Герхард Штрицель

ENGLISCH

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ

Объем и перспектива

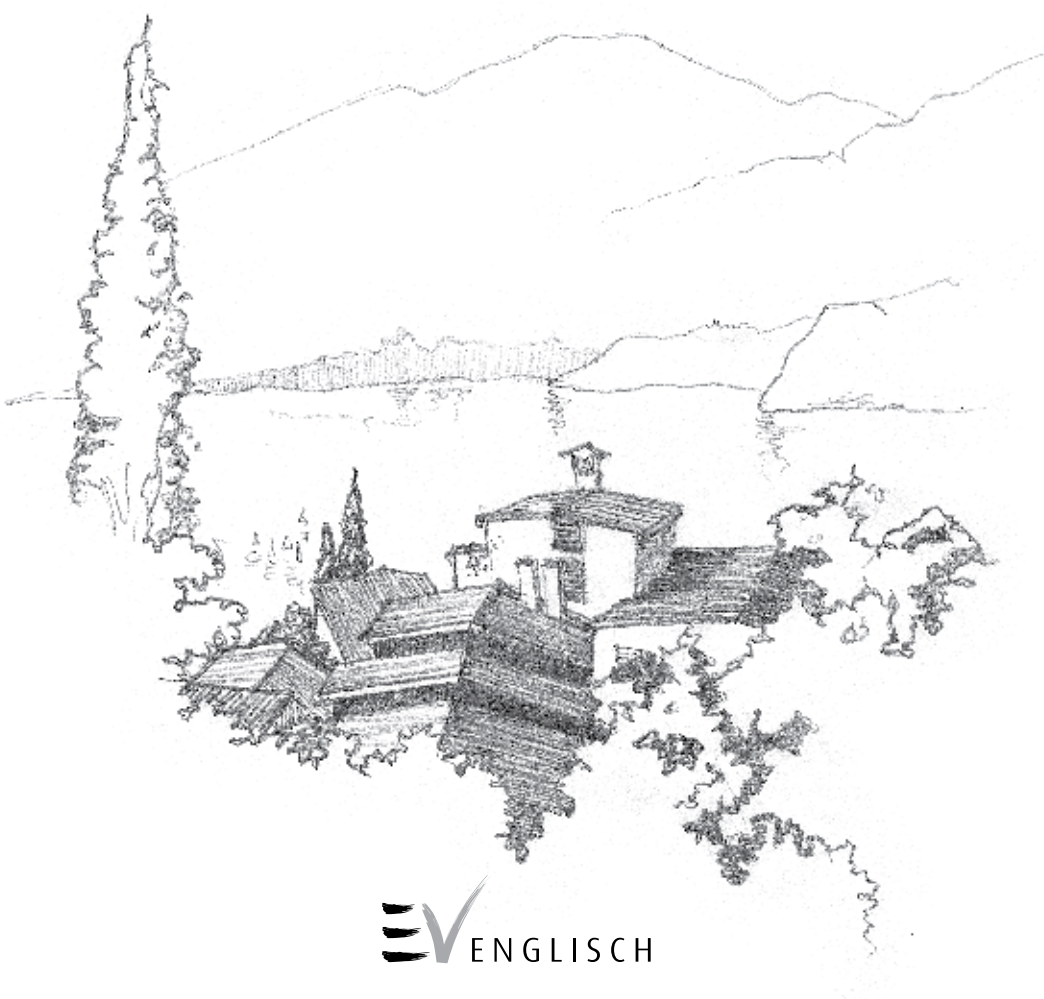

Gerhard Strizel

Perspektive und Raumliches Zeichnen

Workshop Zeichnen

ENGLISCH

Герхард Штрицель

ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ

Объем и перспектива

ПИТЕР®

Москва · Санкт-Петербург · Нижний Новгород · Воронеж
Ростов-на-Дону · Екатеринбург · Самара · Новосибирск
Киев · Харьков · Минск
2013

Герхард Штрицель живет в Австрии. Он многие годы работал архитектором и одновременно преподавал черчение в высшем техническом учебном заведении в Инсбруке, знакомя начинающих инженеров с графическим изображением зданий. После выхода на пенсию он преподает на курсах рисования в вечерних школах, академиях и дает частные уроки. Его рисунки не раз экспонировались на выставках.

ББК 85.145 УДК 741.02

Штрицель Г.

Ш93 Интенсивный курс рисования. Объем и перспектива. — СПб.: Питер, 2013. — 64 с.: ил.

ISBN 978-5-496-00346-9

Известный немецкий художник и преподаватель Герхард Штрицель объясняет принципы перспективы на примере большого количества разнообразных рисунков. Вы научитесь соблюдать пропорции предметов, передавать их глубину и объем. Знание принципов перспективы позволит вам значительно улучшить свои художественные навыки, сделать свои рисунки более реалистичными и выразительными. Подробные пошаговые объяснения Герхарда Штрицеля дают возможность освоить непростые изобразительные техники самостоятельно.

12+ (Для детей старше 12 лет. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ISBN 978 3 86230 227 7 нем.

ISBN 978-5-496-00346-9

© Englisch Verlag, 2012

© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2013

© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2013

Заведующая редакцией *Е. Андронова*
Ведущий редактор *Е. Власова*
Перевод *И. Кочневой*
Литературный редактор *Е. Васильева*
Художественный редактор *Л. Адуевская*
Корректор *О. Андросик*
Верстка *Л. Родионова*

Права на издание получены по соглашению с Christophorus Verlag GmbH & Co. KG. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ООО «Питер Пресс», 192102, Санкт-Петербург, ул. Андреевская (д. Волкова), д. 3, литер А, пом. 7Н.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.
Подписано в печать 21.06.13. Формат 60x90/8.
Усл. п. л. 8,000. Тираж 4000. Заказ 0000.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных издательством материалов в ООО «Флер-1». Краснодар, ул. Уральская, 98/2.

Содержание

Предисловие 6

Материал и основы рисования 8
- Бумага 8
- Карандаши и стержни 8
- Ластики 8
- Как проводить линии 9

Перед тем как начать рисовать 10

Урок 1: Мотив, местоположение, фрагмент для рисунка и формат 10
- Мотив 10
- Местоположение 12
- Выбираем фрагмент 13
- Формат 14
- Небольшое отступление: как рисовать — сидя или стоя? 15

Перспектива и объем 16

Урок 2: Перспектива 16
- Положение линии горизонта и точек схода — перспективы с двумя точками схода 16
- Изменение линии горизонта 18

Урок 3: Учимся понимать расположение линий и пропорции и переносить их на рисунок 22

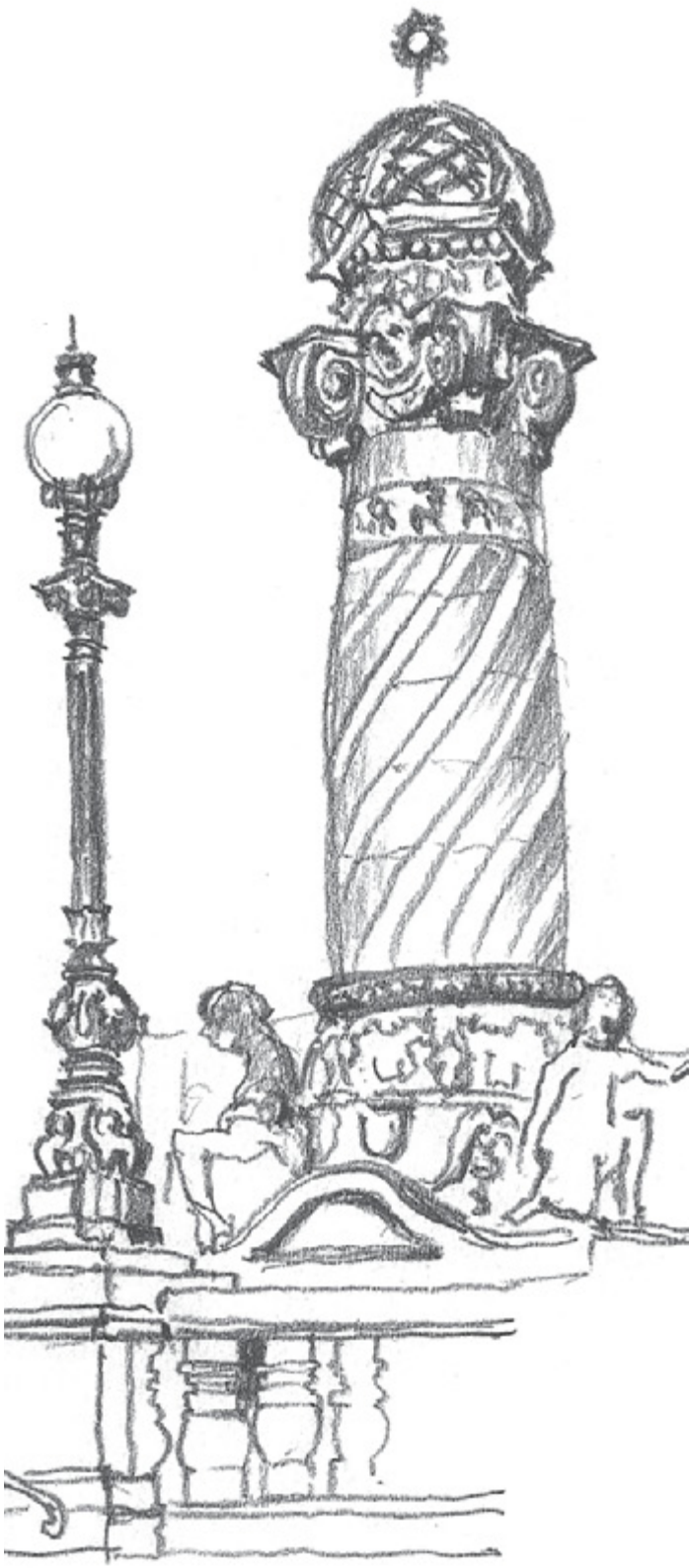
Урок 4: Объемные детали 28
- Окна и двери 28
- Лестницы 30
- Штриховка 34

Урок 5: Построение композиции 38
- Основная геометрическая форма 38
- Диагональ 40
- Золотое сечение 42
- Центральный элемент 44

Урок 6: Такие важные мелочи 52
- Незакрашенные участки 52
- Оформление переднего плана 54
- Кажущиеся случайными элементы 56

Примеры картин и немного самокритики 58
- Ошибки: Вид из кафе в замке до Маттзее 58
- Округлые формы: Маяк в Вернацце, Чинкве-Терре 60
- Проверяем перспективу: Часовня в Ойи, Санторини 62

Послесловие 64

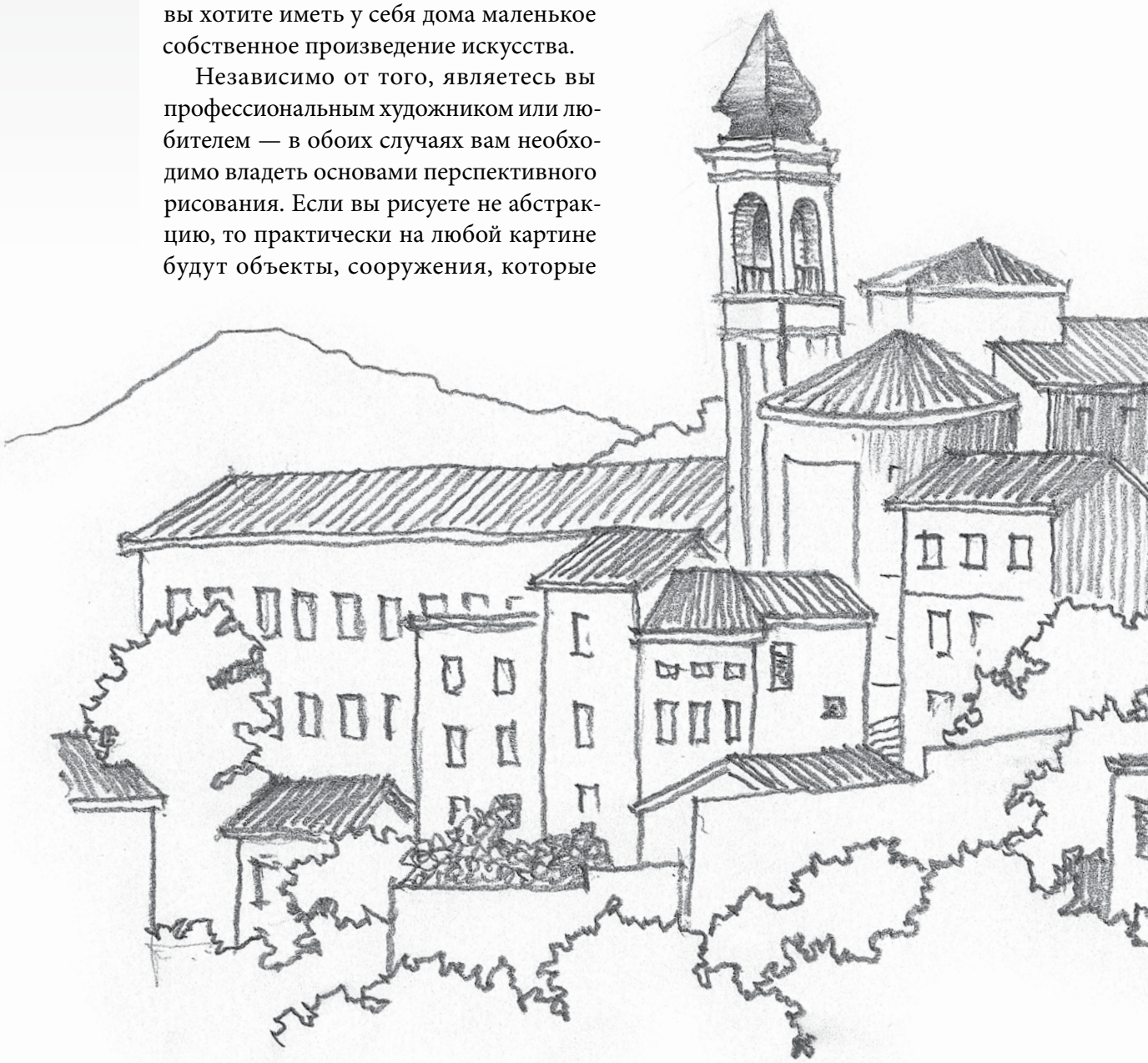
Предисловие

Весьма часто предисловие просто пропускают. Но, мои дорогие читатели, очень прошу не игнорировать это предисловие. Я рад, что вы держите в руках это пособие, ведь это значит, что вы хотите разбираться в перспективном рисовании.

Как показывает опыт, тому есть две причины: вы желаете научиться выражать на бумаге чувства, пережитые в путешествии, изображать увиденные места или строения, которые вас потрясли, а также вместо фотографий и открыток вы хотите иметь у себя дома маленькое собственное произведение искусства.

Независимо от того, являетесь вы профессиональным художником или любителем — в обоих случаях вам необходимо владеть основами перспективного рисования. Если вы рисуете не абстракцию, то практически на любой картине будут объекты, сооружения, которые должны походить на здания и сохранять целостность всей картины. Ведь даже самая небольшая ошибка разрушит впечатление от вашего шедевра. Картина будет выглядеть дилетантской мазней, если не соблюдены законы перспективы.

Мы все привыкли видеть окружающий нас мир в перспективе — так мы понимаем объемы и глубину, представляем удаленность и величину объекта.

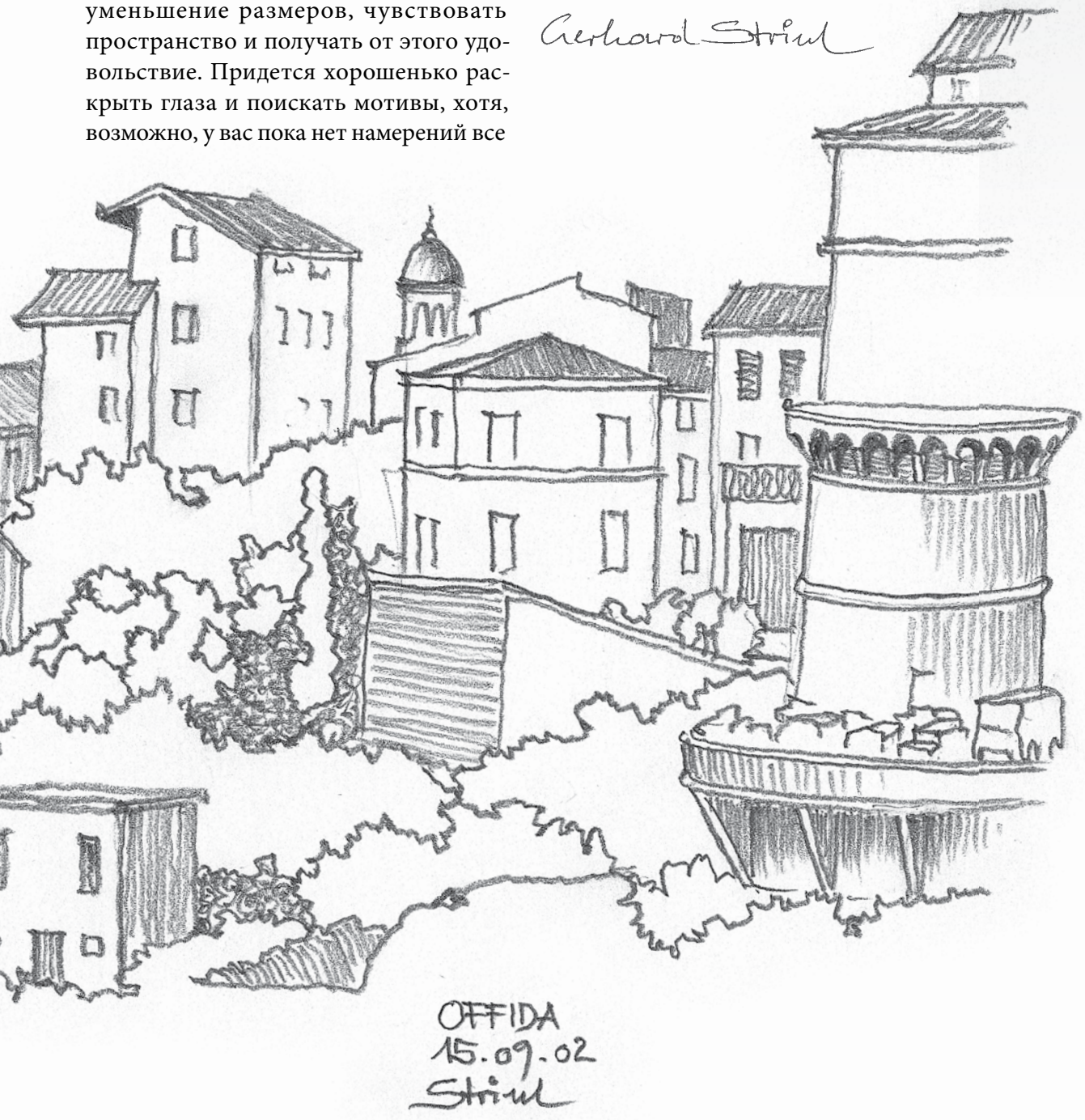

И все мы сразу чувствуем ошибку, которая закрадывается в изображение здания. Независимо от того, знакомы мы с законами перспективы или нет, мы тотчас видим искажение. Так уж сложилось.

Какой бы ни была причина заняться перспективным рисованием, этот курс побудит вас смотреть внимательнее — сознательно воспринимать уменьшение размеров, чувствовать пространство и получать от этого удовольствие. Придется хорошенько раскрыть глаза и поискать мотивы, хотя, возможно, у вас пока нет намерений все это нарисовать. Поиск мотива сам по себе во много раз повышает вашу способность переживать, и вы будете возвращаться из путешествия удовлетворенными и обогащенными, даже если альбом для эскизов остался дома...

Я желаю вам получить огромное удовольствие от рисования. Успехов вам в поиске мотивов!

Gerhard Strixl

Материал и основы рисования

Бумага

Я предпочитаю использовать для рисования белую гладкую бумагу. Шероховатая бумага, которую часто продают в альбомах или блокнотах, не позволяет проводить очень тонкие штрихи. А именно ими я люблю делать эскизы к рисункам. На такой бумаге все легко размазывается. На гладкой, напротив, можно рисовать четкими ровными штрихами. Хотя здесь работает то же правило, что и везде: всё дело вкуса! Попробуйте порисовать на разных типах бумаги.

Бумага для рисования продается **отдельными листами в пачках или папках** либо **скрепленными листами в альбомах для зарисовок**. Я пользуюсь альбомом для черчения DIN формата A4. Он очень твердый и служит прекрасной опорой, когда делаются наброски. Сохраняйте свои рисунки в альбоме или папке, — и со временем у вас появится прекрасная коллекция, которая однажды поможет найти какое-то интересное решение или справиться с проблемой.

