

ДЖЕЙК СПАЙСЕР

САДИСЬ И РИСУЙ!

САМОУЧИТЕЛЬ ПО СКЕТЧИНГУ

БОМБОРА™

Москва 2021

УДК 75
ББК 85.147
С71

Jake Spicer
HOW TO DRAW

First published in the United Kingdom in 2018 by ILEX a division of Octopus Publishing Group Ltd Carmelite House, 50 Victoria Embankment London EC4Y 0DZ Design, layout and text copyright © Octopus Publishing Group Ltd 2018 Jake Spicer asserts the moral right to be identified as the author of this work. Material in this book was previously published in DRAW © 2015. This edition, including additional material, © 2018. All rights reserved.

С71 Спайсер Д. Садись и рисуй! Самоучитель по скетчингу / Джейк Спайсер ; [перевод с английского В. Лобачевой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 302 с.

ISBN 978-5-04-102250-1

Дорога к умению рисовать - прежде всего, ежедневная практика. Упражнения из этой книги помогут вам укрепить связь «глаз–рука», научиться ловить ускользящую красоту, расставлять акценты в том, что вы видите каждый день.

Перед вами самое полное руководство по рисованию скетчей, подходящее как для начинающих, так и для профессиональных художников.

Внутри вы найдёте натюрморты, городские пейзажи, людей и даже домашних животных, ежедневное рисование которых поможет вам улучшить свои навыки. Выполните все пошаговые упражнения, предложенные английским преподавателем рисования и вы научитесь подмечать самые живописные мелочи в повседневной жизни.

Джейк Спайсер — Британский график, преподаватель рисунка. Он обожает рисовать сам, рисует каждую свободную минуту и помогает другим рисовать с большей уверенностью в своих силах. Владелец школы рисования Draw в Брайтоне.

**УДК 75
ББК 85.147**

ISBN 978-5-04-102250-1

© Лобачева В., перевод на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

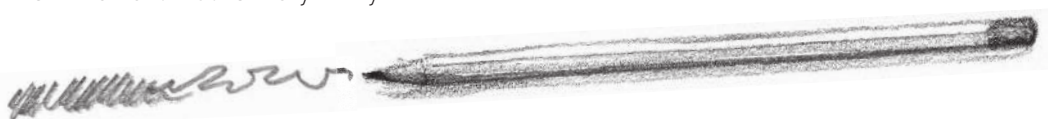
СОДЕРЖАНИЕ

1 6: ПРОСТО РИСУЙТЕ

- 8 Для чего мы рисуем?
- 10 Как мне рисовать чаще?
- 14 Чем мне рисовать?
- 20 Бумага и блокноты для рисования
- 24 Как мне использовать эту книгу?

2 28: ПЕРВЫЕ ШТРИХИ

- 30 Выполнение штрихов
- 34 Нарисуйте себя
- 38 Фигура

3 42: СОЗДАВАЯ РИСУНКИ

- 44 Техника и отношение
- 46 В домашних условиях**
- 48 Портреты
- 56 Рисование комнат
- 62 Рисование света и тени
- 70 Рисование животных
- 76 На прогулке**
- 78 Рисование в общественном транспорте
- 86 Городские пейзажи
- 94 Загородные пейзажи
- 102 Рисование деревьев
- 110 Маленькие фигуры людей
- 118 В музеях и галереях**
- 120 Рисование гипсовых бюстов
- 128 Вдумчивое копирование
- 134 Крадите как художник
- 140 Коллекция редкостей
- 146 На работе**
- 150 Последовательное повествование
- 156 Рисование для дизайна
- 162 Карты и направления движения
- 168 Невероятный линейный человечек

176 В натурном классе

- 180 Разминка
- 186 Жестовое рисование
- 192 Негативное пространство
- 198 Тональное рисование
- 204 Структурный подход

