

ЛУЧШИЕ УРОКИ

РИСУЕМ ДЕТЕЙ

**Издательство АСТ
Москва**

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо.
Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков
из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

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

УДК 741
ББК 85.15я7
Л87

Л87 **Лучшие уроки. Рисуем детей / пер. с англ. А. Степановой.**— Москва:
Издательство АСТ, 2016.— 128 с.: ил.— *Искусство рисования (черно-
белая)*

ISBN: 978-5-17-097662-1 (ООО «Издательство АСТ»)

Из этой книги вы узнаете, как рисовать детей карандашом: получите необходимую информацию об особенностях детских пропорций, различиях в рисовании младенцев и детей постарше, попробуете изобразить малышей в движении и о много другом. Здесь вы найдете множество полезных советов относительно выбора необходимых инструментов и материалов, различных приемах работы и других базовых аспектах рисования. Книга снабжена подробнейшими примерами вспомогательных рисунков.

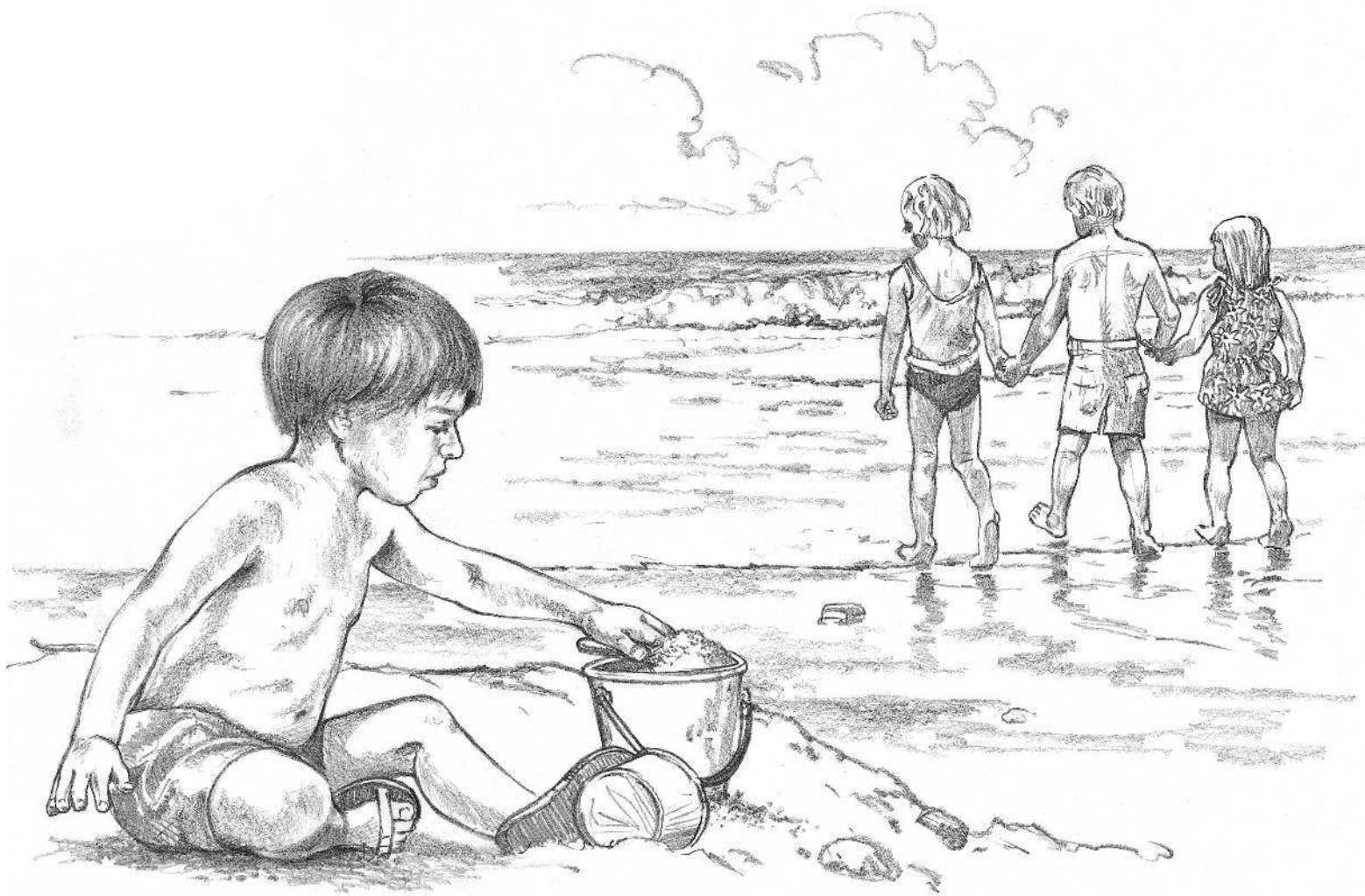
УДК 741
ББК 85.15я7

Все права защищены

© 1989, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012
Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2004, 2005 Ken Goldman
© 2006, 2007 Debra Kauffman Yaun
© 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© 2006 Diane Cardaci
© 2007 Christopher Speakman
© 2003, 2008, Geri Medway
© 2002, 2006, 2008, Caroline Linscott
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5	Туловище	64
Инструменты и материалы	6	Кисти и стопы	65
Основные элементы рисунка	8	Складки одежды	66
Изучаем основные приемы	9	Изменение пропорций	67
Способы штриховки	10	Движение и равновесие	68
Учитесь видеть	12	Рисунки наклоняющихся и скрученных фигур	69
Люди в перспективе	14	Внимание к перспективе	70
Композиция с фигурами людей	16	ГЛАВА IV. РИСУЕМ МАЛЫШЕЙ	73
Фигура в полный рост	18	Пропорции головы ребенка	74
Основы портрета	20	Пропорции лица ребенка	76
ГЛАВА II. ОСНОВЫ АНАТОМИИ	23	Пропорции мальчика-малыша	78
Туловище: вид спереди	24	Старые и молодые лица	80
Туловище: вид сзади	25	Голова ребенка	82
Туловище: вид сбоку	26	Особенности лица ребенка	84
Рисование туловища: советы	27	Лицо малыша	86
Рисуем руку: вид спереди	28	Выбор фотографии	88
Рисуем руку: вид сзади	29	Рисование светлых волос	90
Рисуем руку: вид сбоку	30	Изображение темных тонов кожи	92
Рисуем кисть руки	31	Лицо девочки в профиль	94
Нога: вид спереди	32	Лицо мальчика в профиль	95
Нога: вид сзади	33	Люди со всего мира	96
Нога: вид сбоку	34	Пропорции тела взрослого	98
Стопа	35	Дети в движении	100
Голова и череп	36	Изображение движения	101
Черты лица	39	Наблюдаем за детьми	102
ГЛАВА III. РИСУЕМ ЧЕЛОВЕКА	41	Применение полученных навыков	104
Пропорции головы взрослого	42	Дети и животные	106
Позы головы и углы обзора	43	ГЛАВА V. РИСУЕМ ПОДРОСТКОВ	109
Части лица	44	Мальчики-подростки	110
Глаза	46	Пропорции головы девочки	112
Носы и уши	47	Линии в изображении головы	113
Губы	48	Улавливаем сходство	114
Улыбка	49	Рисунок с натуры	115
Профиль	50	Работа со светом	116
Рисунок в полупрофиль	51	Добавление фона	117
Женщина в профиль	52	Рисование волос	118
Женщина: вид в полупрофиль	54	Текстуры портрета	120
Женщина: вид анфас	56	Девочка	121
Мужчина: вид в профиль	58	Подводим итоги	126
Мужчина: вид в полупрофиль	60		
Выработайте индивидуальный стиль	62		

ГЛАВА I

ПОДГОТОВКА

К РАБОТЕ