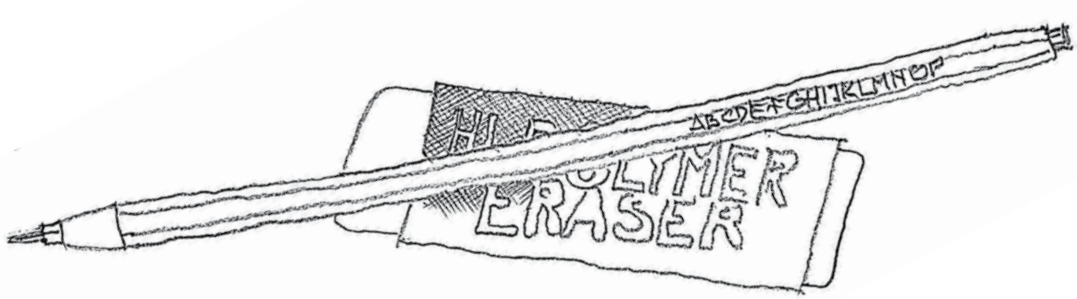
Совет
И снова — всё дело вкуса. Попробуйте разные материалы, чтобы решить, чем вам приятнее работать.

Карандаши и стержни

Я в основном рисую **простым карандашом**, но еще люблю **чернила** и **капиллярные ручки**, которые позволяют получить интересную линию. Однако проблема в том, что стереть ее уже нельзя. Поскольку не каждая линия сразу выходит идеально, новичку лучше всего начинать рисовать простым карандашом. Я пользуюсь механическим. Такие карандаши продаются в специализированных магазинах, и стержни у них бывают разные. Преимущество здесь в том, что их не нужно подтачивать и у вас всегда есть желаемая длина. Больше всего мне нравятся стержни с **твердостью 3B**. Данным карандашом я выполнил многие из приведенных в этой книге рисунков и эскизов. Более твердый стержень, например **3H**, весьма хорош для черчения. Но вам самим необходимо попробовать и решить, чем лучше рисовать!

Ластики

Чтобы стереть неудавшиеся линии, я беру **белый мягкий ластик**. Он удобный и универсальный. Не следует держать ластик в руке, когда рисуете, так как под воздействием тепла руки, а также выделений жира в следующий раз он может оставить на бумаге грязь или вообще ничего не стереть. Есть ластики из каучука. Они хорошо стирают мел и уголь, а вот для удаления линий, нарисованных простым карандашом, подходят меньше, потому что стирают не так чисто, как обычный ластик.

Как проводить линии

Поскольку линии лежат в основе любого рисунка, прежде чем вы начнете рисовать, я хотел бы показать, как можно начертить четкую ровную линию. Ведь на ней строится каждый эскиз. Я знаю, что многие новички не уверены в себе, поэтому их линии неровные:

А вот у того, кто рисует профессионально, например у архитекторов, линия от начала до конца ровная, часто слегка дрожащая:

Если вы хотите провести такую линию, возьмите лист бумаги формата А4 и начертите горизонтальные, по возможности параллельные, линии на расстоянии от 2 до 8 мм по всему листу. Старайтесь не отрываться от листа, не прерывать линию **(рис. 1)**. Не торопитесь — тратьте на одну линию от 5 до 6 секунд, иначе получится непараллельно. Затем проведите поперек нарисованных горизонтальные линии. На одну пусть уходит минимум 4 секунды. После нескольких упражнений ваши линии станут ровнее и точнее. Если есть желание придать линии какой-то особый штрих, то это уже шаг в направлении создания собственного художественного почерка.

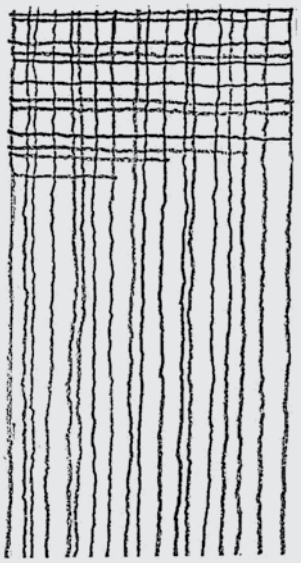

Рис. 1

Упражнение: Делаем четкие прямые линии

Чтобы потренироваться проводить линии, которые соединяют две любые точки, возьмите бумагу для рисования формата А4 и выберите на листе две любые точки (А и В) на расстоянии примерно 10 см. Поставьте точки друг над другом: на одной горизонтальной линии, на одной вертикальной линии. Посмотрите: есть несложные направления, а есть очень даже непростые — все зависит от вашего умения держать карандаш. Попробуйте начать из точки А и провести линию до точки В, не отрываясь от листа **(рис. 2)**.

Звучит проще, чем это есть на самом деле. Очень часто, проводя линию, до точки В не доходят, не хватает всего пары миллиметров. В этом случае не нужно доходить до В и изгибать линию. Линия при любых обстоятельствах должна оставаться прямой! И не следует двигать лист — иначе что получится, если при каждой неудавшейся линии вы будете поворачивать лист бумаги, чтобы прийти к нужной точке! Когда вы начнете рисовать дома, то увидите, как часто приходится проводить линию от одной точки до другой, например от спуска кровли до торца, от крыши здания вдоль стены до цоколя и т. д. И линия должна быть ровной, это важно, так как именно она определяет весь ваш рисунок.

Совет

Если вы тренируетесь вдвоем или в группе, можно устроить соревнование: кто лучше начертит линию на одном и том же листе (в этом случае подойдет лист бумаги для рисования формата А3). Точки А и В у всех должны располагаться на расстоянии 10 см, тогда у участников будут равные шансы. Попробуйте, вам понравится!

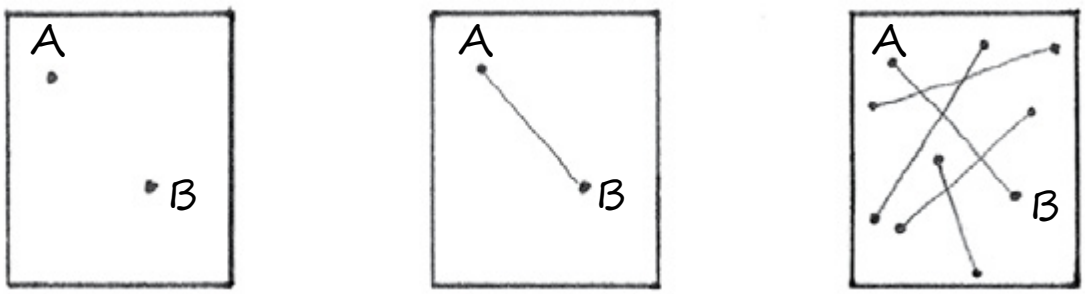

Рис. 2

Перед тем как начать рисовать

Урок 1: Мотив, местоположение, фрагмент для рисунка и формат

Цели урока:

научиться видеть и выбирать мотивы;

научиться выбирать подходящее местоположение для себя и правильно располагать предметы на рисунке;

научиться выбирать формат и фрагмент для рисунка.

Мотив

Как ваш учитель рисования сейчас я столкнулся с серьезной проблемой, потому что видеть, какой мотив подходит для картины, выбрать подходящий фрагмент из всего ансамбля зданий — решение, которое каждый принимает лично для себя, и этому научить невозможно. Именно это отличает художников друг от друга. У каждого свое представление, каждый смотрит под своим углом и по-своему выражает увиденное на картине.

Не позволяйте соблазнить себя чем-то масштабным и большим — здесь легко споткнуться. Вы можете переоценить собственные силы. Помните о золотом правиле: чем меньше, тем лучше.

Совет

Будьте экономны. Ограничивайтесь при выборе мотива его сутью.

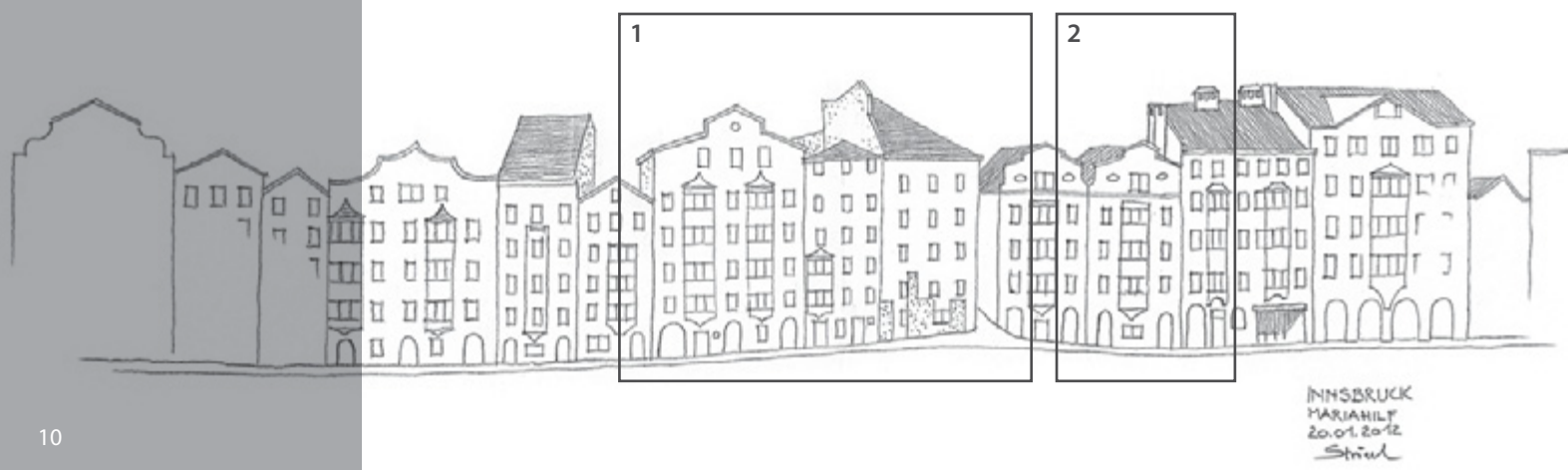
Случайно выбранная деталь зачастую оказывается намного выразительнее, чем огромный фрагмент, в котором человек теряется и не понимает, с чего начать и где закончить.

Пример 1. Инсбрук, Мариахильф

Возьмем в качестве примера улицу на берегу реки Инн в Инсбруке. Всю линию домов можно увидеть — если это вообще возможно — лишь с другого берега реки, здесь все здания как на ладони. Если бы художник стоял на улице перед домами, то казалось бы, что домам нет конца. При этом чем они дальше, тем меньше. А с противоположного берега зрителю открывается вся панорама: чем же ограничиться — вот какая здесь проблема! Либо мы выбираем два-три здания (**рамка 1**), либо ограничиваемся изображением одного дома с его типичными особенностями: своеобразным торцом крыши, маленькими оконцами, крытыми балкончиками и арками над окнами и дверями (**рамка 2**).

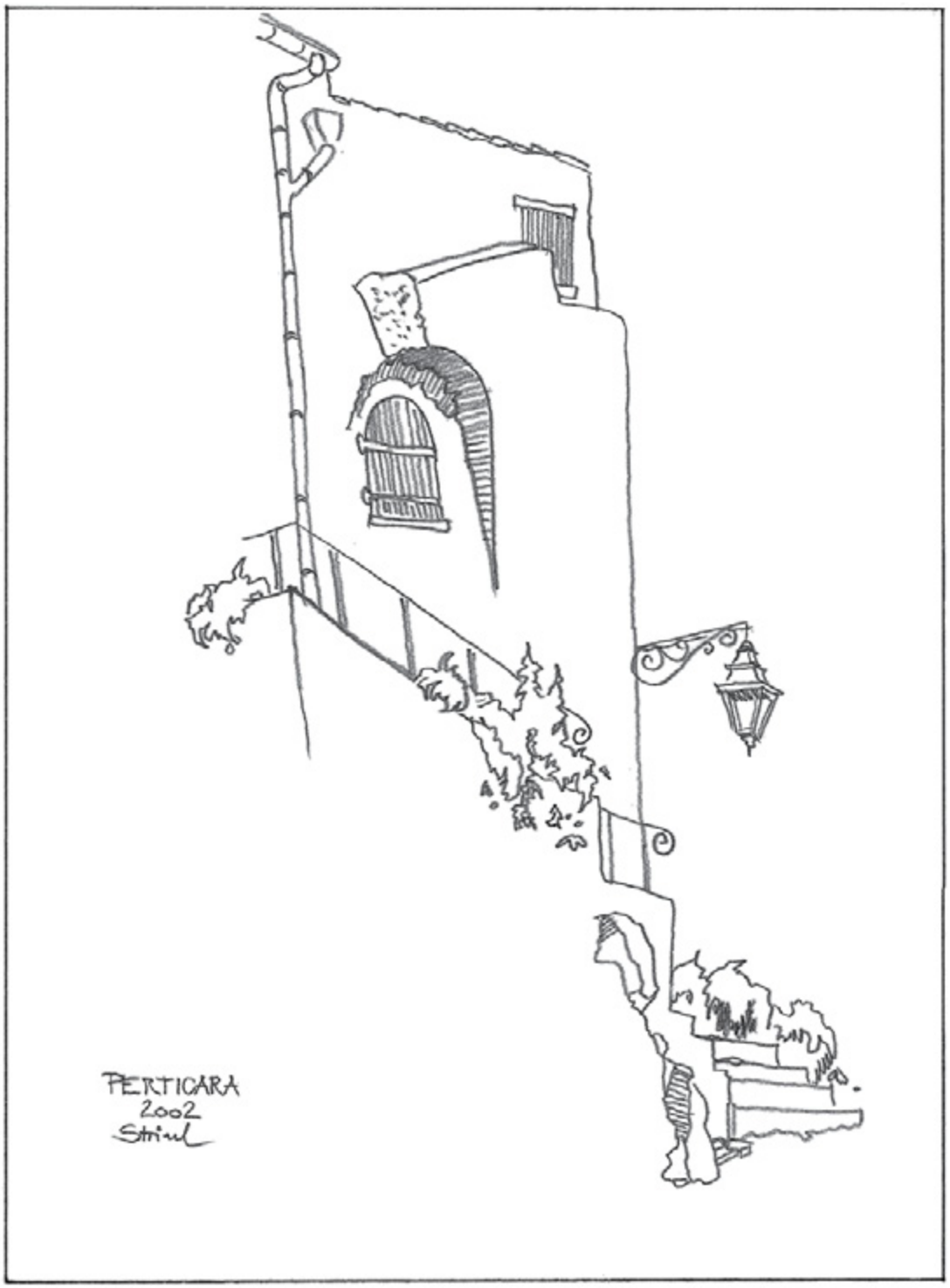
Пример 2. Эскиз, сделанный во время путешествия в Пертикаре

Выбранный фрагмент фасада одного из итальянских дворцов показывает, как даже невзрачная деталь может представлять собой очень выразительный мотив. Окно, выступ обветшалой, несколько развалившейся арки, фонарь — и всё. Именно из-за этой скудности линий рисунок очень привлекателен. Если бы я

дорисовал здесь еще окна или какие-то детали — суть эскиза была бы потеряна.

Обратите внимание на местоположение подписи на картине: оно очень продумано. Подпись здесь создает приятный противовес рисунку в центре и дополняет его, делая всю композицию целостной. Чтобы показать, как рисунок должен располагаться на листе бумаги с большим количеством белого, нетронутого места вокруг, я обвел его в рамку.

Совет
С точки зрения композиции лучше рисовать случайно выбранный простой фрагмент, чем слишком нагроможденный деталями мотив.

Местоположение

Когда я преподавал в техническом институте, я часто ставил перед учениками задачу нарисовать то или иное здание. Выбор местоположения не ограничивался.

Но, о ужас! Сколько моих учеников, пребывая в полной уверенности, что нашли самое удачное место с минимальными уменьшениями и по возможности прямыми линиями, рисовали здание спереди — фронтально! А ведь при рисовании это самая трудная задача, самый неблагоприятный ракурс. И не только потому, что готовая картина получается скучной — не хватает наклонных линий, — но еще и потому, что при виде спереди необходимо очень точно провести все самые маленькие линии, которые идут назад, — ведь только они придадут картине нужный объем.

Я знаю, что самый лучший ракурс — примерно 30–45°. Именно в этом случае картина получается интересной и живой **(рис. 1)**.

Чтобы понять, насколько важно правильно выбрать свое местоположение, предлагаю рассмотреть рисунок руин храма на Сицилии. Я сопровождал тогда одну группу туристов и вынужден был сделать данный эскиз, так сказать, на бегу. Нарисовать руины спереди было проще простого, но рисунок в этом случае не обретал объем и выходил неинтересным **(рис. 2)**. Тогда я решил нарисовать мотив, встав по диагонали от него. И смотрите: вот и глубина появилась, развалины каменной плиты над колоннами образовали угол, и тень сделала свое дело — получился примечательный объемный рисунок.

Рис. 1

Не так...

... а так!

Рис. 2

Не так...

...и не так!

Руины греческого храма на Сицилии, вид под углом примерно 40°

Выбираем фрагмент

Вам понравился какой-то мотив и вы решили его нарисовать. Вы определились, под каким углом хотите видеть объект. А теперь возникает вопрос: какой фрагмент вы нарисуете, потому что это крайне важно. Я нередко вижу слишком широкие изображения, которые угрожают выпрыгнуть за рамки рисунка. Ваш рисунок оживет, если вокруг него вы оставите белую рамку. Получится как при использовании паспарту **(рис. 3)**.

Но изначально необходимо решить: что именно вы хотите изобразить, откуда и до каких границ. Небольшой трюк поможет вам найти правильный фрагмент — вы заранее увидите, что получится на бумаге. Возьмите темный плотный лист бумаги формата А4 и вырежьте посередине прямоугольник 10 см шириной и 14,2 см высотой (пропорции форматов А). Посмотрев через эту рамку на мотив, вы поймете, какой именно фрагмент необходимо взять, чтобы нарисовать рисунок (в формате А3 или А4) **(рис. 4)**. Теперь вы легко сможете оценить, какой именно фрагмент вам следует выбрать, а также какой формат — книжный или альбомный — предпочесть.

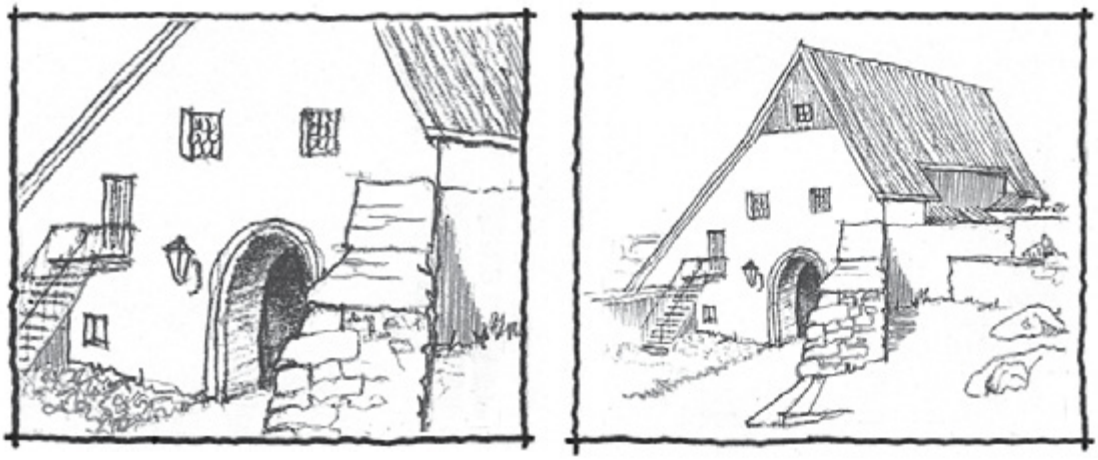

Рис. 3. ***Слишком близко расположенный фрагмент с искаженными пропорциями (слева) и фрагмент с правильными пропорциями (справа)***

Рис. 4. ***При определении подходящего фрагмента для рисунка помогает самодельная рамка***

Формат

Альбомный формат

Мотив *«Монастырь Зебен»* — классический альбомный формат. В книжном формате длинное строение потеряется.

Книжный формат

Мотив *«Замок святой Екатерины»*, напротив, требует книжного формата. Только так за всеми другими зданиями видна церковь. Кроме того, отражение ее силуэта в воде требует дополнительного места внизу.

Квадратный формат

Довольно редко можно найти мотивы, ширина которых совпадала бы с высотой, то есть квадратные. Не нужно пытаться уместить такие мотивы в альбомный или книжный формат. Пусть остаются в квадратном. При выборе фрагмента рисунка просто воспользуйтесь квадратной рамкой (паспарту).

Небольшое отступление: как рисовать — сидя или стоя?

Ну а теперь, наконец, можно начать рисовать. Однако вновь возникает вопрос: рисовать в положении сидя или стоя?

В продаже имеется огромное количество складных стульчиков — очень удобная вещь при рисовании. Стульчик, конечно, не слишком помогает в поиске мотива или подходящего местоположения, на нем не получится передвигаться (шаг вправо или влево при определении лучшего вида на объект). Может, в положении стоя вид будет лучше? Искажает ли расстояние вид на мотив, если сидишь? Я лично предпочитаю рисовать стоя. Впрочем, иногда рисую и сидя — стульчик почти всегда со мной.

Моя техника рисования состоит в том, что я не рисую сразу всю картину. Рассмотрите пример *«Замок Оттенштайн»*. Здесь вы видите, как появлялась картина, — я специально оставил рисунок незаконченным. Поверхность земли, на которой я стоял, была очень неровная — сидя работать было сложно. К тому же забор на переднем плане закрывал лучшую часть замка. Итак, я остановился, положил папку для эскизов на согнутую руку и начал рисовать. Тонкими линиями сделал набросок с учетом основного размера зданий, расположения, форм и количества окон и дверей. Рисунок я закончил позже, по крайней мере частично, как вы видите, когда оказался уже на ровной местности. А то, что я прервался и дорисовал позже, пошло рисунку только на пользу.

