

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
К63

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

К63 **Композиция и перспектива. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 112 с.: ил. — (Искусство рисовать на коленке).

ISBN: 978-5-17-137717-5

Перспектива и композиция — основные законы живописи и рисунка, включающие в себя множество приемов и хитростей, соблюдение которых позволит создавать гармоничные произведения искусства. Авторы этой книги — известные художники — представили законы перспективы и композиции так, чтобы вы могли их использовать в качестве простых, но подробных инструкций при создании своих произведений.

УДК 741
ББК 85.15я7

ISBN: 978-5-17-137717-5

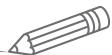
© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2007 Cristopher Speakman
© 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© 2002, 2003, 2008 Joan Hansen
© ООО «Издательство АСТ», 2021

Введение

Перспектива – система изображения объемных тел на плоскости, передающая их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве, в том числе удаленность от наблюдателя. Композиция является важнейшим элементом художественной формы, придающим произведению единство и целостность и позволяющим с наибольшей полнотой и силой выразить замысел художника. Цельность композиции зависит от способности художника подчинить второстепенное главному, от связей всех элементов между собой.

Перспектива и композиция обычно идут рука об руку. Хорошая перспектива на рисунке может разительно усилить эффект от композиции. И наоборот, плохая композиция может испортить эффект от перспективы. Знание законов перспективы и композиции поможет вам сделать свои рисунки более выразительными, но это знание вовсе не самоцель, а лишь средство, помогающее достигнуть успеха и создать свое собственное уникальное произведение искусства.

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

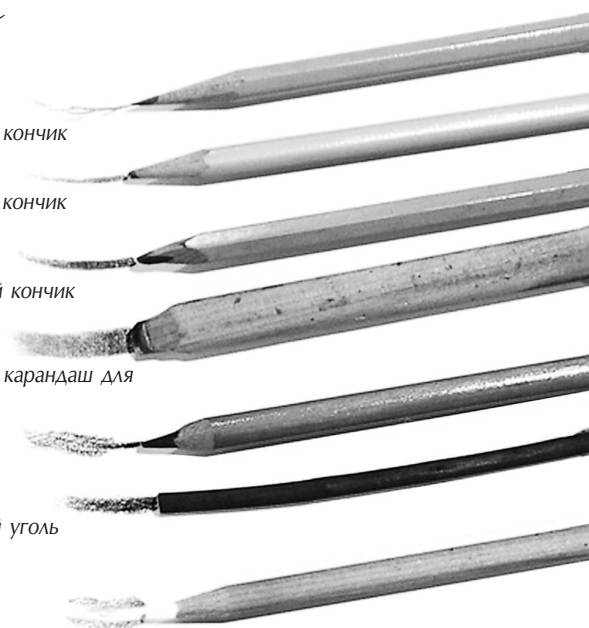
4М, плоский кончик

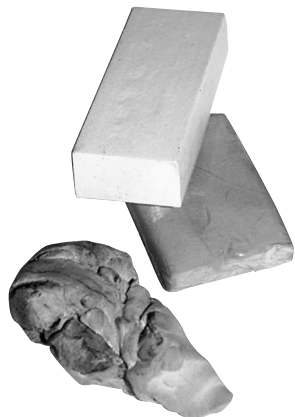
4М, плоский карандаш для набросков

4М, уголь

Виноградный уголь

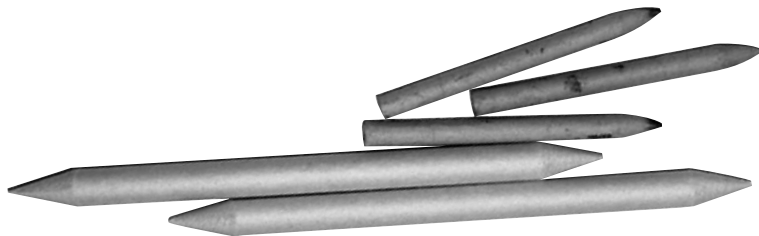
Белый уголь

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.

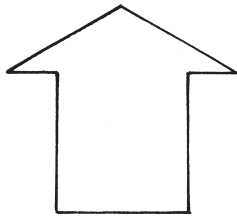

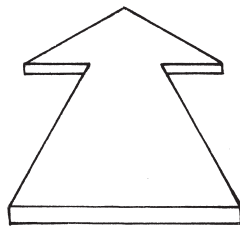
Перспектива... Как это работает?

