

МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКИ, ИДЕИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ЗА 6 НЕДЕЛЬ

БАРРИНГТОН БАРБЕР

Москва 2023

Содержание

Введение	4	Сцена в перспективе	62
Материалы и методы.	5	Пейзаж: композиция	66
Первые шаги в рисовании	9	Форма: драматичность и величие	72
Простейшие упражнения	10	Живописные виды	74
Простые рисунки	14	Водные просторы.	76
Тон и штриховка.	16	Вода и архитектура: сочетание	78
Неделя 1		Выбор формата	80
Натюрморт: начало	17	Панорама	82
Рисуем простые предметы	18	Пейзаж: обрамление	84
Натюрморт с фруктами	22	Пейзаж: исследование	85
Простой натюрморт	24	Работы мастеров	92
Работы мастеров	26		
Неделя 2		Неделя 5	
Комбинированный натюрморт	27	Животный мир	97
Предметы: выбор и сочетание	28	Эскизы по фотографиям	98
Натюрморт: детали	32	Рисуем с натуры: птицы и кошки	100
Натюрморт: композиция	34	Рисуем с натуры: кошки и собаки	102
Работы мастеров	40	Рисуем с натуры: животные на ферме	104
Неделя 3		Рисуем с натуры: лошади	106
Натюрморт с растениями	41	Рисуем с натуры: животные в зоопарке	110
Работа с природными формами.	42	Рисуем с натуры: стадные животные.	112
Натюрморт с растениями	44	Неделя 6	
Горшки и вазы	46	Человек: фигура, портрет	113
Ваза с цветами.	48	Тело человека: пропорции	114
Натюрморт с растениями: композиция	50	Голова человека: пропорции	116
Проект: натюрморт с растениями	52	Рисуем: детализация черт лица	118
Работы мастеров	56	Рисуем: семья.	120
Неделя 4		Проект: портрет	124
Пейзаж	57	Групповой портрет: подготовка	134
Пейзаж: текстуры.	58	Небольшие группы людей.	136
Понимание перспективы.	60	Большие группы людей	138
Виды перспективы	62	Автопортрет	140
		Работы мастеров	141
		Мой автопортрет	142
		Предметный указатель	144

Введение

Научиться рисовать достаточно легко. Каждый человек в самом юном возрасте научился ходить, говорить, читать и писать. Научиться рисовать — ненамного сложнее. Это всего лишь умение переносить на бумагу некое визуальное переживание. Для того, чтобы рисунки получались, требуются упорство, наблюдательность и желание бережно исправлять любые ошибки. Последнее особенно важно, ведь сами по себе ошибки не являются чем-то плохим — они дают вам возможность развиваться. Если вы вносите в свою работу точные правки, то в следующий раз уже точно будете знать, что делать.

Многие упражнения, приведенные в этой книге, включают в себя методы, проверенные временем, которые используются студентами-художниками и художниками-профессионалами. Если старательно их выполнять, то они значительно улучшат ваши художественные способности. После достаточной практики и регулярных повторов предлагаемых упражнений вы станете вполне компетентным художником и увидите расцвет собственного дара. Не позволяйте затруднениям вынудить вас отложить работу — преодолеть их помогут уверенность и практические занятия. Это значит, что вы должны постоянно активно трудиться, даже если порой это будет казаться самой настоящей борьбой. Главное — практикуйтесь регулярно и продолжайте исправлять все ошибки, которые заметили. Постарайтесь не злиться на самого себя: время, которое вы тратите на улучшение своих рисунков посредством исправления сделанных ошибок, — определенно с пользой проведенное время.

Работайте совместно с другими студентами так часто, как только это возможно, поскольку это также будет сопутствовать прогрессу в учебе. Рисование может казаться очень личным процессом, но на самом деле это дело публичное, ведь вы рисуете для того, чтобы рисунки понравились другим людям. По сути, вы рисуете для них. Покажите кому-нибудь свои работы и выслушайте реакцию зрителя. Не обращайтесь внимания на их похвалу или критику, но следите, не заметил ли

этот человек что-то такое, что упустили вы? Если отзывы будут не слишком теплыми, не стоит обижаться. Сами по себе ни похвала, ни критика ничего не значат. Они должны только помочь вам взглянуть на результаты ваших трудов более объективно. Хотя наиболее ценен экспертный взгляд профессионального художника, все же самым строгим критиком для себя станете вы сами, когда приметесь оценивать, в чем ваш рисунок хорош, а с чем вы не справились.

