

Энциклопедия рисования и скетчинга

Энциклопедия рисования и скетчинга

ПОЛНЫЙ КУРС

*рисунка
и живописи*

лучшее от Walter Foster

Издательство АСТ
Москва

ОГИЗ

УДК 75.023.22 (075.4)
ББК 85.14я7
П51

Печатается с разрешения
Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.
Spain.

Полный курс рисунка и живописи. Лучшее от Walter Foster

Перевод с английского. *А. Степановой, Л. Степановой,
И. Борисовой, И. Сергеевой.*

П51 Полный курс рисунка и живописи. Лучшее от Walter Foster / пер. с англ. А. Степановой, Л. Степановой, И. Борисовой, И. Сергеевой. – Москва : Издательство АСТ, 2024. – 448 + [64 вкл] с.: илл : – (Энциклопедия рисования и скетчинга).

ISBN 978-5-17-168140-1

Бренд Walter Foster сегодня известен почти каждому любителю рисования. Серии книг под этим брендом предоставляют художникам широчайший выбор зарекомендовавших себя в течение долгих лет обучающих пособий. Каждое издание содержит доступные и подробные упражнения; многие пособия включают работы самих авторов – известных живописцев, чьи полотна украшают музеи Европы и США. В этом подарочном издании мы выбрали для вас только самые лучшие уроки в разнообразных техниках: карандаш, уголь, масло, акварель, акрил.

Из этого самоучителя вы также узнаете об основных способах штриховки, овладеете секретами работы с цветом, поэкспериментируете с эффектами освещения, научитесь использовать законы перспективы и композиции, сможете передавать форму и объем предметов с помощью карандаша и красок, и выработаете свой индивидуальный стиль.

Приятным бонусом этого подарочного издания будет глава, посвященная азам лetterинга и каллиграфии!

**УДК 75.023.22 (075.4)
ББК 85.14я7**

ISBN 978-5-17-168140-1

© 1998, 2000, 2002, 2004, Quarto Publishing Group USA Inc
© 2006 Ken Goldman
© ООО «Издательство АСТ», перевод на русский язык, 2024

Содержание

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ РИСУНКА КАРАНДАШОМ . . .	8	Определение местоположения конька крыши . . .	90
Инструменты и материалы	10	Перспектива с тремя точками схода	92
Основные приемы рисования карандашом	12	Рисование эллипсов	94
Основные элементы рисунка	14	Ракурс	96
Перенос эскиза	16	Перспектива при рисовании фигур людей	98
Способы штриховки	18	Изменение местоположения объекта	100
Учитесь видеть	22	Перспектива при изображении тени	101
Начинаем с базовых фигур	25	Определение длины падающей тени	104
Доработка форм	28	Перспектива при рисовании отражения	106
Используем оттенки	31	Смена плоскостей и направлений	108
Распределение форм	35	Перспектива при рисовании по плану	110
Сосредоточение на негативных формах	37	Перспектива при изображении сложных форм	118
Распределение форм	38	Усиление ощущения глубины с помощью теней и текстур	121
Рисование оттенков как форм	39	Свет, воздушность, влажность	123
Изображение форм	41	ГЛАВА 3. РИСУЕМ КАРАНДАШОМ	126
Распределение оттенков	43	Выбор темы	128
Естественное освещение	45	Композиция пейзажа	129
Искусственный свет	46	Наброски и пометки	130
Отображение освещенности	48	Этапы работы над рисунком	132
Создание яркости	49	Рисуем камни	133
Точная передача оттенков	50	Деревья и кусты	134
Использование контраста	52	Строения	136
Создание глубины	54	Горы	139
ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВА	58	Пустыни	141
История перспективы	60	Скалы	142
Перспектива... Как это работает?	61	Реки и камни	143
Инструменты	63	Фрукты и орехи	144
Объект и плоскость изображения	64	Клубника	146
Точка и угол зрения	65	Ананас	147
Линия горизонта	67	Сосновая шишка	148
Точка схода	68	Подсвечник со свечой	150
Перспектива с одной точкой схода	69	Цветочная композиция	151
Рисуем куб с одной точкой в перспективе	70	Жидкость и стекло	152
Перспектива с двумя точками схода	77	Роза с капельками воды	153
Рисуем коробку с двумя точками в перспективе	78	Простые цветы	154
Рисуем внутреннюю часть коробки	79	Букет цветов	156
Методики измерения	85	Композиция натюрморта	158
Методики измерения	86	Бутыль и хлеб	161
Разбивка на отдельные участки	87		

