

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
О73

Все права защищены. Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

О73 **Основы рисования. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 112 с.: ил.— (Искусство рисовать на коленке).

ISBN: 978-5-17-119074-3

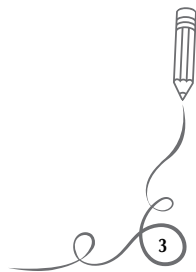
Искусство карандашного рисунка удивительно просто и универсально. С помощью этого самоучителя вы научитесь быстро, буквально «на коленке», рисовать карандашом абсолютно все: цветы, фрукты, деревья, животных, горы, реки, строения. Сюжеты для рисования можно найти повсюду, а карандаш можно взять в любую поездку или путешествие. Следуя нашим инструкциям и описаниям, вы обретете необходимое вам вдохновение и создадите свой шедевр.

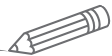
© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2005, 2011 Mia Tavonatti
© 2007 Cristopher Speakman
© 2004, 2005 Ken Goldman
© 2006 Diane Cardaci
© 1999, 2005, 2008 Geri Medway
© 2006, 2007 Debra Kauffman Yaun
©1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© ООО «Издательство АСТ», 2020

ISBN: 978-5-17-119074-3

Введение

Искусство карандашного рисунка универсально – это и небольшой набросок предмета, и композиция с полным диапазоном тональных оттенков. Рисовать карандашом можно в любом месте – этот инструмент всегда находится под рукой, к тому же он недорог и доступен каждому. Сюжеты для зарисовок можно найти везде: дома, на улице, в путешествии. Все время ищите подходящие объекты и носите с собой карандаши. Увидев интересный сюжет, сделайте быстрый набросок – он поможет вам впоследствии вспомнить его и изобразить более подробно.

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 ТМ, 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 и твердости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, при работе ими получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой Т. Карандаш ТМ – промежуточный вариант между типами Т и М, 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.

ТМ, острый кончик

ТМ, круглый кончик

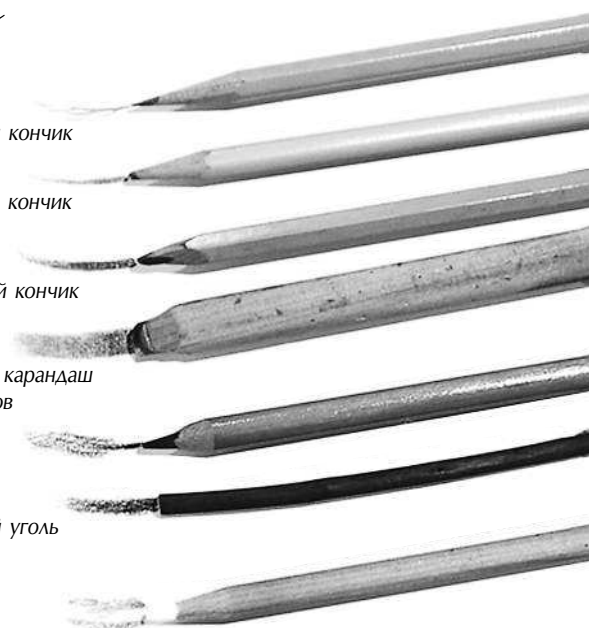
4М, плоский кончик

4М, плоский карандаш
для набросков

4М, уголь

Виноградный уголь

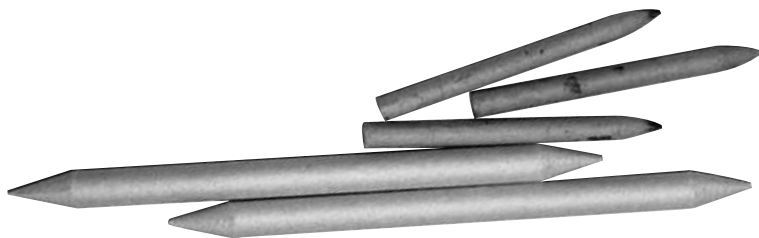
Белый уголь

Ластики для художников

Виниловый ластик предназначен для удаления карандашных линий с бумаги. Ластик-клячка позволит стереть лишние штрихи на ограниченных участках рисунка.

Карандаши для растушевки

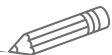
Эти карандаши позволят растушевывать карандашные линии на небольших областях бумаги.

Крафт-ножи

Крафт-ножи пригодятся для разрезания бумаги и затачивания карандашей.

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.

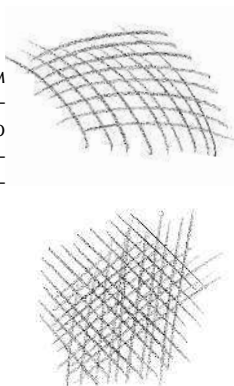
Способы штриховки

ВЫРАБОТАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Многих великих художников прошлого можно сейчас идентифицировать по тому, как они выполняли линии. Рисунки Ван Гога напоминают о каллиграфии, имя Сёра стало синонимом пуантилизма, Джакомоетти был известен своими каракулями. А вы можете определить свой стиль по карандашным линиям?

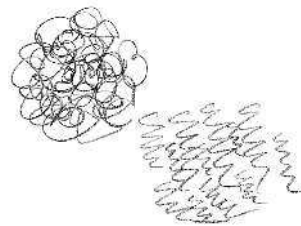
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ

Если вам нравится рисунок с большим количеством мелких и тщательно прорисованных деталей, то вам отлично подойдет эта перекрестная штриховка. Густота тени определяется расстоянием между штрихами.

