

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Палитра карандашей Faber-Castell, серия Polychromos.....	5
Тонирование простым карандашом или карандашом цвета темная сепия.....	6
Как с помощью тонирования превратить круг в шар.....	7
Как с помощью цветного тонирования превратить круг в шар.....	8
Расположение источника света.....	9
Как с помощью тонирования превратить шар в яблоко.....	10
Цветное тонирование яблока.....	11
Рисунок цветка в перспективе.....	12
Как превратить чашку в тюльпан.....	13
Составление гербария.....	14
Для чего нужен альбом для набросков.....	15
Как с помощью тонирования превратить ложку в лепесток тюльпана.....	16
Строение цветка тюльпана. Часть первая.....	17
Строение цветка тюльпана. Часть вторая.....	18
Строение цветка тюльпана. Часть третья.....	19
Черно-белый рисунок тюльпана.....	20
Рисунок тюльпана в разных ракурсах.....	21
Построение композиции и прорисовка наложений плоскостей.....	22
Цветное тонирование.....	23
Рисунок лепестка тюльпана в цвете.....	24
Рисунок цветка тюльпана в цвете.....	25
Основы теории цвета.....	26
Теория смешивания цветов.....	27
Комплементарные цвета.....	28
Составление сложных цветов.....	29
Упражнение для вдохновения: цветок становится плодом.....	30
Подведение итогов.....	31

ВВЕДЕНИЕ

Венди Холлендер

Для создания хорошего рисунка прежде всего нужна наблюдательность. Чтобы развить в себе способность подмечать мельчайшие детали и передавать их на бумаге, нужно рисовать как можно чаще. Овладев азами ботанической иллюстрации, вы сможете создавать объемные, реалистичные изображения цветов и растений.

Выполняя упражнения этого пособия, вы научитесь тонировать изображение модели, освещенной только с одной стороны, получите базовые представления о таком понятии, как перспектива, и ее роли в создании изображений цветов и изучении строения растений. Я расскажу, какие цвета и цветовые комбинации лучше всего подходят для наиболее точной передачи окраски цветов, растений и плодов.

Рисунки, сделанные цветными карандашами, могут производить такое же впечатление, как и работы, выполненные красками. Такая техника идеально подходит для создания ботанических иллюстраций и очень удобна при работе на природе.

Материалы и принадлежности для работы

Простые карандаши

Вам понадобятся простые карандаши 2H (самый твердый), H (средней твердости) и HB (самый мягкий из трех) (соответствуют маркировке 2T, T и TM). Я предпочитаю карандаши марки Tombow, но вообще для работы подойдут любые профессиональные простые карандаши для художников.

Цветные карандаши

На следующих страницах вы найдете список цветных карандашей, которые понадобятся для работы. Мне нравится работать карандашами Faber-Castell, но если вы привыкли к другой марке, к примеру Prismacolor или Caran d'Ache, можете рисовать ими. Главное — подобрать оттенки, максимально близкие к перечисленным. Для прорисовки деталей и придания рисунку законченности лучше всего подходят твердые карандаши серии Verithin.

Ластики

Вам понадобятся ластик-клячка (специальная очищающая резина, которая легко мнется) и синтетический белый ластик (Staedtler Mars Plastic).

Точилка для карандашей

Кончик рабочего карандаша всегда должен быть острым. Если вы рисуете дома, подойдет электрическая точилка. А когда выезжаете на природу, имеет смысл взять с собой настольную точилку для карандашей, к примеру Q-Connect.

Луна

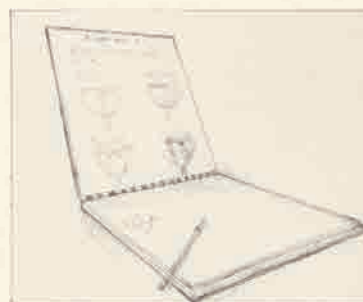
Бумага

Базовый набор высококачественной акварельной бумаги уже включен в это пособие.

