

Walter Foster

Энциклопедия рисования и скетчинга

Рисуем Всё-Всё!

От кошек до деревьев и гор

50 *проектов*

Издательство АСТ
Москва

ОГИЗ

УДК 741
ББК 85.15
P54

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

The Art of Drawing Nature

Перевод с английского *Татьяны Лисицыной*

P54 Рисуем Всё-всё! От кошек до деревьев и гор. Более 50 проектов. / перевод с англ. Татьяны Лисицыной. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 224 с. : ил. — (Энциклопедия рисования и скетчинга).

ISBN 978-5-17-163418-6

Для того, чтобы найти интересные сюжеты для рисунков, необязательно отправляться в кругосветное путешествие. В этой полной энциклопедии окружающего мира мы поведем читателя на природу и покажем, сколько привлекательных мотивов есть в ближайших окрестностях наших домов и городов – в собственном дворе, на незастроенном участке за углом, в парке, даже на балконе. Природа дарит нам множество больших и маленьких идей, от роскошной композиции до маленького первоцвета. Все эти моменты драгоценны и стоят того, чтобы их нарисовать. А с нашей полной энциклопедией сделать это будет очень просто, ведь в ней вы найдете множество полезных советов и пошаговых уроков от известных художников и преподавателей, которые помогут как в освоении базовых основ, так и новых приемов и техник рисования.

**УДК 741
ББК 85.15**

© Walter Foster Publishing, Inc. Artwork auf Seite 3 rechts oben, 43, 44, 45, 85, 86–87, 107, 108, 109 © 1999, 2003, 2005, 2009 Michael Butkus Seite 9, 10 oben, 11 links, 12 unten (Skala) © 1997, 2003 2006 Diane Cardacci Seite 216 © 2006 Walter Foster Publishing, Inc. Artwork © 2006 Sherm Cohen Seite 218, 219, 220 unten, 221, 222, 223, 224 oben, 225 unten, 234–237 © 2009 Walter Foster Publishing, Inc. Artwork © 2009 Joana Contreras (Kythera of Anevern) Seite 220 oben, 224 Kasten, 225 oben, 226–233 © 2007 Michael Dobrzycki Seite 2 unten, 3 links unten, 5, 11, 18, 19, 24, 26, 27, 30, 31–37, 42, 52, 53, 65–67, 76, 77, 88–98, 106, 110, 111, 115, 120–124, 129, 130, 131, 134, 135, 148, 149, 156–159, 202, 240, Umschlag hinten (Reh, Hundennase, Springreiter, Katze) und Buchrücken © 1989, 1990, 1997, 1998, 2003, 2009 Walter T. Foster Seite 132, 133, 136–145, 154, 155, 160–163 und Umschlag hinten (Pferdekopf) © 2010 Patricia Getha Seite 13 © 2004, 2005, 2009 Ken Goldman Seite 210–213 © 1998, 2004 Jack Keely Seite 3 rechts unten, 198, 199, 200, 201, 203–209, 214–215, 217 und Vorsatz © 1999, 2004 Jack Keely und Carson van Osten Seite 128, 150–153, © 1989, 1998, 2003 Michelle Maltseff Seite 2 links und rechts oben, 4, 15, 28, 29, 40, 41, 46, 50, 51, 54, 56–64, 68–74, 164, 165, 170–175 und Umschlag vorne (Tiger) © 1989, 1997, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 William F. Powell Seite 10 unten © Carol Rosinski Seite 47, 84, 102–105, 192–197 © 2007 Nolon Stacey Seite 3, 25, 55, 75, 78, 79, 80–83, 99–101, 112–114, 116–119, 125–127, 146, 147, Umschlag vorne (Hund, Katze) © 1989, 1998, 2003, 2005, 2009 Mia Tavonatti Seite 1, 3 rechts oben, 12 oben, 14, 16, 17, 20–23, 38, 39, 48, 49, 166–169, 176–191, Nachsatz und Umschlag hinten (Giraffen, Löwin) © 2008 Linda Weil COVERFOTO: frechverlag GmbH, 70499 Stuttgart; Foto © ООО «Издательство АСТ», перевод на русский язык, 2024

