

УДК 741
ББК 85.15я7
075

Публикуется с разрешения издательства Arcturus Holdings Limited

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

075 **Основы наброска в разных техниках. Альбом для скетчинга** / пер. с исп. яз. Е. Роди-
менко. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 112 с. — (Искусство рисовать на коленке).

ISBN: 978-5-17-138450-0 (рус.)

ISBN: 84-342-2883-1 (исп.)

Скетчинг – современная и популярная техника скоростного рисунка. Она позволяет делать наброски, отражая композицию и основные идеи, передавать эмоции и атмосферу. Какой-либо понравившийся объект можно изобразить лишь несколькими основными смелыми линиями. Этой техникой может овладеть каждый – многие художники и иллюстраторы таким способом создают настоящие произведения искусства. Процесс создания скетчей рассматривается на примерах многочисленных авторских рисунков, сопровождаемых полезными советами и лайфхаками от профессиональных художников, короткими пошаговыми упражнениями.

Из этой книги вы узнаете о:

- материалах и об инструментах для рисования
- светотеневом моделировании
- кроках
- градиентах и растушевке
- видах штриховки
- и еще о многом другом
- наложении теней и текстуры

УДК 741
ББК 85.15я7

ISBN: 978-5-17-138450-0 (рус.)

ISBN: 84-342-2883-1 (исп.)

© Copyright ParramonPaidotribo World Rights
Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain
© Copyright of this edition: AST Publishers
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2021

Введение

Дать точное определение наброска весьма не просто. В действительности имеется в виду не только быстрый рисунок, выполненный в какой-то технике, или определенная степень его завершенности. Технически дело заключается в том, чтобы, не затрачивая много времени, достигнуть главной цели: запечатлеть самое основное в изображаемом объекте, мгновении жизни, спонтанном движении, – что сильно ограничивает выбор графических средств, – передать несколькими штрихами форму, которая бы многое выразила.

Набросок – это не только этап подготовки к более капитальной работе, обычно осуществляемой масляными и акриловыми красками. У набросков есть и собственное предназначение – быть законченным произведением, в котором нечего ни прибавить, ни убавить. Они самостоятельны, это отдельный жанр рисунка, практичный и благодатный вид творчества, доступный любому желающему.

Схема и композиция

Выбирая пейзаж, мы осознаем, что не сможем изобразить на бумаге все, что видим, приходится выбирать небольшой фрагмент. Следует подробно изучить объект, внимательно осмотреть его, мысленно разобрать на основные формы, понять его, а не копировать.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ РИСОВАТЬ, МЫ ДОЛЖНЫ ПОДУМАТЬ

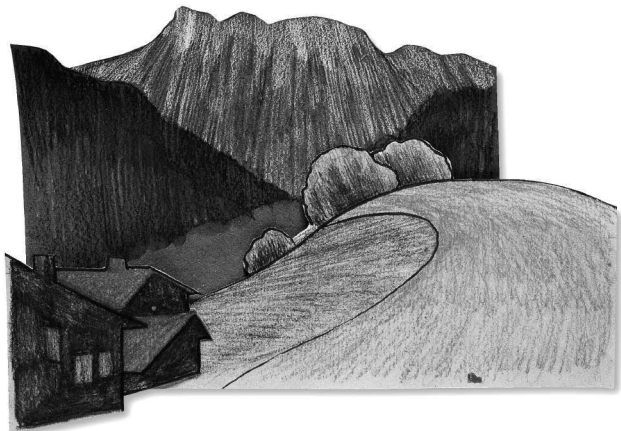
Прежде чем приступить к рисованию, мы должны обдумать свои действия.

В идеале — три четверти времени посвятить размышлениям, а четвертую, оставшуюся, — рисованию. Качество наших наблюдений важнее наших технических навыков. В первую очередь необходимо четко определить, что именно интересует нас в сюжете и какая комбинация элементов делают его более привлекательным; это поможет нам правильно воспроизвести его на бумаге.