Если будет возможность — поговорите с профессиональными художниками об их работе. Посещайте художественные выставки, галереи и оцените, что такое «конкуренция» относительно мастеров прежних времен или ваших современников. Приобретенный таким образом опыт также поможет вам двигаться в верном направлении. Работа по данному практическому пособию поддержит вас на пути становления художника, но при этом вы тоже должны замечать свои собственные сильные и слабые стороны, пытаться развивать первые и избавляться от вторых.

Упорный труд, сам по себе, может дать больше, чем талант, поэтому не сдавайтесь, даже если вдруг почувствуете себя обескураженным. Рисование способно принести потрясающее удовольствие, даже если ваши работы никогда не будут выставлены в Королевской Академии Художеств или музее «Тейт Модерн». Наслаждайтесь им!

Barington Barber
Баррингтон Барбер

Материалы и методы

Рисовать можно на чем угодно. В тех или иных обстоятельствах одни пишущие принадлежности будут лучше других, и в первую очередь их подбор зависит от того, какую именно цель вы перед собой ставите. Постарайтесь обзавестись наилучшими материалами из тех, что можете себе позволить, — качество, на самом деле, имеет значение. Необязательно покупать сразу все нижеперечисленное. Разумным будет постепенно изучать рынок и подбирать те материалы, в работе с которыми вы будете чувствовать себя уверенно.

Начните с разнообразных карандашей: каждый раз, когда вы чувствуете, что хотите попробовать что-то новое, просто сделайте это. Любые материалы, описанные в данном разделе, подойдут к работе над проектами данного учебного курса. Учтите: каждый из расходных материалов отличается от других, так что вам стоит ознакомиться с индивидуальными особенностями всех находящихся в вашем распоряжении предметов, чтобы понимать, как добиться наилучших результатов в работе с ними. Однако если вы уже полностью освоили карандаш, то вам, наверняка, захочется чего-то большего.

Карандаши

Самый простой и универсальный инструмент художника — простой карандаш. Простые карандаши различаются толщиной и твердостью грифеля: от самого твердого и до самого мягкого и дающего самый черный цвет (H, HB, B, 2B и так далее). Карандаш может быть использован как для тонкого и точного рисунка, так и для мягких размытых линий, в зависимости от того, какой именно вы выберете для работы.

Обзаведитесь как минимум тремя разными карандашами: HB (средней твердости и насыщенности цвета), 2B (мягкий и черный) и 4B (очень мягкий, очень черный).

Углеродные карандаши

Рисунки, сделанные такими карандашами, выглядят особенно красиво и несколько необычно, особенно если вы возьмете для работы темно-коричневый (сепию), терракотовый или оттенки сангины. Черный углеродный карандаш практически не отличается от угля (см. стр. 6), но стереть его не так просто. Если вы решили рисовать такими карандашами, то начните с очень легких линий, на случай, если ошибетесь.

Если вы работаете с тонированной бумагой, возможно, вам понравится белый углеродный карандаш.