Становитесь или садитесь так, чтобы нарисованный объект был прямо перед глазами! Звучит как нечто само собой разумеющееся, но это не каждый раз можно сделать. Вам не всегда удобно стоять или сидеть так, чтобы объект оказался прямо перед вами. Иногда есть лишь доли секунды, чтобы поймать вид и сразу же перенести его на бумагу.

Совет
Всегда садитесь или становитесь так, чтобы объект располагался прямо перед глазами!

Перспектива и объем

Урок 2: *Перспектива*

Цели урока:

научиться определять положение горизонтальной линии;

научиться определять перспективы и положение точек схода.

Дорогие читатели, это очень серьезная тема. Мы начинаем с теоретических основ перспективы. И звучит это намного сложнее, чем есть на самом деле! Единственная сложность состоит в превращении трехмерного объекта в двухмерный рисунок. Но давайте по порядку...

Когда вы стоите под углом к какому-то зданию, у вас создается впечатление, что **все горизонтальные линии** (например, край крыши, оконные и дверные перемычки, карнизы, цоколь и т. д.), которые находятся **над нашими глазами**, — **ниспадающие**, а те, что находятся **ниже уровня наших глаз**, — **восходящие.** Безусловно, мы знаем по опыту, что это оптический обман. Горизонтальные линии остаются горизонтальными, но перспективное искажение вводит нас в заблуждение **(рис. 1а)**. Аналогичная ситуация складывается с сильно расходящимися удаляющимися линиями (например, планки забора или шпалы железнодорожного полотна, которые чем дальше расположены, тем кажутся плотнее друг к другу) **(рис. 1б)**.

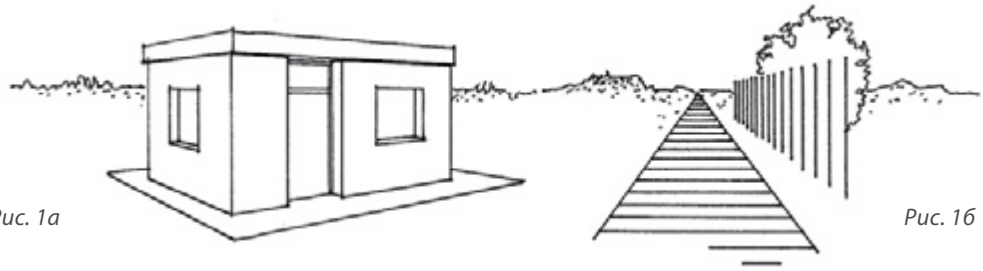

Рис. 1а

Рис. 1б

Положение линии горизонта и точек схода — перспективы с двумя точками схода

В перспективном изображении горизонтальные линии могут восходить либо нисходить. Переход от одного к другому находится на уровне глаз, то есть на линии горизонта. При продлении эти линии встречаются в точках схода слева и справа от нас на линии горизонта.

В примере на с. 17 вверху схематично показано прямоугольное изображение объекта и место, с которого я рассматривал его. Шаг за шагом я поворачиваю объект по часовой стрелке.

Я смотрю на объект под углом примерно 45°. Поэтому точки схода F1 и F2 справа и слева располагаются примерно на одинаковом расстоянии **(рис. 2)**.

При повороте объекта по часовой стрелке на 25° точка F1 приближается к объекту, а F2 отдаляется и уходит по линии горизонта вправо **(рис. 3)**.

Когда я смотрю на объект прямо, точка F1 лежит внутри здания, в то время как линии схода F2 проходят по горизонтали и параллельно уходят в бесконечность направо и налево. Таким образом, появляется лишь одна центральная точка схода **(рис. 4)**.

Во втором примере положение горизонтальной линии меняется с позиции над объектом на позицию под объектом, чье основание выделено серым цветом **(рис. 5–7)**.

Внимание!
Линия горизонта всегда находится на высоте наших глаз, если мы смотрим прямо, не наклоняя головы. В этом случае имеется в виду не горизонт, под которым обычно понимается место соприкосновения земли и неба.

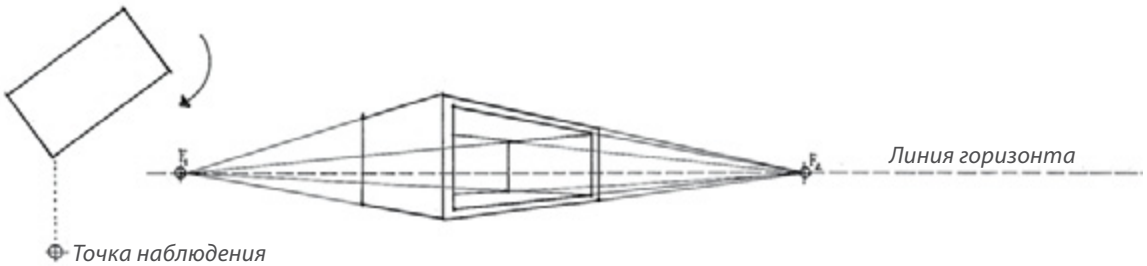

Рис. 2.
Угол зрения примерно 45°

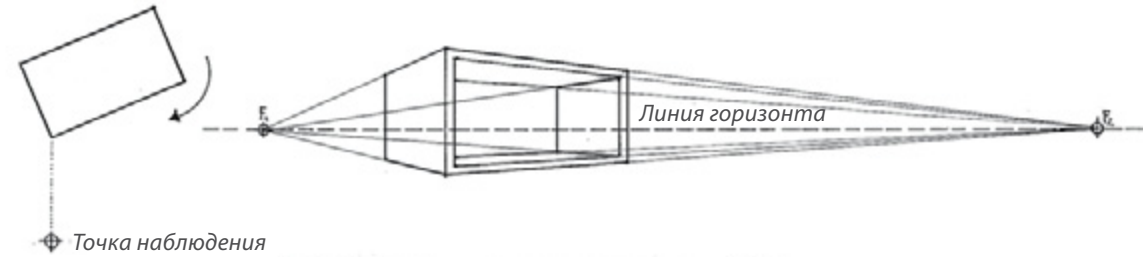

Рис. 3.
Угол зрения примерно 25°

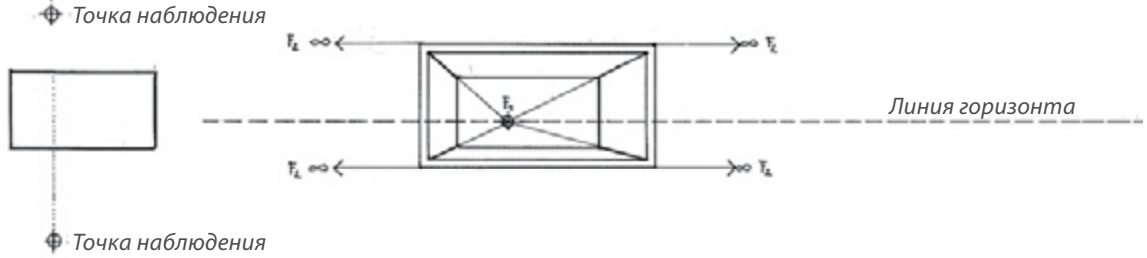

Рис. 4.
Угол зрения 0°— вид спереди. Есть только одна центральная точка схода

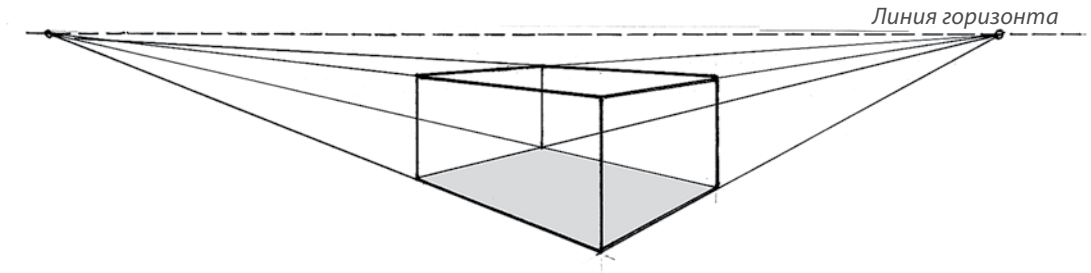

Рис. 5.
Линия горизонта лежит над объектом

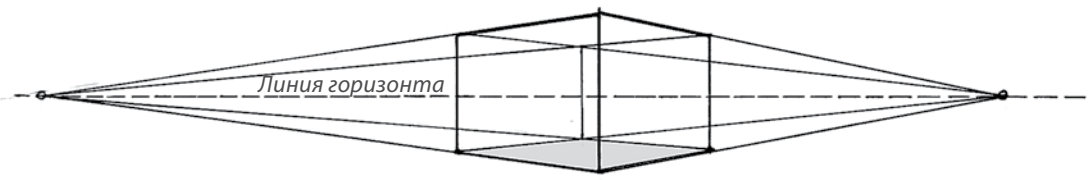

Рис. 6.
Линия горизонта лежит на высоте объекта

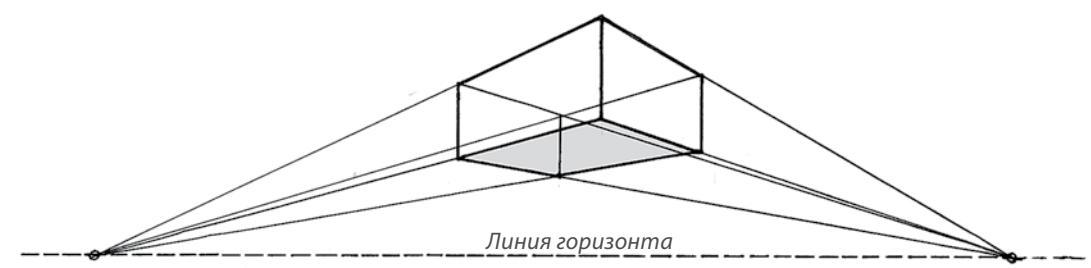

Рис. 7.
Линия горизонта лежит под объектом

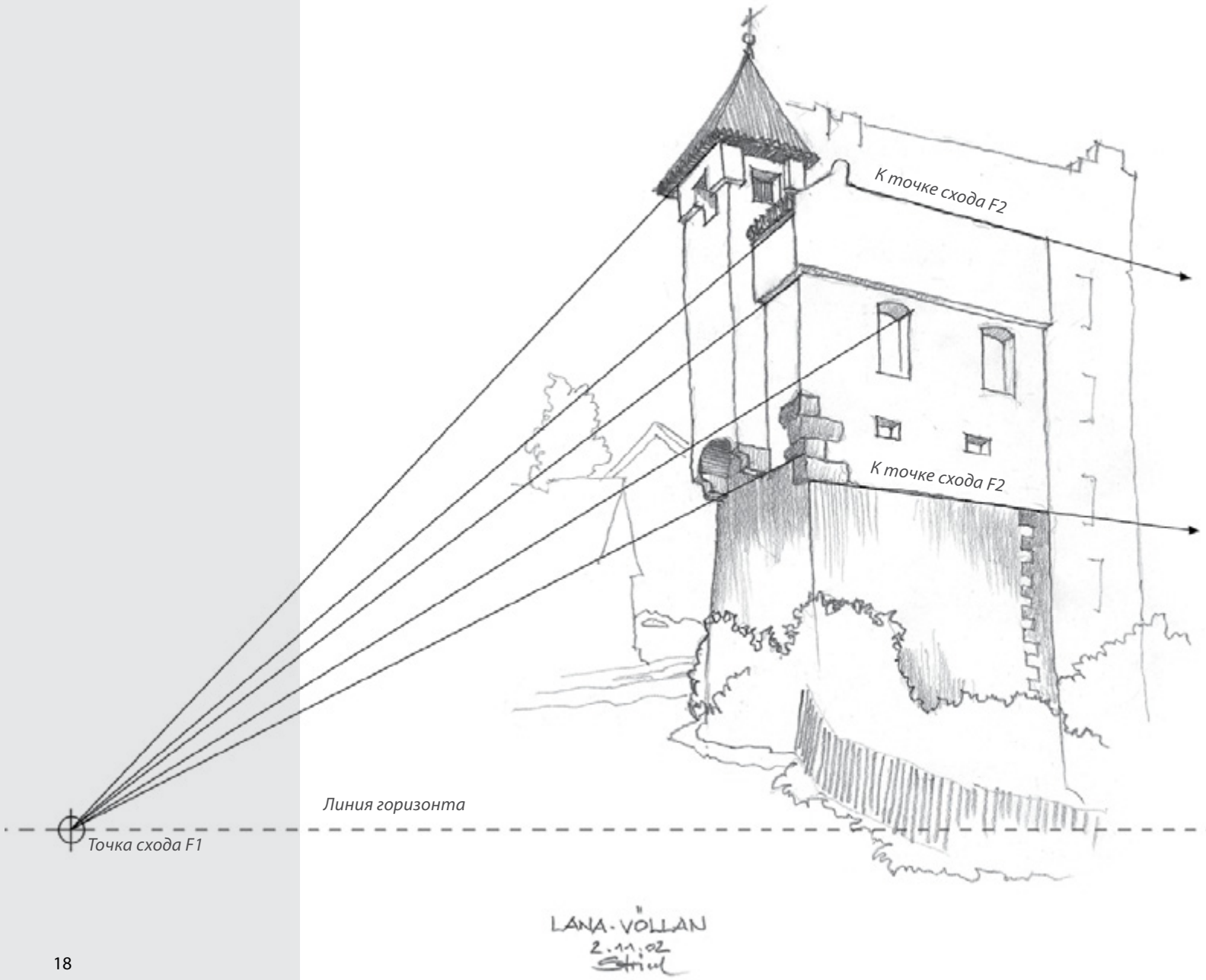
Изменение линии горизонта

На примере рисунка, изображающего *«Лана-Веллан»* — местность на юге Тироля, — я хочу изменить положение линии горизонта, которая находится на высоте глаз: если я удлиню в действительности горизонтальные, а в перспективе идущие к точкам схода линии левой стороны нарисованной башни, то все эти линии схода встретятся в одной-единственной точке — точке схода F1 (при условии, что здание, как здесь, с позиций перспективы изображено правильно).

Итак, линия горизонта найдена, точки схода всегда находятся на этой линии. Линии правой стороны здания практически не наклонены, следовательно, линии встретятся за пределами листа в точке схода F2. Такое часто практикуется — положение точки схода F2, можно сказать, держат в голове.

Данный метод позволяет нам проверить, правильно ли соблюдена перспектива на рисунках, уже после того как они готовы.

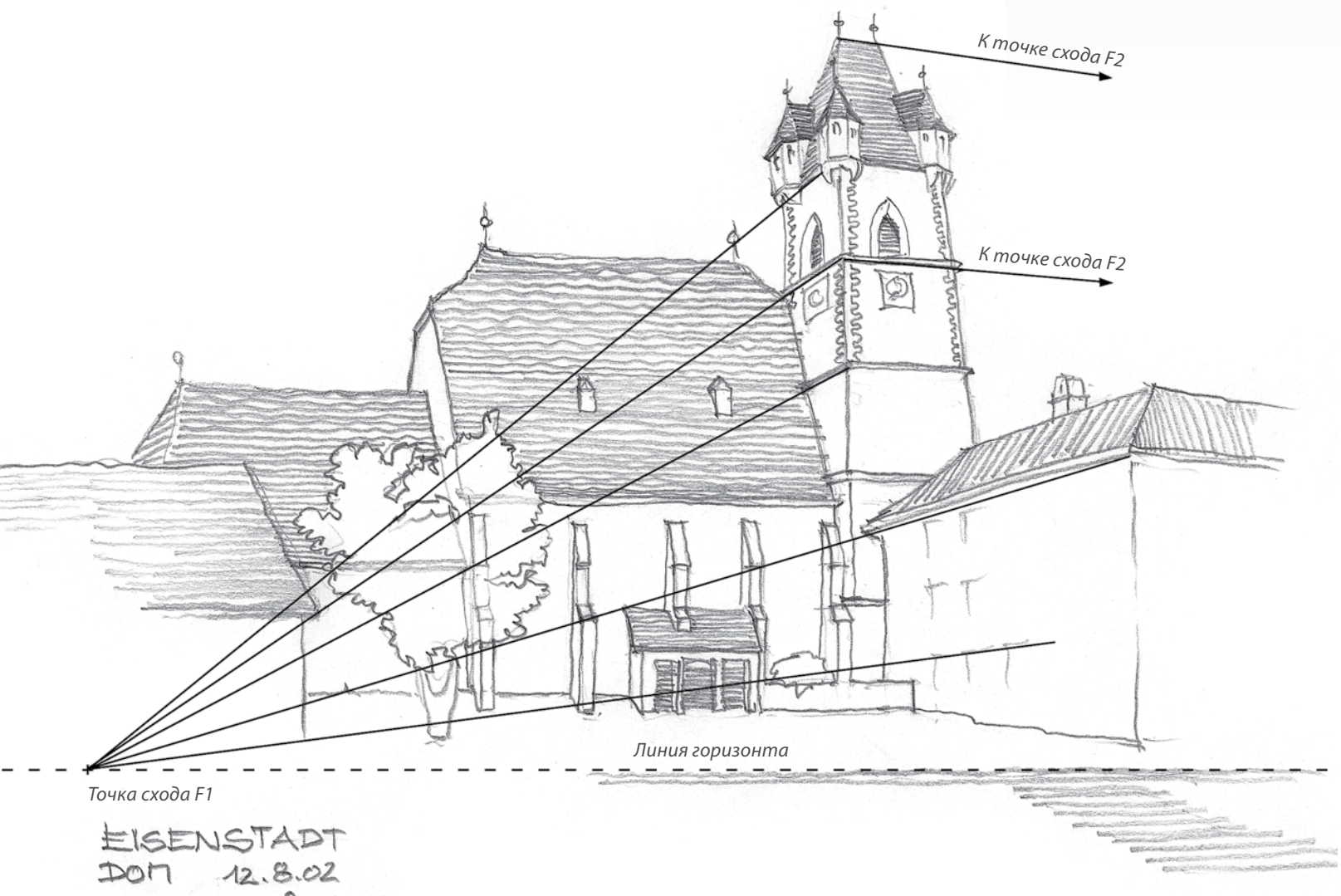
Внимание!
Все параллельные линии идут к одной точке схода.

Пример. Айзенштадт — соборная площадь

Здесь я действую наоборот и в первую очередь думаю о том, где проходит линия горизонта и какие линии здесь встречаются. Есть ли линии — такие как подоконники, цоколь, забор или каменные стены, которые лежат на линии горизонта и при этом остаются горизонтальными — неважно, с какого места я их рассматриваю. Если я нашел линию горизонта, то знаю, что все по природе своей горизонтальные линии, находящиеся ниже этой линии, восходят, а все, что выше, наоборот, ниспадают.

Рисунок *«Айзенштадт — соборная площадь»* с комбинацией центральной перспективы и перспективы с двумя точками схода — линии стремятся к точке схода F2 почти параллельно и таким образом уходят за пределы рисунка, как в примере *«Лана-Веллан»*. Пожалуйста, обратите внимание, что левая сторона башни и параллельная ей стена здания имеют одну точку схода. По прерванной линии нижней границы правого здания вы видите, что площадь слегка поднимается.

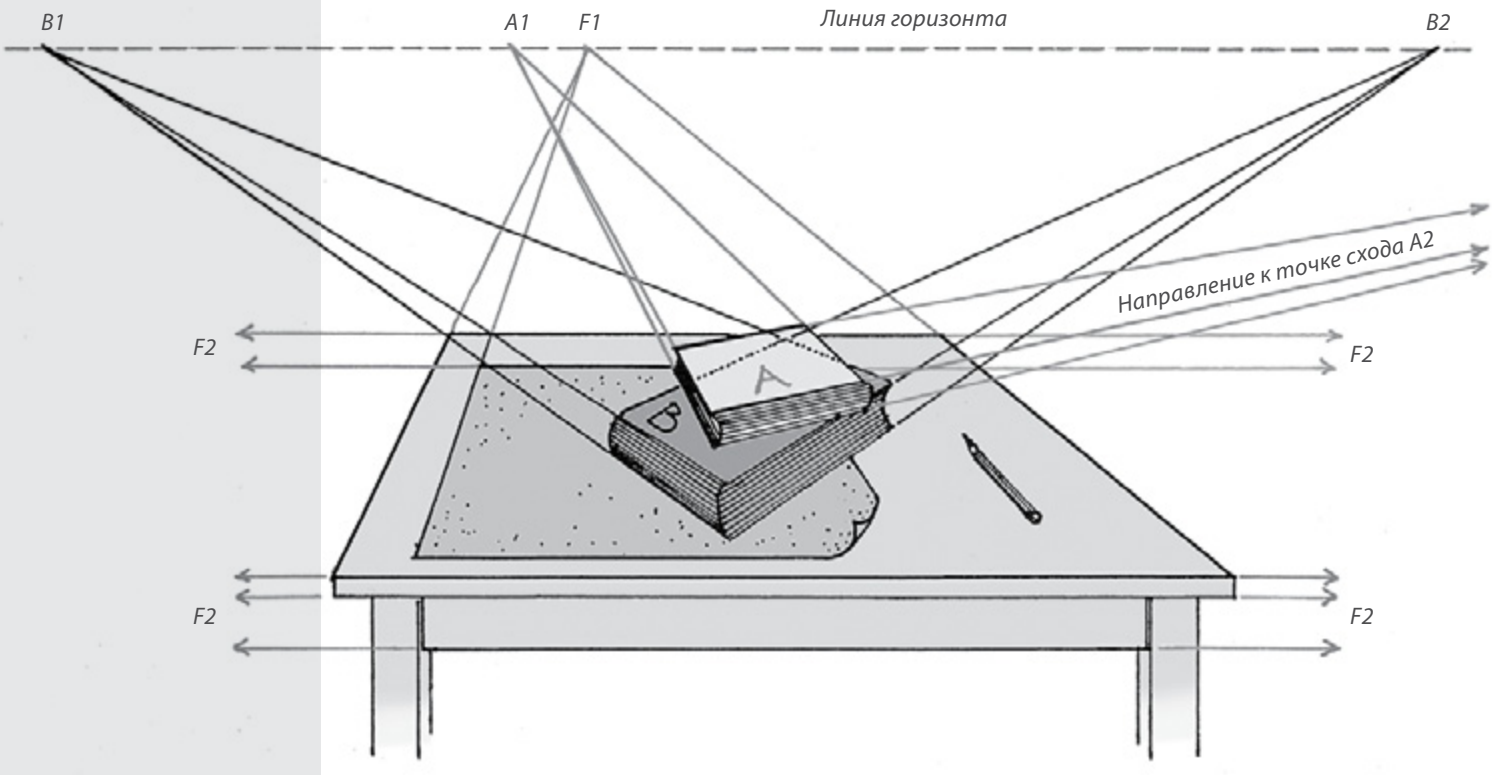
Пример. Натюрморт с книгами

В этом примере схематически показан натюрморт со столом, листом бумаги и двумя книгами. На таком схематичном изображении я хочу показать вам комбинацию центральной перспективы и перспективы с двумя точками схода, причем каждый объект имеет свою точку схода. Такое произвольное расположение объектов можно найти, например, в старых деревнях, где дома строились без какого-либо определенного порядка.

