

РИСОВАТЬ ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО

Баррингтон Барбер

РИСОВАТЬ ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО

ОГИЗ

Издательство АСТ
Москва

УДК 741
ББК 85.15я7
Б24

Публикуется с разрешения издательства
Arcturus Holdings Limited

Все права защищены

Барбер, Баррингтон.
Б24 Рисовать легче легкого / Б. Барбер; пер с англ. Л. Степановой.—
Москва: Издательство АСТ, 2022.— 128 с.: ил.— *Полный курс рисования (черно-белая)*

ISBN: 978-5-17-121382-4(ООО «Издательство АСТ»)

ISBN: 978-1-78212-221-0 (англ.)

В новой книге известного преподавателя и дизайнера Б. Барбера представлено семь уроков и упражнений, необходимых для получения базовых навыков, — от создания ощущения трехмерности до использования тона.

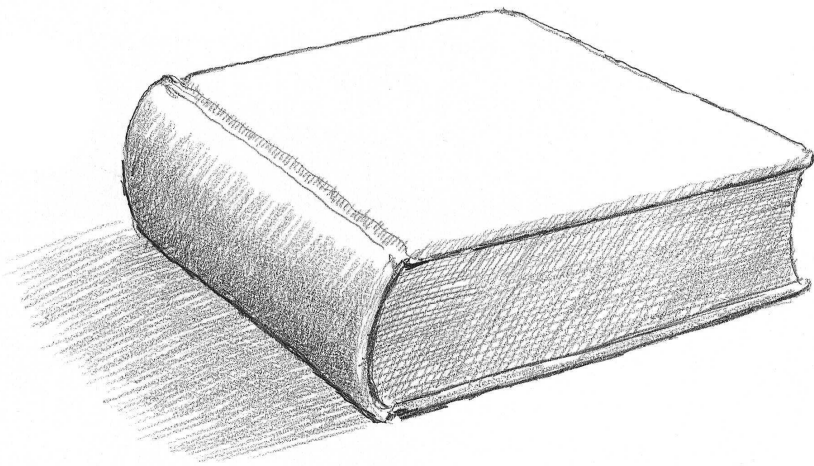
Вы научитесь рисовать фигуру человека, натюрморт, окружающий мир и различные пейзажи. Пошаговый метод рисования поможет выбрать предметы, варьировать методы и материалы для создания композиций.

С помощью этого самоучителя вы сможете быстро обрести свой собственный стиль. Издание подходит как для людей с небольшим опытом рисования, так и для тех, кто хотел бы освежить свои навыки.

УДК 741
ББК 85.15я7

Copyright © Arcturus Holdings Limited/Barrington Barber
www.arcturuspublishing.com

© ООО «Издательство АСТ», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Урок 1	
Базовые упражнения, линии, формы и текстуры	7
Урок 2	
Форма и тон	27
Урок 3	
Мир вне дома	45
Урок 4	
Фигура человека	57
Урок 5	
Другие материалы для рисования	79
Урок 6	
Перспектива и ракурс	95
Урок 7	
Композиция	113

ВВЕДЕНИЕ

Научиться рисовать несложно — все учатся ходить, говорить, читать и писать еще в раннем возрасте, а научиться рисовать еще проще! Рисование — это просто нанесение на бумагу штрихов, которые передают некоторый визуальный опыт.

Все, что требуется для того, чтобы научиться хорошо рисовать, — это желание, немного настойчивости, умение наблюдать и готовность потратить некоторое время на исправление ошибок.

Этот последний пункт очень важен, так как ошибки сами по себе — это неплохо. Они дают возможность улучшить свои навыки, ведь когда вы исправляете их, то понимаете, что и как нужно правильно сделать в следующий раз.

Во многие приведенные в этой книге упражнения включены приемы, освященные веками, используемые как студентами, только изучающими искусство, так и профессиональными художниками. Если выполнять их достаточно тщательно, они должны привести к заметному улучшению ваших навыков рисования. При постоянной усердной практике и регулярном повторении упражнений вы сможете научиться грамотно рисовать, а затем увидите, насколько увеличились ваши возможности в этой области. Не пугайтесь трудностей, потому что их можно преодолеть при должной решимости и большом количестве практики: трудности означают, что вы активно учитесь, даже если время от времени это будет вызывать раздражение. Самое главное — регулярно упражняться и исправлять все замеченные вами ошибки. Старайтесь не проявлять нетерпения и не ругайте себя за то, что обучение не происходит так быстро, как вам хотелось бы, — время, потраченное на исправление рисунков, прошло не зря.