ISBN 978-5-17-163418-6

Содержание

Природа. Полный гид по рисованию	6	Vike & Varn	88
Инструменты и материалы	8	Лес и его обитатели	94
Знакомимся с основами	10	Постройки	96
Другие способы штриховки	11	Старая мельница	98
Карандашные линии и текстуры	13	Зайчик	100
Искусство штриховки	14	Пестрая неясность	104
Техники штриховки	16	Хохлатая желна	110
Начало: основные формы	18	Дерево, упавшее в воду	114
Геометрия повсюду	19	Медвежонок	118
Разминка	20	Олененок	122
Секрет передачи объема	21	Красная белка	128
Перспектива	22	Лисята	134
Тренировка для начинающих	26	Формы ветвей и листьев	142
Крупный план: яблоки	27	Засохшие и упавшие деревья	144
Первые рисунки цветов: падуб	28	Ветки и побеги	145
Тюльпан	29	Наперстянка	146
Животные в природе и в зоопарке	30	Водосбор	147
Ищем натуру	32	У воды и в горах	148
Рисунки и заметки	33	Горы	150
Источник и направление света	34	Построение композиции	152
Панорама шаг за шагом	35	Гусенок	158
Пейзажный рисунок	36	Реалистичный пейзаж	160
Глубина пространства и расстояние	38	Енот	164
Облака	40	Чертополох	170
Наброски и перенос рисунка	42	Передача текстуры	172
Прогулка за городом	44	Большая голубая цапля	178
Церковь у дороги	46	Рисование животных в движении	184
Украшение любого сада: роза	48	По пути и в путешествии	186
Цветок яблони	49	Хаф-Доум, Йосемитская долина	188
Натюрморт с подсолнухами	50	Водопад Гранд-Фолс, река Йеллоустон	190
Окно с цветами	56	Гладиолус	192
Синицы-гаички	62	Фуксия	193
Фокус на формах	66	Комбинирование образцов	194
Тяжеловоз	70	Добавляем детали	198
Ягненок	72	Отпускные сюжеты	202
Жеребенок	76	Попугай жако	204
Голова петуха	80	Львенок	210
Позитивное и негативное пространство	82	Маленький жираф	214
Мак	86	Обыкновенный колибри	218
Старый бидон	87	Деревья со всего мира	222

Природа.

Полный гид по рисованию

Любому, кто хочет научиться рисовать, нужно просто начать. Не стоит покупать дорогостоящие материалы, даже времени потребуется не очень много. Имея в наличии несколько карандашей и бумагу, можно начать рисовать где угодно и в любой момент. На что обращать внимание, как быстро добиваться желаемого результата, какие техники и приемы освоить – все это вы узнаете при чтении этой энциклопедии, с ее помощью вы сможете развить и отточить навыки рисунка.

О некоторых важных основных понятиях, в частности о перспективе и светотени, рассказано в этой главе. Из нее же можно получить общее представление о материалах и самых распространенных техниках рисунка. Зарисовки природы, которые приведены в качестве примеров, помогут вам сделать первые удачные шаги в рисунке.

Инструменты и материалы

Рисование – это не просто приятное занятие. Графика является вполне самостоятельным видом искусства. Когда человек пишет или печатает свое имя, он уже занимается графикой! Располагая линии в нужном порядке, можно изобразить форму предмета. Делая следующий шаг – добавляя свет и тени, – мы вводим в рисунок третье измерение, и он становится правдоподобнее. Одно из больших преимуществ рисунка заключается в том, что рисовать можно где угодно,

а материалы стоят недорого. Однако качество требует вложений, поэтому старайтесь покупать лучшее из доступного на данный момент и, по возможности, периодически пополняйте запасы. Хотя рисовать можно практически всем, что оставляет след на бумаге, стоит позаботиться о том, чтобы работы, в которые вложено немало сил, были долговечными и не выцветали со временем. Вот некоторые материалы для удачного начала творческого пути.

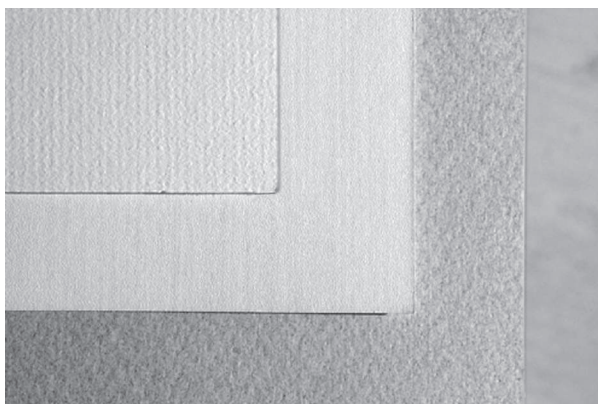
Бумага для зарисовок

Бумага для зарисовок бывает самых разных форматов, плотности и текстуры, выпускается в форме блоков и блокнотов. Такие блоки очень удобны для быстрых зарисовок и для работы на пленэре. В студии можно взять скетчбук большого формата для разработки композиции картины, а для дорожных впечатлений пригодится маленький блокнот. Лучше всего выбирать сорта бумаги в диапазоне от гладкой до среднезернистой.