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Рисунок — это не просто развлечение, но еще и важная художественная форма. Даже когда вы пишете или печатаете свое имя, вы тоже рисуете! Если вы неким образом организуете линии, вы можете создать контуры, а когда вы пойдете немного дальше и добавите темную и светлую штриховки, ваши рисунки начнут приобретать трехмерность, объем и реалистичность. Рисовать карандашом можно в любом месте, а необходимые материалы для работы очень недороги. Вы действительно получаете то, за что платите, тем не менее купите самое лучшее, что можете себе позволить, пополняйте свои запасы инструментов при малейшей возможности. Хотя можно использовать все, что способно оставлять какие-нибудь следы на бумаге, вам будет жалко потратить титанические усилия на создание творения, которое довольно скоро выцветет или сотрется. Вот некоторые из материалов, которые будут полезны вам для начала.

Планшеты для эскизов и блокноты.

Блокноты соединяют листы бумаги в небольшой альбом со скрепленными листами, и сама бумага может быть разной текстуры, разного веса. Они особенно удобны для быстрых зарисовок или рисования на открытом воздухе. Начинать стоит с гладкой или среднезернистой бумаги — это идеальный выбор для начала работы.

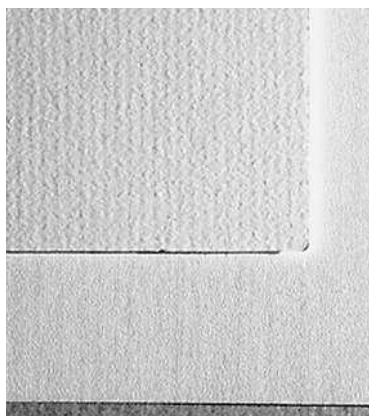

Бумага для рисования

Законченные произведения лучше всего выполнять на отдельных листах бумаги для рисования высшего качества. У них бывает несколько типов поверхности: гладкая (сделанная на прессе или с помощью горячего пресса), средней зернистости (сделанная с помощью холодного прессования), грубая и очень грубая. Бумага средней зернистости (сделанная с помощью холодного прессования) — самый универсальный вариант. У нее средняя текстура, но она не полностью гладкая, так что это хорошая поверхность для применения самых разных приемов рисования.

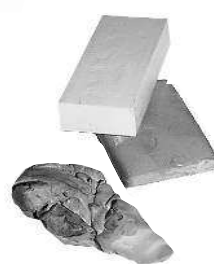
Бумага для угля. Существует бумага для рисования углем — она также имеет самую разную текстуру. У некоторых видов очень явная текстура поверхности, и вы можете использовать их, чтобы усилить текстуру вашего рисунка. Эти виды бумаги также бывают окрашены в различные цвета, что может добавить рисунку объемность.

Рабочее место. Рабочее место должно быть хорошо освещено, достаточно просторно, чтобы вам было удобно работать и разложить свои инструменты. Конечно, идеально было бы иметь отдельную комнату, со множеством переносных источников света, мольбертом и столом для рисования. Но все, что вам действительно нужно, — место под окном с хорошим естественным освещением. Если вы рисуете по вечерам, то можно использовать лампы как с мягким белым, так и с холодным флуоресцентным светом, чтобы у вас был и теплый (желтый), и прохладный (голубоватый) свет.

Ластики для художников

Приобретите резинку-клячку. Вы можете сделать из нее очень тонкие клинышки с острым кончиком, позволяющие удалить лишние штрихи на очень ограниченных участках рисунка. Виниловый ластик способен полностью удалить карандашные линии с бумаги. Тем не менее такие ластики легко повреждают ее поверхность, если тереть слишком сильно.

Карандаши для растушевки.

Карандаши для растушевки (их еще называют «tortillon») используются для того, чтобы растушевывать карандашные штрихи на небольших участках бумаги, где палец или кусочек тряпочки создадут слишком большие пятна. При растушевке больших участков вы также можете использовать боковую поверхность карандаша. Когда этот инструмент становится грязным, протрите его чистой сухой тряпочкой.