Итак, я стою прямо перед столом, то есть его передний и задний края параллельны моей линии горизонта. Следовательно, точка схода F1 уходящих назад краев стола находится точно передо мной на линии горизонта, в то время как линии схода F2 параллельны краям стола и направляются вправо и влево в бесконечность: это центральная перспектива, которой следуют и линии схода серой бумаги. Эти линии параллельны краям стола и имеют общие точки схода F1 и F2.

Обе книги, напротив, лежат не параллельно, а под разными углами по отношению к краю стола и имеют, таким образом, по две точки схода: A1 и A2, а также B1 и B2. Конечно, все эти точки схода располагаются на линии горизонта — у B1 и B2 они еще лежат на бумаге, а вот A2 больше не видно, потому что эта точка находится за пределами листа.

Внимание!
Линия горизонта в зависимости от фрагмента мотива и местоположения может лежать очень высоко или низко, даже за пределами листа бумаги.

Этот натюрморт показывает принцип построения точек схода объектов, которые лежат не параллельно друг другу. Но все они располагаются на одной и той же линии горизонта

Пример. Коссиньяно, Италия

Рисунок справа изображает узкий переулок в небольшом итальянском городке Коссиньяно с немного угловатыми зданиями и неровными улицами. При рисовании таких разноуровневых улиц вновь возникают вопросы, где проходит линия горизонта, с какой высоты горизонтальные линии начинают уходить под углом, где находятся точки схода. Можно заметить, что линия горизонта лежит на высоте горизонтально располагающегося порога двери дома (**см. рисунок**). Поскольку во время рисования я сидел на стульчике, линия горизонта находится низко на изображении, поэтому все горизонтальные линии над ней нисходят к точке схода. Она же располагается по отношению к правому зданию в левой части картины на высоте порога.

Чтобы нисходящие линии на следующем здании или линии обеих дверей не шли к этой точке, необходимо, чтобы эти здания стояли не параллельно друг другу и, следовательно, имели собственные точки схода, как книги в предыдущем примере. Благодаря низко располагающейся линии горизонта эти линии уходят вниз, потому что их точки схода в любом случае должны лежать на линии горизонта.

Урок 3:

Учимся понимать расположение линий и пропорции и переносить их на рисунок

Цели урока:

научиться оценивать пропорции объектов;

научиться понимать местоположение линий и переносить их на бумагу.

В предыдущем уроке я рассказал, где располагаются линия горизонта и точки схода. Как же с помощью линий перенести на бумагу мотив, перед которым мы стоим?

Я покажу порядок действий на примере. Но знайте, что мой способ превращать эскиз в картину — не единственный! Каждый художник должен сам определить, как ему приятнее работать.

Я выбираю мотив, который мне хочется нарисовать, и ищу для себя подходящее местоположение. Решаю, буду ли я рисовать сидя или стоя, и затем располагаюсь так, чтобы мотив находился прямо у меня перед глазами и чтобы мне не нужно было поворачивать голову. Альбом лежит у меня на коленях, если я рисую сидя, либо на согнутой руке, если я стою.

Рис. 1. Сначала я выбираю фрагмент и формат. В данном случае предпочтительнее книжный формат. Потом определяю размер рисунка на листе бумаги. В заключение я нахожу **прямую вертикальную линию**, располагающуюся как можно ближе ко мне, например самый близкий край здания, который передает примерную высоту объекта, и провожу ее на бумаге.

Рис. 2. Затем я выясняю, на какой высоте находится **линия горизонта**. На этой высоте все по природе горизонтальные линии на рисунке тоже должны быть горизонтальными — я рисую их. Теперь наиболее трудное: я должен провести самую верхнюю линию (которая пойдет вниз под самым острым углом) до основания здания под правильным углом. Поскольку ни одна из точек схода не находится на листе бумаги, мне нужно понять, каков угол наклона. Я держу альбом вертикально перед собой, стараясь, чтобы верхний край располагался максимально горизонтально, и прицеливаюсь, где мне нарисовать линию. При этом я держу карандаш рядом с листом таким образом, чтобы карандаш был как бы продолжением линии, которую нужно нарисовать **(позиция А)**. Затем

Рис. 1

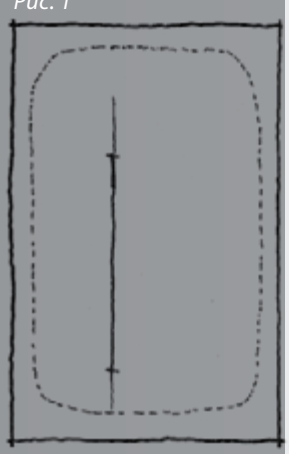

Рис. 2

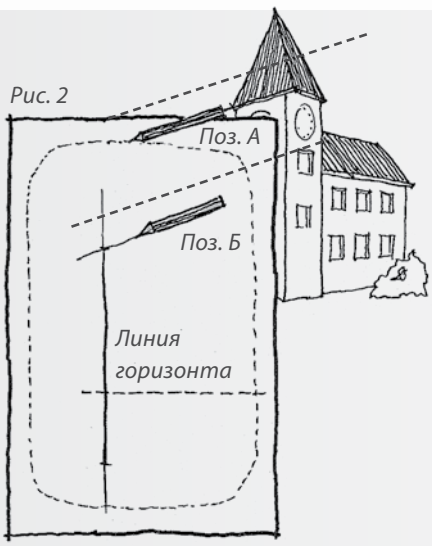

Рис. 3

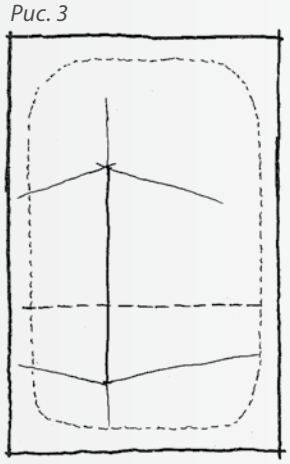

Рис. 4

перемещаю его туда, где должна проходить линия (**позиция Б**). Здесь мне необходимо определить угол наклона карандаша, чтобы нарисовать линию.

Рис. 3. С остальными линиями, которые стремятся к точкам схода, находящимся за пределами листа, я поступаю так же.

Рис. 4. Теперь нужно выяснить, какая у башни ширина. Для этого я держу карандаш горизонтально и измеряю на вытянутой руке более широкую левую половину башни. Большим пальцем я отмечаю на карандаше ширину — и это сейчас основная величина (G).

Рис. 5. Я поворачиваю руку с карандашом на 90°, чтобы понять, сколько раз ширина башни (G) входит в высоту. В нашем примере высота башни в четыре раза больше ширины, то есть пропорции составляют 1:4.

Рис. 6. Высоту башни я условно делю на четыре части. Сколько раз основная величина войдет в правую сторону башни и здания церкви? И снова с помощью карандаша и вытянутой руки вы измеряете разную длину, используя основную величину G. Затем переносите это на бумагу. Звучит очень запутанно, но на самом деле все довольно просто!

Рис. 7. Следующий шаг — мы определяем расположение шпиля. Он находится слева от моей линии горизонта (самый близкий край здания) или справа? И насколько выше? Чтобы точно установить местоположение, необходимо нарисовать форму крыши церкви в перспективе, нанести диагонали и провести вертикаль от точки пересечения вверх (**серые линии**). Именно на этой линии должен находиться шпиль, иначе башня получится наклоненной! Впрочем, слишком много теории. Лучше положимся на ваш глазомер и сравним со вспомогательными линиями, например, переднего края, где находится данный шпиль. Этого будет достаточно!

Рис. 8. Обобщение. Выберите основную величину и определите с ее помощью все пропорции объекта, который вы рисуете. Здесь, например, соотношение высоты к ширине башни составляет 1:4. Какую величину вы возьмете на своем рисунке, зависит от того, насколько большим он должен получиться.

Внимание!
Основная величина дает лишь представление о пропорции и не имеет ничего общего с действительными размерами!

Рис. 5

Рис. 6

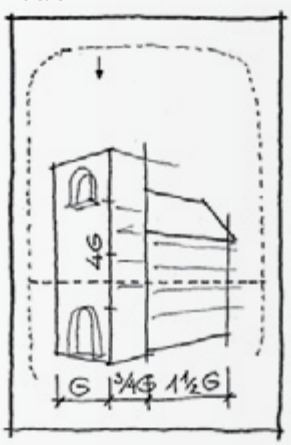

Рис. 7

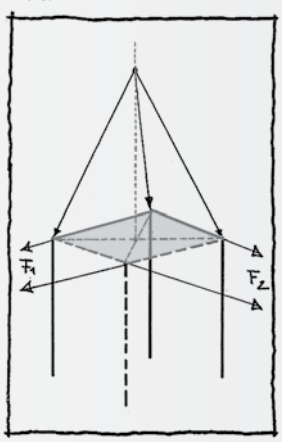
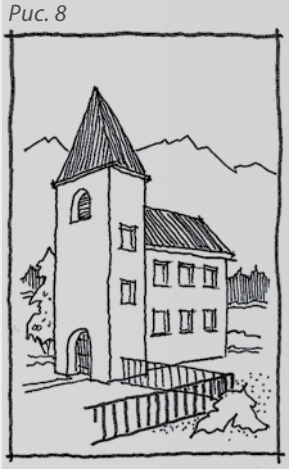
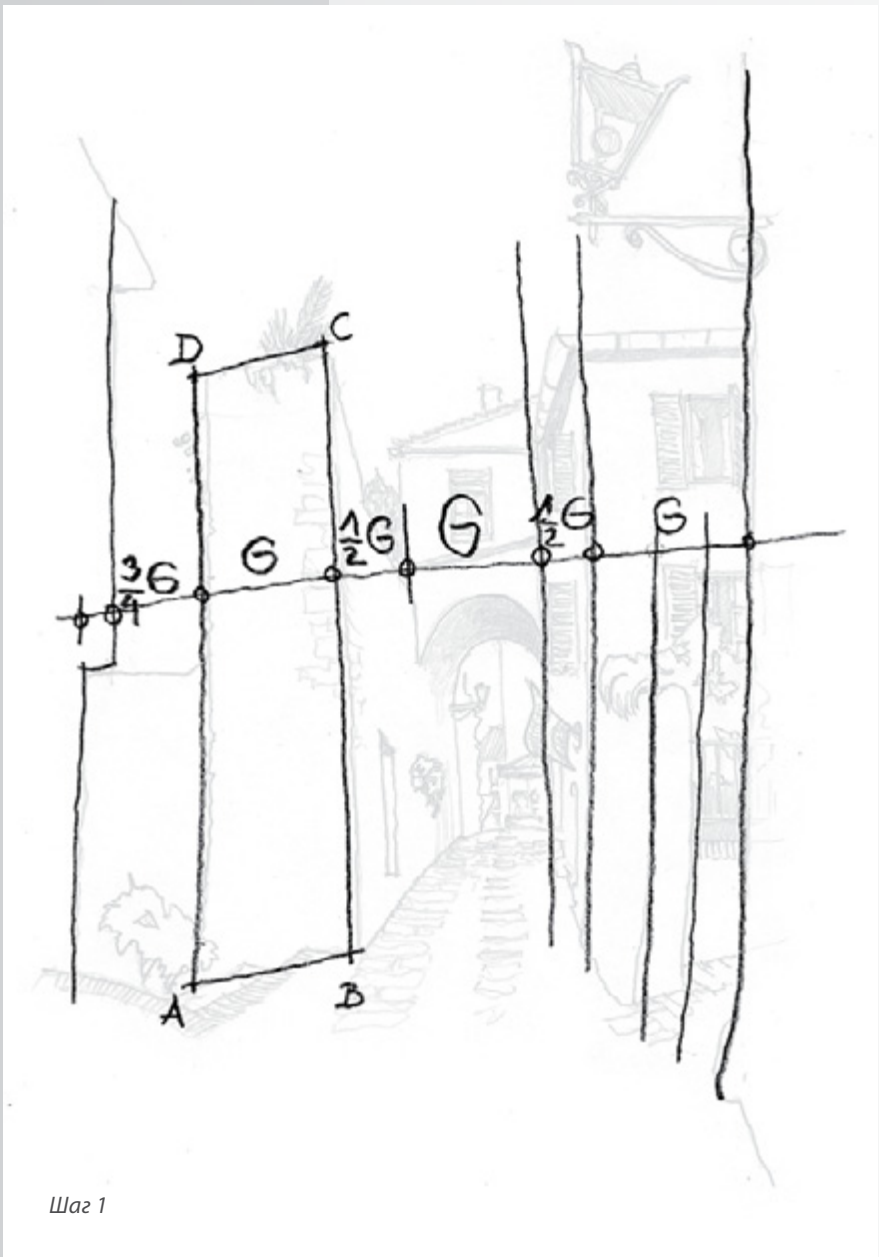

Рис. 8

Упражнение. Рисуем пошагово переулок в Пьенце, Италия

После того как мы обсудили основные аспекты объемного рисования, я хотел бы все объяснить на примере рисунка, где запечатлен переулок в Пьенце. Мотив очаровал меня сразу, как только я прошелся по переулку до рыночной площади: мрачная извилистая дорога в контрасте со стенами, согретыми солнечным

Шаг 1

Шаг 1

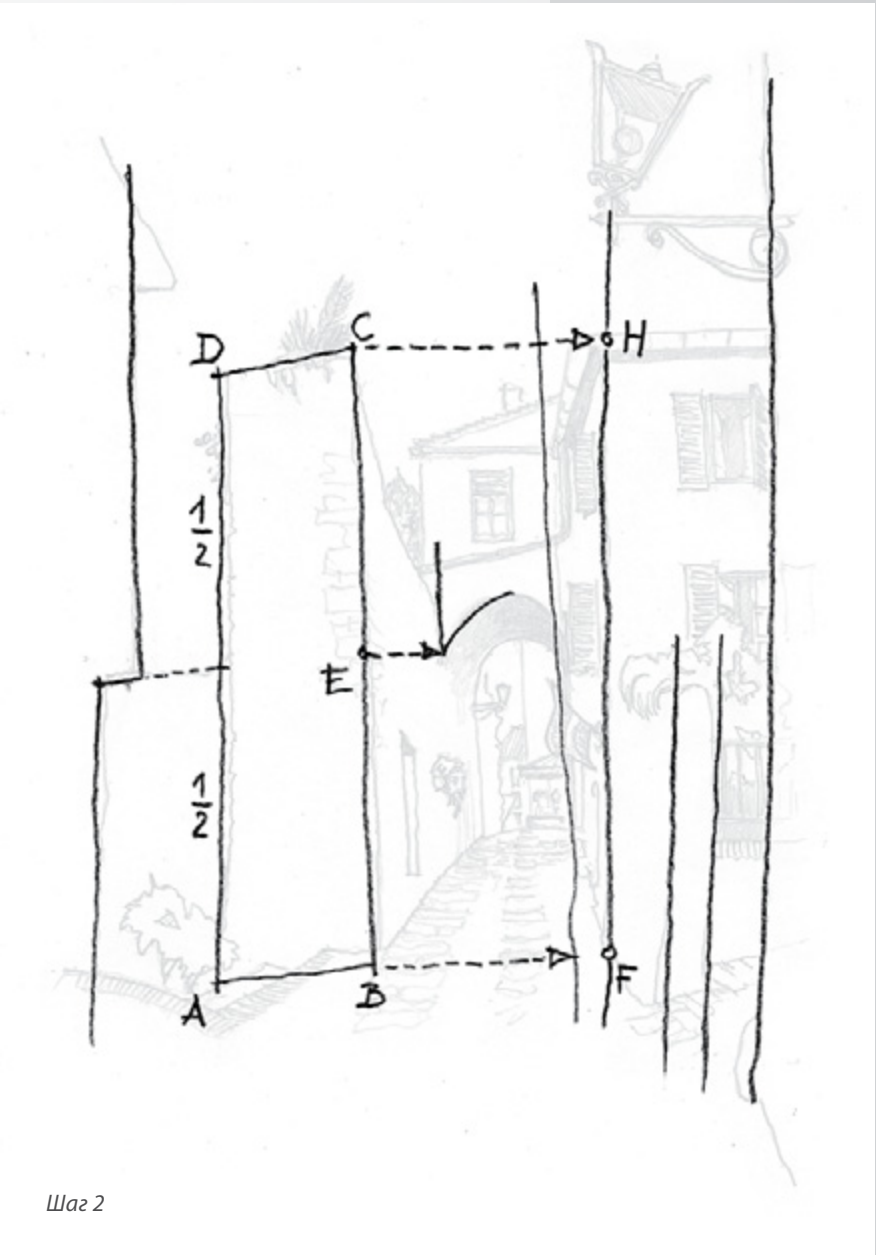
Я решил рисовать мотив стоя, в книжном формате — так можно изобразить улицу, уходящую вверх. В положении сидя подъем не так виден. Я выбрал в качестве первого участка часть каменной стены слева (точки A, B, C, D).

Ее ширина — это основная величина G, которая позволяет мне изобразить стену в правильной пропорции. Одновременно с помощью основной величины я G наношу вертикальные линии справа от первого рисуемого участка: контурные линии правого здания, ограды сада и края дома с покосившимся фонарем.

светом, идущая вверх улочка, каменные стены слева и справа, которые, кажется, поглотят вас, когда вы по ней проходите. И один сильно погнутый фонарь, придающий моему рисунку определенную ноту несерьезности. Чтобы вам легче было следовать шагам, смотрите на уже готовый рисунок.

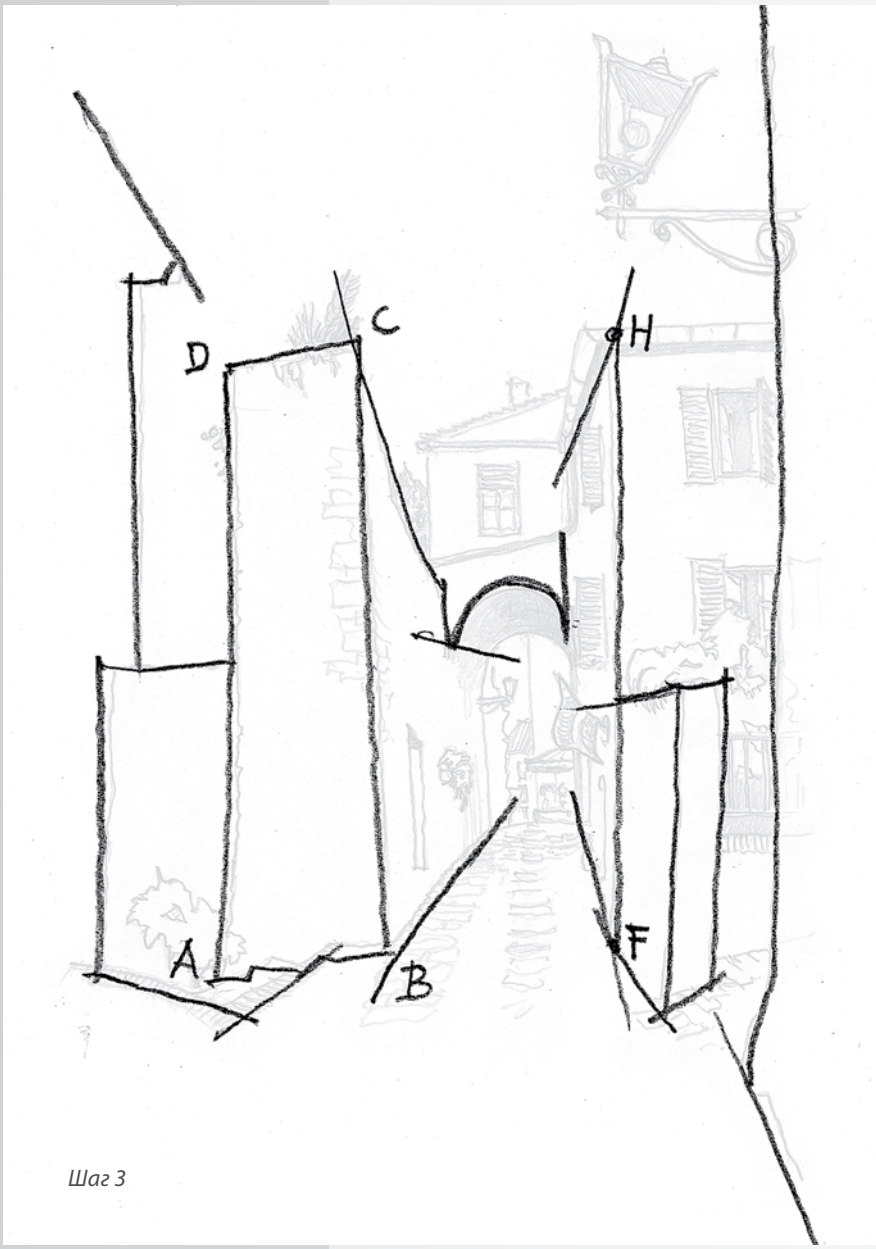
Шаг 2

Когда на высоте точки B я провожу линию направо, появляется точка F, из которой поднимается правое здание. Оно заканчивается точно на высоте точки C. Свод, в свою очередь, проявляется посередине между точками B и C — в точке E.

