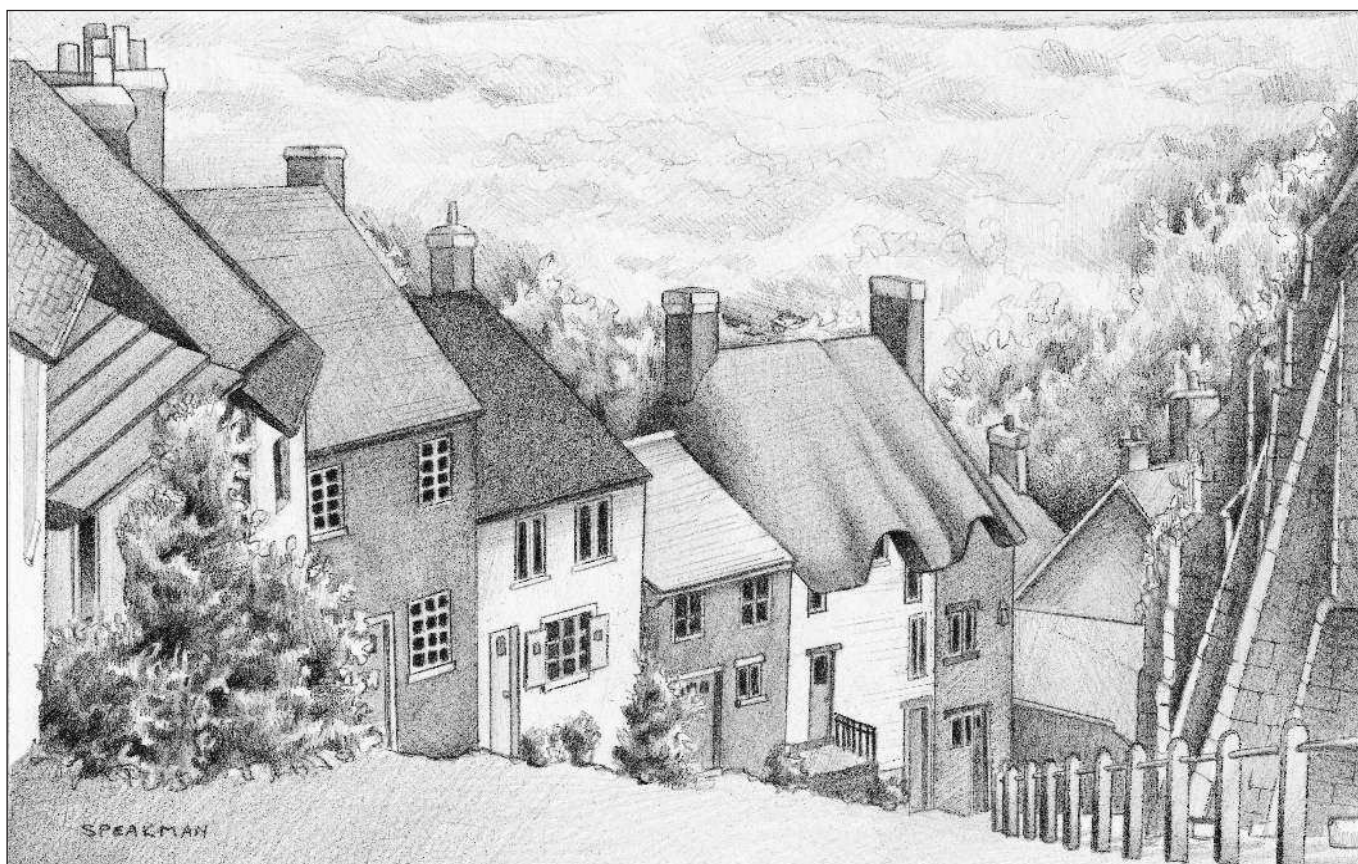

Рисуем мир вокруг нас

Walter Foster

Издательство АСТ
Москва

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
Р54

Р54 **Рисуем мир вокруг нас** / пер. с англ. А. Степановой. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 128 с.: ил. — *Полный курс рисования (черно-белая)*

ISBN: 978-5-17-102687-5 (ООО «Издательство АСТ»)

С помощью этой книги вы научитесь рисовать карандашом окружающий вас мир — от городского пейзажа до картин природы, исследуете мир различных текстур и оттенков. Здесь вы также найдете много полезных советов относительно выбора инструментов и материалов, видов штриховки и других базовых аспектов рисования. Книга снабжена подробнейшими примерами вспомогательных рисунков.