Крафт-ножи.

Эти ножи понадобятся, если надо аккуратно разрезать бумагу для рисования. Вы можете также использовать их для затачивания карандашей. Лезвия таких ножей (осторожно, они очень острые!) бывают самых разных форм и размеров и легко заменяются.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Вначале вам не понадобится много материалов и инструментов — вы можете получать удовольствие от рисования, имея под рукой только карандаш ТМ, точилку, виниловый ластик и любой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше карандашей, уголь, карандаши для растушевки и многое другое. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в виде букв и цифр, — их комбинация обозначает степень «мягкости» грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, при работе ими получаются темные плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой Т. Карандаш ТМ — промежуточный вариант между типами Т и М, это удобный универсальный вариант карандаша, он отлично подходит новичкам. Справа показаны различные виды инструментов и штрихов, которые можно получить с помощью каждого из них. По мере того как вы будете покупать новые карандаши, попробуйте по-разному затачивать их и попрактикуйтесь в получении разнообразных штрихов и различных эффектов за счет изменения давления на грифель. Чем удобнее вам будет работать с вашими инструментами, тем лучше будут ваши рисунки!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Если у вас еще нет стола для рисования, вам скорее всего захочется купить доску для рисования. Она не должна быть дорогой, но достаточно широкой, чтобы на ней можно было разместить большие отдельные листы бумаги. Разумно купить доску, снабженную прорезанной ручкой, особенно если вы хотите рисовать на открытом воздухе.

Фиксирующий аэрозоль. Этот вид покрытия защищает ваш рисунок от размазывания. Некоторые художники не наносят фиксирующий состав на рисунок, потому что он обычно делает карандашные линии более темными и уничтожает тончайшие градации между оттенками, но это очень хороший вариант для рисунков, выполненных древесным углем. Фиксирующий раствор продается в аэрозолях или бутылках — в последнем случае вам придется перед использованием перелить его в пульверизатор. Готовые аэрозоли удобнее, потому что они создают более тонкие брызги и ложатся ровнее.

ТМ, острый
кончик

ТМ, круглый
кончик

ТМ Карандаш ТМ с острым кончиком создает четкие тонкие линии, он также обеспечивает большую точность штриха. Если скруглить его кончик, вы можете наносить немного более толстые линии и заштриховывать небольшие участки рисунка.

4М, плоский
кончик

4М, плоский
карандаш
для набросков

Плоский кончик. Для выполнения более широких штрихов используйте острую сторону плоского 4М карандаша. Большой плоский эскизный карандаш хорош для того, чтобы заштриховывать большие участки рисунка, но вы можете также использовать острое ребро этого карандаша, чтобы создать более тонкие линии.

4М, уголь

Виноградный уголь

Белый уголь

Древесный уголь. Древесный уголь 4М мягкий, поэтому он делает очень темные отметки на бумаге. Натуральный виноградный уголь еще мягче, поэтому он оставляет еще более темный след на листе. Вы можете попробовать использовать карандаши с белым древесным углем, для того чтобы смешивать линии и осветлять некоторые области вашего рисунка.

Пастель

Карандаш
conté

Пастель и карандаш conté

Этот инструмент делается из каолиновой глины очень мелкого помола. Сначала такие карандаши делались только черного, белого, красного и темно-красно-коричневого цветов, но теперь можно найти более широкий диапазон цветов. Его также можно растворять в воде и наносить влажной кистью или тканью.

ЗАТАЧИВАНИЕ КАРАНДАШЕЙ

Крафт-нож. Крафт-нож, в отличие от обычной точилки, может использоваться для того, чтобы придавать грифелю различную форму (как у стамески, округлую или плоскую). Держите нож под небольшим углом к стержню карандаша и всегда направляйте лезвие от себя, снимая каждый раз небольшую порцию древесины и графита.

Блок с наждачной бумагой. Блок с наждачной бумагой быстро придаст грифелю любую нужную вам форму. Он также может стесать некоторое количество древесины с грифеля. Чем тоньше наждачная бумага, тем более тонко вы можете заточить грифель. Покатайте карандаш пальцами по наждачной бумаге, чтобы придать ему ровную форму.

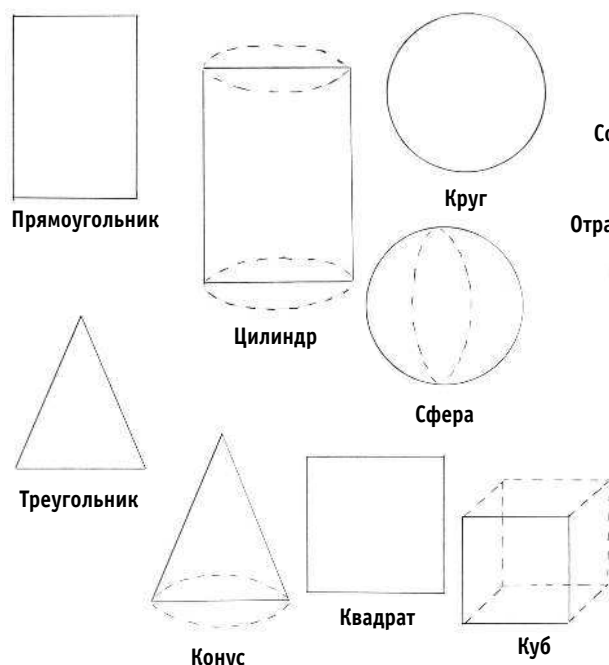
Грубая бумага. Грубая бумага замечательно подходит для сглаживания кончика карандаша, после того как вы обработаете его наждачной бумагой. Это также отличный способ создать очень острый кончик для рисования мелких деталей. Следите за тем, чтобы грифель заточился равномерно.