Как работать с пособием

Основная задача этой книги — научить вас создавать объемные изображения на плоскости листа. На страницах пособия вы найдете упражнения с пошаговыми инструкциями, в которых подробно рассматриваются базовые приемы реалистичного и точного изображения цветов, растений и плодов. Полученные знания и умения помогут вам более полно и глубоко раскрыть в рисунке их красоту.

Если вы раскроете книгу, как показано на рисунке, то упражнение окажется в верхней части, над переплетом, а лист акварельной бумаги для рисования —

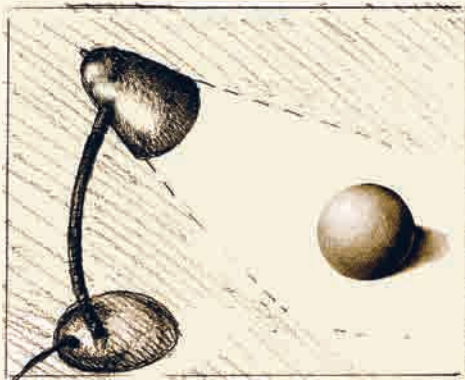

прямо перед вами. Расположите страницу с упражнением вертикально (прислоните к стене или закрепите на подставке), чтобы было удобнее работать.

Упражнения следует выполнять по порядку, от простых к более сложным, не пропуская. Изучив новый прием, обязательно закрепите полученные знания на практике. В первых упражнениях мы сосредоточимся на тонировании, поэтому нам понадобится только простой карандаш. Научившись правильно тонировать изображаемый предмет, можно переходить к работе с цветом.

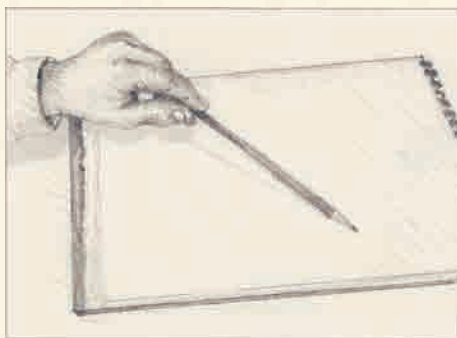
Мои работы служат иллюстрацией техник и приемов, использованных в том или ином упражнении. Старайтесь не срисовывать их, а работать с натуры, каждый раз используя новый цветок.

Расположите источник света так, чтобы он падал на предмет только с одной стороны, как показано на рисунке. Со временем вы научитесь представлять только один источник света, даже если на

самом деле их несколько. Это особенно удобно при работе на природе, где нет возможности включить лампу.

Рисование сильно отличается от письма, поэтому и карандаш нужно держать по-другому. Прикосновения грифеля к бумаге должны быть легкими. Возьмите карандаш так, как будто только что подняли его со стола, и легонько держите его кончиками большого,

указательного и среднего пальцев (при письме мы прижимаем карандаш к боковой поверхности среднего пальца). Кисть при этом должна быть максимально расслаблена — это особенно важно на начальных этапах создания рисунка. Позже, когда понадобится усилить нажим, можно взять карандаш по-другому.

Корешок пособия скреплен спиралью, чтобы можно было легко убрать старые и добавить новые страницы. Акварельная бумага и бумага для рисования продаются целыми блоками, поэтому не бойтесь испортить тренировочные страницы. Чем больше вы рисуете, тем быстрее будет расти уровень вашего мастерства.

Об авторе и иллюстраторе

Венди Холендер проводит занятия по ботанической иллюстрации в Нью-Йоркском ботаническом саду, а также в других ботанических садах, художественных колледжах, центрах искусств, а также на своей ферме, расположенной в долине реки Гудзон.

www.hollengoldfarm.com
www.drawingincolor.com

Венди — выпускница Род-Айлендской школы дизайна по специальности «дизайнер текстиля», бакалавр изобразительных искусств, сертифицированный специалист в области ботанической иллюстрации, основатель курсов по изучению искусства дизайна WH Art & Design. Ее работы участвуют в международных выставках и широко используются музеями, парками, ботаническими садами, а также заповедниками. В 2007 году Венди получила серебряную медаль Королевского садоводческого общества (Лондон).