Рабочее место

Неплохо было бы сразу оборудовать рабочее место с хорошим освещением, достаточно просторное, чтобы разложить инструменты и работать комфортно. Конечно, отдельная студия со специальным регулируемым освещением, мольбертом и столом для рисования – это идеальный вариант. Но на самом деле вам будет достаточно места у окна с хорошим естественным светом. Для работы по вечерам потребуется лампа накаливания с белым мягким светом и лампа дневного света, чтобы можно было рисовать как при теплом (желтоватом), так и при холодном (голубоватом) освещении.

Бумага для рисования углем

Поверхность такой бумаги может иметь самую разную текстуру. Иногда она бывает очень резко выраженной, и это свойство следует использовать для подчеркивания текстуры изображаемого предмета. Цвет бумаги тоже бывает разным, он тоже способен придать работам дополнительную глубину и визуальную привлекательность.

Бумага для рисования

Для больших работ лучше использовать специальную бумагу для графики. Она бывает гладкой (горячепрессованная бумага), среднезернистой (холоднопрессованная) и с ярко выраженной текстурой поверхности. Универсальной считается бумага, полученная методом холодного прессования. Она не совсем гладкая, но и не слишком рельефная, поэтому подходит для разных техник рисования.

Одна из самых приятных особенностей графики заключается в том, что художник работает с простыми инструментами и материалами, которые можно брать с собой куда угодно. К тому же они не стоят баснословных денег! Пробуя разные техники, можно подобрать самые под-

ходящие для себя. Вот инструменты и материалы, которые лучше всего подходят для моих целей. Не бойтесь экспериментировать с другими материалами, сортами бумаги и техниками рисунка. В искусстве нет единственно верного пути.

Кисть. Такая недорогая кисть (А) используется поварами для нанесения соуса на сырое мясо, ее можно купить в любом хозяйственном магазине. Я использую ее для удаления с бумаги катышков от ластика и прочего мусора. Очень полезная вещь!

Инструменты для растушевки. Растушки (D), или палочки для растушевки, используются для получения плавных переходов тона при штриховке карандашом или углем, а также для смягчения контуров. Когда кончик растушки загрязняется, его нужно протереть клячкой.

Клячка. Клячка (E), или мягкий ластик, — очень полезный инструмент. Его край можно сделать тонким, чтобы проработать узкие места, или, наоборот, плоским, чтобы снять лишний графит и осветлить тон. Он не повреждает поверхность бумаги и не оставляет противных катышков.

Трафарет для работы ластиком (F). Используйте его для защиты тех заштрихованных участков, которые вы не планируете удалять или осветлять.

Белый ластик. Такой ластик (G), которым можно удалять штриховку с больших участков, пригодится для высветления теней. Используйте с осторожностью, чтобы не повредить бумагу.

Точилки. Точилку (H) используют, чтобы заострить грифель карандаша. Острым кончиком рисуют тонкие линии и детали, а боковой стороной накладывают широкие штрихи в тенях. С помощью наждачной бумаги (I) можно придавать грифелю разную форму, например скруглить кончик карандаша, легко проведя им по шершавой поверхности, или сделать его плоским и тупым.

Карандаши. Сейчас выпускаются самые разные типы карандашей. Не бойтесь пробовать, чтобы подобрать инструменты, которые лучше всего подходят вашей манере рисовать. Карандаши бывают в деревянной оправе (J), без деревянной оправы (K) и механические (L). Также они отличаются мягкостью грифеля. Твердыми карандашами с маркировкой H лучше де-

Ластик-карандаш. Такой ластик (B) полезен для работы над небольшими участками рисунка. Его можно использовать вместе с трафаретом.

Удлинитель для карандаша. Используйте карандаши полностью! Если карандаш сточился, его можно удлинить с помощью специального приспособления (C).