УДК 741
ББК 85.15я7

© 1989, 2005, 2006, 2007, 2011 Walter Foster Publishing, Inc.
© 2006 Diane Cardaci
© 2006 Ken Goldman
© 2007 Christopher Speakman
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5	Глава 3. РИСУЕМ ТЕКСТУРЫ	65
Инструменты и материалы	6	Различные приемы	66
Основные приемы рисования	7	Различные приемы	67
Основные элементы рисунка	8	Понятие оттенка	68
Перенос эскиза	9	Изучение форм	69
Начните с наброска	10	Создание текстуры с помощью света	70
Начните с наброска	11	Изображение расстояния	71
 		Ботанические текстуры	72
Глава 1. РИСУЕМ ГОРОД	13	Колокольчик	74
Все внимание линии	14	Традиционные текстуры натюрмортов	78
Светотень	16	Вино и сыр	80
Позитивное и негативное пространство	18	Текстуры натюрморта с цветами	84
Композиция с точкой схода	22	Кувшин с лилиями	85
Контраст текстур	26	Текстуры дикой природы	90
Применение законов перспективы	28	Голубая сойка	92
Добавление деталей	32	Пейзажные текстуры	96
Дополнение сцены	36	Сцена у озера	98
 		Текстуры городского пейзажа	102
Глава 2. РИСУЕМ ПРИРОДУ	41	Городская площадь	104
Техника штриховки	42	Штрихи и текстуры	108
Изображение видов поверхности	43	Яркость и форма	109
Выбор темы	44	Используем оттенки	110
Композиция пейзажа	45	Распределение форм	114
Наброски и пометки	46	Изображение форм	118
Этапы работы над рисунком	47	Естественное освещение	120
Облака	48	Искусственный свет	121
Камни	50	Перспектива при рисовании тени	122
Формы деревьев	52	Отображение освещенности	124
Горы	56	Создание яркости	125
Прерии и скалы	58	Точная передача оттенков	126
Ручей и камни	60		
Платан у дороги	62		

ВВЕДЕНИЕ

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!

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 (см. шкалы на с. 8). 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.

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.

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 кислоту.

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.

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).

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 смять их, создав острый кончик ластика, который позволяет убирать графит с очень небольших участков рисунка.

КОПИРОВАЛЬНАЯ БУМАГА

Она продается в рулонах или листами. Копировальная бумага — превосходный инструмент для того, чтобы перенести композицию с эскиза на бумагу. Убедитесь, что купили копировальную бумагу на основе графита, а не на основе углерода, потому что следы последней не стираются ластиком.

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ

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

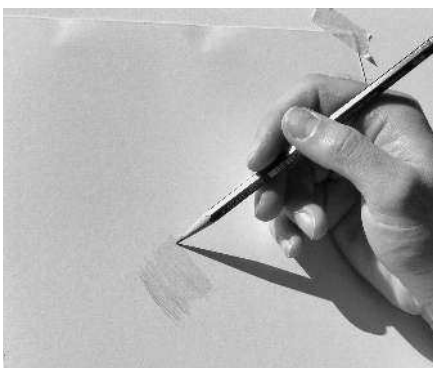
Манера держать карандаш определяет качество получающегося штриха — длину, интенсивность, эмоциональность. Рисуя сценки, я в основном использую три положения карандаша в руке: широкое поперечное, поперечное и традиционное положение (письменное).

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.

ШИРОКОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Держите карандаш свободно между указательным и средним пальцами, слегка поддерживая его большим пальцем. Тильная сторона кисти обращена к бумаге. Теперь вы можете делать длинные свободные штрихи. Это положение отлично подходит для того, чтобы наносить тон на большие участки рисунка.

ПОПЕРЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Держите карандаш так, как будто хотите писать им. Затем ослабьте пальцы и поверните руку, чтобы убрать ладонь от бумаги. Рисуя, равномерно надавливайте на карандаш. Это положение обеспечивает широкий диапазон движений — так удобно рисовать прямые линии или штриховать (см. ниже).

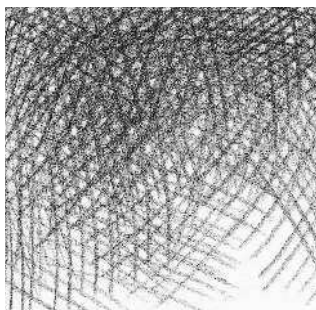
ТРАДИЦИОННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПИСЬМА

Это положение знакомо всем, оно позволяет полностью контролировать движение грифеля. В результате получаются тонкие, точные линии. Так удобно рисовать мелкие детали. В этом случае ладонь повернута в сторону листа бумаги. Когда рука находится в этом положении, под нее стоит подложить чистый лист бумаги, чтобы предотвратить размазывание грифеля.

ШТРИХОВКА

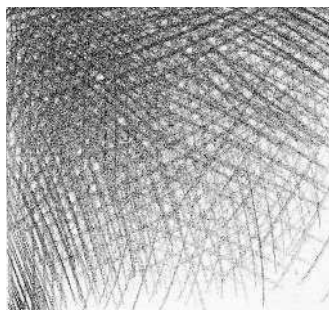
Штриховкой можно создать практически любую форму или текстуру. Проведите много параллельных линий, чтобы сделать ее темнее. Поверните бумагу или руку и проведите другую группу параллельных линий, под углом к первой. Это перекрестная штриховка — штриховка слоями параллельных линий, накладывающихся один 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.

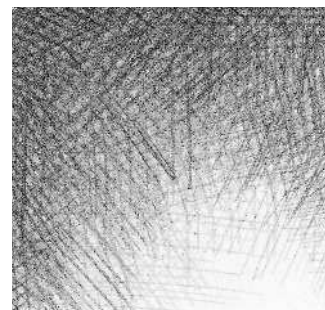
СРЕДНЯЯ ШТРИХОВКА

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

ТОНКАЯ ШТРИХОВКА

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

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.

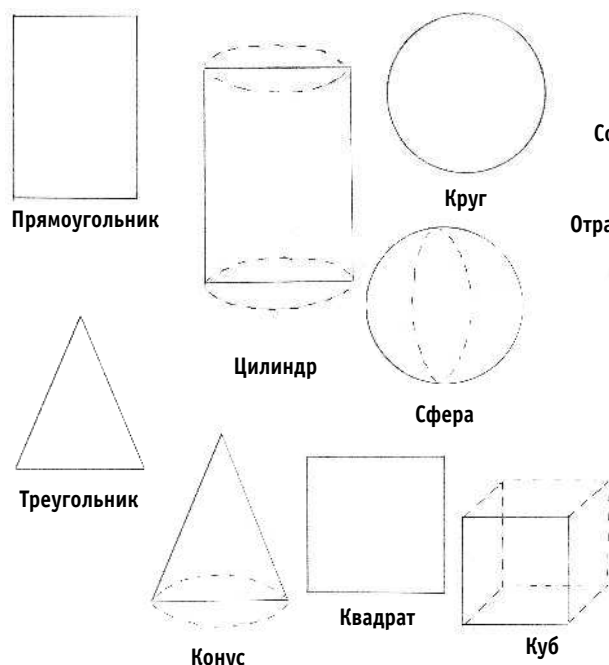
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РИСУНКА

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 про-

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.

