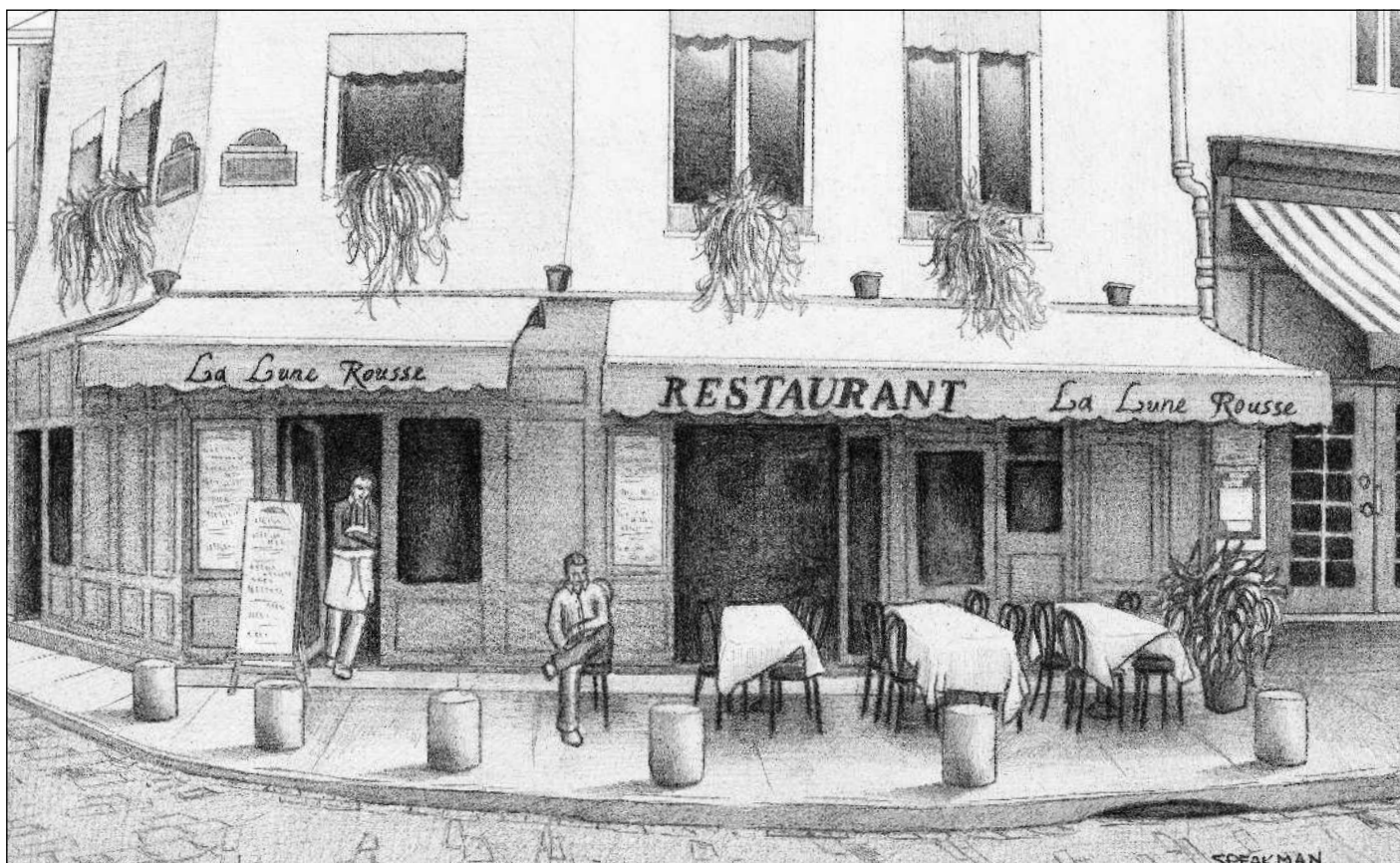

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ

ЛУЧШИЕ УРОКИ

Walter Foster

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.

