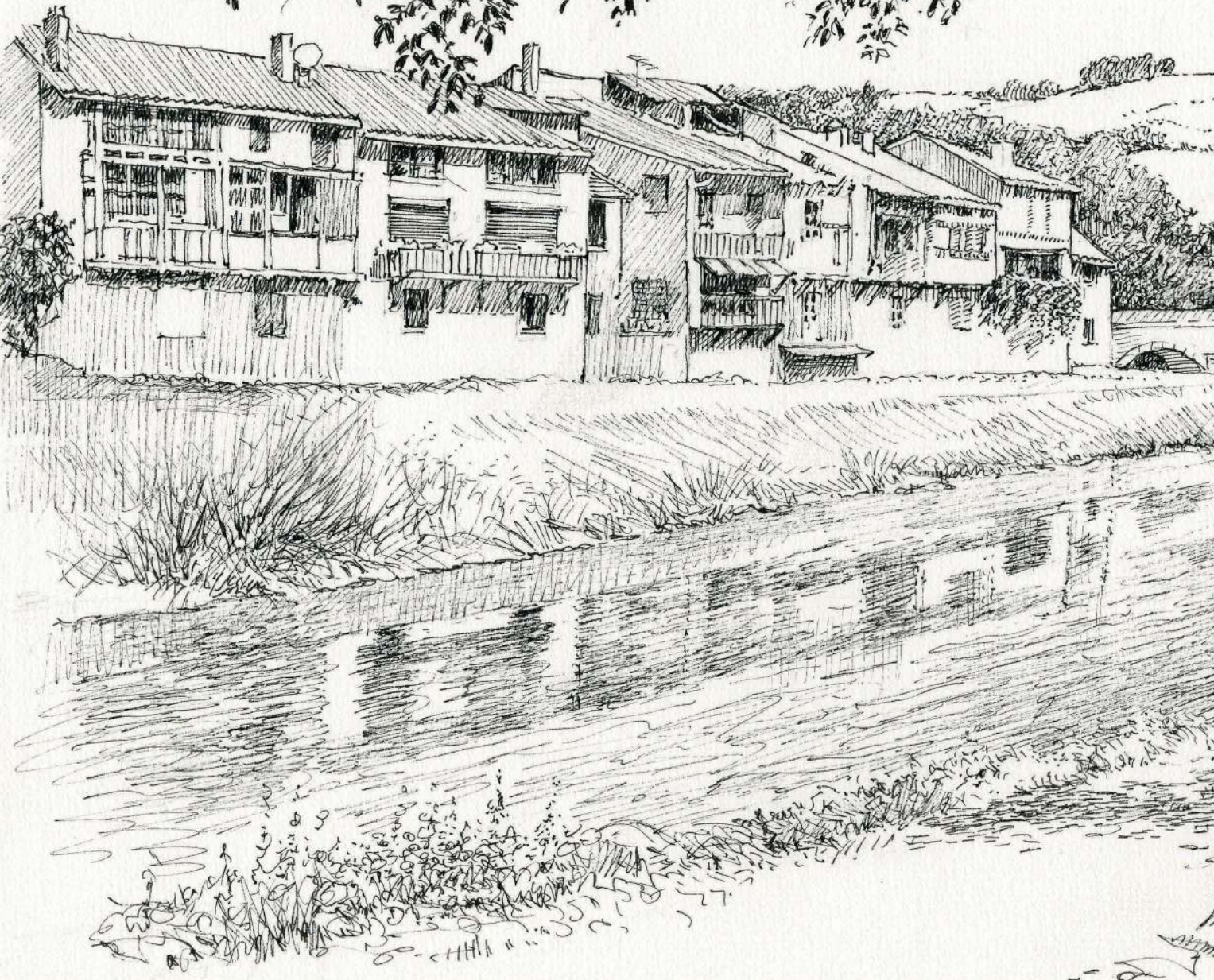

Посвящение

Все это возможно благодаря неизменной любви, поддержке и доброте моей дорогой семьи, друзей и верных учеников. Особая благодарность моему мужу Эрику. Спасибо всем и каждому.

Благодарности

Большое спасибо Эдду, моему редактору, и всем сотрудникам издательства Search Press за дружескую и профессиональную поддержку.

Рисунок выше

Бретонские мыши

Незаурядный рисунок карандашом на плотной бумаге.

Стр. 1

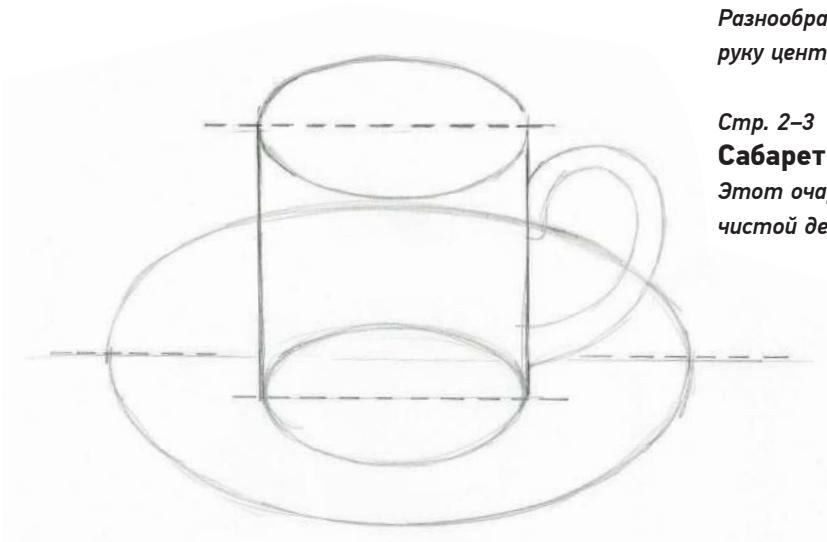
А руку оставим

Разнообразие оттенков карандаша позволяет сделать руку центром внимания этого причудливого рисунка.