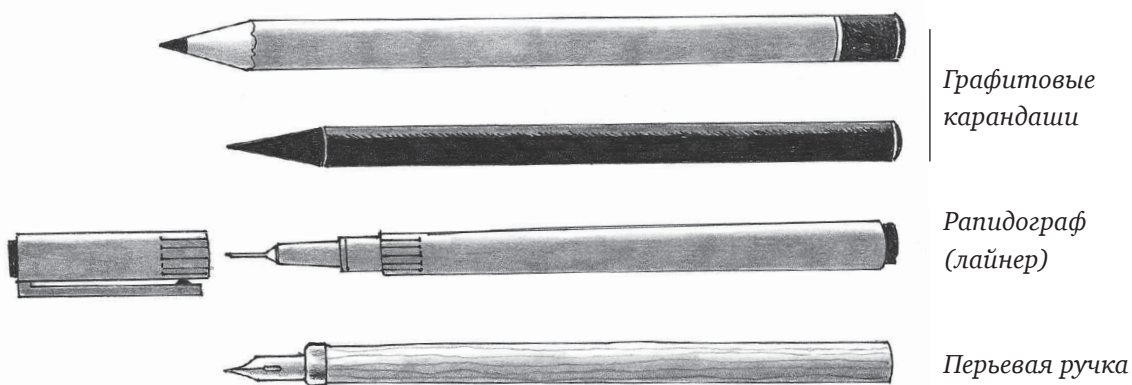
Карандаши: HB, B, 2B, 4B

Белый углеродный карандаш

Карандаш Конте

Графит

Графитовые карандаши толще обычных. Чаще всего они состоят из твердой графитовой сердцевины, находящейся в деревянной оболочке или покрытой пластиком. Графит в пластике толще и плотнее, поэтому такого карандаша обычно хватает на более долгий период работы. Но деревянным карандашом приятнее рисовать. Твердый графитовый стержень, благодаря ширине пишущего кончика, крайне универсален, ведь им можно проводить линии шириной 6 и более мм, но можно рисовать и очень тонко. Графит бывает как твердым, так и очень мягким, черным.

Уголь

Угольные карандаши бывают черными, серыми и белыми. Они великолепны для работы с трехмерными изображениями на тонированной бумаге и в использовании проще, чем палочки ивового угля и мел. Еще они хороши тем, что можно использовать как удлиненную сторону грифеля, так и самый кончик.

Чтобы линии не стерлись с поверхности бумаги, работа с такими карандашами и углем требует фиксации. Но если аккуратно прикрывать сделанные части рисунка бумагой, у вас ничего не смажется. А вот рисунок, который вы желаете сохранить надолго, стоит обработать спреем-фиксативом.

Карандаши Конте

Карандаши Конте похожи на прессованный уголь. Они бывают разных цветов, разнообразных форм (палочки или покрытые деревянной оболочкой, как обычные карандаши) и различной твердости. Карандаши Конте так же легко размазать, как уголь, но все же они более стойки и сделанные ими линии сложнее стереть.

Фломастеры и перьевые ручки

Тонкий кончик капиллярных ручек бывает твердым или гибким — выбор зависит от поставленных вами целей. Современные графические лайнеры проще в использовании и не создают на рисунке лишней грязи, но в работе они не столь разнообразны, поскольку ими можно проводить линии только определенной ширины. Попробуйте лайнеры разных видов, чтобы найти подходящий именно вам.

Для перьевых ручек используются так называемые «индийские чернила» (тушь). Эти чернила бывают как водорастворимыми, так и водостойкими. Водорастворимые чернила хороши для тонкой передачи оттенков.

Пастель

Если вы хотите дополнить рисунок цветом, пастель — это то, что вам необходимо, так как темные тона значительно обогатят тональные переходы. Помните, что при работе с пастелью очень важен выбор бумаги для рисунка. Она не должна быть слишком гладкой, иначе у пастели не будет достаточного сцепления с ее поверхностью. Особенно хороша для пастели тонированная бумага, поскольку использование на ней темных и светлых оттенков привнесет в рисунок дополнительный объем.

Белый мел

Белый мел — более дешевая и долговечная альтернатива белому карандашу Конте, или белой пастели.

Белый мел

Пастель

*Кисть № 6,
соболь*

*Кисть № 2,
нейлон*

*Инструмент
для граттажа*

Кисти

Рисование кистью подарит вам возможность работы с огромным количеством оттенков в рисунке. Тонкий кончик поначалу может показаться сложным в использовании, поэтому, если хотите научиться с ним работать, придется попрактиковаться. Использование водорастворимых чернил принесет в ваши рисунки множество красивых оттенков.

Кисть № 6 или № 10 из меха соболя, или любого другого подходящего материала, подойдет для добавления на рисунок влаги или для работы с оттенками.

