

SKETCH-BOOK

КНИГА ДЛЯ ЗАПИСЕЙ И ЗАРИСОВОК



ВИЗУАЛЬНЫЙ
ЭКСПРЕСС-КУРС
РИСОВАНИЯ

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ РИСОВАНИЯ

РИСОВАНИЕ — ЭТО ПУТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕБЯ.

Оставьте на время камеру своего цифрового устройства, попробуйте запечатлеть свои мысли и эмоции с помощью стильных и уже почти древних инструментов — карандаша и ручки. А главное — сделайте это своей рукой.

Рисование — очень КОМФОРТНОЕ занятие. В мире сплошного информационного шума приятно выкроить минуту-другую, чтобы остановить круговорот мыслей, дел, задач и «перезагрузиться».

И пусть ваша записная книжка будет не просто скучной «напоминалкой», а станет ДНЕВНИКОМ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА. Нейробиологи говорят, что рисование АКТИВИЗИРУЕТ особую, уникальную нейронную цепь в нашем мозге.

Рисование — это СВОБОДА. Вы ни от кого и ни от чего не зависите! Не надо ни компьютерных программ, ни розеток, ни подзарядки. Ничто не запрограммировано и не предустановлено, только ваша фантазия и безграничное пространство для ее проявления.

Скетчбук КОМФОРТНО сочетает в себе путеводитель по основам графики и творческую записную книжку с продуманной эргономикой.

УДОБСТВО использования скетчбука — его юзабилити — рассчитано специально для современного, динамичного и требовательного пользователя. Поэтапные рисунки сопровождаются ненавязчивыми текстовыми пояснениями, есть место для личных записей, оставлены развороты для собственных проб в искусстве графики.

Здесь можно ПИСАТЬ, РИСОВАТЬ, ОБВОДИТЬ, ОБРИСОВЫВАТЬ, ДОРИСОВЫВАТЬ И ЗАКРАШИВАТЬ. Можно свободно использовать простой карандаш, шариковые, гелевые или чернильные ручки, а также маркеры. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ БУМАГА для художественных работ хорошо выдерживает многократное стирание ластиком.

Скетчбук ЛЕГКО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ на все 360 градусов, так что рисовать можно буквально на коленках. Он удобно и ровно ложится на поверхность стола. Закрывается книга с помощью упругой резинки, которая способна фиксироваться как вертикально, так и горизонтально.

Между пружинным креплением скетчбука можно хранить и переносить карандаш или ручку. Твердая обложка гарантирует сохранность скетчбука в презентабельном виде на всем протяжении его использования.

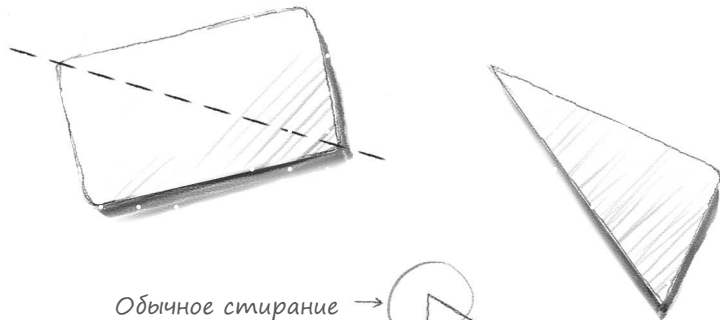
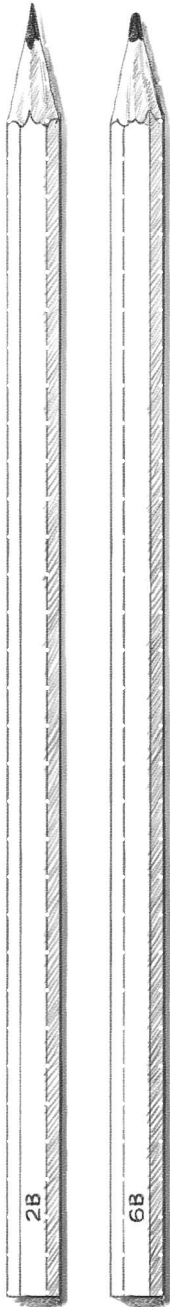


КАРАНДАШИ И ЛАСТИК

Для создания скетчей и эскизов хорошо запастись карандашами разной твердости/мягкости.

