

УДК 741(075.4)
ББК 85.15я7
Б24

Барбер, Баррингтон.
Б24 Базовое руководство художника / Баррингтон Барбер ; [перевод с английского]. — Москва : Эксмо, 2023. — 160 с. : ил. — (Уроки рисования с Баррингтоном Барбером).

Комплексный курс по рисованию от профессионального художника и автора бестселлеров Баррингтона Барбера. «Базовое руководство художника» — настоящий проводник в мир рисования. С его помощью любой желающий сможет открыть в себе талант к изобразительному искусству. В книге собраны все знания, необходимые для того, чтобы начать свой путь к созданию собственных шедевров. На страницах руководства доступным языком освещаются все основы создания рисунков — от первых шагов до варьирования различными техниками. Вместе с этой книгой вы пройдёте полный курс рисования, начнете создавать собственные картины — эстетичные натюрморты, невероятные пейзажи и даже портреты с натуры.

УДК 741(075.4)
ББК 85.15я7

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

УРОКИ РИСОВАНИЯ С БАРРИНГТОНОМ БАРБЕРОМ

Баррингтон Барбер

БАЗОВОЕ РУКОВОДСТВО ХУДОЖНИКА

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*. Руководитель направления *М. Терёшина*
Ответственный редактор *Л. Арангулова*. Литературный редактор *М. Мельникова*
Младший редактор *Д. Левандовская*. Художественный редактор *Е. Анисина*
Корректоры *О. Ковальчук, А. Будаева*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Эндирүүшү: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,
123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 қимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қарылдатушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Алматы қ., Домбровский қаш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:
www.eksmo.ru/certification
Эндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 19.10.2022.
Формат 84x108^{1/16}. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж экз. Заказ

ЧИТАЙ
ГОРОД

18+

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
один клик до книги

Официальный
интернет-магазин
издательской группы
«ЭКСМО-АСТ»

book 24.ru

БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

🌐 bombora.ru 📧 bomborabooks 📱 [bombora](https://www.bombora.ru)