Бумага

Для художественных целей подойдет любая гладкая бумага. Более грубая поверхность сделает линии рисунка более изломанными и придаст ему текстурность. Попробуйте все виды бумаги, которые только сможете раздобыть.

Вы убедитесь в пользе качественной бумаги для рисования. Выбирайте не слишком гладкую, плотности 160 г/см² будет вполне достаточно. Если вы не уверены в своем решении, то попросите помощи в магазине товаров для художников, где наверняка найдутся все необходимые материалы.

Для рисования чернилами обычно используется более гладкая бумага, но и текстурная поверхность может буквально оживить рисунок. Если вы пишете кистью, возьмите бумагу, которая не деформируется под воздействием влаги, например, бумагу для акварели. Для пастели хороша тонированная и текстурная бумага.

Бумага для граттажа

Бумага для граттажа (она бывает черная, или белая) покрыта толстым слоем стеарина, достаточным для того, чтобы его можно было покрыть краской или чернилами, которые впоследствии будут частично сцарапаны, но, с другой стороны, достаточно тонким для того, чтобы он не потрескался. Белая бумага для граттажа более вариативна в работе — чернила, высохшие на ней, можно царапать острым предметом, создавая, таким образом, интересные текстуры и линии. Черная бумага полностью покрыта толстым слоем чернил, которые можно царапать. Получившееся в результате изображение будет похоже на резьбу по дереву или гравировку. Попробуйте оба варианта. Нарежьте лист бумаги на небольшие кусочки, чтобы иметь возможность изучить все варианты работы с таким материалом.

Инструменты, которые потребуются для граттажа, можно приобрести в магазине для рукоделия или для художников.

Ластик

Самый лучший ластик, который пригодится художнику для любых целей, — это клячка. Мягкость и пластичность такого ластика позволяют придать ему форму, подходящую для стирания любых карандашных линий. И, в отличие от обычного ластика, клячка не оставляет на бумаге раскрошенные кусочки резины. Тем не менее традиционный мягкий ластик тоже может быть полезен, поскольку с ним можно работать более жестко.

Тушь для рисования

Чернила для рисования

Большинство художников старается как можно реже пользоваться ластиком. На самом деле он необходим только в том случае, если вы рисуете для дальнейшей публикации работы где-либо. В этом случае вам необходимо удалить с рисунка все лишние штрихи и линии.

В целом вы вполне можете игнорировать существование любого рода ластика, зная, что человеческий глаз в процессе изучения рисунка игнорирует неверно проведенные линии, если они перекрыты правильными.

Растушевка

Растушевка — это плотно скрученный рулончик абсорбирующей бумаги, похожий по форме на толстый карандаш. С ее помощью художники сглаживают линии, сделанные карандашом, пастелью или углем, добиваясь мягкого и изящного перехода оттенков.

Точилка

Канцелярский нож практичнее в использовании, чем обычная точилка, к тому же его можно использовать с любыми пишущими принадлежностями. Будьте аккуратны, когда пользуетесь им, и никогда не оставляйте лезвие открытым, иначе о него можно легко порезаться.

Первые шаги в рисовании

Этот раздел книги начинается с серии простых упражнений, которые помогут разобраться с процессом рисования, если вы еще совершенно новичок. Но даже если вы опытный художник, будет разумно изучить предложенные упражнения, поскольку повторение приведенных в них действий поможет вам привыкнуть к вашим художественным инструментам и улучшит связь между руками и глазами.

Предложенные упражнения могут показаться слишком простыми — и на самом деле они именно такие. Но если вы — начинающий художник, не поддавайтесь искушающей мысли о том, что если они просты, то их можно пропустить и сразу же взяться за рисование предметов, находящихся рядом с вами. Если вы так поступите, то скорее всего разочаруетесь в результате, а это самое неподходящее начало, ведь

вы можете решить, что вовсе не одарены как художник. Если вдуматься, то учиться рисовать — значит делать одни и те же отметки на листе бумаги снова и снова, пока вы не научитесь делать их правильно. Так что будет разумно все же потратить какое-то время на тренировку рисования прямых линий, попрактиковаться в изображении простых контуров и нанесении тона — это придаст вам уверенности, когда вы начнете рисовать «по-настоящему».