212 За доской для рисования

- 216 Бумага на бумаге
- 222 Рисование рук
- 228 Ткань
- 234 С экрана на бумагу

4 242: Навыки рисования

- 244 О рисовании
- 248 Источники воображения

252 Ключевые навыки

- 256 Границы
- 260 Отношения
- 264 Формы
- 268 Тон
- 272 Решение проблем

276 Композиция

- 282 Композиционные границы
- 286 Направление взгляда
- 290 Перспектива
- 294 Ресурсы
- 300 Благодарности

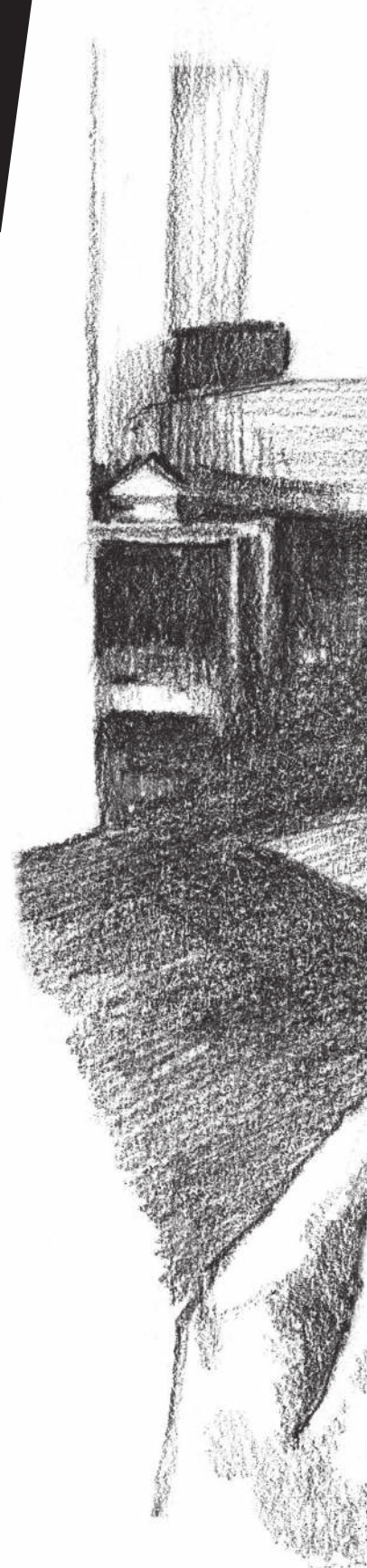
1 ПРОСТО РИСУЙТЕ

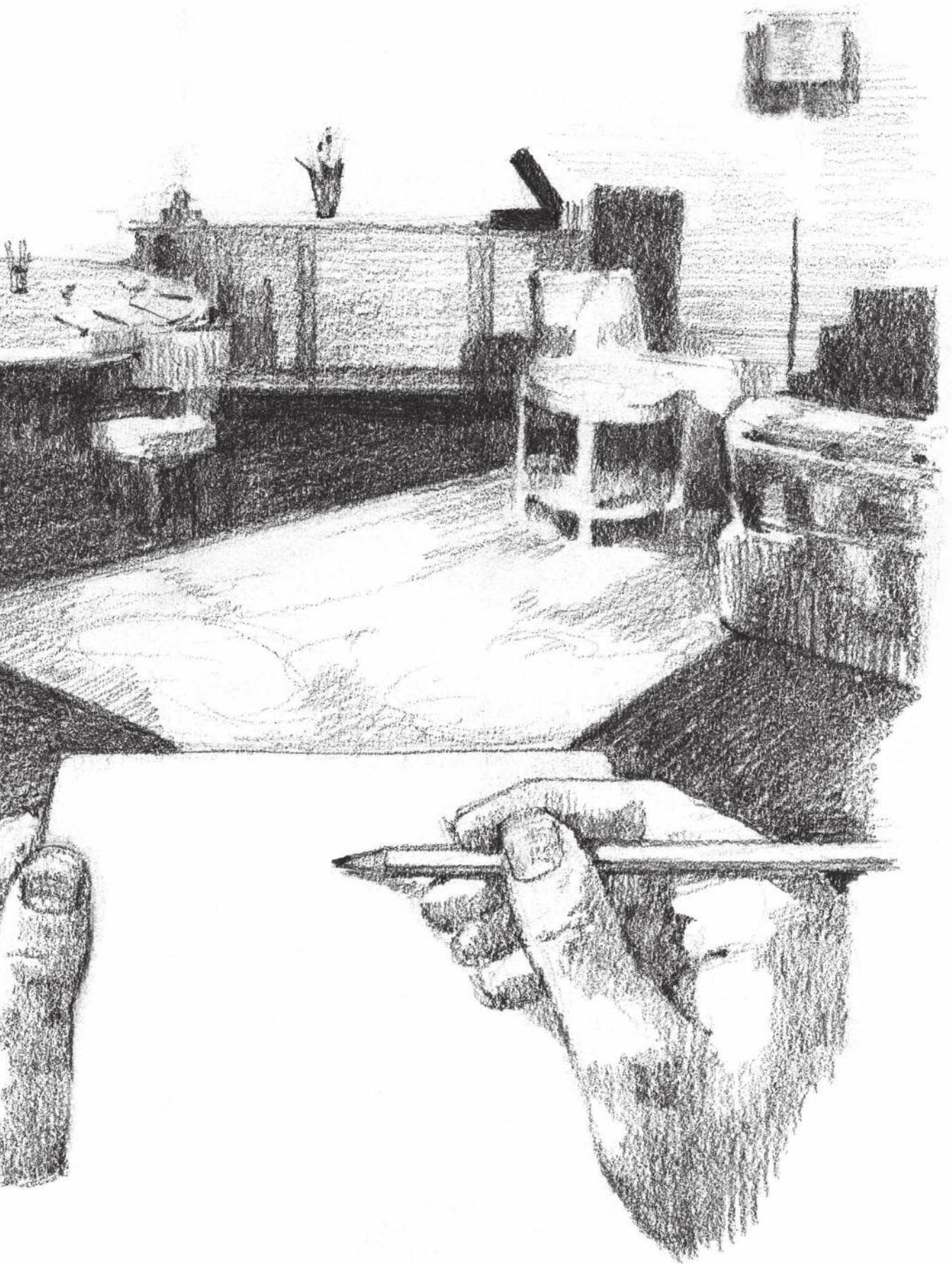
НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ.

А тот, кто умеет рисовать, всегда может совершенствовать свои навыки. Большую часть окружающего мира человек воспринимает визуально, все чаще общаясь с помощью картинок. Но, в отличие от этих вспышек спонтанных изображений, процесс рисования побуждает нас не торопиться и пристальнее посмотреть на другого человека, предметы и наше окружение. Результат, который мы создаем с помощью штрихов на осязаемой поверхности, демонстрирует стремление лучше видеть и понимать эти вещи.