Стр. 2–3

Сабарет, Арьеж, Франция

Этот очаровательный пейзаж прекрасно подошел для чистой детализации пером.

Справа

Три тюльпана

Простая композиция крупным планом, выполненная цветным карандашом.

Содержание

Введение 6

Первые шаги 8

Тон 18

Затенение 24

Способы восприятия 34

Скетчинг 42

Пейзажи 54

Композиция 80

Фигуры людей. Животные. Движение 94

Здания и перспектива 110

Используем контурные рисунки 126

Указатель 128

Введение

Анри Матисс (1869–1954) по-разному смотрел на помидор, который собирался съесть и который собирался нарисовать. Другими словами, он отбрасывал все лишнее и фокусировал внимание лишь на форме и цвете источника своего вдохновения.

Этот принцип и действует в рисовании. Привычный предмет кухонной мебели, ароматный цветок в саду или человек, сидящий в кафе, преобразуются в серию геометрических фигур, слияние отдельно взятых штрихов и линий, игру светлых и темных тонов. Все это следует рассматривать аналитическим, абстрактным образом, чтобы далее превратить в рисунок.

Эта книга призвана помочь вам перейти от простых техник рисования — изображения линий, кругов, квадратов и эллипсов — к запечатлению пейзажей, людей и зданий. Из пошаговых упражнений вы узнаете, как нарисовать простой натюрморт и как выполнить штриховку с помощью карандаша, ручки и угля.

Как только вы вдоволь попрактикуетесь в рисовании от руки дома, я предлагаю вам выйти на улицу и начать рисовать с натуры. Отслеживать свои успехи удобно в скетчбуке — об этом мы также поговорим в книге.

В разделе о пейзажах рассматриваются деревья и их всевозможные формы, а также листва, небо и вода. Мы поговорим о композиции, перспективе и зданиях, научимся рисовать фигуры людей и животных, запечатлеть движение — теория подкрепляется простыми упражнениями, а более сложные рисунки вдохновят вас и замотивируют. В конце книги есть контурные рисунки, которые помогут в выполнении крупных этюдов.

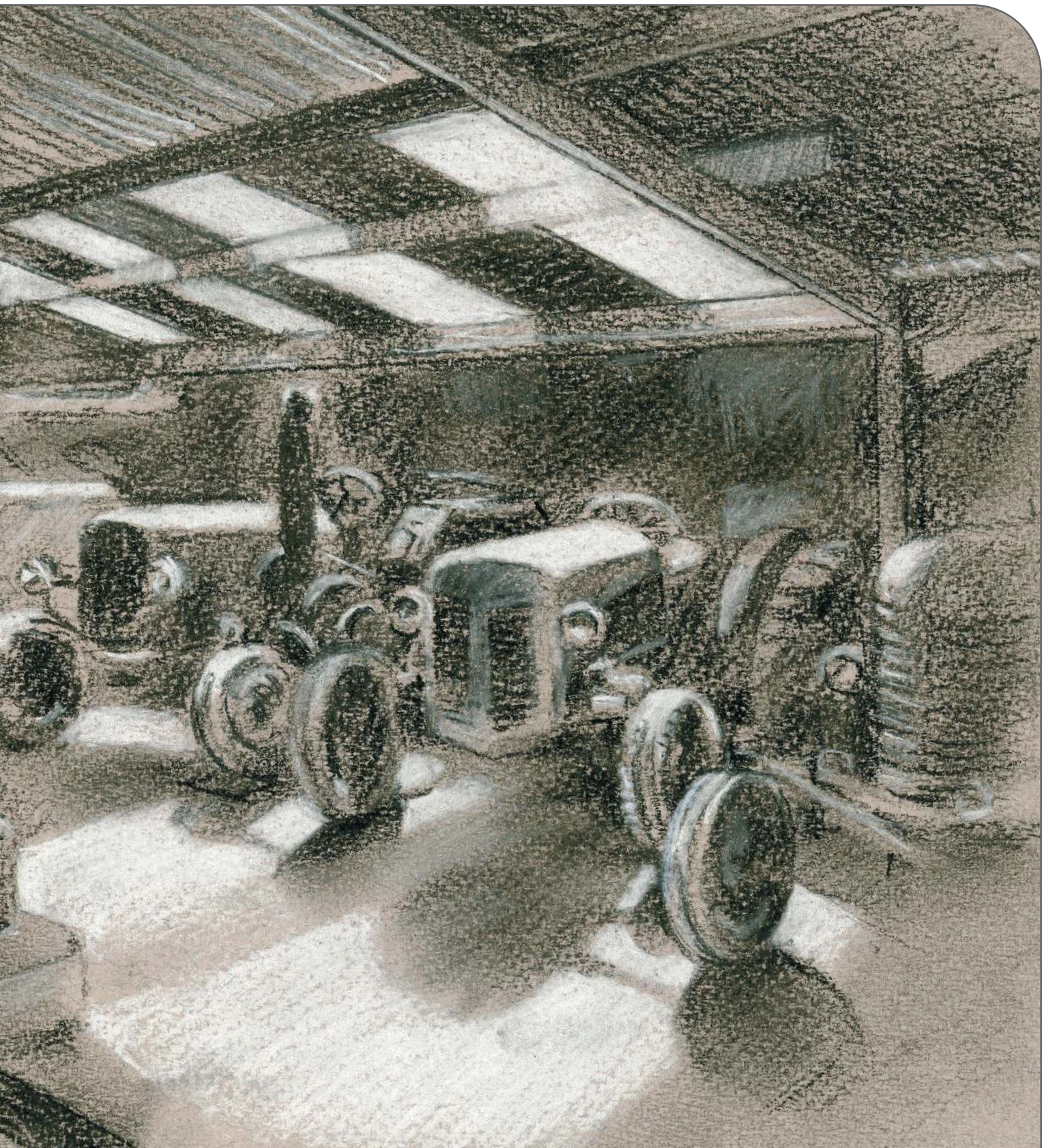
Научиться рисовать может каждый; настоящий вызов — это научиться видеть! Раз вы можете написать свое имя, то ваша развитая мелкая моторика позволит запечатлеть и интерпретировать мир вокруг.