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 про-

ПЕРЕХОД ОТ КОНТУРА К ФОРМЕ

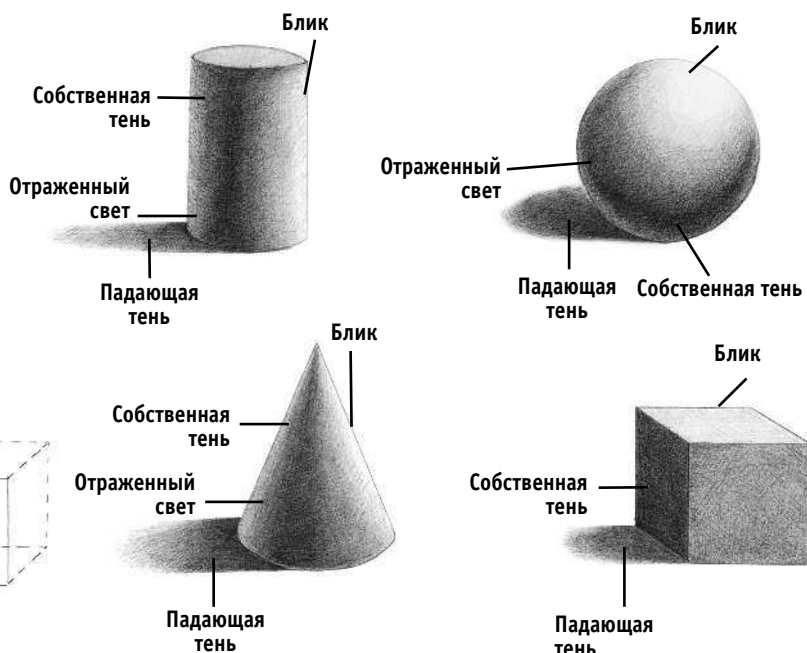
Первый шаг в рисовании предмета — нарисовать «контур» объекта — линию, ограничивающую тот участок плоской поверхности, который занимает данный предмет. Четыре основных контура — прямоугольник, круг, треугольник и квадрат — могут казаться трехмерными, если добавить несколько правильно расположенных линий, 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.

межуточными 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.

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 противоположной 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 светлыми линиями, равномерно заполняя промежутки между штрихами, чтобы получилась ровная, гладкая текстура.

Штриховка карандашами от 2Т до 4Т

Штриховка карандашами от ТМ до 2Т

ИЗУЧАЕМ ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ

Карандашом можно изобразить все что угодно. Используя различные способы держать карандаш и разнообразные методы штриховки, вы можете выполнить самые разные линии и штрихи. То, как вы держите карандаш, влияет на вид получающихся линий и штрихов. Также важен вид кончика вашего карандаша — он так же важен, как тип используемого грифеля. Попробуйте рисовать разными грифелями различной формы, чтобы понять, чего можно добиться, используя обычный карандаш!

Положение «для письма». Это привычное положение карандаша позволяет более точно контролировать каждое движение грифеля. Получающиеся точные, аккуратные линии идеально подходят для рисования мелких деталей. Когда вы рисуете, держа карандаш таким образом, подложите под руку чистый лист бумаги, чтобы не размазывать уже нанесенные штрихи.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ

Научившись основным приемам работы карандашом, показанным ниже, вы сможете изобразить любую поверхность — от нежной кожи и прямых волос до теней и простого фона. Тем не менее какие бы приемы вы ни использовали, очень важно добиться равномерности нанесения штрихов. Если вы будете штриховать механиче-

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Многие художники держат карандаш двумя основными способами. Положение «как при письме» удобно для рисования мелких деталей, когда нужно очень точно отслеживать движение грифеля. При положении карандаша «под ладонью» можно выполнять штрихи более свободно, работая практически всей рукой — это больше напоминает живопись. (Ниже более подробно описывается использование обоих положений руки.)

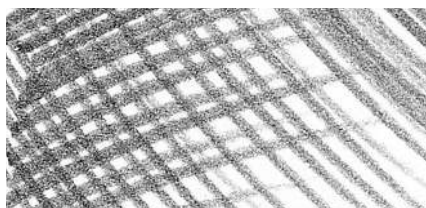

Положение «под ладонью». Возьмите карандаш так, чтобы он оказался под рукой, держа его большим и указательным пальцами, а остальные пальцы могут располагаться рядом с карандашом. В этом положении можно создать красивые виды штриховки.

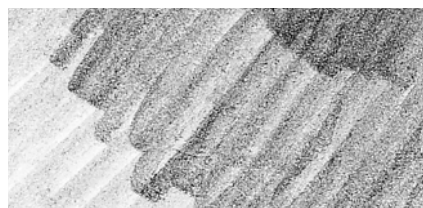
ски, так, что каждый следующий штрих будет ложиться под предыдущим, это может привести к возникновению нежелательных полосок в заштрихованной области. Вместо этого постарайтесь штриховать равномерно, выполняя движения назад и вперед, все время меняя место, где кончик карандаша меняет направление движения.

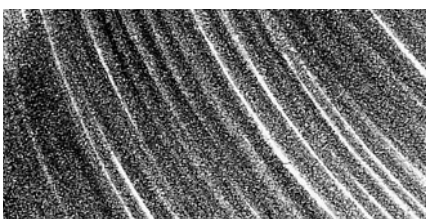
Штриховка. Это основной прием штриховки, когда участок рисунка заполняется рядом параллельных штрихов. Чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

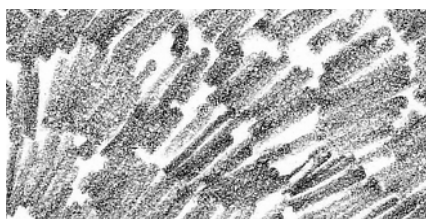
Перекрестная штриховка. Для выполнения более темной штриховки нанесите слои параллельных штрихов один поверх другого под разными углами. И здесь действует то же правило — чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

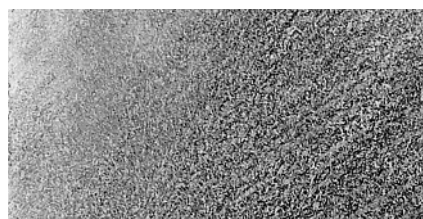
Градуирование. Чтобы создать плавный переход тона (от темного к светлому), наносите штрихи боковой поверхностью кончика карандаша, постепенно уменьшая давление на карандаш.