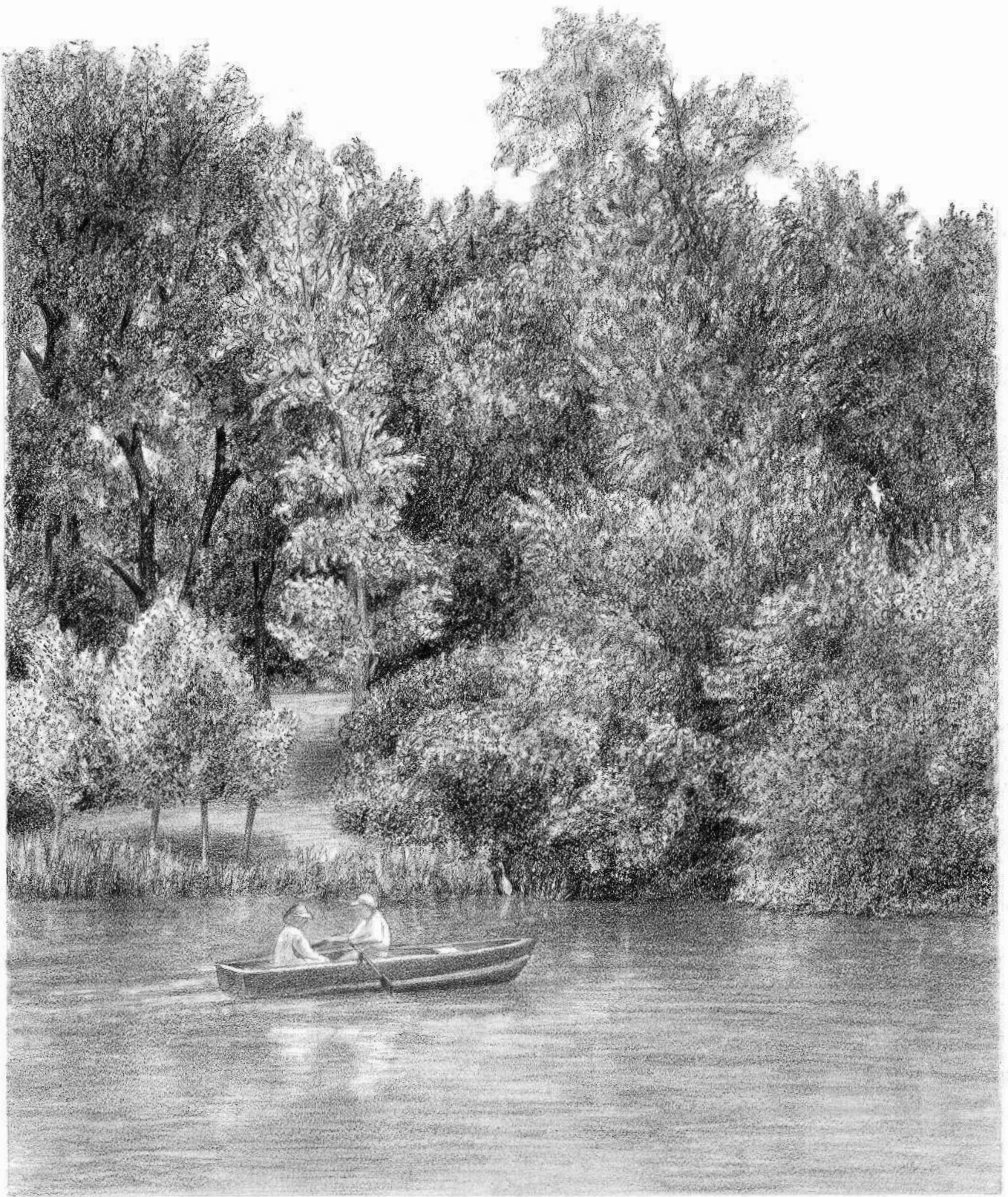
УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
Р54

Р54 **Рисуем пейзаж. Лучшие уроки** / пер с англ. И. А. Сергеевой, И. И. Борисовой. —
Москва: АСТ, 2017.— 128 с.: ил. — *Полный курс рисования (черно-белая)*