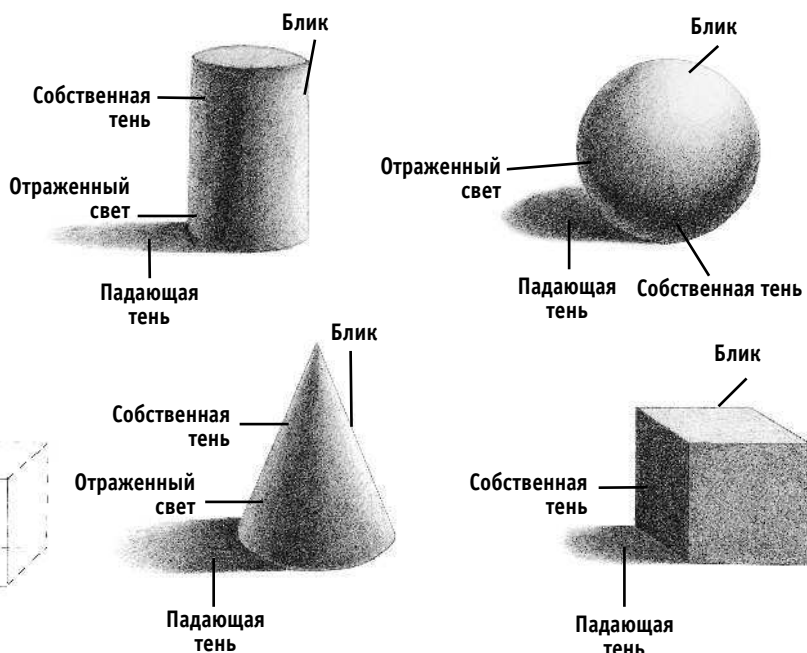
ПЕРЕХОД ОТ КОНТУРА К ФОРМЕ

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.

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 сверху 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 2H до 4H

Штриховка карандашами от HB до 2H

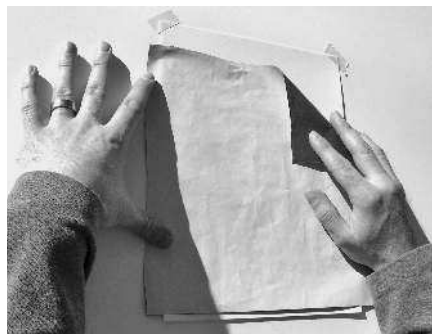
ПЕРЕНОС ЭСКИЗА

Хотя многие живописцы предпочитают рисовать прямо на улице, для начинающего художника это может оказаться непростой задачей из-за сложного строения улиц и домов. Любая ошибка в соблюдении пропорций или ошибка в перспективе может испортить всю композицию. В качестве альтернативы работы на улице, когда определение точных размеров отнимает много времени, легко, удобно и быстро использовать копировальную бумагу, рисуя по фотографии. Копировальная бумага с одной стороны покрыта слоем графита. Если вы

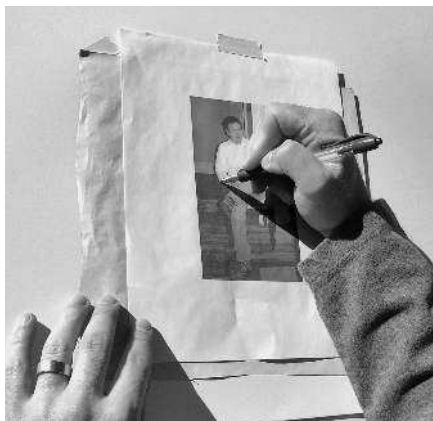
положите ее этим слоем вниз под рисунок, то любые линии, которые вы проведете по снимку, перейдут на бумагу для рисования, лежащую внизу. Это позволяет вам переносить любые линии с оригинального снимка на бумагу для рисования. Вы можете просто выстроить структуру композиции, перенести только несколько ключевых линий, на базе которых вы затем восстановите остальное, или перенести все линии, чтобы гарантировать точность рисунка.

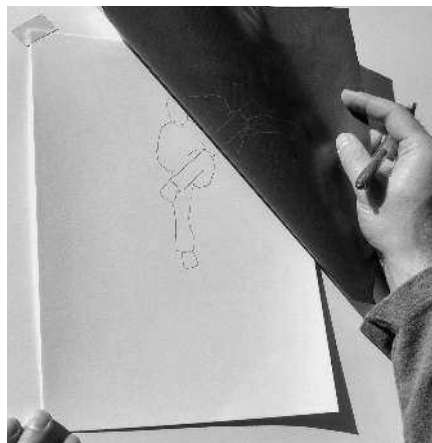
Шаг 1. Двусторонней клейкой лентой прикрепите лист бумаги к поверхности стола так, чтобы она не смещалась, пока вы переносите линии. Убедитесь, что поверхность стола чистая и свободная, что на ней нет крошек резинок, поскольку грязь может исказить линии.

