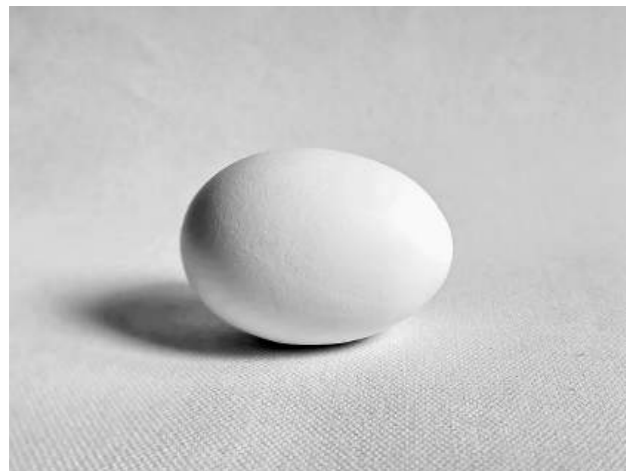

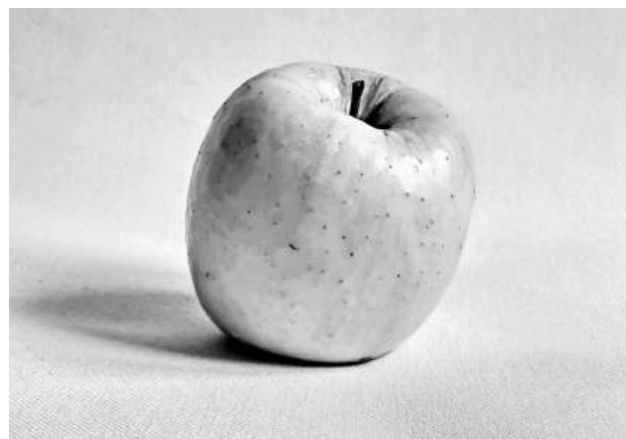
ЭЛЕМЕНТЫ СВЕТОТЕНИ

У предмета есть та часть, на которую попадает свет — освещенная, и та, на которую он не попадает — теневая (при условии одного источника света, в данном случае — окна). На примере фотографии белого яйца рассмотрим элементы светотени, то есть распределение света на предмете.

1. Блик — самое светлое место, часть освещенной области, здесь свет отражается сильнее всего.

При этом на матовой поверхности блик может отсутствовать или быть не таким контрастным относительно остальной освещен-

ной части, а вот на глянцевой поверхности — сиять во всю силу. На нашем примере поверхность матовая, поэтому блик «спокойный», не слишком контрастный, почти незаметный. Найдите его на самой выпуклой части яйца. Для сравнения посмотрите на отчетливый блик на глянцевой поверхности яблока.

2. Свет — непосредственно освещенная часть предмета. Находится с той стороны, откуда падает свет от источника.

3. Полутон — переход из света в собственную тень, здесь сосредоточены средние тона между светлым и темным. Свет скользкий, он словно едва касается поверхности, а не сталкивается с ней, как в освещенной области.

4. Тень собственная — самое темное место на предмете, показывает перелом, перемену формы. Сюда свет уже не попадает.

5. Рефлекс — часть собственной тени предмета. Рефлекс отражает свет от поверхности, на которой находится предмет, или от окружающих его других предметов. В нашем примере слева снизу можно увидеть более светлую область, чем самая темная часть собственной тени.

6. Падающая тень — находится с теневой стороны. Предмет отбрасывает ее на окружающие поверхности и другие предметы. Бывает с точными краями, бывает с мягкими — зависит от вида света (прямой или рассеянный). Обычно в месте касания предмета с поверхностью падающая тень темнее, ближе к краю — рассеивается.

Начать анализировать светотеневую ситуацию стоит с поиска источника света (солнце, фонарь, лампа и т. п.). Для наших занятий лучше всего подходит дневной свет из одного окна, который освещает большую часть изображаемого предмета.

ЧТО РИСОВАТЬ

Вокруг нас десятки предметов и сюжетов, подходящих для рисования. Для начала загляните на кухню, найдите там фрукты, интересные предметы быта, например, любимую чашку, красивую тарелку или интересной формы инструмент — вот у вас уже несколько предметов для рисования. Выйдите во двор, найдите интересный цветок, деревце или архитектурную форму — еще несколько вариантов для рисования. Отправьтесь в путешествие. Там вас поджидает целая масса сюжетов, так как обычно в новом месте внимание обостряется, мы смотрим на все свежим взглядом.

Если неудобно рисовать непосредственно на месте, можно сделать фото для последующей работы. Конечно, лучше начинать рисовать с натуры, так как фото съедает много полутонов, упрощает тени, а глазами мы все эти интересные особенности видим точнее. Позже можно ввести и рисование по фото, особенно если это какие-то сложные объекты или мимолетные сюжеты: птицы в полете, животные в движении или случайные сцены на улице.

В вопросе «Что рисовать?» имеет значение не сам потенциальный объект для рисования, а наш взгляд на него. Нарисовать интересно можно все что угодно, главное — как мы это видим и видим ли вообще. В книге предложены совершенно разные темы. Попробуйте найти что-то похожее, но свое, то, на что именно вы обращаете внимание.

К урокам я буду давать пояснения: почему рисую именно этот предмет или сюжет. Мне нравится рисовать то, что связано со мной лично — с воспоминаниями, ассоциациями, чувствами и эмоциями. Как мне кажется, так рисовать гораздо интереснее. Поэтому и вам предлагаю сначала попрактиковаться на

моих темах, а затем сразу искать и рисовать то, что вас трогает, к чему именно вы неравнодушны. Что именно это будет — не так уж важно. Пусть хоть стоптанные кеды, в которых вы прошагали километры, трубы вытяжки на здании, мимо которого вы ездите каждый день, или посаженные вами цветочки во дворе. Главное — ваше чувство, ваша эмоция! Технические приемы рисунка освоите по ходу практики. На создание рисунка уходит какое-то время, так почему же не провести его с искренним интересом и удовольствием?

Как поставить натуру для рисования

При рисовании предметов, которые можно перенести (бублик, груша, кокос, клубок, цветок и др.), размещайте их на поверхности, покрытой светлой тканью, у окна или под лампой. Свет выстраивайте так, чтобы большая часть предмета была освещена, при этом собственную и падающую тень тоже должно быть видно. Удобнее всего — свет слева или справа сверху. Сами располагайтесь так, чтобы предмет был перед глазами и на него было удобно смотреть. Рабочую поверхность тоже можно осветить, но так, чтобы этот свет не менял освещение на натуре.

При рисовании на природе сначала выбирайте точку, при которой композиция освещена также сбоку. В этом случае перемещаться следует уже вам в поисках наиболее

удачного освещения. Если для композиции будет более выигрышным что-то обобщить, убрать, переместить отдельные элементы пейзажа, то вы вправе это делать.

При рисовании по фото выбирайте такие изображения из своей коллекции, в которых ясно видно и понятно, где свет, а где тень.

Немного о композиции

О композиции можно и нужно читать отдельные книги и учебники. Здесь же я покажу несколько практических принципов, которые стоит учитывать на первых этапах. В дальнейшей практике можно экспериментировать и пробовать разные варианты, предварительно изучив вопрос влияния композиции на восприятие образа зрителем. Это поможет передать задуманное с большей эффективностью.

Каждый рисунок начинаем с выбора формата, в который будет вписан сюжет или предмет. Вертикальный или горизонтальный прямоугольник? Вытянутый? Квадрат? А может быть даже круг? В поиске вам помогут видоискатель и предварительные быстрые наброски. Задача — скомбинировать отдельные части в единое целое. И если при рисовании отдельных предметов это сделать несложно, то при рисовании пейзажа или многосоставного натюрморта стоит уделить поиску этого решения особое внимание.

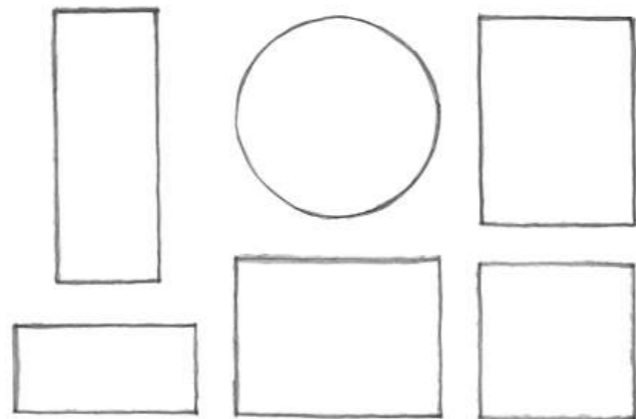
Уроки в книге облегчают эту задачу, так как я уже определила композицию рисунков. Однако я настоятельно рекомендую также рисовать свои собственные сюжеты на похожие темы, в том числе и для тренировки понимания композиции. Сначала можно опираться на мои решения, но и стоит быть открытыми к новому, не бояться делать по-своему, даже если ваши эксперименты не вписываются в условные «правила» композиции.