Внимательно рассматриваем объект и решаем, каким образом нам лучше выделить первый план.

Мы можем убрать или включить группу домов, находящихся слева, чтобы еще больше нарушить равновесие композиции.

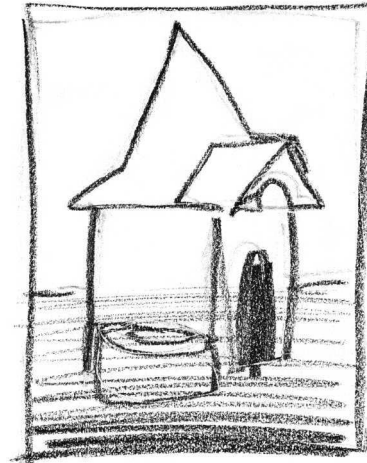
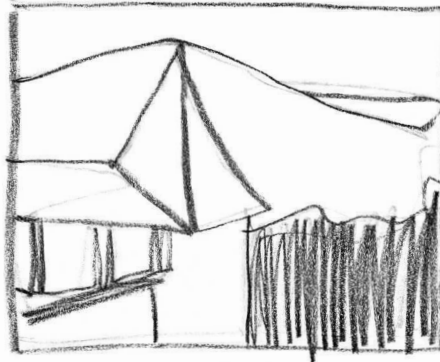
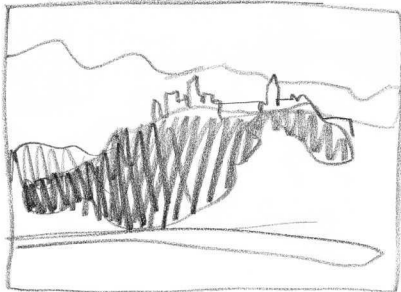
Расположив дерево на первом плане, подчеркиваем пространственную глубину. В конечном счете любые легкие изменения рисунка влияют на окончательный результат. Вот почему важно все продумать заранее.

ИЗУЧИТЬ, ОБДУМАТЬ И ЗАПОМНИТЬ УВИДЕННОЕ

Изучить и попытаться освоить увиденное – это метод предварительной проработки сюжета, шаг, который должны проделать все художники, прежде чем приступить к рисунку. С его помощью мы оцениваем изобра-

зительные возможности сюжета, собираем информацию и развиваем наше мастерство, чтобы набросок не слишком зависел от технических аспектов.

Черновые наброски, сделанные на скорую руку, без намерения конкретизировать. Их единственная функция – композиционная. Способ освоить основные линии, определяющие объект.

ДИССОНИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Изучая объект с помощью предварительных набросков, мы можем обнаружить какую-нибудь диссонансирующую деталь, которая отвлекает наше внимание от главного объекта и не добавляет ничего интересного. Запомним, что не существует правила, которое обязывало бы нас включать дополнительные элементы в композицию только потому, что это присутствует в натуре.

ПОМЕТКИ, ЧТОБЫ ЗАПОМНИТЬ УВИДЕННОЕ

Чтобы запомнить и лучше обдумать увиденное, мы можем делать записи, содержащие сведения о цвете и текстуре, и ввести тональные валеры карандашом или углем, которые в виде тональной линейки выносятся на поля рисунка. Поскольку набросок делается с ходу и быстро, это иногда мешает сохранить всю необходимую информацию в форме рисунка, например, если он делается в черно-белой гамме, требуется какое-то указание относительно цвета.

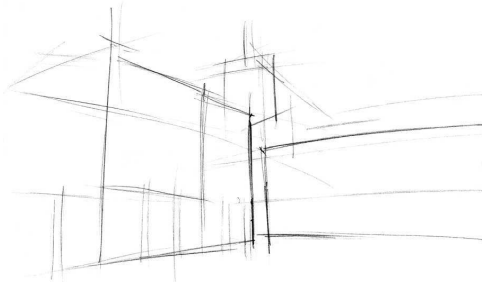

Сравнив изображение на фотографии с наброском, мы обнаруживаем, что художник убрал некоторые диссонансирующие или отвлекающие внимание детали: автомобили и прохожих, – чтобы усилить впечатление глубины и придать городскому пейзажу более пустынный вид.

