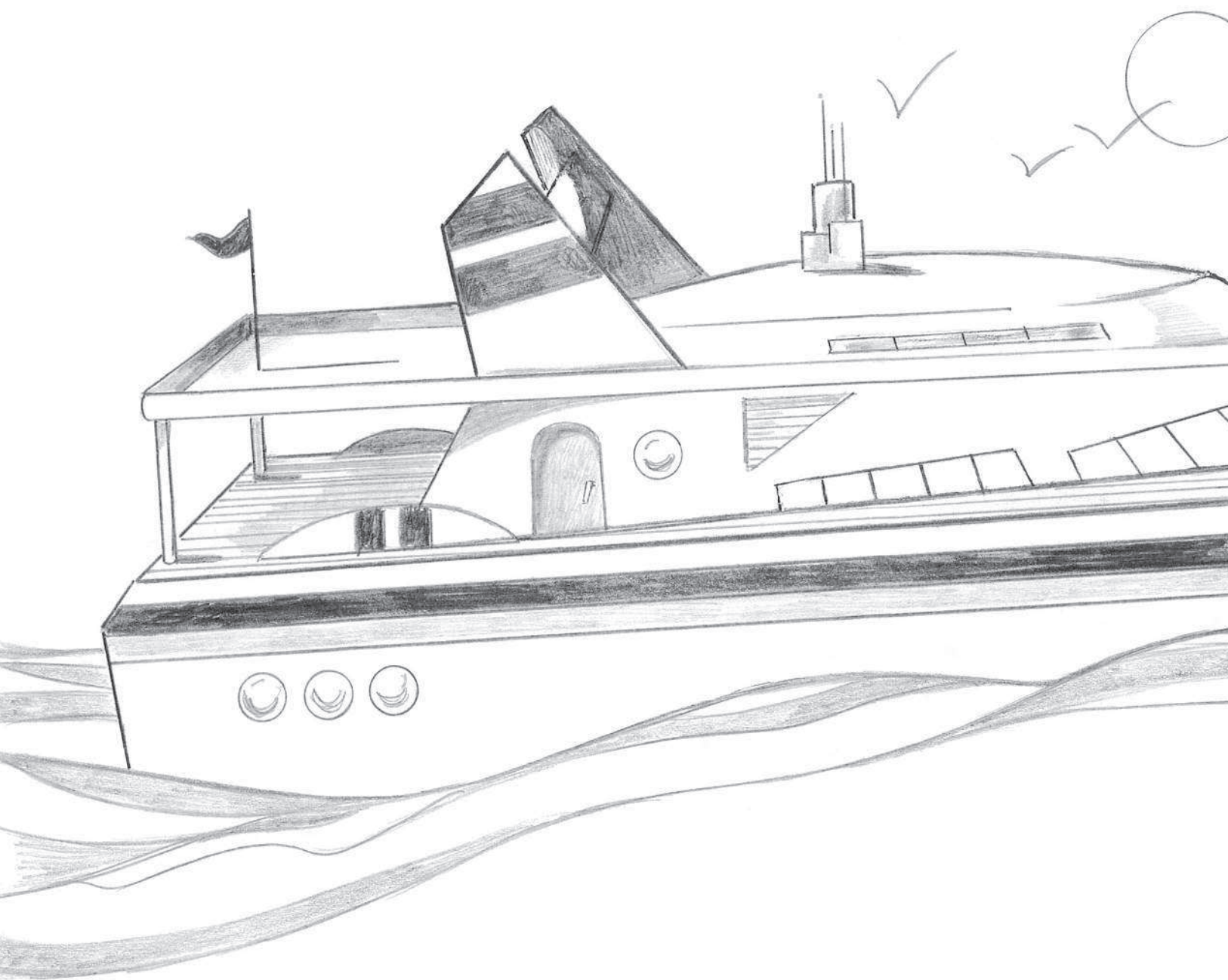
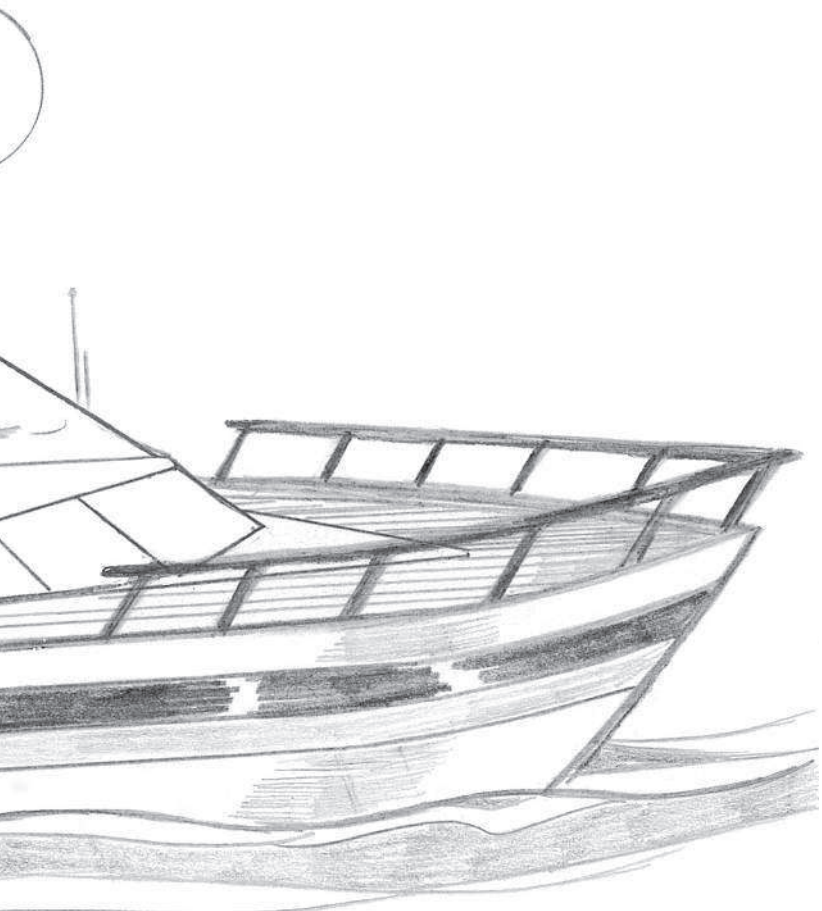
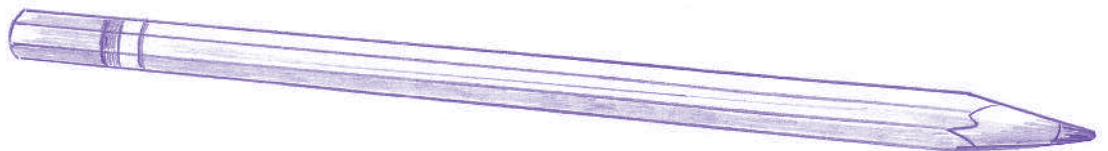