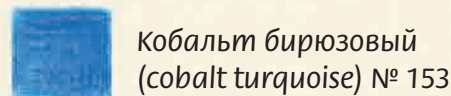
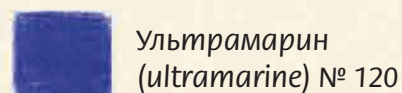
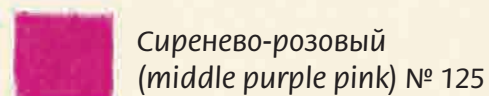
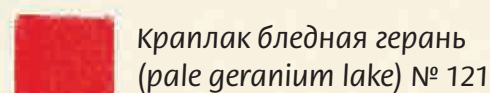
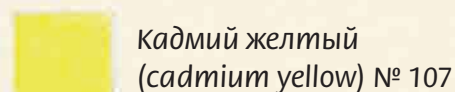
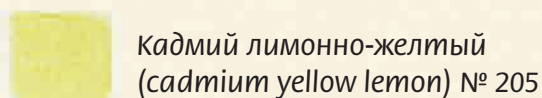
Венди Холендер является членом сообщества художников-ботанистов Америки, членом гильдии художников-натуралистов, почетным посетителем Бруклинского ботанического сада, а также членом консультативного совета Нью-Йоркского ботанического сада.

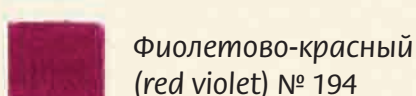
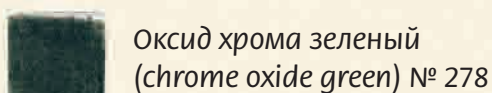
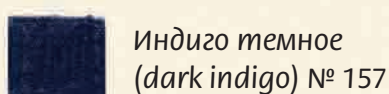
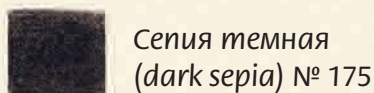
ПАЛИТРА КАРАНДАШЕЙ FABER-CASTELL, СЕРИЯ Polychromos

Это моя любимая марка. Карандаши Faber-Castell обладают богатой палитрой насыщенных тонов, мягко ложатся на бумагу и хорошо смешиваются, позволяя получать множество оттенков. Если вы привыкли к другой марке карандашей, можете рисовать ими.

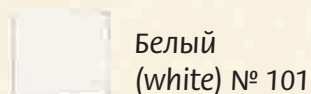
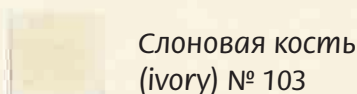
Основные цвета

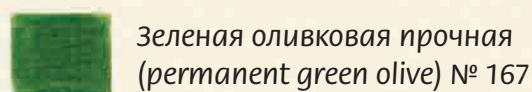
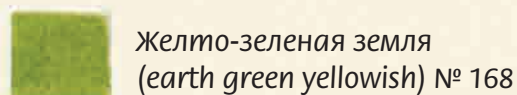
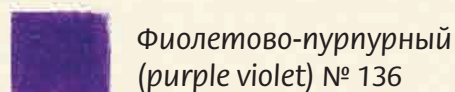
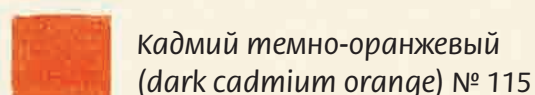
Эти цвета понадобятся для создания глубоких оттенков:

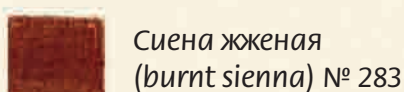
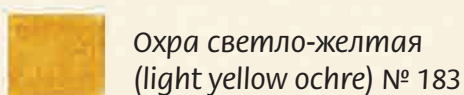
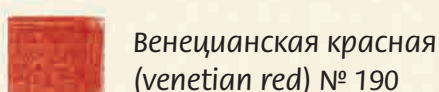
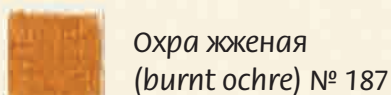
Эти цвета понадобятся для создания нежных оттенков, смягчения тонов, а также для полировки готового рисунка:

Дополнительные цвета

Эти цвета земли незаменимы в ботанической иллюстрации:

Подбирать оттенки на глаз очень сложно. Это неизменно приводит к погрешностям и неточностям. Поэтому при подборе карандашей ориентируйтесь не на образцы, приведенные в книге, а на названия цветов и их номера.

ТОНИРОВАНИЕ ПРОСТЫМ КАРАНДАШОМ ИЛИ КАРАНДАШОМ ЦВЕТА ТЕМНАЯ СЕПИЯ

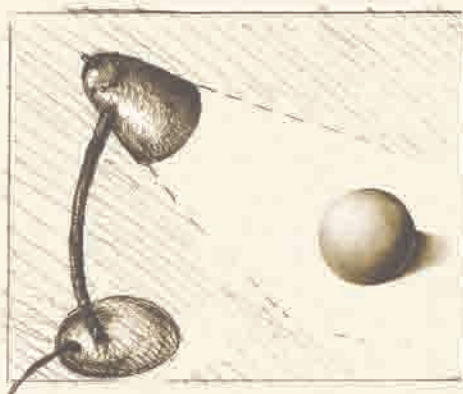
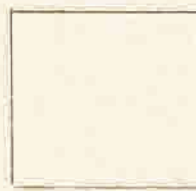
Темный тон

Средний тон

Светлый тон (цвет бумаги)

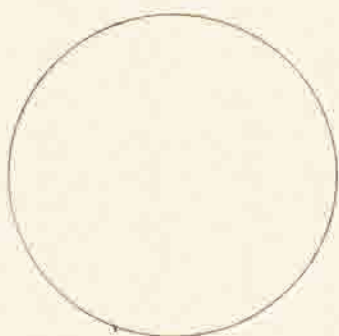

Возьмите шар (это будет наша модель) и расположите его на светлой поверхности. Поставьте лампу так, чтобы свет падал на модель сверху слева.

В природе чаще всего встречаются предметы четырех форм: шаровидной, цилиндрической, чашевидной и конусообразной. Усвоив правила распределения света и тени по поверхности каждой из них, вы сможете нарисовать любое растение, фрукт и ягоду.

Нарисуйте полоску и тонкими линиями разбейте ее на десять равных частей. Затонируйте все прямоугольники, кроме последнего, от темного к светлому так, чтобы переходы были хорошо видны. Последний прямоугольник оставьте незакрашенным.

Теперь нарисуйте еще одну полоску и снова затонируйте ее от темного к светлому, но теперь уже переходы между тонами должны быть плавными.

Фигуры, нарисованные одними линиями, выглядят плоскими, а затонированные — объемными и реалистичными.

КАК С ПОМОЩЬЮ ТОНИРОВАНИЯ ПРЕВРАТИТЬ КРУГ В ШАР

1. Возьмите карандаш (простой или цвета темная сепия) и тонкой линией нарисуйте круг. Мысленно разделите его на четыре равные части. Самая светлая часть шара (блик) будет располагаться в центре левой верхней части. Все эти действия вы должны просто представить, никаких дополнительных линий наносить не нужно.

Свет падает сверху слева.