Шаг 2. Теперь положите копировальную бумагу красящей стороной вниз поверх бумаги для рисования. Вы можете прикрепить копировальную бумагу к листу рисовальной бумаги, чтобы она не смещалась. Чем больше графита на копировальной бумаге, тем больше его останется на листе.

Шаг 3. Теперь положите снимок поверх копировальной бумаги и прикрепите его так, чтобы он не смещался. Затем аккуратно проведите по линиям шариковой ручкой с тонким кончиком.

Шаг 4. Когда вы завершите копирование, можете снять и снимок, и копировальную бумагу, чтобы удостовериться, что давление на ручку было выбрано правильно. Когда вы закончите, резинкой-клячкой сотрите любые пятна графита и осветлите перенесенные линии.

Архив художника

Чем квалифицированнее вы становитесь в рисовании уличных сценок карандашом, тем больше источников вы захотите иметь под рукой. Многие художники имеют своего рода архив, в котором хранят различные изображения. Это упорядоченная коллекция фотографий, открыток, слайдов и цифровых изображений, из которой вы можете почерпнуть немало информации для набросков в своем альбоме — например цвет, текстуры или пропорции различных предметов. Вы также можете включить в архив вырезки из журналов, открытки или другие визуальные материалы, но убедитесь, что использовали их только для ознакомления и только если на то есть соответствующее разрешение. Копирование чьей-либо работы без разрешения — нарушение авторского права.

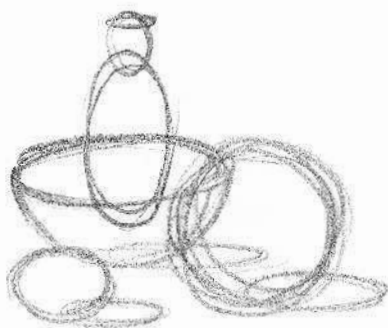
У современных художников есть много средств каталогизации изображений. Вы можете хранить тысячи фотографий на компакт-дисках и за секунду вывести на экран любой снимок. Если вы хотите хранить снимки в бумажных или пластиковых папках, можно выложить свои изображения в алфавитном порядке, чтобы легко находить нужный.

НАЧНИТЕ С НАБРОСКА

Наброски — замечательный метод быстро запечатлеть предмет. В зависимости от типа карандаша и используемой техники вы можете быстро перенести на бумагу самые разные формы, текстуры и движения. Например, темные, сплошные штрихи могут передать силу и плотность. Более легкие, летящие штрихи могут создать ощущение легкости, а длинные изгибающиеся штрихи хорошо передают ощущение движения. (См. ниже примеры нескольких общих приемов выполнения набросков.) Некоторые художники часто делают аккуратные, точные эскизы, которые потом используют как основу для более проработанных, законченных работ. Как показывают примеры, приведенные на этой странице, свободные наброски — ценный метод практики и средство самовыражения художника. Вы можете поэкспериментировать с различными видами штрихов и набросков. С выполнением каждого нового упражнения ваша рука будет становиться все более быстрой и опытной.

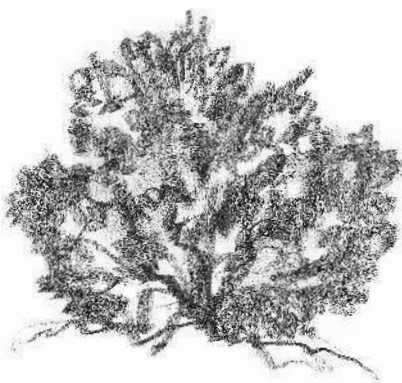
Использование округлых штрихов. Свободные, округлые линии отлично подходят для быстрой зарисовки простых предметов — например, для определения композиции натюрморта, как в этом рисунке. Просто обозначьте основные формы предметов и падающие тени. На этом этапе не следует обращать внимания на детали. Заметьте, насколько свободнее здесь расположены линии — по сравнению с примерами из альбома справа.