На всех качественных карандашах у окончания наносится маркировка по твердости/мягкости рисовального грифеля. Твердые карандаши имеют маркировку от H до 9H. Чем больше цифра, тем карандаш тверже и светлее. Мягкие карандаши имеют маркировку от B до 9B. Здесь чем больше цифра, тем мягче и темнее карандаш. Имеются и твердо-мягкие карандаши. Это HB — средний по твердости между H и B, но скорее твердый, чем мягкий. Еще один средний карандаш имеет обозначение F. Это тоже средний по мягкости карандаш, но скорее мягкий, чем твердый. Для начинающих удобнее всего использовать карандаши двух типов: 2B и 4B. Впрочем, это дело индивидуальное.

Ластик рекомендуем разрезать на две половинки по диагонали.

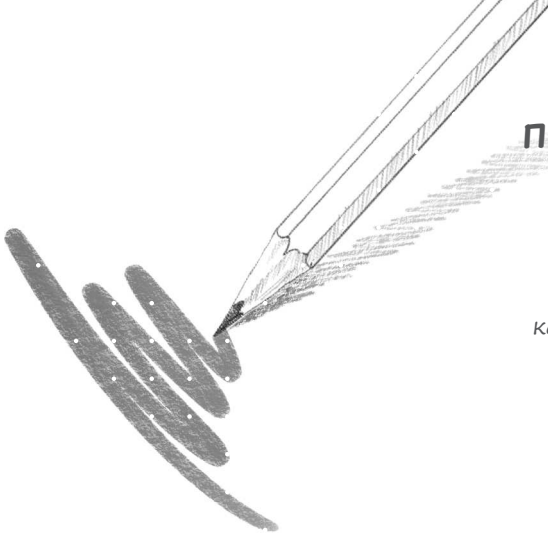


Ластик — такой же инструмент рисования, как и карандаш. Разрезав ластик, вы сможете не только вытирать ненужные линии, но и прорабатывать рисунок белыми штрихами.

Стирание или проработка тонких штрихов

ПИШУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ЛИНИИ И КОНТУР

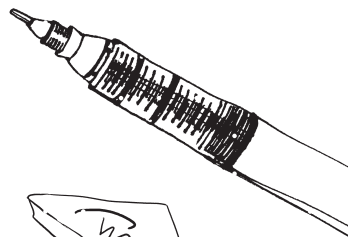
Потренируйтесь делать широкие штрихи боковой плоскостью карандашного грифеля. Для широких штрихов лучше использовать мягкий карандаш.



Эти приемы «живого» штриха помогут добиться свободного движения руки и почувствовать инструмент.

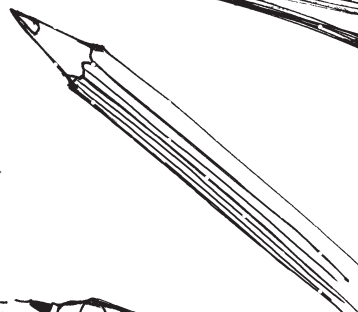
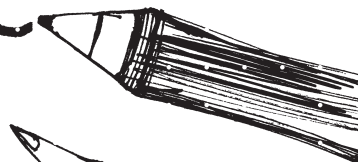
Чтобы добиться выразительного контура, проработать тонкие детали или просто создать контрастное изображение, необходимо использовать инструменты, дающие плотную черную линию.

Раньше для этого применялись только перо и кисть. Но эти замечательные инструменты не удобно носить с собой, требуют обустроенного места для рисования, определенного мастерства и времени на подготовку к работе.

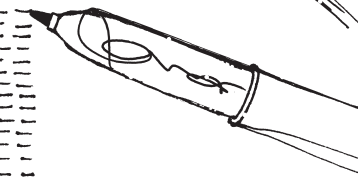
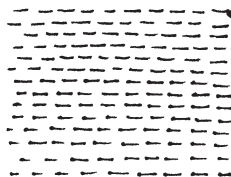


Рисую пером или кистью, приходится часто макать их в тушь или краску, что значительно замедляет работу. Интенсивность линии при этом меняется по мере расходования чернил или туши.

Эта особенность может восприниматься как помеха, а может стать интересным художественным приемом.



Сейчас доступно много инструментов, позволяющих проводить очень длинные непрерывные линии. Некоторые современные ручки позволяют силой нажатия менять толщину или прозрачность штриха. Очень привлекательным свойством новых пишущих инструментов является удобство ношения и постоянная готовность к использованию.



Каждому художнику важно найти тот инструмент, который удобен именно ему или позволяет решить какие-то особенные задачи.