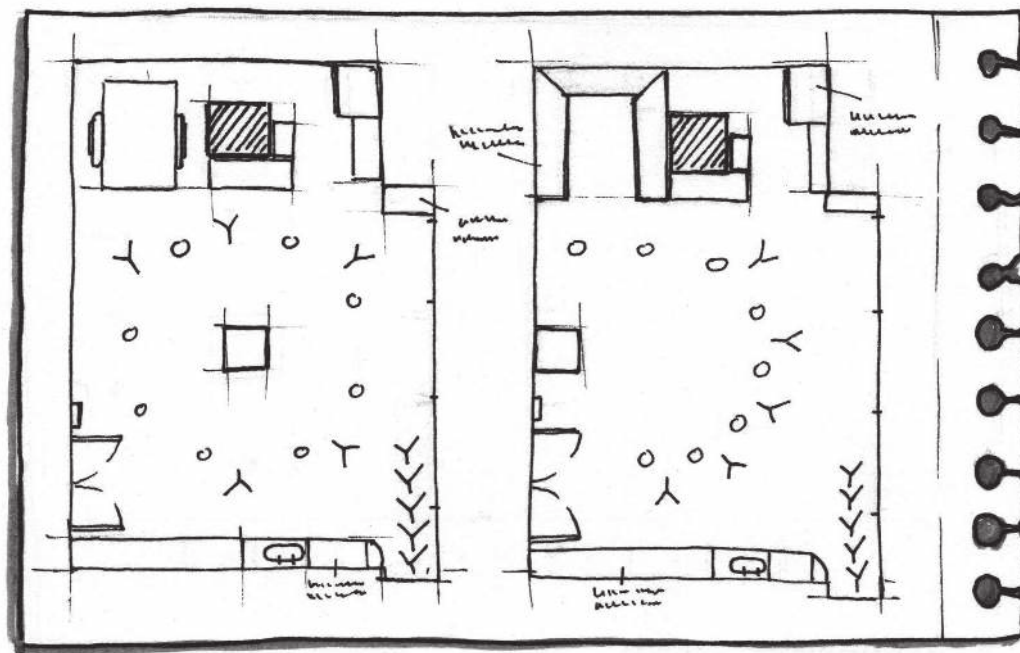
Многие из нас перестают рисовать уже в раннем возрасте, другие еще продолжают рисовать время от времени, и лишь немногие делают это частью своей повседневной жизни. Большинство детей любят рисовать и разукрашивать, но, вырастая, мы часто начинаем стесняться своего творчества и расстраиваемся, если наши картины не выходят такими, какими мы их задумали. И хотя у некоторых людей от природы есть склонность к рисованию, способность рисовать — это не талант, с которым вы рождаетесь. Это навык, подобный обучению игре на музыкальном инструменте или обучению иностранному языку, который требует терпения и практики.

Каким бы ни был уровень вашего опыта, единственный способ рисовать лучше — это рисовать больше. Эта книга написана для того, чтобы повисить вашу уверенность в том, как вы рисуете, чтобы с легкостью вписать рисование в вашу повседневную жизнь.

ПРОСТО РИСУЙТЕ ДЛЯ ЧЕГО МЫ РИСУЕМ?

СОЗДАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Рисунок может быть картинкой — нашим представлением о вещи, которую мы увидели или вообразили. Рисование как процесс дает возможность мгновенно воссоздать увиденное или воплотить идею в жизнь. Художники, граверы и все, кто создает картины и изделия в любой технике, только выигрывают от развития базовых навыков рисования. Техники рисования могут выходить за традиционные рамки нашего чувственного восприятия. Например, эскизы можно выполнить с помощью красок, снять на пленку, построить в трехмерном пространстве и т. д. В рамках этой книги я буду писать о рисовании в его самой обычной форме.

ВИЗУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Современные методы создания изображений в основном, как правило, механические или цифровые, и поэтому рисование в настоящее время обычно рассматривается как исключительно творческое занятие. Рисование, конечно, может быть искусством, но оно не должно им ограничиваться. Подумайте о рисовании как о языке. Как язык можно использовать по-разному: писать стихи, научные статьи, дорожные знаки и инструкции по применению стиральных машин, так и рисование — это такой же универсальный визуальный язык со своим собственным словарем, который можно применять всевозможными способами. Некоторые идеи более эффективно представить в виде рисунка: например нарисовать карту, чтобы указать кому-то направление, или набросать схему, чтобы объяснить, как разместить мебель в комнате, или раскадровывать анимацию на отдельные снимки.

РИСОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МЫСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Почти все окружающие нас вещи, сделанные человеком, начинались как рисунки: от зданий до мебели, от плакатов до канцелярских принадлежностей. В качестве помощи мышлению наглядный набросок на бумаге позволяет нам рассмотреть идею со всех сторон, а не исходить только из определенного вербального описания концепции. Рисунки, выполненные в универсальных техниках, таких как карандаш, можно легко изменить или дополнить по мере развития идеи. Как и любой язык, рисование можно использовать для множества целей. Через осязательный процесс нанесения штрихов рисование помогает делиться творческими мыслями и эмоционально выражаться.

ОБУЧЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЮ

Рисование с натуры — это средство тренировки наших зрительных способностей, и с его помощью мы можем практиковать навыки наблюдения. Рисование также может быть действенным инструментом для фокусировки нашего внимания: оно учит нас выбирать наиболее важные качества предмета и делать визуальные открытия, поощряя любопытство и улучшая понимание объекта. Мы постоянно обрабатываем огромное количество зрительных образов. Развивая навык наблюдения, человек становится способен определить, как он выглядит, и как на него влияют образы, с которыми он контактирует. Когда мы становимся старше, то менее внимательно смотрим на знакомые вещи. Рисование может открыть глаза на новое и пробудить в нас по-детски искреннее восхищение обыденными вещами.

ПРОСТО РИСУЙТЕ
КАК МНЕ РИСОВАТЬ ЧАЩЕ?

Чтобы рисовать лучше, вам нужно будет найти время рисовать чаще. Рисование требует некоторого внимания и сосредоточенности, и эта книга написана для того, чтобы помочь вам. Относитесь к ней как к доброму, но непреклонному другу, вежливо напоминающему вам, что необходимо приложить некоторые усилия, для того чтобы стать лучше — и вот как это сделать. Прежде всего необходимо устранить барьеры, которые мешают вам рисовать. Это позволит легко находить время и мотивацию для рисования.

ВРЕМЯ

Нет времени рисовать? Найдите хотя бы немного для начала. Начните с нескольких простых целей и используйте упражнения из этой книги, чтобы структурировать их. Попробуйте выполнять 3—4 упражнения в неделю или найти способ добавить рисование к другому регулярному занятию. Например, делайте наброски попутчиков утром по дороге на работу или рисуйте на кухне в ожидании, пока закипит чайник. Используйте время между другими делами, чтобы регулярно практиковаться, а затем запланируйте час или два на то, чтобы сесть и усердно рисовать дома или в художественном классе. Примеры режимов рисования, которые вы найдете в конце этой книги, помогут вам упорядочить свое время.

УВЕРЕННОСТЬ

Беспокойтесь, что не очень хорошо рисуете? Вот поэтому вы и учитесь! Помните, что каждый должен с чего-то начать. Первые рисунки могут быть неуклюжими и непропорциональными, но они являются частью текущего процесса, и, участвуя в нем, вы только станете лучше. Если вы стесняетесь того, что кто-то увидит, как вы рисуете, начните практиковаться в домашней обстановке и медленно наращивайте навык, пока не станете готовы отправиться в публичное место или выйти рисовать с другом. Пока вы учитесь, вам придется сделать очень много плохих рисунков, прежде чем получится что-то стоящее. Будьте снисходительны к себе и продолжайте практиковаться!

ПРЕДМЕТ

Нечего рисовать? Предметы, которые можно нарисовать, есть повсюду. Хитрость заключается в том, чтобы найти тот, который вас заинтересует. Научитесь видеть красоту в обыденном и применяйте полезные практические советы из главы 3. Определите, что вам интересно. Вам нравится рисовать природу? Людей? Здания? Начните искать потенциальные предметы для рисования везде, куда вы идете, ищите вдохновение, взаимодействуя с окружающим миром, а не просто ждите, пока он вас поразит.