Рисование похоже на любой другой навык, ему нужно учиться и уделять время практике; чем дальше, тем лучше — так что давайте уже начнем!

Старые тракторы

Уголь и белый пастельный карандаш на тонированной бумаге для пастели.

Первые шаги

Прежде чем взяться за карандаш, подготовьте ваше рабочее место. Если вы сидите за письменным столом или партой, в идеале следует приподнять верхний край поверхности для рисования, чтобы создавался наклон. Если у вас скетчбук с твердой обложкой, или вы работаете на планшете, подложите две-три книги под их верхнюю часть — это позволит лучше оценивать ваш рисунок. Можно также рисовать сидя или стоя за мольбертом, рабочая поверхность будет расположена вертикально.

Отдельные листы бумаги зафиксируйте по углам зажимами или малярной лентой. Это важно, поскольку при измерении углов положение листа не должно меняться.

Большинство рисунков в книге выполнено на плотной бумаге хорошего качества — она универсальна, на ней можно работать карандашом, ручкой, углем и водорастворимыми инструментами. Я предпочитаю бумагу с зернистой (или «зубчатой»), а не гладкой поверхностью. Толщина бумаги — это ее плотность, или вес. Рекомендую выбирать плотность в диапазоне 140–220 г/м² (85–100 фунтов).

Ирис

На первый взгляд, этот рисунок может показаться сложным, однако он состоит из простых базовых форм и выполнен графитным карандашом на плотной бумаге.

Карандаши

Карандаши различаются по степени твердости. На любом карандаше хорошего качества вы увидите маркировку: Н значит твердый, а В — черный, или мягкий. Обозначения варьируются от 9Н (самый твердый) до 9В (самый мягкий), а HB (средний) занимает место в середине диапазона.

Для начала нам понадобятся всего три карандаша: HB — самый светлый тон, который я обычно использую, и 6В — самый темный. 2В — это промежуточный средний тон, подходит для большинства рисунков.

Правки в работу вносить придется, однако старайтесь пользоваться ластиком экономно и только после того, как исправите свои ошибки. Ведь легко стереть штрих и ошибочно добавить его на том же месте во второй раз. Иногда серия «пробных» линий позволяет увидеть прогресс рисунка, заодно отражая творческий процесс. Старайтесь делать первоначальные линии бледными, чтобы не приходилось их стирать, а скетч оставался чистым.

Подборка графитных карандашей различной маркировки. Карандаш в розовой оправе — механический, с его помощью создаются равномерные по толщине линии.

Дополнительные инструменты для рисования карандашом: ластик-клячка, ластик из пластика и электрический ластик для исправления ошибок и создания текстуры; линейка и угольник для проведения прямых линий; ножик для заточки карандашей.

Как держать карандаш

Держите карандаш уверенно, но не сжимайте сильно. По возможности опирайтесь рукой на бумагу, однако старайтесь не смазать поверхность.

Заточка карандаша

Рекомендую использовать ножик для заточки карандаша, так как острие получается более тонкое и чистое. Если вы правша, держите карандаш в левой руке и большим пальцем левой руки медленно отодвигайте лезвие от себя контролируемым движением. Держите инструмент подальше от тела.

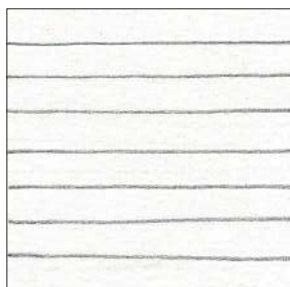

Совет

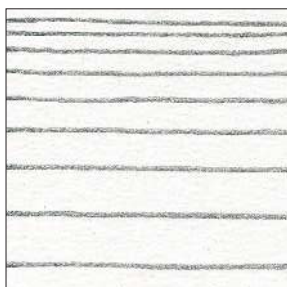
Если вы не хотите использовать такой острый инструмент, вполне сгодится механическая точилка.

Рисуем линии и изгибы

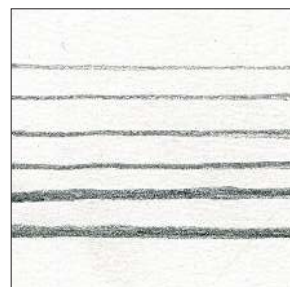
Линии и фигуры образуют основу всех предметов. Овладев ими, вы получите простые инструменты для создания собственной картины. Карандашом 2В на плотной бумаге нарисуем ряд линий от руки. Это поможет вам обрести уверенность в своих силах.

1 Нарисуйте ряд параллельных линий. Постарайтесь сделать их как можно более прямыми, располагайте на равном расстоянии друг от друга и не меняйте силу нажима на карандаш.

2 Нарисуйте еще один ряд линий, в этот раз расположите первые две близко друг к другу и постепенно увеличивайте промежутки между каждой последующей линией.

3 Добавьте третий ряд и увеличивайте силу нажима на карандаш, чтобы каждая последующая линия получалась темнее предыдущей.