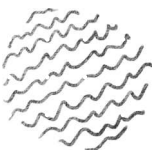
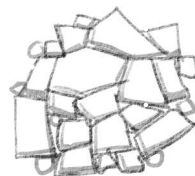
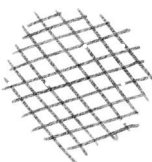
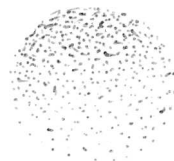
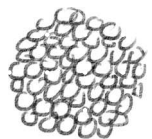
ФАКТУРЫ

Самый простой рисунок можно украсить с помощью фактурных пятен. Несложные сочетания штрихов помогут передать материальность объекта, оттенить плоскости или стать основой для декоративного решения.

Если вы намерены применить фактурное пятно, не стремитесь обязательно ограничить его контуром. Свободный край фактуры очень часто выглядит эффектнее.

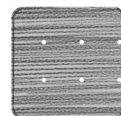


Фактуре можно придать динамику за счет сгущения или разрежения ее элементов, изменения их размера или тона. Эти приемы позволят сделать рисунок более живым, передать в нем пространство или блики света.

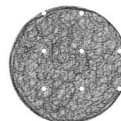


ШТРИХОВКА

Простая горизонтальная
штриховка



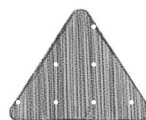
Штриховка в виде «кучeryшек».
Очень удобная техника для
равномерного заполнения тоном.



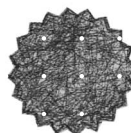
Косая штриховка,
классическая.
Наклон под 45° вправо



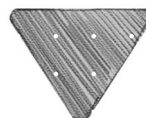
Вертикальная
штриховка



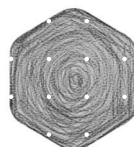
Штриховка зигзагами.
Хороший способ передачи
выраженной текстуры.



Косая штриховка, классическая.
Наклон под 45° влево



Штриховка по форме
внешнего контура



ЛИНИИ

Основа большинства набросков — это линия.

Вариаций линии множество. Здесь показаны самые необходимые:

1. Линия-контур. В сочетании с примыкающими к ней линиями дает ощущение края плоскости.



2. Динамичная линия. Может менять толщину или тон.



3. Линия, переходящая в пятно. Позволяет оживить контурный рисунок или выразительнее передать форму и пространство.



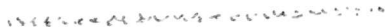
4. Фактурная линия. Хорошо описывает фактуру объекта за счет выразительного края.



5. Множественная линия. Состоит из нескольких, часто неправильных линий, которые вместе могут создать ощущение одной правильной. При необходимости такая линия поможет «растворить» край объекта в пространстве.



6. Составная линия. Набирается из точек или отдельных штрихов. Таким приемом можно передать ощущение линии, даже не проводя ее.



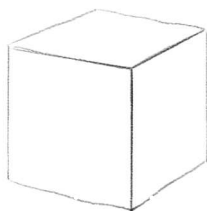
7. Пересеченная линия. Ее не обязательно намечать отрывистыми штрихами. Намного легче пройтись поперек нее острым краем ластика.



ПРОСТЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕМА ПРИ ПОМОЩИ СВЕТА И ТЕНИ

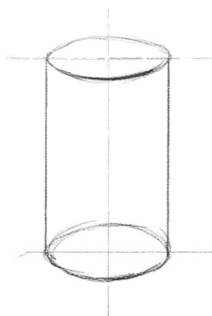


Если хотите научиться рисовать объемные объекты, начните с простых геометрических фигур: шара, куба и цилиндра.

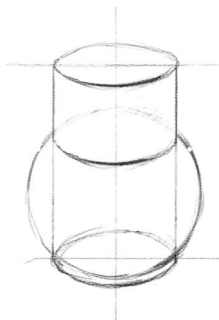


Первый этап — создание подготовительного линейного рисунка.

Куб с его квадратными гранями — это идеальный объект для изучения законов линейной перспективы.

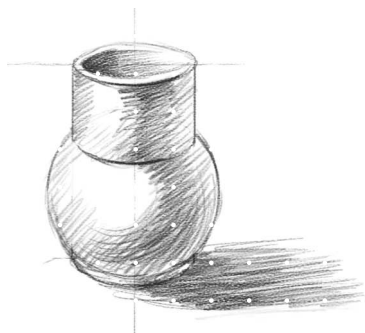
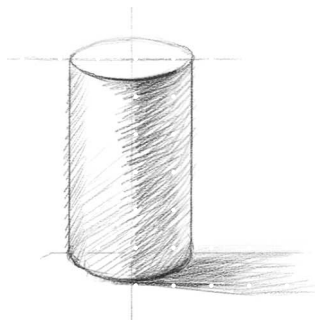
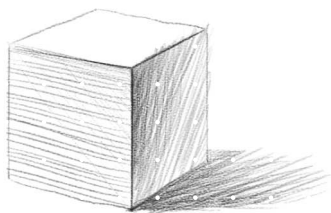


Идеально круглые торцы цилиндра при развороте в пространстве воспринимаются наблюдателем как эллипсы.



