

*Посвящается моей жене Мики
и нашим детям, Мэтью и Мио*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 9

1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНЕЙ 16

Лист бумаги с рваным краем 18

Смятый лист бумаги 22

Разбитая яичная скорлупа 26

Попкорн 30

Шампиньон 34

2. ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТА 40

Кусок картона 42

Ракушки 46

Печенье 50

Осенний лист 54

Тост с джемом 58

3. СЛОЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 64

Фарфоровое блюдце 66

Резная деревянная фигурка 70

Срезанная роза 74

Сложенная кружевная салфетка 78

Клубника 82

4. ПРОЗРАЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ 88

Маленькая бутылка 90

Стеклянная шкатулка 94

Стеклянные шарики 98

Бутылка с водой 102

Композиция из стеклянных
предметов 106

5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ 112

Ложка 114

Фольга 118

Состаренный хром 122

Елочное украшение 126

Композиция из металлических
предметов 130

6. ИЗДЕЛИЯ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 136

Пластмассовые черепашки 138

Конверт с марками 142

Солонка и перечница 146

Шоколадные батончики 150

Кульминационный вызов реальности 154

Заключение 159

Введение

Несколько лет назад на своем YouTube-канале я выложил видео под названием *Realism Challenge: Crumpled Paper*. Начиналось оно с демонстрации листа белой бумаги, который я брал в руки и слегка сминал. Затем на протяжении двухминутного ролика, снятого в ускоренном режиме, я рисовал этот смятый лист, причем оригинал оставался в кадре.

Идея была довольно проста, но чем-то она зацепила внимание аудитории. Видео набрало сотни тысяч просмотров, что подтолкнуло меня к созданию похожего упражнения, только вместо смятой бумаги я взял нарезанный ломтиками шампиньон. Это видео оказалось не менее популярным, и я записал третий урок, в котором нарисовал порванную игральную карту. Этот урок стал самым успешным из всех — к моменту написания этих строк его посмотрели шесть миллионов раз. Я вдруг понял, что эти видеоролики давали людям зрительный опыт, которого у них никогда не было.

Делал ли я в этих видео что-то принципиально новое? И да и нет.

Довольно часто наше зрение обманывает нас, и мы принимаем искусно сделанный рисунок за реальный трехмерный объект. Примеры изображений с использованием приема троплэй, суть которого заключается в создании оптического обмана, можно найти уже в эпоху Античности. Художник, работавший над фресками где-нибудь в Помпеях, мог создать иллюзию открытого окна, просто нарисовав его. Подобные фокусы гиперреализма практиковались и совершенствовались на протяжении многих веков и существуют по сей день. Значит, с этой точки зрения я не сделал ничего принципиально нового: столетиями художники-реали-

сты стремились изобразить объект настолько правдоподобно, чтобы зритель непроизвольно потянулся к нему, желая потрогать, приняв нарисованное за настоящее.

Но моя попытка создать изображение предмета не менее достоверное, чем сам предмет, находящийся в кадре во время процесса рисования, была действительно чем-то новым. Намеренно оставляя объект перед глазами, я словно бросал вызов реальности и проверял свое умение в точности воспроизводить то, что вижу. Я даже предлагал зрителям самостоятельно сравнить оригинал и его изображение и сказать, насколько правдоподобно мне удалось воссоздать реальность.

И все же меня не покидало чувство, что вся эта история с бросанием вызова реальности таит в себе несравнимо больший потенциал, нежели просто развлечение зрителей. Это возможность приоткрыть завесу тайны и позволить людям увидеть, как создаются рисунки, от начала и до конца. Готов поспорить, что вам приходилось восхищенно восклицать, глядя на какую-нибудь реалистическую картину: «Как он это нарисовал?!»

Считаю, вы имеете полное право узнать ответ. Не вижу причины, почему процесс создания картины должен держаться в секрете. Я знаю многие секреты, потому что делал это сам.

И мне бы хотелось, чтобы этот процесс освоили и вы, поэтому я решил написать эту книгу.

