

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
Н33

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

Н33 **Натюрморт. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. — Москва : Издательство АСТ, 2024. — 112 с.: ил. — (Искусство рисовать на коленке).

ISBN: 978-5-17-137718-2

Простота и пластическое совершенство бытовых предметов, утонченность и нежность цветов, своеобразное строение и сочность фруктов и овощей — хочется отобразить всю красоту окружающего мира на бумаге. Однако начинающему художнику это кажется сложной задачей. Но это не так. Даже если у вас нет профессионального образования и соответствующих навыков, вы сможете с легкостью овладеть искусством рисования карандашом самых разнообразных натюрмортов. Этот самоучитель, в котором вы найдете множество упражнений и полезных советов, поможет вам научиться быстро, буквально «на коленке», изобразить любой натюрморт — от малейших деталей до сложных композиций.

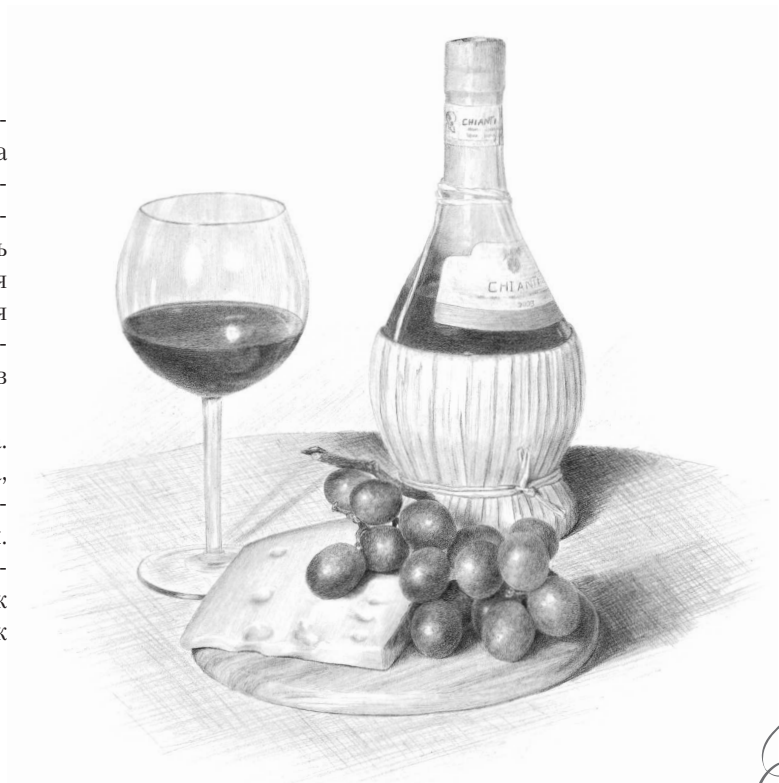
© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2002, 2003, 2008 Joan Hansen
© 2007 Cristopher Speakmen
© 2006 Ken Goldman
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© 1999, 2003, 2008 Geri Medway
© 2006 Diane Cardaci
© ООО «Издательство АСТ», 2024

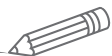
ISBN: 978-5-17-137718-2

Введение

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 всегда были объектами внимания художников. Рисунки, в которых воплощаются в образную форму бытовые предметы, орудия труда, овощи, фрукты, еда, дичь, букеты цветов и другие объекты, называются натюрморты.

Темы для натюрморта можно найти у себя дома. Прежде чем приступить к созданию натюрморта, внимательно рассмотрите и изучите объекты рисования, посмотрите как они сочетаются между собой. С помощью упражнений и полезных советов, собранных в этой книге, вы с легкостью освоите как написание отдельных элементов натюрморта, так и создание композиции.

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

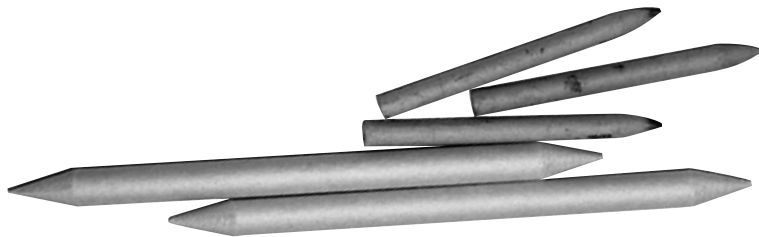
Белый уголь

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

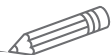
Эти карандаши позволят растушевывать карандашные линии на небольших областях бумаги.

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 рисунков, 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.

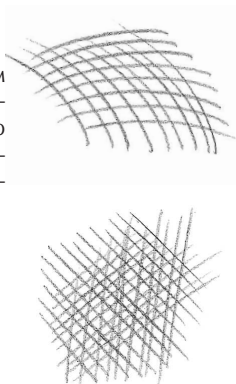
Способы штриховки

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?

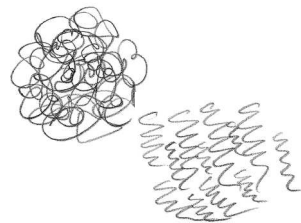
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ.

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.

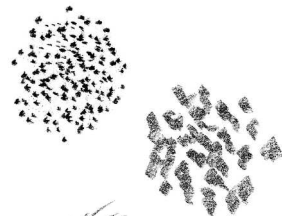
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ШТРИХОВ

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

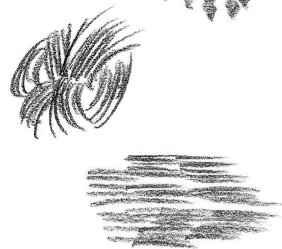
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТОЧЕК

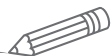
Эту технику называют «пуантилизм» – картина рисуется множеством маленьких точек. Делайте точки разного размера, чтобы создать разное ощущение глубины и тени. Пуантилизм требует большой точности работы и опыта.