Перспектива — это техника рисования, позволяющая создать иллюзию глубины на плоской поверхности. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо выполнить ряд упражнений. У всех форм или объектов, которые мы будем рисовать на плоской поверхности, есть объем и место в пространстве. По мере того как мы будем рассматривать их и располагать формы на поверхности рисунка, необходимо постараться представлять себе их расположение в пространстве, чтобы точно передать образ

объектов и они казались совершенно реальными. Должно создаться впечатление, что эти объекты расположены глубоко в пространстве живописной композиции. В этом заключается истинная магия рисования и живописи — создание иллюзии формы, глубины и естественной игры света на плоской поверхности. Обратите внимание, что показанные в этом примере стрелка и дорога в одном случае выглядят плоскими, а в другом кажется, что они уходят в глубь листа бумаги.

Нет глубины

Есть глубина

Нет глубины

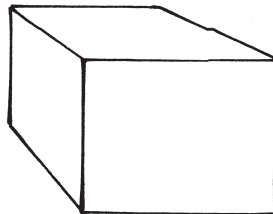
Есть глубина

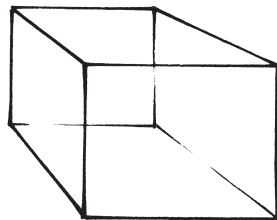

Основа любого хорошего рисунка или картины — как бы хорошо вы ни выполняли штриховку или ни нанесли цвета — правильно переданная перспектива при изображении форм и верно созданная иллюзия глубины изображаемых объектов.

Чтобы облегчить задачу получения глубины и объема, в процессе рисования предмета стоит подумать о нем как о целом объекте. Смотрите только на переднюю, видимую поверхность, но при этом представляйте себе весь объект, то, как его боковые поверхности отдаляются от вас. У объектов, имеющих глубину и ширину, есть задняя и боковые стороны. Чтобы почувствовать их, следует изучить объект и постараться нарисовать в соответствии с ощущением целой формы. Если мы хотим нарисовать коробку, необходимо сделать ее набросок так, как будто она вдруг стала прозрачной. При этом мы не только лучше понимаем, что такое эта коробка, но и, скорее всего, сумеем правильно нарисовать ее, более точно передать ее размер и форму. И естественно, это позволит нам легче передать иллюзию глубины, чем если бы мы просто сконцентрировались на видимой поверхности коробки.

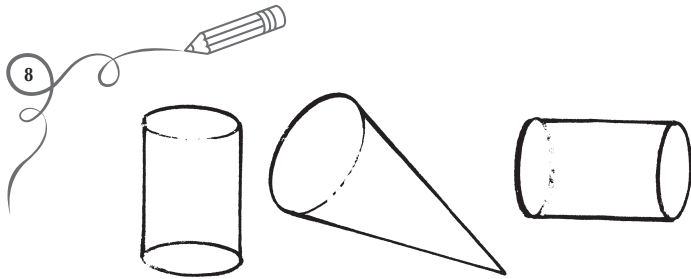

Набросок, где отмечены только видимые поверхности

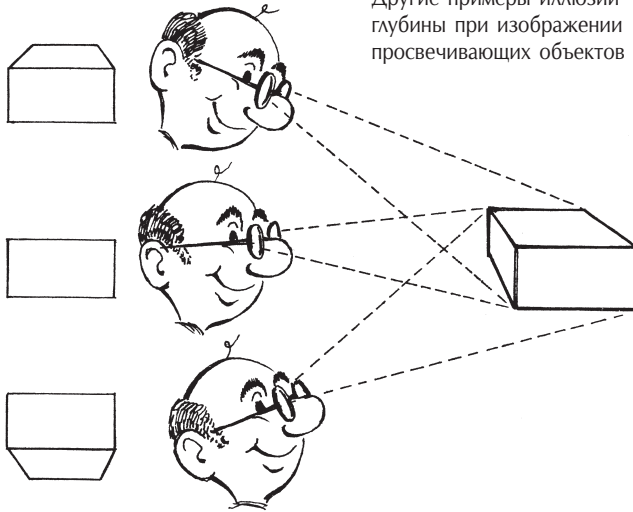

Тот же самый объект, но здесь изображены все составляющие его поверхности

Другие примеры иллюзии
глубины при изображении
просвечивающих объектов

Предметы могут выглядеть совершенно по-разному, если смотреть на них с различных точек обзора. Из-за этого следует определить точку, с которой мы рассматриваем то, что собираемся нарисовать (местоположение, из которого мы рассматриваем предмет), и не менять ее до завершения всей картины. Когда мы смотрим на предмет, мы видим его глубину — удаление от зрителя — и все три измерения, и когда мы рисуем этот предмет на плоской поверхности так, как видит его наш глаз, это означает, что мы рисуем его В ПЕРСПЕКТИВЕ.

