

Введение

Карандаш кажется простым инструментом. Он недорогой, не занимает много места, для его использования не требуется никакого громоздкого учебного или высокотехнологичного оборудования. Скорее всего вы использовали карандаши всю свою жизнь и никогда особо не задумывались об этом. Тем, кто хочет открыть для себя карандаш и исследовать его многогранность, рисование этим инструментом может обеспечить бесконечные часы, полные удовольствия. И хотя многие художники могут считать его простым инструментом для рисования эскизов, он также может использоваться для передачи выразительных и очаровательных пейзажей, натюрмортов, портретов людей и изображений любимых животных. Карандаш может передать хрупкую красоту крыла бабочки или внушительную форму стального небоскреба. От тонких линий, созданных заточенным твердым и острым кончиком, до бархатных, глубоких оттенков мягкого графита – диапазон возможностей карандаша бесконечен.

Инструменты и материалы

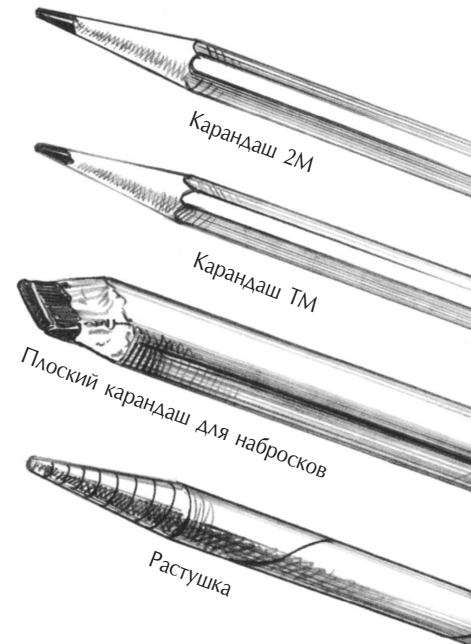
КАРАНДАШИ

Карандаши бывают разной твердости – от очень мягких до твердых (6М, 4М, 2М и ТМ соответственно). Твердые карандаши создают светлые линии и используются для предварительных набросков. Мягкими карандашами обычно накладывается штриховка. В работе пригодятся и плоские карандаши для набросков; они могут создавать как широкие, так и тонкие линии, а также точки. Подберите себе один карандаш ТМ или 2М. Хотя карандаш является основным инструментом рисования, не ограничивайте себя только им. Используйте уголь, цветные карандаши, тушь, мелки и пастель – они добавят в рисунок цвет и повысят качество изображения.

ЛАСТИКИ

Ластики подходят не только для корректировки ошибок – они являются также отличными инструментами для рисования. Существует несколько типов ластика: ластик-клячка, виниловый, резиновый – все зависит от того, как вы хотите его использовать. К примеру, из ластика-клячки можно скатать шарик или разорвать его на небольшие кусочки для создания бликов или передачи фактуры. Резиновый ластик отлично стирает большие заштрихованные участки.

БУМАГА

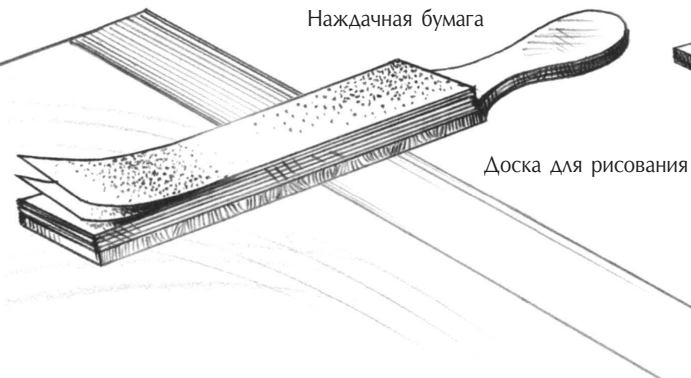
Бумага различается по цвету, толщине и качеству поверхности (гладкая или шероховатая). Для ежедневной практики используйте недорогой блокнот для набросков. Для более длительных рисунков возьмите специ-

альную бумагу. Она бывает как гладкая, так и фактурная (веленевая). Приобретя большой опыт, поэкспериментируйте с качественной бумагой и обратите внимание, как она влияет на результаты работы.