Шаг 2

На этом изображении хорошо видно, что переулок уходит глубоко в картину, в то время как ступени слева ведут вниз. Легкий ветерок дует в переулке — это можно понять по едва заметному движению флага, закрепленного на стене.

Шаг 3

Шаг 3

Теперь необходимо обозначить на листе нижние и верхние контурные линии левой стены и правого здания — они придадут рисунку объемность.

Шаг 4

На этом этапе я рисую здания на заднем плане, растения, окна и двери. Разные детали, например покосившийся уличный фонарь вверху справа, доставили мне при рисовании особое удовольствие!

Совет

Рисование — это не сухая наука, оно должно приносить радость творчества. Поэтому рисунок, конечно, может иметь некоторые забавные элементы.

Урок 4: Объемные детали

Цели урока:

научиться понимать объемность окон, дверей и лестниц;

научиться переносить на бумагу окна, двери и лестницы правильно с точки зрения перспективы;

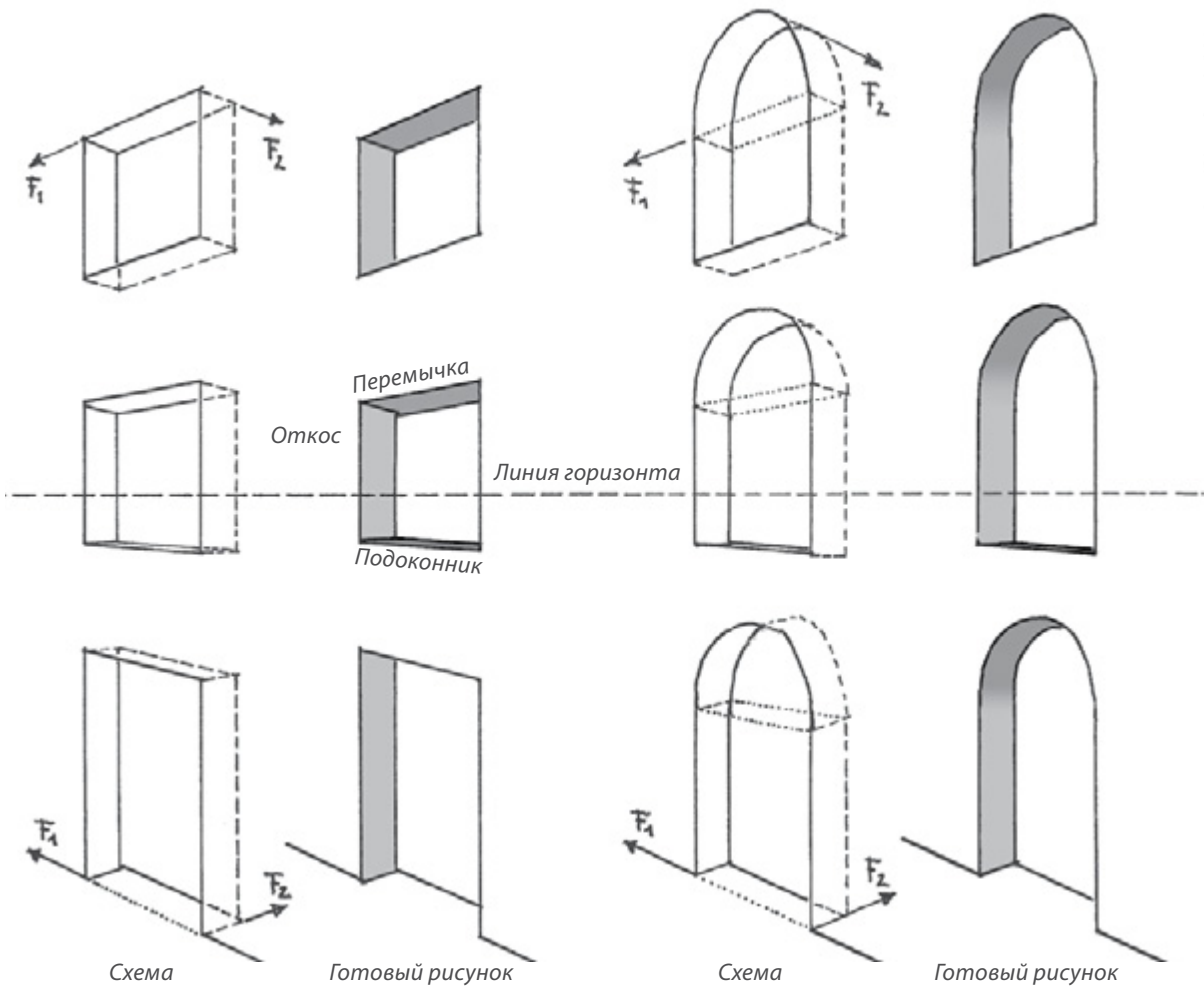
научиться правильно штриховать.

Как вы уже успели заметить, отдельные здания или целый комплекс домов только тогда становятся интересными, когда фасады оживляются благодаря окнам, дверям и лестницам. Свет и тени, которые появляются на рисунке с помощью штриховки, тоже вносят вклад в создание объема.

Окна и двери

Для окон и дверей — и неважно, находятся они под наклоном или нет, — действуют те же правила, что и для всего здания: есть линия горизонта и две точки схода.

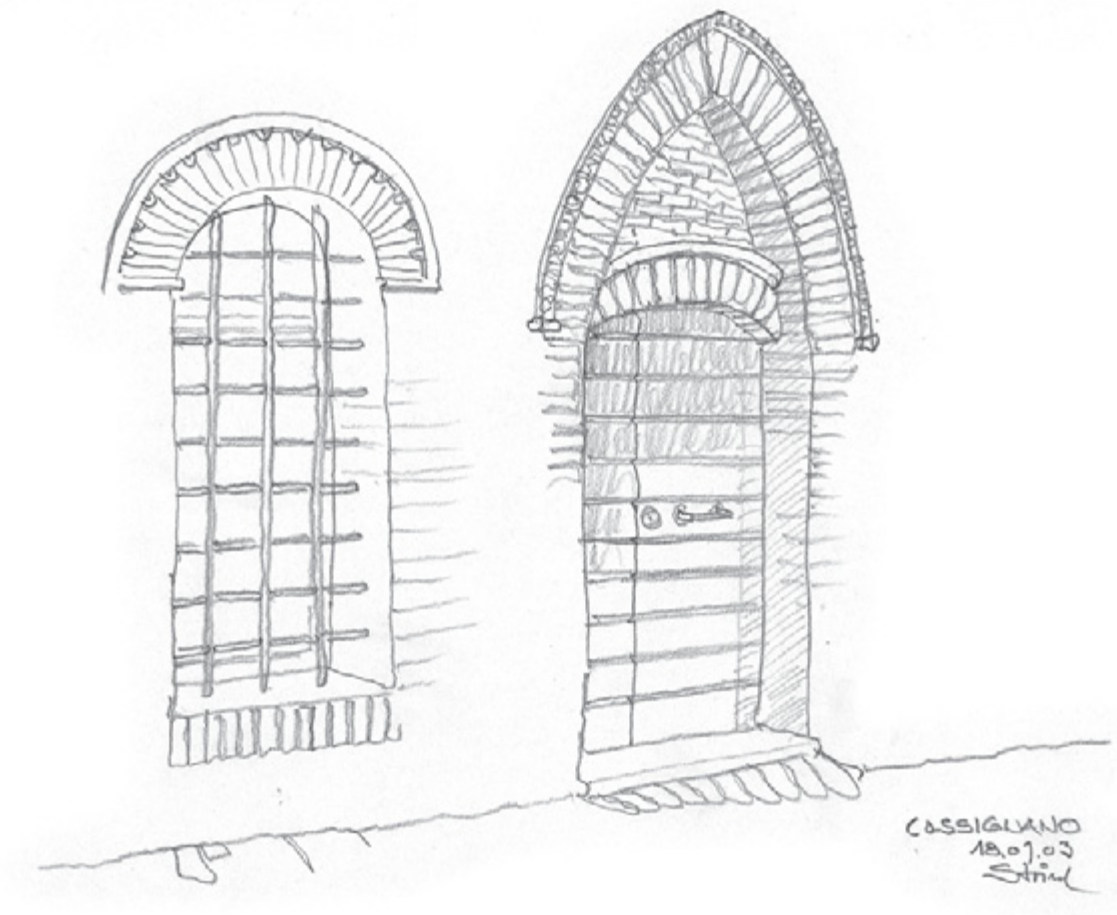
Чтобы правильно нарисовать откос (отмечено зеленым цветом), подоконник (отмечено красным цветом) или оконную перемычку (синий цвет), представьте окно не только как некое отверстие, но и как коробочку. Нарисуйте очень тонко все скрытые линии. Вы знаете, что все горизонтальные линии ведут к обеим точкам схода. Поэтому окна и двери выглядят над, посередине и под линией горизонта, как на рисунке внизу.

ПРЯМОЙ ПРОЕМ СВОДЧАТЫЙ ПРОЕМ

Гарб, остров Гозо
Тринадцать проемов в каменной стене — и ни один не похож на другой. Но в целом фасад в этой центральной перспективе смотрится очень гармонично.

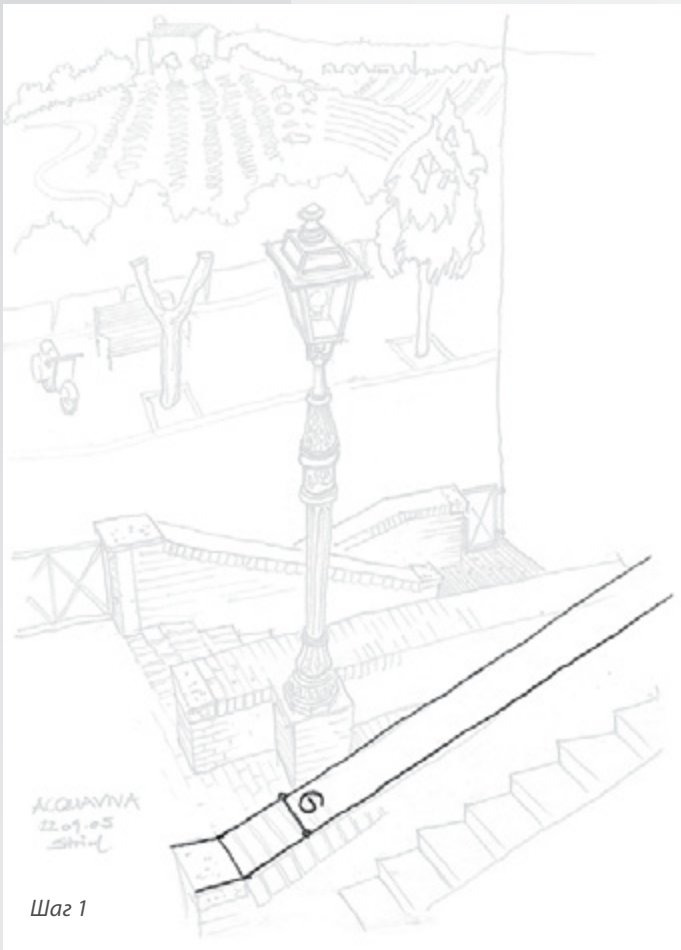

Коссиньяно
И такие невзрачные детали могут служить прекрасным мотивом для рисунка. Одна только декоративная кирпичная кладка уже побуждает к рисованию.

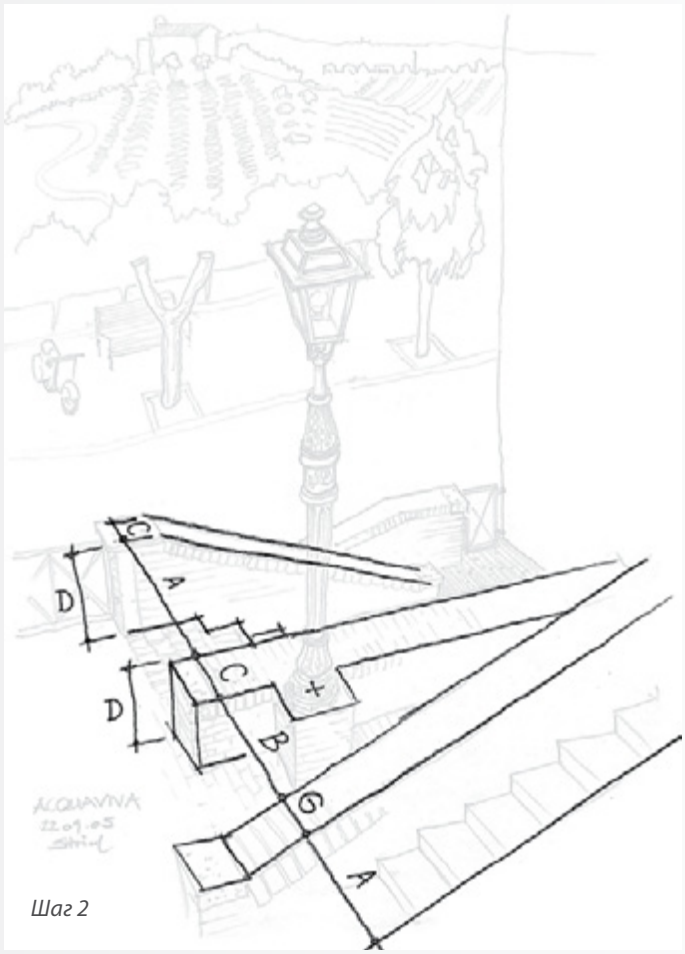
Лестницы

Я люблю лестницы, потому что они своим наклоном нарушают порядок вертикальных и горизонтальных участков на картине. Передние и боковые границы отдельных ступеней при этом необходимо нарисовать правильно с точки зрения перспективы, потому что здесь ошибка сразу заметна.

Упражнение. Рисуем пошагово лестницу в Аквавиве

Шаг 1

Шаг 2

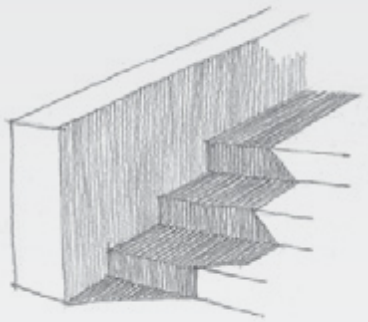
Шаг 1

Эта лестница в Аквавиве необычная. Она не идет, как все, вверх или вниз, а имеет многочисленные лестничные пролеты, которые располагаются друг рядом с другом. И эта лестница представляет для художника невероятный интерес.

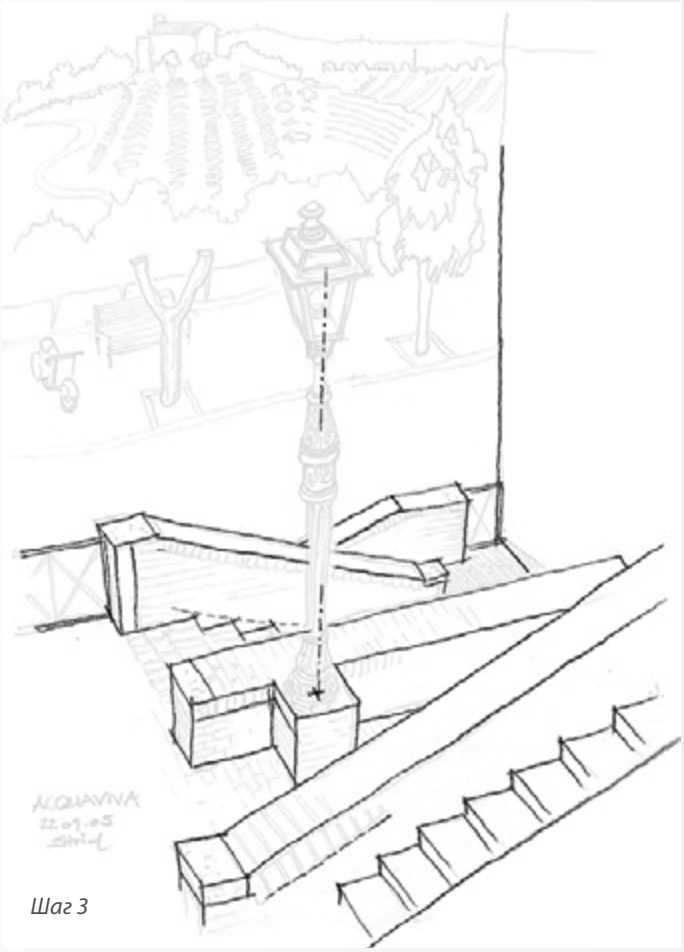
Я начну с примечательного верхнего ряда прямо передо мной. Он ведет вверх слева направо. Я постараюсь точно передать угол наклона. Ширину этой стены я определил как основную величину G.

Шаг 2

Эта величина подсказывает, какой ширины отдельные участки лестницы, то есть сколько раз эта величина входит в ширину лестничного марша (A), какой ширины пространство с небольшим квадратным выступом, на котором стоит фонарь (B), какой высоты парапет (D) и какой ширины это место (C). Основная величина позволяет определить все эти соотношения, отмеченные на вспомогательной линии, проходящей по передней границе всех ступеней.

Рисуем лестницу (рисунок справа)
Параллельная ступеням стена отбрасывает на них тень.
На вертикальной поверхности тень ложится под наклоном в направлении падения света, поэтому она убегает дальше от стены к середине лестницы.

Шаг 3

Шаг 4

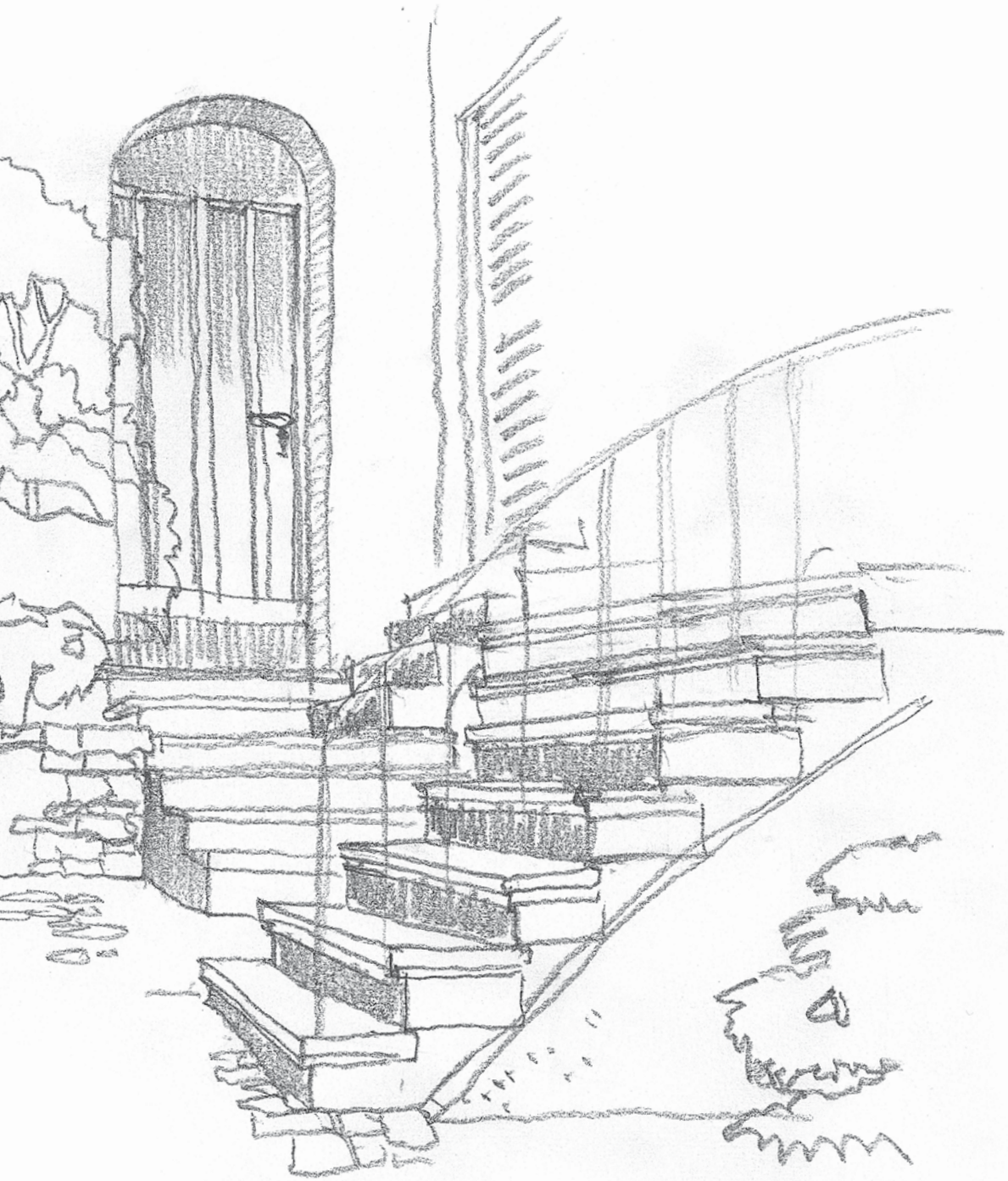
Шаг 3
На последнем этапе я прорисовываю самую нижнюю лестницу, верхние ступени и очень стилизованно несколько камней стены. Не хватает еще выделяющегося на общем фоне столба с фонарем: его опорная точка находится на выступе. Я выделил фонарь, а все линии, которые его пересекали, стер. Вот и готова основная конструкция лестницы.