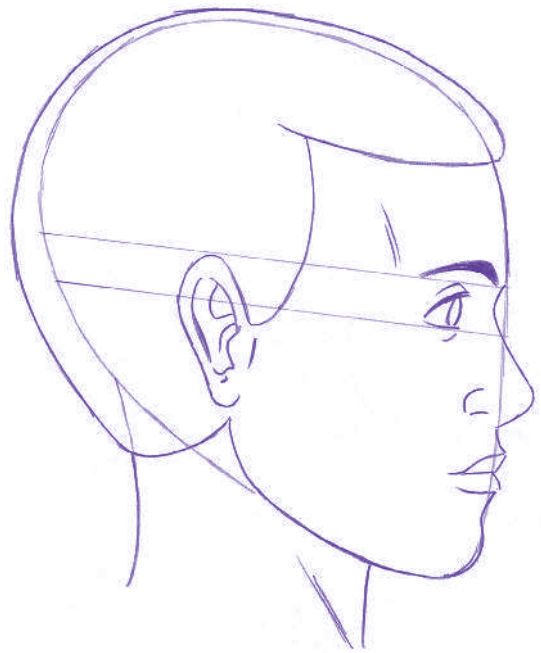
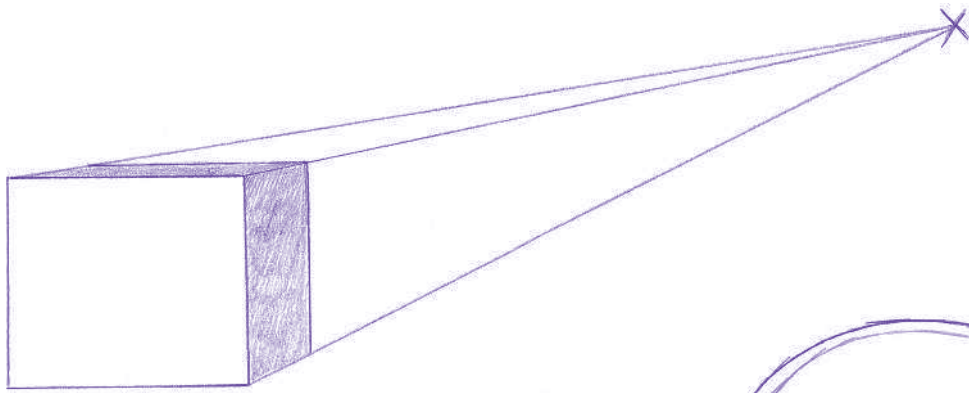