Здесь вы найдете тридцать уроков, каждый из которых — это очередной вызов реальности. В начале урока размещена фотография объекта изображения — предмета, который будет воссоздан на бумаге. Далее следуют ключевые этапы процесса рисования, каждый из которых я постарался описать максимально просто и доступно.

Обучая рисованию, мастер не должен ограничиваться шаблонными фразами о том, что главное — смотреть на предмет и рисовать его. Необходимо понимать, какие изобразительные средства были использованы. Важно знать, в какой последовательности эти средства применялись. А еще нужно, чтобы наставник обращал ваше внимание на то, что вы видите, и пояснял, какие изменения были сделаны на конкретном этапе и почему. Именно эти нюансы я и отразил в книге, которую вы держите в руках.

Могу ли я обещать, что из начинающего, пусть и амбициозного, но не слишком терпеливого художника, вы как по волшебству превратитесь в мастера мирового уровня? Нет. Но, если вы проявите терпение и аккуратность, рисуя именно то, что видите, у вас есть все шансы овладеть искусством вызова реальности.

Учителя рисования частенько повторяют: «Чтобы нарушать правила, сначала их нужно усвоить». Но попросите объяснить, в чем именно состоят эти правила, и ваша просьба введет их в ступор. И все же одно можно сказать наверняка: обрести навык рисовать каждую деталь предмета, который вы видите перед собой, точно запечатлеть падающую от него тень или передать отражение света от его поверхности — это действительно то, к чему нужно стремиться. Человечество совершенствовало это искусство с незапамятных времен.

Итак, я верю в вас и ваши успехи! Я буду по-настоящему счастлив, если сумею помочь вам раскрыть все секреты мастерства и ответить на вопрос «Как он это нарисовал?». Но сначала пообещайте мне, что не ограничитесь простым постижением сути процесса, а повторите этот опыт сами.

Принадлежности для рисования

Мне всегда казалось, что люди придают слишком много значения принадлежностям для рисования. Весьма заманчивой кажется идея, будто покупка материалов, которые используют профессиональные художники, даст огромное преимущество и гарантирует незамедлительные впечатляющие результаты. Однако навык не купишь. Так же, как не купишь и годы практики. Нельзя купить способность видеть, что в твоём рисунке производит желаемый эффект, а что — нет.

Поэтому я рекомендую зайти в ближайший магазин художественных товаров и приобрести недорогие принадлежности для рисования. Разумеется, лучше не покупать третьесортные принадлежности в маленьких магазинчиках, торгующих всем на свете. Однако не стоит проматывать целое состояние на покупку первоклассных материалов, если вы пока не профессионал, получающий деньги за свою работу. Консультанты магазина помогут вам с выбором принадлежностей, используя которые вы сможете справиться с заданиями и сэкономить бюджет.

БУМАГА

Первое, чем начинающие художники склонны пренебрегать, — это правильной бумагой. Ни одной иллюстрации для этой книги невозможно было бы сделать на тонкой офисной бумаге. От акварельных красок такая бумага сморщивается и превращается в насквозь промокшее месиво. Выход один — купить гладкую бумагу для рисования Bristol. Эта прочная бумага по плотности сопоставима с карточной бумагой или ватманом, благодаря чему выдержит все испытания творческого процесса. Сам я покупаю ее в склейках по двадцать листов форматом 11×14 дюймов*. Убедитесь, что берете именно гладкую бумагу. На шероховатой бумаге типа веленовой проработать детали цветными карандашами будет сложнее.

* Формат 11×14 дюймов (280×360 мм) — это еще не А3, но уже и не А4. В российских условиях чаще встречается стандартный размер — А4 или А3. — *Примеч. перев.*

АКВАРЕЛЬНЫЕ КРАСКИ

Я бы посоветовал воздержаться от покупки набора акварельных красок в кюветах, представляющих собой ряды ячеек с маленькими засушенными кусочками акварели, напоминающими мини-пирожные. Они редко бывают приличного качества, и вы потратите массу сил и времени, чтобы добиться с ними хоть сколько-нибудь чистого оттенка. Попросите, чтобы в магазине художественных товаров вас отвели к полке с акварелями в тубах. Вас может несколько озадачить цена этих красок, причем они быстро дорожают. Но в большинстве магазинов представлены акварельные краски в тубах для начинающих — такие материалы дешевле, поэтому вы не разоритесь на их покупке.