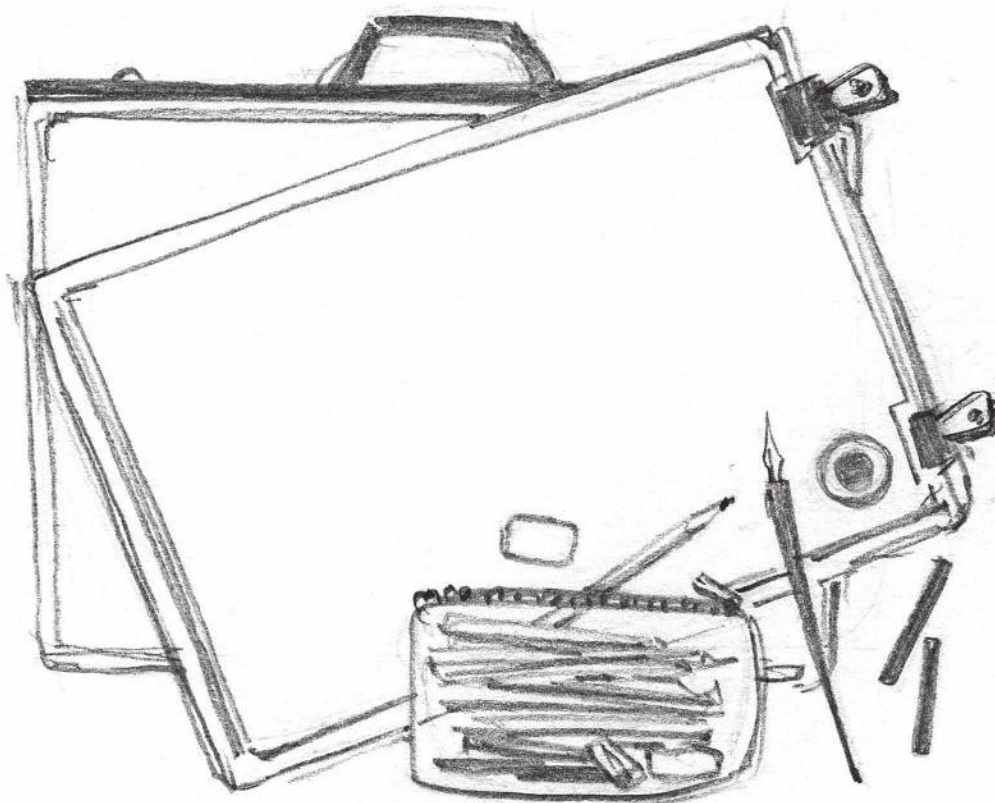
ПРОСТО РИСУЙТЕ КАК МНЕ РИСОВАТЬ ЧАЩЕ?

ОБОРУДОВАНИЕ

Нечем рисовать? Обеспечьте себя всем необходимым. А если окажетесь не готовы, то проявите фантазию с тем, что у вас под рукой. Храните свои принадлежности для рисования в каком-нибудь доступном месте и сделайте два набора для рисования: полный, или основной, со всеми принадлежностями, которые только могут пригодиться, для использования дома или на уроках рисования, а также компактный, который можно повсюду взять с собой.

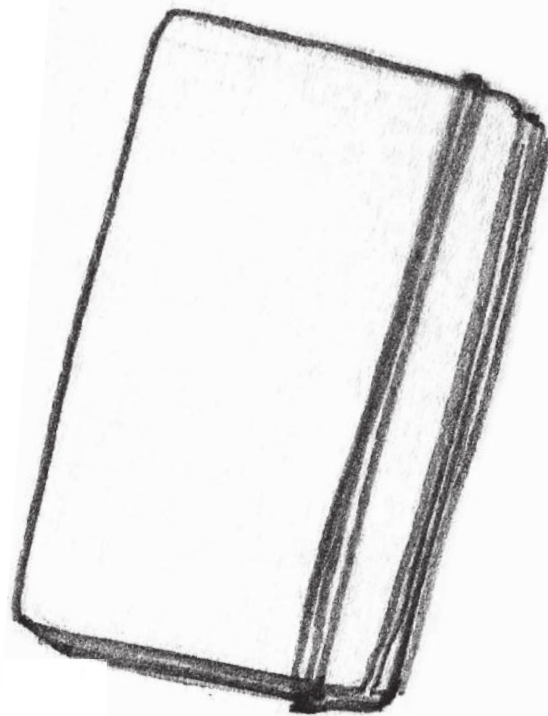
ОСНОВНОЙ НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Соберите в основной набор для рисования все ваши любимые принадлежности. Положите большую стопку своей любимой бумаги в папку или тубус, добавьте, если необходимо, переносной мольберт и блокнот для быстрых эскизов и заметок. Включите несколько предметов, которые вы никогда раньше не использовали, чтобы добавить в свой рабочий процесс немного разнообразия, а также запасные инструменты, которые вы используете постоянно, на случай, если что-то потеряется или сломается. Выделите специальный футляр для переноски ваших инструментов — например, небольшой ящик или прочную сумку.

