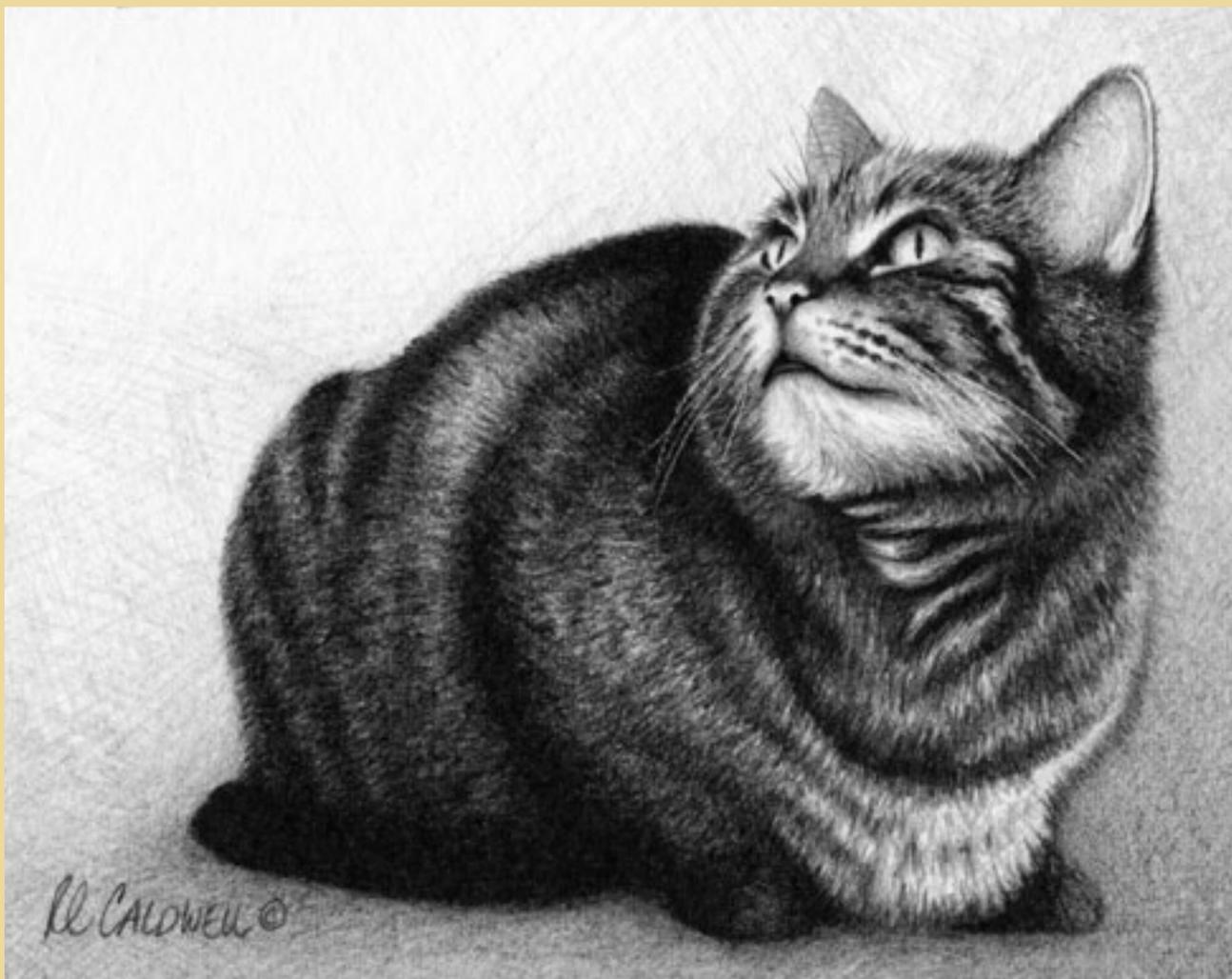

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
ВВЕДЕНИЕ	10
Часть первая	
ОСНОВЫ	12
Материалы.....	14
Простейшие формы	17
Тон	19
Создание формы	20
Свет	22
Наложение слоев графита.....	23
Материал для рисунков.....	24
Композиция.....	27
Набросок композиции	31
<i>Первый подготовительный этап</i>	
Использование фотографий для планирования композиции	32
<i>Второй подготовительный этап</i>	
Составление наброска композиции и создание контурного рисунка.....	36
Перенос контурного рисунка	40
Часть вторая	
РИСОВАНИЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ	42
Короткая шерсть. Полосатый кот	44
Шерсть средней длины. Сибирская лайка	50
Длинная шерсть. Обезьяна колобус.....	56
Слабо выраженное оперение. Траурный дронго	62
Четко выраженное оперение. Африканский сип	68
Чешуя. Красноголовая агама	74
Кожа. Африканский слон	80
Рога. Северный белый носорог	86
Глаза. Суматранский тигр	92
Контрастные тона. Львица	100
Асимметричная композиция. Черношапочная гаичка.....	108
Все вместе в одном рисунке. Стадо слонов.....	116
ОБ АВТОРЕ	126
<i>Выражение признательности</i>	127

Вам понадобятся

Рабочая поверхность

- Акварельная бумага холодного прессования «Arches» № 300 (640 г/м²)

Графит

- Карандаши 4H, 2H, H, HB, 2B, 4B и 6B

Другое

- Канцелярский нож
- Ластик-клячка
- Точилка для карандашей

Предисловие

«Рисунок — это всего лишь гуляющая линия». Это высказывание художника-экспрессиониста Пауля Клее уже два с половиной десятилетия, на протяжении которых я профессионально занимаюсь живописью, висит на моей чертежной доске и служит мне заклинанием. Изображение животных и их среды обитания всегда было одной из моих любимых тем, а в 2013 году Вудсоновский музей искусств присудил мне звание выдающегося художника-анималиста за многолетний опыт работы с карандашными рисунками, и теперь я с радостью представляю свой отзыв на данную книгу о рисовании животных.

С Робертом Луисом Колдуэллом я познакомился шесть лет назад на открытии всемирно известной ежегодной выставки «Птицы в искусстве» в Вудсоновском музее, в экспозицию которой были включены и его работы. Вскоре после знакомства у нас завязался диалог об искусстве, рисунке, графике и составлении сбалансированных композиций, и так получилось, что он продолжается по сей день.