У каждого художника есть свои цвета-фавориты. Я расскажу о тех, которые использую сам, но в этом вопросе я предоставляю вам свободу для экспериментов. Находите свои сочетания цветов, которые покажутся вам наи-

более подходящими. Здесь я перечислю «официальные» названия цветов и поясню, как они выглядят.

- **КРАПЛАК КРАСНЫЙ:** глубокий, темно-красный цвет
- **КАДМИЙ КРАСНЫЙ:** более теплый оттенок красного, тяготеющий к оранжевому
- **КАДМИЙ ЖЕЛТЫЙ:** насыщенный желтый цвет, цвет школьного автобуса (на Западе), цвет шафрана
- **ЛИМОННЫЙ:** больше соответствует в моем представлении настоящему желтому цвету
- **ТРАВЯНАЯ ЗЕЛЕНАЯ:** желтовато-зеленый цвет
- **ВИРИДОНОВАЯ ЗЕЛЕНАЯ:** более темный зеленый цвет, тяготеющий к синему

- **УЛЬТРАМАРИН СИНИЙ:** насыщенный синий цвет, тяготеющий к фиолетовому
- **ЦЕРУЛЕУМ:** более светлый оттенок синего, цвет голубого неба, лазоревый
- **ДИОКСАЗИН ФИОЛЕТОВЫЙ:** темно-лиловый цвет, тяготеющий к красному
- **УМБРА ЖЖЕНАЯ:** теплый коричневый цвет
- **СИЕНА ЖЖЕНАЯ:** коричневый цвет с примесью красного
- **ОХРА ЖЕЛТАЯ:** коричневато-желтый цвет
- **СЕРАЯ ПЕЙНА:** темно-серый цвет
- **КОСТЬ ЖЖЕНАЯ:** чистый черный цвет

КИСТИ

Все акварельные работы в этой книге выполнены всего лишь двумя кистями: № 0 и № 6. Кисть № 6 более толстая, обычно я использую ее для относительно крупных участков, которые нужно закрасить минимальным количеством мазков. Вы удивитесь, какой точности можно добиться этой кистью, но, если вам предстоит рисовать мелкие детали, лучше взять кисть поменьше. Кисть № 0 виртуозно справляется с прорисовкой тончайших линий и расстановкой мельчайших бликов там, где это необходимо. Не сомневаюсь, что многие художники используют куда больше видов кистей, чем я. Но по опыту могу сказать, что этих двух вполне достаточно, чтобы создать рисунки вроде тех, что представлены в этой книге.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Покупка хорошего набора цветных карандашей тоже не должна вас разорить. Весь вопрос сводится к тому, сколько вы хотите цветов. Для создания рисунков в этой книге я использовал примерно тридцать-сорок разных цветных карандашей (за годы работы у меня образовался целый ящик, поэтому довольно сложно назвать точную цифру!). Выбирая цветные карандаши,

обратите внимание, чтобы в вашем распоряжении было много приглушенных цветов, например серых и коричневых. Эти оттенки вы будете использовать постоянно, а вот яркие цвета вроде лилового и бирюзового нечасто будут в деле, ведь в природе их встретишь редко.

Цветные карандаши той марки, которую использую я, выпускаются с двумя разными типами грифеля: жестче и помягче. Если вы встанете перед выбором, я бы порекомендовал взять более жесткий стержень. Он рисует тоньше, поскольку дольше остается острым между затачиваниями. В остальном любой добротный набор цветных карандашей, купленный в магазине художественных товаров, будет служить вам верой и правдой.

БЕЛАЯ ГУАШЬ

Я бы с радостью сказал, что больше ничего не потребуется, — при помощи акварели и цветных карандашей вы сумеете выполнить 95 процентов заданий в этой книге. Но все же есть еще один — последний — инструмент, который вам пригодится. Я говорю о белой гуаши. С помощью этой непрозрачной белой краски вы сможете поставить яркие белые блики — крайне важный завершающий штрих во многих из предлагаемых упражнений. К счастью, вам потребуется всего лишь одна туба, и стоит она недорого.