Сгущение тона. Если сильнее надавливать на карандаш, то можно создать более темные линейные участки тени.

Штриховка с созданием текстуры. Чтобы изобразить пятнистую или крапчатую поверхность, используйте боковую сторону кончика карандаша, выполняя ею мелкие, неровные штрихи.

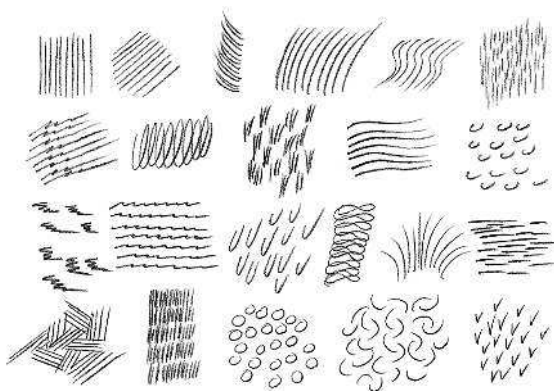

Растушевка. Чтобы сгладить переход между штрихами, мягко потрите карандашные линии инструментом для растушевки или кусочком ткани.

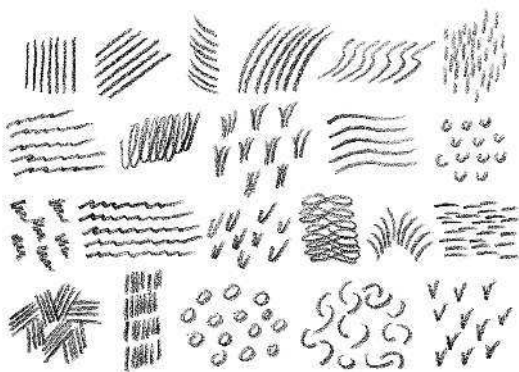
СПОСОБЫ ШТРИХОВКИ

ЛИНИИ

Рисуя линии, совсем необязательно всегда использовать острый кончик карандаша. Иногда округлым кончиком карандаша можно добиться более интересного результата. Если в карандаше грифель большого диаметра, эффект, получаемый с помощью тупого кончика, будет еще заметнее. Поиграйте с различными видами и формами грифеля, чтобы познакомиться с создаваемыми ими различными видами линий. Придумайте и выполните различные виды линий и штрихов, используя как острый, так и тупой кончик карандаша. Потренируйтесь с выполнением различных штрихов, показанных ниже, чтобы немного расслабиться. Рисуя разные каракули, вы обнаружите, что некоторые из них напоминают текстуру различных поверхностей или какие-то образы. Например, маленькие галочки могут напомнить стаю высоко летящих птиц, тогда как волнистые линии отлично подходят для рисования воды.

Рисование острым кончиком карандаша. Сначала нарисуйте ряд параллельных линий. Попробуйте нарисовать их вертикально, затем под углом. Сделайте некоторые из них изогнутыми, выполняя то короткие, то длинные штрихи. Затем выполните волнистые линии под углом, а затем ряды коротких вертикальных штрихов. Попробуйте нарисовать спираль, после чего группы коротких искривленных линий. Затем попрактикуйтесь выполнять линии, которые постепенно истончаются. Затем нарисуйте ряды кружочков, галочек и полукругов.

Рисование тупым кончиком карандаша. Очень полезно выполнить то же самое упражнение с помощью закругленного тупого грифеля. Даже если вы будете использовать те же самые положения руки и виды штрихов, результат будет разительно отличаться. Внимательно посмотрите на приведенные здесь примеры. Штрихи были теми же самыми, но рисунок, созданный тупым карандашом, выглядит совершенно иначе. Вы можете создать округлый кончик карандаша, потерев им по куску наждачной или просто грубой бумаги.

«ЖИВОПИСЬ» С ПОМОЩЬЮ КАРАНДАША

Когда вы используете живописные штрихи, ваш рисунок воспринимается совсем по-другому. Думайте о карандаше как о кисти и при рисовании двигайте всей рукой, а не только кистью. Чтобы добиться этого эффекта, попробуйте использовать положение карандаша «под ладонью» между вашим большим и указательным пальцами и рисуйте боковой поверхностью грифеля. Если вы будете поворачивать карандаш в руке через каждые несколько штрихов, вам не придется часто подтачивать его. Чем больше грифель, тем шире будет штрих. Чем мягче грифель, тем более живописный эффект вы получите. Эти примеры были выполнены на гладкой бумаге карандашом 6В, но вы можете поэкспериментировать с более грубыми сортами бумаги, чтобы получить более неровные штрихи.

Начните с простого

Сначала поэкспериментируйте с вертикальными, горизонтальными и изогнутыми штрихами. Выполняйте их достаточно близко один к другому, вначале сильно нажимая на карандаш. Затем с каждым штрихом уменьшайте давление на карандаш.

Изменение давления на карандаш.