Шаг 4
Теперь нарисую столб и фонарь со всеми завитушками, а также закончу композицию. При более детальном рассмотрении вы увидите, что опытный художник допустил ошибку: вообще-то столб должен входить в центр фонаря, но сам фонарь немного сдвинут влево. В заключение на заднем плане я набросал здания и деревья, а на среднем плане — площадь, к которой ведет лестница.

RANATUELLE
26.5.2000
Strid

Пример. Лестницы в Раматюэль, Южная Франция

Эти лестницы я нашел во время путешествия по небольшому городку Раматюэль недалеко от Сен-Тропе: к каждому из очень близко расположенных друг к другу подъездов домов от небольшой площадки вела собственная индивидуальная лестница. В такой неразберихе ступеней безмятежно дремала кошка — и снова волнующий мотив с резкими контрастами грубых и мягких очертаний, небольшой долей юмора и огромным количеством перспектив!

Упражнение
Посмотрите вокруг и найдите интересные подъезды, въезды во дворы и подходы к лестницам. Попробуйте их нарисовать.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Штриховка

Штриховка, с помощью которой мы создаем тень, быстро превращает обычный плоский рисунок в объемный. При этом можно использовать простую штриховку или перекрестную. Простая штриховка — это наложение равномерных параллельных коротких линий **(рис. 1)**. Когда вы рисуете что-то в перспективе, для создания глубины все штрихи должны проводиться в соответствующем направлении. Перекрестная штриховка — это наложение диагональных штрихов друг на друга **(рис. 2)**.

Как правило, для крыш вы применяете простую штриховку, чтобы подчеркнуть направление, а для закрашивания стен лучше подходит перекрестная штриховка — здесь важно показать тень. При простой штриховке линии должны быть особенно четкими и аккуратными, проходить от одного края до другого **(рис. 3)**.

Пример. Цитадель Виктории в Гозо, Мальта

Этот рисунок объединяет в себе темы всех предыдущих уроков: части здания, которые стоят не параллельно друг другу и, соответственно, имеют собственные точки схода, лестницу и изображение света и тени с помощью штриховки (в данном случае это перекрестная штриховка).

Но осторожнее с тенью! Если даже чуточку переборщить, то в итоге весь лист будет покрыт заштрихованными областями. Заранее подумайте, где будет источник света, какие участки освещены, а какие останутся в тени. Здесь свет падает слева, а вот участки справа находятся в тени.

Пример. Виа Гарибальди, Монтероссо

На этом рисунке с помощью простой штриховки я создал светлые и темные зоны, чтобы добавить картине глубины. Для уравновешивания заштрихованных участков справа в середине я оставил большой незакрашенный участок. Вокруг него располагаются остальные части эскиза, почти полукругом.

Совет
Штриховку следует накладывать параллельными штрихами и ни в коем случае не размытым серым тоном, который получается при растирании штрихов, сделанных простым карандашом.

Совет
Обращайте внимание на то, чтобы тень соответствовала всем деталям. Даже дилетант заметит, если что-то не так!

Пример. Мост Сечени, Будапешт

Центральный момент в этом рисунке — арка ворот с ее фундаментом — находится немного не в середине картины, в соответствии с правилом золотого сечения (сравните с рисунком на с. 42). Это графическое решение не было запланировано и пришло в процессе рисования. Здесь находятся и самые темные места: тень моста и его отражение в воде. Чем дальше что-то расположено, тем бледнее штрихи, например другой конец моста. Самый важный элемент для создания глубины рисунка — изогнутая линия, изображающая парапет на переднем плане. То, что данная линия заканчивается перед мостом, выглядит ошибкой, но дорога в этом месте идет не с таким уклоном, как на переднем плане. Обратите внимание на то, что все архитектурные элементы имеют вертикальную штриховку, а вот вода и нижняя часть фундамента моста — горизонтальную.

Совет
Нарисуйте этот же мотив несколько раз, выбирая различные виды штриховки. Вы удивитесь, как по-разному будет выглядеть картина.

Пример. Висбаден — коллаж рыночной площади

Четыре мотива рыночной площади этого прекрасного городка, к сожалению, расположены слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было запечатлеть на одном рисунке. Если только не объединить их в форме коллажа! Самый маленький мотив — лестница — образует передний план, затем следуют колонна с фонтаном, церковь и ратуша. Конечно, что касается огромных величественных фасадов, необходимо ограничиться самым важным — тем, что отражает что-то характерное для здания. Только так вы достигнете гармоничного целого. Штриховка в этом рисунке следует архитектурным формам.

Урок 5: *Построение композиции*

Цель урока:

научиться строить композицию с помощью геометрических форм, диагоналей, золотого сечения и центрального элемента.

Есть рисунки, которые с первого взгляда притягивают к себе внимание. А есть такие, которые нарисованы четко и очень красиво, но никак не трогают. В рисунках, как и в картинах, все зависит от композиции — именно она либо впечатляет нас, либо оставляет равнодушными. Важные элементы для композиции картины — это **геометрическая форма**, по которой выстраивается вся картина, **линии** и **центральный элемент**.

Основная геометрическая форма

Классическая геометрическая форма в живописи и, соответственно, в рисунке — это треугольник, который почти всегда ведет к яркой композиции **(рис. 1)**.

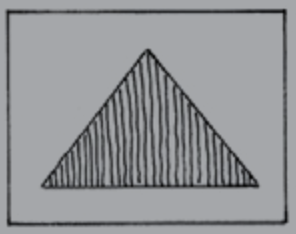
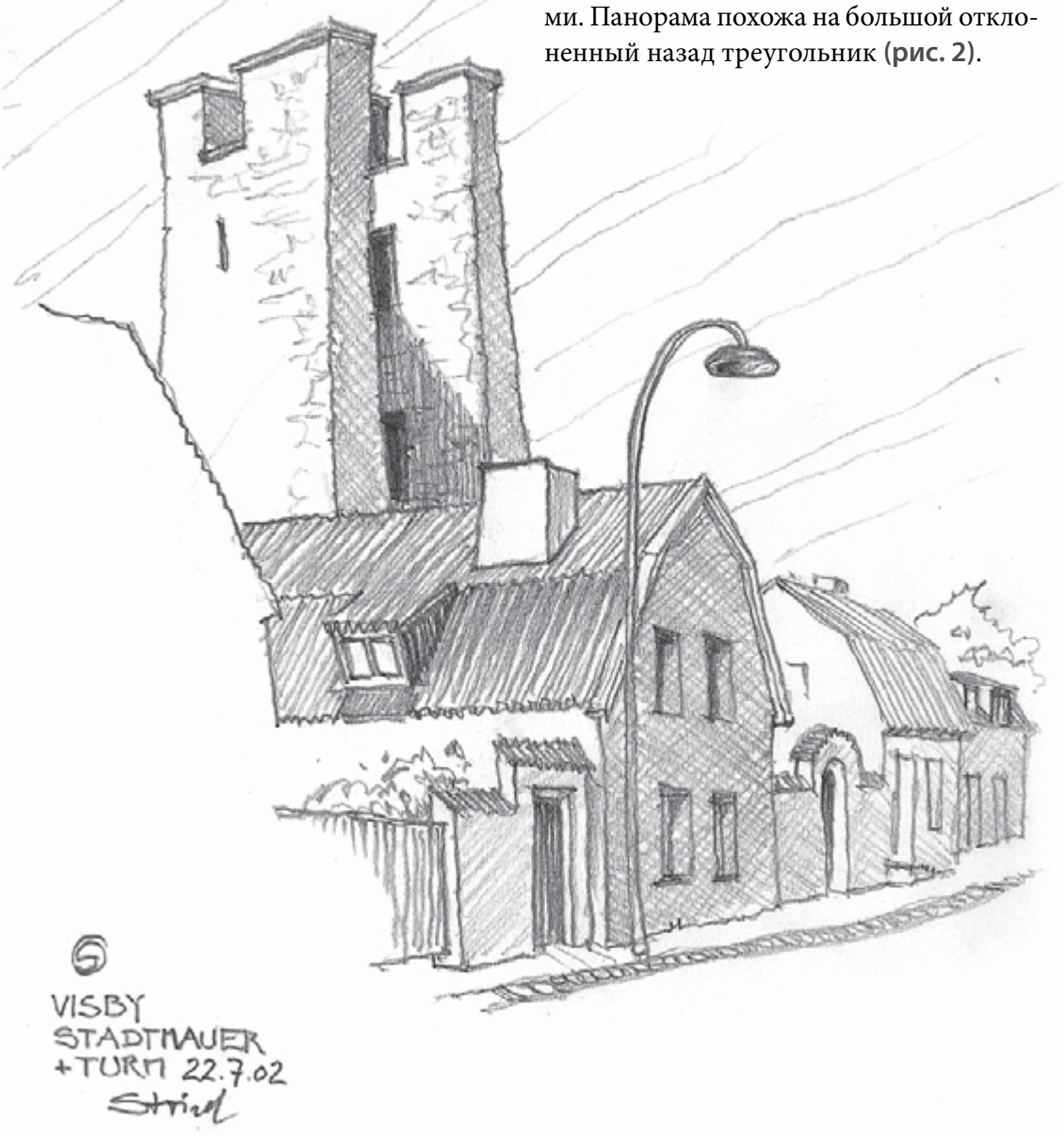

Рис. 1

В рисунке *«Висби, городская стена и башня»* мы видим узкую улочку в шведском городе Висби, на которой стоит почти полностью сохранившаяся средневековая городская стена с 24 башнями. Панорама похожа на большой отклоненный назад треугольник **(рис. 2)**.

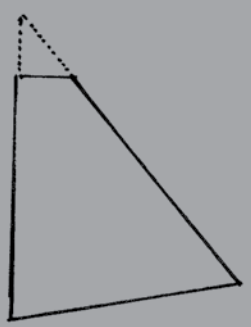

Рис. 2

Квадрат (**рис. 3**) и прямоугольник в книжном или альбомном формате ведут к спокойному изображению, причем книжный формат передает скорее какое-то напряжение, а альбомный формат — спокойствие.

Важно, чтобы выбранная форма подчеркивала изобразительное содержание картины. При этом чем проще основная форма, тем лучше, потому что рисунок становится более выразительным. В примере *«Крепость Рабенштайн»* основная форма — прямоугольник. Расположение здания у верхнего края листа подчеркивает высоту отвесной скалы, на которой стоит крепость.

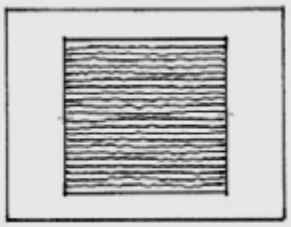

Рис. 3

Совет
Нетронутые участки тоже могут подчеркивать изобразительное содержание картины. В данном случае высокое расположение крепости становится ясным только благодаря выделению скалы (**см. с. 52**).

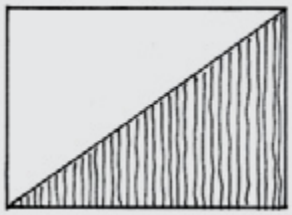

Рис. 1

Диагональ

Следующая возможность создать успешную композицию — это правильно расположить условные диагонали. При этом не играет роли, имеет рисунок книжный формат или альбомный, проходит ли диагональ точно из нижнего угла картины в верхний (**рис. 1**). Важно, чтобы диагонали шли из левого нижнего участка картины в правый верхний. Только такое направление создает комфортное ощущение от картины, а вот линии, которые идут из левого верхнего угла в правый нижний, оставляют тоскливое и отрицательное впечатление от изображения.

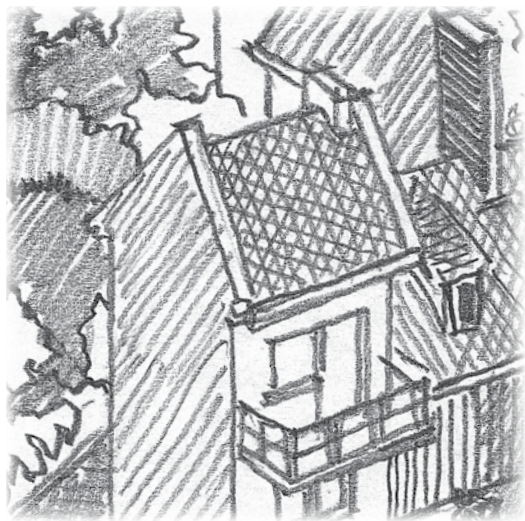
Пример. Дома на реке Ибс в Австрии

Я нарисовал дома с моста, а река Ибс течет здесь с правого верхнего в левый нижний угол и вдоль нее построены дома. В картине присутствуют условные диагонали слева снизу вправо вверх.

Если бы ландшафт шел в направлении нисходящих диагоналей из левой верхней части в правую нижнюю, то такой мотив меня бы вообще не заинтересовал. Положите рисунок перед зеркалом — сейчас диагональ идет в другом направлении, и сразу появляется неприятное чувство.

Особую притягательность рисунку придает разная штриховка. Например, черепица на крышах получается с помощью сочных параллельных штрихов. Крыши с плоским покрытием имеют перекрестную штриховку, которая делается в произвольном направлении (сравните штриховку на с. 34). Стены домов, наоборот, заштрихованы частично наклонными, частично вертикальными штрихами в определенном направлении.

Другой интересный вопрос — как сделать живой воду. Поверхность воды изображена в правом нижнем углу небольшими линиями, извивающимися словно змейки. Они как бы отражают края откоса.

Детали
На этих двух фрагментах вы можете внимательно рассмотреть разные виды штриховки.

HÄUSER AN DER YEBS
30.8.98
Strixl

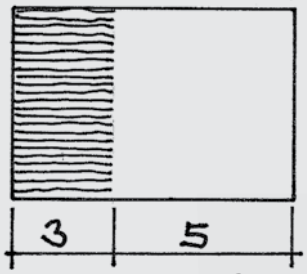
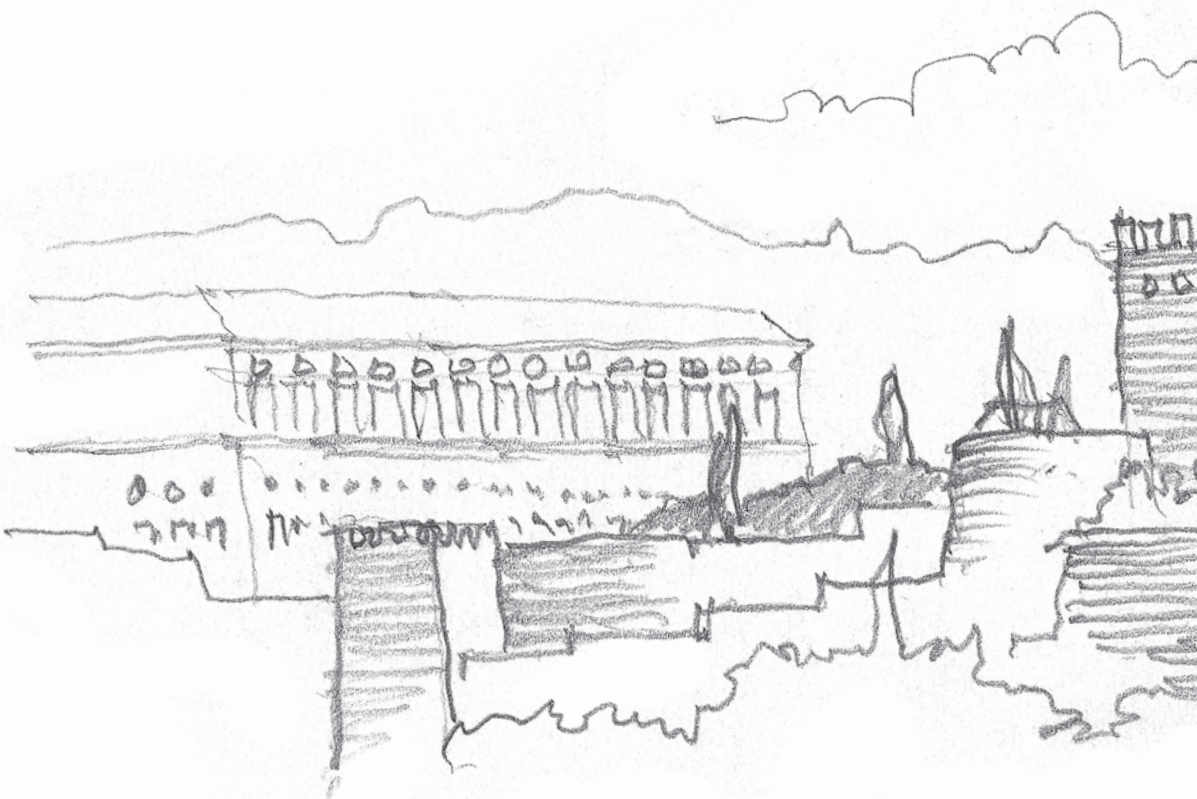

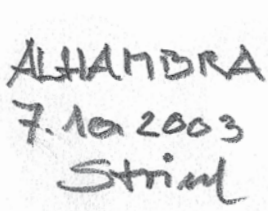
Рис. 1

Золотое сечение

Рисунок с центральным элементом, размещенным по центру, не вызывает никаких чувств. Он неинтересен. Только те картины, композиция которых лежит не по центру, привлекают внимание. Приятнее всего смотреть на картину, где пространство поделено по принципу золотого сечения, которое использовали в архитектуре еще древние греки.

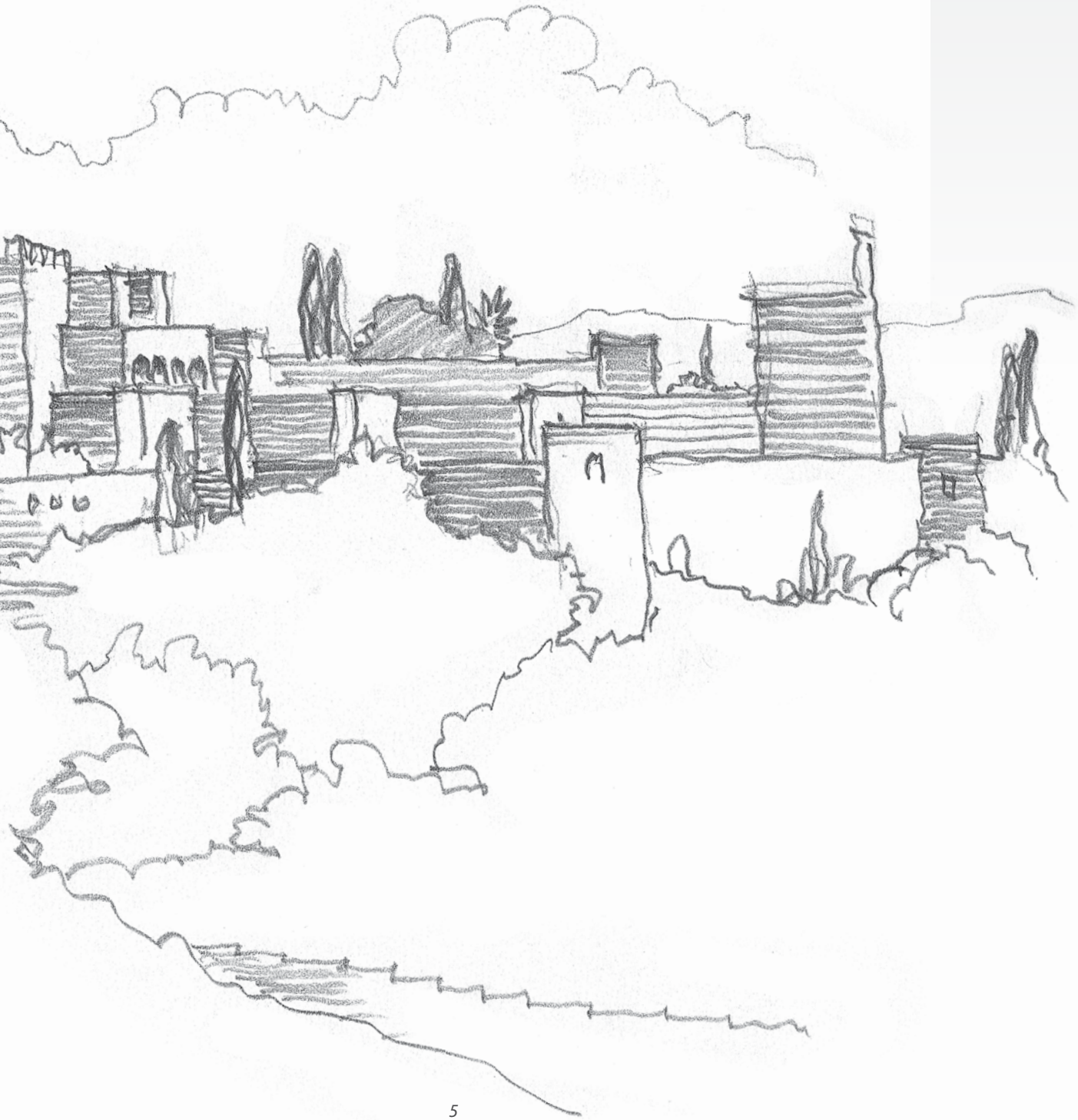
Непросто найти золотое сечение, лучше всего условно поделить участок, на котором будет нарисована картина, в соотношении 3:5. Оно в равной мере относится как к вертикальному, так и к горизонтальному разделению **(рис. 1)**. В соответствии с этими пропорциями мы распределяем на нашем рисунке здания, фасады и растительность.