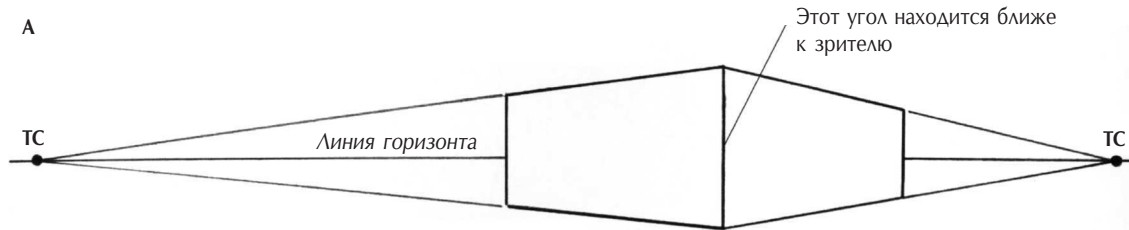

Перспектива

Начинающий художник испытывает чувство ужаса, услышав слово «перспектива», но не стоит так пугаться! Изображать предметы в перспективе несложно, а знание ее законов поможет вам стать настоящим художником.

Правила перспективы помогают передать трехмерный объект на двумерной поверхности, создавая иллюзию глубины и расстояния. Эти правила применимы к любым предметам, выбранным вами для изображения.

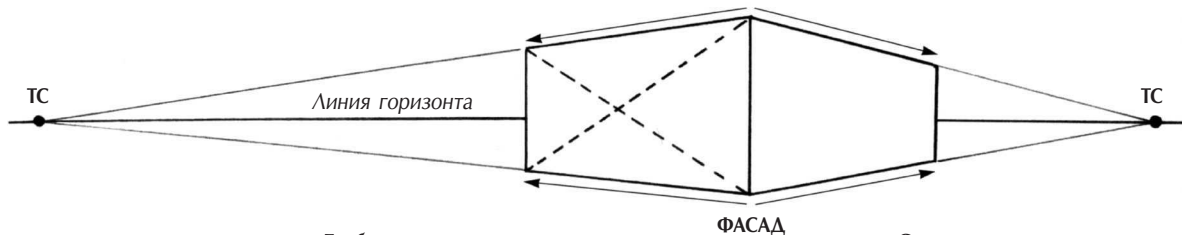

Коробка служит начальной формой для многих предметов; дом – только один из них. В шаге А нарисуйте параллелепипед, введите горизонтальную линию (уровень глаз) и две точки схода (ТС). Центральная вертикальная линия является углом параллелепипеда и располагается ближе всего к зрителю (то есть к вам). Стороны параллелепипеда уменьшаются из-за расстояния, удаляясь к точкам схода.

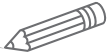
Б

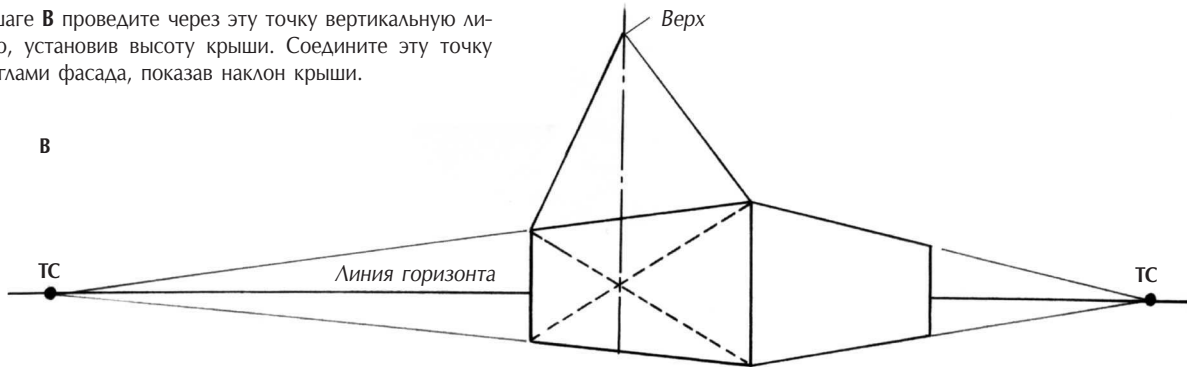
Нарисовав параллелепипед, в шаге **Б** обозначьте центр фасада, отметив пунктирные линии диагоналей от угла до угла. Центр – это место, где они пересекаются.

Стороны уменьшаются, приближаясь к точкам схода. Это пример угловой перспективы.

В шаге **В** проведите через эту точку вертикальную линию, установив высоту крыши. Соедините эту точку с углами фасада, показав наклон крыши.

В шаге **Г** обозначьте конек крыши, изобразив линию от вершушки до точки схода справа. Добавьте трубу, используя левую и правую точки схода, как показано на рисунке.