1

2

3

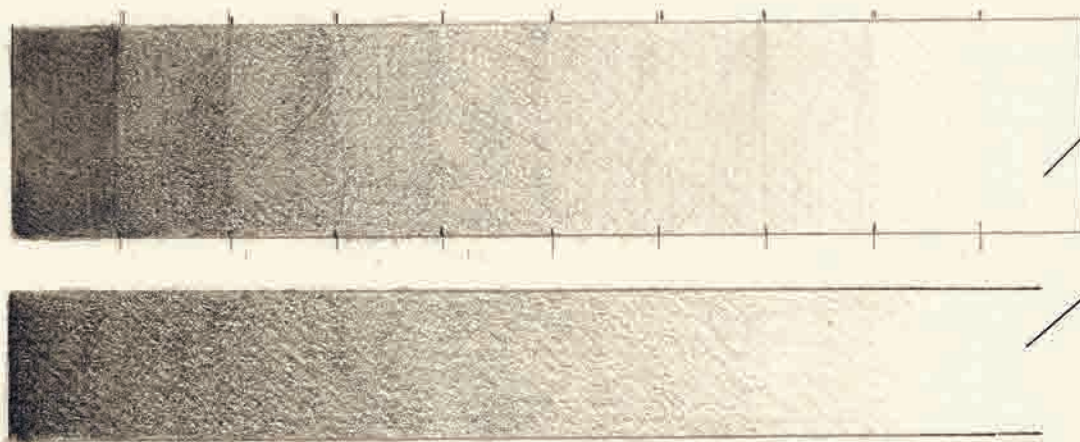
4

Вспомогательные линии разбивают поверхность шара на участки разного тона и подчеркивают округлость фигуры.

Рефлекс

Падающая тень

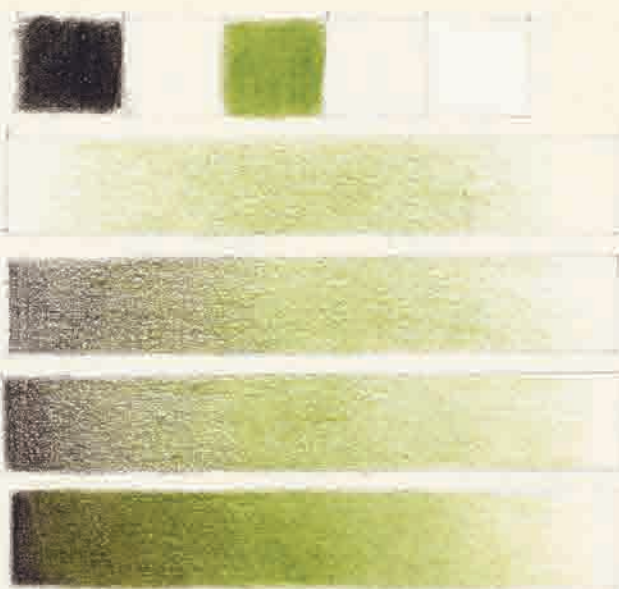
Последний прямоугольник остается незакрашенным.

Плавные переходы между тонами

2. Начинайте тонирование с правого нижнего угла, с самого темного участка шара. Постепенно двигайтесь вверх и влево, переходя к более светлым тонам, а блик оставьте незакрашенным. Постоянно сверяйтесь с моделью, накладывайте цвет небольшими штрихами, двигаясь по кругу.
3. Самая темная тень расположена там, где край шара соприкасается с поверхностью стола. Чем дальше от фигуры, тем светлее становится тень. Обратите внимание, что край шара на границе с тенью обозначен не линией, а рефлексом — небольшим светлым участком. Рефлекс должен быть темнее блика в верхней левой части шара.
4. Накладывайте штрихи слоями, стремясь добиться постепенного перехода девяти тонов от светлого к темному (от блика — к тени).