Пока посмотрим основные моменты, на которые нам стоит обращать внимание в определении композиции будущего рисунка.

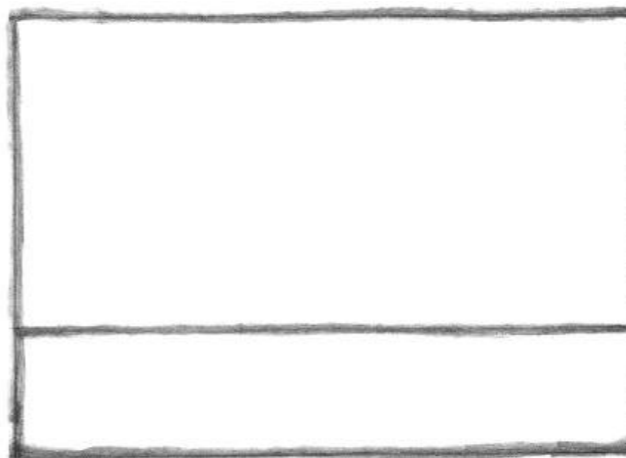
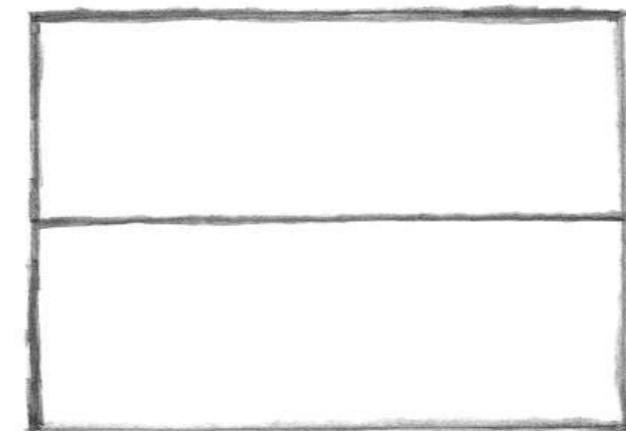
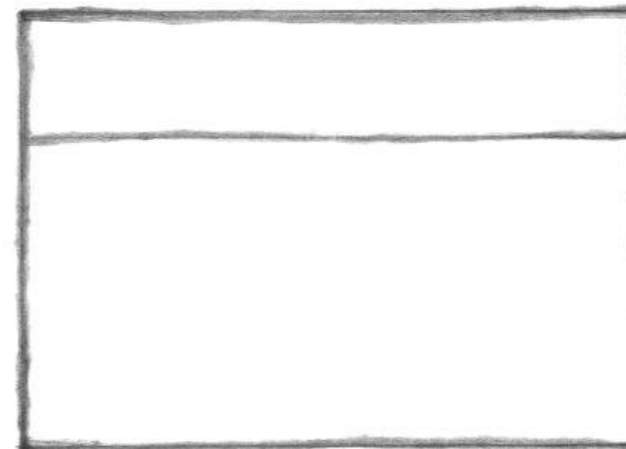
1. Ориентация листа: вертикальная или горизонтальная.

Некоторые предметы сами подсказывают ответ, например, городской пейзаж с башнями Москва-Сити мы впишем именно в вертикальный формат, так как вертикали башен лучше всего будут подчеркнуты именно вытянутым форматом. Для лежащей на боку груши — горизонтальный, если бы она стояла вертикально — вертикальный. То есть выбираем тот формат, который подчеркивает и поддерживает нашу натуру. Среди композиций в уроках у нас есть и круглый формат, в него я вписала пион — сам по себе предмет округлых форм.

Начинайте рисунок с прикидки формата — сделайте небольшой, схематичный набросок и распределите наблюдаемые объекты внутри этого формата. Не ограничивайтесь одним решением, ищите варианты композиции и выбирайте наиболее интересный. Иногда можно начинать и без рамок формата, отталкиваясь от главного героя композиции и добавляя ему среду, в процессе принимая решения о формате. Попробуйте и так, и так.

2. Линию горизонта или столешницы лучше располагать выше или ниже середины листа, не делить его на равные части. Так композиция будет смотреться интереснее, динамичнее. Если история про небо, то линию горизонта можно расположить ниже середины, если про землю или про то, что на ней находится, — выше середины.

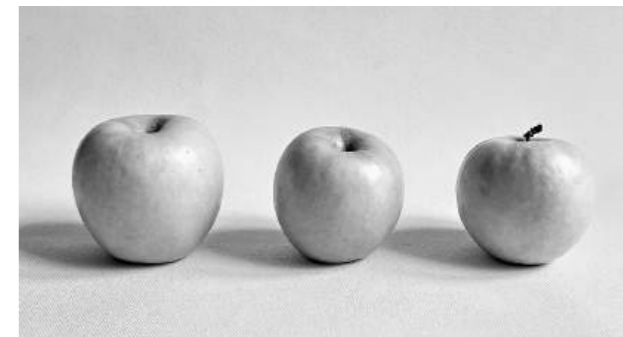
3. Если в пространстве компоуется несколько предметов, не допускайте их «столкновения» друг с другом или краями формата.

Лучше оставлять пространство между предметами или частично наслаивать их друг на друга, тогда не будет возникать лишнего напряжения внутри композиции. Это же касается края формата: либо оставляем расстояние до края, либо выводим часть предмета за пределы композиции.

4. Избегайте явных повторов по размеру, форме и расстоянию между предметами. Например, если рисуем птиц и выстраиваем их в шахматном порядке, это лишает образ естественности и обращает внимание зрителя именно на этот порядок, а не на образ в целом или композиционный центр. Здесь на примере предметы одинаковой формы расставлены в ряд на одинаковом расстоянии.

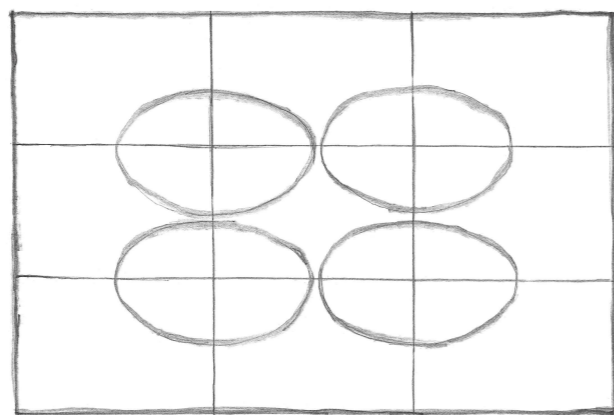
На следующем примере меняется расстояние между предметами, появляется наклонение. Композиция уже становится гораздо интереснее.

Если используете четное количество, например, пару груш, то одну можно расположить вертикально, другую — горизонтально, это тоже даст разнообразие композиции. Экспериментируйте, ищите лучшие на ваш взгляд варианты расположения объектов в пространстве выбранного формата композиции.

5. Используйте правило третей, чтобы удачно расположить объекты в пространстве. Мысленно разделите формат листа на три равные части по вертикали и по горизонтали. На пересечении этих линий находятся удачные области для размещения важных элементов композиции — они привлекают внимание зрителя. Например, дерево можно нарисовать не посередине, а ле-

вее или правее середины листа, пару птиц можно разместить не у края листа, а в одной из верхних областей пересечения третей и т. д.

6. И в конце порекомендую доверять своей интуиции и следовать ей. Если приходит идея, то пробуйте ее воплотить, даже если она нарушает какие-то правила композиции. Нет гарантии, что получится что-то особенное, но зато будет прокладываться дорожка от появления собственной идеи до ее воплощения, и в процессе накопления такого опыта обязательно откроется что-то уникальное и интересное — авторское решение.

В этом тоже прелесть творчества в целом и рисования карандашом в частности. Пусть условные правила становятся отправной точкой, ориентирами, а не ограничениями. Удобно начинать игру, зная ее правила, устои, а дальше — как пойдет, возможно, в этой игре вы придумаете свои правила. Главное — действуйте!

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ РИСУНКА

Сначала делаем небольшие наброски, определяясь с форматом и содержанием композиции. Они делаются быстро, крупными тоновыми пятнами. Цель — решить вопрос композиции, а не сделать красивый рисунок. Можно и даже нужно сделать несколько вариантов и выбрать наиболее интересный. В книге эти вопросы уже решены, при самостоятельном рисовании не упускайте этот этап, он упростит дальнейшее рисование, особенно пейзажей и других сложносоставных образов.