Моделирование теней

Долгое время среди художников бытовало мнение, что ключевым условием для передачи трехмерности объекта является воспроизведение падающего на него света. Однако грамотный художник одинаково серьезно подходит как к передаче теней, отбрасываемых предметом, так и к прорисовке самого объекта. В первой главе я покажу вам, как рисовать тени на примере самых обычных вещей вроде бумаги и попкорна.

Лист бумаги с рваным краем

С самого начала я понимал, что мне нужно очень внимательно подойти к выбору первого объекта изображения. Даже самая привычная вещь может обернуться настоящим кошмаром для художника, когда тот сталкивается с необходимостью нарисовать ее. В последующих уроках у вас еще будет возможность поработать с цветами, различными текстурами поверхности и яркими бликами. Но начнем мы все-таки с простого листа белой бумаги с рваным краем. Так вы сможете сосредоточиться на двух принципиальных вещах: правильной передаче формы и теней.

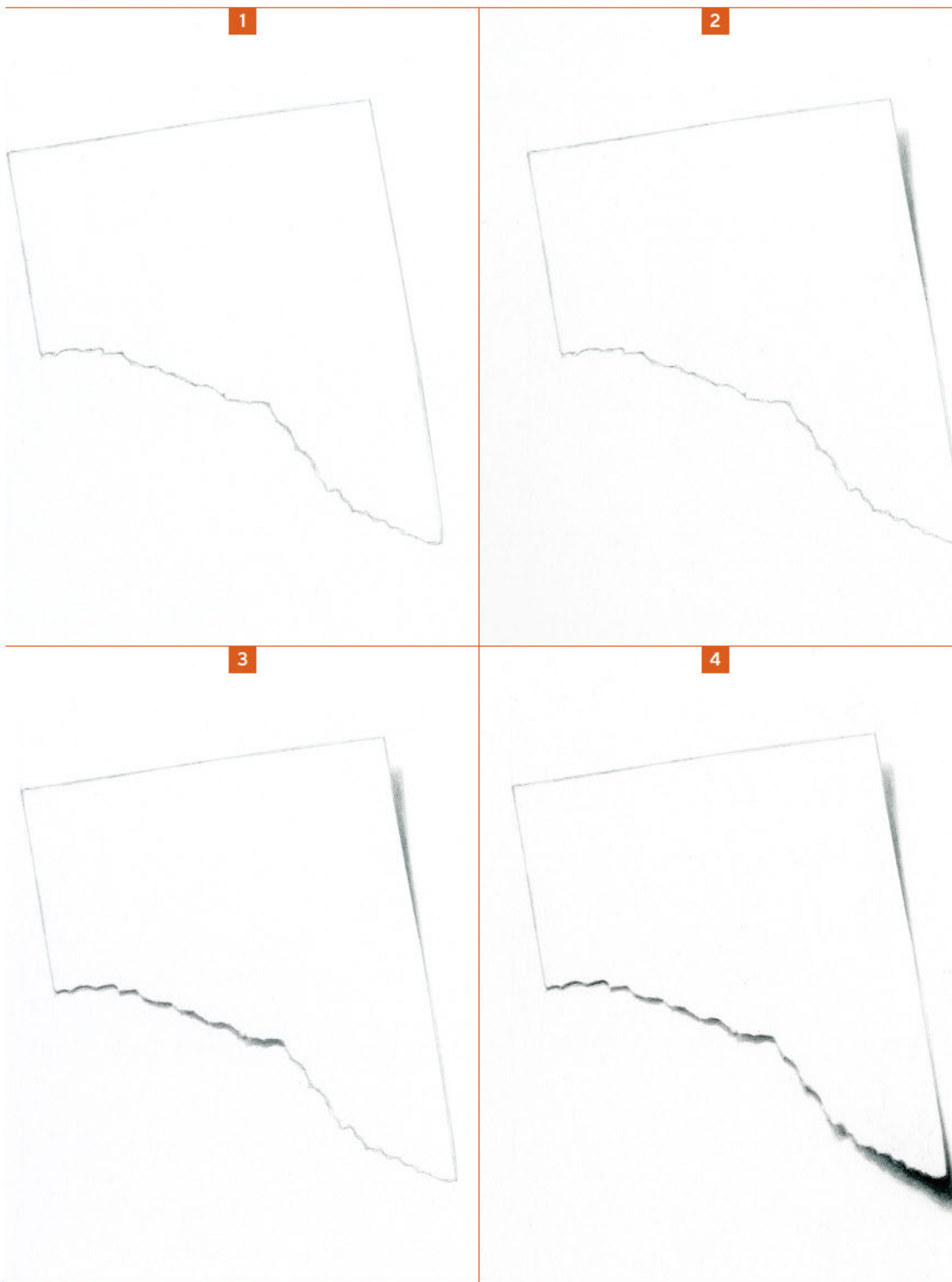

1 Пожалуй, самым важным шагом во всех уроках этой книги является первый. Он заключается в прорисовке карандашом основных линий изображаемого объекта. Если вам никогда не приходилось изображать объект в точности так, как вы его видите, придется посвятить какое-то время формированию этого навыка. Для того чтобы точно передать размер предмета на рисунке, можно использовать линейку. Старайтесь рисовать тонкими линиями. Впоследствии некоторые из них нужно будет стереть.

