материалом, но и достаточно важным для рисования — он закрепляет пигмент и защищает рисунки, выполненные углем или мелом.

МЕЛ

Мел имеет некоторые общие свойства с древесным углем, так как он прост в обращении и имеет схожую гранулированную текстуру. Однако его линии немного жирнее и поэтому более стабильные. Мел коричневый, а также цвета сиены придают формам цельность и основательность, черный — глубокий цвет, позволяющий передать множество оттенков, а белый идеально подходит для создания бликов. Существует также красноватая разновидность мела, называемая сангиной, благодаря которой рисунок обретает более теплый тон.

МАТЕРИАЛЫ

ВЫБОР БУМАГИ. Это так же важно, как и выбор инструмента для рисования. Конечный результат работы, включая яркость линий, а также каче-

ство отделки будут значительно меняться в зависимости от того, рисуете вы на гладкой бумаге или текстурированной, плотной или тонкой.

ВЫБОР БУМАГИ ДЛЯ КАЖДОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Каждый инструмент требует определенного типа бумаги. При рисовании графитовыми карандашами лучше всего использовать тонкую текстурированную или гладкую бумагу, которая позволит создавать тонкие градации тона и легко растушевывать графит. Тонкая и гладкая бумага также хороша для рисования масляными пастельными карандашами, мелками или обычными цветными карандашами. Если вы хотите рисовать углем или мелом, лучше всего использовать бумагу средней зернистости, потому что она лучше удерживает частицы пигмента и ее шероховатость обеспечивает большую стираемость угля или мела. Крупнозернистые сорта бумаги лучше всего использовать для крупноформатных работ, выполненных мелом или углем, поскольку они имеют очень гранулированную текстуру, а также позволяют создать энергичные и выразительные тени. Не бойтесь рисовать на акварельной бумаге, которая имеет очень характерную текстуру — она придает рисунку особое очарование и очень долговечна.

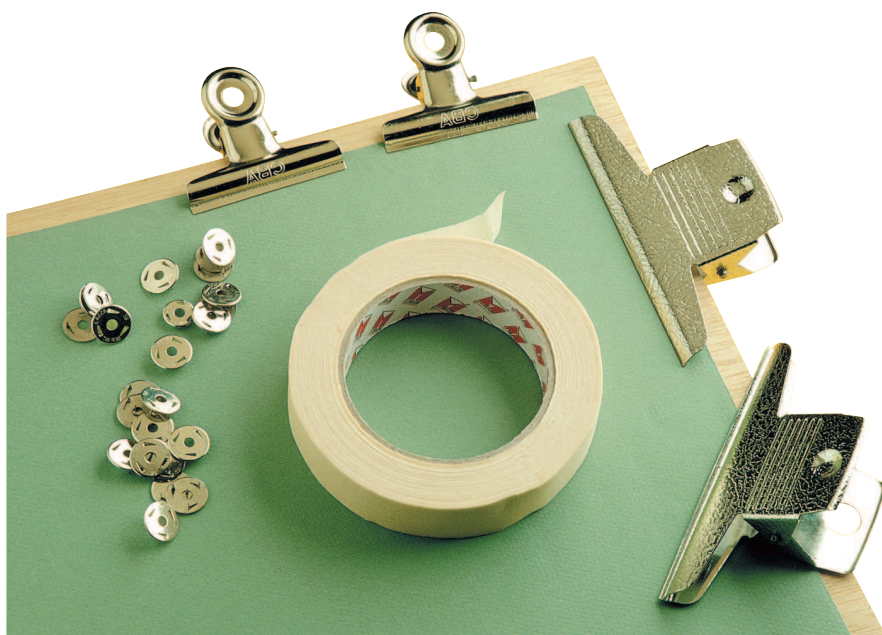
ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНЫ ЛИСТА

Бумага для рисования имеет лицевую и обратную стороны. Для рисования можно использовать любую из них хотя для большинства рисунков используется менее гладкая лицевая сторона. Чтобы убедиться в этом, просто поднесите бумагу к свету, загните угол и сравните текстуру обеих сторон листа.