Рисуем животных	163	Вино и сыр	239
Английский бульдог	166	Текстуры натюрморта с цветами	243
Цвергшнауцер (миниатюрный шнауцер)	167	Кувшин с лилиями	244
Доберман-пинчер	168	Текстуры дикой природы	249
Чай-чай	169	Голубая сойка	251
Сибирская кошка	170	Пейзажные текстуры	255
Привычное поведение кошек	172	Сцена у озера	258
Привычное поведение кошек	174	Текстуры городского пейзажа	262
Рисунок лошади	176	Городская площадь	265
Пони	178	Текстуры животных	269
Рисуем в зоопарке	180	Йоркширский терьер	270
Фламинго	182	Текстуры портрета	275
Слон	183	Девочка	277
Гигантская панда	184		
Жираф	186	ГЛАВА 5. РИСУЕМ УГЛЕМ	282
Анатомия тела	188	Введение	284
Пропорции тела взрослого	189	Инструменты и материалы для работы	
Основы портрета	191	с углем	285
Начинаем рисовать портреты	193	Разминка	286
Пропорции головы взрослого человека	194	Начните с наброска	287
Положение головы	196	Как правильно держать уголь	289
Глаза	197	Текстуры, линии, штрихи и оттенки	290
Носы и уши	199	Тональная шкала	292
Руки	201	Сильный и слабый тоновый контраст	293
Стопы	202	Четкие и размытые границы	294
Лицо женщины в профиль	204	Перспектива: цилиндры	295
Лицо женщины анфас	205	Перспектива: кубы и параллелепипеды	296
Лицо юноши в профиль	206	Превращение контура в форму	297
Лицо мужчины в профиль	207	Объединение форм в композицию	299
Лицо девочки в профиль	208	Рисование с помощью ластика	300
Лицо мальчика в профиль	209	Этапы создания рисунка	301
Туловище	210	Цветы и минералы	302
Кисти и стопы	211	Ирис	304
Фигуры в движении	213	Подсолнечник	306
Фигуры в движении	216	Белая цапля	308
Движение и равновесие	219	Голова орла	310
Наклоняющиеся и скрученные фигуры	220	Носорог	312
Фигуры спортсменов	222	Изображение животного	314
Дети в движении	223	Пейзаж: три приема	316
		Пейзаж: три приема	317
ГЛАВА 4. СОЗДАЕМ ТЕКСТУРЫ	224	Пейзаж: шпигли Седоны	318
Изучение форм	226	Архитектура: Президио	320
Создание текстуры с помощью света	227	Натюрморт: взгляд снизу	322
Изображение расстояния	229	Портрет и изображение фигуры	326
Ботанические текстуры	230	Основы анатомии, необходимые для создания	
Колокольчик	233	портретов	327
Текстуры натюрмортов	236	Копируем мастеров	328