В течение последних нескольких лет и его, и мои работы входили в серию «Гениальные штрихи: лучшее в рисунке» («Strokes of Genius: The Best of Drawing»), и при любой возможности мы стараемся рассказывать о важности хорошей техники рисования, а также учим начинающих художников.

Хорошая техника рисования, безусловно, начинается с основ; в отступлении от них нет никакой пользы. Если вы хотите развить начавший проявляться талант, то подробные и доступно изложенные Робертом советы и идеи помогут вам встать на верный путь.

Профессионал в любом деле должен знать основы своего ремесла, поэтому вводная информация об инструментах и материалах, которыми пользуется художник, закладывает надежный фундамент для последующего усвоения техники рисования. Дальнейшие рекомендации по работе с такими базовыми компонентами изобразительного искусства, как тон, линия, форма и фигура, а также по оптимальному использованию исходного материала накладывают на этот фундамент новый слой знаний, необходимых для усвоения более детальных аспектов создания рисунка, рассматриваемых во второй части книги.

Роберт подробно описывает технику наложения слоев графита для постепенного перехода к более темному тону и придания ему большей глубины и в завершение первой части затрагивает один из самых, на мой взгляд, важных компонентов создания хорошего рисунка: основополагающие законы композиции. Он обсуждает такие понятия, как контраст, динамика и ритм, и их роль в подготовке эскиза перед

созданием контурного рисунка, завершающего подготовительный этап перед работой непосредственно на чистовике. Он также объясняет, как перенести этот контурный рисунок на чистовую поверхность.

Во второй части книги рассматривается ряд примеров поэтапного создания рисунка. Тексты Роберта к иллюстрациям своих работ весьма подробные и предлагают исчерпывающие инструкции, основанные на изложенной технике. Особое впечатление на меня произвела работа «Хекима» (Африканский слон). Как и я, Роберт какое-то время провел в Африке, и именно в данном рисунке особенно остро чувствуется его любовь к этой теме.

На страницах книги вы найдете много линий, вышедших прогуляться. Нашупав путь, выбранный этими линиями, и ознакомившись с данным несложным руководством, вы должны обрести более четкое понимание того, как, следуя информативным примерам и подсказкам Роберта, научиться рисовать реалистичных животных.