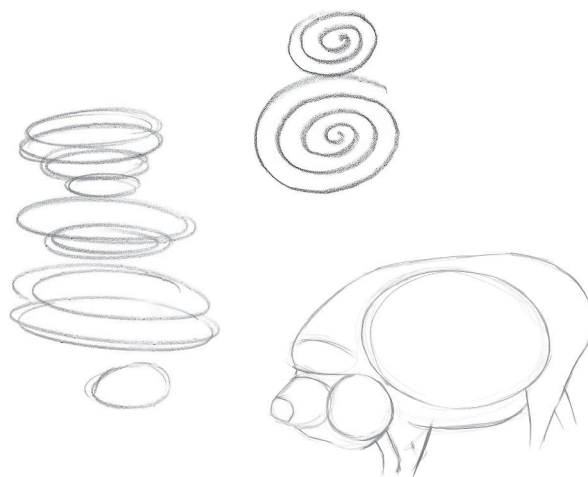

лать легкие, беглые наброски. Карандаши с маркировкой B мягче, они больше подходят для передачи светотени. Чем больше число, стоящее перед буквой, тем, соответственно, тверже или мягче ваш карандаш. Например, карандаш 4H — очень твердый, он дает светлый штрих, а очень мягкий карандаш 9B оставляет темные, густые штрихи.

Имейте в виду, что твердые карандаши могут царапать бумагу, поэтому работать ими нужно без нажима. Я обычно начинаю рисунок карандашом HB. Чаще всего я использую в работе карандаши HB, 3B, 4B, 6B и 9B. С их помощью можно получить очень широкий диапазон тонов. Карандаши с маркировкой выше, чем 6B, оставьте только для самых темных участков рисунка.

Знакомимся с основами

Прежде чем приступить к зарисовкам, вам нужно научиться рисовать всей рукой, а не только запястьем и кистью (если в работе участвует только кисть и запястье, штрих выходит сухим и скованным). Потренируйтесь делать свободные, произвольные штрихи на ненужном листе бумаги, работая всей рукой от плеча. Расслабьте руку и не сжимайте карандаш слишком сильно. Во время такой «разминки» не нужно пытаться изобразить предмет – просто почувствуйте карандаш в руке и посмотрите, какие штрихи у вас получаются.

Овладеваем инструментом

Разогрев руку, попробуйте выполнить штрихи и приемы, показанные здесь. Рисование кругов, точек, завитков и линий на первый взгляд кажется бессмысленным занятием, но так тренируется контроль над инструментом и точность штриха –

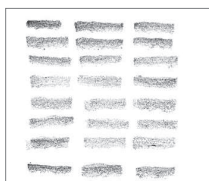
эти навыки очень важны для графики. Попробуйте держать карандаш разными способами и посмотрите, как это влияет на штрих. Чем больше разных штрихов и приемов вы практикуете, тем увереннее и опытнее становится ваша рука.

БЫСТРО И ЛЕГКО – ОДИН КАРАНДАШ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ

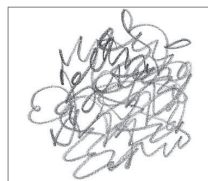
Используя карандаш средней твердости, можно добиться самых разнообразных эффектов. Все эти штрихи были выполнены карандашом 3В. Поэкспериментируйте с ними, а потом попробуйте найти свои собственные способы работы.

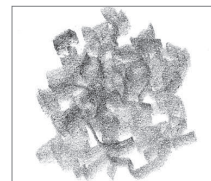
Меняйте нажим, чтобы линии были энергичными и интересными.

Короткие прямые штрихи, выполненные боковой поверхностью грифеля, – самый быстрый способ передать кирпичную кладку или ритмичный орнамент.

«Каракули», нарисованные острым карандашом, подходят для изображения кустов и деревьев.

Такие же произвольные линии, но выполненные боковой стороной грифеля, подойдут для передачи мягкой и темной листвы.

Боковой стороной грифеля заполните темные участки кустарника, а затем острием проработайте детали.

Нарисовать кирпичную или каменную стену можно короткими и широкими горизонтальными штрихами, а тонкими линиями подчеркнуть фактуру.