Портрет на тонированной бумаге	330	Стиль Batarde	390
Рисование эскизов	332	Цифры	392
Портрет на белой бумаге	333	Украшения и бордюры	394
Фигуры	334	Дизайн	395
Сочетание форм	335	Леттеринг с Джоном Стивенсом	396
Фигуры: разминка	336	ГЛАВА 8. ВВЕДЕНИЕ В ЛЕТТЕРИНГ	398
Фигуры: ритм линий и оттенков	337	Инструменты и материалы	400
Рисунок за 6 часов на большом листе бумаги. 338		Основные элементы	404
Использование перспективы	342	Основные элементы	405
Создание ощущения объема	344	Приемы работы	406
Чем меньше, тем лучше: искусство избирательного стирания	345	Приемы работы	408
Полуабстракции	346	Приемы работы	410
Несколько слов напоследок	347	Путь к успеху	411
ГЛАВА 6. КАЛЛИГРАФИЯ С КЕРИ ФЕРРАРО	348	Zenful	414
Введение	350	Латинский стиль	415
История	351	Llbretto	416
Инструменты и материалы	352	Anime	418
Сборка ручки	354	Beijing	419
Подготовка рабочего места	356	Fresh	420
Начало работы	357	Funk 49	422
Анатомия шрифта	360	Saturnia	423
Подготовка бумаги	361	Polyline Pile-Up с эффектом наложения линий	424
Базовый стиль	362	Manic	426
Фундаментальный стиль письма	364	Boundary	427
«Устав»	366	Interwine	428
Готическое письмо	368	Chirography	430
«Версаль»	370	Spike Mild	431
Курсивный стиль (Italic)	372	Posh	432
Планирование проектов	374	Boing! Regular	434
ГЛАВА 7. КАЛЛИГРАФИЯ		Boing! Полужирный шрифт	435
С АРТУРОМ НЬУХОЛЛОМ		Ting!	436
И ЮДЖИНОМ МЕТКАЛФОМ	378	Cheer	438
Стиль Sans Serif	380	«Калейдоскоп»	439
Стиль Roman	385	Цифровая обработка	440
Стиль Chancery Cursive	388	Галерея	442
		Латинские цитаты	447

ГЛАВА 1

Основы рисунка карандашом

Инструменты и материалы

Карандаш – легкая и доступная каждому техника рисунка, которая особенно удобна для начинающих художников. Материалы для этой техники изобразительного искусства легко найти в любом магазине для художников, и они относительно недороги. Но это не означает, что чем дешевле, тем лучше. Высококачественные материалы позволят достичь более высоких результатов, это гарантия того, что ваши произведения останутся с вами надолго, а не исчезнут со временем. Поскольку, чтобы начать рисовать, вам понадобится совсем небольшой набор материалов, стоит купить лучшее, что вы можете себе позволить.

ОБУСТРОЙТЕ МЕСТО ДЛЯ РАБОТЫ

Вы обнаружите, что помещение и рабочее место, где вы рисуете, влияет на ваше творчество. Найдите свободный уголок в вашем жилище, куда никто не будет заходить в ваше отсутствие. Я купил недорогой чертежный стол, который наклоняется на нужный мне угол, и я могу оставить рисунок прикрепленным к столешнице до того момента, пока мне в следующий раз не захочется порисовать. Мне также нравится содержать все мои инструменты в порядке, чтобы они всегда были под рукой, – это просто необходимо для того, чтобы работа шла успешно. Для меня также важно, чтобы стул был удобным и играла негромкая приятная музыка!

ОСВЕЩЕНИЕ

Лучше всего, если вы в своей студии сможете использовать дневной свет. Если ваша комната выходит окнами на север или в ней мало или совсем нет окон, вам лучше купить лампы дневного света (обычные лампы слишком желтые, а флуоресцентные лампы дают голубой свет, что влияет на восприятие тона бумаги и оттенка штрихов карандаша).