Каракули. Свободные, летящие линии каракулей отлично подходят для того, чтобы передать общую форму таких объектов, как облака, крона деревьев или скалы. Чтобы нарисовать облака, используйте мягкий карандаш В с широким кончиком — обозначьте приблизительные контуры облака, а затем каракулями изобразите тени, почти не отрывая грифель карандаша от бумаги. Обратите внимание, насколько хорошо эта техника передает мягкую, воздушную текстуру облаков.

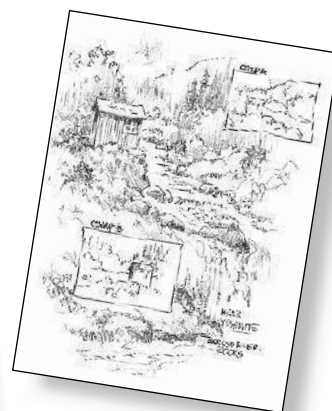

Используйте широкие, густые штрихи. Этот метод используется для изображения грубых текстур и глубоких теней, он отлично подходит для рисования листвы деревьев и меха. Чтобы выполнить этот пример, пользуйтесь боковой стороной карандаша 2В, изменяя давление на грифель и варьируя угол наклона карандаша, чтобы создать различные оттенки (светлые и темные), а также ширину штриха. Это позволяет реалистично передать форму и грубую текстуру куста.

Фиксация ваших впечатлений

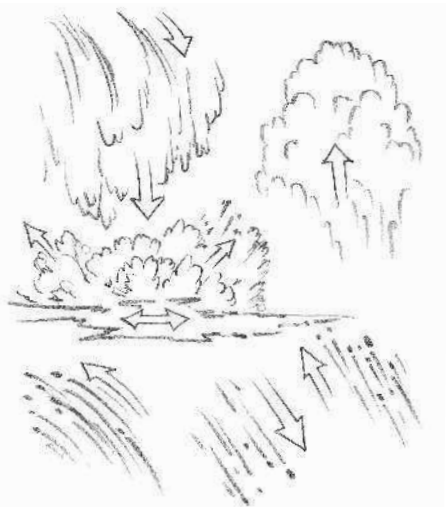
Вот несколько страниц, которые вы могли бы найти в альбоме художника. Наряду с эскизами различных любопытных предметов вы можете увидеть примечания, где говорится о настроении, цвете, свете, времени дня — обо всем, что могло бы быть полезно, когда вы снова вернетесь к этим наброскам. Разумно всегда носить с собой блокнот и карандаш, потому что не известно, где и когда вы можете увидеть интересный предмет, который вам захотелось бы зарисовать.

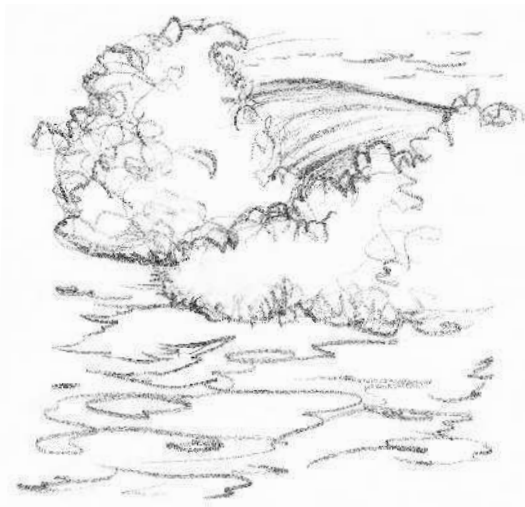
Набросок для памяти. Вот пример использования эскиза как источника, по которому был сделан законченный рисунок. Были использованы свободные, округлые штрихи, передающие ощущение формы цветка. Выполнялись легкие, мягкие линии, отражающие нежность предмета. Затем этот набросок был использован как эскиз для детально проработанного цветка — он показан рядом.