Содержание

Вступление	8
МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ	10
Материалы и инструменты	12
Тоновый круг	16
Текстуры	17
Простые формы	18
Естественные формы	22
Симметрия	25
S-образный изгиб	26
<i>Практикум: Симметрия и S-образный изгиб</i>	27
Перспектива	28
<i>Практикум: Одноточечная перспектива</i>	30
<i>Практикум: Двухточечная перспектива</i>	34
<i>Практикум: Рисуем ниже линии горизонта</i>	37
НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ	38
Мебель	40
Транспорт	52
Здания	62
Натюрморт	74
<i>Практикум: Натюрморт с видом из окна</i>	92
РИСУЕМ ЧЕЛОВЕКА	94
Голова	96
Черты лица	98
Пропорции лица	113
Тоновый рисунок головы	114
Типы портрета	118
Основы анатомии	134
Рисуем фигуру человека	140
<i>Практикум: Рисуем фигуру в движении</i>	156
Алфавитный указатель	160

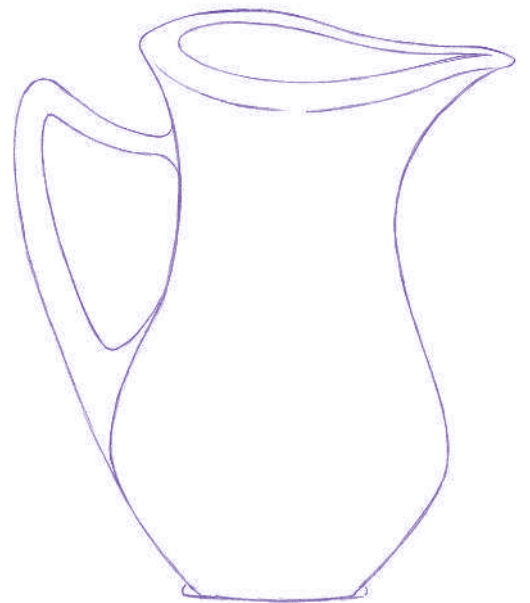
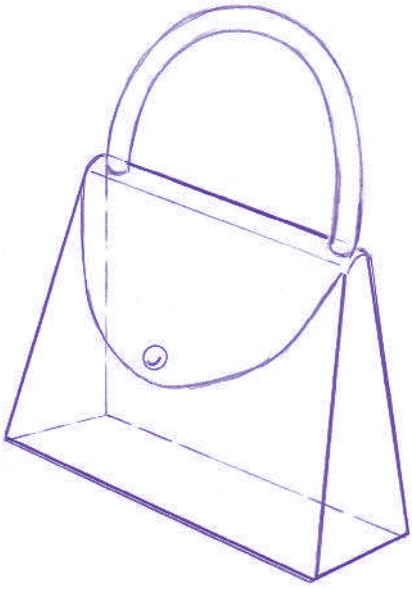

Вступление

Рисование – это здорово. Оно дает нам радость творчества и самовыражения. Но в самом начале пути новичку приходится трудно – без теоретической базы не обойтись, а значит, нужно разобраться с целой кучей правил и принципов. Так почему бы не объяснить их понятным языком (и с картинками)?

Эта книга – полный самоучитель для начинающих художников. В ней есть все необходимое, чтобы отбросить страх и тут же взяться за дело. Выполняя задания, вы постепенно научитесь «видеть, как художник», подмечая форму, линию и светотень. Каждая новая глава строится на пройденном материале, так что идти вперед будет легко и увлекательно. Вы на практике научитесь строить любые объекты на основе простых фигур, передавать глубину, класть штриховку и управляться с композицией, объемом и перспективой. На смену вечным сомнениям придет уверенность в себе. Изучив книгу, вы сможете нарисовать фигуру человека в движении – а это серьезное испытание для новичка.

Наверняка вам сейчас вспомнилась какая-нибудь ужасно трудная для рисования вещь. Такая трудная, что и пробовать незачем. Надеюсь, эта книга подтолкнет вас к одному поразительному открытию: чем больше вы умеете, тем больше возникает идей. Почему так? Поднаторев в художественных приемах, вы сможете рисовать все, что угодно. Все, что подскажет воображение. У вас в руках вдруг оказываются инструменты творца. Раньше у вас в запасе было лишь несколько разрозненных, где-то подсмотренных приемов, и весь ваш творческий порыв был заперт в их пределах. Давайте же выпустим его на свободу!

Материалы, инструменты и основные понятия

Перед тем как отправляться в путь, давайте убедимся, что у вас есть все необходимое. Для художника это крайне важно: мало приятного, если внезапная вспышка вдохновения пропадет зря из-за такой мелочи, как неподходящий карандаш.

Покончив с покупками, перейдем к скрытым геометрическим формам. Все предметы вокруг нас состоят из простых фигур – это и есть первый секрет рисования. Вот увидите, он тут же упростит вам жизнь!

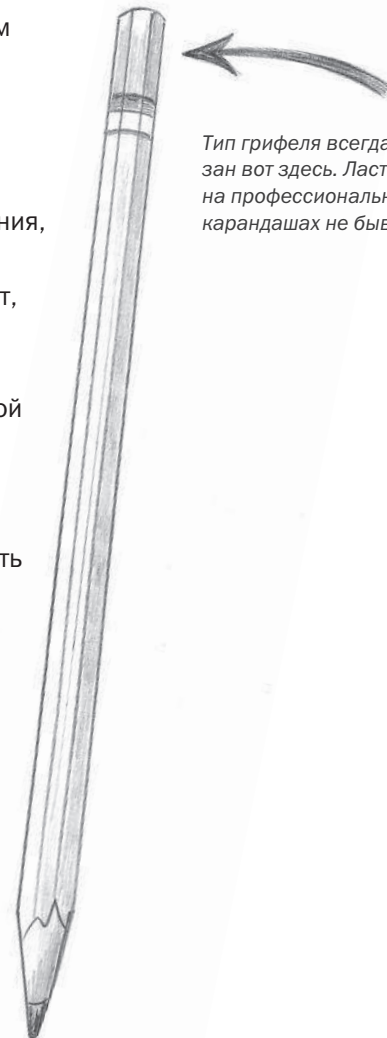
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

В отличие от живописи или, к примеру, скульптуры, рисование не создает беспорядка и не требует больших трат. Все необходимое можно купить в первом попавшемся магазине для художников или заказать через интернет. Причем списки покупок для новичков и профессионалов мало чем отличаются.