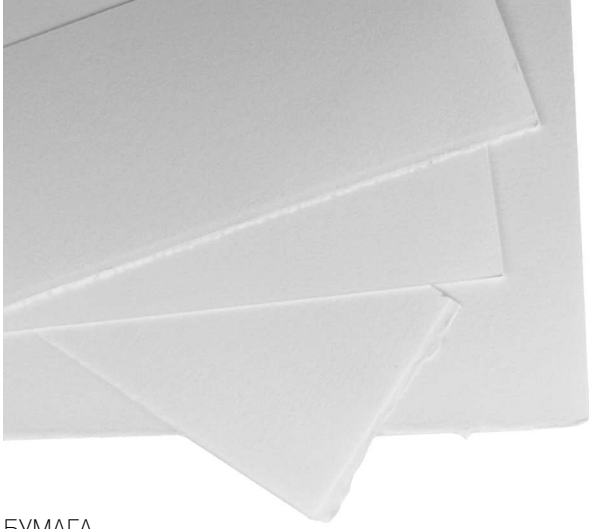
КАРАНДАШИ

Хотя большинство карандашей одинаковы по цене и качеству, убедитесь, что вы купили набор для художников (профессиональный), а не для школьников. Чем жестче грифель карандаша, тем более светлые штрихи он делает, и напротив, чем грифель мягче, тем линии темнее. Карандаши обозначаются буквами «Н» или «В». Число на каждом карандаше обозначает соответствующую степень твердости или мягкости. Вам стоит купить весь спектр твердых и мягких карандашей, чтобы гарантировать максимальное многообразие линий.

ТОЧИЛКИ

Держите карандаши острыми – это лучший способ провести качественную линию и добиться плавного наращивания тона. Я предпочитаю использовать электрическую точилку, но если вы делаете набросок вне дома, удобно носить с собой маленькую классическую точилку.

БУМАГА

Есть много видов бумаги, разных по структуре и цвету. Вам придется поэкспериментировать с несколькими видами бумаги, чтобы найти ту, которая подходит вам лучше всего. Бумага для рисования продается листами или альбомами. Большинство художников предпочитает покупать одиночные листы высококачественной бумаги. Я предпочитаю бумагу с гладкой или среднезернистой текстурой, чтобы я мог передать все мелкие детали. Вам надо убедиться, что покупаемая вами бумага на 100% сделана из хлопка и при ее изготовлении не использовали кислоты.

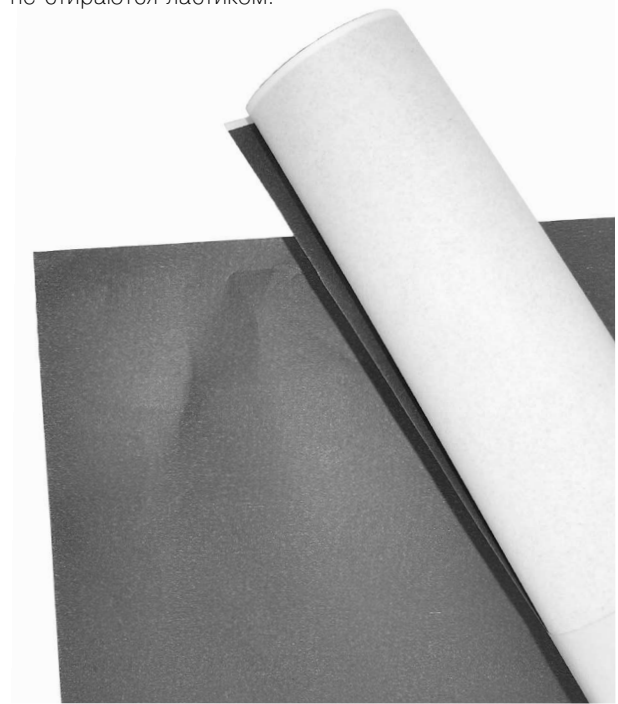
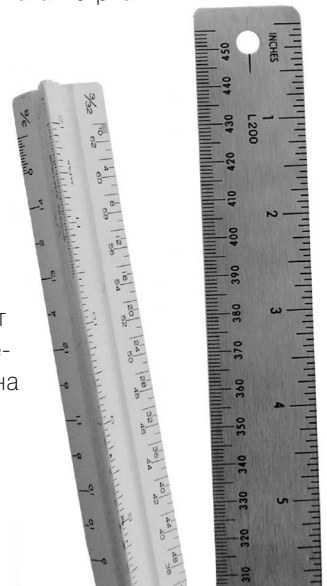
ЛАСТИКИ

Важным элементом комплекта инструментов художника является ластик. Если аккуратно действовать ластиком и не надавливать слишком сильно, вы полностью сотрете все карандашные отметки, не нарушая структуру бумаги. Резинки-клячки – превосходный инструмент: вы можете использовать их, чтобы «снять» графит с бумаги, осветлить определенные области, а можно придать резинке острый кончик, который позволит убирать графит с очень небольших участков рисунка.

