Как научиться рисовать

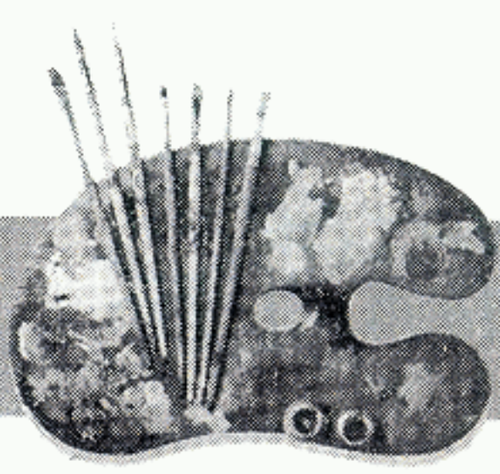
Пейзаж

Всё, что нужно знать и уметь начинающему художнику

ЭКСМО

Как научиться рисовать

Пейзаж

ЭКСМО-ПРЕСС

2001

ISBN 5-04-006819-0

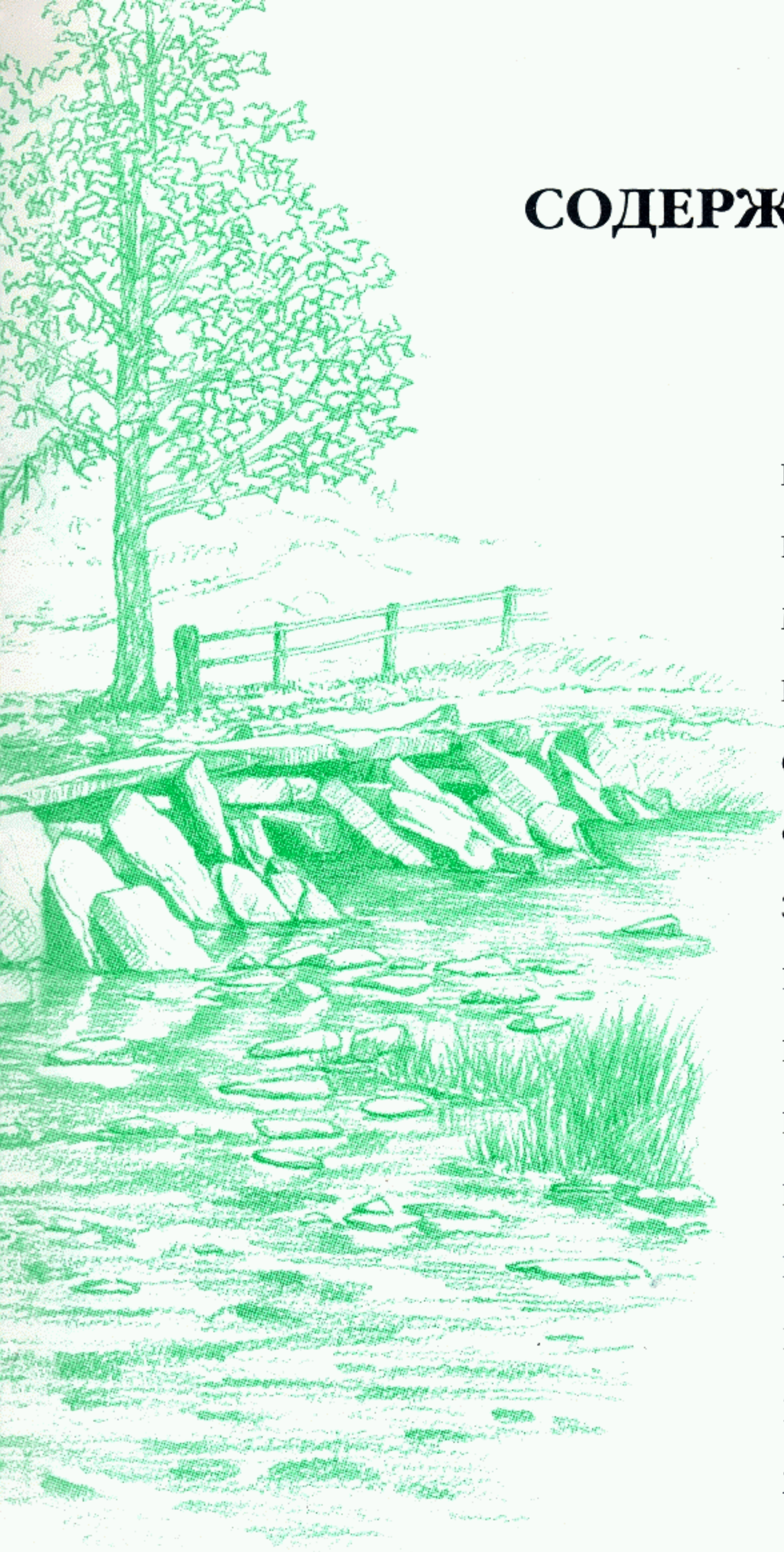
Робертсон Брюс
КАК НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ ПЕЙЗАЖ: ПОСОБИЕ ПО РИСОВАНИЮ

Печатается по изданию «COLLINS: Learn to Draw COUNTRYSIDE» by Bruce Robertson
Перевод с английского Ирины Гиляровой

Ответственный редактор *Л. Кондрашова*. Дизайн обложки *И. Сауков*. Компьютерная графика *И. Новикова*. Компьютерная верстка *Г. Дегтяренко*.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 30.01.2001. Формат 84x108 $^{1}/_{16}$. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная. Усл. печ. л.6,72.
Тираж 10 000 экз. Зак. № 3059.
Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской типографии,300600, г. Тула, просп. Ленина, 109.

© Harper Collins Publishers, 1997. © И. Гилярова. Перевод. 2001. © ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс». Оформление. 2001.

СОДЕРЖАНИЕ

Принадлежности для рисования	4
Выбор красящих материалов	12
Мера в рисунке	14
Перспектива	16
Светотень	18
Фактура поверхности	20
Эскизы	22
Выбор предмета изображения	28
Рамки и композиция	30
Как рисовать деревья	32
Как рисовать небо и облака	38
Как рисовать воду	42
Пейзаж и дома	46
Растения и цветы	50
Животный мир	54
Люди и пейзаж	58
Работа по фотографии	60
Уход за рисунками	62

Принадлежности для рисования

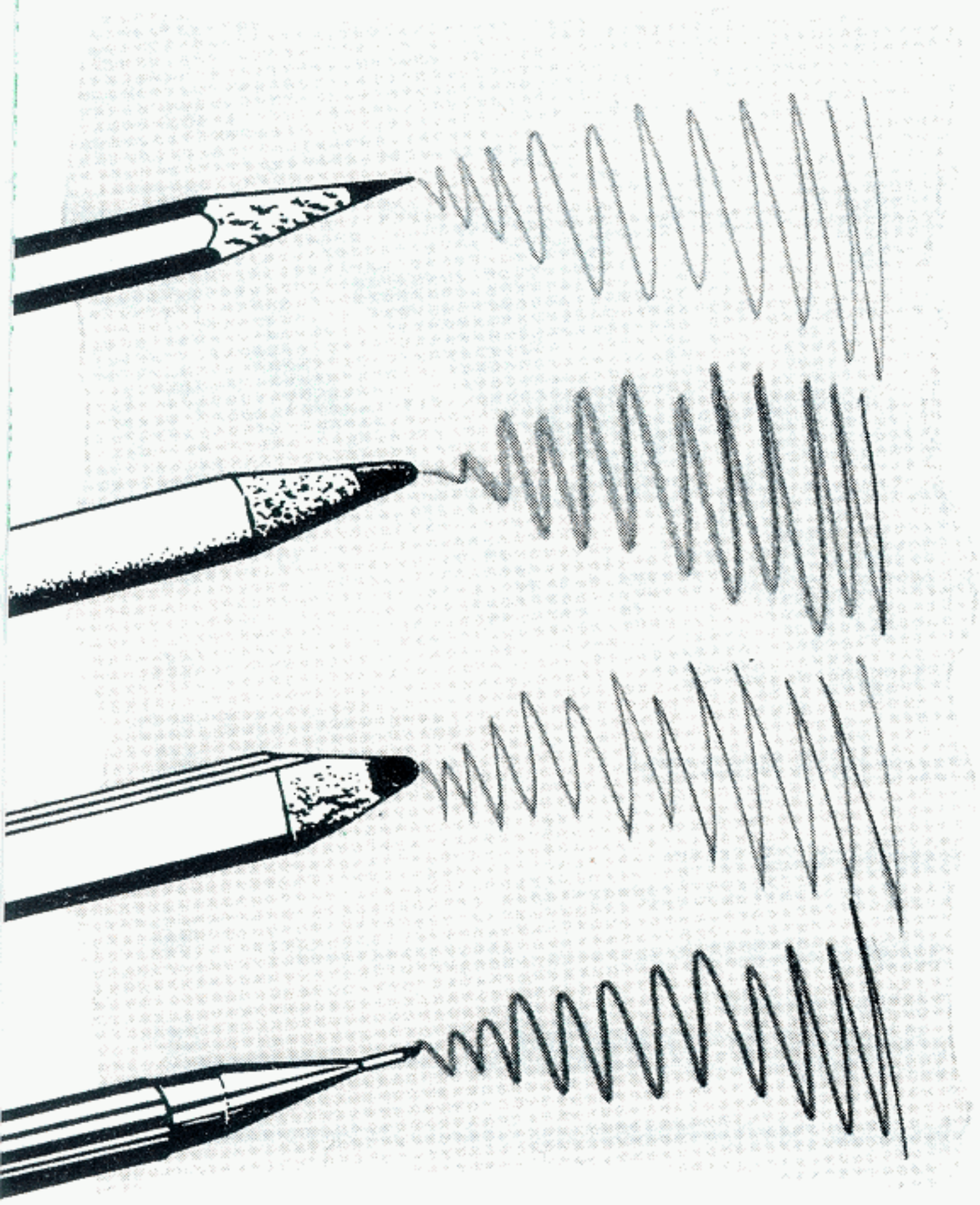
Карандаши

Из всех красящих материалов карандаши обладают наибольшими изобразительными возможностями, их можно использовать как для быстрых набросков, так и для подробных рисунков. С ними не могут соперничать ни краски, ни пастель, ни уголь.

Карандаши различаются по своей твердости: самый мягкий карандаш — 9B, а самый твердый 9H; в середине находится карандаш HB. Мягкие карандаши проводят более широкие и насыщенные линии, позволяя множество тональных вариаций; у твердых карандашей линии тоньше и бледней.

Карандаш легко стирается, особенно мягкий. Для достижения особых эффектов и для смягчения линий карандаш растирается пальцем.

Существуют разные типы карандашей: механические, с выдвигающимся грифелем, с зажимом, восковые, пастельные, цветные и т.д. Экспериментируя с ними, вы узнаете их возможности и выберете, какие для вас предпочтительней.

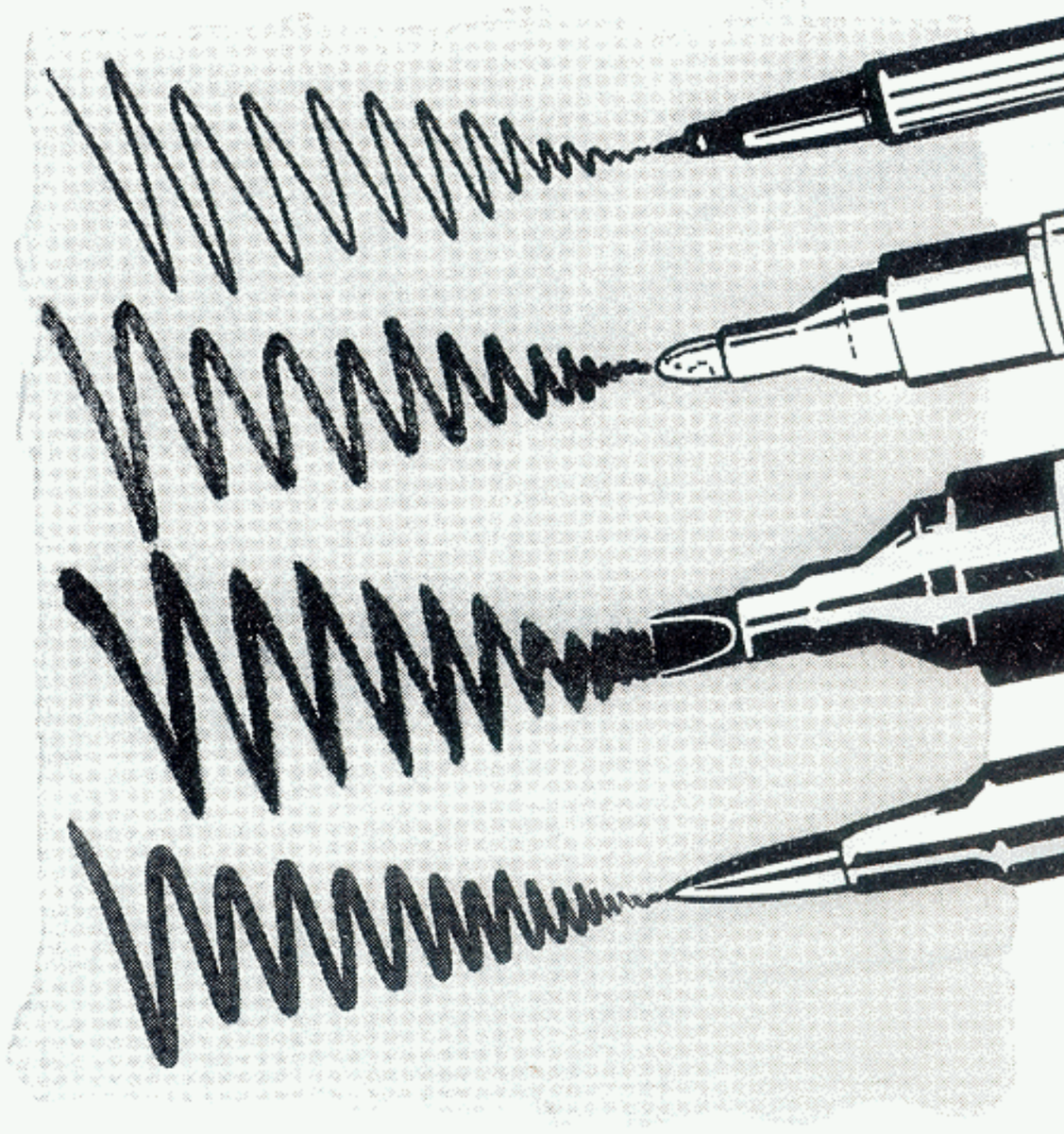

Этот быстрый пейзажный набросок сделан на плотной картриджной бумаге карандашом 6B; это заметно по широким линиям и отсутствию мелких деталей.