Терри Миллер,
Такома-Парк, Мэриленд,
ноябрь, 2013

О ТЕРРИ МИЛЛЕРЕ

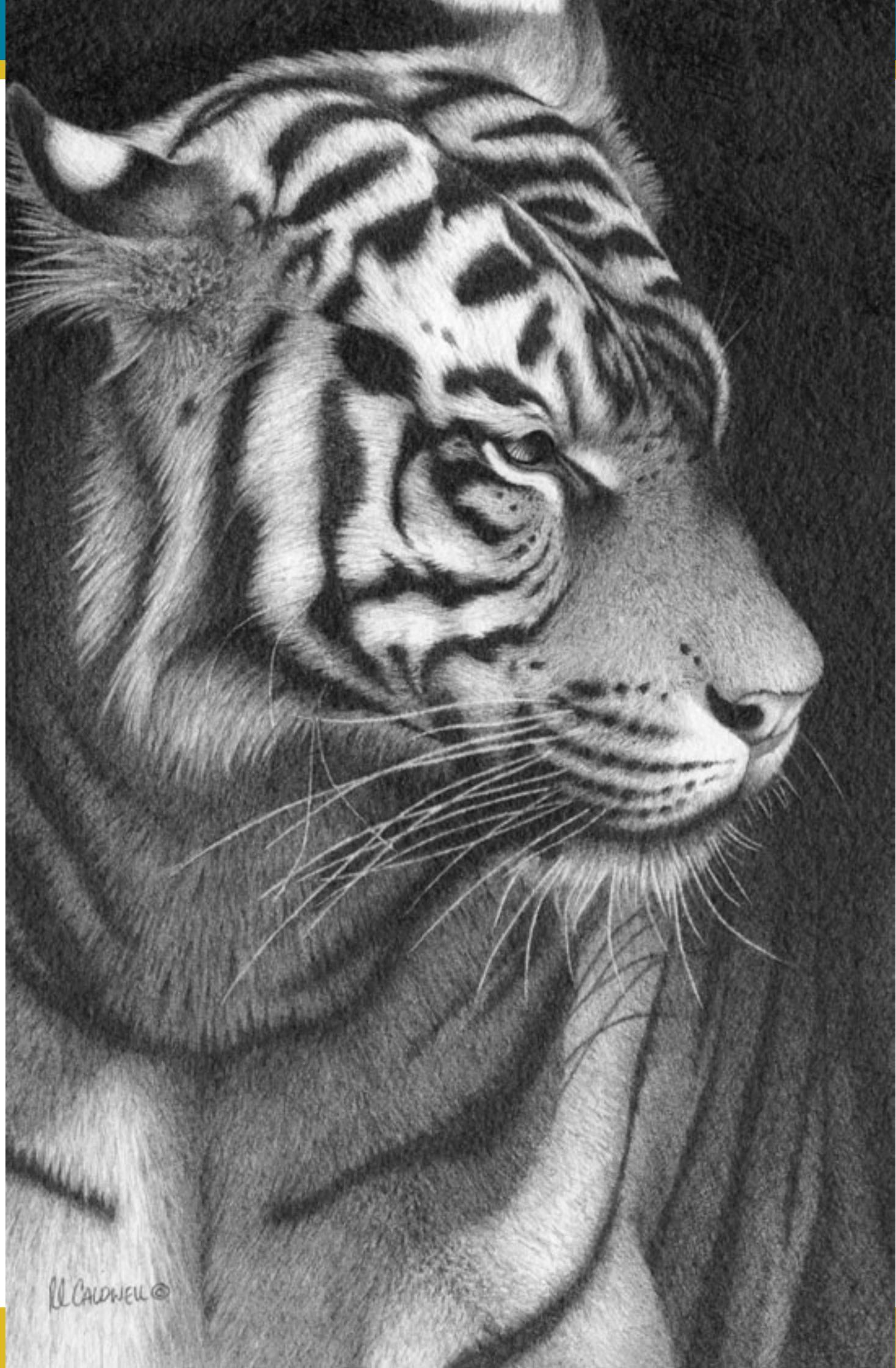
Терри Миллер — признанный художник, рисующий графитовым карандашом. Его работы собрали ряд крупных наград и обрели международную славу благодаря таким авторитетным выставкам, как «Птицы в искусстве» и «Искусство и мир животных».