НАЧНИТЕ С НАБРОСКА

Изображение движения. Чтобы показать в рисунке движение, вам нужно обмануть глаз зрителя, заставить его поверить в то, что предмет движется вверх, вниз или в стороны. В примерах, приведенных выше, стрелки указывают направление движения – но на самом деле карандаш должен двигаться в противоположном направлении. Надавите на карандаш в начале каждого штриха, чтобы сделать сплошную линию, поднимая карандаш в конце, чтобы сузить ее. Обратите внимание, как эти линии передают восходящее и нисходящее движение воды и движение пара, поднимающегося над водой.

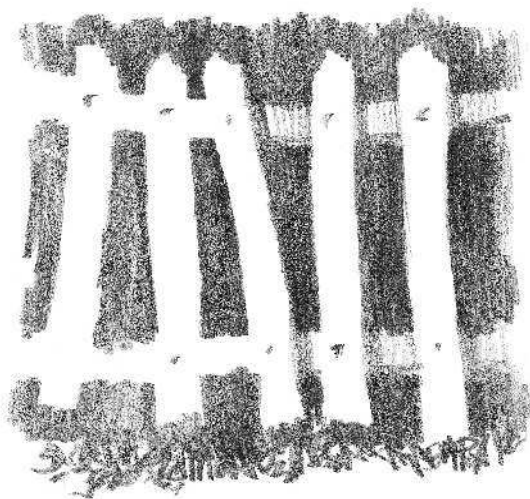

Изображение движущейся волны. Сделайте быстрый набросок волны, используя длинные, плавные штрихи, чтобы показать образование дугообразной волны прибоя, и выполните свободные линии, показывающие беспорядочное движение пенящейся воды. Как и в примерах слева, ваши штрихи должны сужаться в направлении, противоположном движению волны. Также сделайте эскиз переднего плана в нескольких линиях, чтобы изобразить более медленное движение воды после того, как волна ударит в берег и начнет отступать назад.

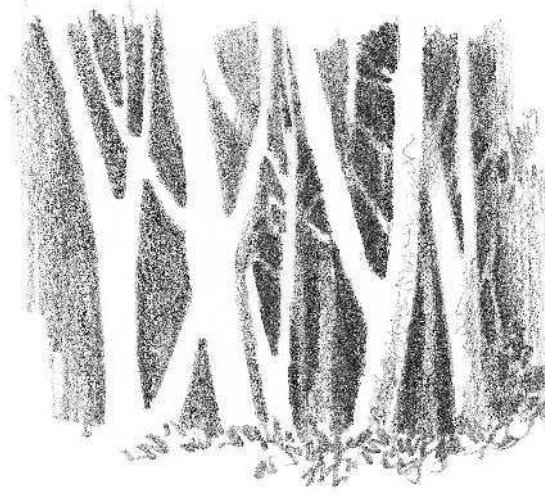
СОСРЕДОТОЧЕНИЕ НА НЕГАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Иногда, вместо того чтобы рисовать сам объект, легче изобразить область вокруг объекта. Область вокруг и между объектами называют «негативным пространством». (Сами предметы считаются «позитивным пространством».) Если объект выглядит слишком сложным или если вам трудно «увидеть» его, попробуйте сосредоточиться вместо этого на негативном пространстве. Сначала потребуется некоторое усилие, но если вы будете смотреть на объект искоса, то сможете перестать замечать детали, и таким образом, вы

