

СКЕТЧБУК

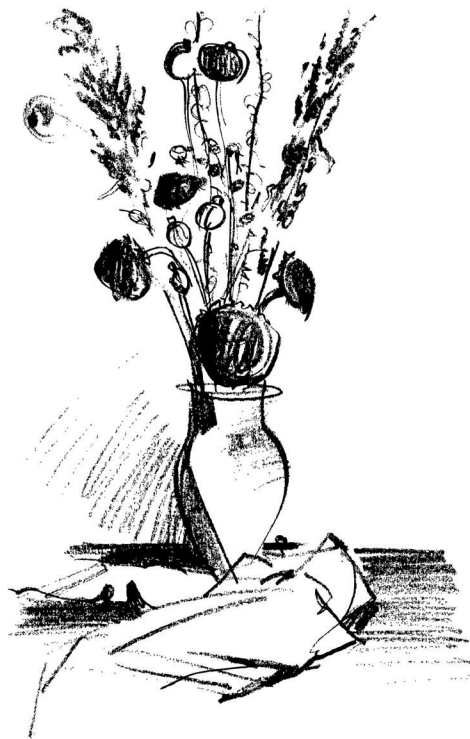
по перспективе
и композиции

Простые пошаговые
уроки по основам
рисунка

Содержание

Предисловие.....	4
Что нам потребуется?	6
Глава 1. Общие правила скетчинга. Основы.....	8
Глава 2. Базовые правила изображения предмета.....	24
Размер	25
Пропорция.....	28

Глава 3. Основные правила перспективы.....	56
Все начинается... с кубика!	57
Усложняем задачу.....	70
Глава 4. Законы композиции	88
Композиция и с чем ее едят	89
Обличья золотого сечения и другие секреты	100
Бонус: светотень и ее правила.....	112
Заключение	126

Предисловие

Можно ли отнести к истинному искусству рисунок, созданный за очень короткое время? Можно, если он создан в жанре скетча. И если он удовлетворяет основному правилу: быстро – не значит как попало.

По-английски sketch означает «зарисовка», «эскиз», «набросок». Раньше скетчи не считались отдельным видом искусства – так называли подготовительные изображения, которые делал художник, приступая к работе над большой картиной. Например, живописец Александр Иванов, задумав картину «Явление Христа народу», размер которой – 5,5 на 7,5 метра, создал сотни зарисовок: отдельные персонажи, их костюмы, прически, детали пейзажа... Впрочем, в России слово «скетч» было не очень распространено. У нас такие предварительные рисунки обычно называли эскизами или набросками.

Скетчбук – это альбом для скетчей. Чтобы практиковаться и повышать уровень мастерства, носите его с собой и зарисовывайте все интересное

Сейчас скетчинг (создание скетчей) превратился в отдельное направление в искусстве. Скетчи можно рисовать простым карандашом, пастелью, акварелью, даже обычной ручкой. А можно использовать сразу несколько материалов. Основное правило скетча – скорость исполнения – должно сочетаться с достоверностью, рисунок должен передавать особенности предмета или персонажа.

Эта книга познакомит вас с основными правилами карандашного скетчинга, а также с базовыми принципами композиции и перспективы.

Что нам потребуется?

Скетчбук. Какого размера он должен быть? Примерно с учебную тетрадь. Более крупноформатный неудобно носить с собой, в меньшем неудобно рисовать. Главный критерий – качество бумаги: она не должна быть ни слишком шершавой, ни глянцевой. Скетчбук может быть как на скрепках, так и на пружинке – это неважно.

Простые карандаши. Многие покупают механические, так как их не нужно точить и они реже ломаются. Но некоторые художники считают, что такие карандаши дают менее живую и красивую линию. Самое главное – карандаши имеют разную степень твердости (жесткости) грифеля. Чем он тверже, тем тоньше и светлее проводимая им линия и тем больше усилий

нужно приложить, чтобы ее провести. Линия, нарисованная мягким карандашом, – темная, или, как говорят, жирная. Кстати, и мягкие карандаши иногда называют жирными.