Форма кувшина — это сочетание цилиндра и шара.

Для передачи объема объекта с помощью освещения, необходимо определить на нем зоны света и тени — рефлекса и падающей от объекта тени.



Эти простые схемы помогут понять, как распределяется свет по основным геометрическим фигурам.

Тон поверхности объекта зависит от того, насколько эта поверхность развернута к источнику света. При освещении сверху верхняя грань будет светлее боковых.

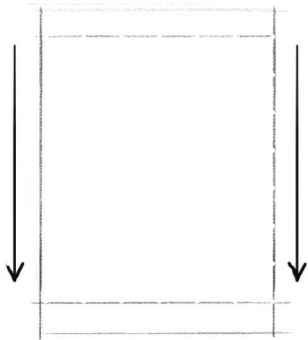
Форма падающей тени связана с формой отбрасывающего ее объекта. В простых рисунках можно изображать ее условно, постепенно растворяя в окружающем пространстве.

В случае сложной формы принципы создания светотени останутся такими же, как и при изображении простых фигур, из которых она состоит.

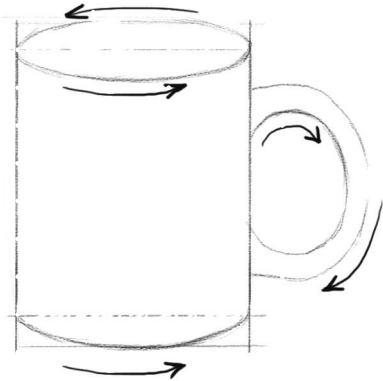
АНАЛИЗ ФОРМЫ РЕАЛЬНОГО ОБЪЕКТА

В основе формы большинства окружающих нас предметов лежат геометрические фигуры. Например, основная часть кружки — это вертикальный цилиндр, а ручка — длинный и изогнутый цилиндр.

Начините с обозначения грани прямоугольного силуэта.



Верх и доннышко кружки можно изобразить в виде эллипсов.

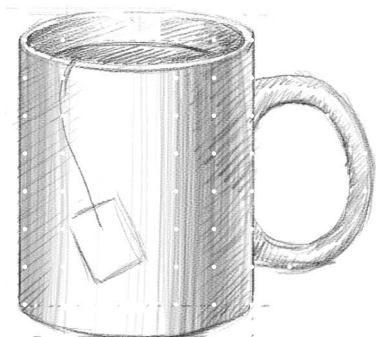


Ровные боковые линии можно провести с помощью линейки.

Сверху и снизу сделайте разметку для прорисовки эллипса — ось и линию внешнего края.

Изогнутые линии эллипсов удобнее рисовать постепенно, набирая из нескольких штрихов. Горизонтальная ось помогает контролировать симметрию.

Ориентируясь на линию
верхнего эллипса, нарисуйте
внутри него толщину кружки.



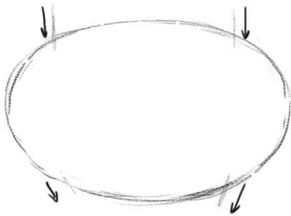
Ярлычок чайного пакетика и темная
поверхность чая сделают рисунок
более реалистичным.



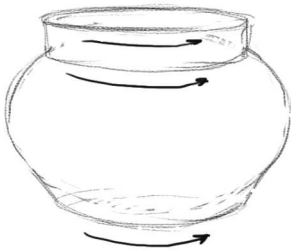
Чтобы передать объем, добавьте условные тени.
Направление штриховки позволяет подчеркнуть поверхность объекта.
Параллельные штрихи создают ощущение гладкой поверхности.

СТАДИИ РИСОВАНИЯ. ПЕРЕДАЧА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ КРАЯ

Сложная форма может быть сочетанием нескольких простых элементов. Например, этот горшок состоит из приплюснутой сферы, с невысоким цилиндром сверху и усеченным конусом снизу. Горловина оформлена округлым ободком.



Наметьте округлую центральную часть, границы горловины и основания.



Прорисуйте эллипсы в местах пересечения больших форм.



Сгладьте края силуэта и наметьте более мелкие элементы — ободок горловины и зону линейного декора.