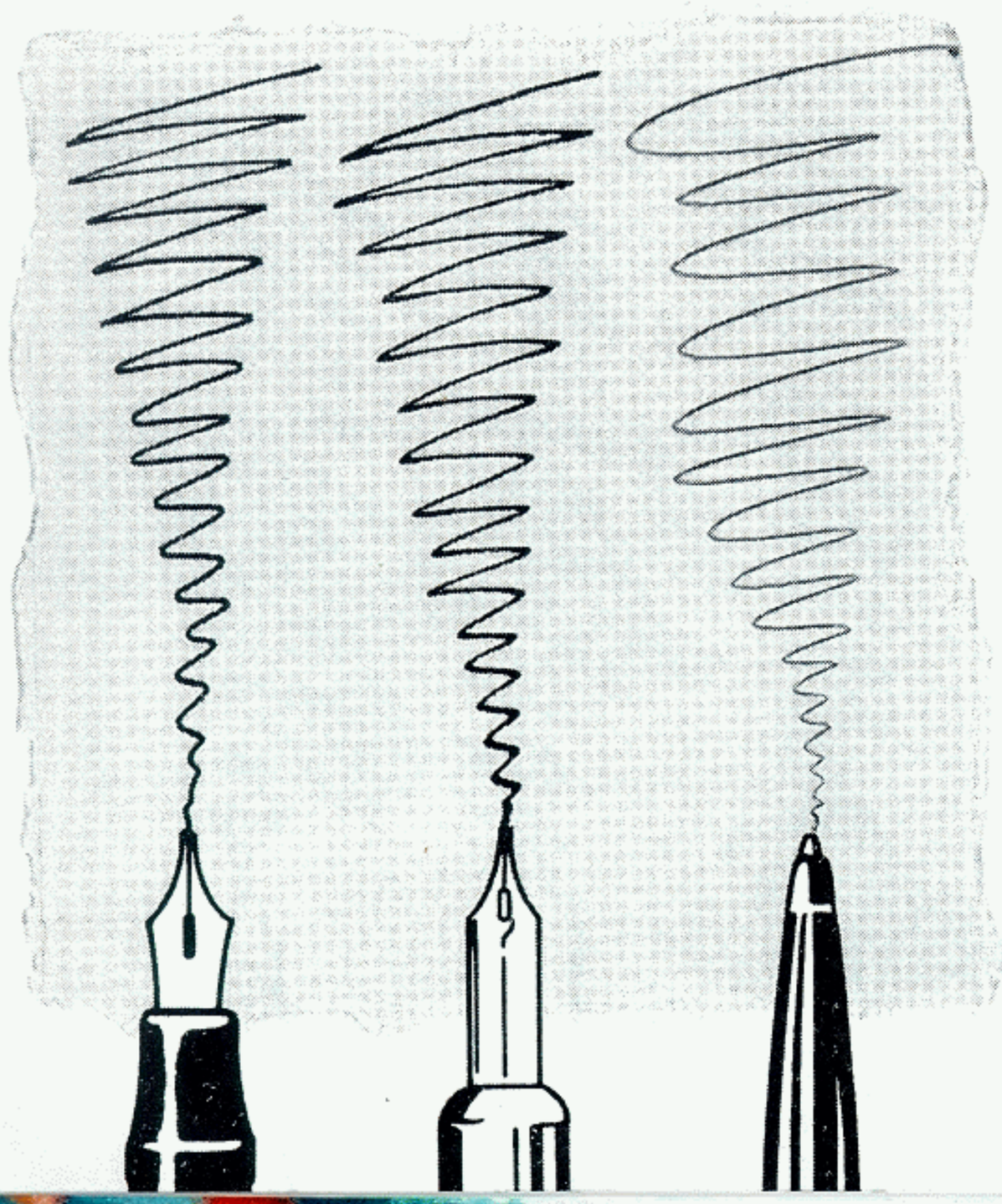
Этот рисунок выполнен на плотной картриджной бумаге техническим пером. Чтобы добавить некоторые детали, такие как столбы изгороди, я использовал тонкий наконечник.

Ручки

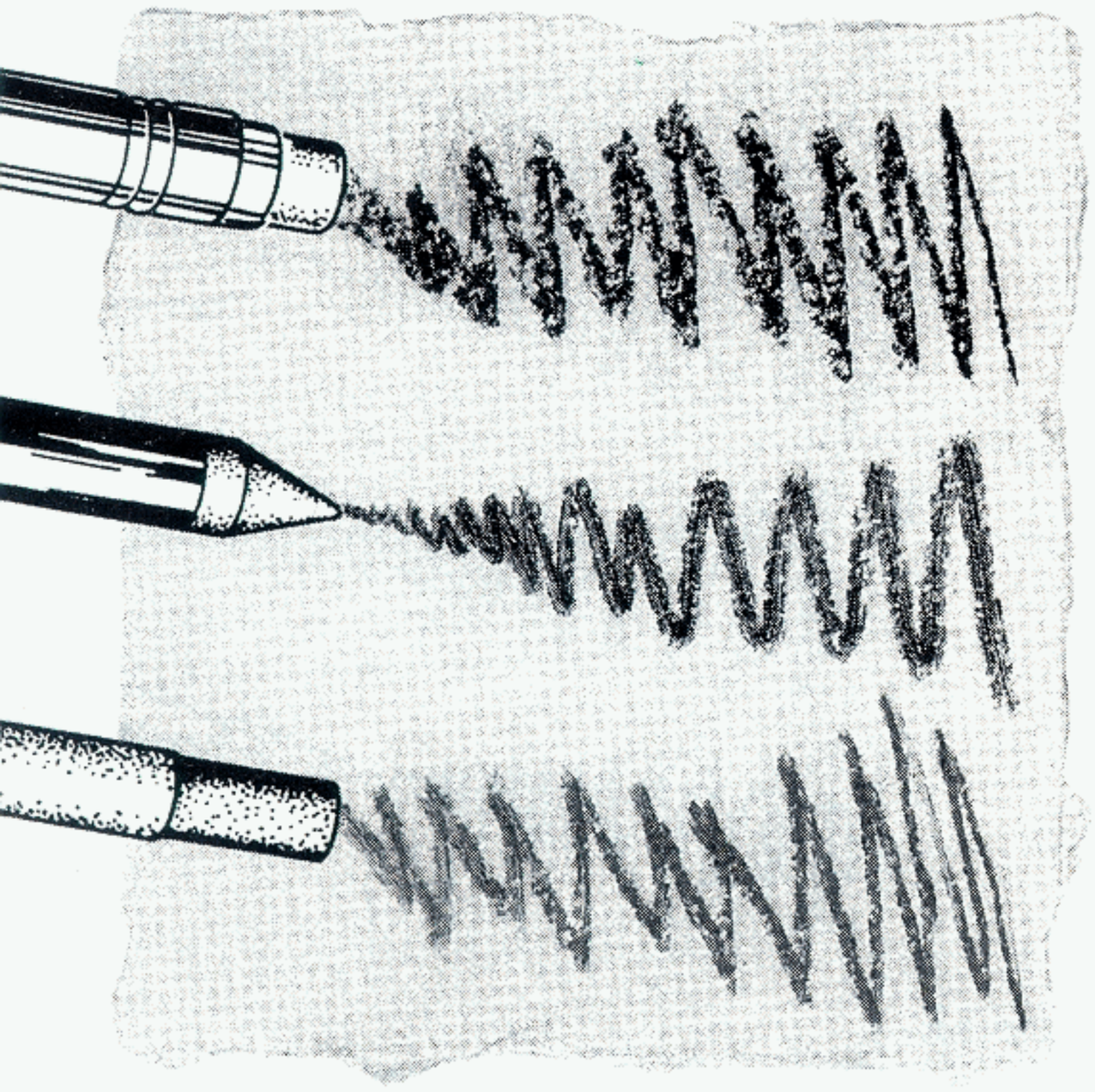
Попробуйте рисовать разными типами ручек, чтобы выбрать для себя наиболее отвечающие вашим задачам. Чернила не стираются, поэтому нередко лучше всего сначала намечать рисунок карандашом и уж потом прорисовывать его чернилами.

Шариковые ручки хороши для легких набросков и никак не годятся для более подробной проработки деталей или моделирования формы.
Фломастеры бывают самой разной ширины и цвета. Их можно использовать для передачи ярких деталей; а широкими **студийными маркерами** можно, как кистью, покрывать обширные поверхности.
Технические ручки хорошо подходят для тщательной, детальной работы, если требуются ровные линии одинаковой ширины.

Автоматические ручки можно носить в кармане; **перьевые ручки** позволяют рисовать обширным спектром разноцветных чернил. Перья для таких ручек бывают самые разные. Пером легко проводить плавные линии, а при большем или меньшем нажиме пера они получаются более широкими или тонкими.

Следите за своими ручками — закрывайте колпачком фломастеры, промывайте после работы технические и перьевые ручки.

Пастель и пастельные карандаши

Благодаря пастели и пастельным карандашам вы можете оживлять создаваемый вами пейзаж обширным набором фактурных деталей, линий и тонов, придавая ему совсем новое качество. И в этом с ними не сравнится никакой другой красящий материал.

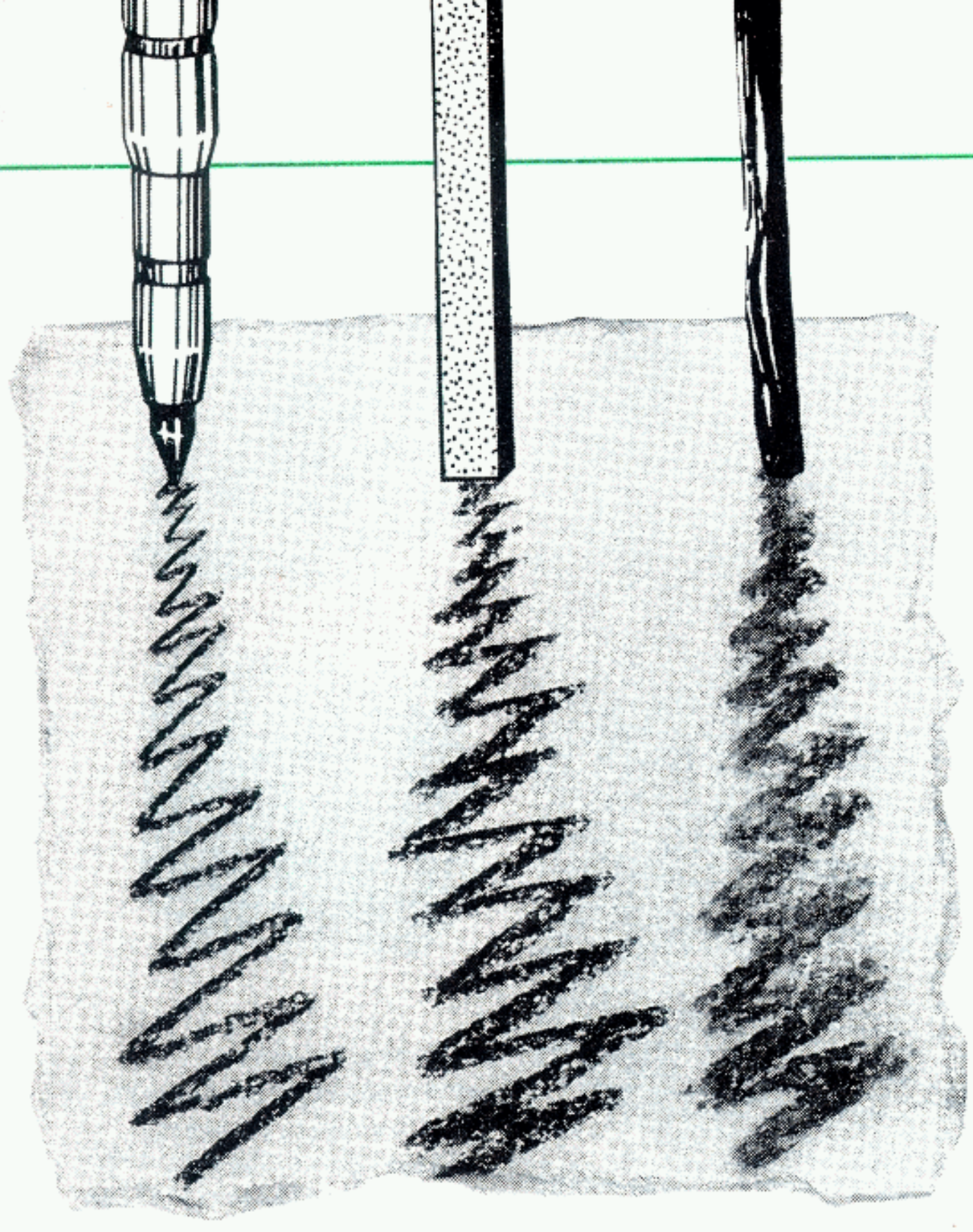
Пастель на масляной основе и **восковые пастельные карандаши** бывают самых ярких и разнообразнейших оттенков; часто они даже могут имитировать масляную живопись. Хотя они плохо прописывают детали, их можно применять вместе с другими изобразительными материалами для создания яркого эффекта и привлекательности фактуры.