КАК С ПОМОЩЬЮ ЦВЕТНОГО ТОНИРОВАНИЯ ПРЕВРАТИТЬ КРУГ В ШАР

Возьмите карандаши трех цветов: темная сепия (для темных участков), зеленый (локальный цвет, то есть основной цвет модели) и слоновая кость (для светлых участков, кроме блика). Постройте шкалу тонов с использованием перечисленных цветов, а затем перенесите полученные тона на шар. Помните, что переходы между цветами должны быть очень плавными. Начните с сепии, затем постепенно добавляйте зеленый и закончите цветом слоновой кости. Следите за тем, чтобы цвета были насыщенными. Блик оставьте незакрашенным.

Темная сепия, зеленый, слоновая кость

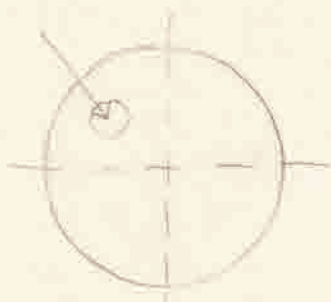
Локальный цвет наиболее насыщенный в центре. Чем дальше от центра, тем слабее тон.

Добавьте сепию слева, постепенно смешивая ее с участком зеленого цвета.

Добавьте цвет слоновой кости справа, постепенно смешивая его с участком зеленого цвета.

Продолжайте накладывать слои, чтобы тона получились сочными.

Возьмите простой карандаш и тонкой линией нарисуйте круг. Помните, что свет падает сверху слева.

Карандашом зеленого цвета затонируйте весь шар целиком, включая часть, проработанную темной сепией, и освещенную часть. Блик оставьте незакрашенным. Помните о девяти переходах между тонами. Покажите их в цвете.

Проработайте затененные участки (включая тень от шара на столе) карандашом цвета темная сепия поверх простого карандаша.

При тонировании не смешивайте простой карандаш с цветным.

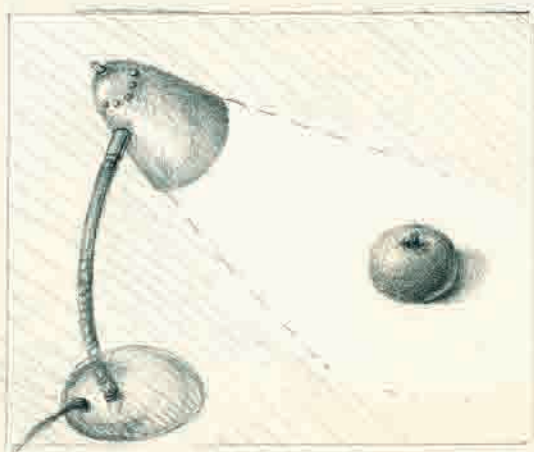
Продолжайте работать, пока цвет шара не станет равномерным и насыщенным. Обозначьте рефлекс на границе собственной и падающей тени, а затем проработайте весь рисунок карандашом цвета слоновой кости, чтобы смягчить переходы между тонами и придать работе глянцевый блеск.

Шлифовка и полировка готового рисунка позволяют сделать цвета более равномерными и яркими. Для этой цели подходят карандаши светлых тонов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА СВЕТА

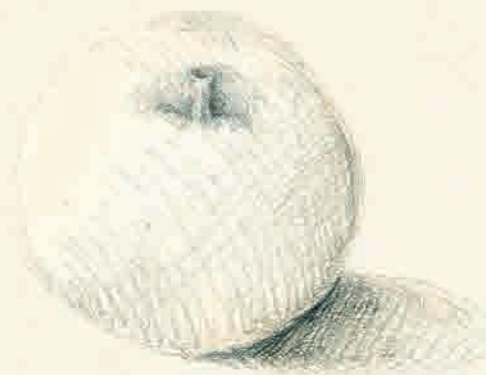
Чтобы изображаемые предметы выглядели объемными, тонируйте их таким образом, как будто свет падает на них только с одной стороны. Иными словами, основной источник света должен быть самым ярким. Развивайте в себе способность рисовать даже без источника света, мысленно представляя его. Если источников света слишком много, попробуйте изменить положение модели или поместите ее в коробку, оставив только один источник. Для получения объемного изображения с хорошо выраженными бликами и тенями нужно, чтобы свет падал на модель сверху слева или справа.