Примеры таких композиционных поисков из моей практики:

После того как определились с форматом и прикинули композицию, начинаем создавать сам рисунок с контуров основных форм. Эти контуры нужны на начальном этапе, в завершённой работе они не должны быть заметны. В реальности мы видим форму не контуром, а целиком, скорее набором пятен. В связи с этим первые два шага можно пропускать и начинать сразу с третьего — с теней и темных участков.

Но этот способ непривычен, поэтому будем начинать с более знакомого контурного рисунка, и все же я искренне рекомендую попробовать выполнить тот же рисунок, начиная сразу с третьего шага — с теней.

Тон набираем постепенно, начиная с самого светлого, который видим на натуре, далее уплотняем его, затемняем в нужных местах. Рисунки без фона создаются быстрее, имейте это в виду при планировании работы над уроками. Начинаем с рисунков на белом фоне, для «приземления» предмета обозначаем падающую тень.

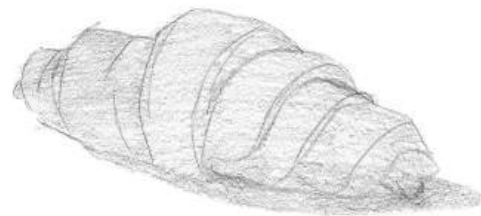
Разберем пошаговый алгоритм на примере рисунка круассана:

Шаг 1. Нанесение основных контуров наблюдаемых форм. При создании рисунка не

нажимайте на карандаш слишком сильно. Начинайте с легких линий и общих очертаний, далее лепите форму как скульптор: отсекайте лишнее, добавляйте там, где нужно «нарастить» форму. В пейзажах удобно начинать с обозначения линии горизонта и от нее отталкиваться для построения пространства.

Шаг 2. Тонирование. Заполняем самым светлым тоном из наблюдаемых поверхность формы или всю поверхность композиции. Если есть явные точные блики, то их пропускаем и оставляем в виде белого листа, как мы это делали в упражнении с созданием градиента.

Шаг 3. Нанесение теней. Темным тоном показываем все видимые тени и просто темные пятна. Вы удивитесь, как быстро передается объем благодаря обозначению теней. С этого шага в целом можно начинать вести рисунок, это гораздо удобнее, но непривычно. Рекомендую попробовать выполнить рисунок простой формы, той же груши, например, начните именно с ее теней: собственной и падающей, а потом прорабатывайте свет и средние тона. Тени удобнее рисовать боковой поверхностью стержня.

Шаг 4. Средние тона. Обычно самая длительная часть работы. Требуется внимания наблюдателя и некоторого старания, так как вариации средних тонов разглядеть сложнее, чем тень или тот же блик. В процессе работы над средними тонами можно делать переры-

вы и быть готовым уделить время внимательному рассматриванию натуры и поиску в ней промежуточных тонов между светом и теневой областью. Для удобства периодически смотрите на предмет через прищур.

Шаг 5. Обозначение деталей и фактуры. Подчеркиваем какие-то трещинки, неровности темным тоном, убираем тон ластиком, показывая выпуклость, прорисовываем важные определяющие детали создаваемого образа. Все внимание на детализацию.

Шаг 6. Обобщение, чистка рисунка, работа над образом в целом. Важный этап, который лучше выполнять, оценивая непосредственно рисунок, его целостность безотносительно натуры. Можно убрать какие-то лишние линии, проверить, не осталось ли контура от первоначального рисунка, вернуть блик, если вдруг он затерся в процессе, усилить тени и в целом привести рисунок в порядок. Он будет восприниматься сам по себе, поэтому здесь уже можно не привязываться к натуре, а оценивать целостность созданного образа и вносить правки, помогающие выстроить эту целостность.

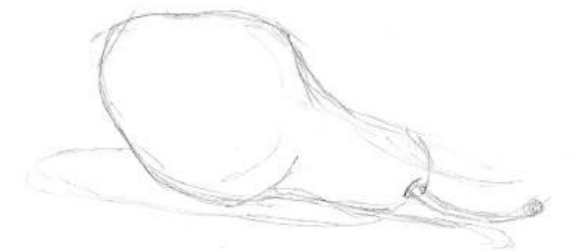
На каждом этапе продолжаем уточнять рисунок. Не бойтесь работать ластиком. Это очень важный инструмент для создания хорошего рисунка. Конечно, от этого алгоритма можно и нужно отходить, что мы и будем делать в некоторых случаях, но как опору в начале пути его смело можно применять.

ПОШАГОВЫЕ УРОКИ

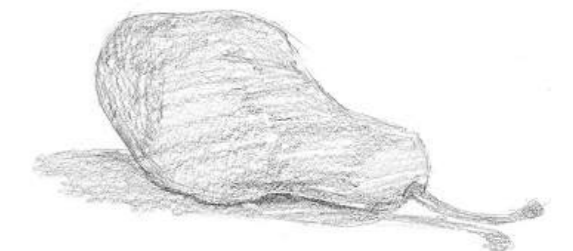
Теперь давайте попрактикуемся. Действуйте смелее и обязательно рисуйте свои варианты предложенных тем — это поможет закрепить пройденный материал и добавит большей уверенности, которая пригодится для более сложных работ в собственной практике. Там, где это возможно, например, при рисовании фруктов, овощей, выставляйте натуру согласно рекомендациям и рисуйте с нее, опираясь на последовательность действий, предложенных в уроке. В качестве ориентиров — фотореференсы, находящиеся в начале каждого урока.

Задача: передать объем формы и текстуру кожицы.

1. Определяем формат рисунка. При таком положении груши уместен горизонтальный формат. Тонкими линиями обозначаем очертания формы груши. Линии можно делать еще легче, чем вы видите в уроках книги, я нажимаю на карандаш сильнее, чем нужно, чтобы при печати рисунок был хорошо виден. Вам же стоит наносить первые линии так, чтобы их можно было легко стереть ластиком, но при этом они должны быть хорошо видны в процессе работы.

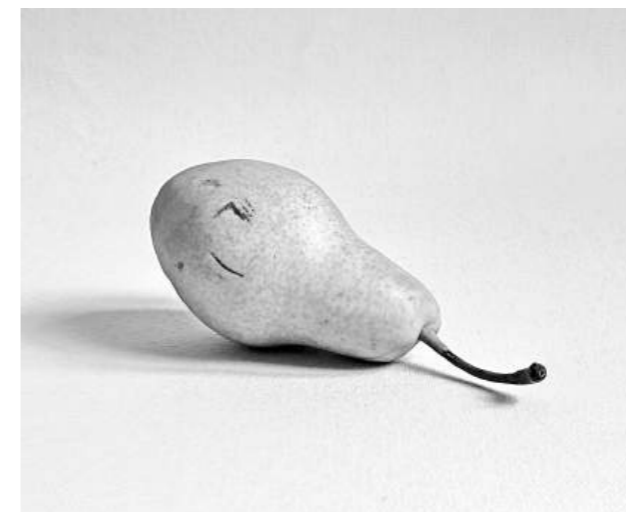

2. Тонируем всю форму вместе с падающей тенью боковой поверхностью карандаша.

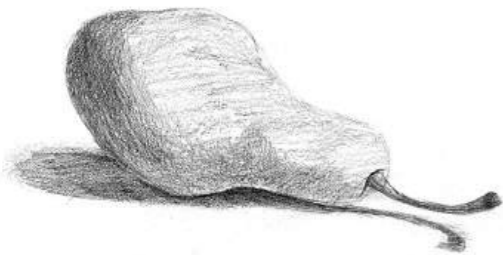

3. Обозначаем темным тоном собственную и падающую тени, а также темные участки, например, черенок.

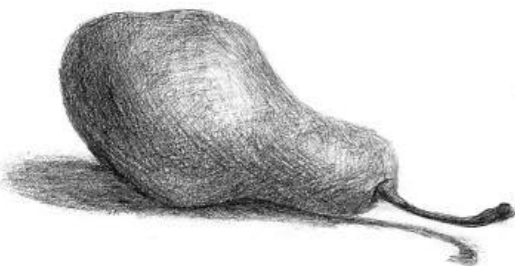
▶ Груша

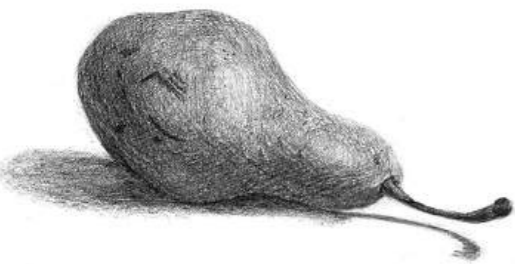
На первом уроке мы нарисуем лежащую на боку грушу. У нее красивая форма, есть интересные неровности на коже. Процесс рисования вы можете посмотреть на видео на моем сайте — Risovanie.info/kniga-karandash

4. Самый длительный процесс, требующий максимального внимания — поиск и создание в рисунке полутонов, которые наблюдаем на нашей натуре. Именно поэтому лучше рисовать непосредственно с натуры — глаза видят гораздо больше полутонов, чем передает фотоаппарат. Чтобы видеть разные тона и сравнивать их друг с другом, периодически смотрите на натуру через прищур. Показываем средние между самым темным и светлым тона. Штрихуем карандашом, стараясь двигаться по форме, повторять ее, это дополнительно проявит ее особенности.