Стирается пастель плохо, однако ее линии и штрихи можно, как и карандашные, размазывать пальцем, смягчая контуры, смешивая цвет и добиваясь особенных эффектов.

Цвета восковых пастельных карандашей лучше всего смешивать, нанося на бумагу перекрещивающиеся и перекрывающие друг друга линии; впрочем, избыток краски может сделать рисунок грязным.

Я использовал бумагу с крупным зерном и пастель, чтобы передать безмятежный покой этой холмистой местности.

Резкую контрастность тонов на этом поле, залитом ярким солнцем, я изобразил углем, нанесенным на бумагу с крупным зерном.

Уголь и карандаш конте

Угольный стержень, как правило, тверже, чем пастель или пастельный карандаш; он проводит и тонкие, и широкие линии. Покрывать большие поверхности можно его боковой стороной. Угольным стержнем можно проводить самые разнообразные линии, от тонких и легких до широких, бархатисто-черных. Уголь легко ломается и размазывается — при постоянной практике вы привыкнете к нему и научитесь правильно им пользоваться.

Линии, сделанные углем, можно стирать или смягчать, размазывая пальцем. С помощью пластичного ластика можно делать блики на затененных углем поверхностях.

Карандаш конте (особенно твердый карандаш, изобретенный французским ученым Никола-Жаком Конте) более жирный, чем угольный стержень, и хуже стирается. Он не такой ломкий, как уголь, и бывает черным, белым, цвета сепии и терракоты.

Кисти

Мазки, наносимые кистью, бывают самые разные — от широких и мощных до тонких и легких.

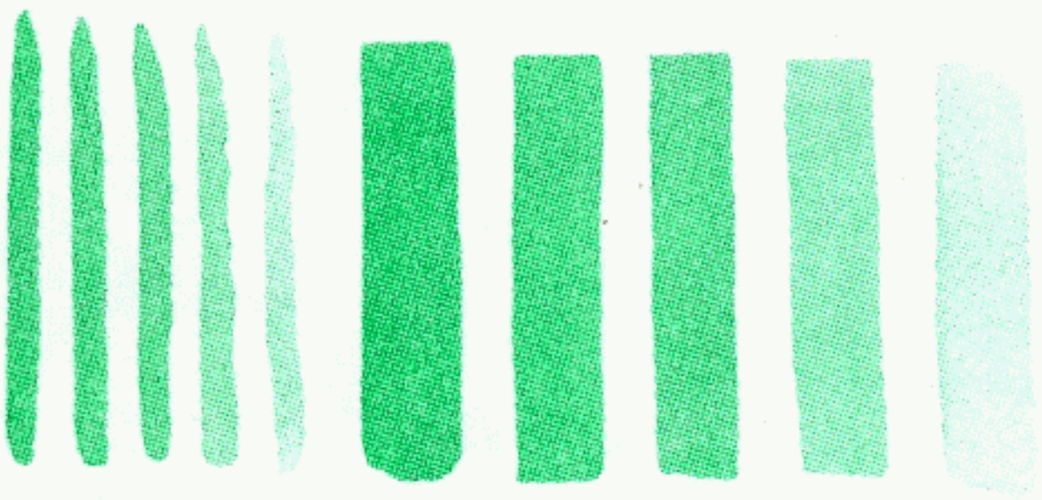
Кисти различаются по ширине и длине волоса, и у каждой своя функция.
Круглые кисти **с длинным волосом** наносят как широкие, так и тонкие мазки.
Круглые кисти **с коротким волосом** лучше слушаются руку художника и наиболее подходят для проработки мелких деталей.
Плоскими кистями с коротким или длинным волосом покрывают большие поверхности картины.

Выбор кистей в продаже достаточно обширен, от прочных и дорогих (соболь, белка) до дешевых синтетических (которые вполне пригодны для выполнения большинства задач).

Ухаживайте за своими кистями, чтобы они не утратили эластичность. Промывайте их после работы и всегда храните в вертикальном положении.

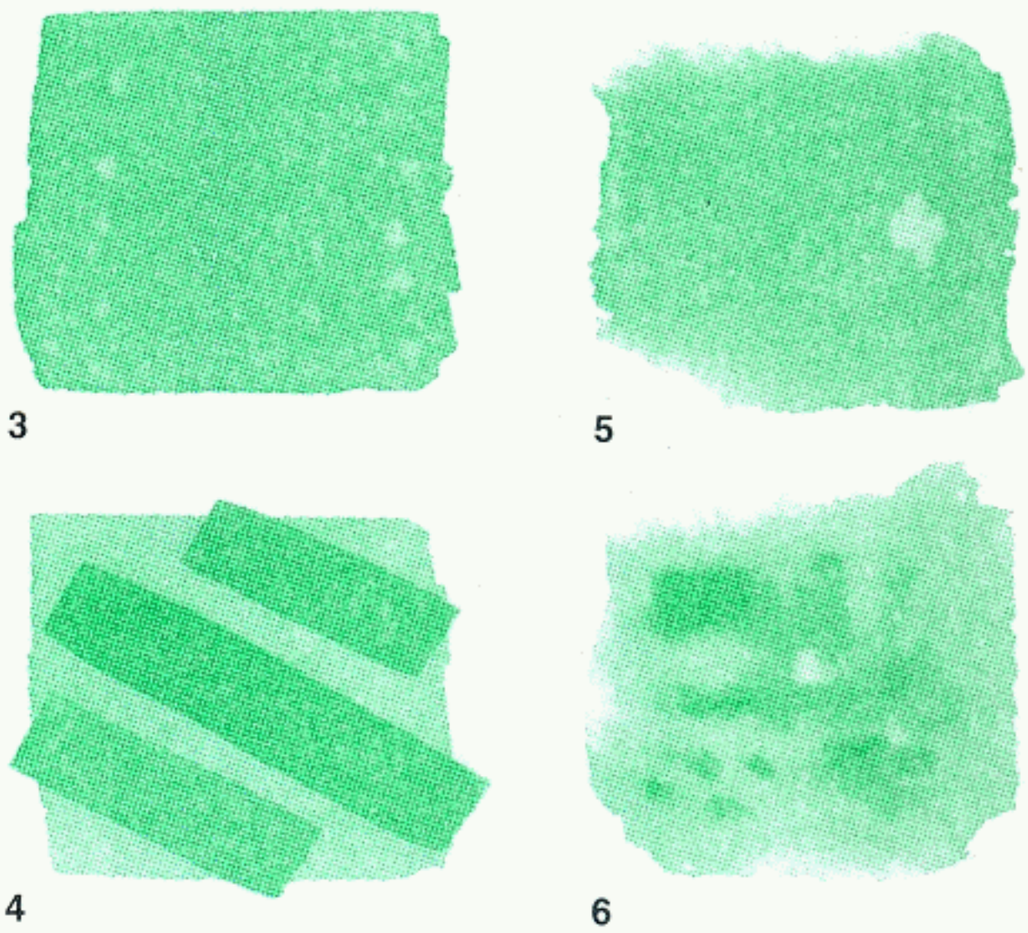
1

2

1. Эти акварельные мазки сделаны *(слева направо)*: маленькой круглой кисточкой; плоской кистью; большой круглой кистью.

2. Здесь показаны мазки с разным содержанием воды в акварели. Большое количество воды дает более светлые тона.

3

4

5

6

3. Для создания ровного тона покрывайте поверхность светлой размывкой, а затем, пока еще бумага сырая, усиливайте тон более темной размывкой.

4. Нанесение акварели на сухую краску предотвращает смешивание и создает отчетливые границы между слоями краски.

5. Бумага, смоченная небольшим количеством воды, будет впитывать акварель, образуя нежные и мягкие цветовые переходы с расплывчатыми границами.

6. Чернила или концентрированная акварель, нанесенные кистью на сырую бумагу, могут создавать необычные эффекты.

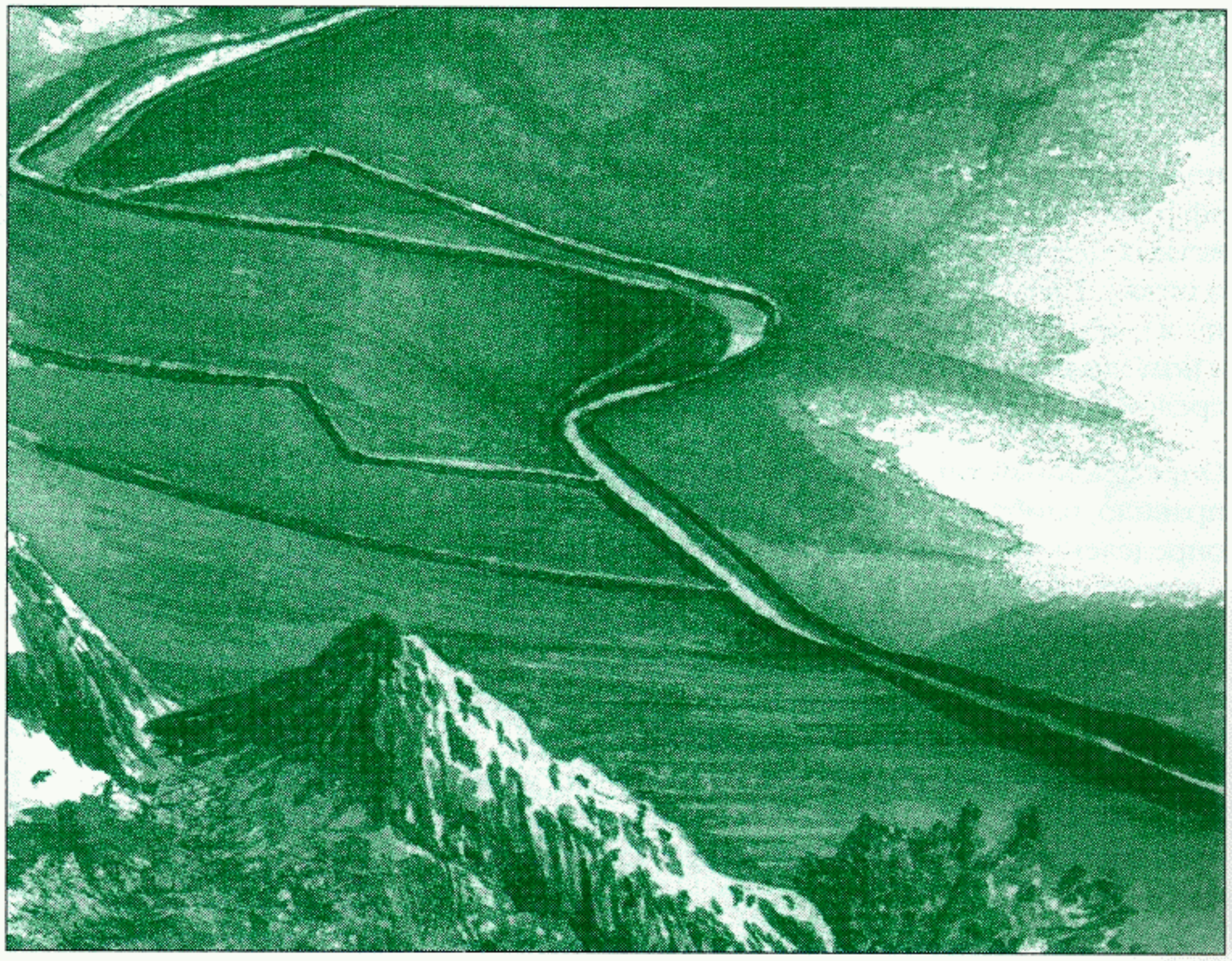
Жидкие краски

Масляные краски дороги, ими трудно пользоваться, они долго сохнут. Их нельзя разбавлять водой.

А вот краски и чернила на водной основе можно разбавлять для изменения цветовой насыщенности. Например, красный цвет можно наносить в концентрированном виде или разбавлять до нежно-розовых оттенков. Сквозь прозрачную **акварель** просвечивают карандашный рисунок и бумага. Нанесенная на впитывающую воду толстую бумагу акварель создает изысканный приглушенный цветовой эффект.

Гуашь — непрозрачная акварель — дает плотный, насыщенный цвет. Сквозь нее проступает только фактура бумаги. Непрозрачные **акриловые краски** обладают ярким, живым цветом; если их наносить очень толстым слоем, они напоминают масляные краски, только в отличие от последних их можно разбавлять водой. Для работы с жидкими красками пользуйтесь плотной, толстой бумагой, которая не коробится.