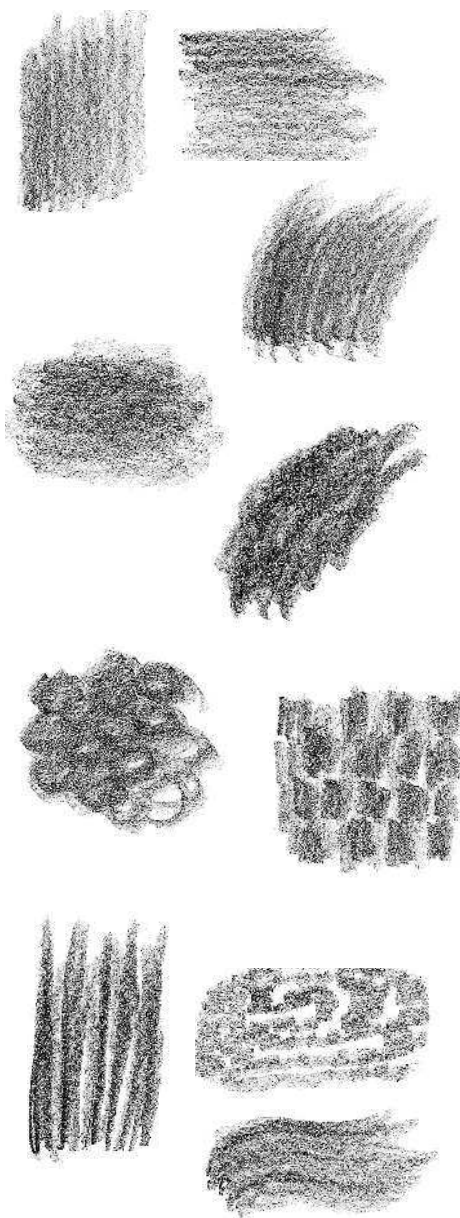
Беспорядочно покройте область штрихами, в некоторых местах меняя давление на карандаш. Штрихи следует выполнять свободными движениями.

Используйте мелкие штрихи.

В качестве первого примера выполните маленькие круги. Они напоминают шкуру некоторых животных. На втором примере (справа) использованы короткие темные и легкие светлые штрихи, расположенные в шахматном порядке, — это напоминает узор каменной или кирпичной кладки.

Ослабление нажима

Нанесите длинные вертикальные штрихи, изменяя давление на карандаш при выполнении каждого штриха, пока не получится высокая трава (справа). Несколько более свободные движения могут использоваться при рисовании воды (крайний справа). Сначала выполните короткие спиральные движения рукой (наверху). Затем сделайте волнистые движения, меняя давление на карандаш (внизу).

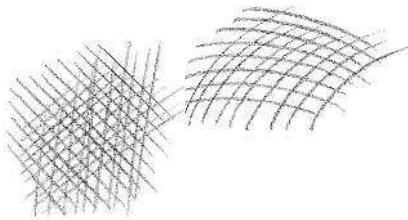

СПОСОБЫ ШТРИХОВКИ

ВЫРАБОТАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

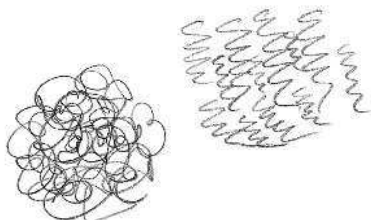
Многих великих художников прошлого можно сейчас идентифицировать по тому, как они выполняли линии. Рисунки Ван Гога напоминают о каллиграфии, имя Сера стало синонимом пуантилизма, Джакометти был известен своими каракулями. А вы можете определить свой стиль по карандашным линиям?

Использование перекрещивающихся штрихов. Если вам нравится рисунок с большим количеством мелких и тщательно прорисованных деталей, то вам отлично подойдет эта перекрестная штриховка (см. с. 10). Густота тени определяется расстоянием между штрихами.

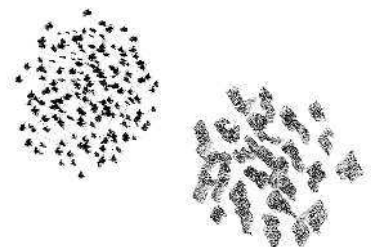
Использование округлых штрихов

Если вы используете подобные округлые свободные штрихи, скорее всего вы любите поэкспериментировать. Подобные петли лучше передают настроение, чем изображают точные детали.

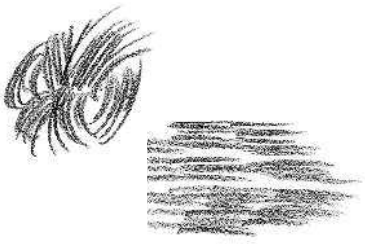
Использование маленьких точек

Эту технику называют «пуантилизм» – картина рисуется множеством маленьких точек. Делайте точки разного размера, чтобы создать разное ощущение глубины и тени. Пуантилизм требует большой точности работы и опыта.

Имитация мазков кистью

Вы можете создать иллюзию мазков кистью, используя короткие, широкие линии. Это создает ощущение живописи, но позволяет вам так же контролировать движение карандаша, как при штриховке. Эти штрихи выглядят очень эффектно.

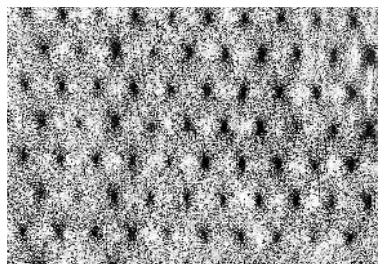

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ

Ниже приведено несколько примеров тех методов, которые можно использовать при работе карандашом. Эти методы важны для создания живописных эффектов. Помните, что у карандашей с пометкой В грифель мягкий, а у карандашей с пометкой Т грифель жесткий – в этих упражнениях надо использовать и тот, и другой.

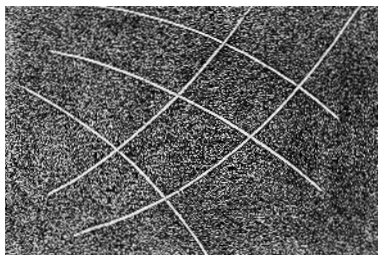
Создание эффекта размывания. Сначала заштрихуйте участок рисунка водорастворимым карандашом (карандаш, который при смачивании создает эффект акварели). Затем смешайте штриховку влажной кистью. Используйте более толстую бумагу, вроде пергамента.