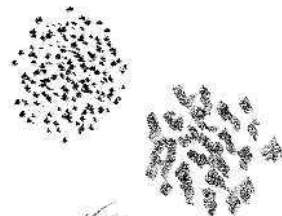
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ШТРИХОВ

Если вы используете подобные округлые, свободные штрихи, скорее всего вы любите поэкспериментировать. Подобные петли лучше передают настроение, чем изображают точные детали.

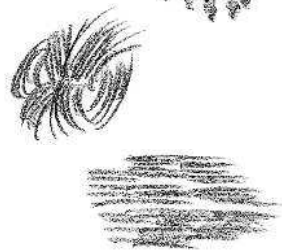
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТОЧЕК

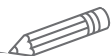
Эту технику называют «пуантилизм» – картина рисуется множеством маленьких точек. Делайте точки разного размера, чтобы создать разное ощущение глубины и тени. Пуантилизм требует большой точности работы и опыта.

ИМИТАЦИЯ МАЗКОВ КИСТЬЮ

Вы можете создать иллюзию мазков кистью, используя короткие, широкие линии. Это создает ощущение живописи, но позволяет вам так же контролировать движение карандаша, как при штриховке. Эти штрихи выглядят очень эффектно.

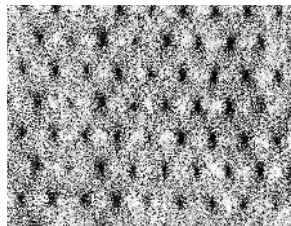
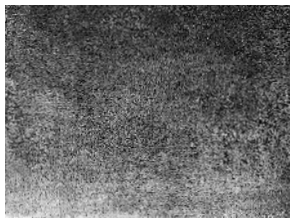

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ

Ниже приведено несколько примеров тех методов, которые можно использовать при работе карандашом. Эти методы важны для создания живописных эффектов. Помните, что у карандашей с пометкой М грифель мягкий, а у карандашей с пометкой Т грифель жесткий – в этих упражнениях надо использовать и тот и другой.

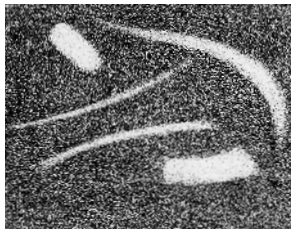
СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА РАЗМЫВАНИЯ

Сначала заштрихуйте участок рисунка водорастворимым карандашом (карандаш, который при смачивании создает эффект акварели). Затем смешайте штриховку влажной кистью. Используйте более толстую бумагу вроде пергамента.

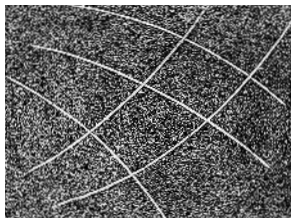
Оттиск

Накройте поверхность бумагой и потрите ее боковой стороной грифеля. Следы от грифеля будут повторять узор текстуры поверхности. Попробуйте использовать мягкий карандаш и гладкую бумагу и выбирайте поверхность с сильно выраженной текстурой. В этом приеме использована проволочная сетка.

Очищение отдельных участков

Нанесите гладкий слой графита на гладкую бумагу, а затем очистите требуемые области с помощью резинки. Подобная техника позволяет создать блики и добиться других интересных эффектов.

Вдавленные линии

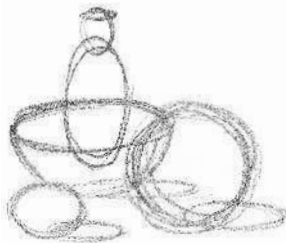
Нарисуйте узор на бумаге острым предметом, не оставляющим следов, например вязальной спицей, а затем заштрихуйте область с нанесенным рисунком – графит не будет попадать во впадины, оставленные острым предметом, оставляя белые линии.

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. Некоторые художники часто делают аккуратные, точные эскизы, которые потом используют как основу для более проработанных, законченных работ. Свободные наброски – ценный метод практики и средство самовыражения художника. Вы можете поэкспериментировать с различными видами штрихов и набросков. Научившись рисовать отдельные детали натюрморта, такие как цветы и фрукты, вы сможете потом объединить их в полноценную композицию. С выполнением каждого нового упражнения ваша рука будет становиться все более быстрой и опытной.

Перспектива

Рисовать, в сущности, довольно просто – делайте набросок того, что видите. Делайте эскиз воздушным и свободным – если вы обнаружите какие-то ошибки, внимательно изучите законы перспективы, приведенные ниже, чтобы внести исправления. Ваши рисунки не должны быть статичными и точными, как требует того геометрическая перспектива, но они должны вписываться в границы этих законов, чтобы предмет или композиция выглядели реалистично.

ПЕРСПЕКТИВА С ОДНОЙ ТОЧКОЙ СХОДА

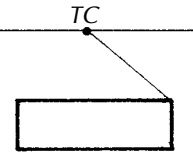
В одноточечной перспективе лицевая сторона коробки находится ближе всего к зрителю, и она параллельна линии горизонта (уровень глаз). Дно, верх и боковые поверхности параллельны плоскости картины.

Линия горизонта

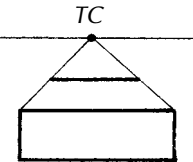
1. Нарисуйте горизонтальную линию («линию горизонта»). Нарисуйте под ней прямоугольник.

2. Теперь нарисуйте линию от верхнего правого угла до некоей точки на линии горизонта. Поставьте там точку и пометьте ее буквами ТС («точка схода»). Туда будут сходиться все подобные линии.

3. Затем начертите линию от другого угла, как показано здесь, и нарисуйте горизонтальную линию, изображающую заднюю часть коробки.

4. Наконец, обведите все линии, как показано на рисунке, и вы получите коробку, идеально нарисованную с точки зрения перспективы с одной точкой схода. Эта коробка может стать книгой, чемоданом, зданием и т.д.