ЛИНЕЙКИ

Металлическая линейка (без пробковой подложки) нужна для того, чтобы делать измерения и обрезать бумагу до желаемого размера. Когда я использую линейку для того, чтобы нарисовать прямую линию, я предпочитаю инженерную линейку, которая имеет трехлопастную форму. Ее легко держать, переносить по бумаге, и в конечном счете она позволяет изобразить более тонкую линию.

КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ

Этот инструмент полезен для художника тем, что им можно обрезать лист бумаги до желаемого размера. Достаточно часто меняйте лезвия, чтобы срез был гладким и бумага не рвалась.

Основные приемы рисования карандашом

При рисовании городского пейзажа нужно следить за точностью отображения всех деталей архитектуры: углов, арок и орнаментов – изображение улиц и строений требует значительной точности. Карандаш для этого подходит как нельзя лучше. В этой технике каждый штрих, который вы кладете на бумагу, должен быть продуман и точен. Это не означает, что ваш стиль не может быть выразительным, главное – будьте последовательны в своей работе. А для этого нужно овладеть умением правильно и точно наносить карандашные штрихи на бумагу.

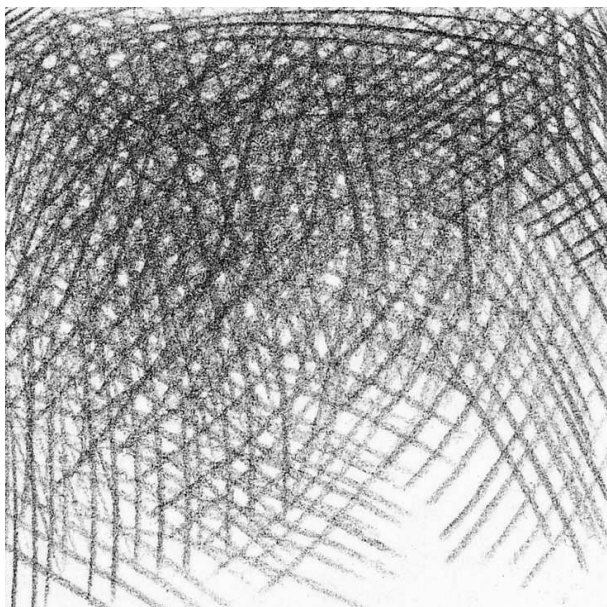
КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Манера держать карандаш определяет качество получающегося штриха – длину, интенсивность, эмоциональность. Рисуя сценки, я в основном использую три положения карандаша в руке: широкое поперечное, поперечное и традиционное положение (письменное).

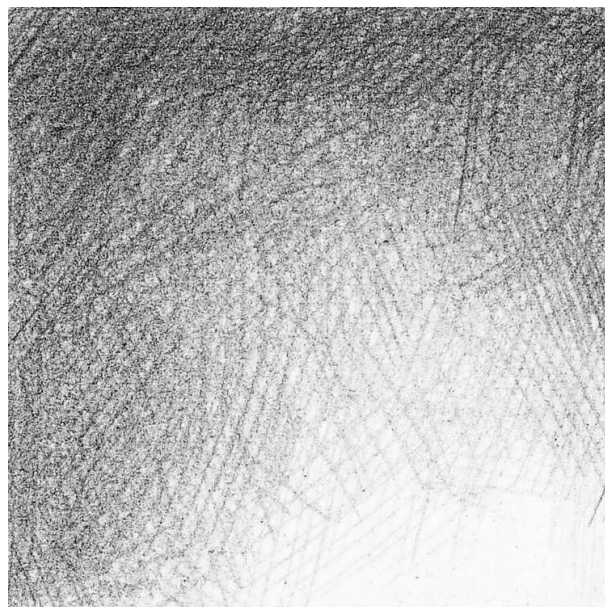
Хотя способов держать карандаш намного больше, приведенные здесь приемы помогают очень точно управлять движением грифеля. Эти положения руки идеально подходят для того, чтобы делать аккуратные, детальные рисунки.