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Вам понадобится скрученная в небольшой рулончик бумага, или растушка. С ее помощью вы можете создавать фактуры и смешивать пигменты на листе. Растушка усиливает некоторые эффекты и может использоваться для изображения графитом смазанных линий.

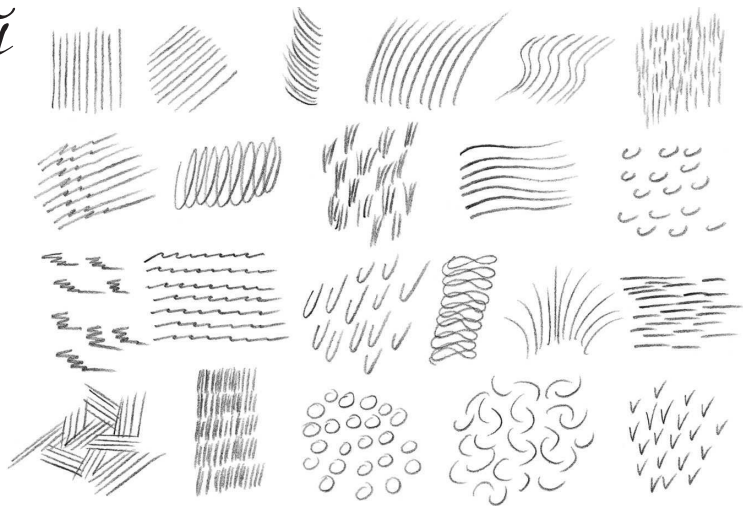
Для получения графитного порошка приобретите наждачную бумагу. Купите ручную точилку и металлическую линейку. Вам также понадобится прочная доска для рисования.

Выполнение линий

При рисовании линий нет никакой необходимости всегда использовать острый кончик карандаша. На самом деле иногда закругленный кончик может создать более интересный эффект. При использовании грифелей большого диаметра эффект закругления кончика еще более заметен. Поэкспериментируйте со своими карандашами, чтобы познакомиться с различными типами линий, которые они могут создавать. Выполните каждый вид штриха, какой вы только можете придумать, используя как острый, так и закругленный кончик. Попробуйте выполнить приведенные штрихи.

Выполняя эти штрихи, вы можете обнаружить, что некоторые каракули напоминают определенные образы или текстуры. Когда я рисую маленькие галочки, мне на ум сразу приходят летящие птицы. Когда я выполняю волнистые линии, я мысленно вижу воду.

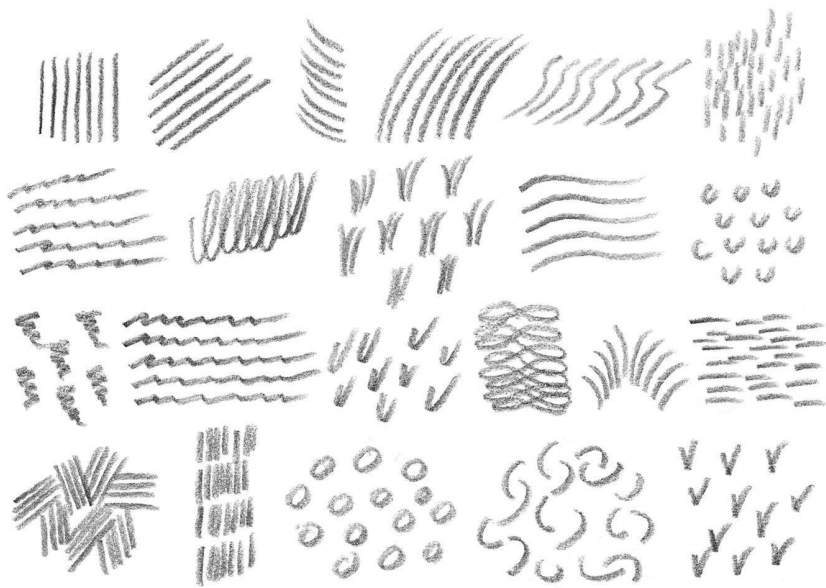

РИСОВАНИЕ ОСТРЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША

Сначала я рисую ряд параллельных линий. Пробую провести их вертикально, а затем под углом. Я изгибаю некоторые из них, пробуя делать как короткие, так и длинные штрихи. Затем пробую провести несколько волнистых линий под углом вместе с несколькими короткими вертикальными черточками. Я также развлекаюсь тем, что провожу спиральные линии, а затем группы коротких искривленных линий. Затем экспериментирую с изменением толщины линий. Маленькие буквы O, U и V — мои любимые элементы алфавита.