ISBN 978-5-04-174155-6

ISBN 978-5-04-174155-6

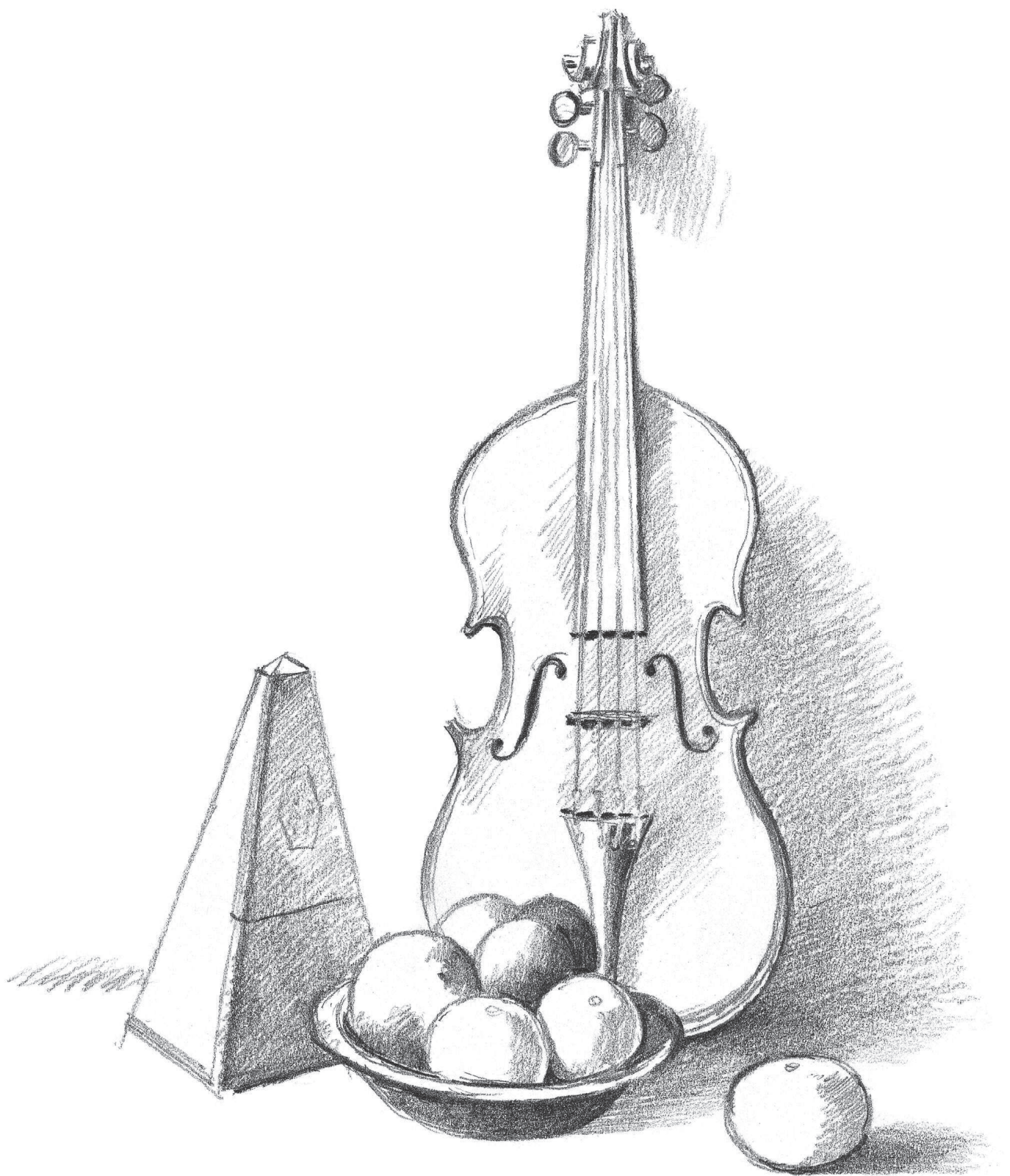
9 785041 741556 >

© Мельникова М., перевод на русский язык, 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Содержание

Вступление	7
Первые шаги	8
Изображение объектов и композиция натюрмортов	36
Крупные предметы в пространстве	58
Живая природа	68
Человеческие фигуры и портреты	88
Композиция	132
Техники	154
Указатель	160

Вступление

Научиться рисовать достаточно легко. В самом юном возрасте каждый человек научился ходить, говорить, читать и писать. Научиться рисовать — не намного сложнее. Это всего лишь умение переносить на бумагу некое визуальное переживание. Для того чтобы рисунки получались, требуется немного упорства, наблюдательности и желание бережно исправлять любые ошибки. Последнее особенно важно, ведь сами по себе ошибки не являются чем-то плохим — благодарите их за то, что они предоставляют вам возможность стать мастером, и никогда не забывайте их корректировать.

Многие упражнения, приведенные в этой книге, включают в себя методы, проверенные временем, используемые художниками-студентами и художниками-профессионалами. Если старательно их выполнять, они принесут заметный вклад в ваши способности. После достаточной практики и регулярных повторов предлагаемых вам упражнений вы станете вполне компетентным художником, пока, конечно, не как Леонардо да Винчи, ведь для достижения подобного уровня вам придется потренироваться еще какое-то время.

Ни в коем случае не упрекайте себя в том, что ваши нынешние рисунки — не произведения искусства. Если бы они сразу были таковыми, вы бы не взяли в руки ни эту книгу, ни любую подобную.

Первые шаги

Перед тем как приступить к работе, вам потребуется запастись карандашами, ручками, углем, графитом и разнообразными видами бумаги для рисования. Мягкая бумага или плотная гладкая — любые виды хороши, все зависит только от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Необходимо научиться правильно держать карандаш, подобрать доску для рисования, а если есть возможность, то и мольберт. Не спешите обзаводиться каждым из этих предметов, просто экспериментируйте, пока не выберете из них те, которые подойдут вам лучше всего. Разберитесь с тем, что именно сделает вашу работу наиболее комфортной, и тогда сможете думать исключительно о рисовании.

В этом разделе вы найдете серию базовых упражнений, которые продемонстрируют вам основы разнообразных методик рисования. Развиваясь как художник, вы будете обращаться к техникам, которые изучили с помощью этих методик. Практикуйтесь регулярно и старательно.

Карандаш

Мягкая графитовая палочка

Ивовый уголь

Ручка для несмываемых чернил

Бумага

Все перечисленные инструменты подходят для стандартной плотной бумаги. Бумагу разнообразной плотности и текстуры можно приобрести в магазинах для художников. Попробуйте работать с разными видами бумаги, чтобы разобраться с достоинствами каждого из них. Преимущество гладкой бумаги в том, что вы можете создать более детализированный рисунок или изобразить что-то небольшое. Шероховатая бумага хороша тем, что линии на ней выглядят слегка надломленными, что придает рисунку текстуру и не дает вам увлечься миниатюризацией. Обобщая, можно сказать, что чем меньше изображение, тем более гладкой и тонкой должна быть бумага, а для более крупных рисунков стоит использовать рыхлую, шероховатую бумагу.

Полезным будет обзавестись скетчбуком — блокнотом для набросков: его можно носить с собой и рисовать в любой момент и в любом месте, где бы вам ни захотелось. Начиная рисовать, старайтесь брать за крупный формат: чем больше работа, тем проще вносить правки. Увеличивайте размер ваших работ, пока не достигнете масштаба A2 и не научитесь целиком заполнять лист бумаги такого формата одним рисунком.