ЖЕСТКАЯ ПОДЛОЖКА

Когда вы рисуете, нельзя класть лист бумаги куда попало — его следует прикрепить к твердой и гладкой поверхности, не имеющей выраженной текстуры — это очень важно для чистоты линий и закрашенных областей. Если вы рисуете, положив бумагу на поверхность с явными продольными выступами, с трещинами, выраженной текстурой или отверстиями, они оставят на рисунке нежелательные следы. Лучше всего подходят листы ДСП или фанеры, потому что у них плоские, гладкие поверхности. В идеале доска должна быть больше, чем прикрепленный к ней лист бумаги.

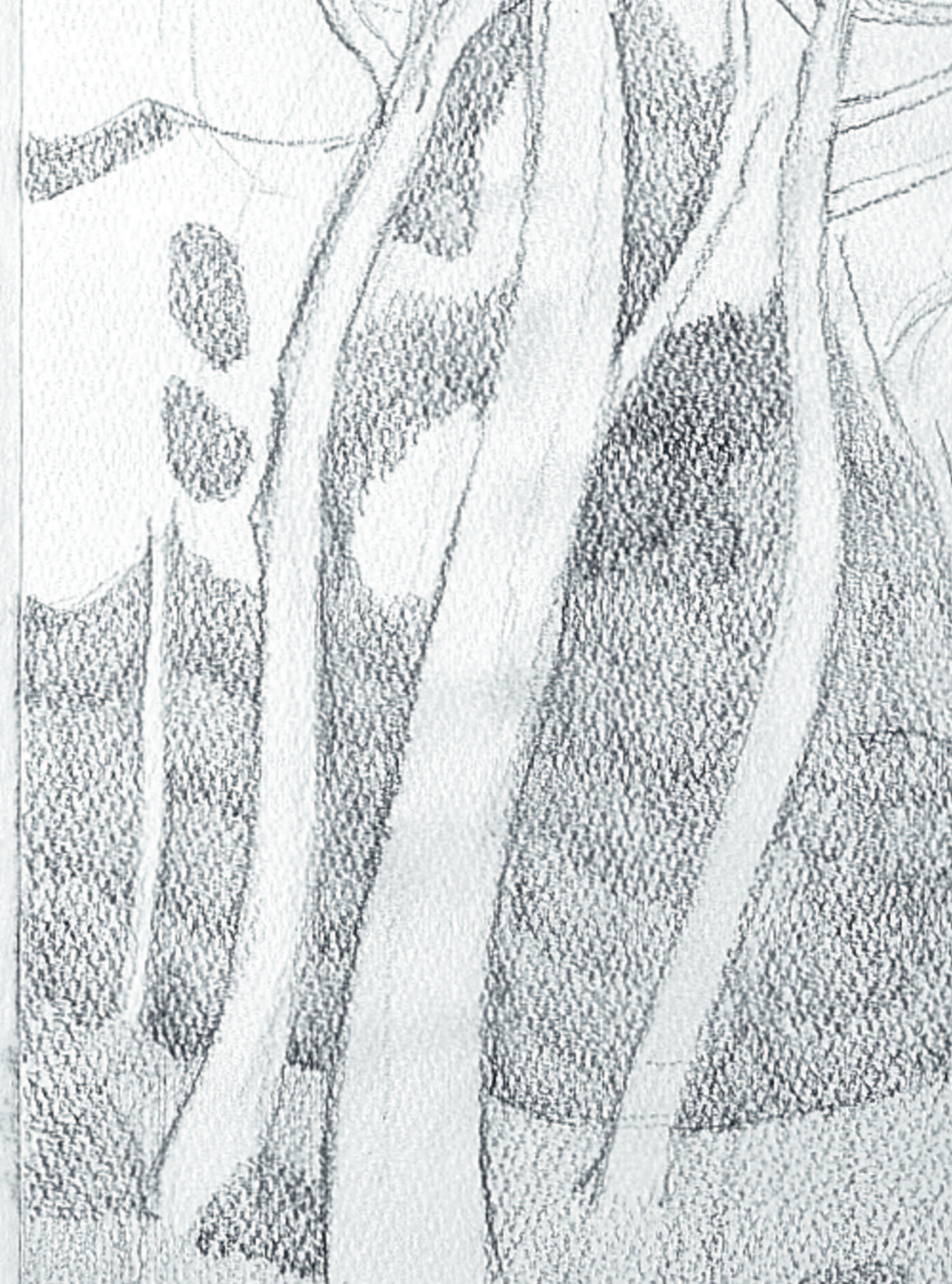
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БУМАГИ

Лист бумаги можно закрепить на куске твердого картона или на деревянной доске с помощью клейкой ленты, кнопок или зажимов — благодаря этому бумага не будет морщиться, а также ее не сдует ветер при работе на открытом воздухе.