Постарайтесь как можно чаще работать вместе с другими студентами, потому что это также помогает вашему прогрессу. Рисование может казаться глубоко личным занятием, но на самом деле это дело достаточно публичное, потому что ваши рисунки должны увидеть и оценить другие люди. Покажите свою работу другим и послушайте, что они говорят; нужно не просто принимать или отвергать их похвалу или критику, а проверить свою работу и оценить: возможно, они увидели нечто, чего вы не заметили. Если

оценка посторонних людей оказалась не слишком лестной для вас — не обижайтесь.

Ни похвала, ни критика не имеют особого значения, за исключением тех случаев, когда они помогают вам посмотреть на свою работу более объективно. Хотя на первых порах очень важен взгляд более опытного художника, в конце концов вам придется самому стать самым жестким критиком своих работ и строго оценивать, в чем именно ваш рисунок хорош, а что не удалось.

Если есть такая возможность, поговорите с профессиональными художниками об их работе. Обязательно посещайте художественные выставки и галереи, чтобы увидеть, что такое «соревновательность», будь то картины старых мастеров или ваших современников. Весь этот опыт поможет вам развивать ваше мастерство в правильном направлении. Хотя эта книга станет для вас хорошим подспорьем на пути к обретению правильных навыков рисования, вы сами должны научиться замечать свои слабые и сильные стороны, исправляя первое и опираясь на второе.

Напряженная упорная работа позволяет достичь большего, чем талант сам по себе, поэтому не сдавайтесь, когда что-то не ладится; рисование дарит нам удивительное чувство удовлетворения, даже если вы никогда не увидите свои творения вывешенными в художественной галерее. Просто наслаждайтесь творчеством!

ВВЕДЕНИЕ

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

Когда вы впервые начинаете рисовать, скорее всего, вам понадобятся карандаши, так как вы рисуете ими с детства и сможете управляться с ними достаточно легко, не испытывая особого дискомфорта. Позже, когда вы почувствуете себя более уверенно и подготовитесь к дальнейшему развитию своих навыков рисования, можете опробовать различные материалы, чтобы увидеть, насколько отличаются штрихи, выполненные тем или иным материалом. Вы сможете с удовольствием наблюдать за этим и радоваться тому, насколько расширился диапазон используемых вами приемов. На страницах 78–93 вы найдете описания различных материалов для рисования и упражнения, позволяющие их применить.

Для работы вам понадобится бумага для рисования средней плотности, которую вы можете купить в листах или в виде альбома для рисования. Последний вариант будет наиболее универсальным, потому что альбом можно взять с собой, а также использовать его дома. Размеры, удобные для путешествий, — это форматы А5, А4 и А3, более крупные форматы слишком громоздки.

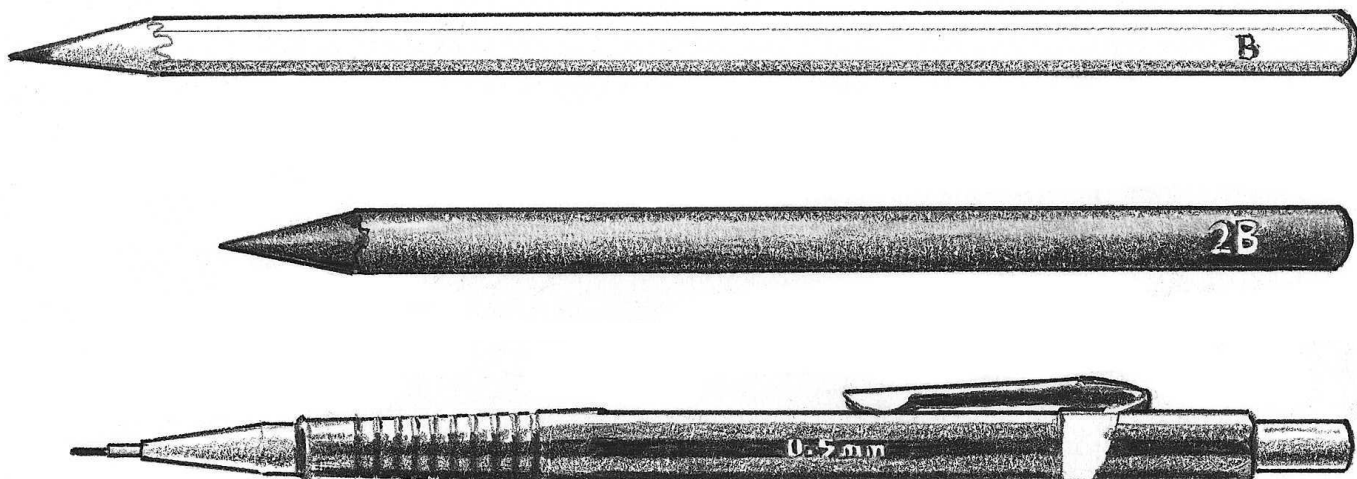
Чертежная доска, которую используют дома, продается в магазине художественных принадлежностей, но ее легко сделать самостоятельно, выпилив из толстой фанеры или ДСП.

