

СКЕТЧБУК

по базовому
рисованию

Простые пошаговые уроки
по рисованию предметов,
животных и людей

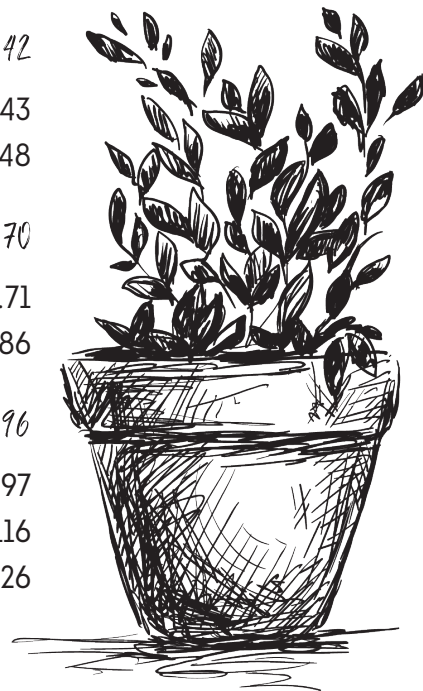
 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 2024

Содержание

Предисловие.....	4
Что вам потребуется?	6
Глава 1. Общие правила рисования. Основы скетчинга.....	8
Глава 2. Рисование предметов. Перспектива.....	28
«Перспективный» вопрос.....	29
Предмет в пространстве	34

Глава 3. Рисуем растения.....	42
«Геометрическая оранжерея».....	43
Сады и клумбы на страницах скетчбука.....	48
Глава 4. Рисование животных.....	70
«Зверские изображения».....	71
Фактура, перспектива, движение.....	86
Глава 5. Рисование человека. Самое главное.....	96
Фигура: «усредненная» и индивидуальная.....	97
Голова и лицо.....	116
Заключение.....	126

Предисловие

Слово sketch можно перевести с английского языка как «набросок», «эскиз», «зарисовка». Главная отличительная черта скетча – этот рисунок делается за очень короткое время.

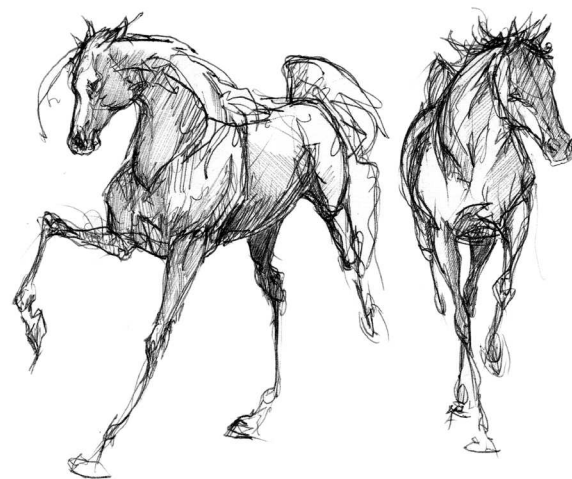
Изначально скетчи не были самостоятельным видом искусства – так было принято называть небольшие подготовительные изображения, которые художник делал, приступая к работе над масштабной картиной. Например, Илья Ефимович Репин, задумав полотно «Бурлаки на Волге», сделал сотни предварительных зарисовок: лица бурлаков, их одежда, детали оснащения барж и лодок...

Правда, в России такие предварительные работы обычно называли не скетчами, а набросками или эскизами.

Альбом для скетчей называют скетчбуком. Если вы решили попробовать себя в жанре скетча – носите скетчбук с собой постоянно, зарисовывая все интересное.

С течением времени скетчинг (искусство создания скетчей) стал отдельным направлением. Оно дает полную свободу: рисовать можно красками, простым карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Одним словом, всем тем, что позволяет провести линию на бумаге. Также можно использовать сразу несколько материалов, работая в смешанной технике. Главное правило скетча – не оправдывать скоростью исполнения недостатки работы: рисунок должен достоверно передавать вид предмета или живого существа, создавать узнаваемый образ.

Эта книга поможет вам научиться создавать скетчи простым карандашом и познакомит с базовыми принципами рисования.

Что вам потребуется?

Во-первых, собственно скетчбук. Главный критерий выбора – бумага: она не должна быть ни слишком гладкой, ни чересчур шершавой. В плане размера ориентируйтесь примерно на параметры ученической тетради: слишком большой скетчбук неудобно носить с собой, в слишком маленьком неудобно рисовать. Выбрать вариант на скрепках или на пружинке? Это не принципиально.