Для работы с форматом A2 потребуется и соответствующая рисовальная доска. Ее можно купить или сделать самому из плиты МДФ толщиной чуть более полусантиметра, используя при этом любую гладкую основу. Клейкая лента, клипсы для бумаги, клеящая масса типа Blu tack — может пригодиться что угодно для того, чтобы закреплять бумагу на доске. Также обратите внимание на дополнительную информацию на стр. 34–35.

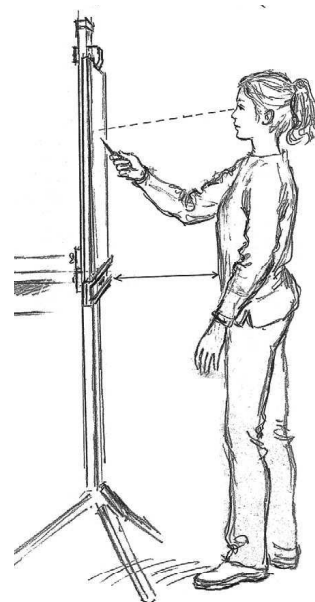
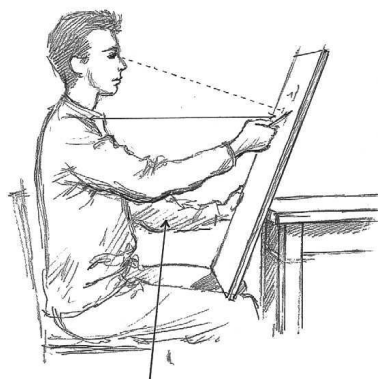
Работа за доской/ мольбертом

Если вы работаете без мольберта, оперев доску на колени, то карандаш должен находиться на длине не более вытянутой руки. Вы должны четко видеть всю площадь рисунка.

Наилучший способ рисования — стоя, однако для этого потребуется мольберт. Между вами и рисунком должно быть достаточное расстояние — это позволит вам обозревать всю работу, и при этом условии ваша рука сможет свободно двигаться.

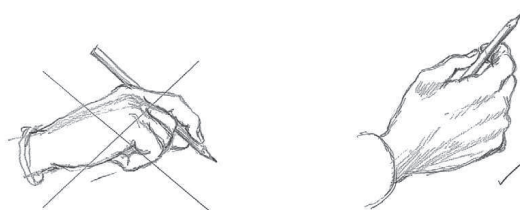
Каждые несколько минут делайте шаг назад — так вы сможете рассмотреть рисунок более объективно.

Держите рисовальный инструмент легко и не бойтесь экспериментировать с захватом его пальцами. Для удержания инструмента в руке не стоит практиковать один-единственный способ.

Как держать карандаш

Возможно, вам привычно держать карандаш так же, как вы держите при письме ручку. Попробуйте взять его как кисть или как палочку. Не сжимайте сильно. Штрихи на бумаге будут аккуратнее, если вы будете держать карандаш расслабленно, ведь при этом ваша рука не будет дрожать.

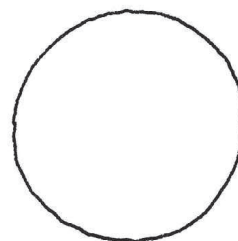
Линии и круги

Стартовое упражнение посвящено первой и самой важной вещи в рисовании: точности руки и глаза. Начинайте рисовать, следуя предложенным геометрическим формам.

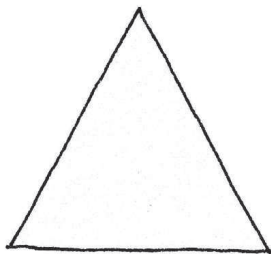
В процессе рисования концентрируйтесь на точке, где карандаш оставляет на бумаге след. Пусть вас не смущает тот факт, что поначалу вы будете терять сосредоточенность, просто возвращайтесь к точке соприкосновения грифеля и бумаги. Вы заметите, что стоит вам отвлечься, и след карандаша тут же станет неровным. Когда вы сможете зафиксировать внимание на кончике карандаша и ничто не сможет вас отвлечь, то обнаружите, что вам стало гораздо проще рисовать. Если глаз точно следует за рукой, точна и сама рука. Продолжайте практиковаться. Всегда начинайте рабочий процесс с пяти-десяти минут практики.