5. На этом этапе уточняем, правим форму при необходимости, добавляем детали, например, неровности на кожуре: линии, пятна и точки. Правим форму черенка. Сосредотачиваем свое внимание на видимых деталях и тех особенностях, которые характерны для конкретной груши.

6. Финальный этап работы над рисунком — обобщение, оценка целостности образа, передачи формы и ее особенностей. Чистим рисунок от лишних пятен графита

в фоне или выходящих за пределы формы штрихов (удобно использовать ластик в карандаше для небольших участков и обычный ластик для фона). Снимаем тон, если это необходимо, при помощи ластика-клячки, например, в освещенной области. Смягчаем границу падающей тени по внешнему краю.

Попробуйте самостоятельно нарисовать вертикально расположенную грушу, грушу на ветке, в разрезе, сначала одну половинку, затем сразу две, особенно если вам нравится этот фрукт. Присмотритесь и к другим любимым фруктам. Рисуя их, обращайте внимание на передачу характерных особенностей формы, ее объема и текстуру кожицы.

▶ Рулет с маком

Коснемся выпечки — отличной темы для рисования! Это богатство разнообразных форм, тонов и фактур. Каждый вид интересен с художественной точки зрения. Кроме того, после завершения рисунка можно выпить чашку чая и подкрепиться натурой.

Мне очень нравится выпечка с маковой начинкой, поэтому выбрала именно этот вариант.

Задача: передать форму рулета в разрезе, его объем, фактуру макового слоя.

1. Обозначаем внешние очертания формы и маковый слой внутри формы. Маковый слой можно рисовать боковой поверхностью стержня для более широких и разнообразных линий, что сразу передаст неравномерность в распределении мака и сделает изображение более натуральным.

2. Заполняем форму и падающую тень светлым тоном, ориентир — самая светлая часть мякоти.

3. Выявляем теневые области на поверхности рулета. У меня — справа. Не забываем про падающую тень. Ближе к объекту тень темнее, дальше — светлее. Сразу же отметим и другие темные по тону области — вкрапления мака. Можно применять «кудрявый» штрих для мака. Вкрапления мака делаем разными по толщине, обращаем внимание на особенности распределения в рулете темных пятен макового слоя.

4. Выявляем полутона, усиливаем тени и темные области. Мякоть можно показать теми же «кудрявыми» штрихами с разным нажимом, но светлее мака по тону и, самое главное, — максимально разнообразными по размеру, форме и расстоянию между углублениями. Внешний край падающей тени делаем мягче при помощи ластика-клячки (касаниями поверхности) или ластика в карандаше (штрихами с отрывом от поверхности, движением по направлению от белой части фона в сторону тени).

5. Уточняем все части рулета и отдельно уделяем внимание фактуре мака. Выходим за пределы темных пятен, чтобы какие-то зерна мака выбивались из общего скопления. Некоторые участки можно специально сделать светлее с помощью точечных движений клячкой. Ластик периодически проминайте в руках, чтобы пользоваться чистой его частью.

6. Подчищаем рисунок от лишних выбивающихся линий, случайных пятен графита в фоне. Если получилось слишком четкое деление, форма словно немного «распадается», то обобщаем отдельные части в целое. Усиливаем тени и фактуру, местами делаем тон снова светлее. Проверьте, есть ли ощущение объема (читается ли ясно светотень?) и фактуры в нарисованном предмете. Если нет, то дополнительно поработайте над тонами в ри-

сунке. Не бойтесь затемнить тени, именно они отлично проявляют и объем, и фактуру.

Подумайте, что еще из выпечки вы хотели бы нарисовать? Предлагаю варианты: булочка с корицей, батон и целый, и в нарезке, ватрушка с творогом, пончик, пирожок, печенье с изюмом, целый торт, кусочек торта, кекс, круассан, пампушка, плетенка, слойка, сочник, вафля, крендель и т. д. — выбирайте то, что любите, и с удовольствием рисуйте!

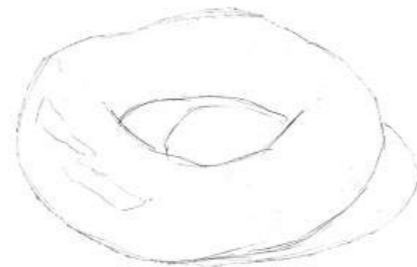
Бублик

Продолжим с хлебобулочными изделиями. В этот раз форма, с одной стороны, простая — круг, а с другой стороны, сложная, ведь рисовать круг мы будем в перспективе — в виде овала.

Задача: передать объем овальной формы бублика, особенности его поверхности.

1. Карандашом наносим легкий контур формы бублика. Она овальная как снаружи, так и внутри. Толщина вблизи чуть больше, чем вдали. Сначала создаем общие очертания и следом уточняем форму с учетом особенности конкретного бублика, например, форма может быть с изгибами и неровностями. Сразу показываем падающую тень и области с бликами для удобства дальнейшего рисования. На карандаш сильно не нажимаем, это позволит в будущем проще вписать контур в общую форму. Лишние линии убираем ластиком.

2. Тонируем форму вместе с падающей тенью боковой поверхностью карандаша (кладем его почти параллельно бумаге). Ориентируемся на самый светлый тон после блика. Области бликов пропускаем.

3. Обозначаем собственную и падающую тени, не бойтесь сильно затемнить их. Разница в тоне поможет передать и светотень, и объем. Тень есть и справа от бублика, и слева в отверстии, обратите внимание на этот момент.

4. Начинаем искать средние тона и уточнять объем бублика. Смотрите через прищур, чтобы увидеть форму целиком, сравнивайте тона между собой и ищите промежуточные тона между светом и тенью. Их наносим уже кончиком карандаша и штрихами, местами по форме, чтобы подчеркнуть ее еще и таким образом. Обратите внимание на рефлексы и края падающих теней: они светлеют по мере отдаления от бублика и имеют мягкие внешние границы.

5. Усиливаем объем через полутона, уточнения и усиление собственной тени, показываем характерные особенности бублика, интересную фактуру: трещины, ямки и неровности.

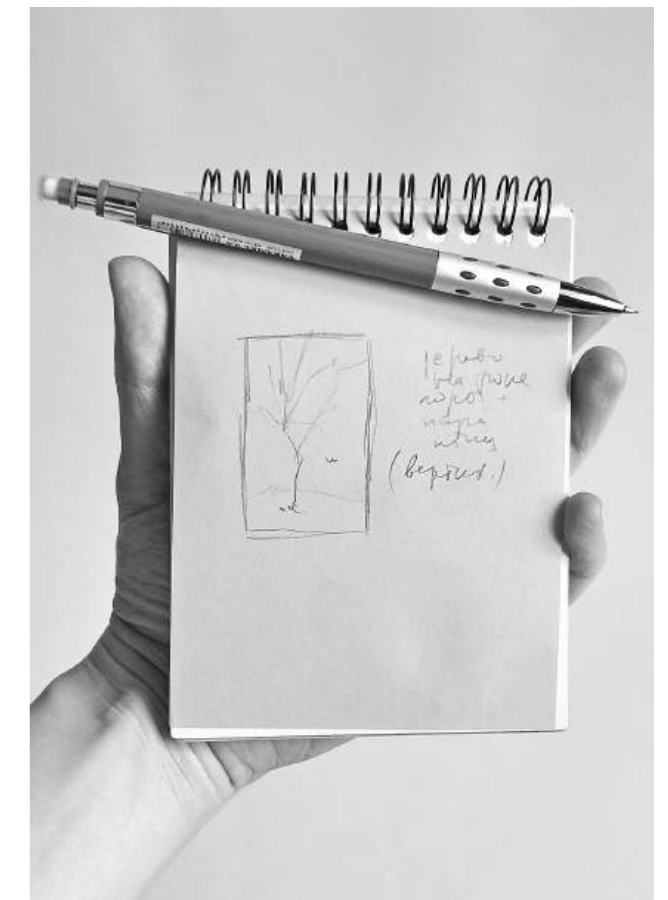

6. Смотрите через прищур и проверяйте: есть ли ощущение явного света и тени на бублике и читается ли форма как объемная?

Чистим рисунок ластиком там, где это нужно, и завершаем работу.