ШТРИХОВКА

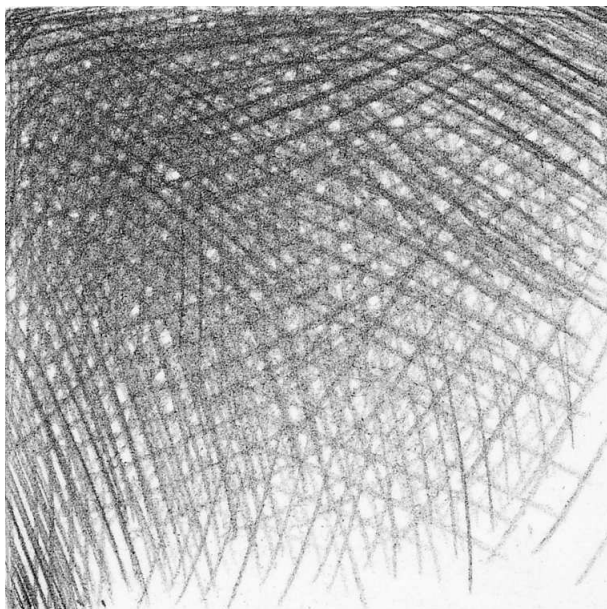
Штриховкой можно создать практически любую форму или текстуру. Проведите много параллельных линий, чтобы сделать ее темнее. Поверните бумагу или руку и проведите другую группу параллельных линий, под углом к первой. Это перекрестная штриховка – штриховка слоями параллельных линий, накладывающихся один слой поверх другого под различными углами. Вы можете создать медленное затемнение тона, благодаря чему естественные свойства бумаги улучшат рисунок. Перекрестная штриховка может выполняться под разными углами, она может быть различной степени гладкости и разной текстуры (см. примеры ниже). Чем дольше вы штрихуете, тем темнее становится оттенок штрихуемого участка. Штриховка карандашами различной твердости создаст различные тона – от самых светлых до наиболее темных. Чем мягче карандаш, тем более темным будет заштриховываемый участок. Когда вы рисуете уличные сценки, тональную растяжку лучше всего делать с помощью штриховки. Вы можете наносить штриховку слой за слоем, пока не добьетесь нужного оттенка. Чтобы сгладить текстуру штриховки, просто наносите слои легких штрихов, делая штрихи каждого слоя в новом направлении – благодаря этому не будут возникать нежелательные линии или узоры.

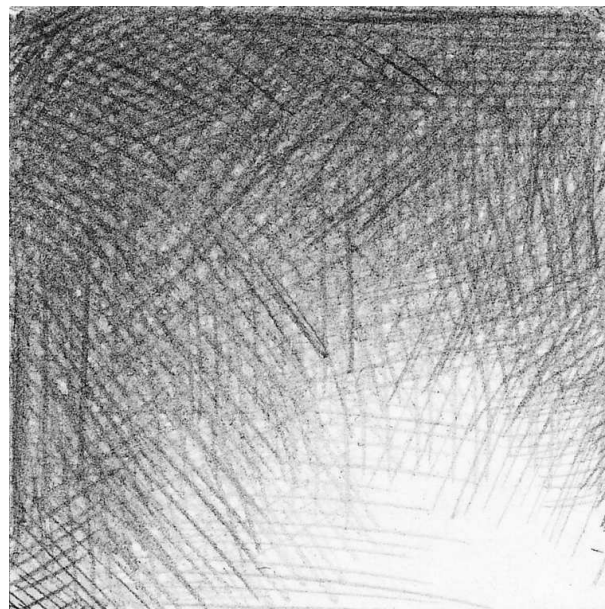
ГРУБАЯ ШТРИХОВКА. Наносите штрихи, сильно надавливая на карандаш и делая линии относительно далеко одну от другой, – получается сильно текстурированная поверхность. Этим видом штриховки хорошо изображать грубые поверхности.