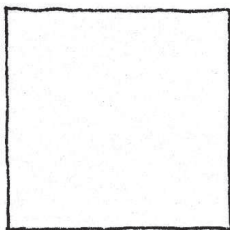
Точка

Вертикальная
линияГоризонтальная
линияДиагональная
линия

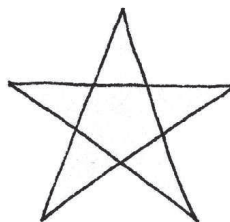
Круг

Треугольник

Квадрат

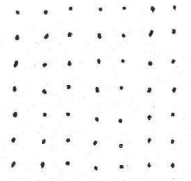
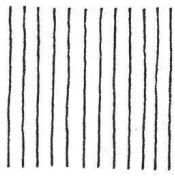
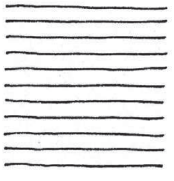
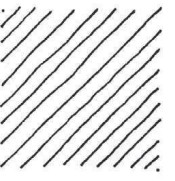
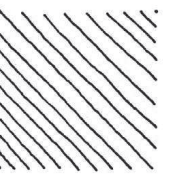

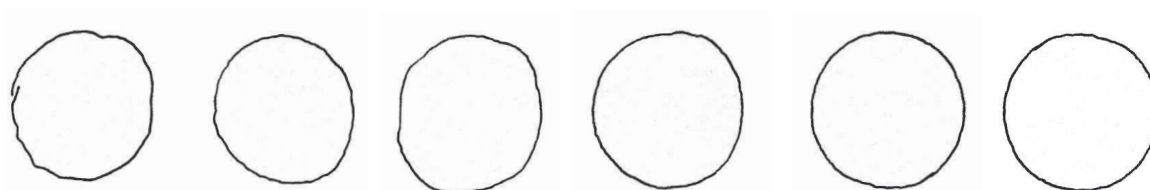
Пятиконечная звезда

Спираль

Контроль за рукой — базовая техника, которую необходимо освоить для того, чтобы научиться рисовать хорошо. Чем больше вы уделите времени следующему упражнению, тем точнее станут ваши линии, а способность оценивать пространство и форму многократно улучшится.

				
Нарисуйте квадрат из точек, равноудаленных друг от друга по горизонтали и вертикали	Нарисуйте квадрат из вертикальных линий одинаковой длины, равноудаленных друг от друга	Нарисуйте квадрат из горизонтальных линий одинаковой длины, равноудаленных друг от друга	Нарисуйте квадрат из диагональных линий разной длины, равноудаленных друг от друга	Нарисуйте квадрат из диагональных линий разной длины, равноудаленных друг от друга, под другим углом

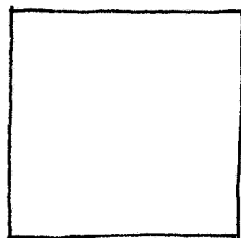

Теперь приступайте к рисованию кругов. В процессе старайтесь, чтобы каждый следующий круг был ровнее предыдущего. Продолжайте практиковаться, пока круги не будут такими, какими они должны по вашему мнению выглядеть. Когда круги станут получаться достаточно хорошо, потренируйтесь рисовать их быстрее.

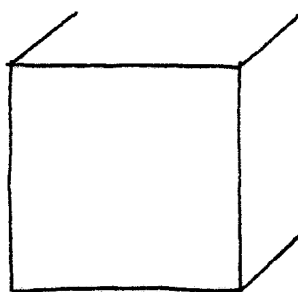
Не торопитесь с упражнениями. Их ценность — в концентрации внимания на движении карандаша по бумаге. Повторяйте их, пока не почувствуете в себе уверенность и отсутствие скованности. Если всё же не удастся избежать напряжения, приложите осознанное усилие к тому, чтобы расслабиться.

Трехмерные изображения

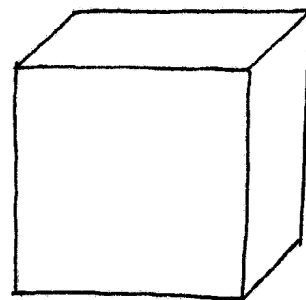
Чтобы создать эффект объема и целостности, необходимо использовать перспективу или затенение, или оба эти приема.

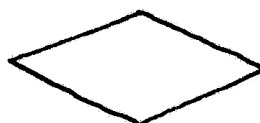
1. Нарисуйте квадрат.

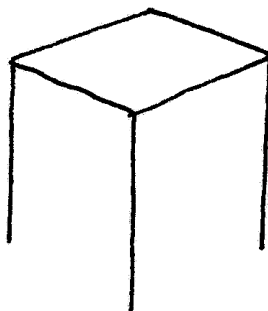
2. Добавьте три параллельные линии.