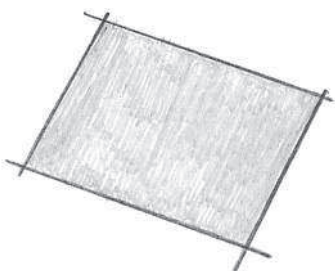
Художественные карандаши

Главное в карандаше – грифель. Чем он тверже, тем светлее получается линия, и наоборот. У самых мягких карандашей линия очень плавная, но они жутко размазываются и никогда не стираются до конца. Самые твердые, наоборот, рисуют тонко и точно, но так сильно царапают бумагу, что на ней остаются бороздки, которые будет видно, даже если рисунок стереть.

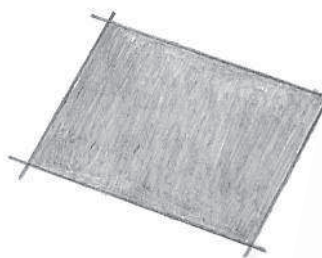
Буквы на карандаше показывают, какой у него грифель и насколько яркой будет линия. Лучше всего для рисования подходят карандаши В и НВ. Для быстрых набросков чаще берут НВ, в наборе карандашей он как раз посередине. Соседние с ним карандаши F тоже неплохие, но на темных участках придется нажимать посильнее. Лучше держитесь середины. Попробуйте взять несколько карандашей В, НВ и F и понять, каким вам удобнее работать.

Тип грифеля всегда указан вот здесь. Ластиков на профессиональных карандашах не бывает.

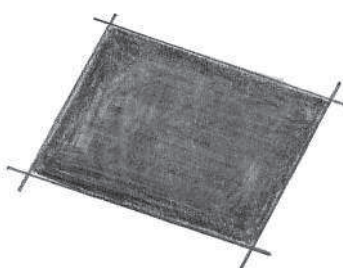
2H: Светлый тон. Удобно делать предварительные наброски, но потом их придется дорабатывать карандашом потемнее. Подходит для легкой штриховки.

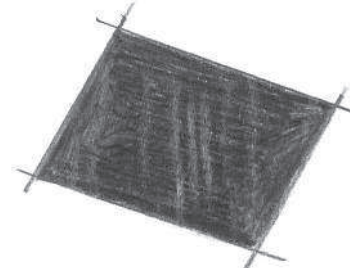
H: Чуть темнее, чем 2H. Используется так же.

F: Хорошая, яркая линия, но подходит и для легких теней. Добиться темного оттенка непросто, но возможно. Если нажать посильнее, можно получить черный цвет.

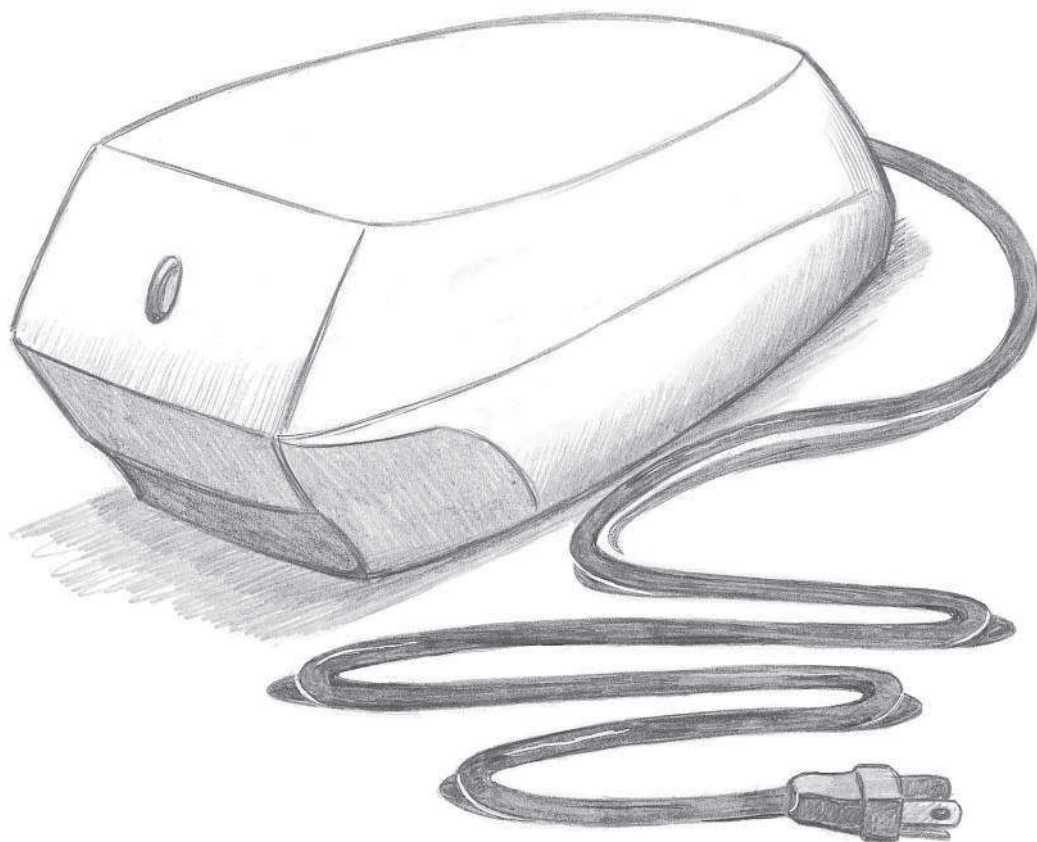
HB: Этот тон используется чаще всего. Линия насыщенная и темная, но стирается хорошо, хоть и оставляет после себя легкий след.