ТОНКАЯ ШТРИХОВКА. Наносите тонкие штрихи близко один к другому – в результате получается достаточно гладкая штриховка. Этим видом штриховки хорошо изображать мягкие поверхности или небеса.

СРЕДНЯЯ ШТРИХОВКА. Наносите штрихи со средним давлением на карандаш – в результате, если штрихи располагать близко один к другому, все еще получается достаточно темный тон.

СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ШТРИХОВ. Вы можете создать интересный тон, выполнив нижний слой в виде тонкой штриховки, а затем сверху положить слой средней штриховки для создания текстуры.

Основные элементы рисунка

Рисунок состоит из трех основных элементов: линия, контур и форма. Контур предмета может быть изображен простой линией. Трехмерный вариант контура называется формой предмета. В карандашном рисунке форма объекта создается бликами, тенями и серыми промежуточными областями («средние тона»). Эти свойства меняются в зависимости от положения источника света. Мы изучим основные контуры и то, как свет и тень придают им форму.

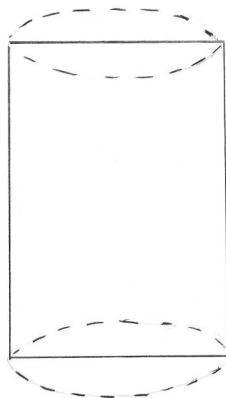
ПЕРЕХОД ОТ КОНТУРА К ФОРМЕ

Первый шаг в рисовании предмета – нарисовать «контур» объекта – линию, ограничиваю-

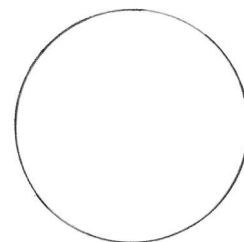
щую тот участок плоской поверхности, который занимает данный предмет. Четыре основных контура – прямоугольник, круг, треугольник и квадрат – могут казаться трехмерными, если добавить несколько правильно расположенных линий, которые создают дополнительные плоскости. Добавляя эллипсы к прямоугольнику, кругу и треугольнику, вы создаете трехмерные формы. Теперь это формы – цилиндр, сфера и конус. Добавьте второй квадрат над первым, и еще один – сбоку от первого квадрата, соедините их параллельными линиями, и у вас получается куб.