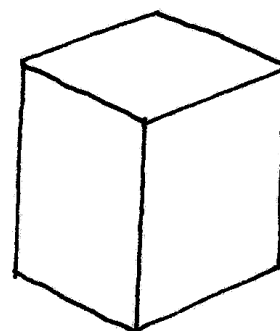
3. Соедините их концы... вы получите куб. Если, проводя линии, вы будете достаточно аккуратны, не разглядеть куб будет просто невозможно.

4. Нарисуйте ромб (параллелограмм).

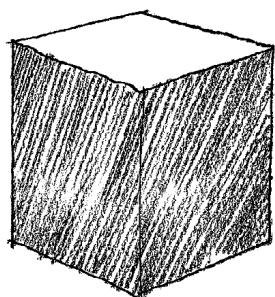

5. Добавьте три параллельные линии одинаковой длины.

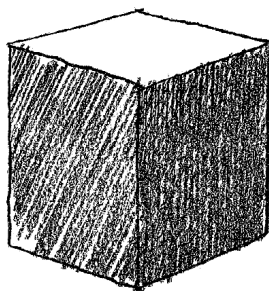

6. Соедините их концы — и вы снова получите куб!

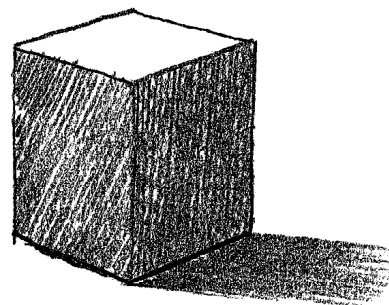
Здесь вы можете увидеть, что затенение или добавление тона создает иллюзию трехмерности.

7. Слегка затените две нижние секции куба.

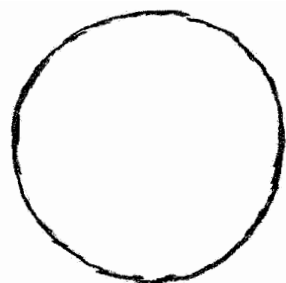

8. Затените одну из нижних секций сильнее.

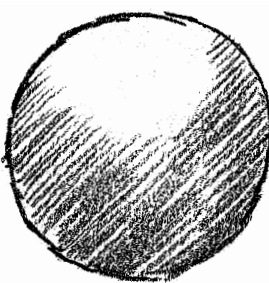

9. Добавьте падающую тень — она должна начинаться от наиболее темной части куба и следовать параллельно полу, или поверхности, на которой расположен куб.

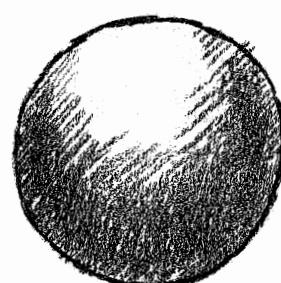
Теперь изучим, какой эффект произведет добавление тона на круг.

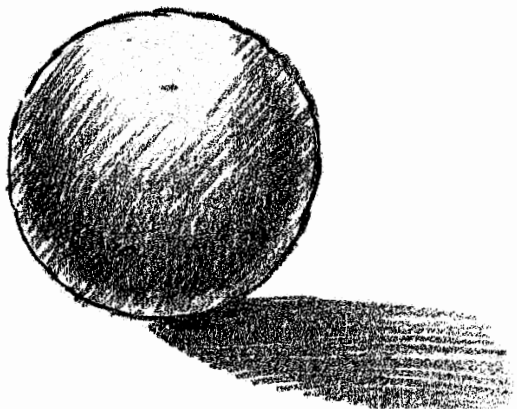
10. Нарисуйте круг...

11. Положите легкую тень по форме полумесяца на чуть более половины круга.

12. Затените сильнее небольшую площадь по окружности.

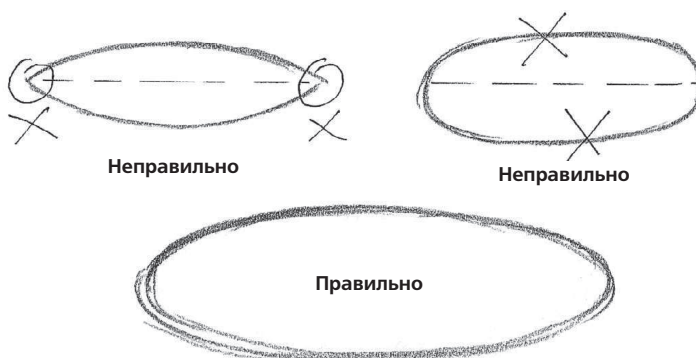
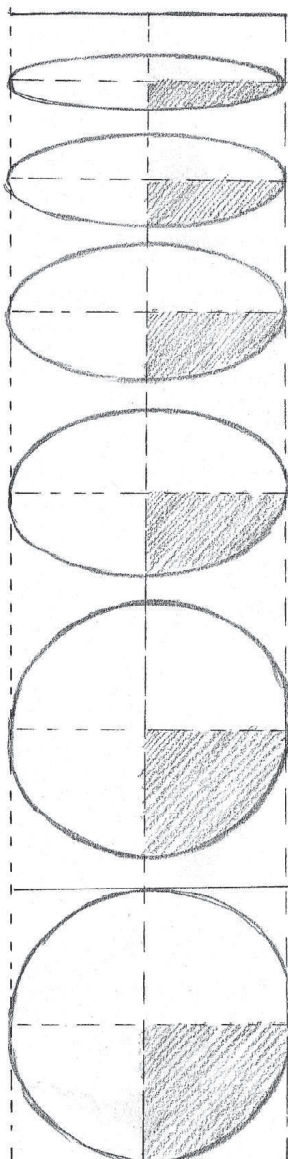

