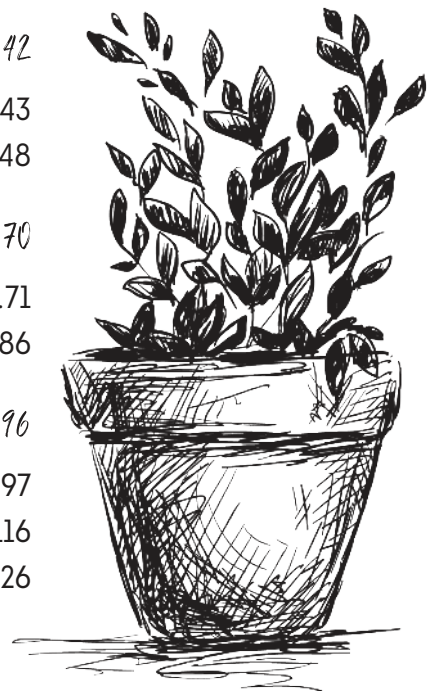

Содержание

Предисловие.....	4
Что вам потребуется?.....	6
Глава 1. Общие правила рисования. Основы скетчинга.....	8
Глава 2. Рисование предметов. Перспектива.....	28
«Перспективный» вопрос.....	29
Предмет в пространстве	34

Глава 3. Рисуем растения.....	42
«Геометрическая оранжерея».....	43
Сады и клумбы на страницах скетчбука.....	48
Глава 4. Рисование животных.....	70
«Зверские изображения».....	71
Фактура, перспектива, движение.....	86
Глава 5. Рисование человека. Самое главное.....	96
Фигура: «усредненная» и индивидуальная.....	97
Голова и лицо.....	116
Заключение.....	126

Предисловие

Слово sketch можно перевести с английского языка как «набросок», «эскиз», «зарисовка». Главная отличительная черта скетча – этот рисунок делается за очень короткое время.

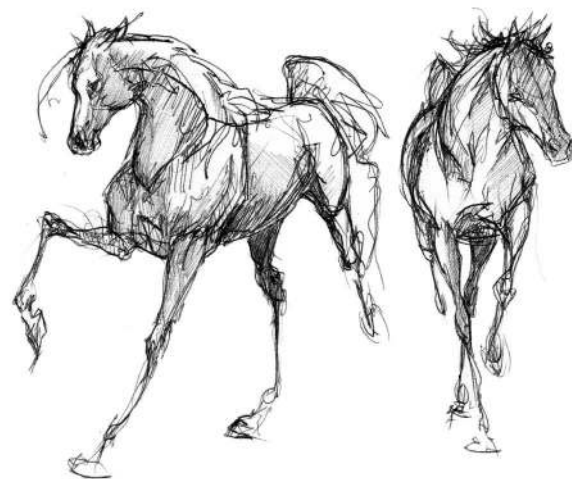
Изначально скетчи не были самостоятельным видом искусства – так было принято называть небольшие подготовительные изображения, которые художник делал, приступая к работе над масштабной картиной. Например, Илья Ефимович Репин, задумав полотно «Бурлаки на Волге», сделал сотни предварительных зарисовок: лица бурлаков, их одежда, детали оснащения барж и лодок...

Правда, в России такие предварительные работы обычно называли не скетчами, а набросками или эскизами.

Альбом для скетчей называют скетчбуком. Если вы решили попробовать себя в жанре скетча – носите скетчбук с собой постоянно, зарисовывая все интересное.

С течением времени скетчинг (искусство создания скетчей) стал отдельным направлением. Оно дает полную свободу: рисовать можно красками, простым карандашом, гелевой ручкой, пастелью. Одним словом, всем тем, что позволяет провести линию на бумаге. Также можно использовать сразу несколько материалов, работая в смешанной технике. Главное правило скетча – не оправдывать скоростью исполнения недостатки работы: рисунок должен достоверно передавать вид предмета или живого существа, создавать узнаваемый образ.

Эта книга поможет вам научиться создавать скетчи простым карандашом и познакомит с базовыми принципами рисования.