Контуры этого ландшафта нанесены акварельными мазками различной ширины и интенсивности.

Трава на переднем плане рисунка прописана тонкими и нежными акварельными мазками на бумаге для акварельных рисунков.

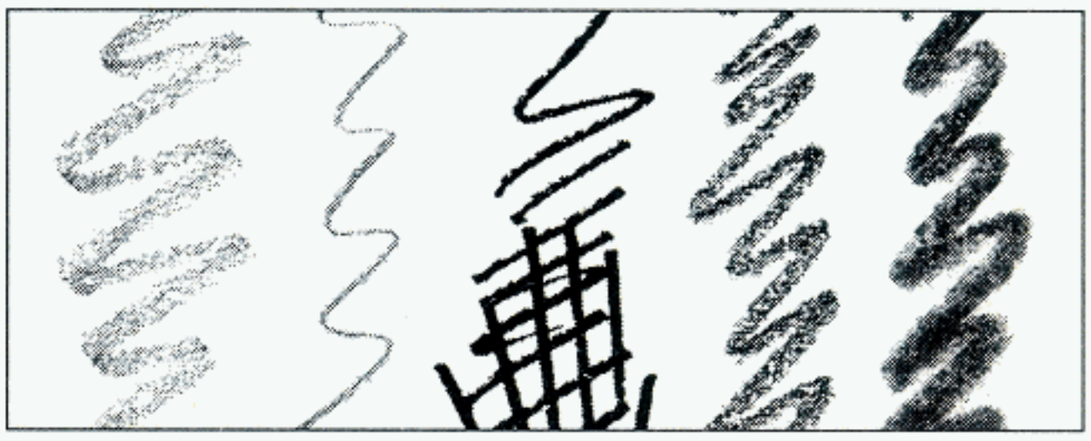
Поверхности для рисунка

На характер рисунка влияют два фактора — инструмент, которым вы рисуете, и поверхность, на которую наносится рисунок. Выбирая такую поверхность, думайте не только об ожидаемом эффекте — о сочных и контрастных зарисовках летних цветов и трав на лесной дороге или о нежном закате солнца, отражающемся в озере, но и о том, как добиться этого эффекта с помощью выбранного вами красящего средства — акварели, угля, карандаша и т. д.

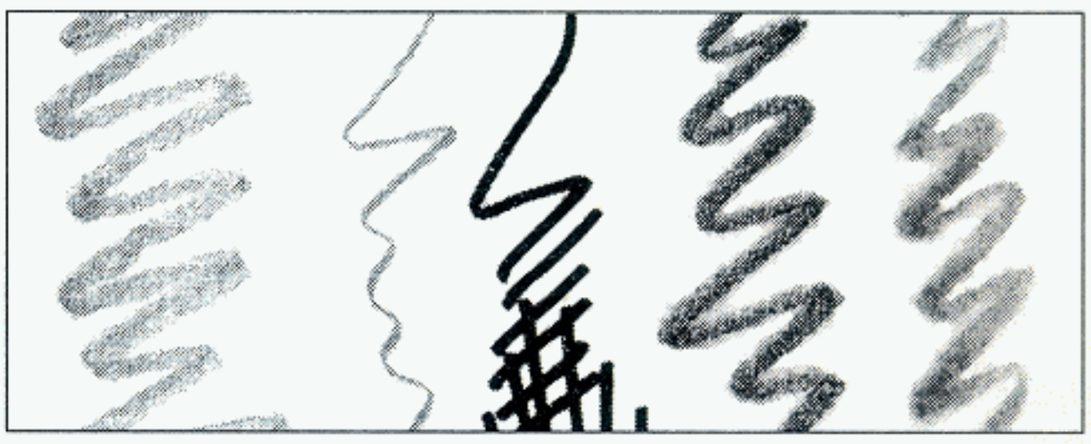
Определенный тип красящих средств, как правило, наиболее подходит для какого-то определенного типа поверхности. Пастель, к примеру, не держится на гладкой бумаге — ей требуется шероховатая фактура, к которой будут прилипать частицы краски. Для жидких красок и чернил нужна толстая бумага, хорошо впитывающая влагу. Экспериментируйте с различными поверхностями, меняйте красящие средства, и тогда вы найдете то, что вам особенно нравится рисовать, и поймете, какой эффект вам требуется.

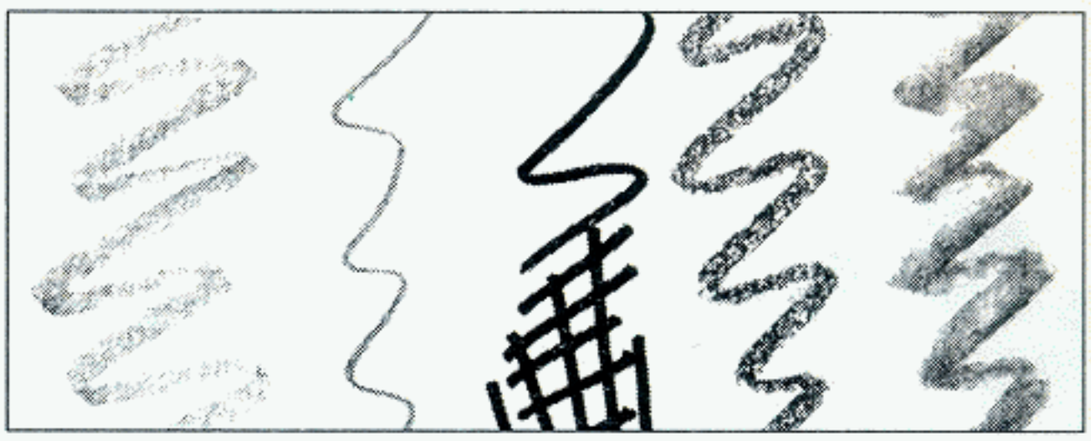
Четкие, тонкие линии этого загородного пейзажа выполнены карандашом 2B на чертежной бумаге.

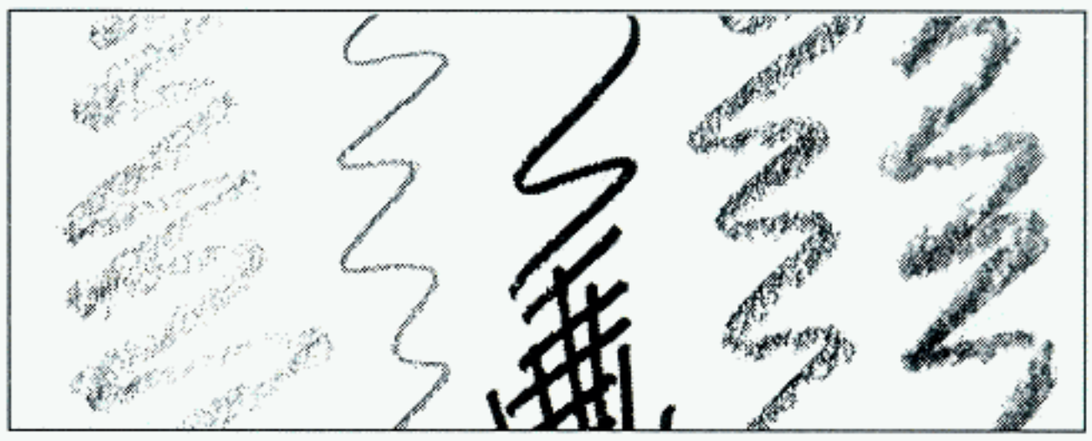
Газетная бумага стоит недорого, ее хорошо использовать для зарисовок и тренировки руки.

Калька (восковка) полупрозрачная, с ее помощью можно быстро переносить другие зарисовки.

Канцелярская (почтовая) бумага всегда бывает одного стандартного формата. На ней удобно рисовать пером.

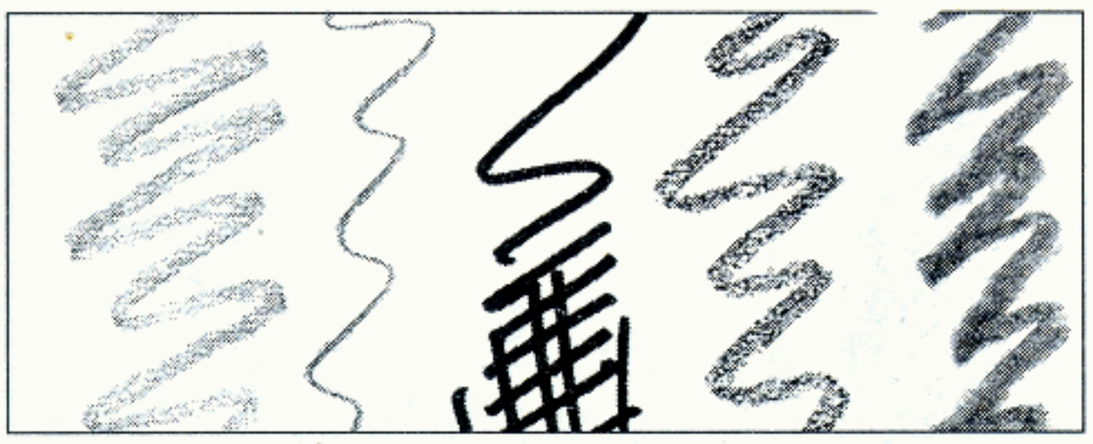
Картриджная бумага, как правило, высококачественная и плотная; она обладает выразительной фактурой и очень удобна для рисования.

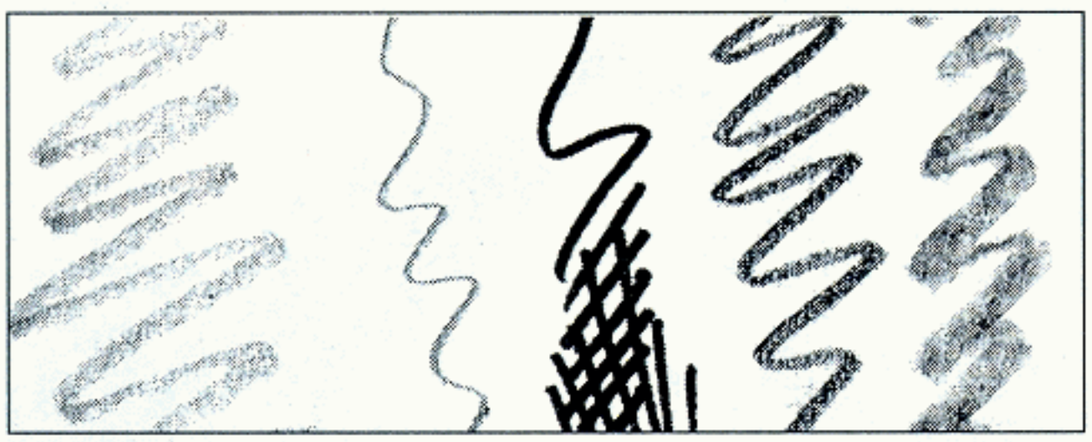
Тисненая бумага «энгр» часто применяется для рисунков углем или пастелью. Она бывает белой или слабо тонированной.

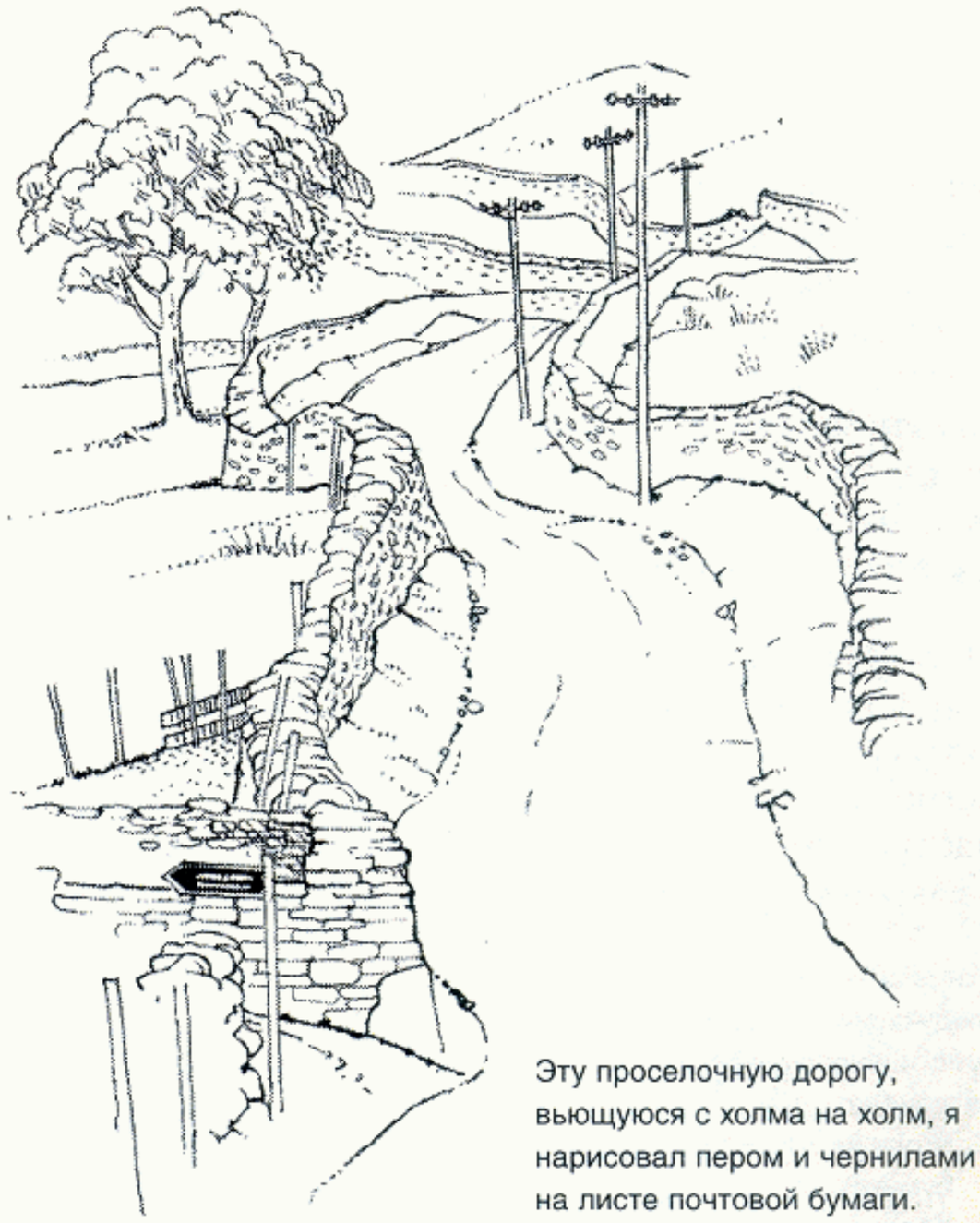
Акварельная бумага хорошо впитывает влагу; она толстая, и на ней хорошо работать жидкими красками.