Во-вторых, простые карандаши. Можно взять механические – они удобны тем, что их не нужно точить. Но многие художники не рекомендуют начинающим пользоваться ими – мол, линия у таких карандашей слишком «холодная» и «неживая». Учтите, что карандаши имеют разную степень твердости (жесткости):

чем тверже грифель, тем более тонкую и светлую линию он оставляет и тем большего усилия требует при рисовании. Линия, нарисованная мягким карандашом, – жирная и темная.

У карандашей, произведенных в Европе, мягкость и твердость обычно обозначают соответственно буквами «В» и «Н». У российских – «М» и «Т». Таким образом, карандаш с маркировкой, например, «4В» будет гораздо мягче, чем просто «В». А, скажем, «3Н» тверже, чем просто «Н». «НВ» или «ТМ» – средние по твердости. Мы рекомендуем вам приобрести три карандаша для начала: мягкий, средний и твердый. «Супертвердых» и «супермягких» карандашей на первых порах стоит избегать.

В-третьих, понадобится ластик. Он не должен быть жестким – слишком твердая зернистая резинка будет царапать и сдирать верхний слой бумаги.

Если вы собираетесь работать простым, а не механическим карандашом, не забудьте купить точилку.

Глава 1.

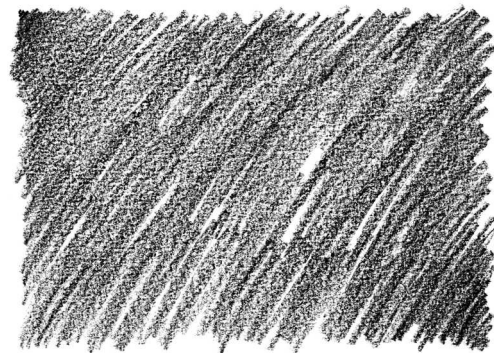
Общие правила рисования.

Основы скетчинга

Прежде чем приступать к созданию скетчей, нужно попрактиковаться в рисовании линий. Давайте попробуем прямо сейчас.

Если мы проведем по бумаге линию острием хорошо заточенного карандаша, она получится тонкой, яркой и четкой. Но вот наш карандаш немного затупился о бумагу, и на конце грифеля получилось нечто вроде плоской площадочки – попробуйте провести по бумаге этой самой площадочкой. У вас получится широкая, нечеткая, не слишком яркая линия. Еще более размытый эффект получится, если штриховать боковой поверхностью грифеля, держа карандаш под минимальным углом по отношению к бумаге.

Линию, проведенную жирным мягким карандашом, можно слегка растереть легкими прикосновениями ластика или кусочка бумаги – это прием, который называется «растушевка».

Когда мы рисуем карандашом, штрихи разного вида и направления помогают нам добиться эффекта различных фактур и игры света и тени. Легкие штрихи, создаваемые слабым нажимом карандашного грифеля, дают нам светлый тон и ощущение легкости; темные штрихи, выполненные более сильным нажимом карандаша, дают впечатление глубины и плотной тени. Важное правило: чем подробнее детализация рисунка и чем он мельче, тем более тонкие и короткие штрихи мы используем.

Здесь вы видите рисунок, на котором хорошо видно, какие разнообразные фактуры можно представить при помощи разных видов карандашной штриховки: от мягкой шерсти собаки до ее блестящих глаз и влажного носа. Это очень детализированный рисунок, который вряд ли можно назвать скетчем, но очень показательный пример возможностей карандаша.

Если опыта в рисовании у вас пока немного или его совсем нет, вам может быть сложно сразу же овладеть разными видами штриховки. Поэтому начните вот с чего:

- Следите за движениями собственной руки с карандашом. Она не должна быть напряжена, не нужно возить ею по бумаге: старайтесь двигать рукой свободно!
- Не сжимайте карандаш слишком сильно и не держите его очень близко к грифелю.
- Не нажимайте на бумагу изо всех сил: во-первых, так вы повредите ее верхний слой, а во-вторых, сломаете карандаш и «перетемните» рисунок.
- Попробуйте выполнить разные виды штриховки. Порисуйте разные линии – тонкие, жирные, прямые, закругленные... Такие движения должны выполняться практически на автомате.
- Используйте возможности карандашного грифеля при создании разных линий и видов штриха.