При желании усложните задачу и сделайте небольшой натюрморт с двумя бубликами. Сначала продумайте композицию и формат будущего рисунка. Прикиньте варианты на наброске небольшого размера, например, около 10 см по широкой стороне. Какие еще варианты натюрмортов с бубликами или сухарями вы хотели бы нарисовать? Зафиксируйте их в специальном блокноте-«идейнике» — это отличный способ не упустить пришедшую идею (а она может просто промелькнуть и больше не вернуться), ваш образ, который позже можно воплотить в жизнь.

Чеснок

Чеснок полезен не только как пища, но и как идея для творчества! Он живописно смотрится в натюрмортах, написанных красками, и интересно передается графическими материалами. Форма, текстура кожицы, хвостика, необычный объем из-за выпуклых частей зубчиков — обратим свое внимание на эти особенности чеснока. Поставьте головку чеснока в качестве натуре, осветите его сбоку и приступайте к рисованию, следуя рекомендациям урока.

Задача: передать объем формы, текстуру кожуры и фактурные особенности хвостика.

1. Определяемся с форматом рисунка: вертикальный — если головка чеснока стоит вертикально, горизонтальный — если лежит на поверхности. Начинаем с общих очертаний, вписываем форму чеснока в рамки рисунка так, чтобы осталось расстояние до краев. Для хвостика достаточно набора изогнутых линий, вписанных в общую кривую форму, их мы рисовать будем ластиком, вытягивая из пятна. Не бойтесь отойти от натуре в некоторых частях — главное, чтобы общий силуэт

был узнаваем. Чеснок вам простит какие-то неточности в своем «портрете».

2. Тонируем форму и падающую тень самым светлым из наблюдаемых тонов.

3. Показываем тени боком карандаша крупными общими пятнами. Смотрим через прищур. На каждом этапе продолжаем править форму.

4. Внимательно ищем, а затем показываем средние тона между самым светлым и темным, постепенно уточняем, детализируем. Рисуем самые светлые линии в хвостике, вытирая их ластиком в карандаше. Делаем их разными по длине и форме, не боимся добавлять пересечения, за счет этого появится ощущение их скученности, некоторого нагромождения. Таким же образом при помощи ластика рисуем отслаивающуюся кожицу. Прожилки намечаем как за счет добавления темных линий карандашом, так и за счет снятия тонких линий ластиком.

5. Детализируем хвостик. В углублениях между намеченными ранее линиями тон делаем еще темнее, сами линии проверяем на разнообразие не только по форме, но и по тону: некоторые светлее, некоторые темнее. Следите за тем, чтобы первоначального контура рисунка не осталось.

6. Чистим рисунок и фон ластиком от лишнего. Границу падающей тени по внешнему краю смягчаем ластиком-клячкой.

Овощи — еще один неиссякаемый источник вдохновения для рисования. Начинайте с изображения отдельных плодов, затем переходите к овощам в разрезе, после чего их можно пробовать группировать по несколько штук одного вида или создавать натюрморты из разных видов овощей.

Кабачок, баклажан, огурчики с хвостиками, помидоры как на веточке, так и в разрезе, перцы, клубни картофеля, морковь (а если еще и с грядки да с ботвой — красота неопи-суемая!), кочан капусты в разрезе — задание для усидчивых художников, прекрасный ре-дис, темная свекла и т. д. — бежим в огород или магазин и с удовольствием выбираем но-вую натуру для своих рисунков!

▶ Кокос в разрезе

В наших магазинах можно найти тропиче-ские фрукты, интересные как по форме, так и по фактуре. Кокос необычен соединением фактур: есть темная лохматая кожа, есть светлая гладкая мякоть. Чтобы показать его во всей красе, предлагаю разрезать пополам. У нас появится еще одна задача: показать углубление в форме.

Задача: показать углубление, толщину мя-коти, необычную фактуру кожуры.

1. Поскольку на моем кокосе остался воло-сок кожуры, уходящий вправо, а падающая тень уходит влево, я выбрала горизонталь-ный формат. Если бы не волосок, то формат был бы, скорее всего, приближен к квадрат-ному. Определитесь с форматом и присту-пайте к легкому линейному наброску формы. Место среза мякоти обозначаем не одной линией по кругу, а кривыми изогнутыми ли-ниями. Можно «познакомиться» с волоска-ми на кожуре, набросать их, потом выделить ластиком светлые линии на темном фоне. Не забудьте отметить толщину кожуры.

2. Тонируем светлым, отталкиваясь в опре-делении тона от освещенной части мякоти на срезе.

3. Показываем теневые области и оболоч-ку кокоса.

4. Ищем и добавляем на рисунок полутона. Обратите внимание на то, как контрастирует освещенная часть мякоти с теневой стороной углубления и как почти сливается теневая часть мякоти с ним справа. Углубление тем-нее со стороны света и чуть светлее со сторо-ны тени, но в целом темное. Это можно уви-деть и на других предметах с углублениями, самый простой пример — чашка. Обратите внимание на расположение света и тени НА чашке и В чашке.

5. Детализируем, показываем фактуру, не-ровности. Светлые волокна на кожуре можно сделать ластиком в карандаше, затем немно-го затонировать их карандашом, чтобы они не были слишком светлыми. Не забываем

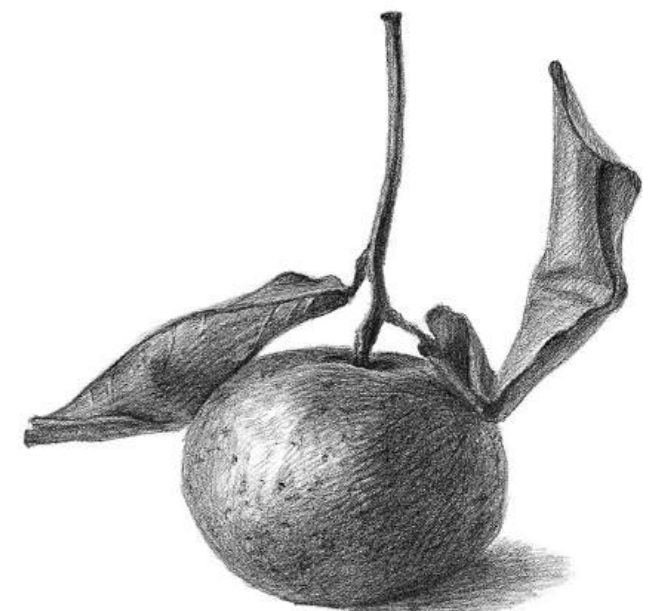

о разнообразии: делаем волокна разными по длине, направлению, скученности, добавля-ем пересечения линий. Светлые волоски про-должаются темными линиями за пределами формы.

6. Чистим от лишнего. Усиливаем тон там, где это необходимо. Освещенную часть среза мякоти можно подчеркнуть ластиком в са-мых светлых местах. Дальние границы пада-ющей тени смягчаем ластиком.

Какие еще из подобных фруктов с необыч-ной фактурой кожуры вы хотели бы нарисо-вать? Может быть экзотический рамбутан или киви (его интересно нарисовать и в раз-резе)? А может ананас или инжирный пер-сик? Выбирайте любимые фрукты с различ-ной текстурой кожуры и рисуйте их как це-ликком, так и в разрезе. Стремитесь передать их особенности, чтобы рисунок получился узнаваемым.

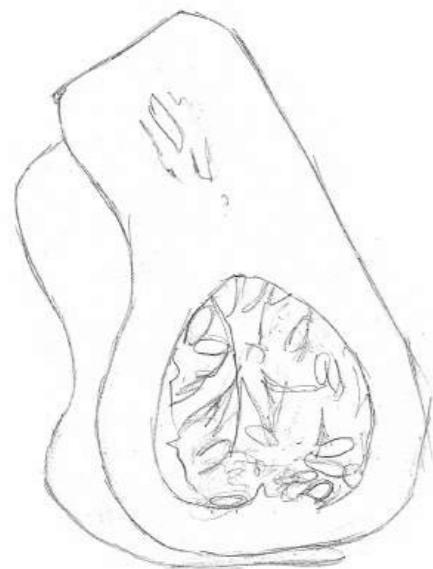
Тыква в разрезе

Многие художники любят писать и рисовать композиции с тыквами, ведь они прекрасны и по оттенкам, и по форме. Натюрморты с тыквами словно наполнены оптимизмом и жизнеутверждающим настроением. Давайте нарисуем одну из тыкв в разрезе.

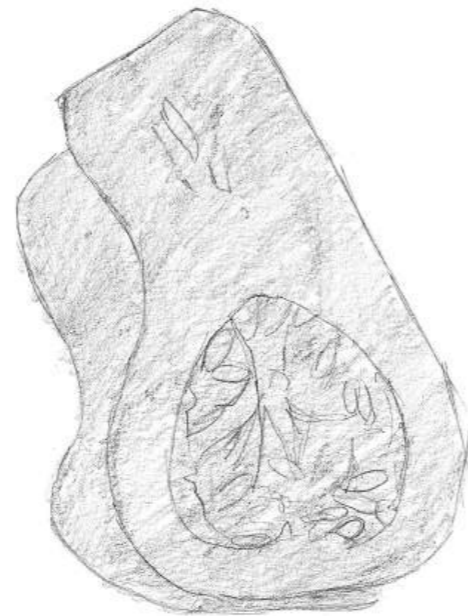
Задача: кроме формы и объема, показать углубление и скопление зерен внутри, не вырисовывая каждое отдельное семечко.