В течение двух лет Терри жил в особняке Этвуда-Блаувельта в Нью-Джерси, являющемся резиденцией Музея искусств Блаувельта, где занимался творческой деятельностью и преподаванием. Кульминацией этих двух лет стала выставка «От Калахари до Килиманджаро», на которой были выставлены его работы по теме Африки.

В 2013 году Вудсоновский музей искусств в Висконсине выбрал его победителем в ежегодной номинации «Лучший художник-анималист». Его работы также были включены во 2–5-й выпуски серии «Гениальные штрихи: лучшее в рисунке».

«Усач» (Суматранский тигр)

Графит на акварельной бумаге холодного прессования «Arches» № 300 (640 г/м²), 23 × 15 см

R. CALDWELL ©

Введение

Рисование — моя страсть. Я убежден, что оно лежит в основе всех остальных видов искусства. Умение воспроизвести на бумаге объемное изображение любого объекта с помощью всего лишь точного сочетания цвета и тени дарит непередаваемые ощущения. Вначале нет ничего, кроме чистой ровной поверхности листа и простого карандаша, проводящего линии. Из линий рождаются формы, из форм — фигуры, переходы от света к тени придают фигурам объем, и так на двухмерной плоскости появляется трехмерное изображение.

Выбор живой природы в качестве основного объекта для своих работ произошел для меня сам собой. С детства я любил гулять и наблюдать за окружающей флорой и фауной, не пропуская ни одной любопытной детали. Участие в «Бойскаутах Америки» еще больше разожгло мой интерес к окружающей среде. По меньшей мере один раз в месяц мы отправлялись в поход, разбивали лагерь, ходили в горы и плавали на каноэ. Мне до сих пор нравится ночевать в палатке где-нибудь на горном склоне.

С годами я объединил страсть к рисованию с любовью к животным и разработал собственный стиль, позволяющий каждый раз получать тот же желаемый результат. Сразу скажу, чтобы достичь такого уровня законченности в рисунке, требуется огромное терпение, но полученное в итоге удовлетворение от работы стоит затраченных усилий.

В данной книге я покажу, как рисовать животных, поскольку это моя любимая тематика, но сама техника наложения слоев графита для создания непрерывного тона универсальна и позволит нарисовать любой выбранный вами объект. Никаких особых секретов в ней нет. Суть ее сводится к степени контраста тонов, их смене и скорости этой смены, длине карандашного штриха и силе нажатия на карандаш.