Наиболее полезным вариантом будет кусок ДСП или толстой фанеры формата А2. Отшли-

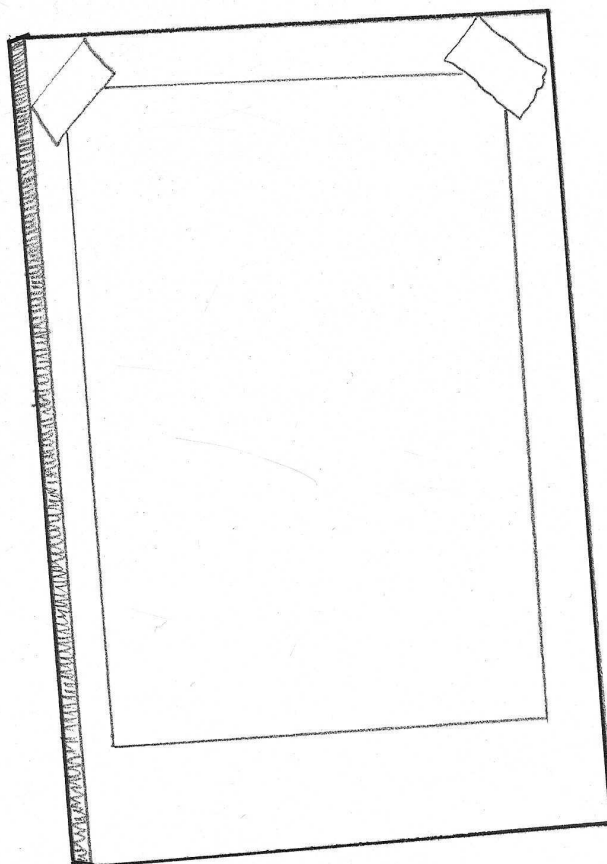
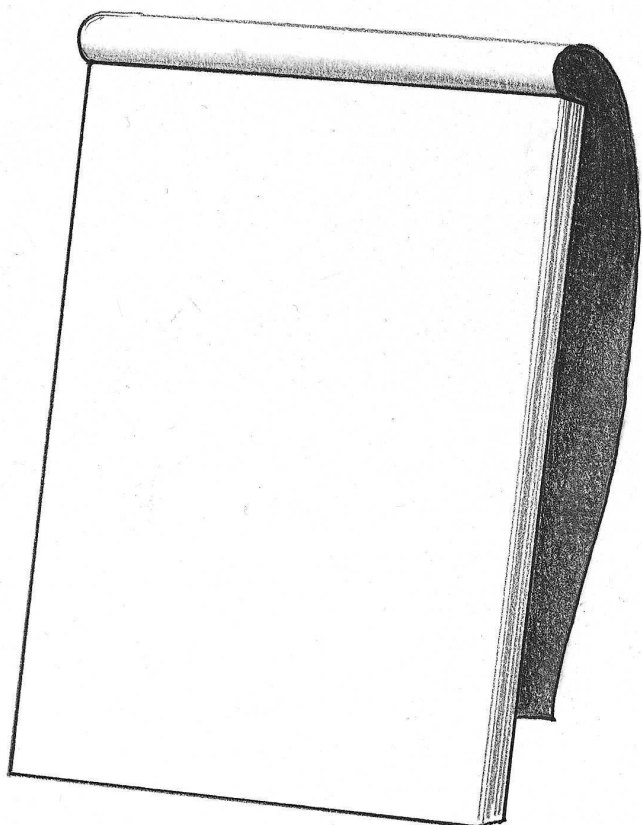
фуйте края, чтобы сгладить их, и, если хотите, покройте доску грунтовкой или белой эмульсионной краской, чтобы защитить поверхность от износа. Чтобы прикрепить лист бумаги к доске, можно использовать традиционные зажимы или чертежные булавки, но я предпочитаю клейкую ленту — она легкая, прекрасно прикрепляется к бумаге и доске и не повреждает бумагу, если пользоваться лентой аккуратно.