РАЗНОВИДНОСТИ БУМАГИ

Сохраняйте образцы различных видов бумаги — таким образом вы сможете протестировать на них любой инструмент для рисования, прежде чем начнете создавать свое произведение.

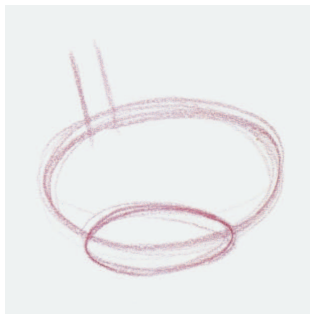
Линии и штриховка в рисунке

ЛИНИИ И ШТРИХОВКА В РИСУНКЕ

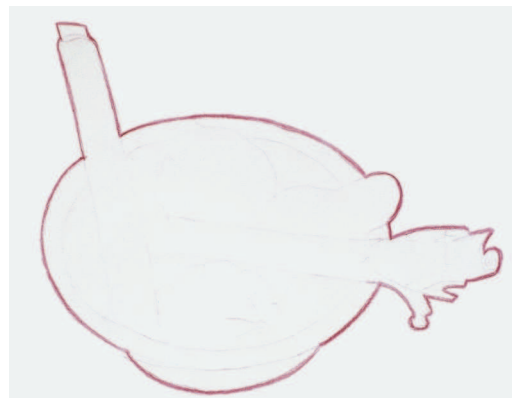
УЧИМСЯ ВИДЕТЬ ФОРМУ. Секрет умения или способности рисовать заключается в том, чтобы научиться видеть, то есть смотреть глазами художника. Эта способность доступна любому человеку.

ОЦЕНИВАТЬ, РАСПОЗНАВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ. Это самые важные навыки, которые необходимо освоить при обучении рисованию. Такой подход включает в себя умение учитывать как визуальные аспекты рисунка, так и его содержание, а также творческие элементы. Во-первых, это способность точно оценивать формы, их соотношения и пропорции; во-вторых, воображение позволяет нам выявить основные признаки рисунка и организовать его определенным образом в зависимости от темы; в-третьих, способность воспринимать и интерпретировать графические символы на рисунке, чтобы придать ему определенный смысл.

Некоторые люди для оценки формы объекта используют простые геометрические наброски.

Научиться видеть — значит научиться выделять характерные черты объекта, то, что не только определяет его уникальность, но и представляет его как полную и целостную визуальную схему.

Чтобы уловить форму объекта, важно изучить его контур. Вы можете добиться этого, просто игнорируя внутренние линии.

РИСОВАНИЕ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ. При рисовании линиями конкретной формы неплохо сначала проводить линии, едва нажимая на карандаш, — это поможет нам точно нарисовать контур объекта и добиться получения правильных форм и размеров. Эти направляющие линии станут скелетом, опираясь на которые, вы сможете провести другие,

более точные и более жирные линии. По мере продолжения работы линии, образующие рисунок объекта, становятся более четкими и яркими. Более жирные линии создают сильный контраст, в то время как более тонкие используются для изображения деталей.

ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМ. Чтобы развить эту способность, нужно научиться распознавать контуры объекта и систему расположения светлых и темных областей, создаваемых лучами света. Другими словами, нужно овладеть линиями и штриховкой.

Цель этой книги — побудить читателей экспериментировать, наблюдать за тем, что происходит на бумаге, и дать волю своему воображению.

Чтобы понять пропорции объекта, следует сделать предварительный набросок.

Проанализировав пропорции, очертите контур объекта — благодаря этому его форма становится более четкой.