ISBN: 978-5-17-983016-0 (ООО «Издательство АСТ»)

Эта книга познакомит вас с процессом работы над одним из самых любимых и распространенных жанров изобразительного искусства в такой увлекательной и доступной форме, что у вас появится желание запечатлеть на бумаге красоту окружающей природы во всем многообразии.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

СОДЕРЖАНИЕ

Глава I

Основы рисунка карандашом 7

Инструменты и материалы.....	8
Изучаем основные приемы.....	10
Основные элементы рисунка.....	11
Начните с наброска.....	12
Перспектива.....	14
Изображение перспективы.....	16
Распределение форм.....	18
Естественное освещение.....	22
Искусственный свет.....	23
Перспектива при рисовании тени.....	24
Точная передача оттенков.....	26
Как мы смотрим на картину.....	28
Создание глубины.....	30
Использование перспективы и теней.....	34

Глава II

Элементы пейзажа..... 39

Выполнение линий.....	40
«Живопись» карандашом.....	41
Обретение собственного стиля.....	42
Различные приемы.....	43
Понятие оттенка.....	45
Изучение форм.....	46
Создание текстуры с помощью света.....	47
Изображение расстояния.....	48
Изучаем расстояния.....	49
Ботанические текстуры.....	50
Текстуры дикой природы.....	52
Пейзажные текстуры.....	54
Сцена у озера.....	56
Текстуры городского пейзажа.....	60
Городская площадь.....	62

Глава III

Природный пейзаж 67

Техника штриховки.....	68
Изображение различных видов поверхности.....	69
Выбор темы.....	70
Композиция пейзажа.....	71
Наброски и пометки.....	72
Облака.....	74
Камни.....	76
Формы деревьев.....	78
Деревья.....	82
Горы.....	84
Прерии и скалы.....	86
Ручей и камни.....	88
Платан у дороги.....	90
Хаф-Доум, Йосемитская долина.....	92
Водопад Гранд, Йеллоустонский парк.....	94
Строения.....	96

Глава IV

Городской пейзаж..... 101

Все внимание линии.....	102
Светотень.....	104
Позитивное и негативное пространство.....	106
Композиция с одной точкой схода.....	110
Контраст текстур.....	114
Применение законов перспективы.....	116
Добавление деталей.....	120
Дополнение сцены.....	124

Глава I

Основы рисунка карандашом

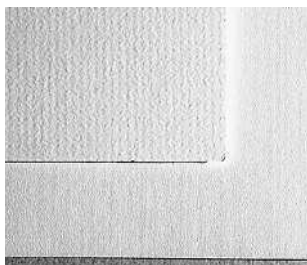
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

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 организовываете линии, вы можете создать контуры, а когда вы пойдете немного дальше и добавите темную и светлую штриховку, 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.

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.

Планшеты для эскизов и блокноты

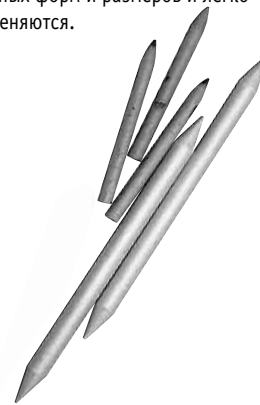
Блокноты соединяют листы бумаги в небольшой альбом со скрепленными листами, и сама бумага может быть разной текстуры, разного веса. Они особенно удобны для быстрых зарисовок или рисования на открытом воздухе. Начинать стоит с гладкой или среднезернистой бумаги — это идеальный выбор для начала работы.

Ластик 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 ластик легко повреждают ее поверхность, если тереть слишком сильно.

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.

Крафт-ножи Эти ножи понадобятся, если надо аккуратно разрезать бумагу для рисования. Вы можете также использовать их для заточки карандашей (см. врезку на с. 7). Лезвия таких ножей (осторожно, они очень острые!) бывают самых разных форм и размеров и легко заменяются.

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.