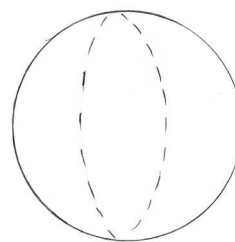
Прямоугольник

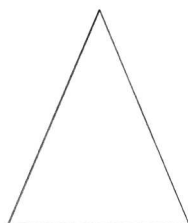
Цилиндр

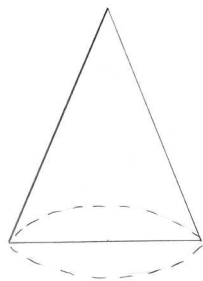
Круг

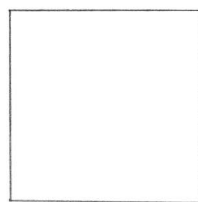
Сфера

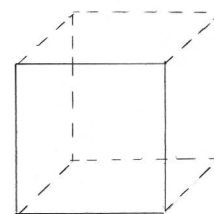
Треугольник

Конус

Квадрат

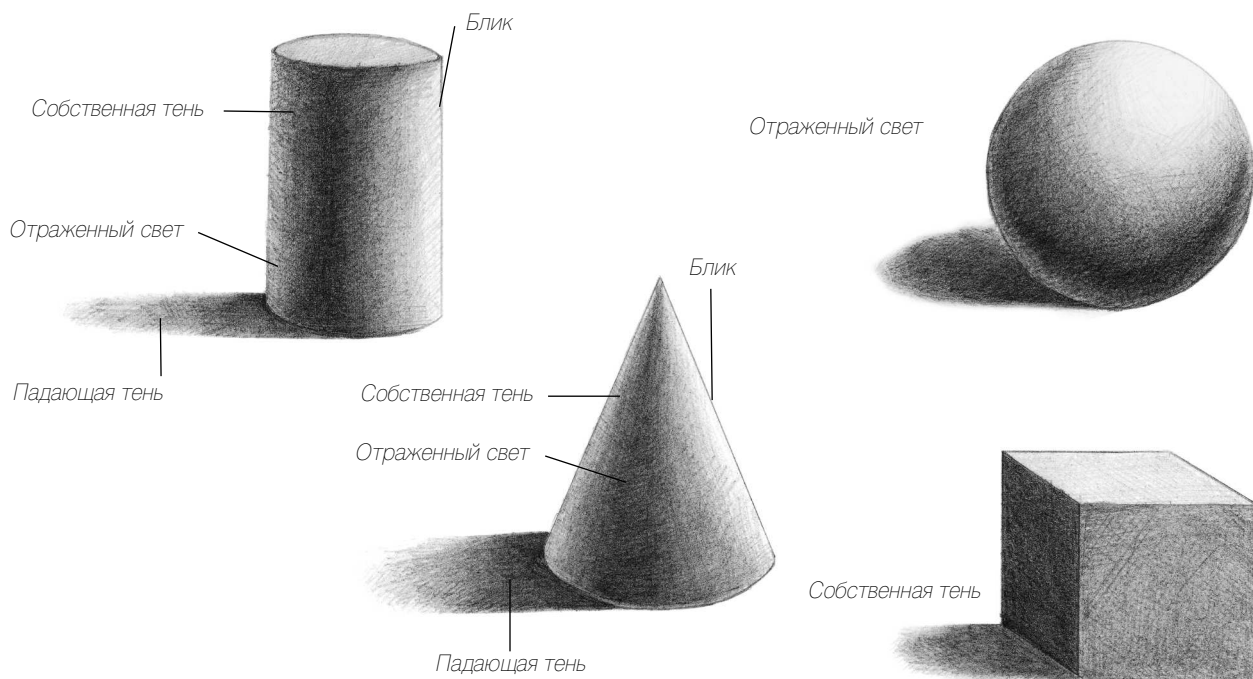

Куб

ДОБАВЛЕНИЕ ТОНА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ФОРМУ

Еще реалистичнее выглядит форма, когда вы показываете, как свет падает на предмет, создавая блики и тени. Сначала отметьте, откуда на предмет падает свет. (В этих примерах источник света находится вверху справа.) Затем, соответственно, добавляют тени, как показано на рисунках, приведенных ниже. Собственная тень – самая темная область на поверхности предмета, расположенная на про-

тивоположной от источника света стороне. Падающая тень – тень, которую предмет отбрасывает на соседнюю поверхность. Блик – самый светлый участок на предмете, там, где свет отражается от предмета сильнее всего. Начинающие художники часто упускают отраженный свет – окружающий свет, который, отражаясь, падает на ту область предмета, которая находится в тени.

СОЗДАНИЕ РАСТЯЖКИ

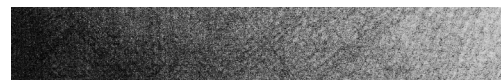
Когда вы рисуете карандашом, форма создается с помощью света и тени. Чтобы изобразить трехмерную форму, вам надо будет научиться делать гладкие растяжки, поскольку именно они могут передать постепенно исчезающие тени. Используя различные карандаши, вы можете сделать практически любой тон, какой захотите. Попробуйте сделать несколько тональных растяжек различными видами карандашей, как те, которые показаны справа, чтобы вы знали, какой диапазон оттенков вам доступен. Начните выполнять штрихи с левого края, сильно надавливая на карандаш, и, постепенно перемещаясь направо, надавливайте на карандаш все меньше и меньше. Выполняйте штриховку постепенно светлеющими линиями, равномерно заполняя промежутки между штрихами, чтобы получилась ровная, гладкая текстура.

Штриховка карандашами от 2H до 4H

Штриховка карандашами от HB до 2H

Штриховка карандашами от 2B до H