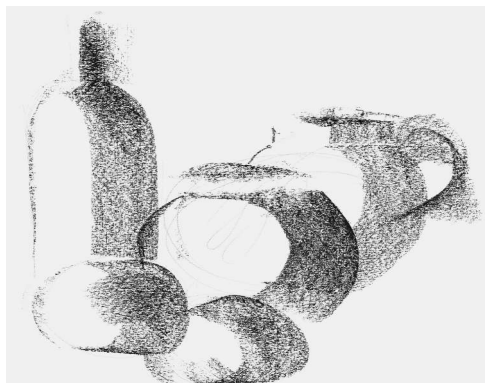
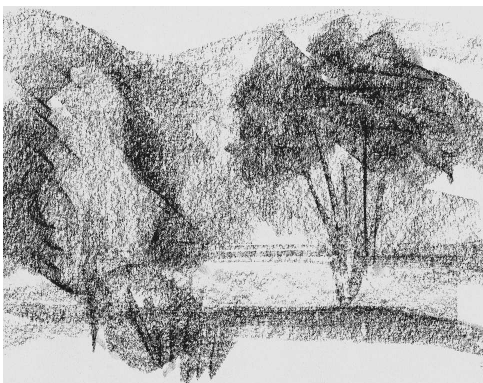
Используя ранее созданный набросок, нарисуйте ряд взаимосвязанных линий, чтобы избавиться от монотонности и однородности.

Контраст между тональными областями создает объемы как самого предмета, так и окружающего его пространства.

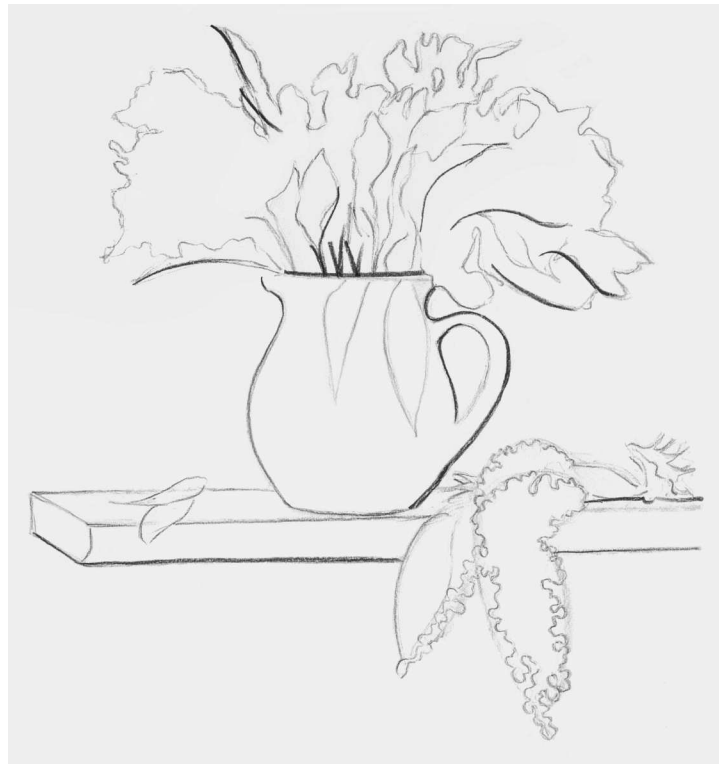
Процесс создания рисунка посредством участков, оказавшихся в тени, сильно отличается от создания рисунка с помощью линий. В этом случае границы предмета менее четкие, но такой метод позволяет добиться большего ощущения глубины и плотности материала.

С помощью теней можно нарисовать даже пейзаж. Чтобы создать ту или иную тональную область, можете использовать плоскую сторону куска мела, нанося ею различные тона.

Выделение тональных областей — особенно хороший метод определения формы объекта, когда тени выглядят четкими и контрастными.

РИСОВАНИЕ ФОРМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЕЙ. Можно передать форму объекта, просто используя тени — игнорируя его контуры и сосредотачивая внимание на массах, которые можно различить благодаря контрасту светлых и темных областей. Светлые участки помогают придать изображаемому предмету форму. При рисовании линиями сначала делается набросок объекта, а затем рисуется его контур. Определяя формы с помощью теней, сначала выявляются темные области, которые затем используются для моделирования формы. Хотя результат такого подхода выглядит менее определенно, чем линейный рисунок, он предоставляет множество возможностей для изображения предмета и получения более совершенного результата.