B: Темный тон. Рисовать им очень приятно. Хорошо подходит для длинных, струящихся линий. Плохо стирается, после него на бумаге остаются заметные следы. При штриховке можно добиться сплошного черного цвета. Главная проблема – сильно размазывается.

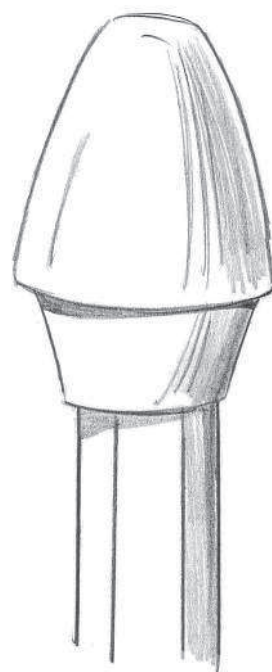
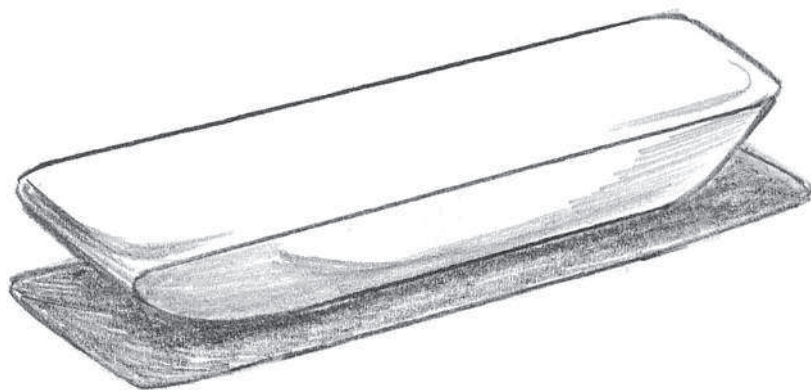
Электрическая точилка

Почему именно электрическая? Это инструмент художника номер два (после карандаша), и пользоваться им вы будете так часто, что обычная, ручная точилка, очень скоро станет в тягость. Кроме того, не советую брать легкие модели на батарейках. Это должен быть тяжелый, солидный аппарат, который не будет скакать по столу всякий раз, как вы вставите в него карандаш.

Ластики

Лучше всего купить много маленьких ластиков: таких, которые надеваются на кончик карандаша. Ими вы будете слегка подправлять свои наброски. Чтобы стереть крупные участки, понадобится еще один ластик, побольше.

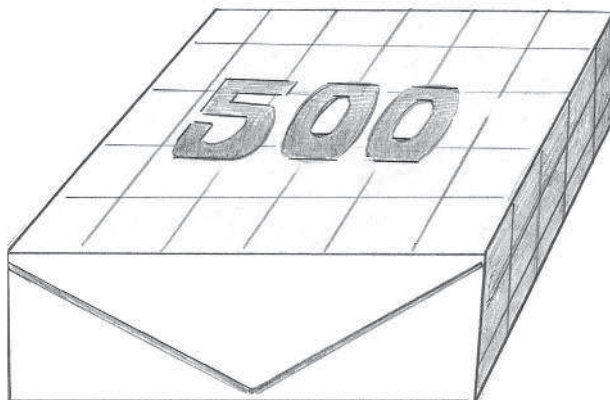

Бумага

Что касается бумаги, лучше всего зайти в магазин на углу и купить пачку простой бумаги для принтера. Она продается повсюду за смешные деньги – обычно в упаковках по 500 листов, выходит меньше 50 копеек за лист. Я рисую только на такой.