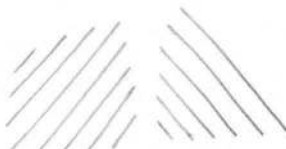
Практика рисования линий

Нарисуйте несколько диагональных линий: начните с самой короткой линии, и если вы правша, то работать лучше слева направо, а если левша, то справа налево; старайтесь располагать линии на равном расстоянии друг от друга.

Теперь нарисуйте диагональные линии в другом направлении, снова начиная с самой короткой. Работайте справа налево, если вы правша, и наоборот, если вы левша.

Далее нарисуйте ряд изогнутых линий, а затем несколько волнистых. Старайтесь располагать их на равном расстоянии друг от друга или в последовательном порядке.

Начните здесь

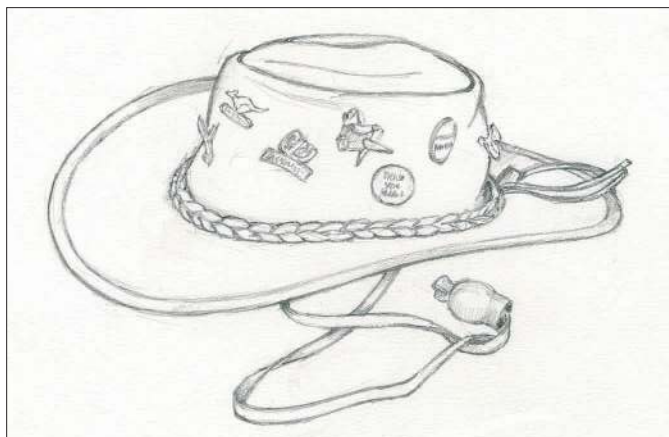
Изогнутые линии

Волнистые линии

Австралийская шляпа, карандаш

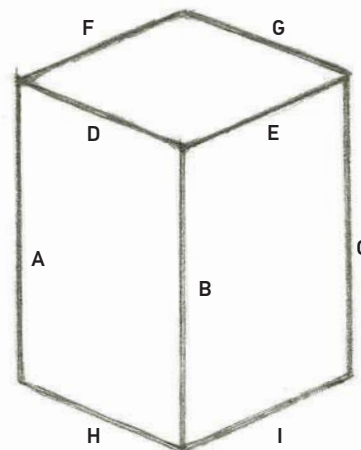
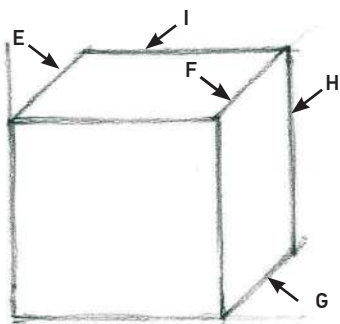
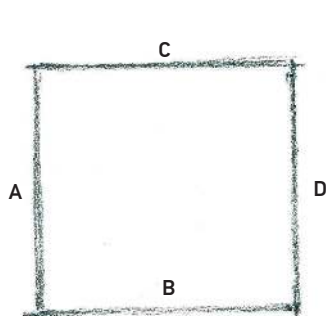
Может показаться, что это сложный рисунок, который не имеет ничего общего с линиями выше, однако формы и контуры шляпы передаются как раз при помощи различных линий. Такой стиль рисования, без нанесения тона или добавления теней, называется «линейным».

Значки на шляпе придают ей оригинальности, однако я не стала добавлять какие-либо специфические надписи, ведь при таком масштабе разглядеть их было бы практически невозможно.

Рисуем квадраты и кубы

Квадраты и прямоугольники — это просто наборы линий, расположенные под прямым углом друг к другу. Однако стоит научиться рисовать от руки (без линейки) прямые линии одинаковой длины, поэтому тренируйтесь, пока не сможете стабильно создавать ровные квадраты и прямоугольники.

1 Возьмите карандаш 2В и на плотной бумаге проведите вертикальную линию (А), затем от ее основания проведите под прямым углом вторую линию такой же длины (В). Чтобы закончить квадрат, добавьте еще две линии той же длины (С и D).

2 Из левого верхнего угла проведите короткую линию под углом 45° (Е), затем еще одну такой же длины из правого верхнего угла (F) и одну из правого нижнего угла (G). Теперь соедините концы трех коротких линий другими линиями, параллельными сторонам квадрата (H и I), чтобы получилась коробка.

Еще один способ создания куба

Проведите три вертикальные линии одинаковой длины (А, В и С), причем средняя (В) должна быть немного ниже остальных. Нарисуйте еще две линии (D и E) от вершины средней до верхних кончиков левой и правой линий, чтобы образовалась неглубокая буква «У».

Затем проведите линию из левого верхнего угла (F) параллельно правой «руке» буквы «У». Повторите с другой стороны (G), чтобы сформировать сплюснутый ромб — это вершина куба. Для создания основы проведите две линии (H и I) параллельно «рукам» буквы «У». Получится куб в перспективе.