Пример. Альгамбра, Испания

Здесь рисунок поделен четкой горизонтальной линией. Эта линия разрезает его не на две равные большие части, а в соотношении 3:5 (золотое сечение) с центром в верхней части рисунка. Вы видите и вертикальное разделение в таком же соотношении — над левой стороной я поработал явно меньше, а здание на заднем плане обозначил лишь схематично. Чтобы подчеркнуть величественность этой длинной крепости, здания выделены яркой горизонтальной штриховкой, а остальная часть рисунка лишь слегка намечена легкими штрихами.

3

5

5

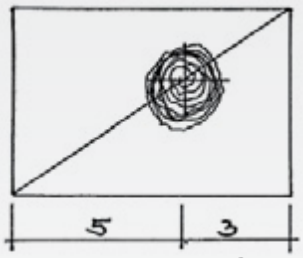

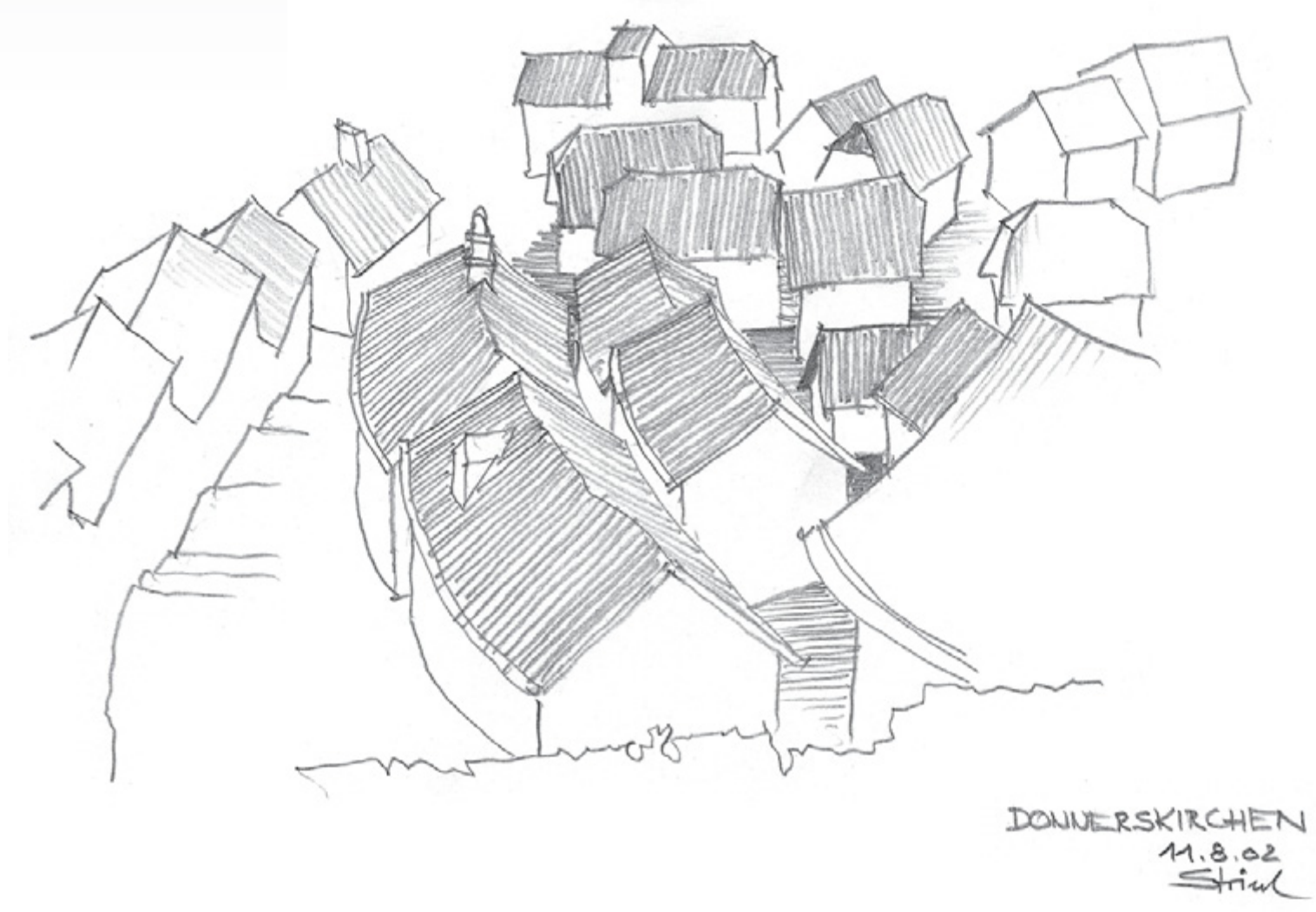
Рис. 1

Центральный элемент

Рассмотрим композицию рисунка с точки зрения центрального элемента. Как правильно его расположить и выделить? Центральный элемент — это такой небольшой участок, который: 1) темнее; 2) имеет более насыщенную и плотную штриховку; 3) обозначен более яркой линией. Центральный элемент можно выделить либо с помощью одного из предложенных вариантов, либо комбинируя их. Центральный элемент лучше всего располагать на восходящей диагонали или в области золотого сечения (рис. 1 и 2). Еще возможно центровое расположение, если основная композиция того требует.

Пример. Деревушка Доннерскирхен

Этот рисунок — пример того, что основной элемент, находящийся практически в центре, тоже может делать картину интересной. Штриховка крыш в середине рисунка и темные участки между домами выделяют центр. Динамика рисунка появляется за счет дугообразного по ходу улицы расположения домов на переднем плане и позади стоящих почти под углом 90° зданий, которые уходят за пределы рисунка с верхнего правого угла по дугообразной линии.

Пример. Айзенштадт

В этом примере центральный элемент рисунка — проход в конце переулка. Рисунок выдержан в светлых тонах. Но в нижней четверти тон усиливается затемненной аркой, дорогой под ней и поддерживается уходящей в глубину стеной сада вместе с забором. Обратите внимание на штриховку крыши: штрихи, изображающие кирпичную крышу, лежат на наклоненной поверхности и уходят вверх за пределы рисунка к точке схода.

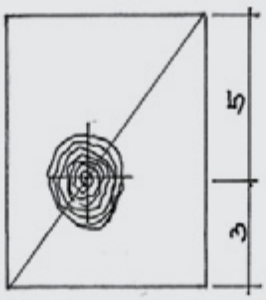

Рис. 2

Совет
Небольшие детали тоже придают картине выразительность. В данном примере это несколько горизонтальных штрихов, которые показывают, что дорога в переулке не ровная, а имеет впадины, что позволяет сделать заключение о возрасте всего ансамбля.

Изначально это было соединение горизонтальных и наклонных линий — дамба на переднем плане и далее позади контур мыса с типичными для местности деревянными домиками. Я увидел этот мотив на побережье возле небольшой деревушки, и он сразу очаровал меня. Столб со спасательным кругом, который

Упражнение. Рисуем пошагово деревянные дома юга Швеции

Шаг 1

Шаг 1

В своем альбоме для эскизов я в первую очередь приступил к зигзагу береговой линии — начиная с каменной дамбы на переднем плане. После этого я нарисовал слева берег мыса, силуэты немногочисленных деревянных домов, берег моря на заднем плане и пологий горный хребет.

пересекает горизонтальные линии, представляет собой мощный контрапункт. Чтобы столб и дамба на переднем плане не конкурировали с домами, они (дома) заштрихованы простыми штрихами. К тому же их перспективное изображение следует направлению домов, придавая тем самым рисунку объемность.

Шаг 2

Шаг 2

Когда стал понятен наклон линий, я приступил к деталям и нарисовал трещины между каменными глыбами дамбы, камни на берегу ниже домов, сами здания и немного растительности между ними. Три флагштока я специально изобразил на неодинаковом расстоянии друг от друга. Их высота зависит от степени удаленности. Для немного наклоненного столба я выбрал место на мысе справа от домов. Здесь он пересекает все пять горизонтальных линий и обеспечивает тем самым глубину. На этом месте я положил на рисунок лист бумаги, чтобы по краю убрать со столба все горизонтальные линии.

Шаг 3

Теперь на столбе нужно дорисовать контурные линии, круг и наверху табличку с условным текстом, который я изобразил легкой штриховкой. Обратите внимание, что доска, спасательный круг и дамба на переднем плане уходят к одной и той же точке схода. Благодаря размеру и расположению столб со спасательным кругом создают выразительную глубину.

Далее следует вертикальная штриховка деревянных домиков и проработка деталей. В заключение я заштриховал горный лесной массив на заднем плане — создал темный контраст по отношению к небу.

Шаг 3

Упражнение. Рисуем с натуры

После того как вы познакомились с основами перспективы и композиции, мы можем начать рисовать с натуры. Возьмите коробку, например из-под обуви. Положите ее перед собой на стол на расстоянии около 1,5 м, так вы легко можете смотреть на коробку сверху.

Выберите формат (книжный или альбомный), установите основную величину G и определите с ее помощью все пропорции.

Угол наклона краев коробки вы переносите так, как описано в уроке 3. Всегда сравнивайте положение углов коробки **(рис. 1)**. Точка B находится слева или справа от D? E лежит выше или ниже, чем B, H — выше или ниже, чем G либо A?

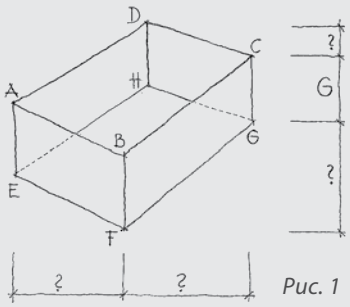
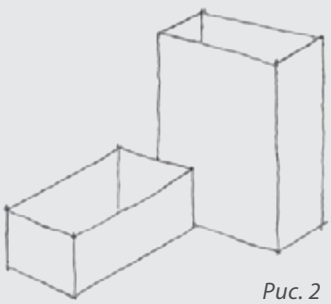
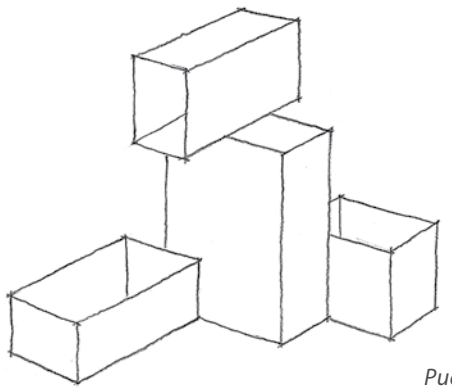

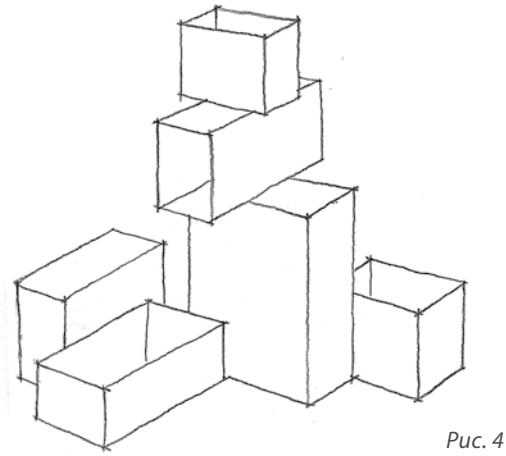
Рис. 1

Таким образом проверяется правильный наклон линий. Есть еще одна возможность контролировать расположение линий. Посмотрите на линию BF и сравните ее с линией DH: находятся ли обе линии точно одна под другой, то есть продолжает ли одна другую либо одна лежит немного правее или левее другой? Это относится как к вертикальным, так и к горизонтальным линиям.

Если вам удалось выполнить это упражнение, усложните задачу: поставьте возле первой коробки вторую, третью, четвертую — рядом, позади, на нее и т. д. **(рис. 2–4)**. Проверьте, соблюдены ли основные правила, меняйте свое местоположение.

Рис. 2

Рис. 3

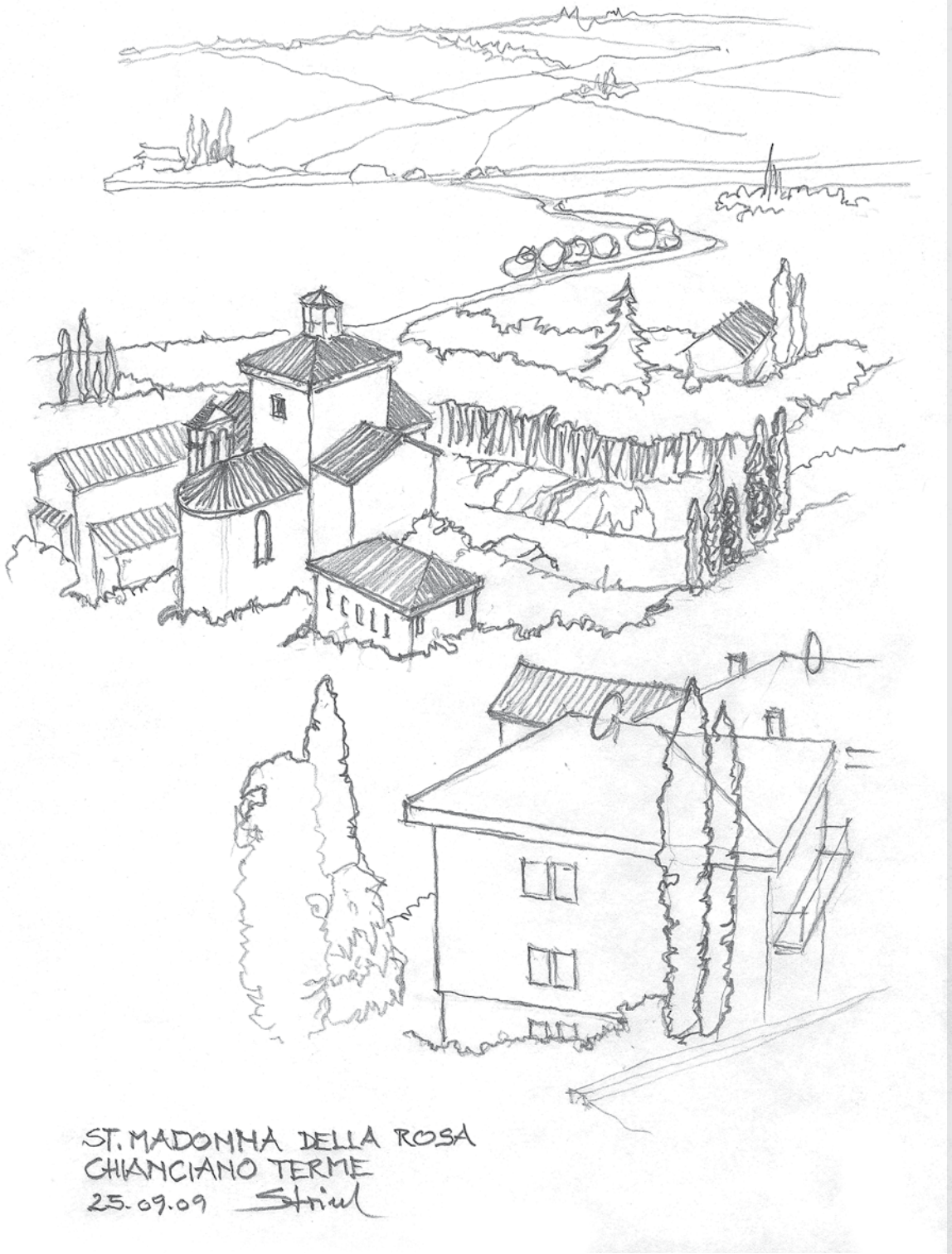

Рис. 4

Пример. Санта-Мадонна делла Роза в Кьянчано Терме, Тоскана

Очарование этого рисунка в высоко расположенной линии горизонта. Я стоял на холме довольно далеко и поэтому мог рассматривать дом, находящийся посередине необъятного тосканского пейзажа. Что касается перспективы, то обе точки схода располагаются очень высоко, примерно на верхнем краю рисунка, но слева и справа за пределами моего листа. Это означает, что нет нисходящих линий, все без исключения идут вверх к обеим точкам схода, а вертикальные линии остаются вертикальными.

Посмотрите, как я добился здесь объема и глубины, изобразив все нарастающее отдаление деревень, деревьев и холмов. С одной стороны, это достигается путем штриховки, и чем дальше объек-

ты, тем она тоньше и бледнее, а с другой — за счет извилистости дороги, которая то появляется, то исчезает за холмами. Таким образом, пейзаж визуально становится объемным — и рисунок получает глубину.

Совет
Чтобы добиться ощущения удаленности и глубины, штрихи должны быть разными: чем дальше объект, тем светлее штриховка.

Урок 6: Такие важные мелочи

Цель урока:

научиться делать рисунок особенным благодаря нетронутым участкам, оформлению переднего плана и кажущимся случайными элементам.

Вы нарисовали мотив с удачного местоположения правильными уверенными штрихами и с хорошей перспективой. Как еще можно улучшить картину? С помощью незначительных деталей, которые ваш просто красивый рисунок сделают особенным. Такими деталями, на первый взгляд совсем не привлекающими в мотиве внимания, могут быть специально незакрашенные участки бумаги, особенное оформление переднего плана или кажущиеся случайными элементы.

Незакрашенные участки

Участки, которые лишь обозначены контуром, но не закрашены, могут сделать картину более выразительной, чем просто прорисовывание деталей. Нетронутые места привлекают внимание к центральному элементу картины или как раз освобождают для него место (см. с. 39). Рассмотрим рисунок *«Церковь в горах в Айзенштадте»*. Деревья и кусты лишь обозначены контуром, и тем самым они придают этому рисунку особое очарование. Я нарисовал здесь вдоль дороги только силуэты деревьев, так как не хотел, чтобы они пропали из рисунка. Иначе нарушилась бы композиция этой горы. Их контур оживляет нижнюю часть рисунка и привлекает внимание к насыщенной штриховке крыш. Важно также изображение каменного строения у подножия горы вдоль дороги, где использована вертикальная штриховка. Оно закрывает «дыру» в мотиве, объединяет участки с яркой штриховкой.

Эскиз *«Кампо на озере Гарда»* показывает вид на озеро, крыши домов, деревья и растения. Я рисовал все это, находясь выше деревни. Благодаря штриховке, которая следует их форме, крыши выглядят очень пластично: слева падает свет — здесь крыши заштрихованы бледнее, а вот справа, в тени, наоборот — ярче. Важный акцент сделан на двух кипарисах позади навеса слева, примерно в середине рисунка. Они переносят центр в противовес башенке немного влево.

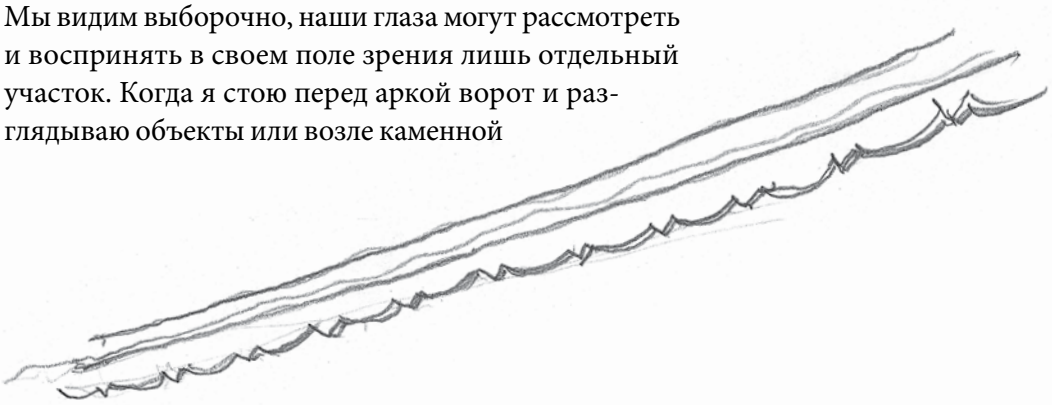
Кроны деревьев на переднем плане имеют задачу разнообразить весь ансамбль и сделать рисунок более легким и оживленным. И в этом случае наше внимание привлекают крыши, но причина тому — схематичное изображение деревьев.