Другие способы штриховки

Осваиваем линии

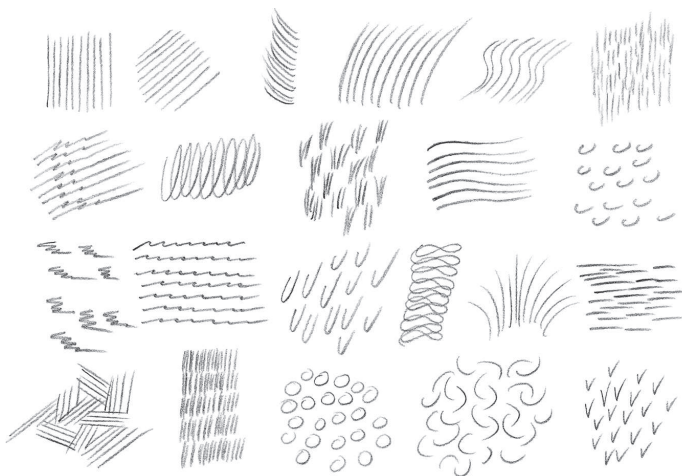
Для штриховки не всегда нужен острый карандаш. На самом деле, в ряде случаев именно тупой грифель поможет добиться нужного эффекта. При использовании толстых карандашей его преимущества становятся еще более явными. Поиграйте с карандашами, чтобы освоить разные типы штрихов. Рисуйте любые линии, какие

приходят в голову, используя и острые, и тупые карандаши. Для разминки начните со штрихов, показанных ниже.

По мере тренировки вы увидите, что некоторые штрихи напоминают те или иные реальные формы или текстуры. Например, маленькие штрихи в форме буквы V похожи на летящих птиц, а волнистыми линиями можно передать поверхность воды.

Рисуем тупым карандашом

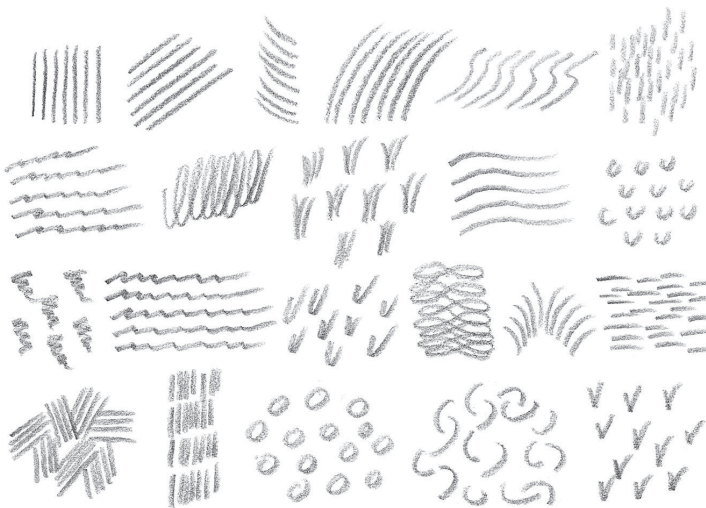
Полезно выполнить те же упражнения, взяв тупой карандаш. Даже если вы используете одно и то же положение руки и тип штриха, при смене карандаша получается иной результат. Посмотрите на эти примеры. Мы рисовали такие же по форме штрихи, но работа выглядит иначе. Затупить карандаш можно, проведя им по наждачной бумаге или любой другой бумаге с грубой поверхностью.

Упражнение

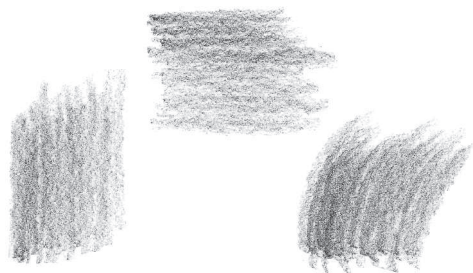
РИСУЕМ ОСТРО ЗАТОЧЕННЫМ КАРАНДАШОМ

Начните с рисования параллельных линий, сначала вертикальных, затем – расположенных под углом. Перейдите к изогнутым линиям, пробуя длинные и короткие штрихи. Затем рисуйте волнистые линии под углом и короткие вертикальные штрихи. Потренируйтесь проводить спиральные линии, а затем группируйте вместе короткие изогнутые штрихи. Попробуйте менять нажим в процессе выполнения штриха. О-, V- и U-образные штрихи – самые распространенные «буквенные» формы в графике.