Что вам потребуется?

Во-первых, собственно скетчбук. Главный критерий выбора – бумага: она не должна быть ни слишком гладкой, ни чересчур шершавой. В плане размера ориентируйтесь примерно на параметры ученической тетради: слишком большой скетчбук неудобно носить с собой, в слишком маленьком неудобно рисовать. Выбрать вариант на скрепках или на пружинке? Это не принципиально.

Во-вторых, простые карандаши. Можно взять механические – они удобны тем, что их не нужно точить. Но многие художники не рекомендуют начинающим пользоваться ими – мол, линия у таких карандашей слишком «холодная» и «неживая». Учтите, что карандаши имеют разную степень твердости (жесткости):

чем тверже грифель, тем более тонкую и светлую линию он оставляет и тем большего усилия требует при рисовании. Линия, нарисованная мягким карандашом, – жирная и темная.

У карандашей, произведенных в Европе, мягкость и твердость обычно обозначают соответственно буквами «В» и «Н». У российских – «М» и «Т». Таким образом, карандаш с маркировкой, например, «4В» будет гораздо мягче, чем просто «В». А, скажем, «3Н» тверже, чем просто «Н». «НВ» или «ТМ» – средние по твердости. Мы рекомендуем вам приобрести три карандаша для начала: мягкий, средний и твердый. «Супертвердых» и «супермягких» карандашей на первых порах стоит избегать.

В-третьих, понадобится ластик. Он не должен быть жестким – слишком твердая зернистая резинка будет царапать и сдирать верхний слой бумаги.

Если вы собираетесь работать простым, а не механическим карандашом, не забудьте купить точилку.

Глава 1.

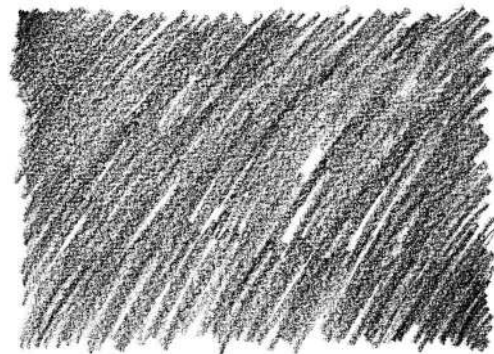
Общие правила рисования.

Основы скетчинга

Прежде чем приступать к созданию скетчей, нужно попрактиковаться в рисовании линий. Давайте попробуем прямо сейчас.

Если мы проведем по бумаге линию острием хорошо заточенного карандаша, она получится тонкой, яркой и четкой. Но вот наш карандаш немного затупился о бумагу, и на конце грифеля получилось нечто вроде плоской площадочки – попробуйте провести по бумаге этой самой площадочкой. У вас получится широкая, нечеткая, не слишком яркая линия. Еще более размытый эффект получится, если штриховать боковой поверхностью грифеля, держа карандаш под минимальным углом по отношению к бумаге.

Линию, проведенную жирным мягким карандашом, можно слегка растереть легкими прикосновениями ластика или кусочка бумаги – это прием, который называется «растушевка».