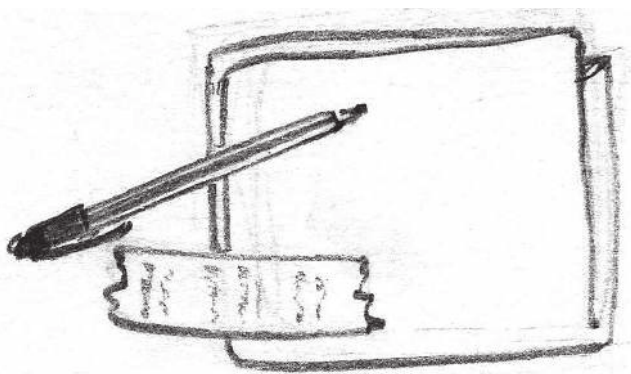
МАЛЕНЬКИЙ НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Возьмите за привычку всегда носить с собой небольшой блокнот в твердом переплете и небольшой пенал с несколькими ручками или карандашами, точилками и ластиками. Держите такой набор под рукой, чтобы в любой момент вы могли достать его и порисовать несколько минут. Он всегда должен быть при вас: идете ли вы на работу, выходите на обед, выгуливаете собаку...

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ НАБОР ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Если у вас нет с собой набора для рисования, импровизируйте. Сделайте карандашный набросок на обратной стороне квитанции или рисунок на салфетке, попросив у кого-нибудь ручку, рисуйте палочкой на песке, если придется! Все, что вам нужно, это поверхность, на которой можно рисовать, и что-то, чем можно наносить штрихи.

ПРОСТО РИСУЙТЕ ЧЕМ МНЕ РИСОВАТЬ?

Ассортимент инструментов для рисования огромен и продолжает расширяться. В качестве отправной точки ниже приведены некоторые традиционные принадлежности для рисования, которые я буду упоминать в этой книге.

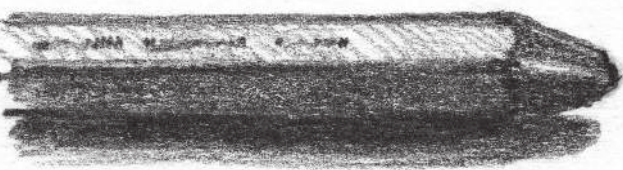
ГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ

С помощью графитового карандаша можно наносить ровные серые штрихи со слегка глянцевою поверхностью. Техника рисования графитовым карандашом предполагает последовательное нанесение прямых штрихов. Такие карандаши очень легко применять, нанесенные ими штрихи можно начисто стереть, а процесс рисования с их использованием легко контролировать. Графитовые карандаши бывают различной степени жесткости, которая измеряется по шкале 9Т-9М. Карандаши степени М мягче и с их помощью можно нанести штрихи с большим диапазоном тонов, тогда как карандаши степени Т тверже и с их помощью выполняются более тонкие линии.

Графитовые палочки похожи на карандаши, но сделаны из твердого графита и могут различаться по размеру. Они часто подходят для более смелого нанесения штрихов, и их не нужно так часто затачивать. Порошкообразный графит можно наносить пальцем, кистью или рулонной бумагой, чтобы быстро закрасить большую область.

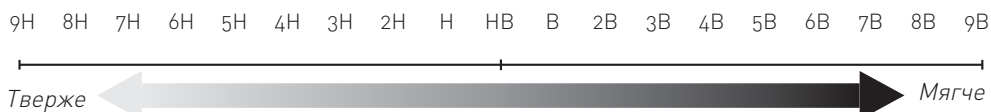
Графитовый карандаш

Графитовая палочка

Идеально для создания наброска

УГОЛЬНЫЙ КАРАНДАШ

Угольным карандашом создаются матовые черные штрихи. Чаще всего с помощью разного нажима на угольный карандаш выполняются выразительные линии, и поэтому он может быть использован для быстрого набрасывания тона. Ивовый уголь сделан в форме палочек, которые напоминают ветки. Он хрупкий и при первом нанесении оставляет темные, плотные штрихи, но может быть легко стерт с поверхности, оставляя более светлый тон.