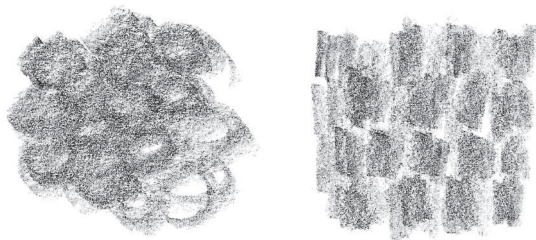
«Живопись» карандашом

Когда мы используем «живописные» штрихи, похожие на мазки, рисунок приобретает новое измерение. Представьте, что у вас в руках не карандаш, а кисть, и работайте всей рукой. Чтобы добиться этого, возьмите карандаш сверху, удерживая его большим и указательным пальцами (см. с. 11),

Начинаем с простого

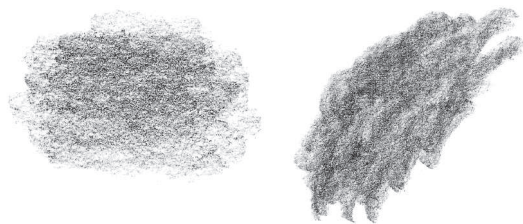
Начните с вертикальных, горизонтальных и изогнутых штрихов. Не оставляйте промежутков между ними. Работайте с сильным нажимом, затем ослабляйте его с каждым штрихом.

Уменьшаем размер штриха

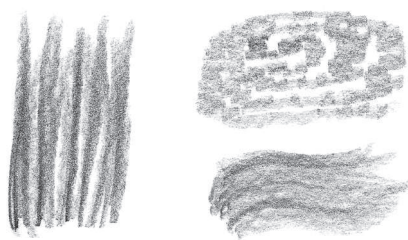
В первом упражнении рисуйте маленькие окружности. Такая штриховка напоминает кожу животного. Во втором примере (справа) чередуются короткие штрихи с сильным и слабым нажимом, эта штриховка напоминает каменную или кирпичную кладку.

и рисуйте боковой стороной грифеля. Если поворачивать карандаш после нескольких штрихов, то его не придется точить часто. Чем больше грифель, тем шире получится штрих. Чем мягче карандаш, тем живописнее будет результат. Все образцы выполнены на гладкой бумаге карандашом 6В, но можно поэкспериментировать с бумагой погуще – штрихи на ней получаются прерывистыми.

Меняем нажим

Затемните любой участок бумаги, меняя нажим в разных местах. Штрихи должны быть свободными.

Расслабляемся

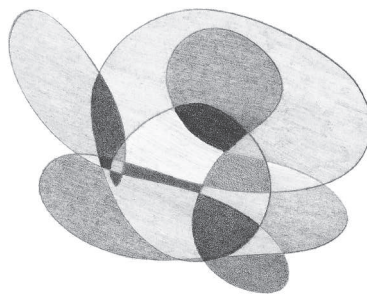
Рисуйте длинные вертикальные штрихи, меняя нажим, пока у вас не начнет получаться высокая трава. Еще более свободные штрихи можно использовать для изображения воды (справа). Сначала попробуйте поработать, двигая руку по спирали (справа вверх). Затем потренируйтесь делать волнообразные движения, меняя нажим (справа вниз).

УПРАЖНЕНИЕ

Почувствуйте движение карандаша по бумаге

Со временем вы станете лучше чувствовать, как ведет себя карандаш при работе с разными типами штриховки. Изменение нажима тоже войдет в привычку, если периодически делать упражнения наподобие этого:

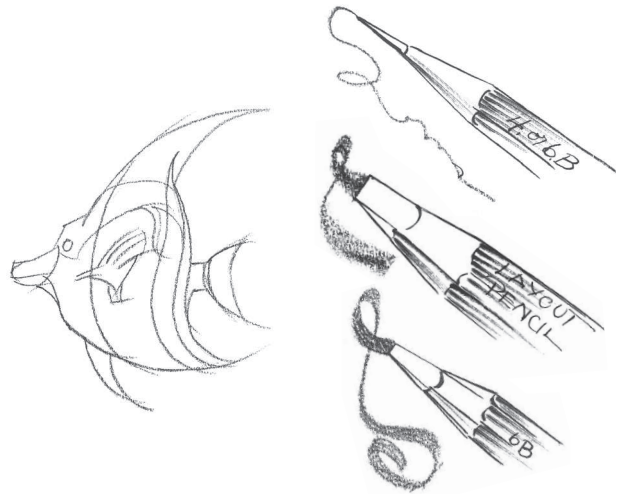
Сначала начертите произвольную композицию из окружностей и овалов. Затем заполните получившиеся контуры и промежутки между ними, используя разный тип штриха и разный тон. Самое важное заключается в том, чтобы работа карандашом стала для вас привычной. По мере овладения инструментами будет расти и уверенность в себе.