Бристольский картон негибкий и плотный, с гладкой поверхностью; он наиболее подходит для рисунков пером.

Чертежная бумага полупрозрачная, легкая, и на ней лучше всего рисовать карандашом и пером.

Эту проселочную дорогу, вьющуюся с холма на холм, я нарисовал пером и чернилами на листе почтовой бумаги.

Типы бумаги

Бумагу изготавливают тремя способами. Дорогостоящая **бумага ручной выработки** обладает высокой прочностью и обеспечивает наилучшую поверхность для рисунка; каждый лист такой бумаги изготавливается отдельно и поэтому в чем-то слегка отличается от других.

Прессованная бумага машинной выработки, как и бумага ручной выработки, также изготавливается отдельными листами. Впрочем, в отличие от нее, она более унифицирована; одна сторона у нее гладкая, другая шершавая. **Бумага машинной выработки**, нарезающаяся из непрерывного бумажного полотна, обладает одинаковым качеством. Она более дешевая.

Обработка бумаги на завершающем этапе изготовления придает ей различное качество. К примеру, у бумаги, прошедшей горячую прессовку, гладкая поверхность. Рисунок на прессе, применяющемся при изготовлении веленевой бумаги или верже, придает их поверхности определенный, характерный вид.

На образцах в левой колонке показаны линии, сделанные *(слева направо)* карандашом 3B, карандашом 2B, фломастером, карандашом конте и угольным стержнем.

Выбор красящих материалов

На этих рисунках изображен один и тот же лесной ручей. И все-таки каждый из них обладает собственным своеобразием, которое достигается благодаря соединению различной фактуры поверхности с разными красящими материалами. Такое сочетание, как ручка с пером и плотная картриджная бумага (**6**), дает художнику возможность прорабатывать мелкие детали. Другие рисунки, скажем, выполненные пастелью на картриджной бумаге (**7**), не позволяют углубляться в детали, зато сообщают изображению живость и яркость.

Осваивайте различные комбинации поверхности и красящего материала. Когда вы будете знать, чего вы можете добиться с их помощью, вам будет легче выбрать те, что позволят точнее передать настроение или детали, заинтересовавшие вас в каком-либо пейзаже.

Эти рисунки выполнены на следующей комбинации бумаги и красящего материала:

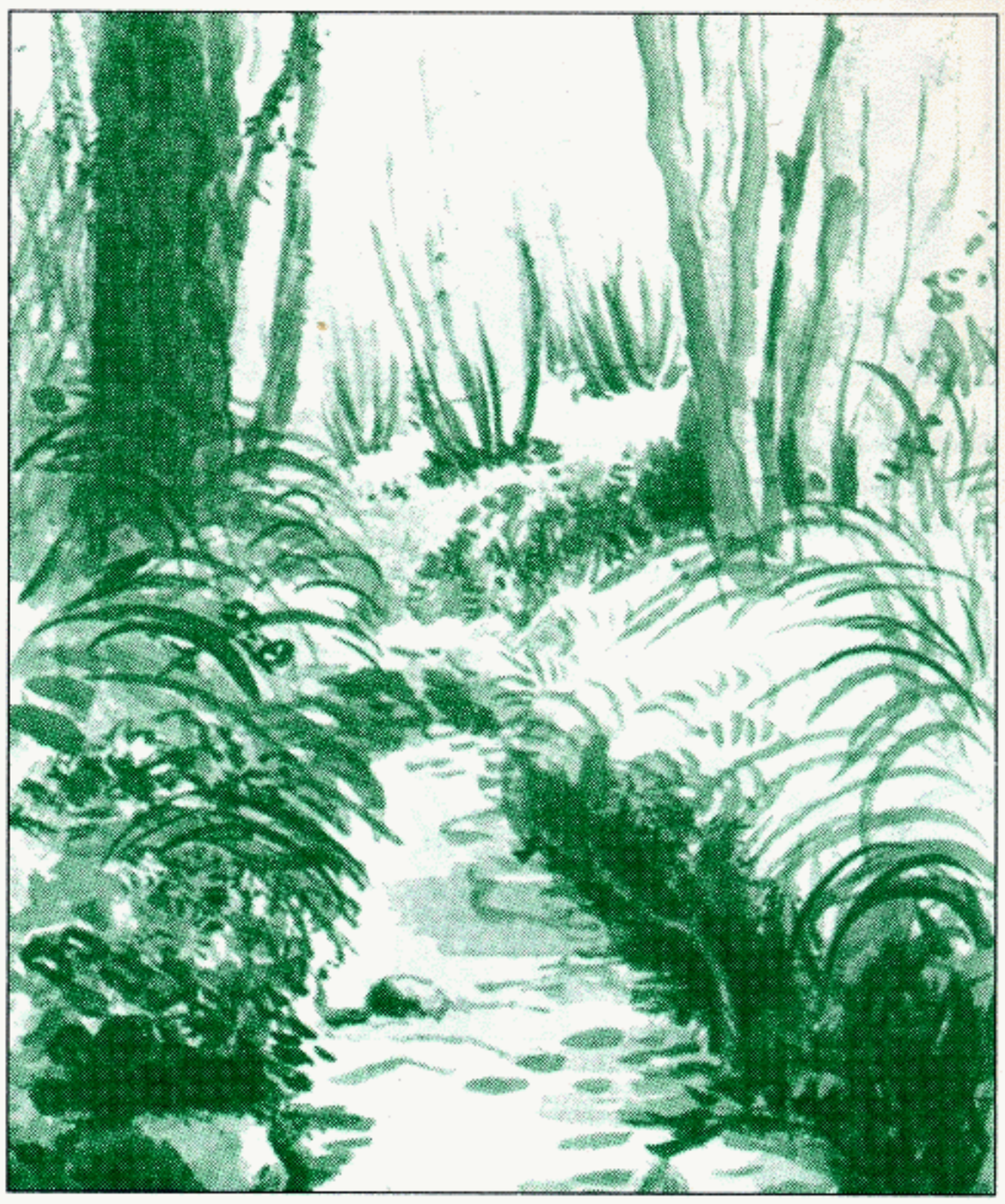
1. Уголь на крупнозернистой бумаге.
2. Карандаш 6B на картриджной бумаге.
3. Акварель на акварельной бумаге.
4. Фломастер на картриджной бумаге.
5. Цветной карандаш на акварельной бумаге.
6. Ручка с пером на картриджной бумаге.
7. Пастель на картриджной бумаге.

2

1

3

4

6

5

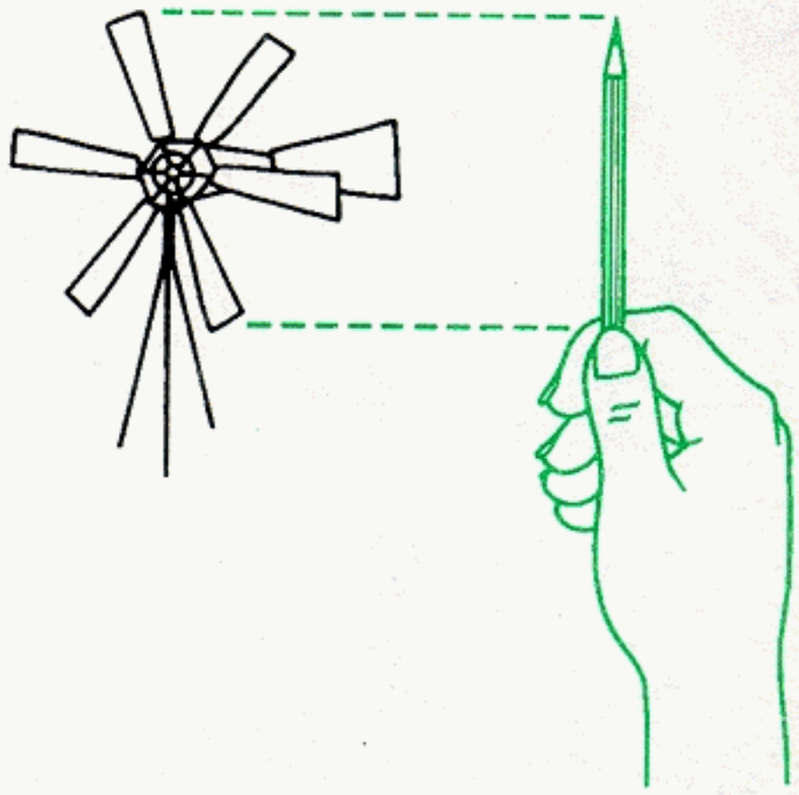
7

Мера в рисунке

Очень нелегко воспроизвести то, что видит ваш глаз, а ведь на реалистически изображенном пейзаже нужно точно отразить сравнительную величину удаленных и близких элементов.

Измерение с помощью карандаша

Держите карандаш вертикально в вытянутой руке (большим пальцем к себе), так, чтобы кончик карандаша оказался на одной линии с верхом предмета, который вам предстоит измерить *(справа)*.
Низ этого предмета должен совпасть с кончиком вашего большого пальца. После этого приблизьте карандаш к бумаге и перенесите на нее измеренную величину. Таким же образом вы сможете определить и ширину предмета.
Для измерения крутизны склона горы наклоняйте карандаш.