Когда вы поймете, что способны контролировать в своих руках карандаш, можно будет приступить к изучению повседневных предметов, окружающих вас (об этом — в следующих главах). Я не гарантирую, что вы станете гениальным художником, но, приложив некоторые усилия, вы определенно разовьете имеющиеся у вас способности.

Простейшие упражнения

Прежде, чем вы возьметесь за рисование предметов из реального мира, стоит слегка разогреться. Несмотря на то, что приведенные ниже упражнения рассчитаны прежде всего на новичков, они окажутся полезными даже для художников с опытом.

1

Для начала нарисуйте продолжительную волнистую линию, много раз перекрывающую саму себя. В процессе рисования следите, как взаимодействуют карандаш и бумага. Это первое упражнение нужно исключительно для того, чтобы подбодрить вас и дать вам понять, что чувствовать материалы, с которыми вы работаете, так же важно, как получать какой-либо видимый результат. Без такого понимания вам будет сложнее тактильно ощущать собственные работы.

2

Когда вы решите, что нарисовали достаточно волн, перейдите к вертикальным линиям, повторяющимся снова и снова, располагая их предельно близко друг к другу, так чтобы в конечном итоге рисунок стал похож на цветное пятно.

3

Теперь нарисуйте несколько горизонтальных линий, оставляя между ними большее, чем в предыдущем упражнении, расстояние. Постарайтесь, чтобы они были равной длины, как можно более прямыми, а промежутки между ними получались одинаковыми. Это и есть момент, когда вы берете карандаш под контроль, чтобы добиться необходимого эффекта.

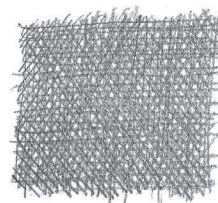
4

Нарисуйте спираль, начинающуюся снаружи. Медленно двигайтесь внутрь, пока не доберетесь до центра. Закончив работу, нарисуйте следующую спираль, закрученную в противоположном направлении, начав рисовать ее от центра к внешнему краю.

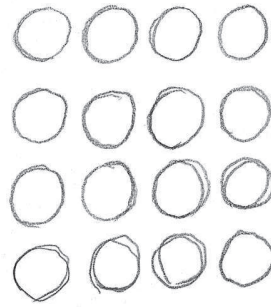
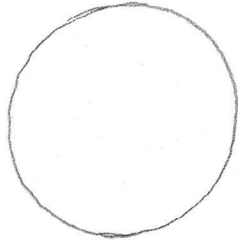
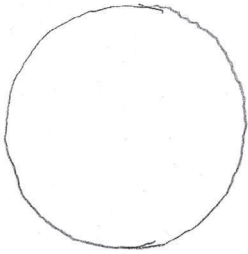
5

Нарисуйте прямоугольник, закрашенный средним или темным тоном, используя диагональные штрихи. Рисуйте так легко, как только можете, постоянно сохраняя один и тот же наклон. Постарайтесь, чтобы насыщенность тона на всей поверхности прямоугольника была одинаковой.

6

Нарисуйте слой приближенных друг к другу вертикальных штрихов, затем слой таких же горизонтальных поперек них, затем нанесите сверху два слоя диагональных штрихов в разных направлениях. Как видите, таким образом можно добиться на рисунке темного тона.

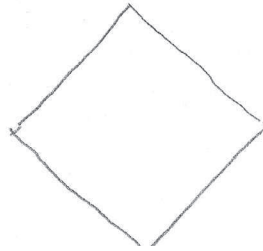
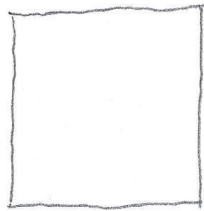
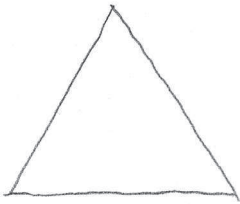
8

Нарисуйте несколько маленьких кругов, выстраивая их по четыре-пять в ряд. Суть упражнения в том, чтобы сохранять все пропорции рисунка и изображать круги максимально похожими. В этом упражнении вы научитесь разделять пространство и организовывать объекты внутри него.