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 HB, 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 В, при работе с ними получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой Н. Карандаш HB — промежуточный вариант между типами Н и В, 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!

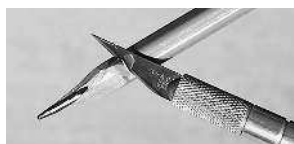
Дополнительно

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.

ЗАТАЧИВАНИЕ КАРАНДАШЕЙ

Крафт-нож Крафт-нож, в отличие от обычной точилки, может использоваться для того, чтобы придавать грифелю различную форму. 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 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 затачивался равномерно.

HB,
острый
кончик

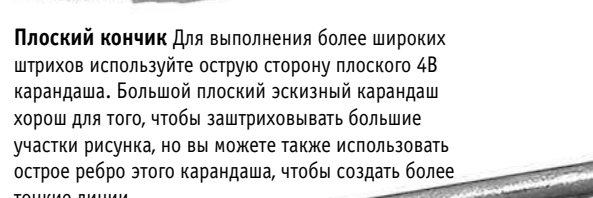

HB Карандаш HB с острым кончиком создает четкие тонкие линии, он также обеспечивает большую точность штриха. Если скруглить его кончик, вы можете нанести немного более толстые линии и заштриховывать небольшие участки рисунка.

HB,
круглый
кончик

4B,
плоский
кончик

4B,
плоский
карандаш
для набросков

Плоский кончик Для выполнения более широких штрихов используйте острую сторону плоского 4B 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.

4B,
уголь

Виноградный
уголь

Белый
уголь

Древесный уголь Древесный уголь 4B 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 цвета, но теперь можно найти более широкий диапазон цветов. Его также можно растворять в воде и наносить его влажной кистью или тканью.

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!

КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Многие художники держат карандаш двумя основными способами, но есть и дополнительные варианты. 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.

ПОЛОЖЕНИЕ «ДЛЯ ПИСЬМА» Это привычное положение карандаша позволяет более точно контролировать каждое движение грифеля.

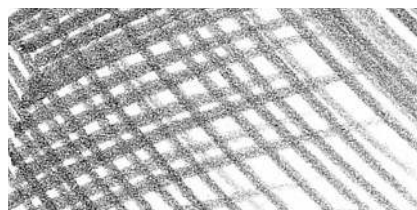
ПОЛОЖЕНИЕ «ПОД ЛАДОНЬЮ» Возьмите карандаш так, чтобы он оказался под рукой, держа его большим и указательным пальцами, а остальные пальцы могут располагаться рядом с карандашом.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЕМОВ

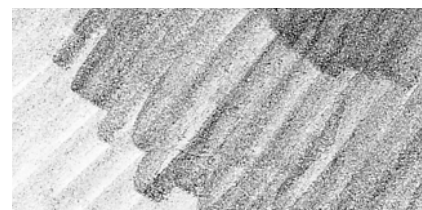
Научившись основным приемам работы карандашом, показанным ниже, вы сможете изобразить любую поверхность — от нежной кожи и прямых волос до теней и простого фона. Тем не менее, какие бы приемы вы ни использовали, очень важно добиться равномерности нанесения штрихов. Если вы будете штриховать механически,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

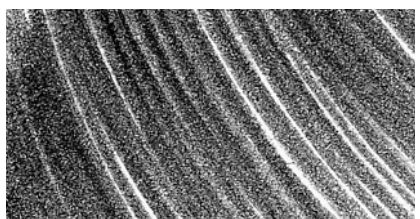
Штриховка Это основной прием штриховки, когда участок рисунка заполняется рядом параллельных штрихов. Чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

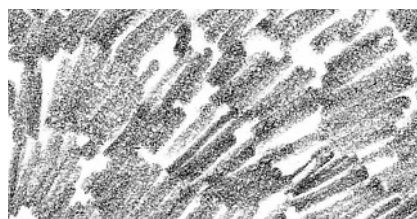
Перекрестная штриховка Для выполнения более темной штриховки нанесите слои параллельных штрихов один поверх другого под разными углами. И здесь действует то же правило — чем чаще кладутся штрихи, тем темнее тон.