Когда свет падает сверху слева (так называемое лабораторное освещение), изображение получается объемным, с хорошо выраженными бликами и тенями.

Если свет падает сбоку, блики получаются смазанными, а тень удлиняется.

Похожая картина получается, когда источник света расположен позади модели — блики почти не видны.

Поэкспериментируйте с разными моделями и разным расположением источника света, чтобы понять разницу.

КАК С ПОМОЩЬЮ ТОНИРОВАНИЯ ПРЕВРАТИТЬ ШАР В ЯБЛОКО

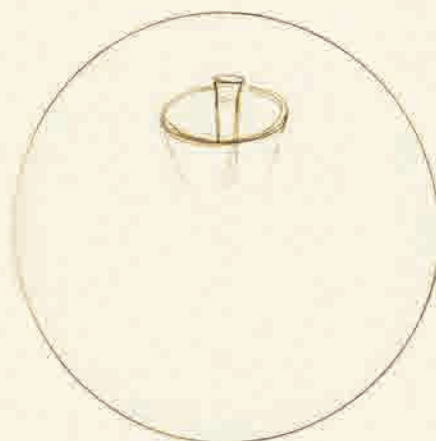
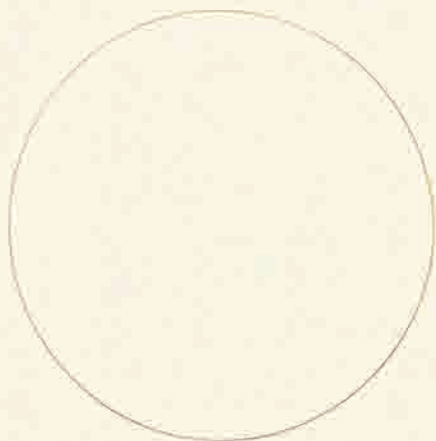
Для выполнения этого упражнения вам понадобится модель — настоящее яблоко.

Вокруг плодоножки яблока образуется конусовидное или чашевидное углубление.

Цилиндрическая форма плодоножки подчеркивается с помощью ярко выраженного одностороннего освещения.

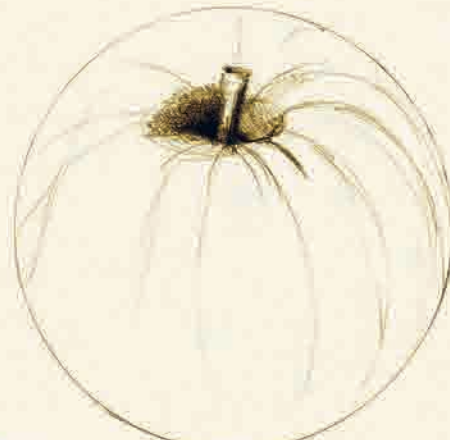
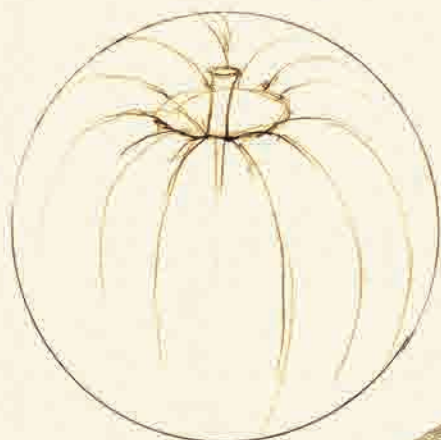
Возьмите простой карандаш и тонкой линией нарисуйте круг.

Наметьте плодоножку яблока и углубление вокруг нее.