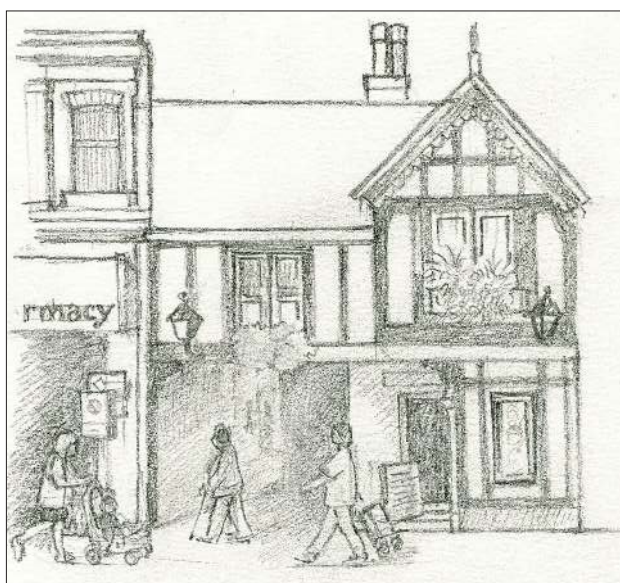

Рисунок на основе прямоугольников — Хай-стрит, Хитчин

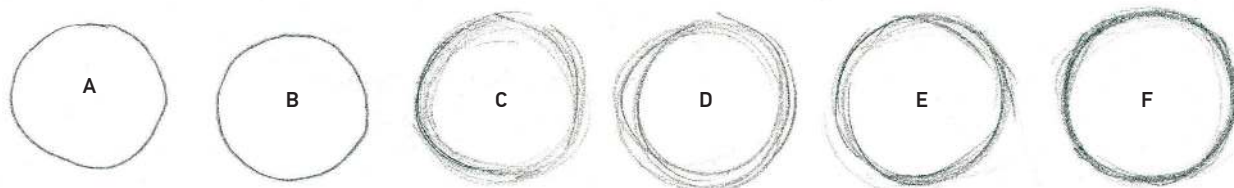
Большая часть этого рисунка состоит из серии прямоугольников разного размера — они образуют здания, деревянные фасады, окна, двери и арки. Здесь изображен вид здания спереди, поэтому перспектива очень слабо выражена (информацию о рисовании зданий в перспективе см. на стр. 110–119).

Рисуем круги

Как известно, Пикассо ставил перед молодыми художниками непростую задачу — нарисовать идеальный круг. Так давайте же пойдем по стопам великого мастера!

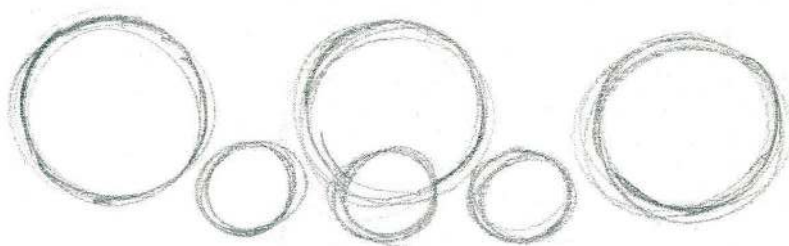
Перемещаем карандаш

При изображении базовых фигур эффективнее работать от плеча или локтя, с мелкими деталями — только от запястья.

Круги А и В были нарисованы от запястья. Как видите, они получились шаткими и деформированными.

При создании кругов С, D, E и F запястье оставалось в напряжении, однако круговое движение выполнялось от плеча; получилась ровная круглая форма.

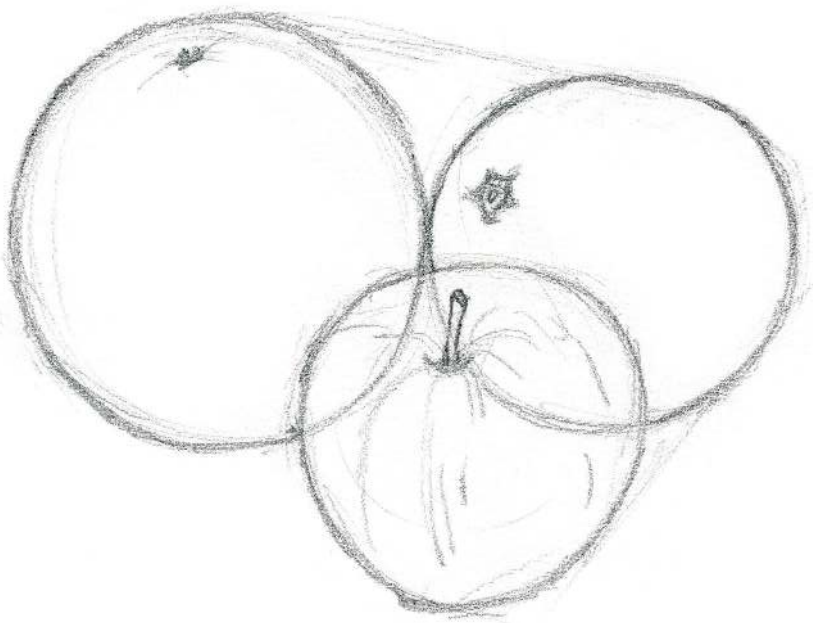

Практика работы с кругами

Нарисуйте несколько маленьких кругов одинакового размера. Как только получится, добавьте несколько больших кругов также одинакового размера.

Три фрукта на основе кругов

Создание форм грейпфрута, апельсина и яблока я начала с полных кругов. Поскольку фрукты не являются полноценными сферами, я доработала их форму и добавила детали и тени. Линии построения были оставлены, хотя обычно они стираются в конце работы.