Если вы рисуете сидя или стоя, вам нужно будет расположить поверхность бумаги под достаточно острым углом. Если вы хотите рисовать стоя, что обычно позволяет наиболее точно рисовать с натуры, вам понадобится мольберт, на который вы будете устанавливать свою доску, если, конечно, вы не рисуете в небольшом блокноте. Вы можете купить маленькие настольные складные мольберты, а также большие мольберты (мольберт-хлопушка, мольберт-«лира», мачтовый мольберт, станковый мольберт. — *Прим. ред.*) — я предпочитаю последние. Если вы любите рисовать сидя и у вас нет мольберта, можете поставить чертежную доску формата А2 на колени и прислонить ее к краю стола или спинке другого стула.

Независимо от того, используете вы мольберт или более неформальную опору, линия вашего взгляда должна быть такой, чтобы часть рисунка, над которой вы работаете, рас-

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

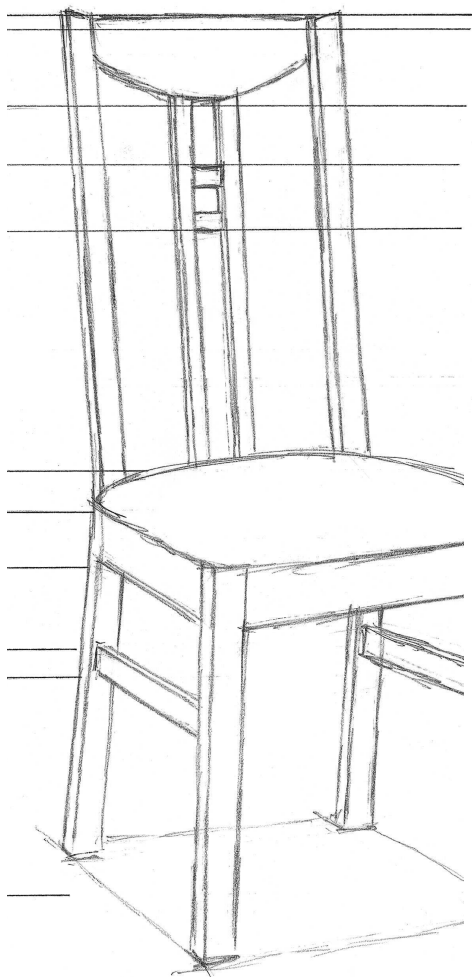

полагалась прямо у вас перед глазами. Если вы смотрите на поверхность под углом по отношению к листу бумаги, это неминуемо приведет к появлению небольших искажений, которые вы даже не заметите, пока не отступите назад и не посмотрите на рисунок более объективно.

Держите ручку или любой другой инструмент для рисования, который вы используете, достаточно легко и расслабленно в руке — не нужно судорожно сжимать его. Кроме того, опробуйте различные способы рисования карандашом, держа карандаш, как ручку при письме или как кисть, особенно когда вы рисуете стоя, — чем более вертикально расположена поверхность бумаги, тем легче использовать кисть.

Постарайтесь все время держать расслабленными плечи, руки и запястья — плавное легкое движение обеспечит лучшие результаты. Если вы осознаете, что ваше движение становится дерганным и стесненным, отойдите немного от мольберта и выполняйте размашистые движения до тех пор, пока не почувствуете, что напряжение уходит. У новичков в рисовании состояние напряжения возникает достаточно быстро, возможно, из-за беспокойства, что можно испортить рисунок, который до определенного момента получался достаточно хорошо, но помните, что вы рисуете ради удовольствия! Упражнения из этой книги помогут вам получать удовольствие от процесса обучения и сосредоточиться на улучшении своих навыков, а не на ошибках.

Урок 1

БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ЛИНИИ, ФОРМЫ И ТЕКСТУРЫ

Этот урок в первую очередь предназначен для людей, которые не занимались изобразительным искусством, но даже если вы уже достаточно попрактиковались в рисовании, вы можете обнаружить, что выполнение показанных здесь упражнений является хорошим способом расслабиться перед изучением последующего материала. Главное сейчас — выработать базовые навыки, необходимые для того, чтобы нарисовать что-либо с некоторой степенью правдоподобия. Набраться опыта в выполнении штрихов (а собственно, из этого, в конце концов, и состоит рисование) всегда полезно, сколь бы совершенным ни стал ваш рисунок. Именно поэтому в данный раздел включены упражнения по рисованию линий, созданию оттенков, текстур, а затем простых фигур. Последние нуждаются в определенном умении контролировать движения карандаша, и тренировку этого навыка никогда нельзя считать впустую потраченным временем. Вы также найдете здесь упражнения, посвященные изучению перспективы, которые познакомят вас с практикой рисования фигур, имеющих определенный объем.