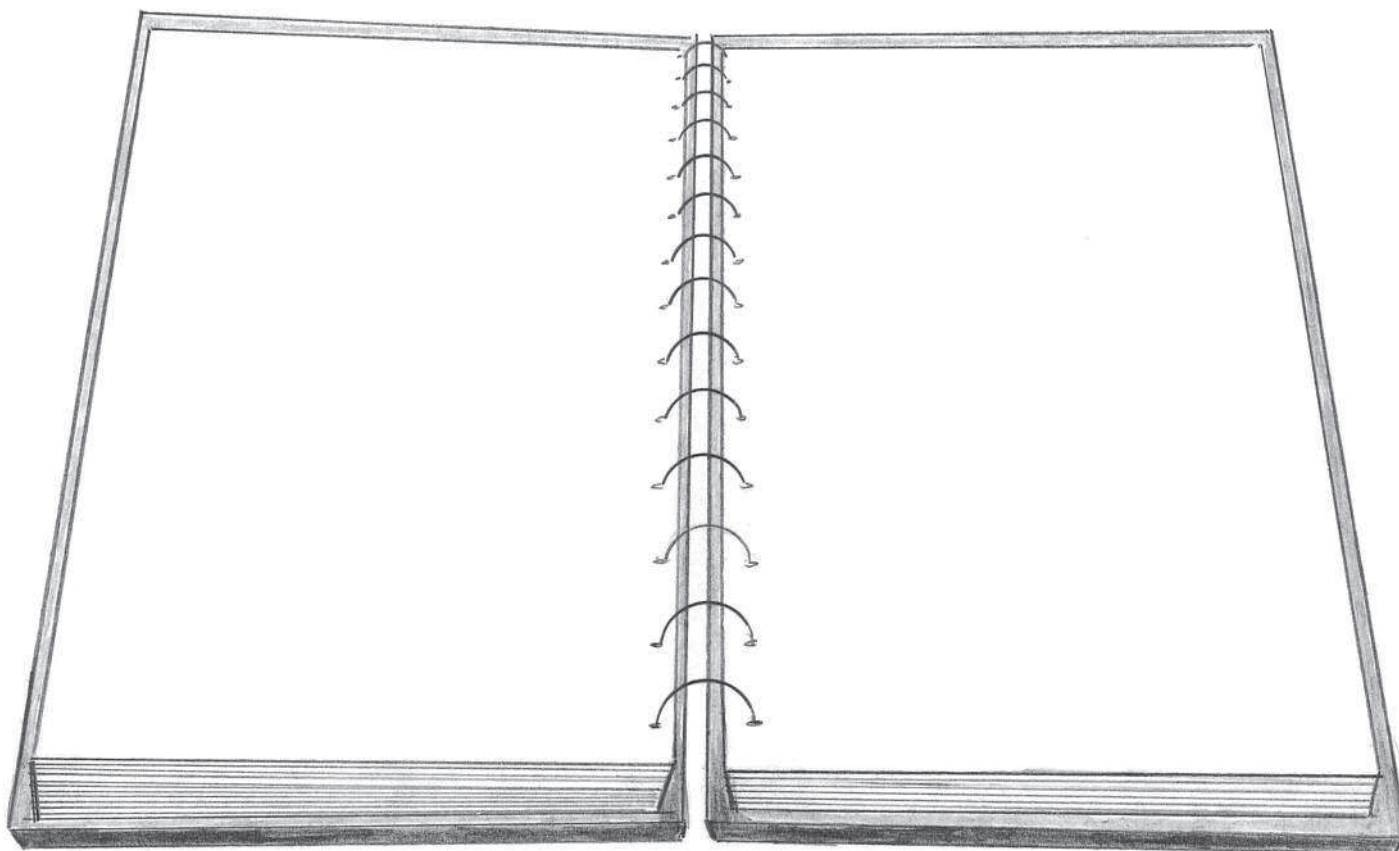
С такой тонкой бумагой удобно работать на просвет: при детальной проработке набросков это приходится очень кстати.

В магазинах для художников можно найти бумагу самого разного размера и плотности. Учтите, что на толстой бумаге рисовать на просвет не получится. К тому же она обычно стоит дороже, при том, что листов в альбоме меньше. Избегайте фактурной и шероховатой бумаги, она лучше подходит для рисунков углем и пастелью.

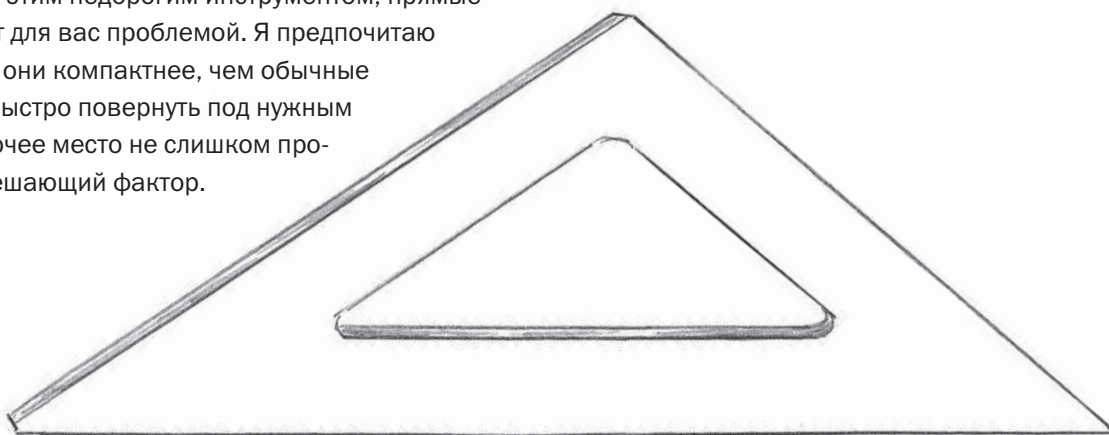
Альбомы

Если вам не нравится рисовать на разрозненных листах, советую купить альбом на спирали. Он открывается без сгиба, так что получается ровная поверхность, на которой удобно работать.

Чертежный треугольник

Если вы обзаведетесь этим недорогим инструментом, прямые линии больше не будут для вас проблемой. Я предпочитаю именно треугольники: они компактнее, чем обычные линейки, и их можно быстро повернуть под нужным углом. Если ваше рабочее место не слишком просторное, то длина – решающий фактор.