13. Еще сильнее затените внешнюю часть указанной части изображения. Добавьте падающую тень. Так ваш круг превратился в шар.

Эллипсы

Изображение эллипсов — еще один навык, необходимый человеку, стремящемуся развиваться как художник. К сожалению, не существует единственно верного способа механически точно изобразить эллипс. Вам придется практиковаться, пока вы не достигнете удовлетворяющего вас результата.

Эллипсы — это непрерывные кривые. Посмотрите на три эллиптические формы. Сравните две неверные версии, которые имеют почти прямые края или углы, с правильной версией, которая не имеет ни того, ни другого.

Вертикальная подборка эллипсов иллюстрирует, как выглядит круглый объект при взгляде с разных углов. Расположенный параллельно уровню глаз круг будет казаться просто горизонтальной линией. Чем ниже вы разместите объект, тем глубже (шире) будет становиться эллипс. Продолжайте опускать объект — и в результате к вам вернется круг.

Вы можете попрактиковаться в рисовании эллипсов, используя для этого расположенный параллельно уровню глаз предмет из повседневного обихода — тарелку или кувшин.

Затененная часть каждого из изображений (слева) — одна четвертая часть площади эллипса, очерченного вертикальными и горизонтальными осями. Ваш эллипс получился неправильно, если затененные части различаются размерами. И каждая из затененных частей должна быть равна любой другой части того же эллипса — по горизонтали, вертикали и диагонали. Если вы в состоянии отследить размерность частей при рисовании эллипса, он будет получаться у вас более-менее правильно.

Все фигуры, основанные на круге, — цилиндры, колеса и так далее под наклонным взглядом или под углом становятся эллипсами.

Попробуйте поместить объект на уровне глаз и нарисовать его, пусть это будут колеса велосипеда или автомобиля. В этом случае вертикальная ось будет длинная и тонкая. Чтобы изменить ширину поменяйте точку, с которой вы смотрите на объект.

Приступая к изображению предметов

Достаточно попрактиковавшись на предыдущих упражнениях, вы можете приступить к изображению предметов, существующих в реальном мире, а не копировать схемы или идеи. Для начала выберите что-то самое простое из домашнего обихода, например, чашку, бутылку или кувшин, да что угодно, в конце концов. Убедитесь, что этот предмет не сложен. Разместите его перед собой, на столе, и внимательно рассмотрите.

Изучите форму. Прикиньте отношение высоты к ширине. Обратите внимание, как на предмет падают лучи света. Поглядите на его расцветку и текстуру. Отражает ли он свет? Округлый ли он? Или угловатый?

Что происходит, когда вы рассматриваете предмет, задаваясь этими вопросами? На самом деле это упрощает процесс рисования: вы изучаете предмет как определенную форму или поверхность, которая залита цветом или освещена. Именно так смотрит на предмет художник, правда, не формулируя вопросы. На самом деле чем меньше конкретики, тем больше художник видит. А вот новичку вопросы будут весьма полезны. Вместо того, чтобы видеть кувшин или чашку, художник смотрит на очертания, цвет, текстуру и форму. Это как сравнивать то, что «видит» фотоаппарат и изображение на сетчатке глаза.

Начните рисунок. Прежде всего аккуратно изобразите внешний контур. Можно упростить задачу, если разместить предмет на уровне глаз, таким образом избавляясь от проблем с перспективой.

Эффект этого упражнения, которое необходимо повторять снова и снова, заключается в улучшении навыка взаимодействия руки и глаза. Вы научитесь точно видеть и точно передавать увиденное вами в рисунке. Помните, что на вашем пути может встретиться такое препятствие, как неловкость недостаточно тренированной руки, и размышления о том, что именно вы видите. Не пытайтесь интерпретировать то, что вы видите, просто смотрите.