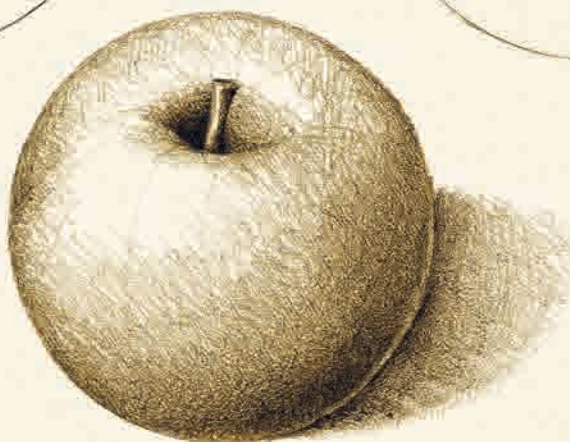
Вспомогательные линии подчеркивают округлость яблока.

Если источник света расположен слева сверху, то левая сторона углубления будет затемнена.

Обратите внимание, что при таком освещении самая темная часть цилиндра расположена справа, а конуса — слева.

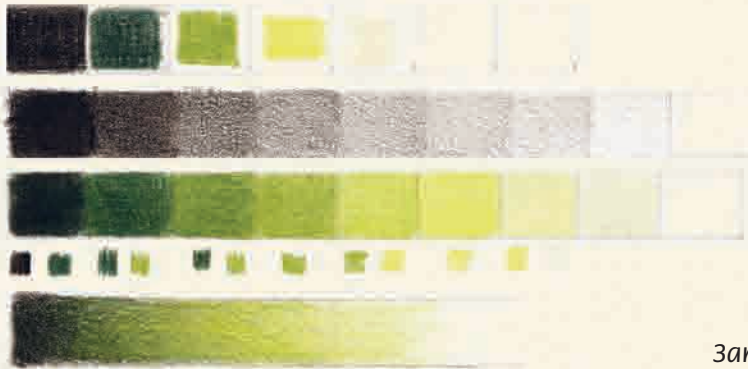
Правая сторона яблока затемнена, падающая тень расположена справа.

ЦВЕТНОЕ ТОНИРОВАНИЕ ЯБЛОКА

Определите локальный (или преобладающий) цвет модели и подберите необходимые карандаши для работы. Я использую карандаш цвета темной сепии для затененных участков, зеленого цвета в качестве основного, желтого — для освещенных участков и белого или слоновой кости — для бликов и полировки готового рисунка. Потренируйтесь составлять шкалы тонов при помощи пяти цветов.

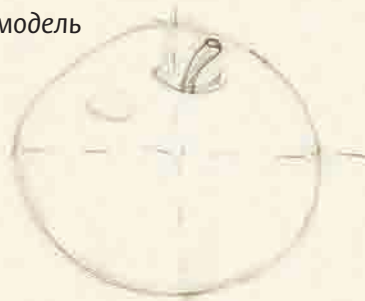
Слева направо: темная сепия, темная сине-зеленая, зелено-желтая, светло-желтая и слоновая кость.

Сделайте наброски яблока, чтобы вспомнить правила распределения светлых и темных участков по поверхности шаровидной формы и определить положение плодоножки.

Свет падает на модель сверху слева.

Затонируйте углубление, в котором находится плодоножка, и обозначьте тень, падающую от яблока на стол.

Легонько затонируйте яблоко карандашом цвета темной сепии. На освещенных участках сквозь тонировку должна просвечиваться бумага.

Постепенно добавляйте локальный цвет.

Накладывайте оттенки слоями, добавляя к сепии и зеленому желтый цвет.

Продолжайте тонирование тремя цветами (сепия, зеленый, желтый). Прорисуйте детали, проработайте освещенные участки карандашом цвета слоновой кости.

Возьмите яблоко красного цвета и выполните упражнение еще раз.