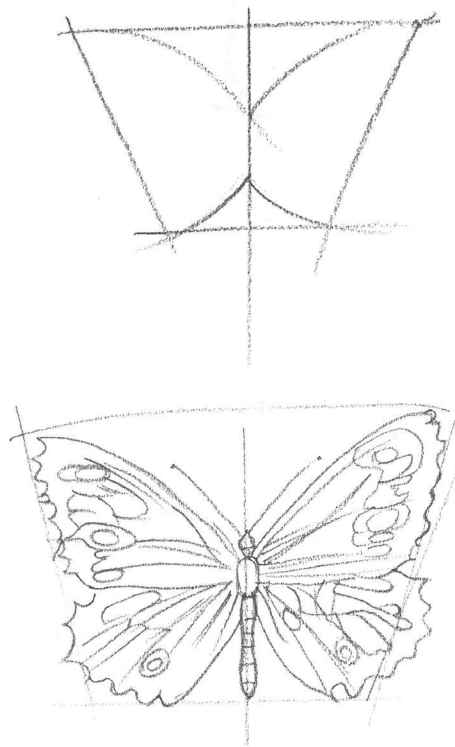
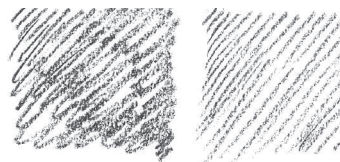
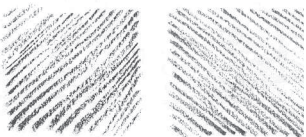
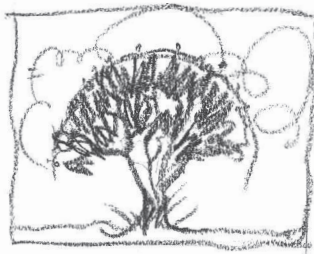
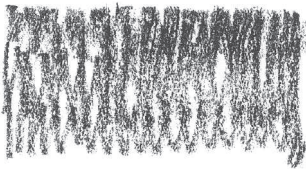
Карандашные линии и текстуры

Начинающим художникам лучше сосредоточить внимание на самом процессе рисования, а не на результате. Держите карандаш или грифель свободно, чтобы линии ложились легко, сохраняли четкость и простоту. Сначала наметьте общую форму предмета и проведите несколько вспомогательных линий, основываясь на наблюдении за натурой. Убедившись, что направляющие расположены правильно, сделайте подготавливающий рисунок, обращая внимание на основные углы, формы и объемы.

Помните, что уверенная линия – результат не таланта, а практики. Изучите штрихи и текстуры, показанные на этой странице, и попробуйте их на практике. Например, нарисуйте чешую у рыбы, добавьте кирпичи к каменной кладке, наметьте листву на деревьях.

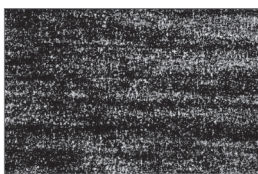
Обратите внимание на то, как форма грифеля влияет на тип линии.

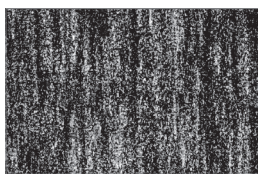
Искусство штриховки

Делая упражнения с предыдущей страницы, вы увидели, сколько разных возможностей существует при работе грифелем по бумаге. Если вы уже освоили отдельные штрихи и линии, пора переходить к сплошной штриховке. Располагая штрихи близко друг к другу, можно превратить линейный

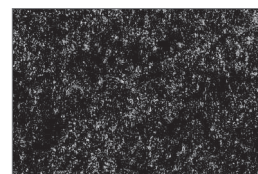
набросок в трехмерное изображение, например передать не только шерсть, но форму спрятанных под ней мышц животного. Благодаря штриховке цветочные лепестки становятся тонкими, как бумага, валуны – тяжелыми и грубыми, а поверхность воды – прозрачной.

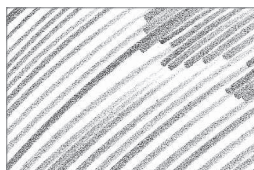
Горизонтальные штрихи. Наносите горизонтальные штрихи в направлении слева направо и обратно, не отрывая руки. Растушуйте.

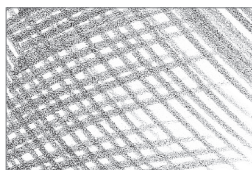
Вертикальные штрихи. Работайте длинными линиями в направлении сверху вниз (если вам удобнее рисовать горизонтальные линии, просто поверните лист бумаги). Растушуйте.