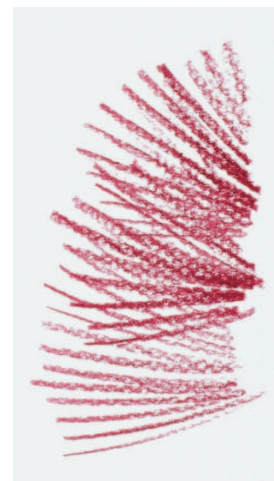
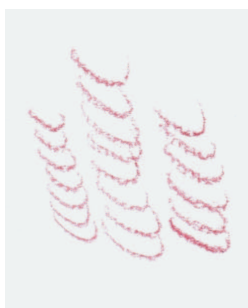

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВЫХ ЛИНИЙ

Чтобы создать рисунок при помощи множества линий, добиваясь богатства оттенков и градаций тона, необходимо ознакомиться с различ-

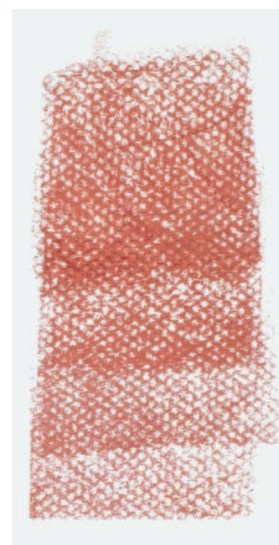
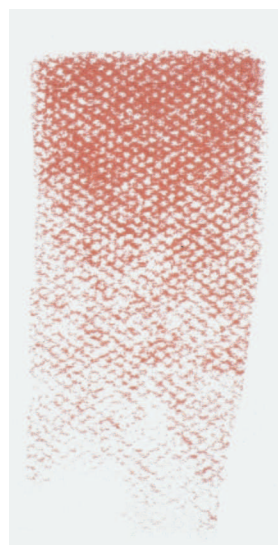
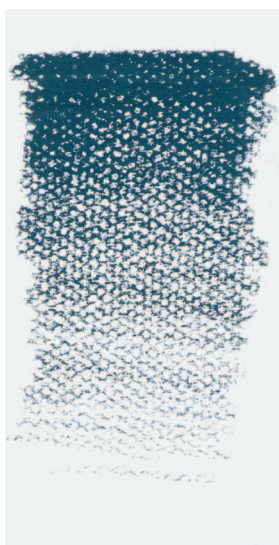
ными типами линий, которые используются в том или ином случае, и исследовать все возможные их применения в рисунке.

ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК. Рисование исключительно с помощью линий — самый сложный вариант рисования, поскольку художники должны определять контур и тона без использования штриховки. Линии, проведенные искусным художником, могут передать практически любые визуальные эффекты, которые могут возникнуть на реальном объекте, поэтому стоит потренироваться и освоить различные типы линий, петель, спиралей, кругов, овалов и штрихов.

Прежде чем приступить к созданию рисунка, желательно попрактиковаться в проведении базовых линий, используя материалы, которыми вы будете рисовать, чтобы изучить их пластические возможности.

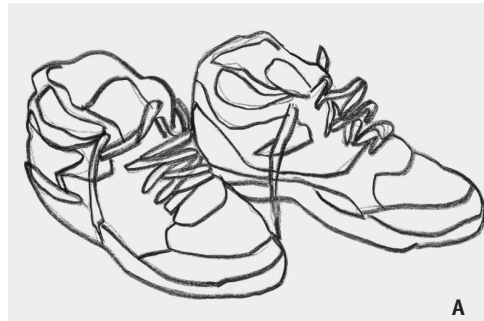
ШТРИХОВКА И ГРАДИЕНТЫ. Для успешного создания тональных областей также нужно изучить различные подходы к использованию тона. Графитовый карандаш, пастель, карандаш Конте или древесный уголь создают различные тона в зависимости от прикладываемого давления или количества штрихов на бумаге. Следует попрактиковаться в создании классических оттенков серого цвета, градиентов, теней и использовании эффекта сфумато — с их помощью можно добиться более объемного изображения объекта.

Можно потренироваться в штриховке, выполняя горизонтальные штрихи углем, пастелью и карандашом Конте.