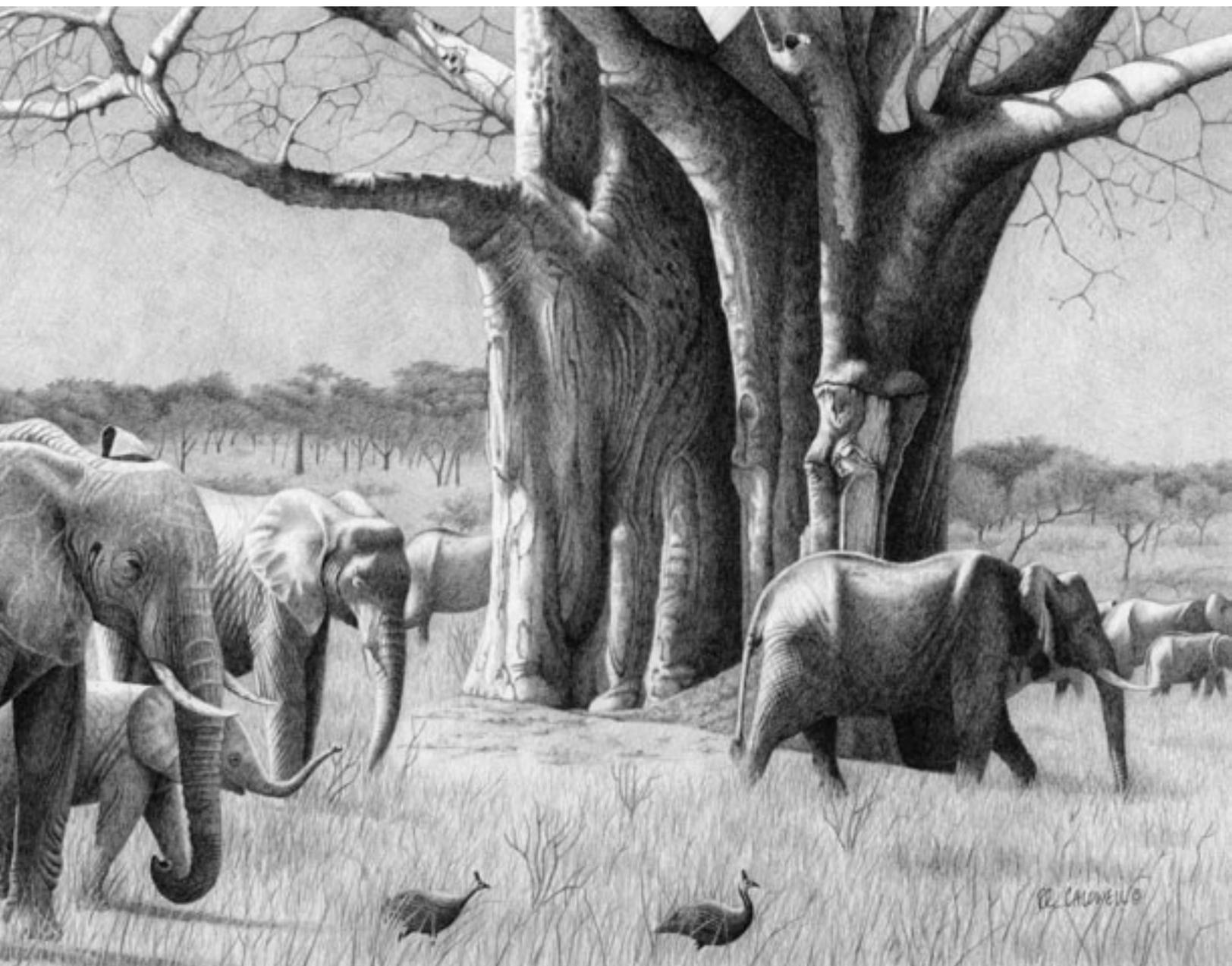
Я рисую живую природу, но с такой же легкостью мог бы изобразить запасное колесо на задней двери внедорожника. Все дело в подходе к выбранному объекту. Рисуйте его так, как видите, а не так, как он должен выглядеть в соответствии с вашими представлениями. Иногда не просто отключить логическую часть сознания. В конце концов, рисунок перед нашими глазами — это не более чем набор форм и штрихов, оказавшийся похожим на что-то вроде собаки или слона.

Рисование — непростой труд, так что не усложняйте себе задачу излишней самокритикой. Если вы дошли до трудного места в рисунке и сказали себе «у меня не получится» или «здесь все неправильно», то битва уже проиграна. Настраивайте себя позитивно или, еще лучше, конструктивно анализируйте свою работу. Постоянно спрашивайте себя: «Какую функцию выполняет этот элемент, как та форма связана с этой?» Вы обнаружите, что все необходимое для создания реалистичного рисунка уже находится прямо перед вами; главное — правильно поставить вопрос.

Я надеюсь, что к концу книги ваша уверенность в своих художественных способностях только окрепнет. Что бы вы ни выбрали в качестве предмета изображения, мне хочется, чтобы вы получали искреннее удовольствие от процесса и поняли, что требуется для создания рисунка с мелкими деталями и тонкими нюансами, которыми мне так нравится наполнять свои работы.

Что ж, теперь давайте немного порисуем!

«Тридцать три» (Африканские слоны)

Графит на акварельной бумаге холодного прессования «Arches» № 300 (640 г/м²), 23 × 43 см

Часть первая

ОСНОВЫ

Под основами я подразумеваю самые базовые представления о рисовании: что это за вид деятельности и какими инструментами пользуется художник для создания рисунка. Инструментов много, они бывают разные. Широкий диапазон тонов графита и разные типы карандашей, ластиков и бумаги позволяют добиваться всевозможных эффектов. (Точилка тоже понадобится, поскольку хороший рисунок не обходится без остро заточенного карандаша.)

Однако, по сути, бумага и карандаши — это практически все, что нужно для рисования. Сочетая эти базовые инструменты, можно создать удивительную по реалистичности картину.

Тон, форма, фигура, свет и композиция — вот те важные базовые компоненты, на которые мы будем опираться, работая над рисунками во второй части книги.