Исправления в процессе работы

Изобразив внешний контур предмета настолько хорошо, как только можете, поднимите рисунок так, чтобы не поворачивая голову, одновременно видеть и его, и предмет, который вы рисуете. Обратите внимание, какие части нарисованы верно, а в каких, что важнее, вы допустили ошибки. Аккуратно исправьте ошибки контура, не стирая первоначальные неверные линии. Продолжайте вносить изменения, пока изображение не станет максимально похожим на ваш предмет.

Когда вы рисуете новую линию, не стирая первоначальную ошибочную, больше шансов сделать это точно. Если вы сначала сотрете ошибочно нанесенную линию, шанс повторения ошибки будет выше.

Не столь важно, насколько неряшливыми будут проведенные вами линии, поскольку человеческому глазу свойственно замечать верные очертания и игнорировать ошибочные. Сами по себе очертания предмета всегда правильны. Доверяйте своим глазам — это самый верный измерительный прибор для формы, цвета и текстуры.

Теперь попытайтесь нарисовать тот же самый предмет в других положениях. Возможно, обнаружится, что некоторые ракурсы даются сложнее. Не сдавайтесь, если вам покажется, что ничего не выходит, держитесь. Продолжайте работать в той же технике, чтобы улучшить отрисовку внешнего контура. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас будет получаться.

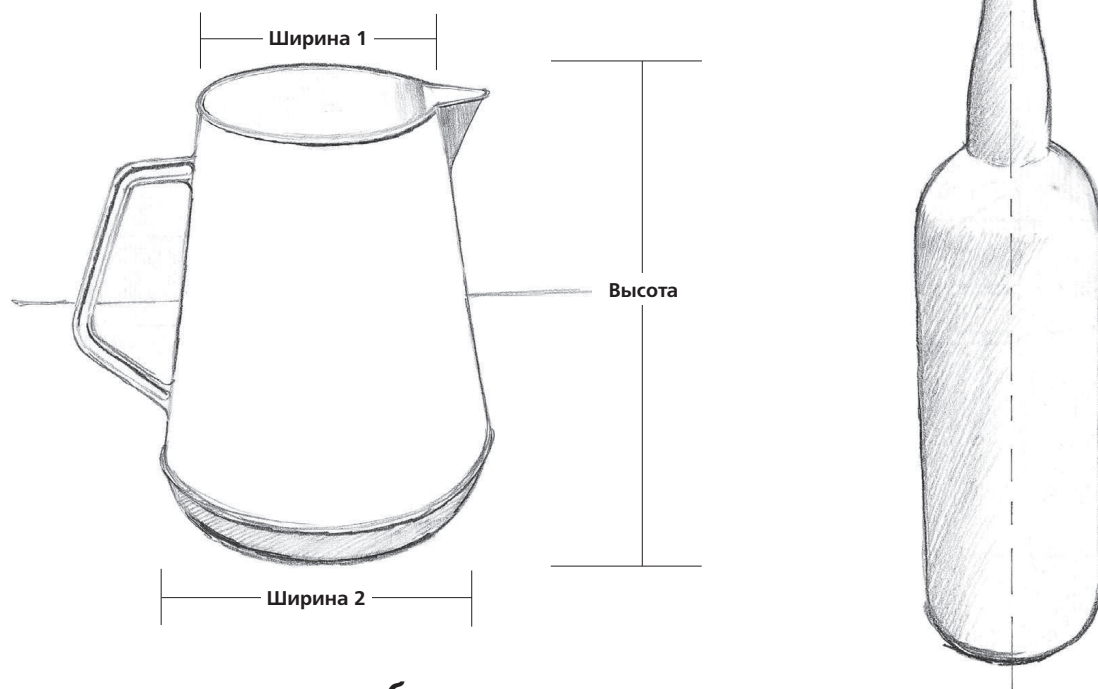
Если контуры предмета неверны, нужно всего лишь выяснить, почему вышло именно так. Поищите причину в простых вещах: нужно ли сдвинуть линии выше или ниже, левее или правее, сблизить или разделить? Должны ли линии быть короче или длиннее, прямее или более извилистыми? Верны ли углы или они слишком тупые или острые?

Не щадите свой рисунок — и не бойтесь исправлять все, что выглядит неправильным. Если вы станете придерживаться такой позиции с самого начала работы, это станет привычкой, которая поможет вам в дальнейшем.