За ними следует рисование контуров объектов, расположенных прямо перед вами, чтобы вы могли заняться рисованием с натуры, что позволит отточить настоящее мастерство художника, и эти упражнения вы будете повторять постоянно, если хотите научиться хорошо рисовать. В конце вы найдете упражнения, обеспечивающие вам некоторую практику добавления текстуры к объектам, которые вы рисуете, чтобы сделать их более реалистичными.

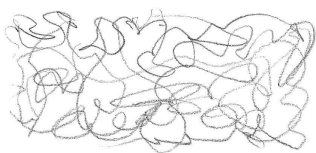
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШТРИХОВ

Эти упражнения в основном предназначены для начинающих, но даже если вы достаточно опытни, они все равно принесут большую пользу. Каждодневная практика способствует тренировке рук, которая, в сущности, и нужна художнику. Чем чаще вы выполняете такие

упражнения, тем больше ваши рука и глаза учатся работать вместе, отчего рисунок выглядит более привлекательным и мастерским.

Не игнорируйте эстетичность штрихов; постарайтесь сделать так, чтобы они хорошо выглядели на бумаге.

Упражнение 1

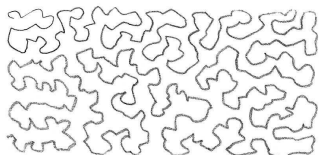
Начните с рисования каракулей, чертя линии во всех направлениях в пределах четко обозначенной области, и попытайтесь создать удовлетворяющую вас текстуру.

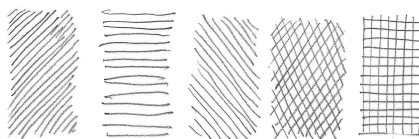
Затем попробуйте рисовать короткие отрывистые черточки, заполняя выделенное пространство. Обратите внимание, что ни одна черточка не пересекает другую, а промежутки между ними остаются одинаковыми.

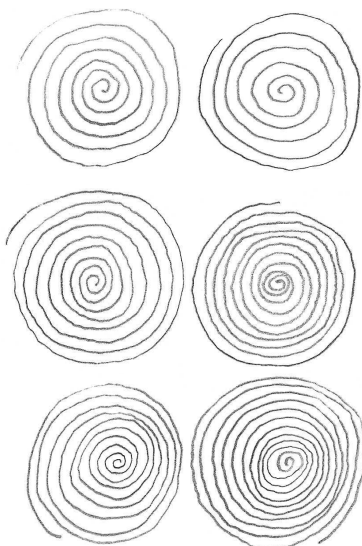
Рисую эти линии, проведенные ровно и в одном направлении, сделайте их все одинаковой длины и на одинаковом расстоянии друг от друга. Старайтесь нарисовать их как можно более прямыми. Повторите эти три упражнения.

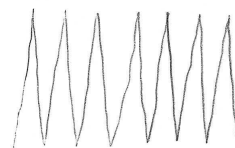
Теперь попробуйте вести линию непрерывно, но так, чтобы она нигде не пересекала сама себя. Это может показаться довольно необычным, но это важный шаг на пути к обучению рисовать узнаваемые формы.

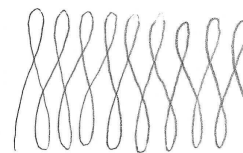
Далее попробуйте рисовать различные линии, снова стараясь сделать их прямыми и расположить на одинаковом расстоянии друг от друга, вписывая рисунок в воображаемый прямоугольник. Сначала сделайте диагонали, проведя их от нижнего левого угла до верхнего правого, затем — горизонтали, затем — диагонали от верхнего левого угла до нижнего правого. Затем попробуйте нарисовать диагонали, расположенные одни поперек других, образуя сеть, а затем пересечение горизонтальных и вертикальных линий.

Чтобы попрактиковаться в рисовании изогнутых линий и кругов, нарисуйте спирали, сначала к центру по часовой стрелке и против нее, потом попробуйте рисовать линии все ближе и ближе. Затем нужно будет рисовать те же спирали от центра, сначала против часовой стрелки, а затем по часовой стрелке.