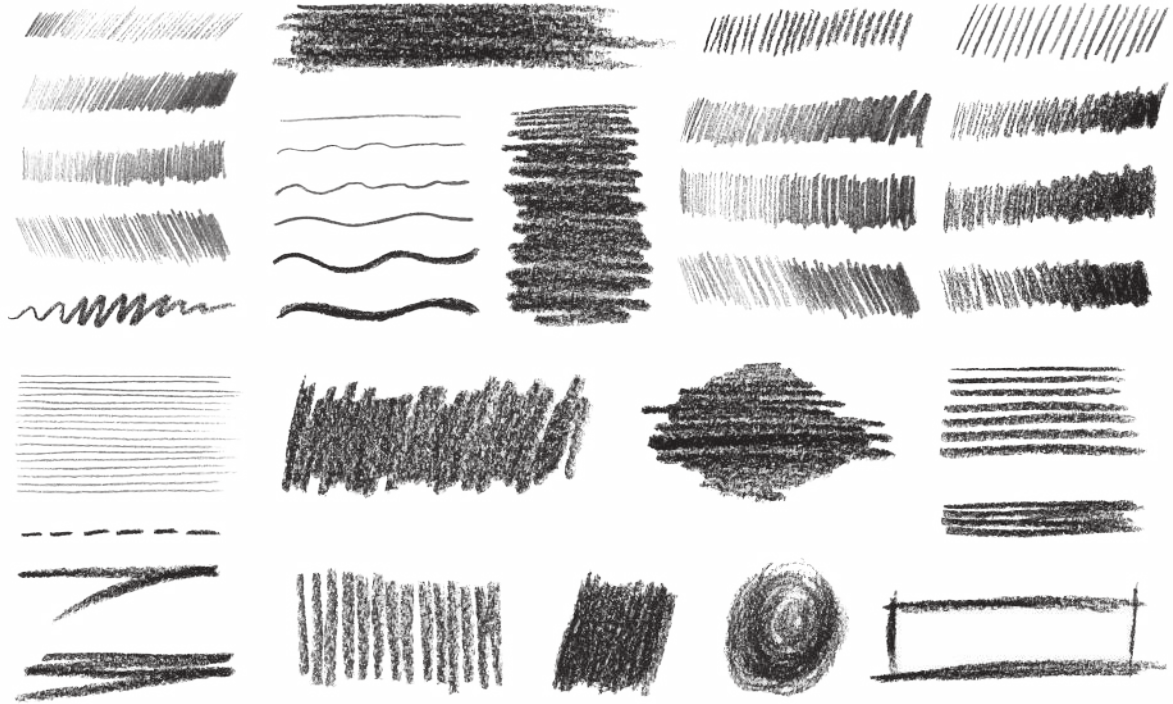
Когда мы рисуем карандашом, штрихи разного вида и направления помогают нам добиться эффекта различных фактур и игры света и тени. Легкие штрихи, создаваемые слабым нажимом карандашного грифеля, дают нам светлый тон и ощущение легкости; темные штрихи, выполненные более сильным нажимом карандаша, дают впечатление глубины и плотной тени. Важное правило: чем подробнее детализация рисунка и чем он мельче, тем более тонкие и короткие штрихи мы используем.

Здесь вы видите рисунок, на котором хорошо видно, какие разнообразные фактуры можно представить при помощи разных видов карандашной штриховки: от мягкой шерсти собаки до ее блестящих глаз и влажного носа. Это очень детализированный рисунок, который вряд ли можно назвать скетчем, но очень показательный пример возможностей карандаша.

Если опыта в рисовании у вас пока немного или его совсем нет, вам может быть сложно сразу же овладеть разными видами штриховки. Поэтому начните вот с чего:

- Следите за движениями собственной руки с карандашом. Она не должна быть напряжена, не нужно возить ею по бумаге: старайтесь двигать рукой свободно!
- Не сжимайте карандаш слишком сильно и не держите его очень близко к грифелю.
- Не нажимайте на бумагу изо всех сил: во-первых, так вы повредите ее верхний слой, а во-вторых, сломаете карандаш и «перетемните» рисунок.
- Попробуйте выполнить разные виды штриховки. Порисуйте разные линии – тонкие, жирные, прямые, закругленные... Такие движения должны выполняться практически на автомате.
- Используйте возможности карандашного грифеля при создании разных линий и видов штриха.

Суть скетчинга в том, чтобы за короткое время создать изображение, которое будет максимально достоверно передавать образ и характеристику предмета.

Если мы рисуем животное, оно должно быть не просто узнаваемым. Изображение должно передавать особенности движений животного, его повадки, пропорции тела.

На одном листе скетчбука вы можете разместить сразу несколько рисунков – например, зарисовать несколько пассажиров метро, которые сидят напротив вас, или одно и то же животное в разных позах.

Если ваша задача – нарисовать человека, то даже обобщенный скетч должен дать представление о его телосложении, возрасте, характере. Вот примеры подобных скетчей.