7

Нарисуйте круг — приложите все усилия к тому, чтобы он был правильным. Представьте идеальный круг и попытайтесь нарисовать его.

Это упражнение сложнее предыдущих, и оно очень полезно.

9

Следом займитесь серией простых форм, начиная с равностороннего треугольника. Помните: его стороны должны быть одинаковыми.

10

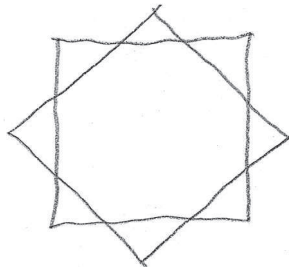
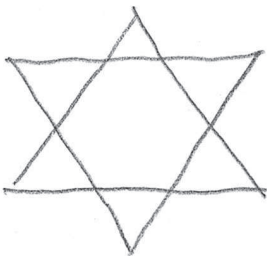
Рисую квадрат, не забывайте, что его стороны должны быть одинаковой длины и пересекаться под одинаковыми углами (90°).

11

Тот же квадрат, но развернутый так, что он стоит на одном из углов, нарисовать немного сложнее.

12

Не отрывая карандаш от бумаги, нарисуйте пятиконечную звезду. Возможно, вам потребуется несколько попыток, прежде чем вы получите верно исполненную фигуру.

13

Нарисуйте два равносторонних треугольника, перекрывающих друг друга так, чтобы получилась шестиконечная звезда.

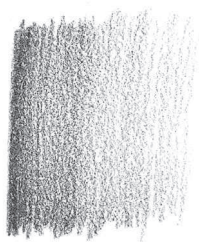
14

Нарисуйте два квадрата, расположив их друг на друге так, чтобы получить восьмиконечную звезду.

15

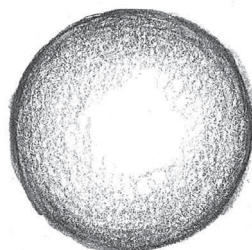
Нарисуйте полумесяц — для этого нужны два полукруга, соединенных кончиками.

Следующие упражнения посвящены тону. Сконцентрируйтесь на том, чтобы с его помощью придать предметам трехмерность.

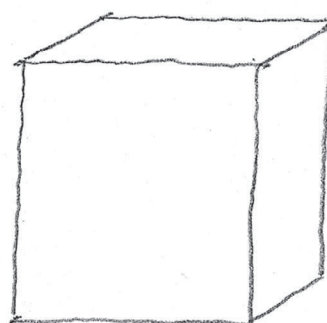
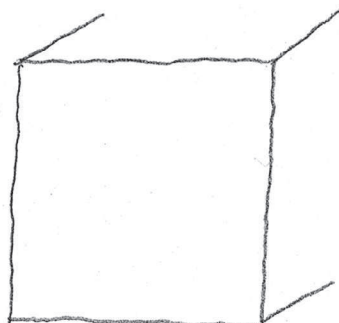
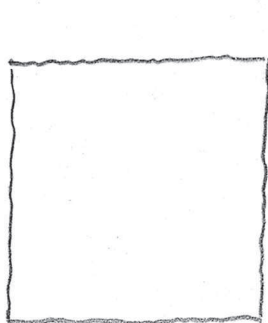
1

Начните с вертикальной штриховки, от темной — к совсем светлой и постепенно исчезающей.

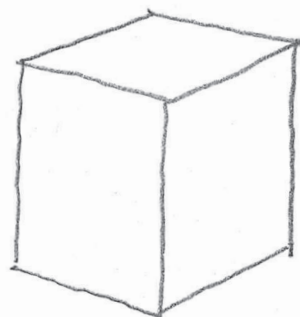
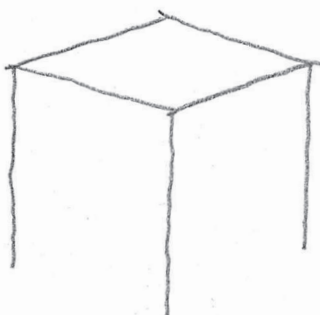
2

Нарисуйте круг. Нанесите тон внутри всего контура, создавая градиент от края к центру, от темного — к светлому. Таким образом, вы получите изображение сферы.