ИМИТАЦИЯ МАЗКОВ КИСТЬЮ

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

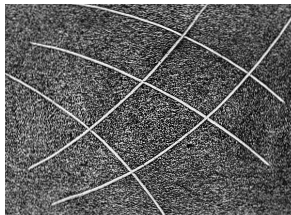
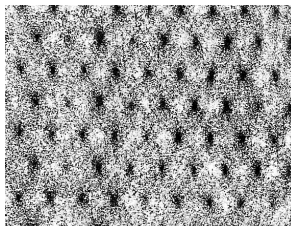
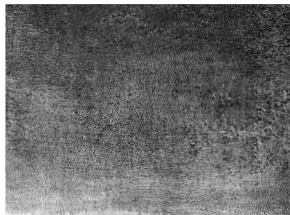

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ

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 М грифель мягкий, а у карандашей с пометкой Т 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.

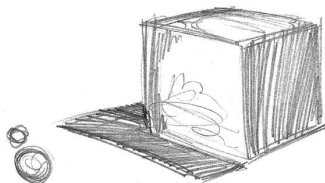
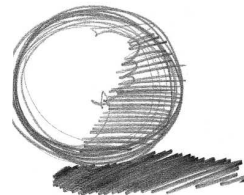
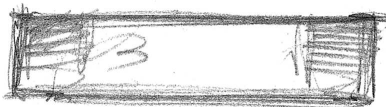
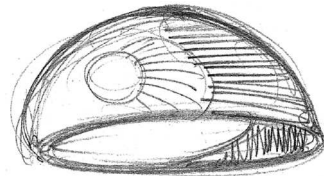
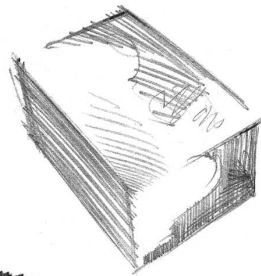
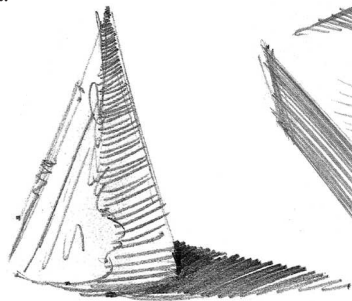
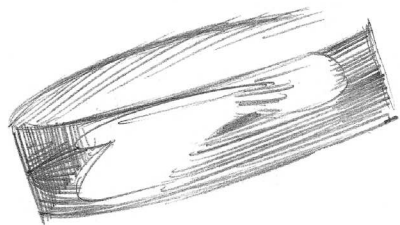
Вдавленные линии

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

Разминка

Основа рисования – наблюдение. Если вы можете посмотреть на предмет и действительно увидеть то, что находится перед вами, – полдела сделано, остальное – техника и практика. Разомнитесь, делая набросок нескольких основных трехмерных форм – сферы, цилиндра, конуса и куба. Соберите похожие предметы у себя дома, чтобы использовать их для тренировки, или изучите приведенные здесь примеры. И не стесняйтесь класть куски прозрачной бумаги на нарисованные здесь предметы и перерисовывать их. Это не обман – это хорошая практика.

Начните с наброска

Наброски – замечательный метод быстро запечатлеть предмет. В зависимости от типа карандаша и используемой техники вы можете перенести на бумагу самые разные формы, текстуры и движения. Например, темные, сплошные штрихи помогут передать силу и плотность. Более легкие, летящие – создать ощущение легкости, а длинные изгибающиеся хорошо передают ощущение движения. Некоторые художники часто делают аккуратные, точные эскизы, которые потом используют как основу для более проработанных, законченных работ. Свободные наброски – ценный метод практики и средство самовыражения художника. Вы можете поэкспериментировать с различными видами штрихов и набросков. Научившись рисовать отдельные детали натюрморта, такие как цветы и фрукты, вы сможете потом объединить их в полноценную композицию. С выполнением каждого нового упражнения ваша рука будет становиться все более быстрой и опытной.

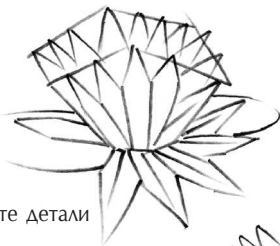

Основные очертания цветов

Как вы видите ниже, в основе даже самых сложных цветов — простые контуры. Выберите цветок, который хотите нарисовать, и внимательно изучите его, определяя общий контур. Нарисуйте этот контур, а затем приглядитесь к другим линиям. Зарисовывайте все, что выявляет детали, например лепестки или листья. Сделав это, смягчите линии и приступайте к работе над светотенью.

А Наметьте общий контур

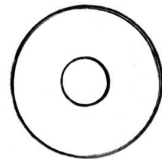
В Добавьте детали

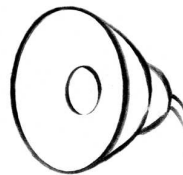
Б Нарисуйте более мелкие контуры

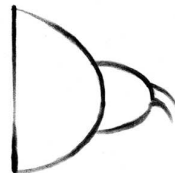
Г Уберите лишние линии

Вид спереди

Вид под углом

Вид сбоку

Д Придайте форму, нанесите тени