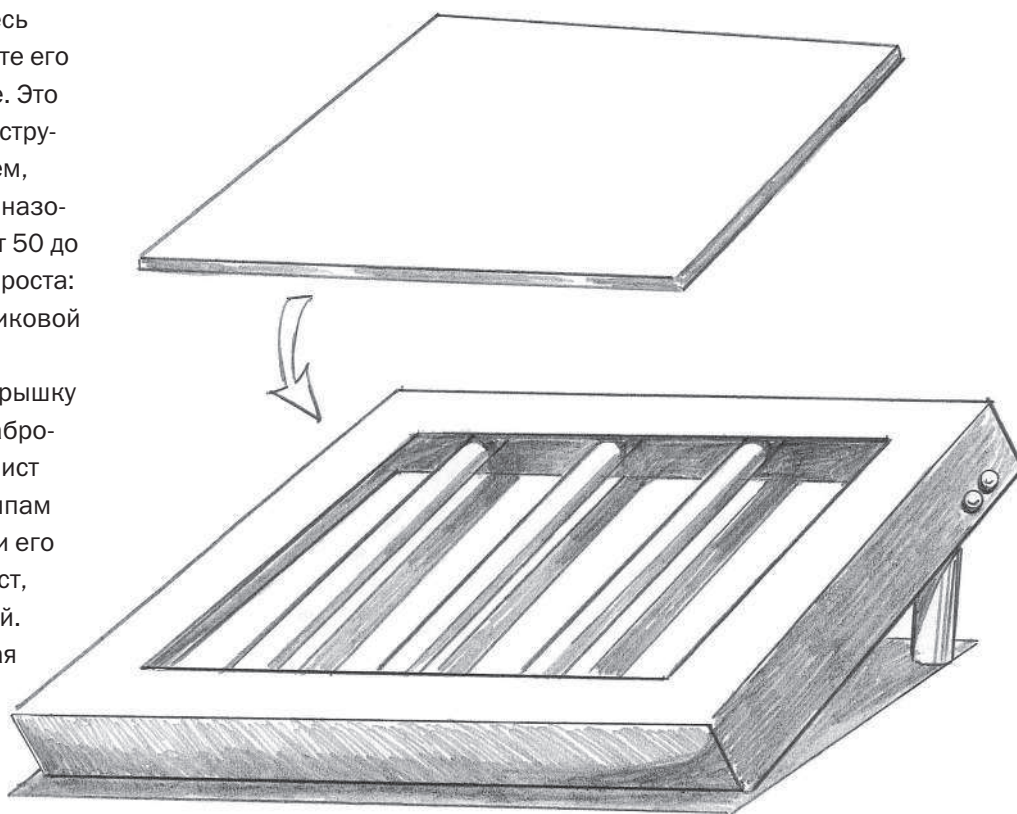

Световой короб

Без короба вполне можно обойтись, так что не торопитесь с покупкой, но все же добавьте его в список желаний на будущее. Это единственный недешевый инструмент в нашем списке. Впрочем, и невероятно дорогим его не назовешь: разные модели стоят от 50 до 100 долларов. Конструкция проста: это ящик с прозрачной пластиковой крышкой и лампами внутри.

Вот как это работает. На крышку короба кладется черновой набросок, а поверх него – чистый лист бумаги. Благодаря ярким лампам нижний рисунок ясно виден, и его легко перевести на новый лист, избавившись от лишних линий. Получается четкая, аккуратная и законченная работа.

Если вы решитесь на покупку светового короба, обязательно учитывайте размеры, чтобы не пришлось ютиться на крошечном пятачке. Вам должно быть удобно рисовать.

ТОНОВЫЙ КРУГ

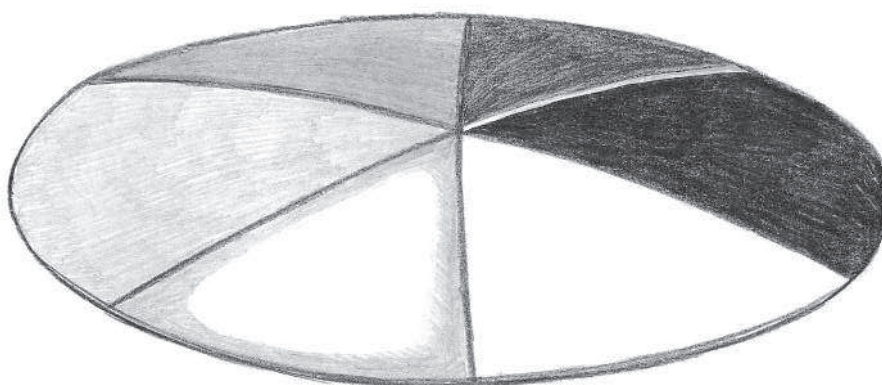
Не стоит хвататься за новый карандаш всякий раз, когда вам нужен чуть более светлый или темный тон, ведь можно добиться множества оттенков, просто усиливая и ослабляя нажим. Весь тоновый круг, показанный ниже, нарисован одним карандашом HB.

Штриховка помогает сделать рисунок мягче, объемнее и интереснее.

Нейтральный
серый тон

Темно-серый иногда используется вместо
черного, прекрасно подходит для густых
теней

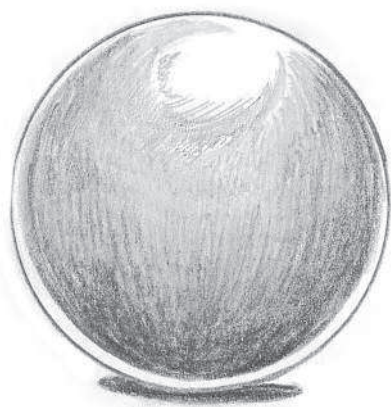
Светло-серый используется в рисовании всевозможных объектов – от кожи человека до небесной синевы. Это универсальный и тонкий оттенок. Не годится, если нужно сделать акцент

Чистый черный хорошо выглядит, но требует ответственного подхода. Даже не пытайтесь его стереть

Немного теней по краям смягчают
и округляют изображение

Белые объекты будто выступают
вперед из плоскости рисунка.
Темные, напротив, кажутся сдвинутыми
в глубину

Здесь показан постепенный переход
тона от белого к черному.