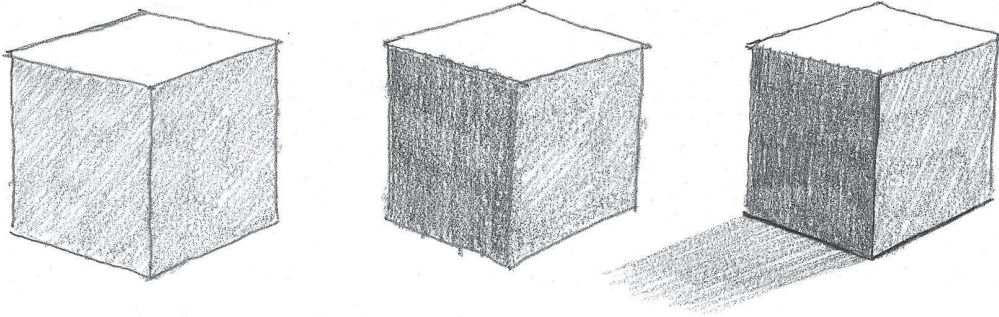
3

Нарисуйте квадрат, добавьте к нему три параллельные линии от трех разных углов, как представлено на рисунке. Нарисуйте две линии, параллельные сторонам квадрата. Вы увидите, что у вас получилось традиционное трехмерное изображение куба.

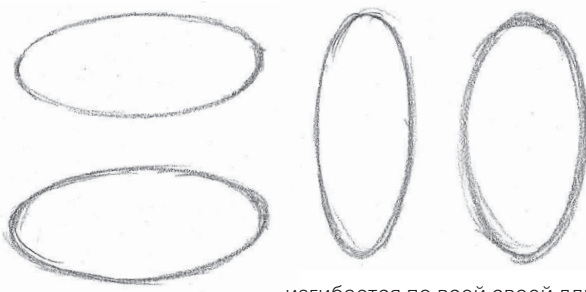
4

Другой способ нарисовать куб — начать с плоского ромба, добавить к нему три вертикальные линии и соединить их внизу.

5

Далее, изображению из предыдущего пункта необходимо придать объем. На его нижние стороны нанесите тон, одинаковый и не слишком темный. Затем сделайте левую сторону чуть темнее. Нарисуйте тень, отбрасываемую кубом, падающую от его самой темной стороны. Таким образом, вы получите изображение твердого объемного предмета.

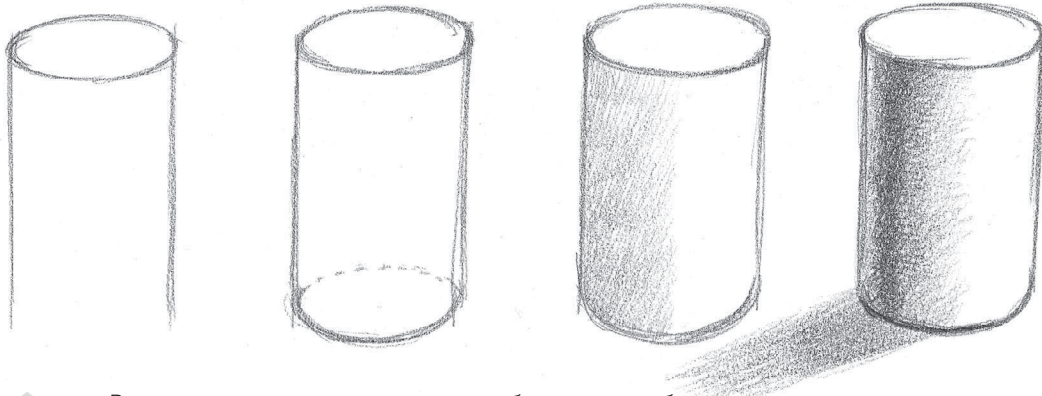

6

Следующее упражнение начните с рисования эллипсов — округлых форм, являющихся по сути кругами, расположенными под углом. Взгляните на винный бокал: его верхняя кромка

и основание кажутся эллипсообразными, если только вы не посмотрите на них совсем прямо. Нарисуйте несколько эллипсов, чтобы вникнуть в концепцию, и помните, что контур эллипса

изгибается по всей своей длине, в нем не должно быть ни прямых, ни заостренных участков. Часть эллипсов нарисуйте стоящими на узкой части контура. Они будут похожи на колеса, на которые вы смотрите сбоку.