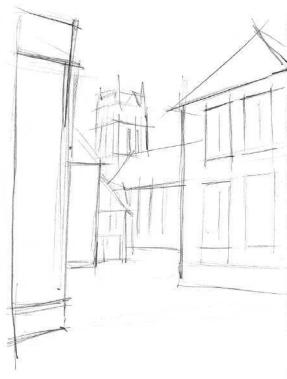

БЫСТРО ПРОИЗВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

В рисовании набросков отпадает необходимость в предварительной схеме, так как эта техника сама по себе схематична. Тем не менее в определенных случаях, главным образом в городских пейзажах и архитектурных сюжетах, оказывается весьма полезным для начала прикинуть в уме размеры и пропорции.

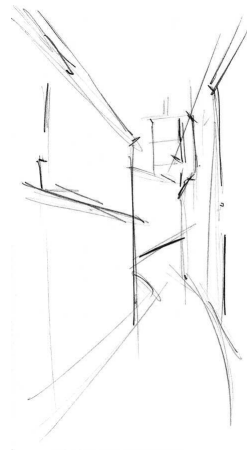

Этот рисунок выполняется карандашом: с помощью легких прямых линий намечают плоскости и характерные формы объекта.

Обратите внимание, насколько точно совмещаются друг с другом городские объекты. Особое значение здесь приобретают перспектива и геометрические формы зданий.

Архитектурный рисунок – это способ, позволяющий создать основные линии эскиза с соблюдением пропорций.

Прямые линии помогают избежать ошибки в рисунке и разобраться с объектом, в котором разные плоскости домов и крыш перекрывают друг друга, создавая характерный ритм.

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТОЧКИ

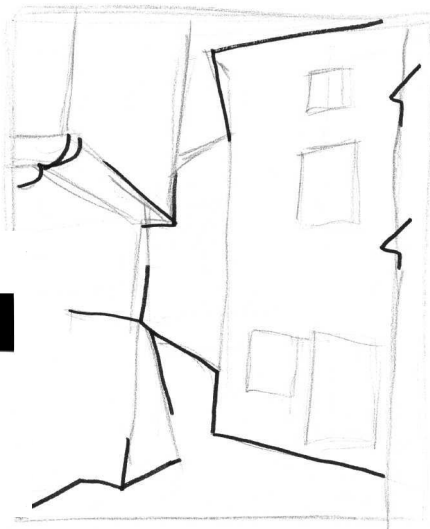
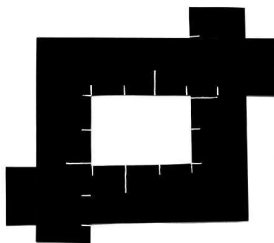
Композиция всегда имеет опорные конструктивные точки, которые помогают распределить различные элементы объекта на поверхности бумаги. Так, мы можем нанести легкую разметку и направляющие линии, которые помогают построить структуру объекта с соблюдением пропорций и упорядочить композицию.