1. Легкими линиями обозначаем силуэт тыквы и падающую тень. Половину тыквы

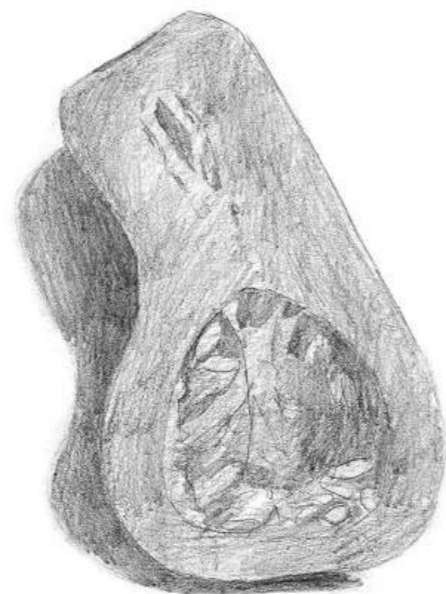

я прислонила к вертикальной поверхности, поэтому тень от нее падает и влево, и вниз. Форму внутренней части рисуем примерно в виде перевернутого сердечка, в верхней части небольшое углубление можно не отмечать. Каждое семечко не обязательно рисовать, но некоторые нужно будет прорисовать поточнее, чтобы дать понять зрителю, из каких форм состоит все скопление в целом.

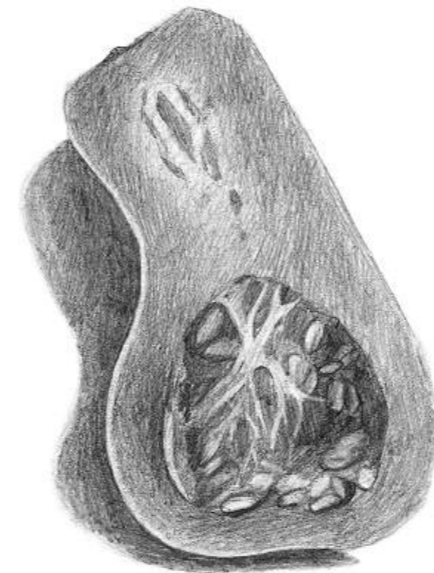
2. Покрываем самым светлым тоном весь рисунок, включая падающую тень.

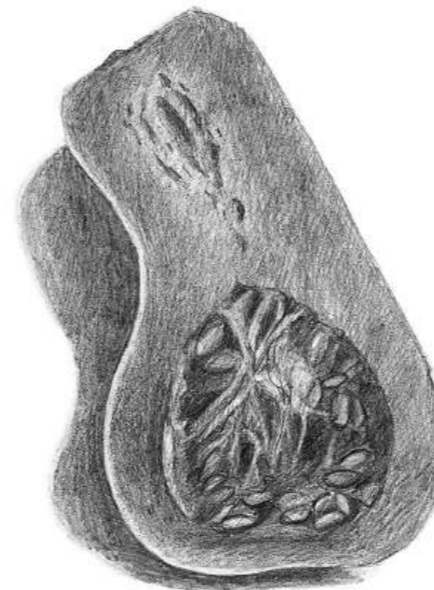
3. Обозначаем тени, углубления, все самые темные участки формы.

4. Переходим к средним тонам. В процессе поправляем сам рисунок, особенно внутреннюю часть тыквы: там можно запутаться в деталях семечек и волокон мякоти, поэтому внимательнее прорисовываем эту часть. Для тонких линий мякоти удобнее сначала тонировать пятно, а потом прорисовать волокна ластиком-карандашом. Им же удобно обозначить светлую часть кожуры по краю формы. Не обязательно рисовать все, главное обозначить саму идею о том, из чего состоит внутренняя часть тыквы: сама мякоть, волокна, семена. Некоторые семена, как и сама тыква, разрезаны пополам.

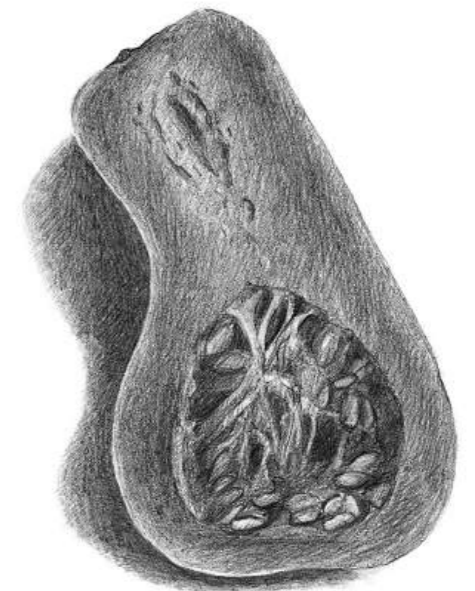

5. Уделяем особое внимание внутренней части и немного затемняем нарисованные

ластиком волокна и семена там, где это необходимо, а также фон, на котором они находятся. Таким образом получится лучше передать углубление этой части формы. Показываем разные тона на самой мякоти тыквы на срезе: обратите внимание на то, что она светлее в центре сверху и рядом с углублениями, окраска неравномерна по всей площади. Углубления со стороны источника света темнее, далее светлеют по мере движения к левому краю, граница перехода тонов — мягкая.

6. Чистим рисунок от лишнего. Смотрим через прищур, оценивая образ в целом. Затемняем, уточняем волокна и семена при необходимости. Ластиком-клячкой делаем мягкой внешнюю границу падающей тени.

Что еще из овощей или фруктов вам было бы интересно нарисовать в разрезе? Например, кочан капусты — интересная задача передать наслоение капустных листов и отличная тренировка для рисования разнообразных линий. Папайя — еще один вариант: в ней тоже есть множество темных зернышек, которые можно показать с помощью выделения некоторых из общей массы. В разрезе можно попробовать нарисовать перец, репчатый лук, гранат, манго, персик, сливу, дыню или горошек в раскрытом стручке — идей множество! Выбирайте наиболее интересный для вас овощ или фрукт, режьте пополам, выставляйте натуру для «позирования» и смело заполняйте альбом новыми рисунками.

Клубок пряжи

Вязать я научилась еще в начальной школе — спасибо Тамаре Васильевне за отличный кружок! Во взрослом возрасте я продолжаю заниматься вязанием. Однажды сделала мужу шарф, и он даже его носил, хотя не любит шарфы (что не сделаешь ради любимой жены!). Клубки пряжи — это не только предмет для вязания, но и интересная натура для рисунка. Его и предлагаю нарисовать.

Задача: передать общий объем клубка, прорисовав и клубок, и отдельные нити. Обратите внимание, что объем создается не из-за нитей, а из-за общего объема в целом в форме.

1. Начинаем с формы близкой к овалу. Обозначаем углубление в клубке и основные направления намотки нити. При этом каждую отдельную ниточку рисовать не нужно.

2. Заполняем форму самым светлым тоном боковой поверхностью стержня карандаша (кладем карандаш почти параллельно поверхности бумаги).

3. Показываем собственную тень и усиливаем падающую, особенно в месте соприкосновения клубка с поверхностью.

4. Ищем и показываем полутона. Чтобы не потерять линии направлений намотки, можно подчеркнуть их на границе наслоения с нижним слоем острым кончиком карандаша. Обратите внимание на рефлекс в теневой области: он не должен быть светлее освещенной части клубка, но должен быть чуть светлее самой тени, одновременно являясь ее частью (если посмотреть через прищур, то рефлекс и собственная тень должны сливаться в единое пятно тени). Падающая тень от ниточки словно растворяется на повороте за клубком (это происходит из-за того, что нить поднимается вверх и отдаляется от горизонтальной поверхности).

5. Продолжаем уточнять клубок, добавляя линии глубоких теней между самыми явными нитками. Указываем полутона, углубления в самой форме в целом. Рисуем и ластиком в карандаше: убираем тон в освещенных областях, повторяя направление укладки линий пряжи.

6. Чистим рисунок от лишнего, усиливаем тень и свет при необходимости.