7

Ваше умение рисовать эллипсы потребуется для изображения цилиндра.

Нарисуйте эллипс, затем от его узких частей проведите две вертикальные линии вниз. Нарисуйте второй эллипс там, где заканчиваются вертикальные линии.

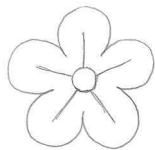
Чтобы изображение цилиндра было верным, сотрите верхнюю часть второго эллипса.

Закончив с отрисовкой контура, слегка затонируйте левую часть цилиндра так, чтобы приблизительно к его середине цвет полностью исчезал. Затем нарисуйте тень, так же, как вы рисовали ее при работе с кубом.

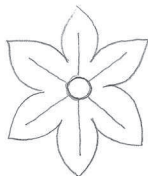
Простые рисунки

Сейчас я предлагаю вам изучить формы, рожденные самой природой. Все они — не более чем наброски, но более определенные: каждый из этих рисунков может напомнить вам о растениях, которые вы встретите за городом или в собственном саду.

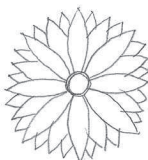
Упражнение 1

В первом наброске начните с небольшого круга и исходящих из него пяти маленьких отрезков. Затем нарисуйте внешний контур лепестков. Вы получите цветок.

Следующий набросок похож на предыдущий, но лепестки заострены к кончикам и на этот раз их шесть.

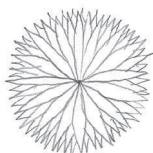
Нарисуйте небольшой круг. Пририсуйте к нему удлиненные лепестки — один сверху, один напротив снизу и по одному по сторонам, так чтобы они сформировали крест.

Добавьте четыре диагональных лепестка. Полностью заполняя круг, в свободное пространство между лепестками включите частично видимые контуры лепестков.

Чтобы нарисовать розу Тюдоров, начните с кружка в центре, затем нарисуйте пять комплектов коротких линий, исходящих из него. Вокруг этой части изображения проведите контур пятилепестковой розы.

Лепестки должны перекрывать друг друга. Добавьте маленькие заостренные листочки, выходящие из середины каждого лепестка. Закончите рисунок, проведя внешний контур, обрисовывающий еще один комплект лепестков, находящихся между листочками.

Последний из приведенных здесь цветов похож на хризантему. У него множество длинных, тонких и заостренных лепестков, исходящих из одной центральной точки.

Перейдем к узорам, построенным на базе деревьев с центральной линией-стволом. Эти наброски помогут вам разобраться, как в природе происходит процесс роста. Первый рисунок — прямой ствол, с контуром листика на конце и дополнительными короткими ветвями, также заканчивающимися листиками по сторонам от ствола. Средние листья нарисуйте крупнее нижних.

В следующем рисунке мы снова начинаем с прямой линии ствола, но только ветви, создающие крону, причудливо изгибаются. Верхние и нижние изгибы нарисуйте более простыми, а средние — более сложными. Обратите внимание, что завитушки в кроне направлены в разные стороны относительно линии ствола. Поэкспериментируйте, создавая разные варианты узора.

Этот рисунок будет более основательным. Нарисуйте ствол более толстым у основания и заостряющимся к концу. Нижние ветки также нарисуйте широкими у основания, добавьте разнонаправленные маленькие веточки. Постарайтесь повторить один и тот же шаблон размещения ветвей по всему растению.

Последний из рисунков изображает растение, схожее с предыдущим, но на этот раз и ствол, и ветви изогнуты. Начните рисовать со ствола. Сначала пририсуйте к нему самые толстые ветви и только после этого дорисуйте тонкие. Будьте изобретательны и получайте удовольствие от этой работы.