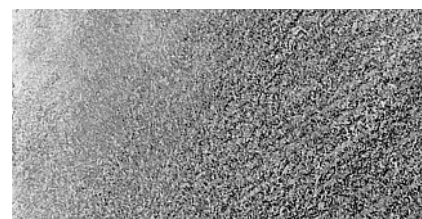
Градуирование Чтобы создать плавный переход тона (от темного к светлому), наносите штрихи боковой поверхностью кончика карандаша, постепенно уменьшая давление на карандаш.

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.

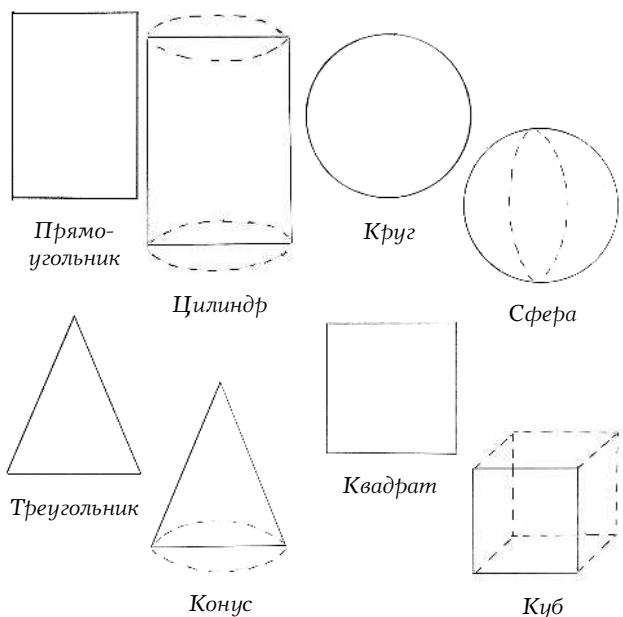
Растушевка Чтобы сгладить переход между штрихами, мягко потрите карандашные линии карандашом для растушевки или кусочком ткани.

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 изменением тона (относительными светлыми или темными оттенками черного или другого цвета), что создает иллюзию глубины. Тон варьируется от черного (наиболее темный оттенок) через промежуточные оттенки серого до белого (наиболее светлые участки). Чтобы двухмерный контур казался объемным, вам надо правильно оценить оттенки бликов и участков, оказавшихся в тени. При штриховке всегда важно определить положение источника света, поскольку именно это определяет местоположение наиболее светлых и самых темных участков рисунка.