Древесный уголь обычно нарезают на длинные, тонкие брусочки одинакового размера. Он часто более твердый, чем ивовый. Существуют разные виды древесного угля, с помощью которых можно выполнять едва различимые переходы от одного тона к другому.

Прессованный уголь — это измельченный уголь, спрессованный в форме палочки или в виде сердцевинки карандаша с добавлением воска или связующего вещества. Прессованным углем обычно выполняются более твердые и более плотные штрихи, чем обычным углем, и их труднее стереть.

Ивовый уголь

Древесный уголь

Прессованный уголь

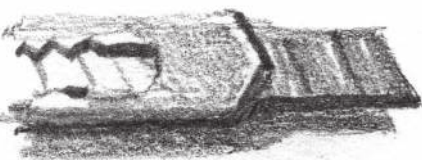
ПРОСТО РИСУЙТЕ ЧЕМ МНЕ РИСОВАТЬ?

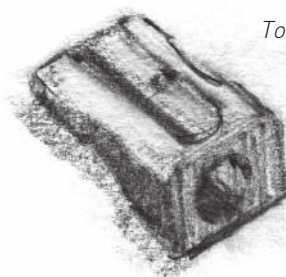
Бумажный корпус

Графитовый карандаш

Нож

Точилка для карандашей

ЗАТАЧИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

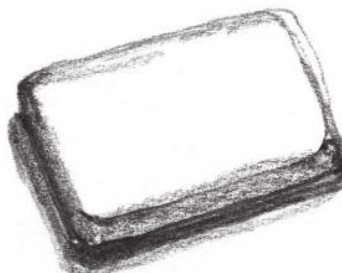
Разные техники и личные предпочтения требуют различных подходов к заточиванию инструментов. Карандаши можно точить точилкой для карандашей или ножом, а вот угольный карандаш часто крошится и поэтому к нему необходимо относиться очень бережно. Заточенный ивовый уголь получается слишком острым. Используйте наждачную бумагу для заточки угля и графита. У некоторых угольных карандашей корпус сделан из бумаги, и вместо того, чтобы их затачивать, можно снять часть бумажного корпуса.

ЛАСТИКИ

Древесный уголь лучше всего стирать резиновым ластиком. Есть разные виды ластика в зависимости от состава: мягкие, средние и твердые. Мягкий ластик стирает уголь с бумаги и, хотя он становится черным, его все еще можно использовать. Пластиковые ластики идеально подходят для стирания графита, и их можно использовать для более тонкой работы. Попробуйте отрезать пластиковые ластики необходимых размеров с помощью ножа для резьбы. Представьте, что ластик — это инструмент для рисования, способный вернуть свет обратно в темноту, а не просто средство избавления от ошибок.

Резиновый ластик

Пластиковый ластик

РАТУШЕВКА

В худшем случае растушевка может быть примитивным и неаккуратным способом создания тона. А в лучшем — способом создания новых штрихов и изменения характера существующих. Для растушевки можно использовать плотно свернутые бумажные палочки, ткань, ластик и пальцы.

ФИКСАЦИЯ

Распылив на свой рисунок фиксирующее средство, вы сможете добавить больше слоев к вашему рисунку или избежать появления пятен при транспортировке, особенно в блокнотах для рисования, в которых изображения, выполненные в мягкой технике, могут отпечататься на противоположной странице. Графит обычно не нужно фиксировать, а вот древесный уголь — почти всегда. В идеале необходимо использовать качественный художественный фиксатор, хотя лак для волос также может стать недорогой (и ароматной) альтернативой.