Оттиск. Накройте поверхность бумагой и потрите ее боковой стороной грифеля. Следы от грифеля будут повторять узор текстуры поверхности. Попробуйте использовать мягкий карандаш и гладкую бумагу и выбирайте поверхность с сильно выраженной текстурой. В этом приеме использована проволоочная сетка.

Очищение отдельных участков. Нанесите гладкий слой графита на гладкую бумагу, а затем очистите требуемые области с помощью резинки. Подобная техника позволяет создать блики и добиться других интересных эффектов.

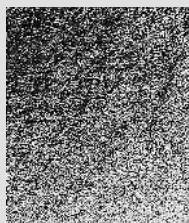

Вдавленные линии

Нарисуйте узор на бумаге острым предметом, не оставляя следов, например вязальной спицей, а затем заштрихуйте область с нанесенным рисунком – графит не будет попадать во впадины, оставленные острым предметом, оставляя белые линии.

РАСТУШЕВКА

Растушевка – важный прием, позволяющий создать тени и тоновые переходы тона. Используйте карандаш для растушевки или кусочек замши, чтобы растушевывать штрихи. Постарайтесь не выполнять растушевку пальцем, потому что, как бы чисто вы ни вымыли руки, кожный жир может испортить ваш рисунок.

Растушевка на грубой поверхности. Нанесите штриховку на грубую поверхность бristolского картона типа пергамента карандашом 6М. Выполняйте штрихи боковой поверхностью грифеля и растушуйте их. В данном примере получилась очень зернистая текстура поверхности.

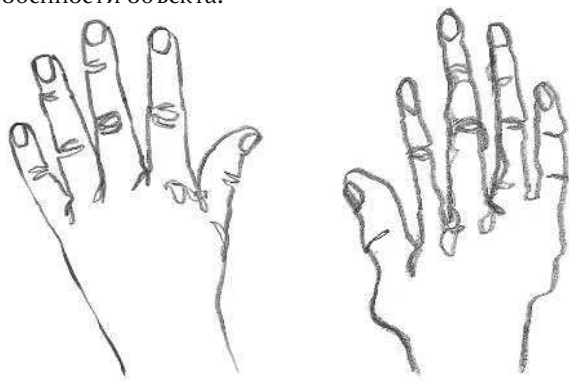
Растушевка на гладкой поверхности. Нанесите штриховку на гладкую поверхность бristolского картона карандашом 4М. Выполняйте штрихи боковой поверхностью грифеля и растушуйте их карандашом для растушевки.

УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ

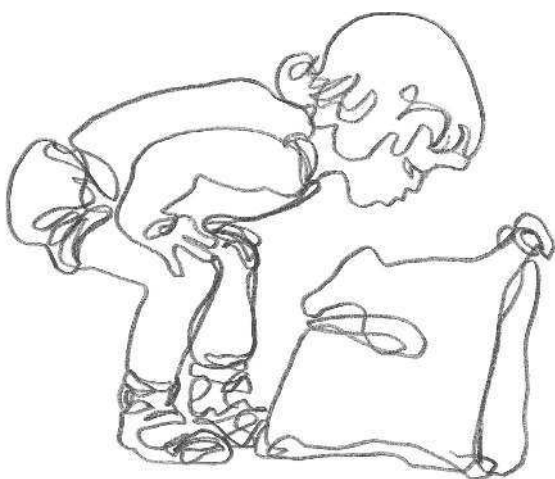
Многие новички рисуют, толком не рассмотрев предмет, вместо того чтобы изображать то, что они реально видят. Пробуйте нарисовать хорошо известный объект — например, свою руку — не глядя на нее. Возможно, ваш рисунок не будет выглядеть таким реалистичным, как ожидалось. Дело в том, что вы рисовали то, на что, по вашему мнению, похожа ваша рука. Вместо этого вы должны забыть о своих индивидуальных представлениях и учиться рисовать, только что вы действительно видите перед собой (или на фотографии). Вот два прекрасных упражнения для того, чтобы обучить ваши глаза видеть, — контурный рисунок и рисунок позы.

РИСУЙТЕ КОНТУРЫ

При рисовании контуров предмета выберите отправную точку и затем рисуйте только контуры форм, которые вы видите. Поскольку вы не смотрите на лист бумаги, вы учитесь рисовать линии точно так, как видит их ваш глаз. Попробуйте сделать собственные контурные рисунки — вы будете удивлены тому, как хорошо вы смогли уловить особенности объекта.

Рисуем «вслепую». Наброски, приведенные на этой странице, могут получиться, когда вы только изредка поглядываете на бумагу в то время, когда рисуете свою руку. Рисунок справа — пример рисования контура вслепую, когда вообще не глядят на бумагу. Изображение может быть немного искажено, но совершенно ясно, что это именно ваша рука. Рисование «вслепую» — отличный способ убедиться, что вы рисуете именно то, что видите.

Рисуем детей. Приучив себя смотреть внимательно, так, чтобы вы могли быстро зарисовывать увиденное, вы легко сможете уловить движение этого ребенка, который сначала с любопытством изучает, что лежит в сумке, а затем лезет внутрь.

Рисуем с помощью непрерывной линии. Рисуя эскиз, как, например, набросок этого человека, толкающего тачку, постарайтесь только изредка смотреть на лист бумаги, чтобы проверить себя, но при этом сосредоточьтесь на том, что вы реально видите и на истинных контурах объекта. Вместо того чтобы приподнимать карандаш между рисованием отдельных форм, не прерывайте линию, свободно ведя ее вперед и назад. Заметьте, как эта простая техника позволяет достаточно точно изобразить предмет.