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИЙ. На практике художники могут научиться проводить различные виды линий, которые можно некоторым образом классифицировать. Существуют различные стили линейных рисунков. Линии могут быть энергичными, то есть решительными, жирными и яркими. Они могут быть разбиты на отрезки или состоять из коротких линий, которые нарушают непрерывность контура объекта. Линии могут быть колеблющимися, неровными штри-

хами и состоять из нескольких наложенных друг на друга отрезков. Они могут быть тонкими, четкими, точными штрихами, построенными из тонких линий средней яркости. Линии могут быть переменной яркости, то есть линия будет постоянно менять свою яркость и толщину. Такая линия визуально выделяется для того, чтобы привлечь большее внимание к определенному контуру, а затем исчезает, чтобы смягчить другой контур.

A

B

C

D

- A.** Энергичная линия
- B.** Тонкая линия
- C.** Рваная линия
- D.** Линия переменной яркости

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ЛИНИИ. Существует система рисования, при которой изображение напоминает топографическую карту — в ней используется прием нанесения геодезических или горизонтальных линий для создания объема предмета. Чтобы применить этот метод на практике, мы предлагаем попрактиковаться в создании рисунков, в которых проведены линии, соответствующие направлению согласно рельефу. Этот принцип очень важен при обучении моделированию различных объемов.

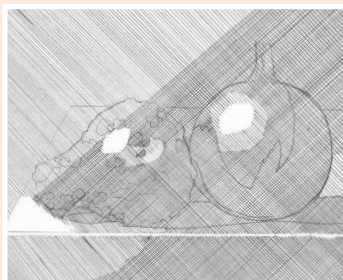
Геодезические линии описывают поверхность объекта так же, как если бы это была топографическая карта.

Забавное упражнение, заключающееся в рисовании модели, не отрывая кончика пера от бумаги. В результате получается рисунок, который, кажется, был создан с помощью длинной металлической проволоки.

ЛИНЕЙНЫЙ РИСУНОК

Искусство линий

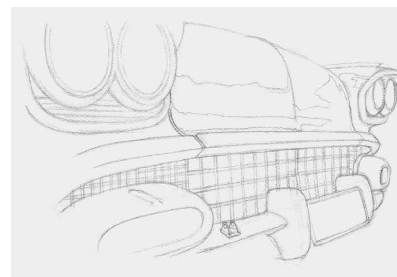
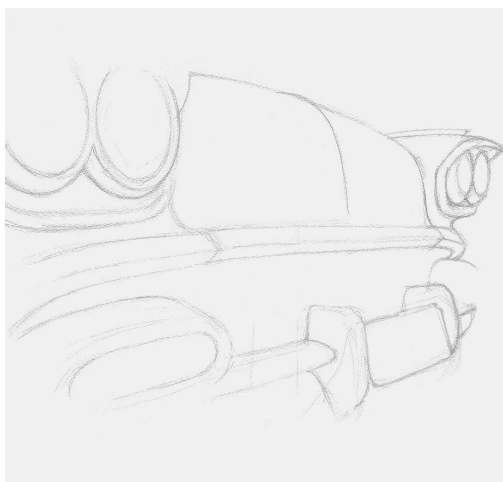
Линейный рисунок является наиболее часто используемым методом рисования, к тому же наиболее универсальным. Большинство инструментов предназначено для рисования линий, которые могут использоваться для определения формы объекта, выделения светлых и темных областей и текстур, а также для создания различных поверхностных эффектов. В этом разделе исследуется удивительный потенциал линий, вы узнаете, как заставить их работать, чтобы определить форму и трехмерность объектов.

Линейный рисунок — это изображение объекта исключительно с помощью линий, без тоновой штриховки. Этот подход подразумевает применение линий для отображения трехмерных характеристик объекта. Использование однородной линии без изменения толщины и яркости позволяет художнику сконцентрироваться на формах и конструкции объекта.

1.1

ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ. На реалистично выполненном рисунке, состоящем исключительно из линий, важно обратить особое внимание на контур, то есть создать прочную и четкую базовую структуру, правильно передав конфигурацию и конструкцию предмета, потому что тоновая штриховка, в данном случае отсутствующая, не скроет возможных ошибок в рисунке.

Нарисуйте прямоугольники радиатора и придайте большую конкретность крылу автомобиля. Линия продолжает быть светлой, ее тон не меняется.

Чтобы изобразить основные формы и наиболее выдающиеся детали предмета, используется графитовый карандаш ТМ. Сначала рисуется наклон капота и фары, затем вентиляционная решетка радиатора и, наконец, крыло. Рисунок делается очень светлым, так что он допускает будущие возможные исправления.