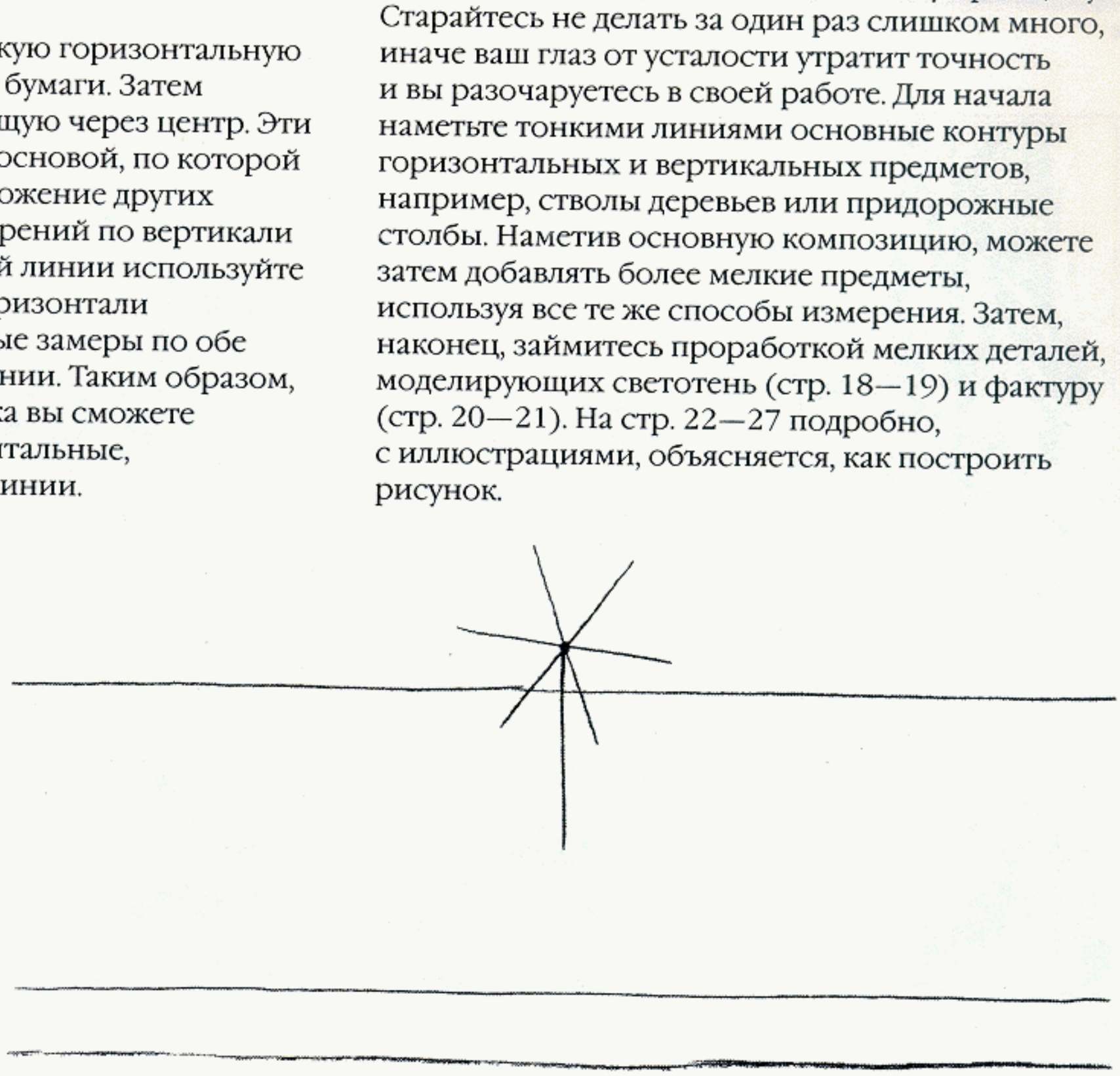

Вертикали и горизонтали

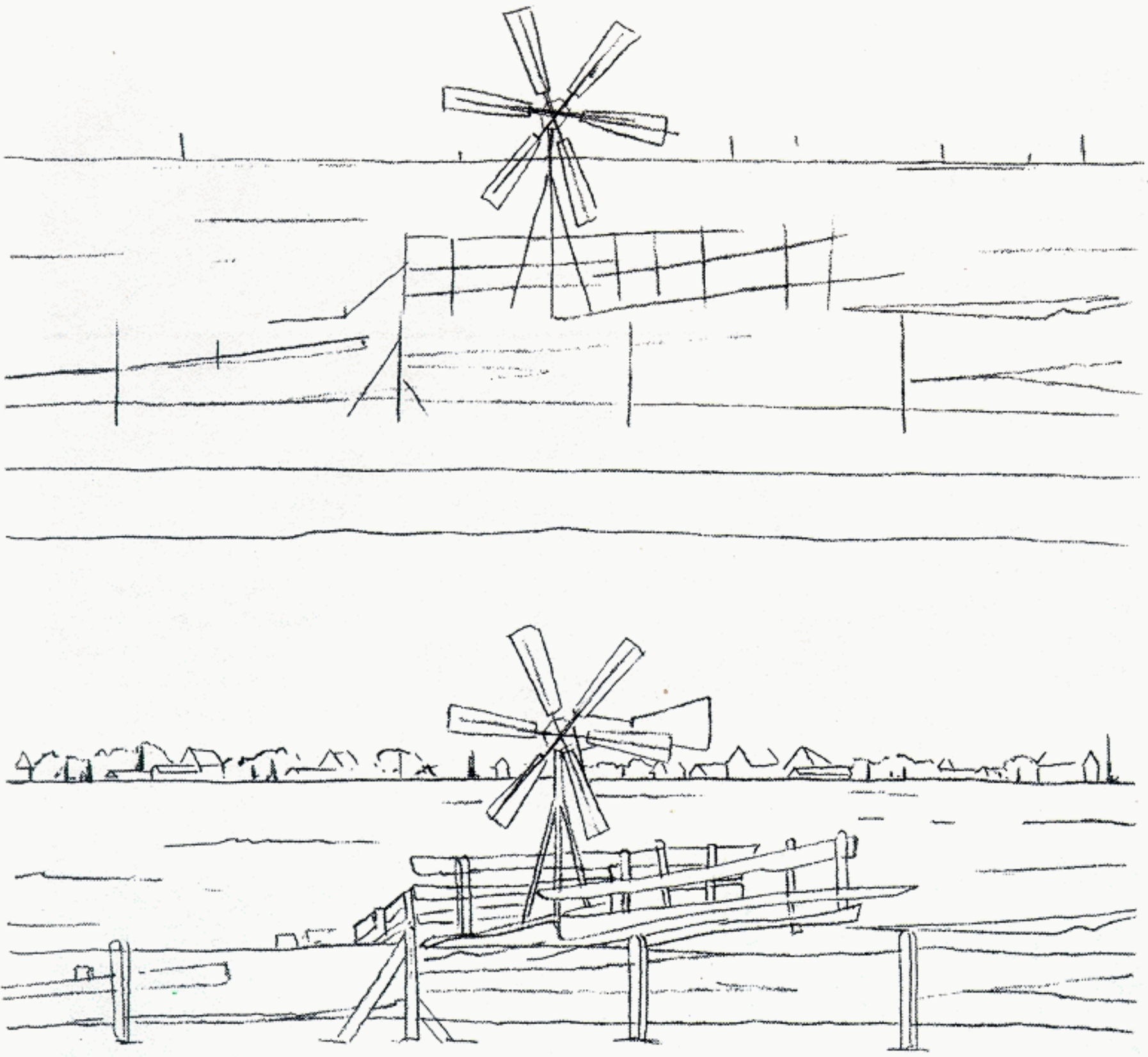
Полезным вспомогательным средством для отражения правильных пропорций предметов и их точного расположения служит простая сетка, на которой можно разместить основные элементы вашего пейзажа.

Прежде всего проведите тонкую горизонтальную линию через середину листа бумаги. Затем добавьте вертикаль, проходящую через центр. Эти главные линии сетки станут основой, по которой вы сможете выверять расположение других элементов рисунка. Для измерений по вертикали выше и ниже горизонтальной линии используйте карандаш. Для отметок по горизонтали переносите свои карандашные замеры по обе стороны от вертикальной линии. Таким образом, при создании основы рисунка вы сможете аккуратно добавлять горизонтальные, вертикальные и наклонные линии.

Стройте свой рисунок по логическому принципу. Старайтесь не делать за один раз слишком много, иначе ваш глаз от усталости утратит точность и вы разочаруетесь в своей работе. Для начала наметьте тонкими линиями основные контуры горизонтальных и вертикальных предметов, например, стволы деревьев или придорожные столбы. Наметив основную композицию, можете затем добавлять более мелкие предметы, используя все те же способы измерения. Затем, наконец, займитесь проработкой мелких деталей, моделирующих светотень (стр. 18—19) и фактуру (стр. 20—21). На стр. 22—27 подробно, с иллюстрациями, объясняется, как построить рисунок.

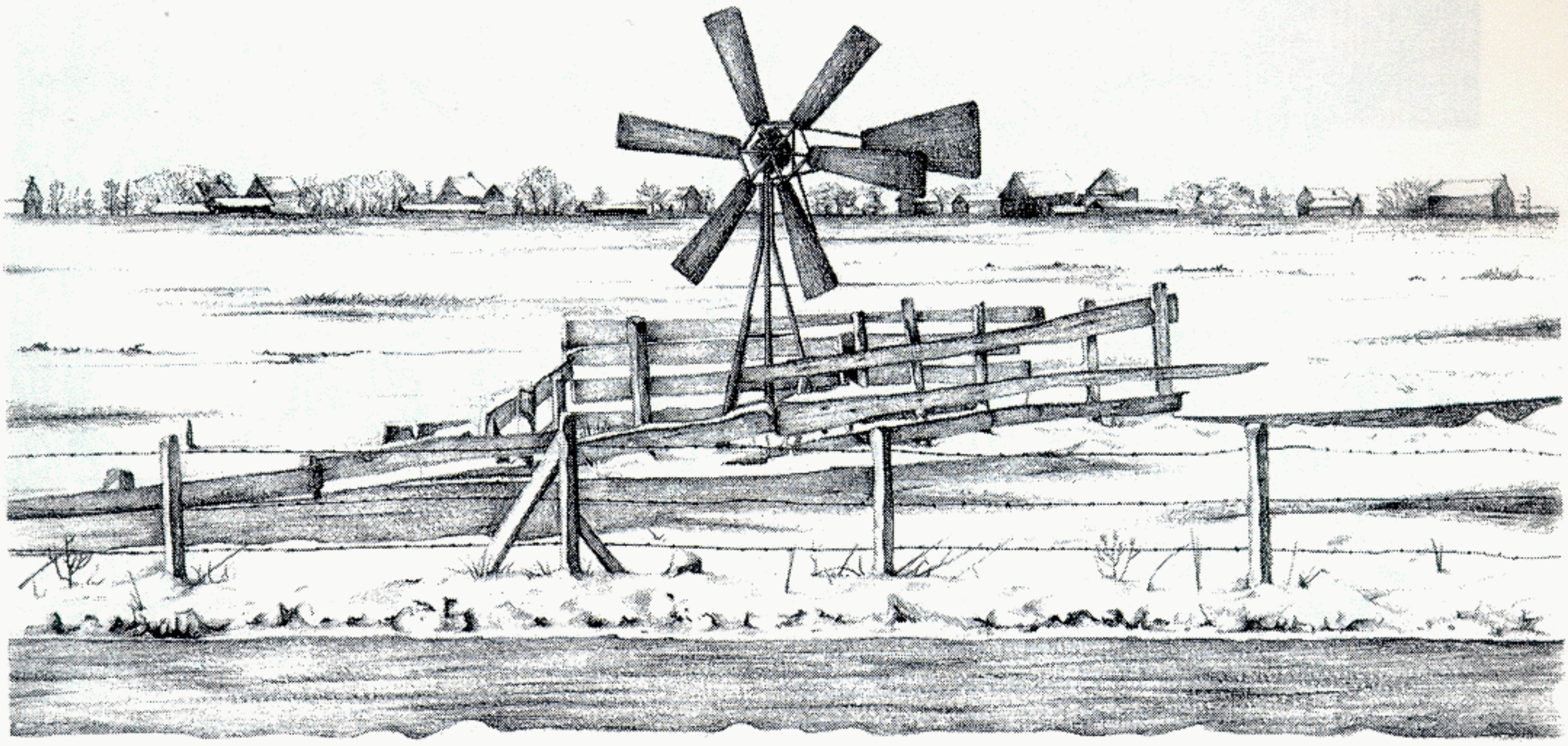
Справа. Я наметил ландшафтную сетку, использовав в качестве ориентира для вертикальных замеров линию горизонта, а для горизонтальных — центральный столб ветряной мельницы.

Слева. Не спеша, тщательно работая по сетке, я выполнял карандашные замеры, определяя правильное положение и пропорции основных элементов.

Слева. Наметив контуры основных элементов, я добавил такие детали, как доски изгороди.

Внизу. Нарисовав карандашом 3B все предметы, я усилил тон и смоделировал светотень, чтобы точней передать образ зимнего голландского пейзажа.

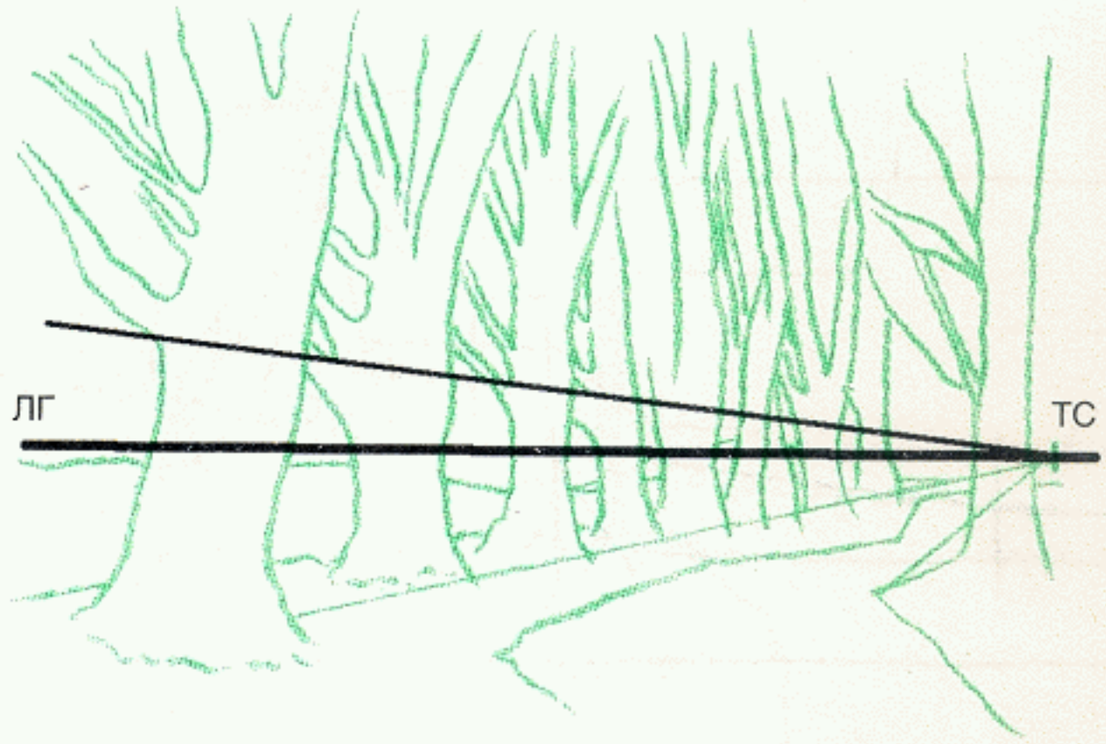
Перспектива

Точка зрения и линия горизонта

Позиция, с которой вы смотрите на местность, называется **точкой зрения**. На плоской равнине небо и земля встречаются на горизонте. **Линия горизонта** будет соответствовать вашему уровню глаз — воображаемой горизонтальной плоскости, простирающейся от ваших глаз до пределов видимости.