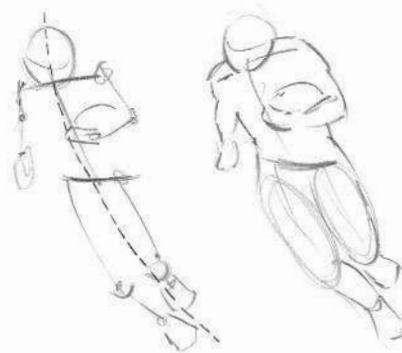
Чтобы проверить свое умение наблюдать и видеть, очень внимательно рассматривайте объект в течение нескольких минут, а затем закройте глаза и попытайтесь нарисовать его по памяти, позволяя руке следовать тому образу, который запечатлелся в вашем мозгу.

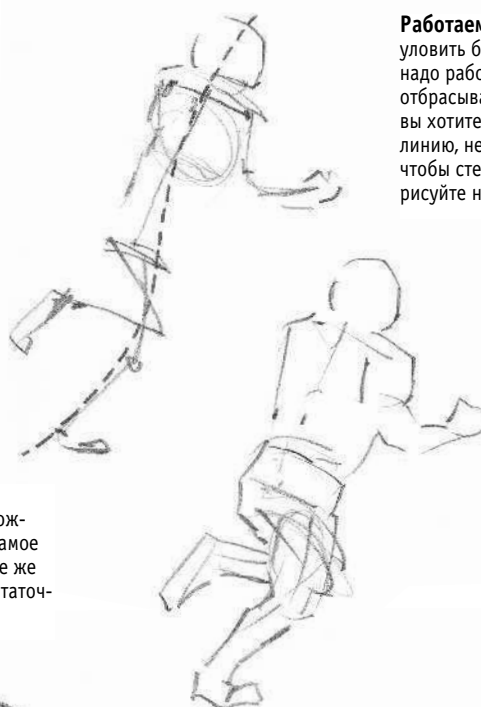
УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ

РИСУЕМ ПОЗУ И ДВИЖЕНИЕ

Еще один способ обучиться видеть основные элементы объекта — и научиться быстро зарисовывать их — делать рисунки поз. Вместо того чтобы зарисовывать контуры, в таких рисунках вы должны уловить *движение* фигуры. Сначала определите главную ось движения, проводя линию от головы, вниз, через позвоночник и ноги. Это линия движения. Затем, опираясь на эту линию, сделайте краткий набросок общих форм фигуры. Эти быстрые наброски отлично подходят для того, чтобы попрактиковаться в рисовании фигуры в действии и для тренировки вашей наблюдательности.

Начинаем с линии движения. Как только вы задали линию движения, попробуйте выстроить вокруг нее «скелетный» рисунок из «палочек». Обратите особое внимание на угол плеча, позвоночника и таза. Затем набросайте эскиз рук, коленей и ног и примерно заполните основные формы фигуры.

Работаем быстро. Чтобы уловить быстрое движение, надо работать очень быстро, отбрасывая все детали. Если вы хотите исправить какую-то линию, не останавливайтесь, чтобы стереть ее, просто рисуйте новую поверх старой.

Изучаем повторяющиеся движения. Групповые виды спорта — отличная возможность попрактиковаться в рисовании активной деятельности и научиться видеть самое необходимое в любом объекте. Поскольку игроки продолжают повторять одни и те же движения, вы можете наблюдать каждое движение и удерживать его в памяти достаточно долго, чтобы сделать правильный набросок.

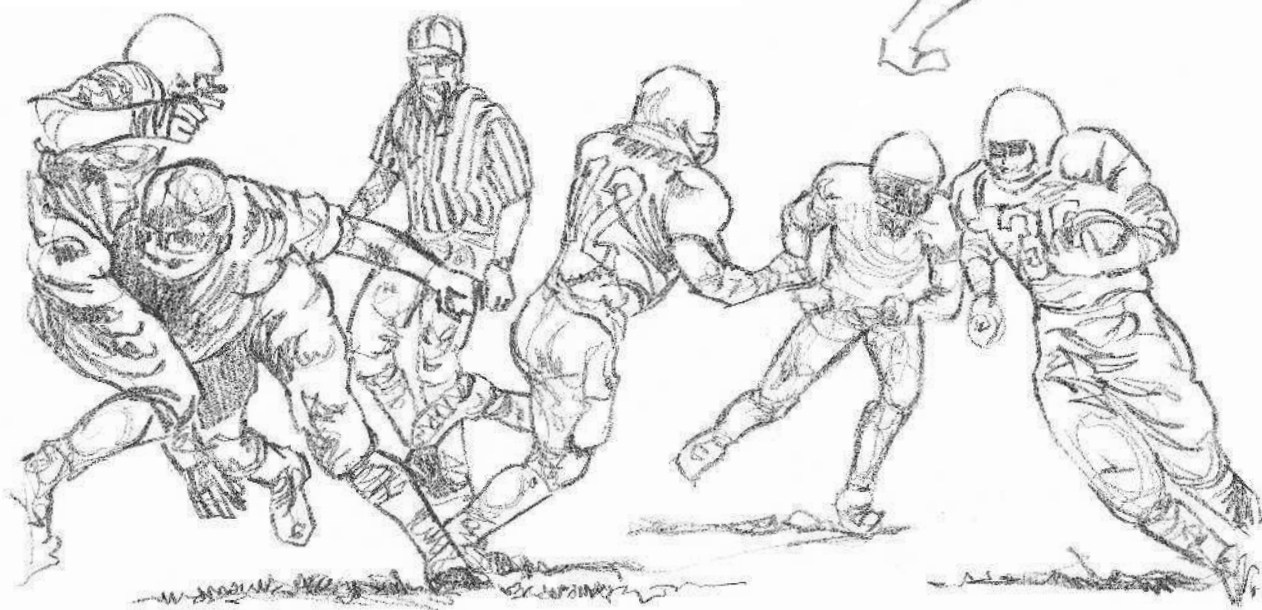

Рисунок группы людей в движении. Как только вы наберете ряд набросков с характерными позами, вы сможете объединить их в сцену, где действуют много людей — например, как на рисунке, приведенном выше.