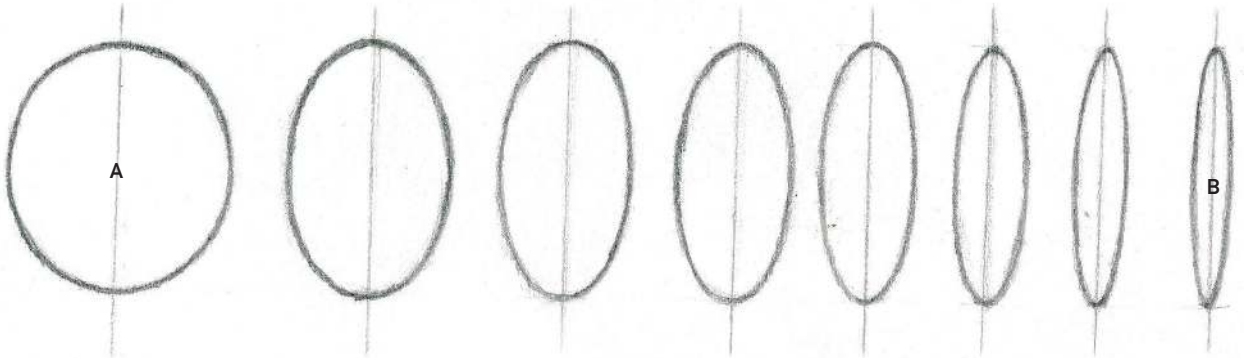
Совет

Для того чтобы нарисовать правильный круг или скорректировать рисунок, переверните лист бумаги вверх ногами. Убедитесь, что круг ровный.

Рисуем эллипсы

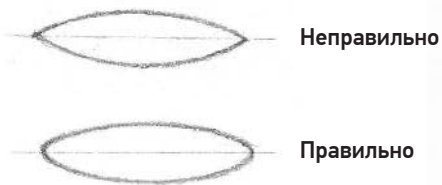
Круг под определенным углом превращается в эллипс. Глубина эллипса зависит от угла, под которым рассматривается круг. Здесь следует работать максимально осторожно.

Главное, чтобы обе стороны получились равными. Для создания более симметричной формы поверните бумагу на 90°.

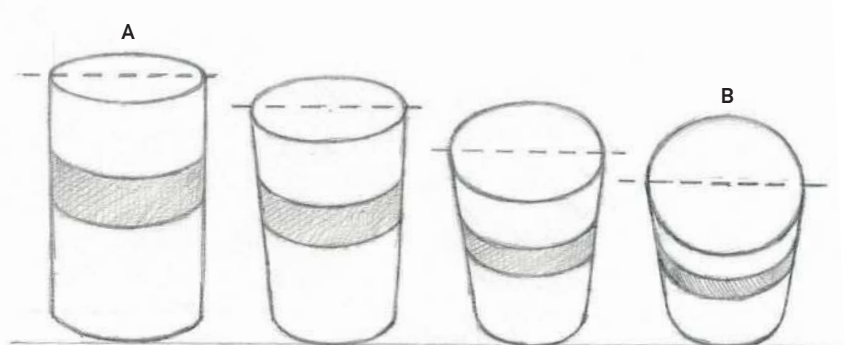
Круг сбоку

Этот ряд эллипсов показывает, как плоский круглый диск (А) становится все более узким при повороте или изменении точки зрения. Если смотреть на фигуру спереди, то мы видим круг, но при повороте ее форма становится более узкой и явно эллиптической, пока не превращается в почти горизонтальную линию (В).

Изогнутый со всех сторон

Стороны эллипса должны представлять собой непрерывную кривую и не могут быть заостренными.

Цилиндры

На этих изображениях демонстрируется, как форма верхушки и боковых сторон цилиндра меняется в зависимости от точки зрения. Сбоку (А) верхняя часть цилиндра выглядит как эллипс, но если смотреть выше, она кажется все более и более округленной, пока и вовсе не станет полностью круглой (В). Также и стороны цилиндра становятся более угловатыми в перспективе.

Совет

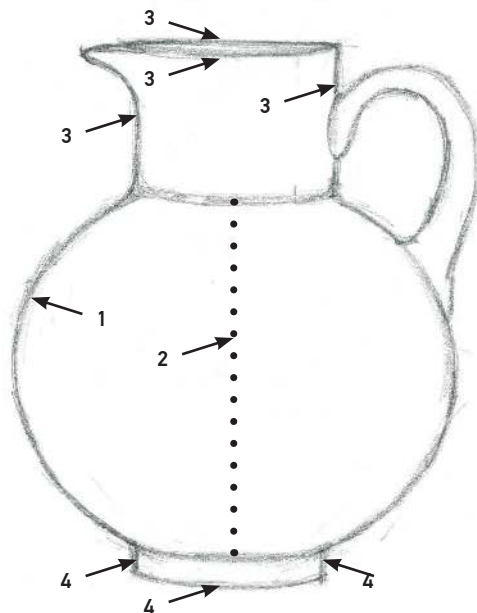
Проведите тонкую горизонтальную линию через центр вашего эллипса и убедитесь, что обе стороны равны.

Рисуем кувшин из прямых и изогнутых линий

Этот кувшин можно нарисовать при помощи прямых и изогнутых линий.

- 1 Нарисуйте круг в центре бумаги.
- 2 Добавьте линию, чтобы определить центр круга (показана пунктиром).
- 3 Центральная линия позволит создать симметричное горлышко. Горлышко состоит из двух вертикальных линий, левая изогнута вверху и образует носик. Верхушку кувшина изобразите в виде сплюснутого эллипса.
- 4 Добавьте ножку кувшина при помощи двух коротких прямых линий и изогнутой линии у основания.
- 5 Нарисуйте ручку, предварительно отметив сверху и снизу места, где она соединяется с кувшином. Обратите внимание, что у ручки разная толщина, а ее форма неравномерна.

Растушуйте края, чтобы создать плавный контур, затем аккуратно сотрите вспомогательные линии ластиком. Вот и получился кувшин!