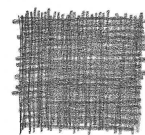
Теперь нарисуйте зигзаг, двигая карандаш вверх и вниз.

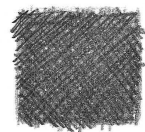
Затем двигайте карандаш аналогичным образом, но при этом вырисовывайте петли на концах зигзага.

Постарайтесь полностью закрасить прямоугольник, выполняя вертикальные линии и двигая карандаш вверх и вниз.

Теперь выполните горизонтальных штрихи поверх нарисованных ранее вертикальных линий.

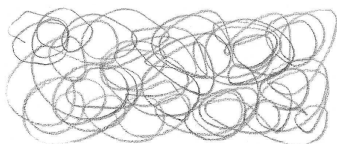
И, наконец, добавьте третий и четвертый слои линий по диагонали в обе стороны.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШТРИХОВ

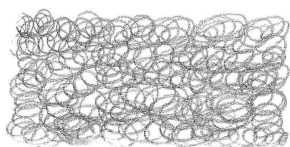
Упражнение 2

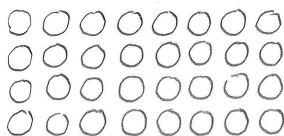
Следующее упражнение по созданию штрихов — нарисуйте множество зигзагов, не отрывая карандаша от бумаги, при этом линии могут пересекаться.

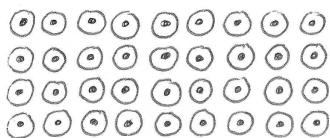
Теперь нарисуйте плавную непрерывную кривую, заполняющую заданный прямоугольник. Она может пересекать себя и накладываться на ранее нарисованные завитки.

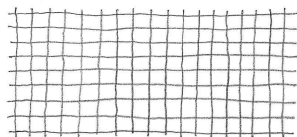
А теперь изобразите формы, напоминающие облака, круг за кругом, соединяющиеся в непрерывную линию, перекрывающую саму себя.

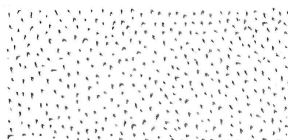
Далее нарисуйте небольшие круги (много кругов), выстроившиеся рядами, как по горизонтали, так и по вертикали.

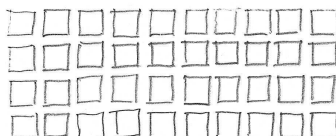
Внутри каждого круга поставьте красиво нарисованную точку.

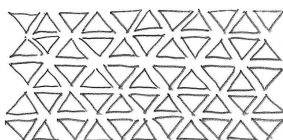
Теперь изобразите сетку из очень тщательно нарисованных вертикальных и горизонтальных линий.

Затем нарисуйте множество мелких точек, распределенных по всей площади прямоугольника как можно более равномерно. Помните, что это упражнение не только для тренировки руки, но и для глаза, поэтому здесь очень важна равномерность размещения точек.

Нарисуйте несколько рядов маленьких ровных квадратов, расположив их как можно более ровно на воображаемых линиях, как по вертикали, так и по горизонтали.

Это упражнение немного сложнее — трудно нарисовать ровные ряды треугольников, но вы все равно попробуйте. Составьте ряды треугольников, подогнанных друг к другу так, чтобы пространство между ними было как можно более ровным и чтобы они выстроились по воображаемым линиям, как по горизонтали, так и по вертикали.

Нарисуйте ряды спиралей, соединенных вместе, как если бы они были волнами на море. Под ними нарисуйте ряды волн, опять же, так ровно, как только возможно.

При выполнении остальных упражнений на этой странице основной акцент делается на легкости касания бумаги карандашом и умении точно выдерживать направление линий.

Первое упражнение — это рисование круглой формы без четких границ при помощи близко нарисованных очень светлых линий, чтобы создать затененную область.

Теперь создайте ряд одинаково затененных областей, начиная с нарисованной изогнутой линии, определяющей один край.

Используя ту же технику, нарисуйте горизонтальные линии.

Нарисуйте тень, начинающуюся от зигзага.

Затем выполните вертикальную штриховку.

Затем тень от S-образной линии.

Потом нарисуйте линии по диагонали, наклоняя их влево.

Теперь нарисуйте круг и тень внутри и снаружи его противоположных краев.

И снова выполните диагональные линии. Начните с очень темных, сильно надавливая на карандаш и постепенно уменьшая давление грифеля на бумагу до тех пор, пока штрихи не станут едва заметными.

И наконец, сделайте то же самое снова, только с двумя кругами, один внутри другого.