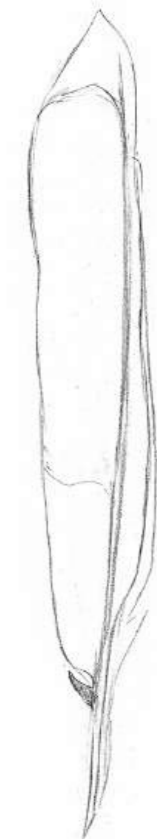
Попробуйте нарисовать катушку ниток, моток веревки, намотку пряжи в другой форме. Стремитесь сначала передать объем всей формы, потом уже выделять отдельные линии нитей, но не все видимые линии, иначе рисунок получится слишком дробным и детальным. Достаточно частично передать увиденное, чтобы смотрящему было понятно, о чем изображение. Часть он додумает сам, мысленно достраивая образ. Мы тренируемся на простых формах, но, когда перейдем к более сложным, многосоставным композициям, полученные навыки окажутся особенно ценными.

Перо птицы

Некоторые люди, в том числе и я, собирают найденные перья птиц. Они разнообразны по окрасу, форме и узору. При рисовании перьев можно потренироваться в передаче их природных гармоничных узоров, плавных переходов. На этом уроке предлагаю нарисовать черно-белое перо. И хотя оно кажется

1.

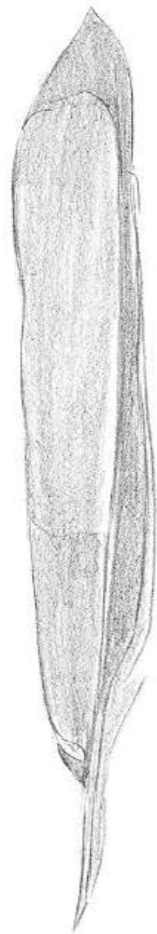
плоским, в нем тоже есть свой объем, виден свет и в белой, и в черной его части.

Задача: показать форму, передать свет и тень.

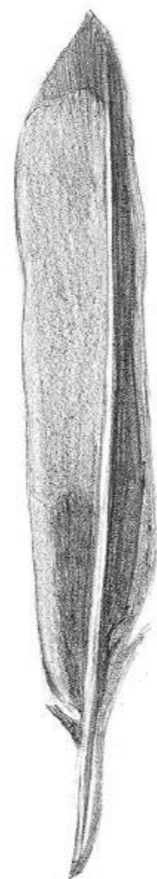
1. Создаем легкими линиями рисунок пера, ориентируясь на его стержень.

2. Тонируем всю поверхность формы, за исключением области бликов на выпуклой части стержня пера.

2.

3.

4.

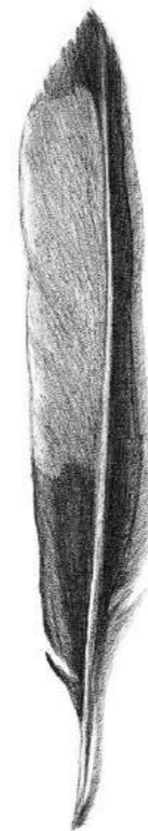

3. Обозначаем самые темные участки, заодно внимательно вглядываемся в черный и ищем в нем вариации тона: как выглядит свет на черном, как полутон?

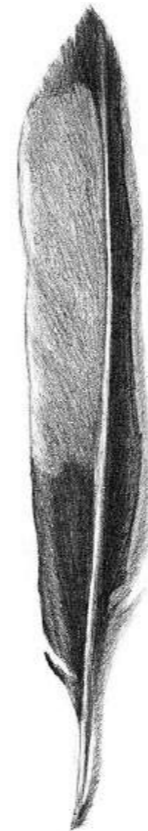
4. Уточняем темную и светлую часть опахала пера, учитываем, что все это единое целое и освещено одним источником света, а значит свет и тень есть как в светлой, так и в темной части. Чтобы показать неровный край, можно «проредить» перья ластиком-клячкой или ластиком в карандаше движением снаружи вовнутрь, от фона к форме. Если стержень потерял свою светлоту, можно вернуть ее ластиком.

5. Уточняем тени и свет, кое-где обозначаем линии бородок. Особое внимание уделяем светлой области опахала: в ней заметны вол-

5.

6.

нообразные неровности поверхности. Легкой тенью выделяем их. Усиливаем собственную тень пера в целом и тонкую полоску тени на стержне.

6. Чистим рисунок от лишнего, в том числе и фон. Высветляем там, где случайно появился тон темнее запланированного. Если падающая тень сливается с темной частью пера, ее можно немного высветлить касаниями поверхности бумаги ластиком-клячкой. И завершаем работу над рисунком.

Нарисуйте другой вид пера по форме и окрасу, если эта натура вам также интересна.

Кисть

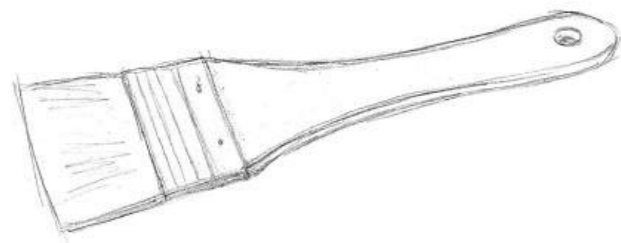

На этом уроке предлагаю нарисовать инструмент для рисования — плоскую кисть из щетины. Это мой основной вид кистей, которыми пользуюсь при создании картин. Для удобства выполнения задачи урока взяла самую широкую кисть.

Задача: передать форму плоской кисти и пучок без прорисовки каждого волоска, металлическую поверхность обоймы и деревянную поверхность ручки.

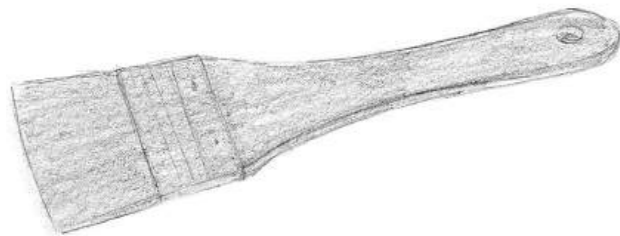
1. Создаем рисунок, абрис формы. В форме что-то можно изменить, например, удлинить волоски или убрать отверстие в деревянной ручке. Начинать построение формы можно с серединной линии, задав ей диагональное направление.

1.

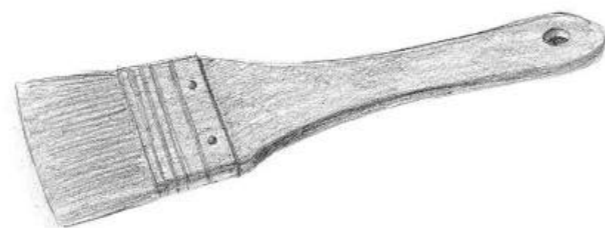
2. Тонируем рисунок самым светлым тоном после блика. Блик на металлической части можно чуть позже обозначить ластиком или просто пропустить этот участок, оставив поверхность бумаги белой.

2.

3. Обозначаем тени на боковой грани деревянной ручки, в отверстии и на металлической обойме. Активно сравниваем тона друг с другом для следующего этапа — поиска в натуре и обозначения на рисунке полутонов. Рефлекс в металлической части гораздо светлее, чем в деревянной.

3.

4. Рисуем тонкую линию падающей тени с мягким внешним краем и сразу переключаем свое внимание на поиск и отображение полутонов.

Смотрите на объект через прищур и ищите тонкие отличия в тоне. Например, сравните обойму и деревянную ручку: что темнее, что светлее?

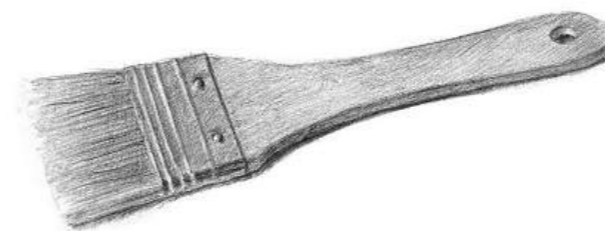
4.

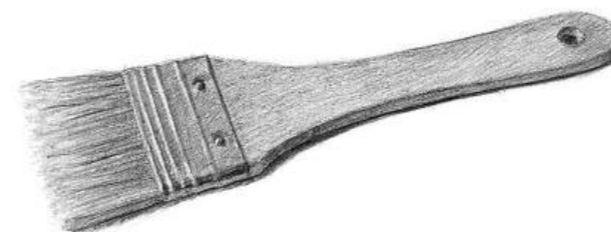
5. Обозначаем фактуру. Ластиком в карандаше движением снаружи вовнутрь делаем внешнюю границу волосяного пучка неровной, рваной.

В конце движения взмахом отрываем ластик от поверхности, чтобы граница оста-

валась не слишком точной. Для темных волосков или темных углублений наносим резкие штрихи кончиком хорошо подточенного карандаша. Для бликов на обойме можно использовать ластик-карандаш или клячку, смяв ее до острого тонкого гребня, лопаточки.