У карандашей европейского производства мягкость и твердость обычно обозначают соответственно буквами «В» и «Н». У российских – «М» и «Т». То есть карандаш с маркировкой «4В» будет гораздо мягче, чем просто «В». А «3Н» тверже, чем просто «Н». Карандаши «НВ» или «ТМ» – средние по твердости. Советуем для начала купить три карандаша: мягкий, средний и твердый. Но избегайте крайностей: супертвердыми и супермягкими карандашами на первых порах трудно работать.

Ластик. Выберите тот, что помягче, – жесткая зернистая резинка будет сдирать верхний слой бумаги, оставляя некрасивые пятна.

Если вы намерены работать не механическим, а простым карандашом, вам понадобится еще и точилка.

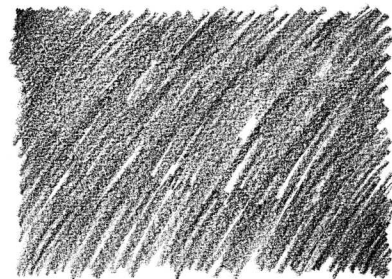
Глава 1.

Общие правила скетчинга. Основы

В основе любого рисунка – и скетча в том числе – лежит линия. Но линии бывают разные.

Проведите по бумаге острием грифеля хорошо заточенного карандаша – линия получится четкая, яркая и тонкая. Но если карандаш уже немного затупился, то линия, проведенная им, будет толстой и нечеткой. А если попробовать провести ее боковой поверхностью грифеля, держа его под минимальным углом по отношению к бумаге, то у вас получится уже не линия, а практически широкая полоса – бледная и с размытыми краями.

Линии, сделанные мягким карандашом, можно слегка растереть легкими движениями ластика или кусочка бумаги – такой прием называется растушевкой. Но скажем сразу, что в серьезном академическом рисовании карандашом он не приветствуется.

При помощи карандаша можно создавать штрихи разной интенсивности и тона. Если мы слабо нажимаем на грифель и лишь слегка прикасаемся к бумаге, то штрихи будут легкие, светлые. Если использовать более сильный нажим (и более мягкий карандаш), они будут темные, создают ощущение плотной тени.

Важные правила:

- Чем более детализированный у нас рисунок, тем более короткие и тонкие штрихи мы делаем.
- Штрих должен способствовать созданию формы, следовать за ней. Проще говоря, если мы рисуем горизонтальную поверхность, то вертикальные штрихи не годятся.
- Штрихи разного вида и разного направления помогут создать эффекты светотени (об этом чуть позже).

На приведенном здесь рисунке хорошо видно, насколько разные фактуры можно представить при помощи карандашной штриховки: от кружевной листвы деревьев до стены дома, от грубой коры до оконных стекол. Правда, это не скетч, а реалистичная зарисовка, но для демонстрации возможностей простого карандаша она очень подходит.

Если у вас пока не слишком много опыта в рисовании, нужно будет попрактиковаться в самых простых вещах – как держать карандаш, как рисовать различные линии. С чего начать?

- Отработайте движения руки. Не напрягайте кисть, держа карандаш, не возите ею по бумаге, размазывая рисунок. Движения должны быть свободными и легкими.
- Не держите карандаш слишком близко к грифелю и не сжимайте его слишком сильно.
- Не давите слишком сильно грифелем на бумагу, рисуя линии: это нарушает ее верхний слой, и поправить рисунок в случае чего будет сложнее. Кроме того, есть риск перетереть рисунок.
- Потренируйтесь в создании разных видов линий и штрихов. Рисуйте тонкие, жирные, прямые, ломанные линии. Эти движения должны стать почти автоматическими.
- Не забывайте использовать возможности грифеля при создании штрихов разной интенсивности и линий разной толщины.