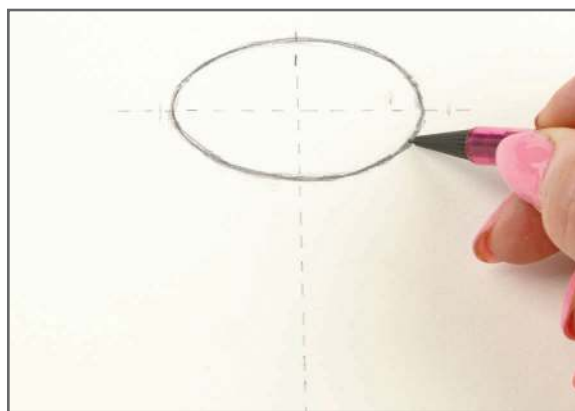

Чашка с блюдцем

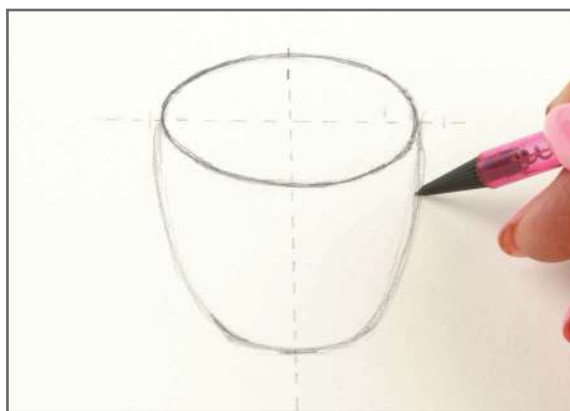
Это упражнение позволит вам попрактиковаться в изображении изогнутых фигур. Используйте механический карандаш, чтобы не отвлекаться на заточку.

В создании ровных фигур нам помогут опорные точки в самой широкой, низкой и высокой части эллипсов, а также бледные вспомогательные линии.

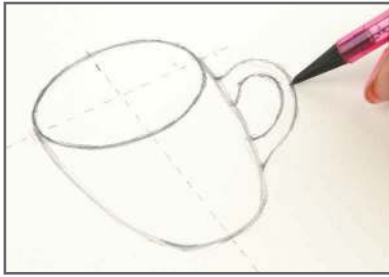
После выполнения этого упражнения поставьте перед собой чашку и блюдце и используйте изученные приемы для рисования прямо с натуры.

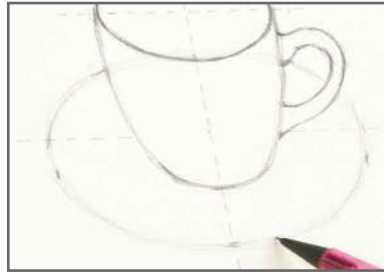
- 1 Нарисуйте вертикальную вспомогательную линию. При помощи угольника добавьте горизонтальную вспомогательную линию рядом с верхним концом вертикальной. Опирайтесь на них, чтобы изобразить эллипс — это будет верхушка чашки.

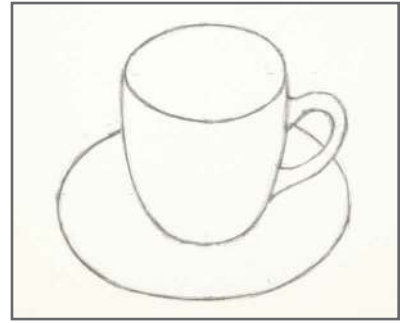
- 2 Нарисуйте изогнутую линию, чтобы обозначить основание чашки; используйте вертикальную вспомогательную линию, чтобы скорректировать центр. Соедините верхнюю часть чашки с основанием с помощью изогнутых линий по бокам.

3 Нарисуйте ручку. Предварительно наметьте точки в местах, где верхняя и нижняя части ручки соединяются с чашкой, затем добавьте изогнутые линии. Обратите внимание, что ширина ручки будет различаться.

4 Нарисуйте вторую горизонтальную вспомогательную линию, чтобы расположить блюдце. Затем очень бледной линией «скопируйте» очертания эллипса — это и будет наше блюдце.

5 Прорисуйте видимые области блюдца, затем с помощью ластика удалите все вспомогательные линии и точки.

Природные формы

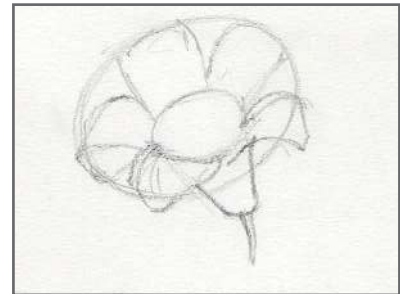
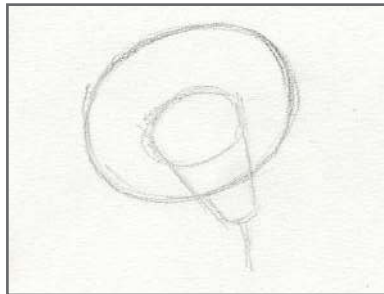
Наверняка вы устали от геометрических фигур и хотите перейти к чему-то более натуралистическому. Простые упражнения на этой и следующих страницах — отличный способ опробовать новые навыки. Здесь также вводится простая штриховка, на которой мы остановимся подробнее в следующей главе.

Вам понадобятся графитные карандаши 2В, 4В и 6В, немного плотной бумаги и ластик-клячка.

Маленький цветок

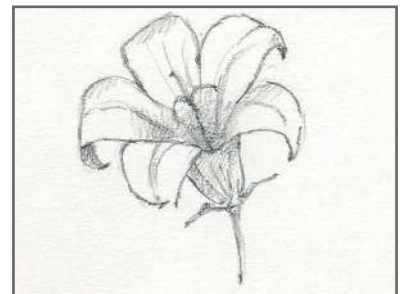
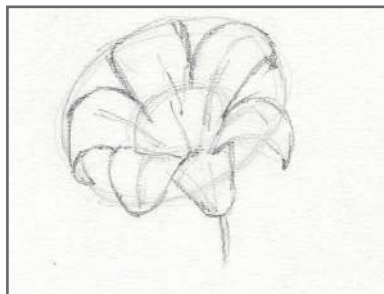
Эту лилию мы упростим до базовых форм, а затем добавим детали.