РИСОВАНИЕ СКРУГЛЕННЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША

Очень разумно выполнить те же самые упражнения, используя карандаш с закругленным кончиком. Даже если вы будете использовать те же самые положения рук и виды штрихов, при смене типа кончика карандаша результат будет отличаться. Посмотрите на нарисованные мной примеры. Я нарисовал те же самые формы обоими видами грифеля, но скругленный кончик создал совсем иные изображения. Мой любимый инструмент с закругленным кончиком — большой карандаш 6М с грифелем большого диаметра, который я вставляю в держатель для грифелей.

«Живопись» карандашом

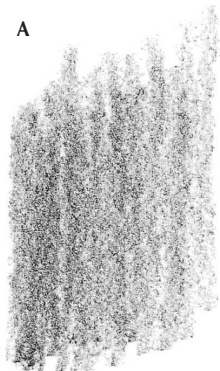
Когда вы будете использовать живописные штрихи, рисунок начнет выглядеть совершенно иначе. Думайте о карандаше, как о кисти, и позвольте себе вкладывать в каждый штрих движение рук. Чтобы создать этот эффект, я обычно держу карандаш между большим и указательным пальцами и использую боковую поверхность грифеля. Если через каждые несколько штрихов разво-

рачивать карандаш в руке, вам не придется часто его затачивать. Чем больше грифель, тем шире будет штрих. Чем мягче грифель, тем более живописный эффект вы получите. Все эти примеры были сделаны на гладкой бумаге карандашом 6М, но вы можете поэкспериментировать с грубыми сортами бумаги, чтобы добиться более сложных эффектов.

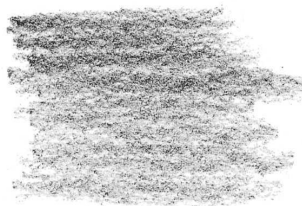
НАЧАЛО

Сначала я провожу эксперимент с вертикальными, горизонтальными и изогнутыми штрихами. Я наношу штрихи достаточно близко друг к другу и начинаю с сильного давления на бумагу, а затем снижаю давление при выполнении каждого штриха.

А

Б

В

ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ГРИФЕЛЬ

Здесь я беспорядочно покрыл рисунок графитом, меняя давление в различных точках. В любой момент движения должны быть достаточно свободными.

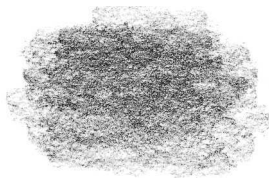
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКИХ ШТРИХОВ

В первом примере я делаю маленькие круги. Рисунок напоминает мне кожу животного. Во втором примере (Б) я использую короткие штрихи, попеременно сильно и слабо надавливая на карандаш. Получается текстура, напоминающая камень или кирпич.

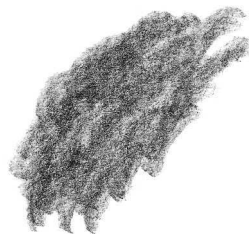
СВОБОДНЫЕ ШТРИХИ

Справа я использовал вертикальные линии, меняя давление при выполнении каждого штриха. Переменные штрихи напоминают высокую траву. Дальше справа применялись более свободные движения, которые могли использоваться при изображении воды. Сначала я выполняю короткие спиральные движения рукой (Б), а затем делаю волнистое движение, меняя давление на карандаш (В).