2 В зависимости от того, где находится источник света, у вас должна образоваться минимум одна тень, падающая от ровного, неразорванного края бумаги. Нарисуйте эту маленькую темную полоску, используя черный и серый карандаши. Довольно часто тень — это не монолитная черная фигура, а скорее область, не имеющая четких очертаний и характеризующаяся переходами более темных оттенков в более светлые. Видите, как тень светлеет у края там, где она сходит на нет? Именно умение воспроизвести тональный переход тени является решающим при создании реалистичного эффекта.

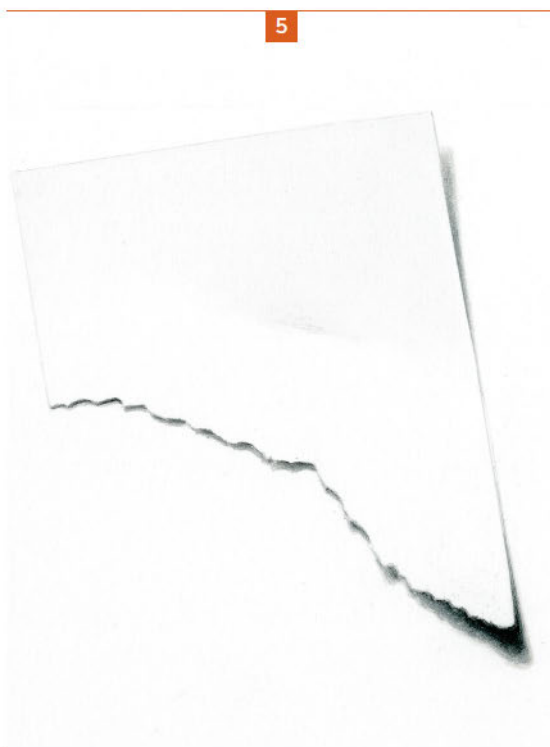
3 Теперь обратимся к рваному краю листа. Будем считать этот этап вашей первой проверкой терпения как художника-гиперреалиста. Возможно, вам захочется побыстрее покончить с этим этапом и кое-как набросать темную ломаную линию, более-менее подходящую на оригинал перед вами. Но присмотритесь к ней получше. Везде ли ширина тени одинакова или где-то она сужается? Везде ли линия непрерывна или она разбита на отдельные фрагменты? Такая же она темная у края бумаги, как на других участках? Ваша задача состоит в том, чтобы не спешить и передать все эти нюансы в вашем рисунке.