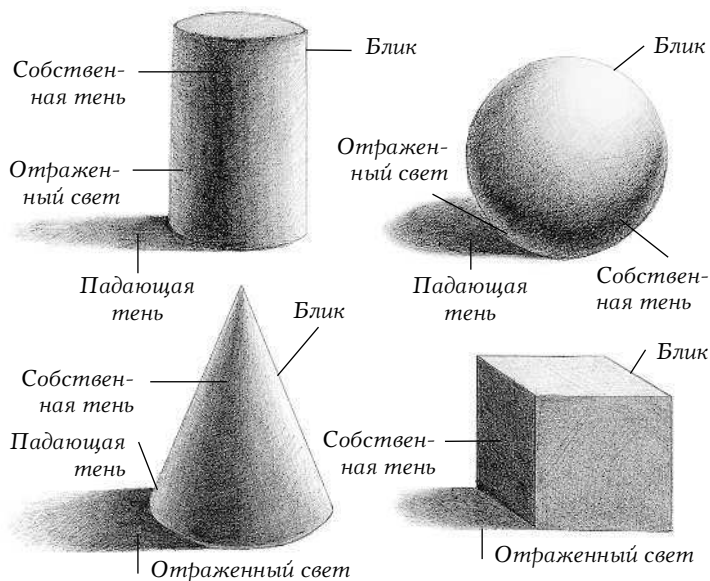
ПЕРЕХОД ОТ КОНТУРА К ФОРМЕ

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

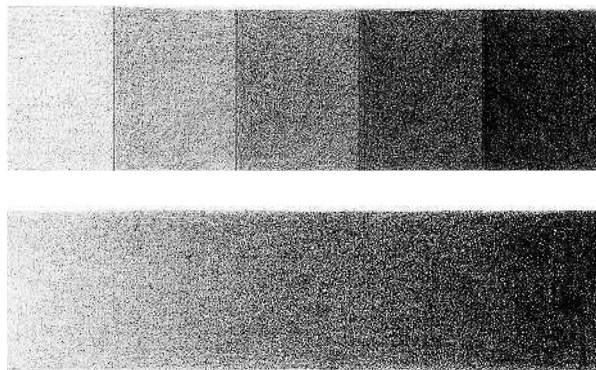
ДОБАВЛЕНИЕ ТОНА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ФОРМУ

Форма начинает выглядеть еще реалистичнее, 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 добавьте тени, как показано в примерах, приведенных ниже. Собственная тень — самая темная область на поверхности предмета, расположенная на противоположной от источника света стороне. Падающая тень — тень, которую предмет отбрасывает на смежную поверхность. Блик — самый светлый участок на предмете, там, где свет отражается от него сильнее всего. Начинающие художники часто упускают отраженный свет — тот, который, отражаясь, падает на ту область предмета, которая находится в тени.

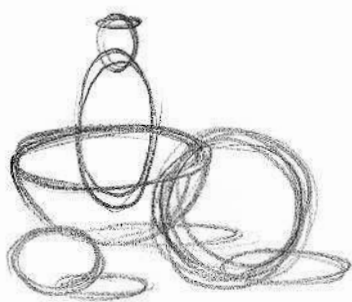
СОЗДАНИЕ ТОНАЛЬНОЙ РАСТЯЖКИ

Так же, как музыкант использует нотный стан, чтобы оценить высоту ноты, так и художник использует тональную растяжку, чтобы определить светлоту цветов. Сверяясь с этой шкалой, вы будете точно знать, насколько темными следует делать наиболее темные участки и насколько светлыми — те, на которые падает свет. Создание собственной тональной растяжки поможет вам определять различные тоновые переходы. Начините со светлых тонов и постепенно добавляйте более темные оттенки, последовательно переходя к более темным (вверху справа). Затем создайте тональную растяжку без видимых границ (внизу справа). Чтобы убрать границу между оттенками, используйте карандаш для растушевки и смешивайте тона каждой пары соседних участков тона, чтобы создать растяжку.

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.

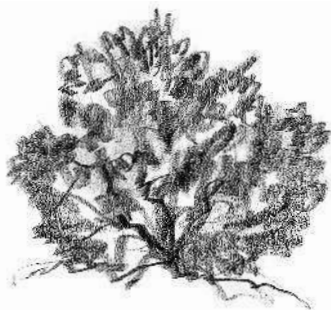

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ШТРИХОВ

Свободные, округлые линии отлично подходят для быстрой зарисовки простых предметов — например, для определения композиции натюрморта, как в этом примере. 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.

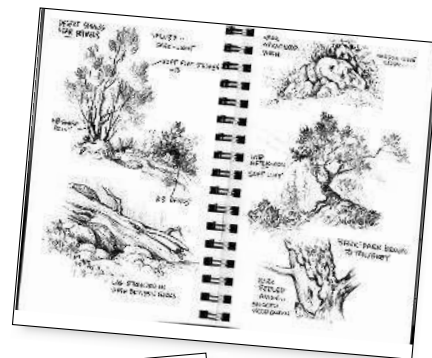
КАРАКУЛИ Свободные, летящие линии каракулей отлично подходят для того, чтобы передать общую форму таких объектов, как облака, крона деревьев или скалы. Чтобы нарисовать облака, используйте мягкий карандаш В с широким кончиком — обозначьте приблизительные контуры облака, а затем каракулями изобразите 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.

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.