Большой кипарис по левому краю картины — своеобразная граница рисунка. Вместе с силуэтами крон деревьев он образует передний план. Это выделяет основной элемент рисунка.

Оформление переднего плана

Мы видим выборочно, наши глаза могут рассмотреть и воспринять в своем поле зрения лишь отдельный участок. Когда я стою перед аркой ворот и разглядываю объекты или возле каменной

Совет
Оставляйте объекты на переднем плане светлыми, потому что они должны лишь оформлять мотив, расставлять акценты или вводить в картину, но никак не отвлекать от главного мотива.

стены наблюдаю на заднем плане здание, то передний план остается незамеченным.

В рисунке я могу сознательно использовать передний план в качестве средства оформления. Через арку ворот я смотрю на мотив, поэтому она нарисована лишь простой линией, как в рисунке *«Грильпарцергоф»*. Арка здесь обрамляет мой рисунок. Каменная стена, на которой я сидел, когда рисовал мотив *«Варбергская крепость»*, описывает мотив и направляет внимание в глубь картины.

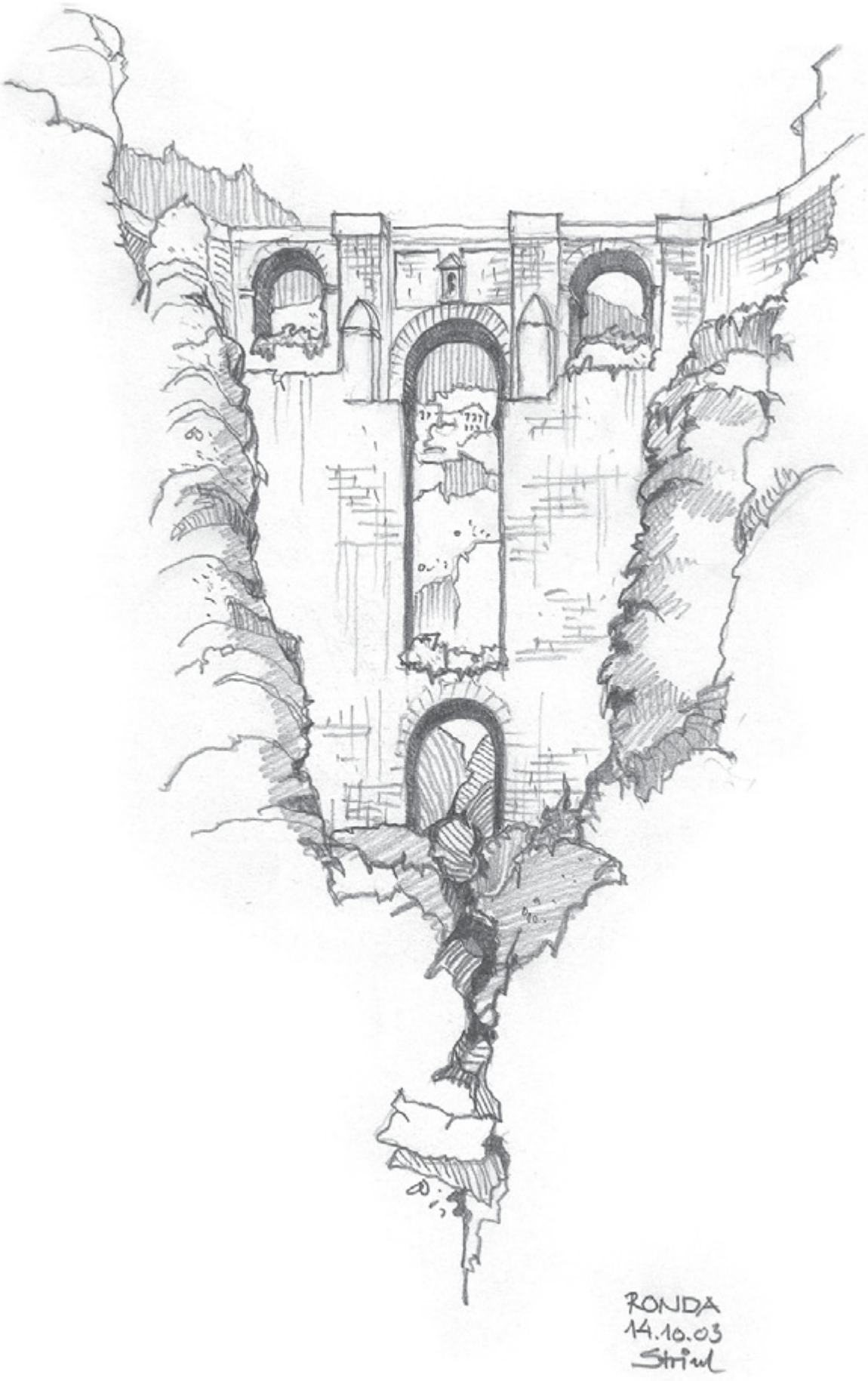
Кажущиеся случайными элементы

Иногда это такие незначительные детали, которые с первого взгляда даже и не воспринимаются. Это могут быть небольшие линии в каком-нибудь нетронутом месте или, например, какое-то сначала кажущееся неважным нагромождение деталей. Однако если убрать эти элементы, то сразу чувствуешь, что чего-то не хватает, что-то не так.

Случайный элемент в картине *«Морская бухта в Монтероссо в Чинкве-Терре, Италия»* — птица в правом верхнем углу. Закройте ее листом бумаги и сразу заметите: здесь чего-то не хватает! Даже если вы поместите ее в другое место на небе, то увидите: она должна лететь только там, где летит на моем рисунке. Иначе картина была бы негармоничной и перегруженной в левой части. Теперь вы видите, как всего два маленьких штриха могут изменить всю композицию!

В необычном рисунке *«Мост через улицу в Ронде, Испания»* это узкое, почти черное место внизу, которое сначала незаметно. Но именно оно создает противовес всему изображению вверху. Закройте это место, и рисунок сразу теряет привлекательность, хотя композиционно он образует треугольник.

Совет
Этот рисунок по композиции напоминает треугольник, а такая форма практически всегда ведет к интересной картине. Необычность здесь заключается в том, что треугольник располагается вершиной вниз.

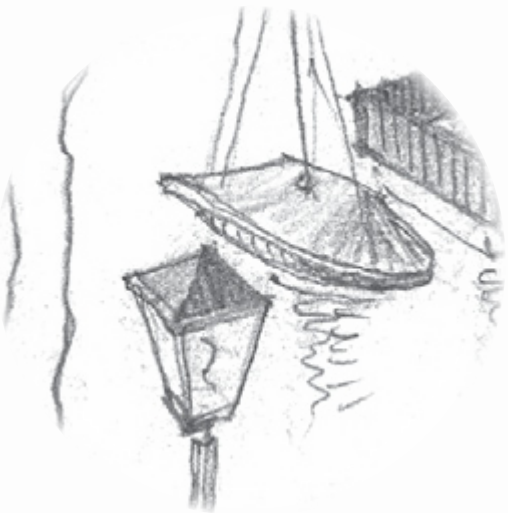
Примеры картин и немного самокритики

Может быть, вам интересно, что я сам думаю о своих рисунках, что мне в них нравится и в чем были сложности, когда я их рисовал. Именно из таких комментариев можно вынести для себя очень много полезного. Именно поэтому я оставил местечко, чтобы дать вам еще несколько советов. К тому же сказанное легче понять на соответствующем примере.

Ошибки: Вид из кафе в замке до Маттзее

Когда я рисовал этот рисунок, сложность была в том, что перспектива охватывала большой вид — от террасы кафе замка и дальше вниз до озера. Я стоял далеко и высоко и смотрел вниз на кафе с его столами и стульями и еще дальше на луг, озеро и лодочные гаражи. Если взглянуть выше дерева, то вдалеке еще видно немного местности Оксенхаринг, которую я нанес тонкими бледными линиями в противовес ярко заштрихованным крышам сарайчиков. Дерево в центре — это композиционный элемент, который обрамляют лодочные гаражи и который становится невидимым в тех местах, где мог бы помешать. Оно дает возможность ощутить даль. Думаю, мне особенно удалось в этом рисунке изобразить воду и отражение: несколько волнистых линий или круговоротов — и всем понятно, что это — вода.

На ошибках учатся: здесь было бы лучше, если бы фонарь не так близко подходил к шлюпке — достаточно расстояния в 8–10 мм, чтобы отделить обе плоскости — кафе и озеро, а столб с фонарем не продолжался бы тогда в мачте шлюпки. Жаль, слишком поздно замечено!

MATTSEE
08.07.08

Округлые формы: Маяк в Вернацце, Чинкве-Терре

На примере этого рисунка я хотел прояснить перспективное изображение округлых и цилиндрических форм. Не только башня имеет округлую форму, площадь, на которой она стоит, тоже округлой формы (пунктирная линия). Чтобы такой мотив нарисовать правильно с точки зрения перспективы, необходимо понимать, как рисуется круг под разным углом зрения. Для нас будет достаточно схематичного изображения, точная геометрическая конструкция не нужна.

Только когда на круг смотришь перпендикулярно, то есть под углом 90°, его форма круглая. Если взгляд падает под более тупым углом, то он выглядит эллипсом. Чем ближе угол зрения к линии горизонта, тем более плоским получается эллипс. А на линии горизонта это уже просто полоска **(рис. 1)**.

При изображении вертикально стоящего круга действует то же правило: чем меньше угол, под которым я вижу круг, тем он у́же — вплоть до полоски, если он находится точно на уровне глаз **(рис. 2)**.

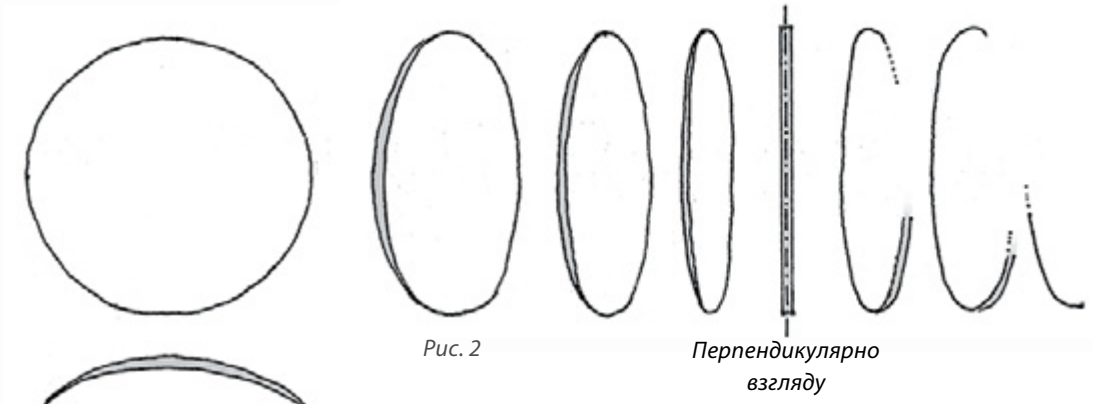

Рис. 2

Перпендикулярно взгляду

Рис. 1

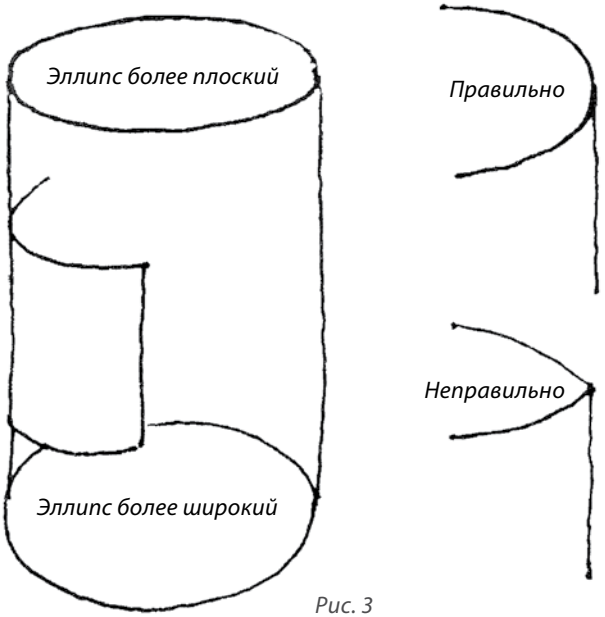
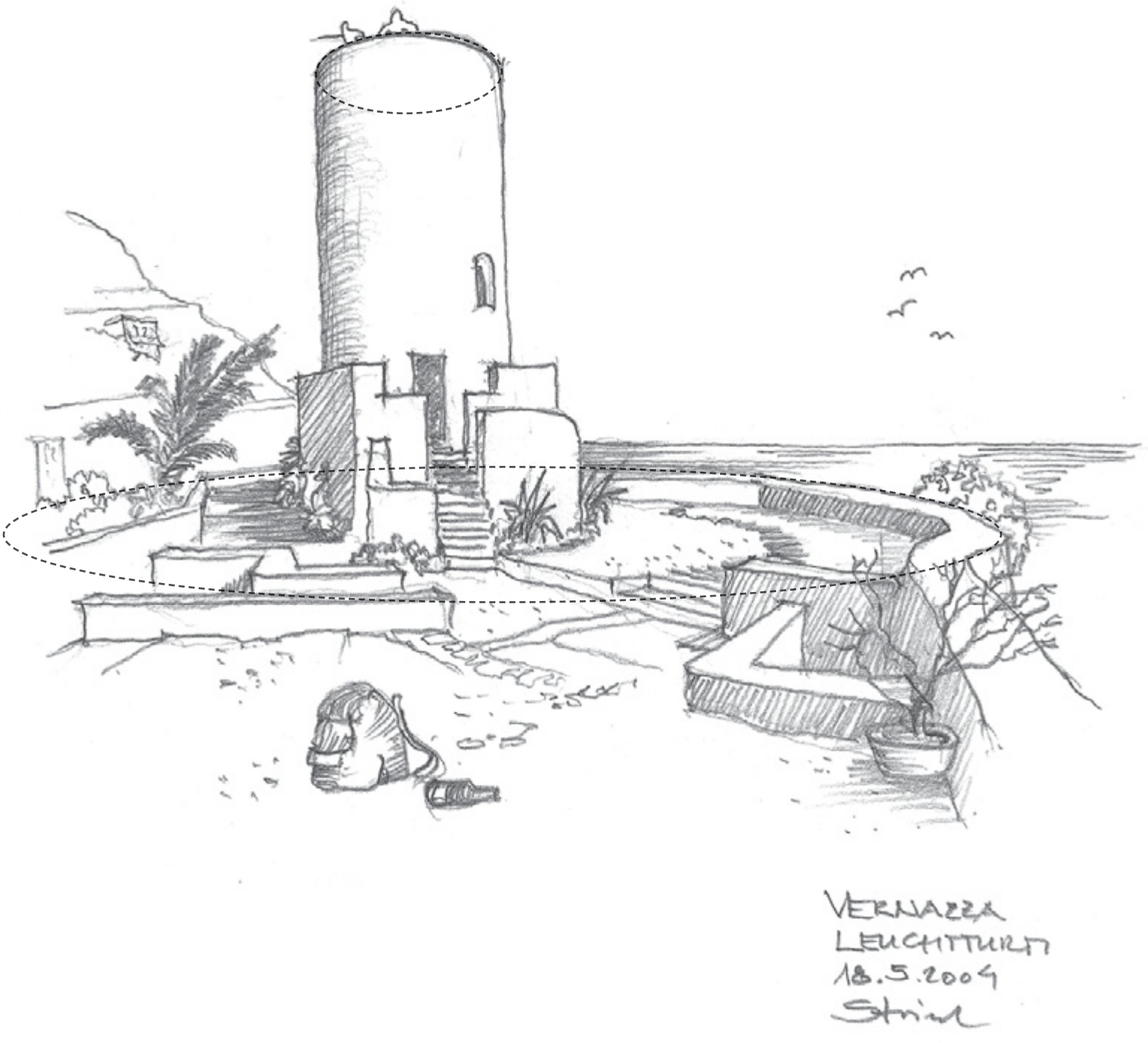

Рис. 3

У эллипса нет углов или острых краев,
его линия всегда изогнута **(рис. 3)**.

Проверяем перспективу: Часовня в Ойи, Санторини

В предисловии я говорил о том, что мы воспринимаем мир трехмерно и поэтому видим ошибки в рисунках или по меньшей мере чувствуем, что что-то не так. Поэтому я рекомендую всем художникам в конце работы еще раз проверить свое творение «методом растопыренной ладони» — так можно увидеть даже незначительные ошибки в перспективе. Для этого сделайте следующее: поверните рисунок на 90° так, чтобы линия горизонта картины проходила вертикально. Представьте, что все линии, идущие к точке схода F2, которая теперь находится на нижнем краю рисунка, — это пальцы растопыренной ладони, оси которой встречаются в одной точке на вашем запястье. На **рис. 1** изображено, что я имею в виду.

Внимательно посмотрите на свой рисунок: все ли линии сходятся на запястье? Вы заметите, если какая-то выпадает из общего потока. Это может произойти, хотя вы уже миллион раз рассматривали и перепроверяли свое произведение. «Метод растопыренной ладони» поможет вам рисовать линии правильно с точки зрения перспективы.

Поверните рисунок с часовой стрелке на 90° и проверьте его. Вы нашли ошибку? Это небольшой выступающий карниз у основания колокольни, на которой стоит крест. Его линии (пунктирные) имеют слишком слабый наклон.

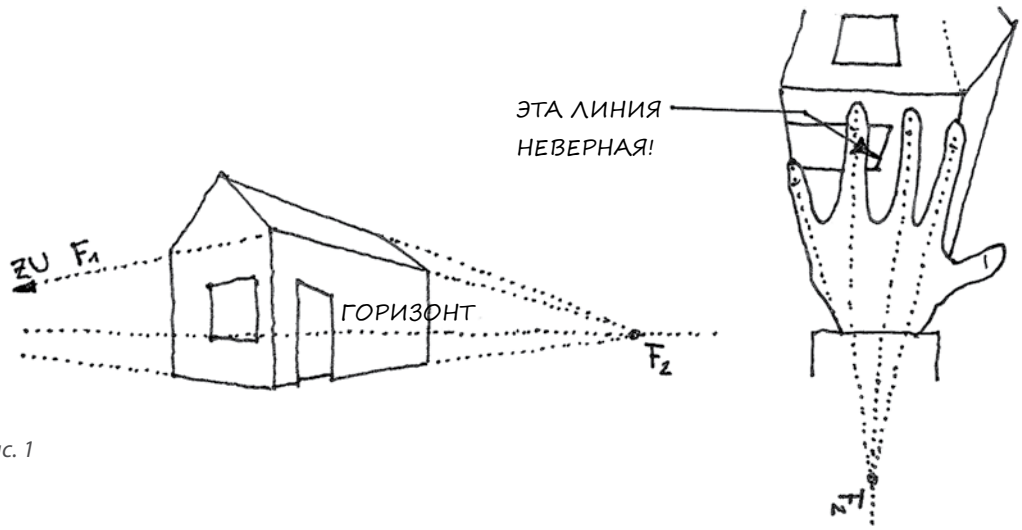

Рис. 1

OIA
12.06.05
Strid

Послесловие

Дорогие читатели, вот мы и подошли к концу. Или, лучше сказать, к началу — к началу ваших будущих успешных и захватывающих свершений в рисовании! Я надеюсь, что после этой книги вы окунетесь в творческий процесс уже с совершенно новыми знаниями и умениями. Но не ждите слишком многого: Рим тоже не за один день построили. И вам понадобится время, чтобы научиться применять все, о чем я рассказал здесь (а вы прочитали), и пережить ощущение того, что ваши рисунки становятся все лучше и лучше. Для этого потребуется лишь одно: рисовать, рисовать и рисовать. Если потребуется, советуйтесь с единомышленниками, обсуждайте с ними проблемы, ищите решения. Оставьте готовый рисунок на несколько дней полежать, а потом посмотрите на него другими глазами. Анализируйте и в случае необходимости исправляйте. А после того как вы интенсивно поработаете над каким-то интереснейшим мотивом, у вас появится чувство удовлетворения, и вы очень гордые собой привезете домой результат — картину, которая будет вызывать приятные воспоминания — воспоминания о месте, предметах, рисовании...

Я от всей души желаю вам успехов и получать каждый раз огромное удовольствие от перспективного рисования!

Gerhard Strixl

Грязамела
Эту картину оживляет штриховка на крышах домов, которая направлена вдоль фронтонов. Ярко заштрихованные кипарисы справа вверху образуют графические акценты, при этом большой кипарис делит картину горизонтально в золотом сечении.