4 Продолжайте до тех пор, пока не закончите рисовать всю тень. В моем случае один конец рваного края листа немного приподнялся над папкой, на которой лежал. Из-за этого тень получилась более обширной и темной, а ее очертания — более мягкими в том месте, где она сходит на нет. Этот нюанс предполагает использование черного карандаша в одной части тени и постепенное смешивание его с серым цветом в другой.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕНЕЙ

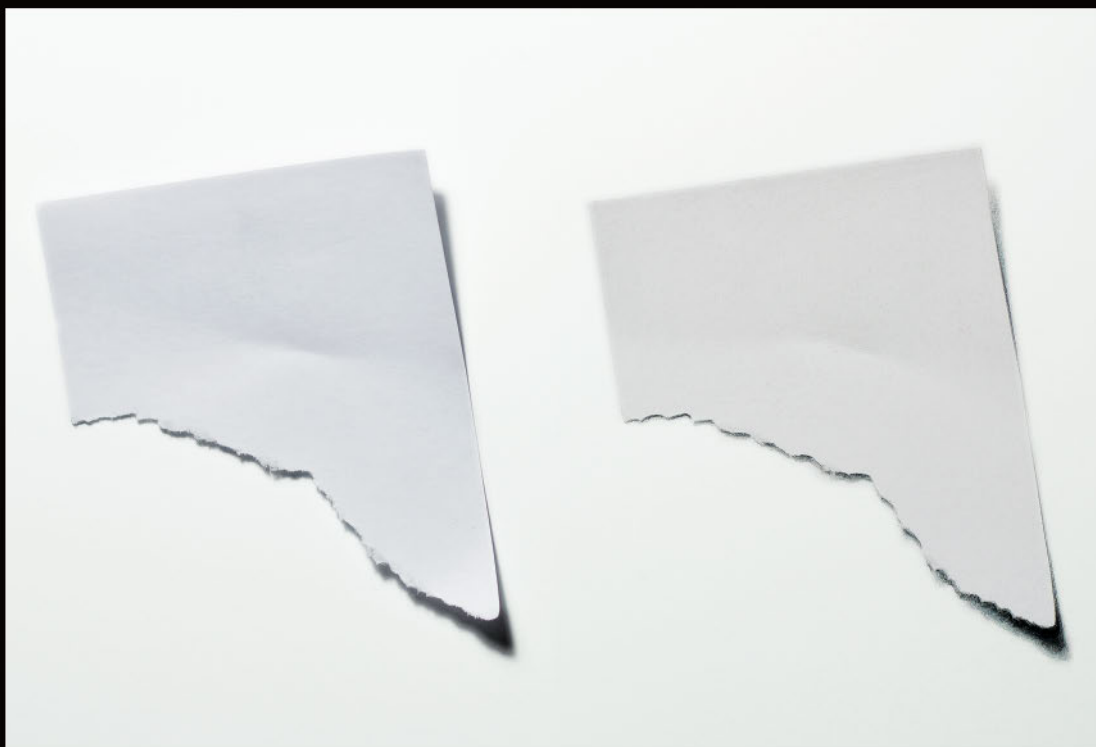

5 Теперь обратите внимание на неоднородность поверхности бумаги. Если на ней есть даже незначительный изгиб, гладкий лист в одной части будет казаться чуть темнее, чем в другой. Вы можете передать этот едва уловимый переход цвета, работая аккуратными круговыми движениями бледно-серым карандашом. В моем случае на бумаге был еле различимый залом, поэтому для прорисовки этой зоны потребовался более темный серый цвет.

6 Продолжайте прорабатывать поверхность листа бумаги, пока не добьетесь полного соответствия перехода цветов оригиналу. Чем больше времени вы потратите на эту заключительную проработку, тем больше вас порадует результат.

ГОТОВАЯ РАБОТА. Поздравляю! Вы только что справились со своим первым вызовом реальности. Переходим на следующий уровень?