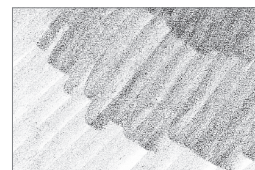
Округлые штрихи. Круговыми движениями карандаша выполняйте маленькие, плотные, находящиеся друг на друга штрихи. Делайте их мягкими и сливающимися друг с другом, ритм и направление штриховки не должны читаться.

Штриховка. Основной метод передачи светотени – заполнение контура рядами параллельных штрихов. Чем ближе друг к другу штрихи, тем темнее будет тон.

Перекрестная штриховка. Для более темных участков располагайте ряды параллельных штрихов друг над другом, меняя угол наклона. Как и в предыдущем случае, уменьшая расстояние между штрихами, мы получаем более темный тон.

Градиент. Чтобы получить переход тона от темного к светлому, работайте боковой стороной грифеля. Начните со штрихов с сильным нажимом и постепенно ослабляйте его.

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

«Карандаш под ладонью», основной способ. Такой способ позволяет руке и запястью двигаться свободно, и благодаря этому получаются живые зарисовки.

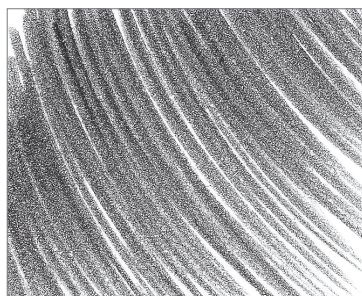
«Карандаш под ладонью», вариант. Держа карандаш ближе к кончику, можно делать легкие штрихи, длинные и короткие.

Как при письме. Самый привычный для нас способ держать карандаш дает максимум контроля и полезен там, где важны точные линии и детали.

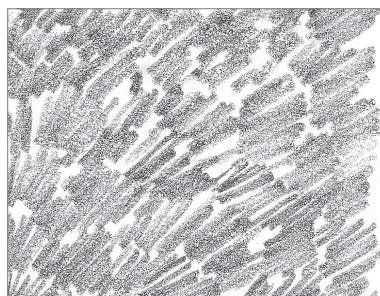
Совет художника

Многие профессионалы рекомендуют классический набор из двенадцати деревянных карандашей. Это лучший вариант для того, чтобы познакомиться со свойствами и выразительными возможностями карандаша как инструмента и оценить, насколько удобно и легко с ним работать. Чаще всего вам потребуются карандаши HB и 2B, но 4B и 6B тоже стоит всегда держать под рукой.

Сплошная штриховка

Участки с густой, темной тенью заполняйте линейными штрихами с сильным нажимом.

Штриховка и текстура

Чтобы показать крапчатую поверхность, наносите короткие, неровные штрихи боковой стороной грифеля.

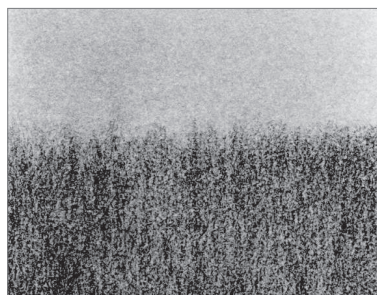
«Негативный» рисунок

«Негативным» иногда называют пространство, окружающее какой-то объект. В рисунке такие участки не менее важны, чем «позитивные», то есть занятые предметами. Форму объекта можно передать, заполняя штриховкой участки вокруг него.

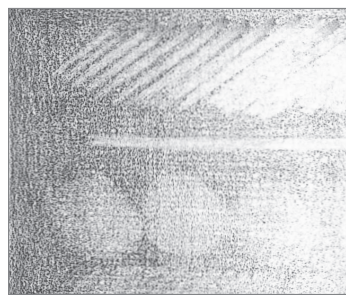
Плавные переходы

Смягчить границы отдельных штрихов можно с помощью растушки или бумажной салфетки.

Растушка замшей

Добиться максимально плавных тональных переходов можно с помощью лоскута замши. Я использую замшу, когда мне нужно передать тона кожи. Возьмите небольшой лоскут, сложите его так, чтобы получился плоский «кончик», и затем потрите замшей нужный участок. Поскольку замша забирает больше графита, чем обычные растушки, в дальнейшем может потребоваться нанесение дополнительного слоя штриховки.

Работа ластиком

Ластик можно использовать не только для исправления ошибок. Попробуйте с их помощью выделить детали на затененных участках или «нарисовать» светлые формы в темных местах. Главное – следите за тем, сколько графита способен снять ваш ластик.