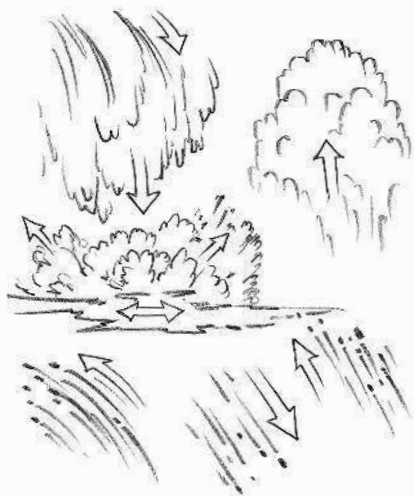

ФИКСАЦИЯ ВАШИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

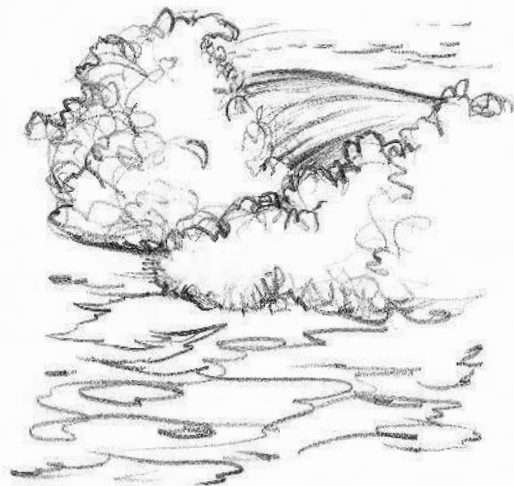
Вот несколько страниц, которые вы могли бы найти в альбоме художника. Наряду с эскизами различных любопытных предметов вы можете увидеть примечания, где говорится о настроении, цвете, свете, времени дня — обо всем, что могло бы быть полезно, когда вы снова вернетесь к этим наброскам. Разумно всегда носить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

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.

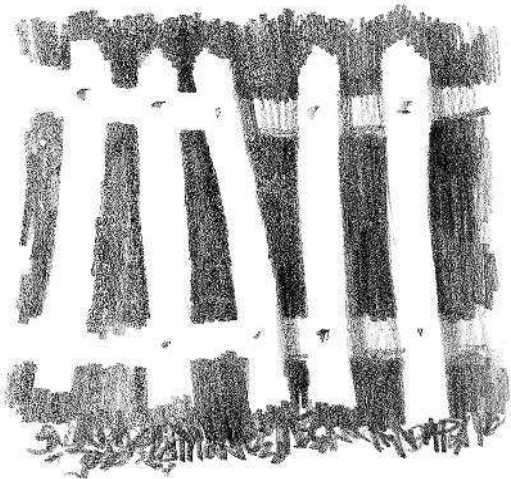

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВИЖУЩЕЙСЯ ВОЛНЫ Сделайте быстрый набросок волны, используя длинные, плавные штрихи, чтобы показать образование дугообразной волны прибоя, и выполните свободные линии, показывающие беспорядочное движение пенящейся воды. Как и в примерах слева, ваши штрихи должны сужаться в направлении, противоположном 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.

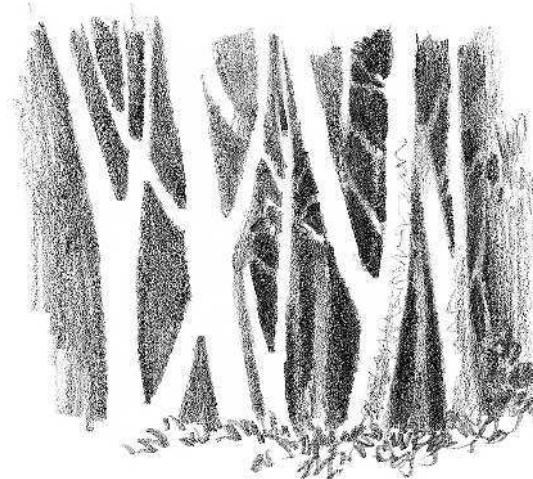
СОСРЕДОТочЕНИЕ НА НЕГАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

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 пространства. 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 забор, 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.