Смятый лист бумаги

Возможно, вы захотите взяться за что-то более сложное, но я предлагаю продолжить упражнения с бумагой в течение еще одного урока. Поверьте, даже для профессионала задача достоверно нарисовать смятый лист бумаги может оказаться непростой. Имея это в виду, я взял маленький кусочек белой бумаги, слегка скомкал его, а потом примял ладонью. В результате получились заломы вроде тех, что бывают на фигурках оригами. Они помогут закрепить навык передачи теней на более сложном уровне по сравнению с тем, что был освоен в предыдущем уроке.

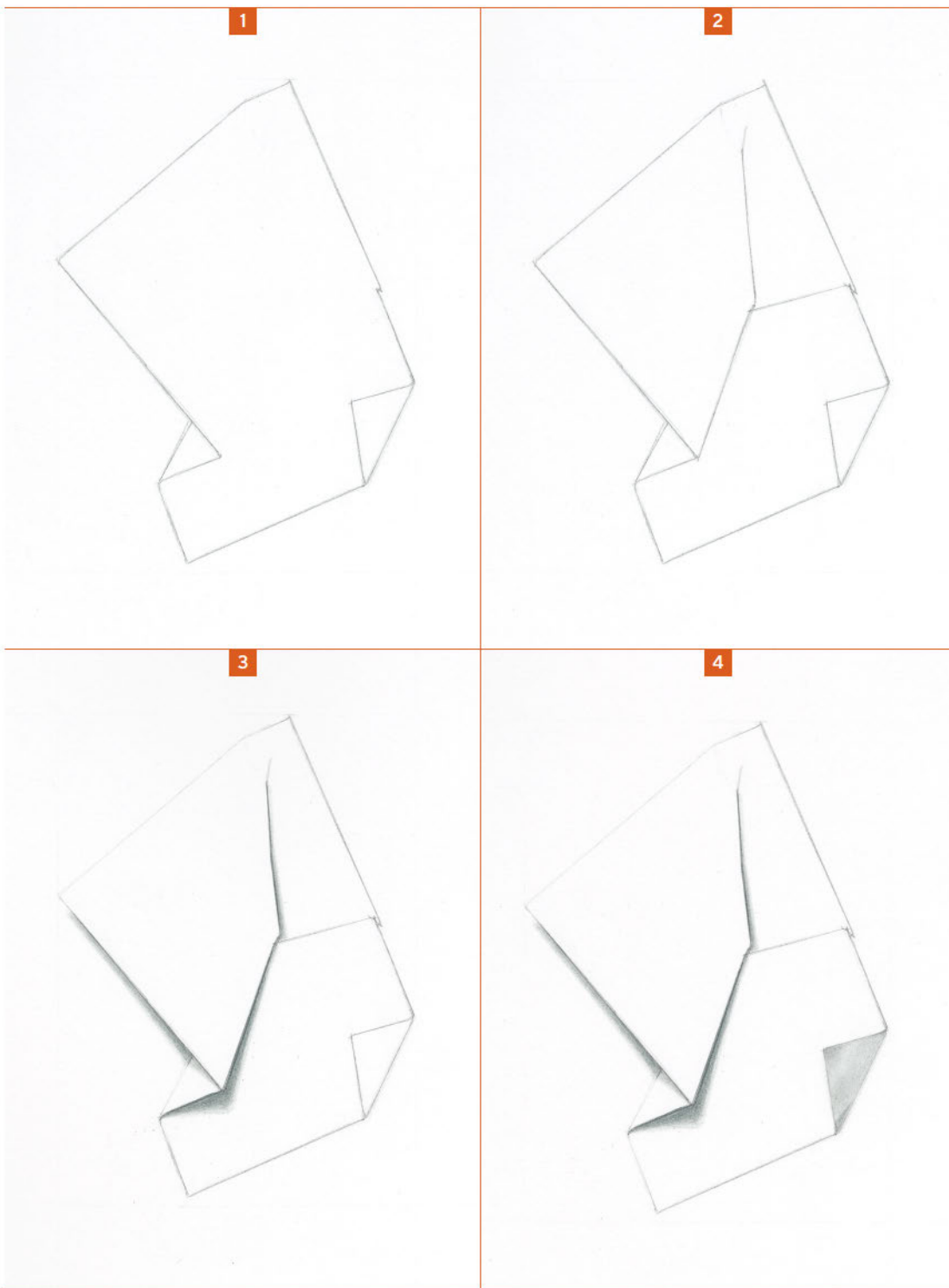
1 Начните работу с прорисовки контура смятого листа карандашом. Воспользуйтесь линейкой — это поможет точнее передать размеры объекта. Не стесняйтесь просто обвести края смятого листа, чтобы получить контур рисунка. Все, что помогает достичь хорошего результата, в этой книге не считается нарушением правил.