Точка схода

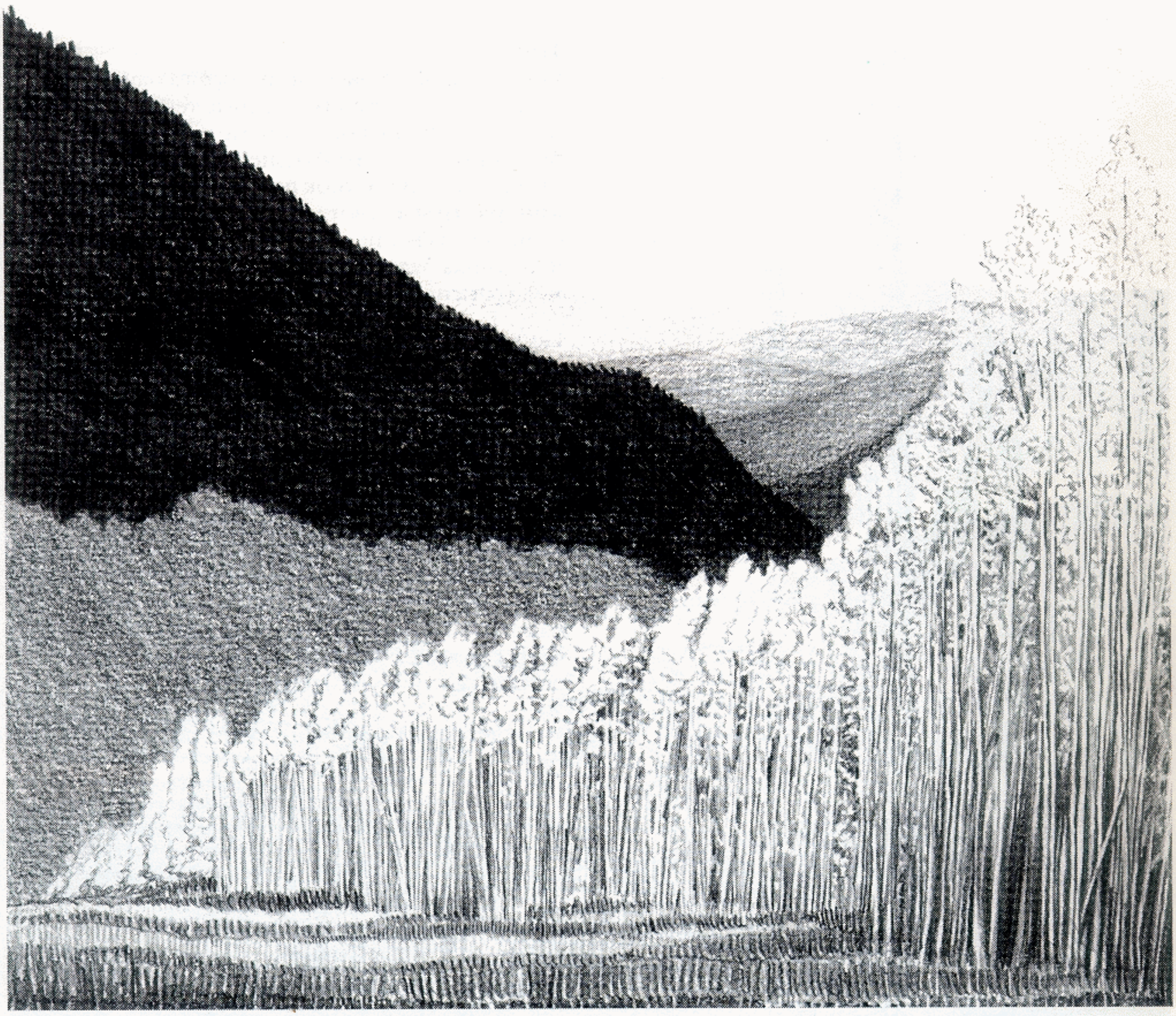
Рассмотрев нижний рисунок и его схему *(справа)*, вы заметите, что приблизительная горизонтальная линия, которую образуют нижние части стволов деревьев, медленно поднимается к уровню горизонта. А вот линия, образованная ветвями, опускается вниз к этому уровню. Можно также заметить, что все удаляющиеся горизонтальные линии встречаются в одной **точке схода**.

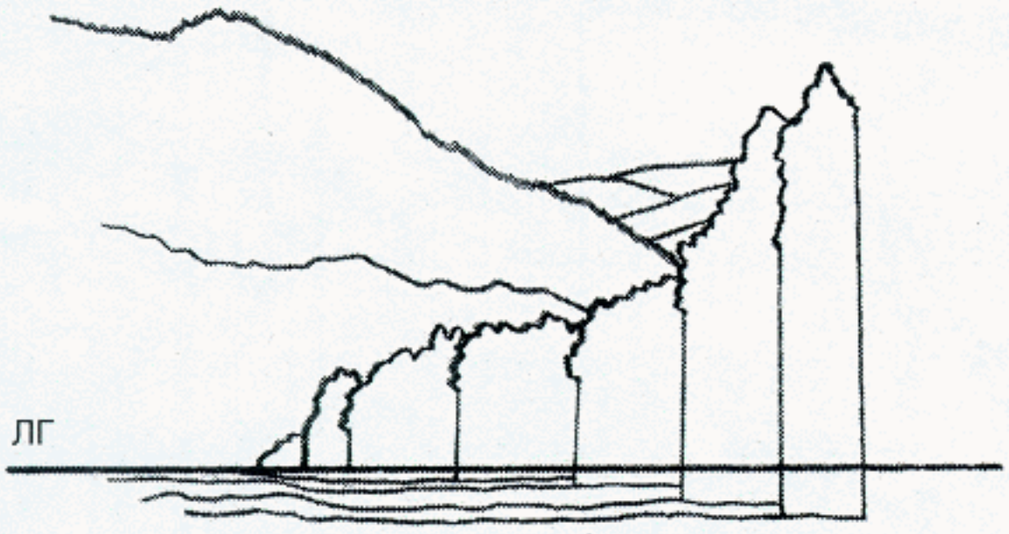

Внизу. Главной точкой фокусировки являются деревья, растущие слева от дороги. Они уводят взгляд зрителя вправо, к точке схода.

Наверху. На схеме видно, как удаляющиеся горизонтальные линии сливаются в точке схода (ТС) на линии горизонта (ЛГ).

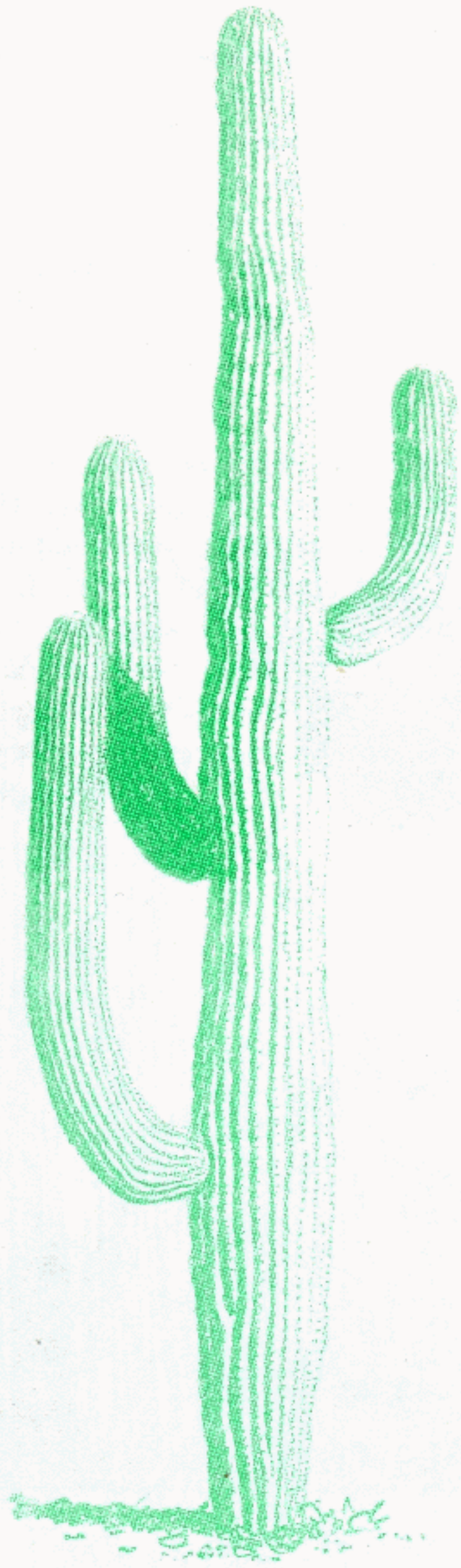
Наверху. Эти деревья уменьшаются по мере удаления и становятся менее четкими. Для придания рисунку глубины я наносил на уходящие вдаль холмы все более светлые тона.

На схеме видно, как перекрывающие друг друга контуры передают взаимное расположение отдельных предметов в пространстве и их величину.

При изменении точки зрения изменится положение линии горизонта и точки схода, а значит, перспектива всей композиции.

Величина, цвет и детали

Предметы, находящиеся на земле, облака в небе уменьшаются по мере удаления, утрачивая детали. Смягчается и цвет, становясь более бледным и голубоватым. Расстояние между деревьями, холмами и домами тоже скрадывается, и удаленные друг от друга элементы пейзажа кажутся на большом расстоянии тесно стоящими.

Светотеневая моделировка рисунка подчеркивает тени на формах рельефа и придает вашей композиции глубину.

Тень

Различают два типа теней: сторона холма, противоположная той, которая освещается солнцем, темная — то есть находится **в тени**; когда же предмет оказывается на пути светового луча, он сам **отбрасывает тень**. Нередко оба типа теней совмещаются; это можно изобразить путем наложения теней различной интенсивности. С помощью теней подчеркивают такие формы рельефа, которые выдаются вперед или отступают в глубину.

Тон

Яркое солнце на рисунке, изображающем пустыню, создает густые черные тени и ослепительные поверхности, разделенные бесконечным многообразием оттенков серого цвета, — такой рисунок получается **резко контрастным**. А вот менее интенсивный солнечный свет не рождает таких крайностей, и картинка будет состоять из **слабо контрастного** диапазона сероватых оттенков.

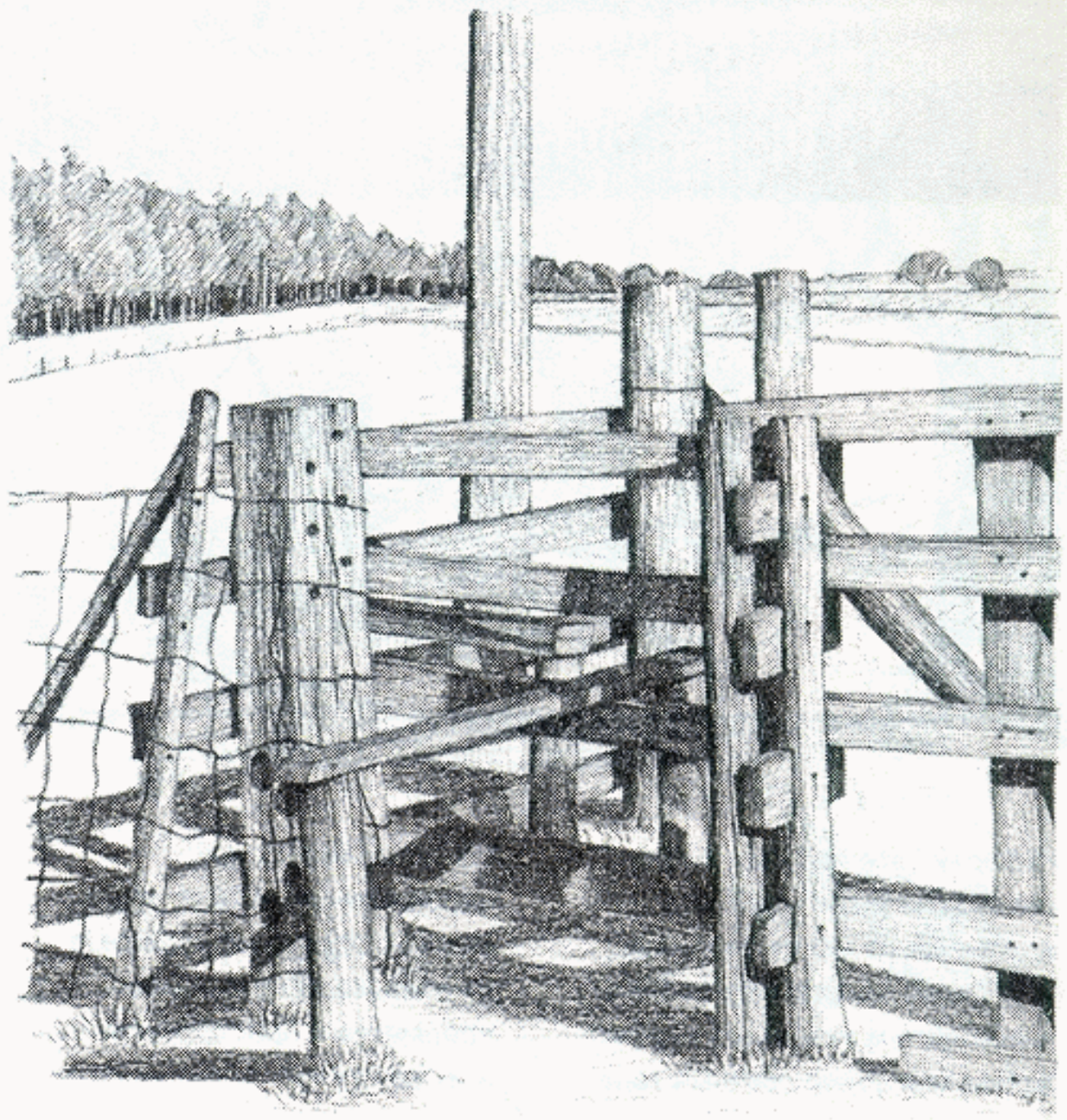
Картина **высокой тональности**, такая как заснеженный пейзаж, состоит преимущественно из бледных тонов; картина **низкой тональности** *(внизу)* состоит из темных тонов. Тональность и контрастность придают рисунку определенное настроение и указание на время года или суток.