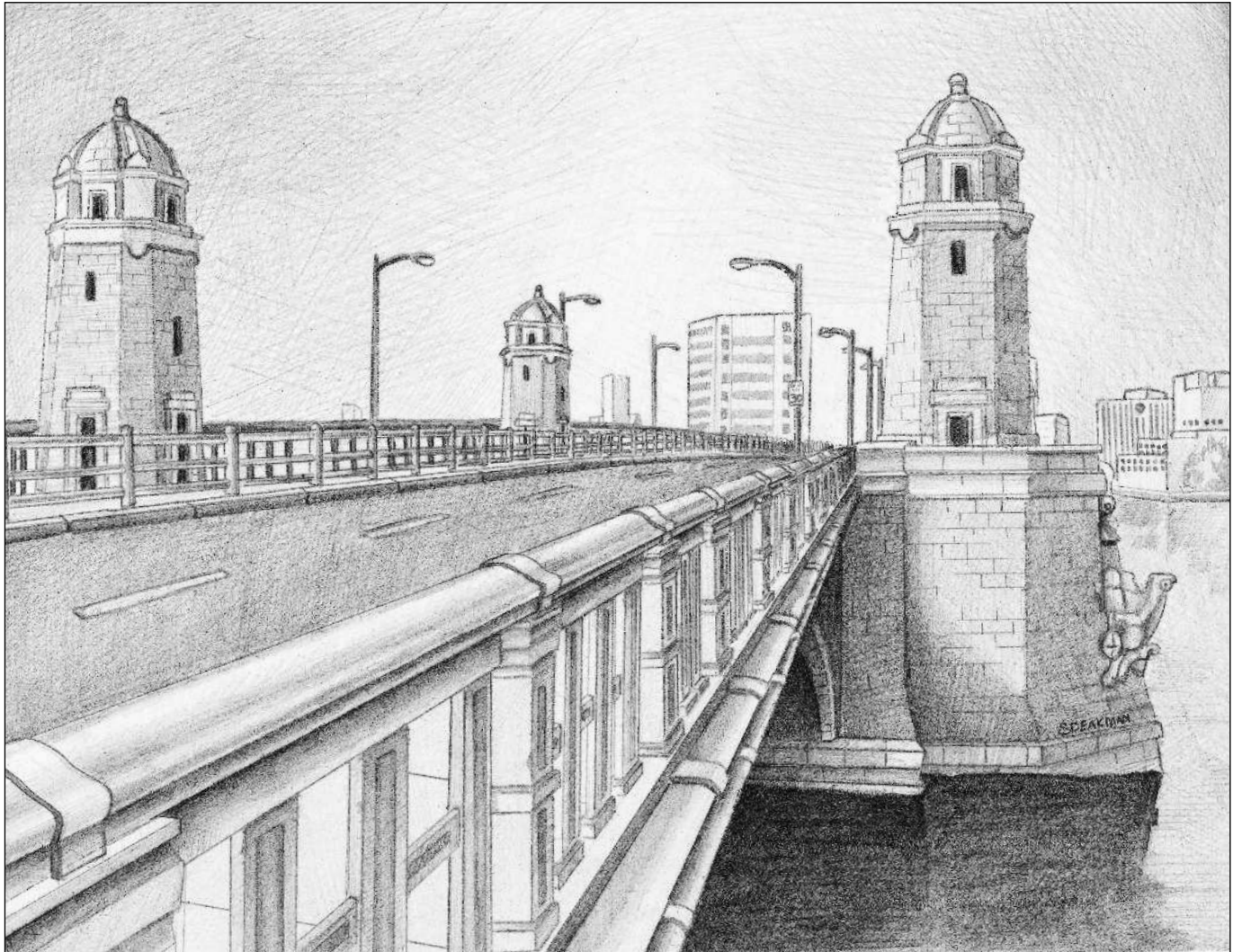
будете видеть только позитивное и негативное пространство. Вы обнаружите, что, рисуя негативные формы вокруг предмета, вы также одновременно создаете его края. Ниже показаны простые примеры того, как рисовать негативное пространство. Выберите какие-то предметы в вашем доме и поместите их в группу или выйдите на улицу и найдите группу деревьев или зданий. Попробуйте сделать набросок негативного пространства и посмотрите, как предметы выступают из теней – это похоже на магию!

Заполнение. Нарисуйте белый заборчик, заполняя негативное пространство вокруг планок забора. Не рисуйте планки, а окружающие их формы заполните боковой стороной мягкого графитового карандаша. Определив форму забора, доработайте эскиз, добавляя немного легкой штриховки на планках забора.

Силуэты. Рисовать эту группу деревьев немного сложнее, чем забор, но выполнение наброска негативного пространства намного упростило работу. Негативные формы между стволами деревьев и среди ветвей различаются по форме и нерегулярны, что делает рисунок более интересным.

ГЛАВА 1

РИСУЕМ ГОРОД