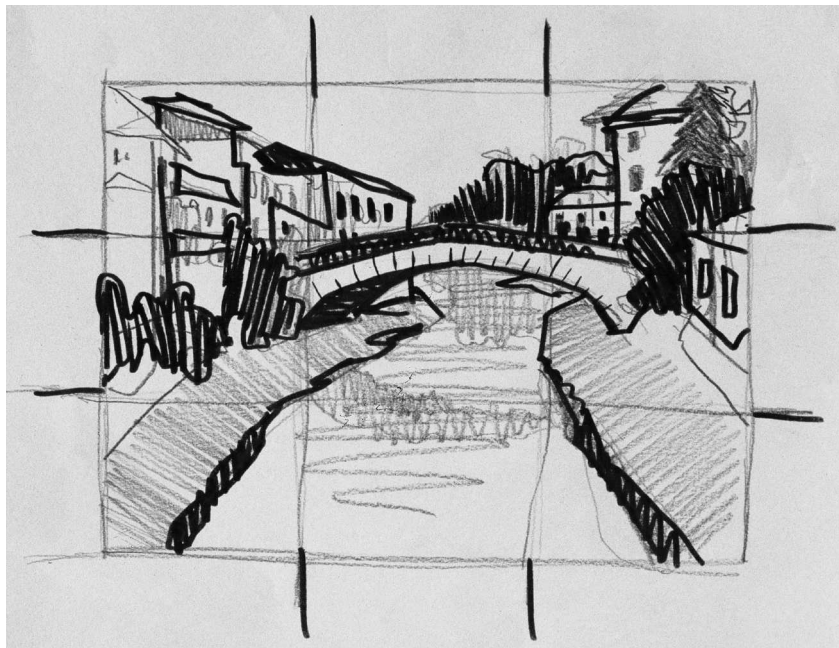
СКОРРЕКТИРОВАТЬ РИСУНОК С ПОМОЩЬЮ РАМКИ

Изготовим видоискатель из двух кусков картона в форме буквы L. Соединяем их так, чтобы получилась рамка или окошко, которое мы используем как видоискатель. Держим рамку перед собой и, закрыв один глаз, смотрим через нее. Если нанести небольшую разметку по краю рамки, нам будет проще произвести измерения и соблюсти масштаб элементов, которые мы включаем в сюжет.

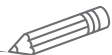
Сравнивая эскиз с фотографией, мы замечаем, что были выделены пересечения линий или четкие вершины углов зданий. Эти пункты и надо учитывать при построении наброска. Выделив угол или наклон какой-то из этих линий, мы добьемся большей выразительности рисунка.

Набросок, сделанный с использованием рамки. Линии рамки служат ориентирами для расположения элементов в рисунке.

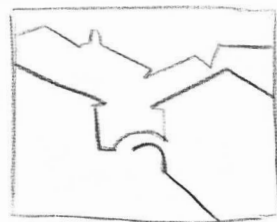
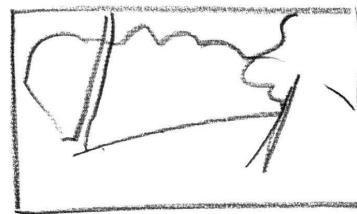
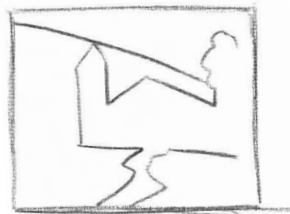
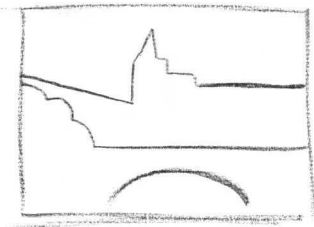

ПОМОЩЬ КРОКИ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ СХЕМЫ

Чтобы нарисовать что-то правдоподобно, начинаем набросок с нескольких едва заметных ориентировочных линий, которые нам помогут правильно расположить каждый элемент и адекватно передать формы и размеры. Такой набросок (кроки) служит основой, на которой впоследствии появятся уже уточненные формы.

НАБРОСКИ НАБРОСКОВ (КРОКИ)

Кроки – это подготовительный набросок набросков. Рисуем три-четыре приблизительные линии, легкие, почти абстрактные, едва касаясь карандашом поверхности бумаги, чтобы мазок был минимальным. На каждое кроки у нас должно уходить несколько секунд. Уровень обобщения в кроки (фактически они могли бы считаться почти абстрактными) таков, что они по большей части остаются непонятными для всех, кроме рисовавшего.

Пройдя этап анализа, делаем набросок объекта. Первоначальный рисунок должен служить основой и выполняется легким касанием карандаша. На представленных здесь рисунках линии проведены с более сильным нажимом, чем обычно, чтобы они оказались более понятными.