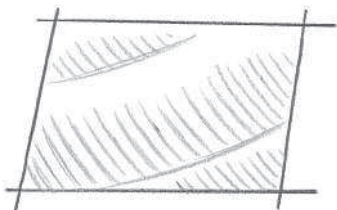
ТЕКСТУРЫ

Используйте текстуры, чтобы сделать акцент на отдельных участках. Однообразие – это скучно, пусть рисунок выглядит живым и интересным.

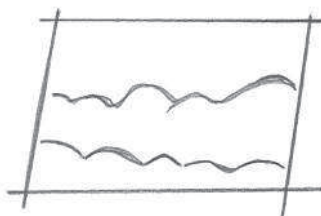
Обратите внимание, как текстуры оживляют этот солнечный рисунок.

БАНАН

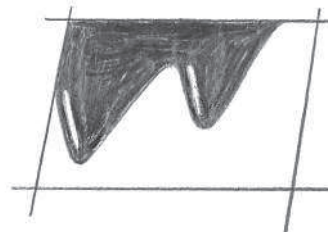
Бороздки показаны короткими светлыми штрихами, это добавляет рельефа и реалистичности.

ПОДТАЯВШИЙ КРАЙ МОРОЖЕНОГО

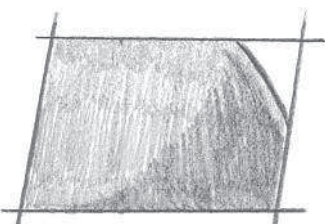
Волнистая кромка нарисована парой свободных, танцующих линий.

СИРОП

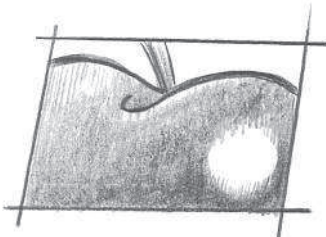
Темный тон с яркими бликами передает густоту и текучесть.

ШОКОЛАДНОЕ МОРОЖЕНОЕ

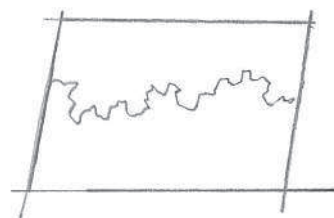
Переход от светлых оттенков к темным хорошо передает объем.

ВИШНЯ

Заштрихуйте ее целиком, а затем ластиком сотрите один небольшой участок – маленький блик. Поверхность стала гладкой и глянцевой.

ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ

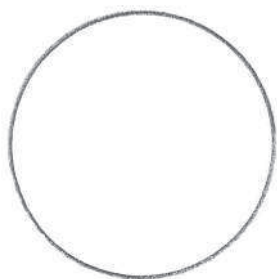
Тонкая, еле видимая, воздушная линия. Еще в такой технике можно рисовать облака.

ПРОСТЫЕ ФОРМЫ

Пока вы учитесь рисовать, любой предмет, за который хочется взяться, кажется чересчур сложным. Но, на самом деле, все вокруг состоит из геометрических фигур: квадратов, овалов и тому подобного. Эти фигуры еще называют скрытыми, потому что в готовом рисунке их не видно. Научившись находить базовые формы, спрятанные во всевозможных объектах, вы поймете, что рисование – не такое уж трудное дело. Секрет в том, чтобы строить рисунок постепенно, шаг за шагом, на надежном геометрическом фундаменте. Вы, наверное, думаете: «Так, стоп, мы же хотели все упростить, а не усложнить!» Просто поверьте: такие фигуры очень легко рисовать, так что будем использовать их, где только возможно.

Овал

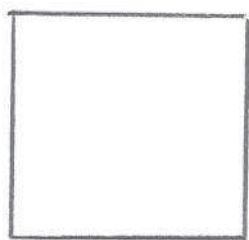
Круг

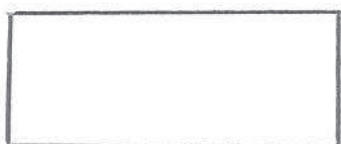
Груша

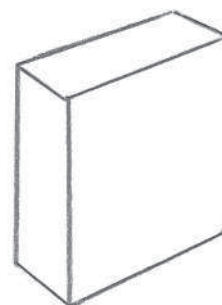
Чаша

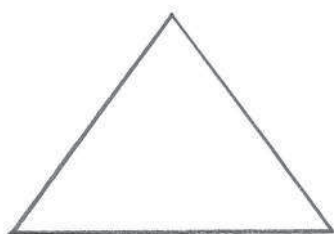
Квадрат

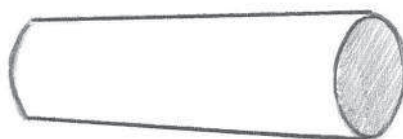
Прямоугольник

Куб/Коробка

Треугольник

Цилиндр

Конус