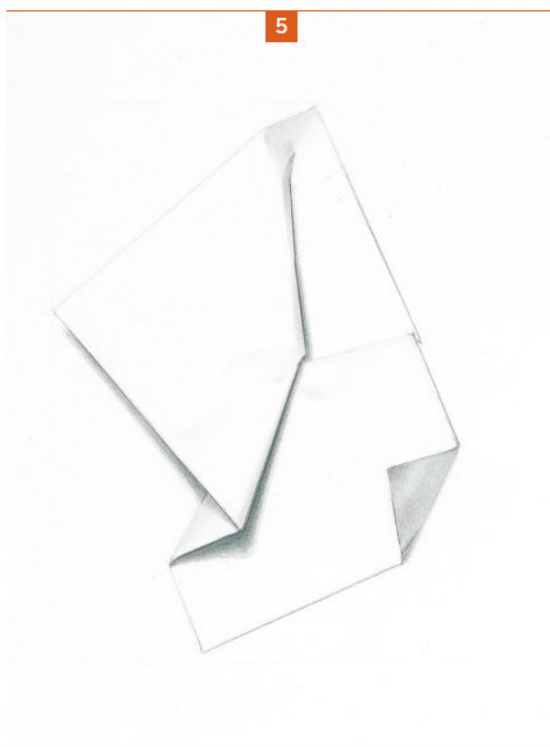
2 Теперь переходим к внутренним очертаниям предмета. Обращайте внимание не только на сами линии и их направление, но и на те фигуры, которые они образуют. Зоны негативного, или вспомогательного, пространства — одно из самых ценных изобразительных средств для художника. Благодаря тому, что я воспроизводил все многоугольники, которые увидел в этом кусочке смятой бумаги, все линии в итоге оказались на своих местах. Помните, что линии должны быть тонкими — потом, если понадобится, их будет легче стереть.

---

3 Начните прорисовывать тени. Я правша, поэтому начал с верхнего левого угла рисунка и постепенно шел к нижнему правому углу, чтобы не смазать рукой уже готовые участки работы. Если вы левша, принцип должен быть обратным: чтобы избежать размазывания карандаша в уже проработанных зонах, начинайте с верхнего правого и двигайтесь к нижнему левому углу.

4 В правом нижнем углу листа бумаги у меня образовалась треугольная складка, по форме напоминающая собачье ухо. Когда я рисовал этот участок, то уделил особое внимание темным зонам; хотя поначалу желание взять и закрасить все серым было довольно сильным, я постарался передать все различимые глазу нюансы цвета.

5 Всякий раз, бросая вызов реальности, особое удовольствие я нахожу в мелочах. В правом верхнем углу листа я заметил небольшой залом, из-за которого цвет на этом участке переходил из светло-серого в белый. Такие, казалось бы, незначительные переходы я увидел и в других зонах, например на маленьком треугольнике, где видна обратная сторона листа. Именно из этих мелочей в конечном счете складывается весь рисунок. Не торопитесь и старайтесь воспроизвести как можно больше таких деталей в своей работе.

6 Наконец пришло время нарисовать падающую тень: ту, которую предмет отбрасывает на поверхность под собой. Как всегда, ключевой момент состоит в том, чтобы уловить различия в темных оттенках и передать размер и форму оригинала. Видите эту полоску светло-серого у края тени? Постарайтесь воспроизвести ее в своем рисунке — получившийся эффект вас впечатлит: нарисованный лист бумаги приобретет объем и как настоящий словно будет лежать на поверхности бумаги.