6. Усиливаем тени, еще внимательно смотрим на объект в целом, дополняем полутона, возвращаем блики, если они случайно пропали. Именно блики и резкие собственные тени помогут передать характер металлической поверхности.

Подчищаем рисунок: убираем лишнее с фона и с объекта, смягчаем края теней, например, клячкой касаниями или штрихами ластиком-карандашом.

Обратите внимание на другие инструменты и материалы для рисования, которые можно изобразить: палитру, висющую на гвоздике, карандаши в подставке, металлический тюбик с краской или мелки пастели.

Колосок

Мне дорог образ колосьев пшеницы и в целом бескрайних русских полей. Помню осенний праздник урожая в школе, когда спортзал был украшен в том числе и снопами пшеницы. Сейчас дома в вазе стоит букет из спелых колосьев — красота!

Задача: показать объемную форму колоса, состоящую из множества повторяющихся маленьких элементов.

1. Начинаем с общих очертаний формы, показываем ось, потом переходим к зернам. Очень внимательно смотрите на расположение зернышек, как они упорядочены. Начинать лучше с середины, с самых явных крупных форм, к ним подрисовывать боковые, небольшие, выглядывающие из-под основных. Обозначаем тонкой линией и падаю-

щую тень. Обратите внимание на просвет между формой и падающей тенью в области стебелька.

2. Тонируем весь колосок и падающую тень.

3. Обозначаем теневые области на отдельных зернышках и держим в уме общую тень колоска как единой формы. На данном примере она слева. Это важно при рисовании объекта, состоящего из мелких частей: одновременно учитываем и мелкие части, и рисуем крупную форму. Тонкими четкими линиями можно подчеркивать места наслоений и углублений (там, где их видно, конеч-

но). Теневые области есть и на освещенных зернах.

4. Кое-где ластиком возвращаем свет. Показываем средние тона. Края падающей тени смягчаем.

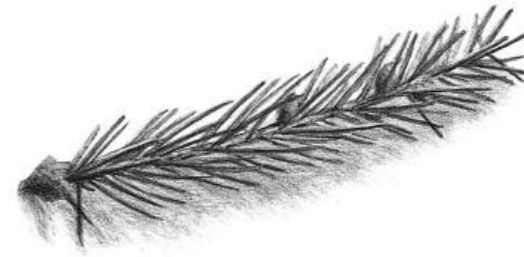
5. Показываем волоски, усиливаем тени и в целом детализируем форму.

6. Убираем лишнее, подчеркиваем тени в углублениях, смотря на рисунок через прищур, проверяем, есть ли ощущение светотени на всей форме в целом. При необходимости усиливаем падающую тень, оставляя ее мягкой по краю.

Нарисуйте и другие формы, состоящие из мелких повторяющихся элементов, например, початок кукурузы, кисть смородины, еловую или сосновую веточку, гроздь винограда, рябины. Выбирайте то, что вам симпатично, и рисуйте с удовольствием!

Рудбекия

Этот цветок я увидела у соседки на даче. Он имеет интересный окрас, воспринимается как симпатичный символ теплого лета, мне нравится его рисовать. Предлагаю перейти к теме цветов, начав с рудбекии. Фон упускаем.

Задача: передать характерные особенности цветка, состоящего из отдельных лепестков, сделать его узнаваемым на рисунке.

1. Расположите цветок по диагонали, так композиция получится динамичнее. Здесь уместнее вертикальный формат, но при самостоятельной работе вы можете поэкспериментировать с форматами. Некоторые лепестки можно изменить, например, кончик завернуть сильнее, сделать короче, тоньше, поменять угол и т. п. Оставляем расстояние от цветка до краев листа, чтобы вокруг «портрета» рудбекии оставался воздух.

2. Заполняем форму светлым тоном, ориентируясь — самые светлые области лепестков.

3. Показываем тени и темные участки сердцевины, стебля и лепестков.

5. Детализируем, проявляем фактуру сердцевины, показываем волоски на стебельке. Светлые области можно вернуть ластиком.

4. Показываем средние тона, а также небольшие полосы на лепестках, неровности, выпуклую часть сердцевины. Край перехода из темно-красного в желтый (в рисунке из темного тона в средний) делаем мягкими. Для отделения лепестков друг от друга при наслоении затемнять нужно находящийся на фоне лепесток, а не подводить тот, что сверху.

6. Убираем лишнее, усиливаем и ослабляем тон там, где это необходимо. Проверьте не осталось ли контура первоначального рисунка на лепестках. Если остался, то уберите ластиком или соедините с темным участком в зависимости от местоположения контура. Кончик стебелька не обязательно доводить до края композиции, его можно словно бы растворить в белом листе по мере отдаления от цветка.

Ромашка, гербера, космея, эхинацея — попробуйте нарисовать эти цветы. Кстати, напомним про выбор формата. Например, подобные цветы можно вписать в вертикальный, горизонтальный или квадратный форматы в зависимости от того, какую часть будете изображать. При рисовании цветов с лепестками учитывайте особенности их отдельных частей, но главное — создавайте целостную форму.

Физалис

Как-то я каталась на велосипеде и увидела, что у частного дома продаются букеты физалиса. Не смогла проехать мимо! Мне отдали сразу два, и я с целой охапкой в корзинке счастливая ехала домой. Этот огромный букет радует меня и сейчас. Самую малую его часть — пару фонариков — предлагаю нарисовать на этом уроке.

Задача: соединить два одинаковых элемента в композиции, передать объем формы,

влияние одной на другую и характерные особенности поверхности.

1. Формат композиции — вертикальный, так как фонарики висят на веточке. Если положить веточку на стол, то можно изобразить даже в вытянутом горизонтальном формате. Так как формы повторяются, показываем один фонарик полностью, другой — частично. Такое деление, конечно, не обязательное, но его можно использовать как один из множества вариантов построения композиции. Начинаем с внешнего общего контура фонариков, показываем направление веточки и сразу отмечаем крупные выступы ребер. Мелкие прожилки лучше показать на следующих этапах.

2. Заполняем самым светлым тоном весь рисунок. Удобнее всего заполнять крупные площади боковой поверхностью стержня карандаша.

3. Выделяем теневые области, дополнительно подчеркиваем ребра на фонариках. С тоненькими жилками пока не спешим, но обращать внимание на их расположение уже можно. Заодно можно вытереть ластиком лишние линии, вернуть светлоту на ребрах со стороны света или в иных случайно заштрихованных местах. Для тонких линий удобно использовать ластик-карандаш.

2.

4.

3.

5. Активно детализируем, добавляем прожилки. Какие-то из них можно упустить, какие-то добавить. Одни прожилки выделяются через темную линию, другие — через светлую. В этом случае можно пользоваться ластиком для формирования самой линии и, если она получится слишком светлой, можно вернуть тон карандашом, а также допол-

5.

4. Ищем и показываем средние тона, оставляя освещенные области светлыми. При необходимости дополнительно высветляем ластиком-клячкой, касаясь им поверхности и периодически проминая для очищения. Намечаем карандашом тоненькие прожилки.

нительно подчеркнуть светлую линию собственной тенью. В темных областях прожилки не так явно видны, как в освещенной, поэтому степень детализации делаем разной в освещенной и теневой областях. Абсолютно все прожилки показывать не нужно, это может дробить форму. Намека будет достаточно, чтобы смотрящий считал идею об их существовании.

6. Убираем лишнее, усиливаем тени, сглаживаем контрасты там, где это необходимо. Смотрим на образ в целом через прищур, чтобы увидеть передан ли объем, есть ли какие-то элементы, которые выбиваются из целого. Их можно успокоить (сгладить контраст, высветлить или затенить и т. п.). В данной работе удалось соединить два повторяющихся предмета благодаря их наложению друг на друга, объединению одной общей веточкой и падающими тенями.

Тему с фонариками физалиса можно продолжить и с другими композициями: показать фонарики на веточке, в вазе, добавить в натюрморт как одиночные фонарики, так и на стебельке.

Плод шиповника

В Москве у метро Пятницкое шоссе растут шикарные кусты шиповника с крупными плодами. Там я и запечатлела нашего героя, нарисовать которого и предлагаю на этом уроке.

Задача: передать объем, глянцевую поверхность плода, показать фон так, чтобы он не перетягивал на себя внимание.

1. Отталкиваемся от овальной формы плода, хвостики можно сделать свободной формы, главное, чтобы они не были одинаковыми. Сразу обозначим блики. На фон достаточно просто намекнуть, чтобы не прорисовывать каждый листик, но создать соответствующее узнаваемое окружение для шиповника.

2. Покрываем рисунок самым светлым после блика тоном (карандашом или стружкой). Ближе к краям рисунка фон словно растворяется.

3. Показываем тени и самые темные участки фона. Углубления в фоне не бойтесь хорошенько затемнить, это поможет выделить листья.