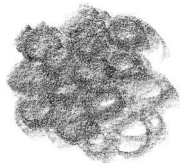
А

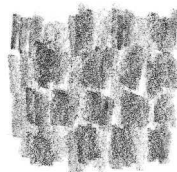
Б

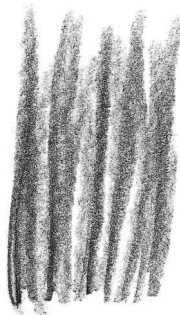
А

Б

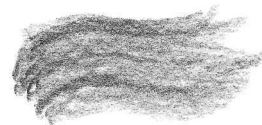
А

Б

В

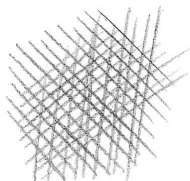
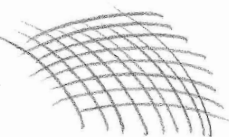
Способы штриховки

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, Джакометти был известен своими каракулями. А вы можете определить свой стиль по карандашным линиям?

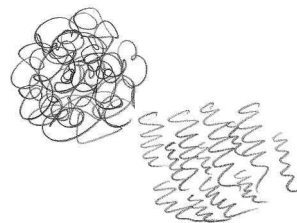
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ

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.

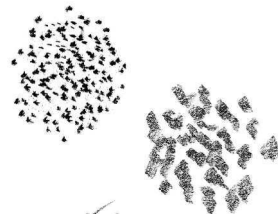
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ШТРИХОВ

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

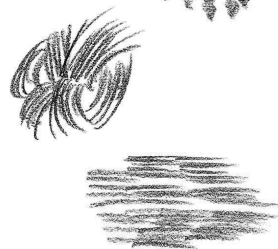
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТОЧЕК

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.

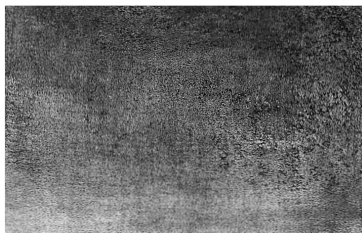
ИМИТАЦИЯ МАЗКОВ КИСТЬЮ

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.

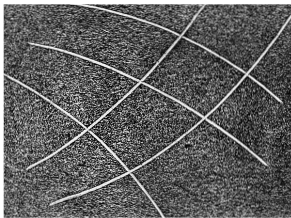
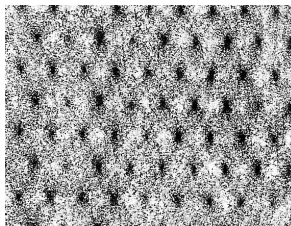
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ

Здесь 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.

ЭФФЕКТ 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.

ПРОТИРАНИЕ

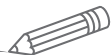
Накройте поверхность бумагой и потрите ее боковой стороной грифеля. Следы от грифеля будут повторять узор текстуры поверхности. Попробуйте использовать мягкий карандаш и гладкую бумагу и выбирайте поверхность с сильно выраженной текстурой. В этом приеме использована проволочная сетка.

ВЫДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

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.

ЗАЗУБРЕННЫЕ 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.

Понятие оттенка

Одна из главных проблем в рисовании – как плоское, двумерное изображение сделать похожим на трехмерное – на некий предмет. Вы можете добиться этого путем изменения тона. Оттенок – это относительная светлота

и темнота цвета или черного графита. Заштриховывая (добавляя темный оттенок) и высветляя (добавляя светлые тона), вы производите изменения оттенка, которые и создают иллюзию глубины.

РАБОТА С ТОНАЛЬНОЙ РАСТЯЖКОЙ

Так же, как музыкант использует звукоряд, чтобы измерить диапазон нот, художник использует шкалу оттенков, чтобы измерить изменения тона. Вы можете обратиться к тональной растяжке – это всегда позволит вам знать, насколько темными делать области темного тона и насколько светлыми следует сделать блики. Тональная растяжка служит источником информации при переходе от светлых оттенков к темным.

СОЗДАНИЕ ТОНАЛЬНОЙ РАСТЯЖКИ

Создание тональной растяжки поможет вам понять, как меняются оттенки. Двигайтесь от светлых оттенков к темным, добавляя все больше темного тона, чтобы последовательно получать более темные оттенки, – это отличное упражнение для тренировки.

РАСТУШЕВЫВАНИЕ ОТТЕНКОВ

Теперь создайте растушеванную тональную шкалу – используйте растушку для того, чтобы растянуть каждую границу между двумя оттенками, от самого светлого до самого темного. Так будет видно, как один тон смешивается со следующим, пока они постепенно становятся все более темными.