**Остановитесь, если вы почувствовали усталость или заскучали.
Не пытайтесь перебороть себя. Когда вы действительно
полюбите рисование, то обнаружите, что за работой
просто не замечаете ни усталость, ни скуку.**

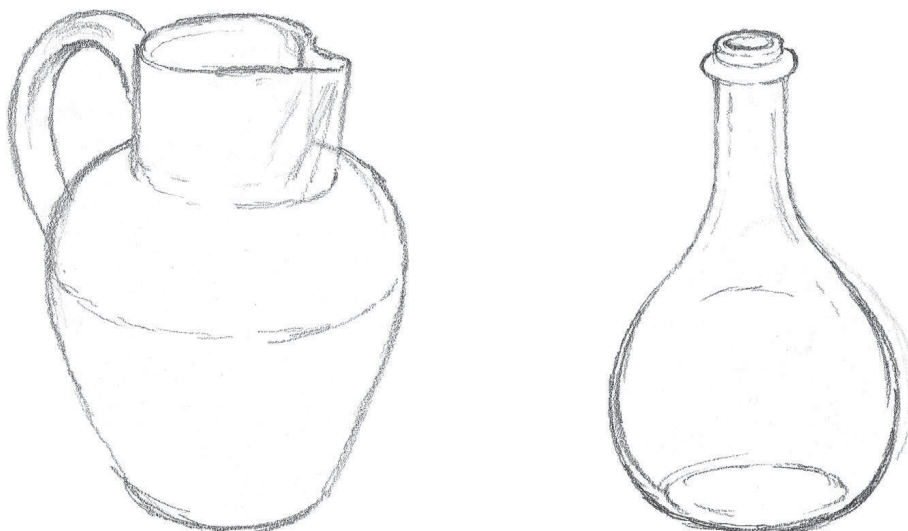
Потренируйтесь с несколькими различными предметами. Выбирайте простые по форме и которые вам нравятся — всегда проще рисовать то, что вам симпатично. Каждый художник приходит к тому, что учится любить то, что рисует, так что будет полезно начать практиковаться с предметов, которые вам уже по душе.

Если вас беспокоит точность размеров изображаемых предметов, вы можете сделать замеры высоты и ширины и разметить центральные линии каждого из предметов. Габариты предмета одинаковы в обе стороны от центральной линии, так, как если бы они отражались в зеркале.

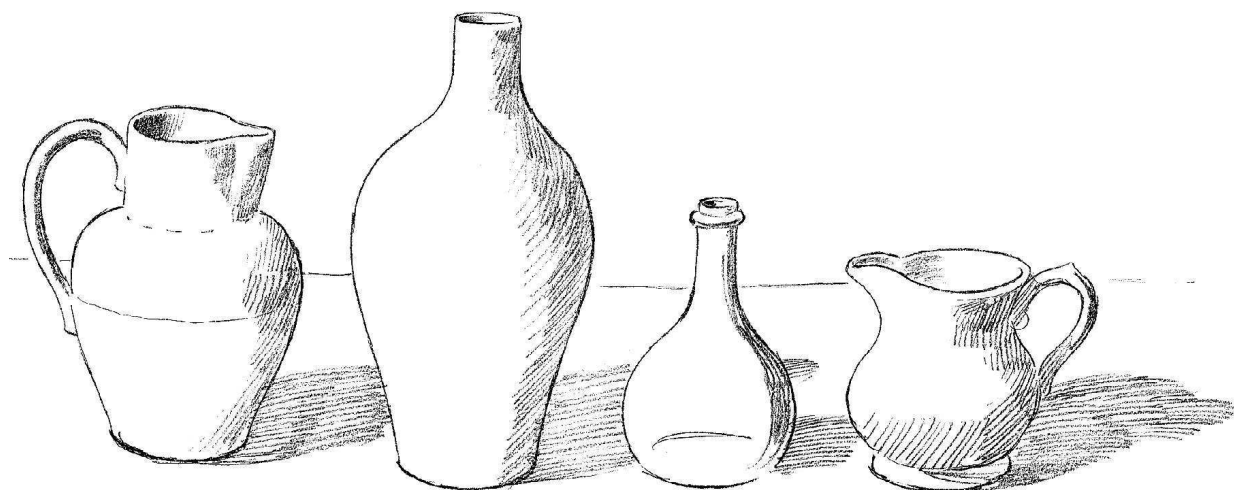
Базовые одиночные объекты

Чтобы свести воедино все, изученное вами к этому моменту, практикуйтесь, рисуя объекты разные по форме.

Группы предметов

Сгруппируйте два-три предмета схожих или контрастных очертаний. Сравнивайте размеры, контуры и пропорции каждого из них с теми же параметрами других предметов в группе. В этот момент вы начнете осознавать, насколько интересным и сложным становится рисование.

Располагайте предметы так, чтобы между ними было достаточное расстояние, — это позволит хорошо увидеть тени от каждого. На следующем рисунке сдвиньте предметы ближе, чтобы они накладывались друг на друга, и необходимо было учитывать изменение контура, когда часть предмета не видна.