1 Создадим базовую структуру цветка. Возьмите карандаш 2В и легкими штрихами нарисуйте два смещенных вбок эллипса. Добавьте перевернутый конус (это будет шея цветка) и узкий стебель.

2 Легкими линиями нарисуйте формы лепестков, располагая их кончики по внешнему эллипсу.

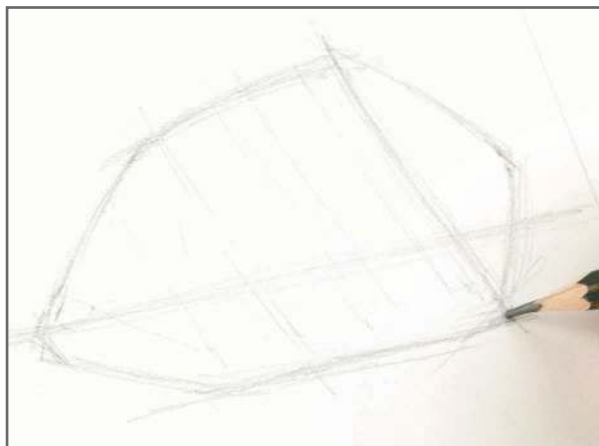
3 Прорисуйте кончики и добавьте центральные жилки, чтобы подчеркнуть контуры и направление лепестков.

4 Нарисуйте рыльце, затем карандашом 4В нанесите штриховку на внутреннюю часть конуса и саму шейку цветка. Для завершения нашего наброска добавьте любые другие детали, например мелкие листья на кончике стебля.

Ракушка

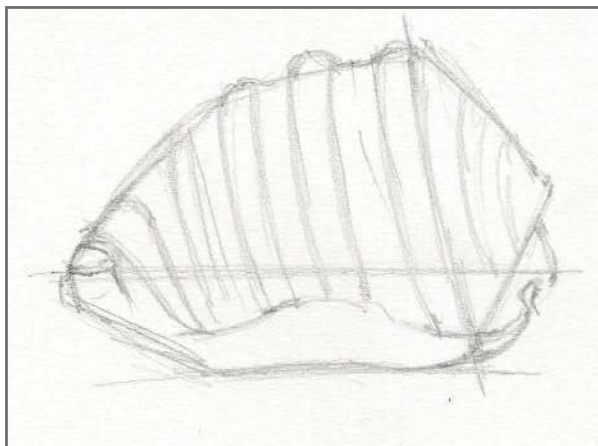
В основе этой ракушки с плотной текстурой лежит базовая форма, что делает ее идеальной для нанесения тона и дает возможность сконцентрироваться на правильной проработке деталей.

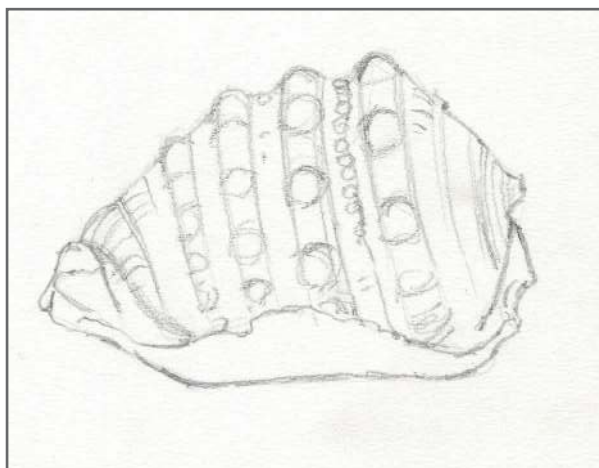
1 Карандашом 2В создайте ряд вспомогательных линий, которые позволят добиться упрощенной формы ракушки, затем добавьте несколько диагональных для обозначения узоров. Рисуйте эту базовую основу легкими линиями.

Совет

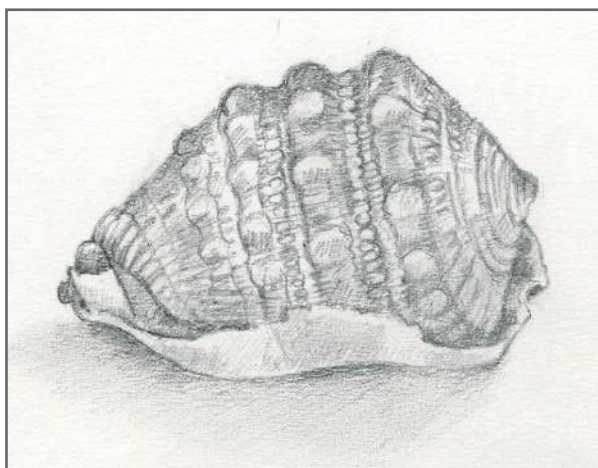
Будет проще начать с горизонтальной линии, чтобы определить «нос» и «хвост» ракушки.

2 Детализируйте оба конца ракушки и проработайте ряды узоров.

3 Сделайте контур более четким и детальным, затем добавьте на ракушке выпуклости и бугорки. На этом этапе сосредоточьтесь внимание на создании правильных форм, работайте легкими линиями.

4 Создайте контрастные тона, чтобы ракушка выглядела реалистично. Затемните некоторые области узоров острым карандашом 4В — так другие части будут выделяться сильнее. Это позволит нам ввести реалистичные вариации, повторить форму и текстуру природы. Придайте ластике-клячке заостренную форму и осветлите бугорки. В завершение добавьте штриховку под раковиной, чтобы «заземлить» ее. Будет казаться, что она лежит на какой-то поверхности.