Положение источника света

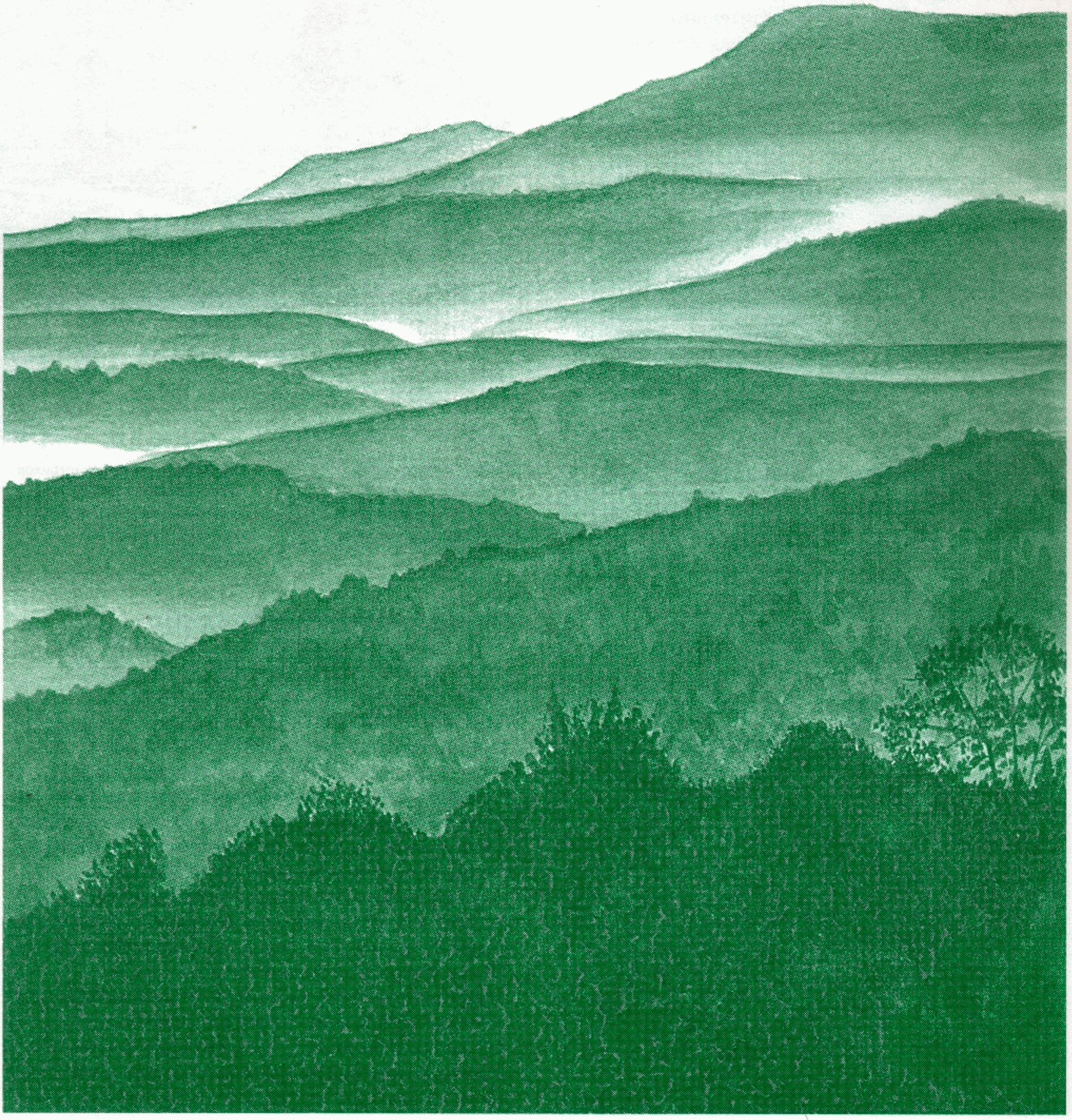
На рисунках, сделанных днем на природе, источник света один — солнце. Создавая пейзаж, не забывайте учитывать положение солнца, то есть точку, откуда падает свет. Следите за тем, чтобы на вашей картине каждый предмет был освещен с одинаковой стороны.

Слева. Левая сторона кактуса оказалась «в тени» — источник света находится справа. Светотень помогает моделировать округлую форму этого растения.

Внизу. Этот рисунок, выполненный карандашом В на бумаге с крупным зерном, показывает резкие тени, которые яркий свет отбрасывает на планки деревянного сооружения.

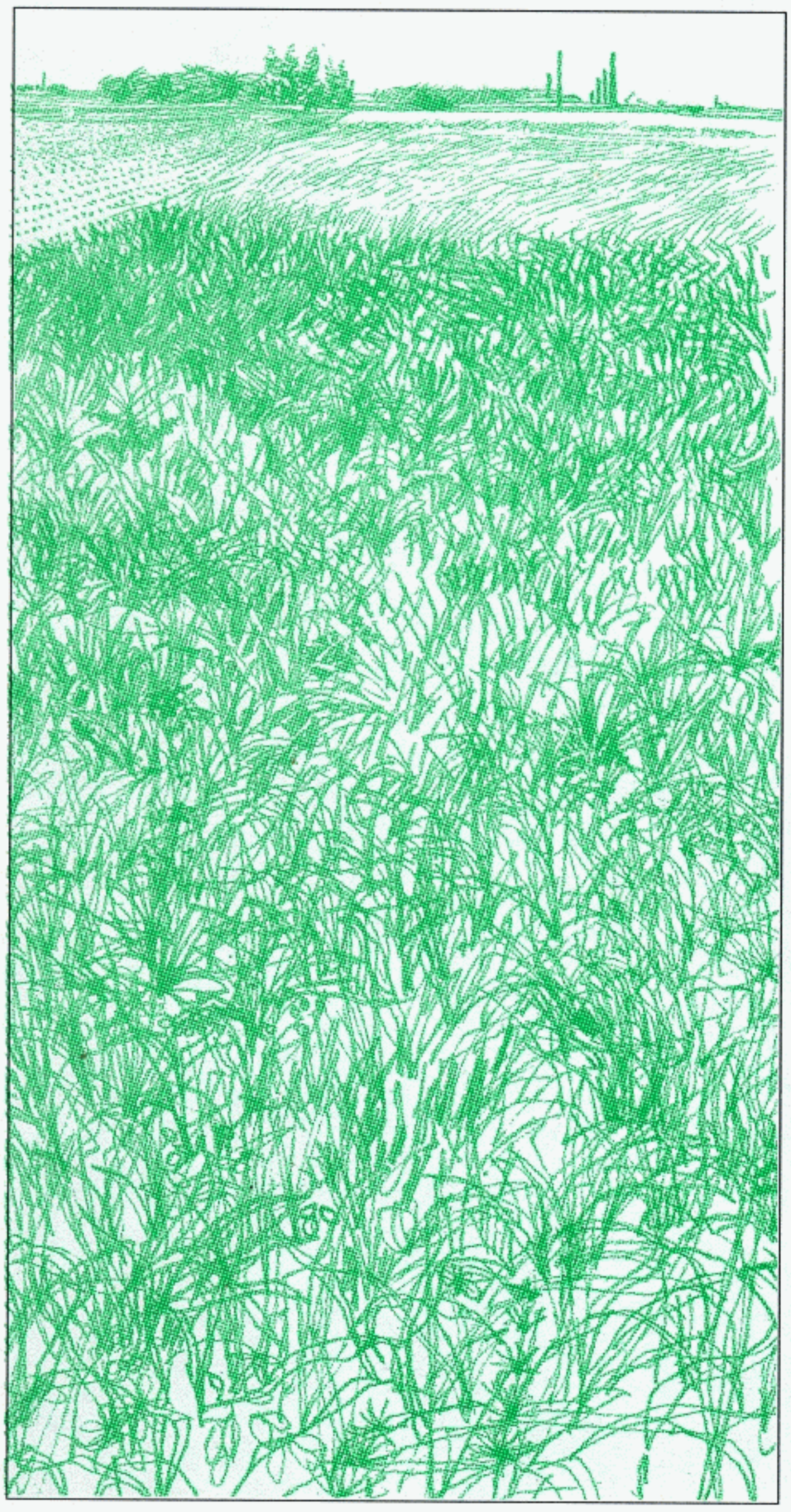
Вечернее солнце скрылось
за холмами, когда я писал их
на акварельной бумаге
акварельными красками.
Близкие ко мне детали
я наметил пятнами темных
тонов; светлая размывка
послужила для изображения
дальних холмов.

Фактура поверхности

Пейзаж включает в себя предметы с самой разной фактурой поверхности. Для его точного изображения приходится передавать все разнообразие таких элементов — шероховатость древесной коры, «пушистость» или «перистость» облаков, гладкую как зеркало воду в тихом пруду.

Фактура пейзажа меняется в зависимости от времени года: мягкие, округлые кроны лиственных деревьев летом разительно отличаются от острых голых ветвей в зимнем лесу.

Слева. Рисунок пером передает три разные фактуры — вспаханного поля, засеянного поля и дикой травы.

Наверху. С помощью штрихов разной длины и ширины я изобразил неодинаковость фактуры у различных растений.

Передача реальной фактуры

Создание подобия фактуры — это ускоренный способ передачи реальной фактуры, скажем, листвы на деревьях. Вместо того чтобы прорисовывать каждый листок на ветке и каждую травинку, растущую на склоне холма, вероятно, лучше дать представление о них, изобразив несколько отдельных растений на переднем плане вашей картины. А фактуру остальной части холма можно наметить с помощью светотеневых контрастов, выявления фактуры бумаги и специфики инструментов, которыми вы рисуете, или применения определенной схемы линий. Например, на переднем плане пейзажа *(слева)* отдельные травинки нарисованы подробно для передачи их фактуры. А на дальнем плане подробное изображение заменяется штриховкой, имитирующей свежую пашню, и наклонными линиями там, где лежит пшеничное поле.

Справа. Увядшие листья можно передать простыми карандашными штрихами. Обратите внимание, что большая часть поверхности скалы осталась незакрашенной.

Для передачи фактуры камня, листьев, цветов экспериментируйте, применяя различные методы штриховки и красящие материалы. Пытайтесь изобразить одну и ту же фактуру разными способами.

Настроение и фактура

Абстрактное подобие фактуры можно создавать для того, чтобы сообщить рисунку определенное настроение или создать определенную атмосферу. К примеру, надвигающуюся грозу, темную и зловещую природу грозовых туч можно изобразить, используя качества угля, на шершавой, крупнозернистой бумаге.

Старайтесь подыскивать такую фактуру, которая не копирует слепо действительность, а передает определенное настроение. Вскоре вы освоите широкий набор приемов, позволяющих изображать любые типы пейзажа.

Наверху. Набросок, сделанный карандашом 2B, демонстрирует использование основных геометрических фигур — прямоугольников для зданий и округлых форм для крон деревьев на заднем плане.

Внизу. Эти изрезанные утесы я нарисовал пером. Свет был очень резким и ярким, поэтому детали получились четкими, а рисунок контрастным.

Развивайте навыки рисования

Иллюстрации, приведенные в этой книге, способны дать лишь приблизительное представление о бесконечном многообразии методов рисунка, к которым вы можете прибегать. Другие идеи вы найдете у великих мастеров пейзажа в альбомах по искусству. Экспериментируйте в своем блокноте, делайте зарисовки, ищите свой собственный стиль.

Зарисовки, сделанные на природе, лучше всего разовьют ваш глаз и способность к творческой интерпретации пейзажа. Старайтесь всегда брать с собой свой блокнот, особенно в те места, куда вы отправляетесь впервые.

Быстрыми штрихами карандаша 2B я постарался передать живость и трепетность июньской листвы.

Храните свои зарисовки

Ваш блокнот станет в скором времени хранилищем самого разнообразного материала, от тщательно продуманных подготовительных эскизов для формальных пейзажей (снабжайте их указаниями на фактуру, цвет и прочие детали — все это пригодится вам впоследствии) до наскоро сделанных набросков каких-то заинтересовавших вас деталей — облака необычной формы или причудливо искривленного дерева. Никогда не выбрасывайте свои старые блокноты — в них вы обнаружите через много лет восхитительные детали своих поездок, а если станете работать над большими картинами, то сделанные много лет назад зарисовки подскажут вам интересные решения.

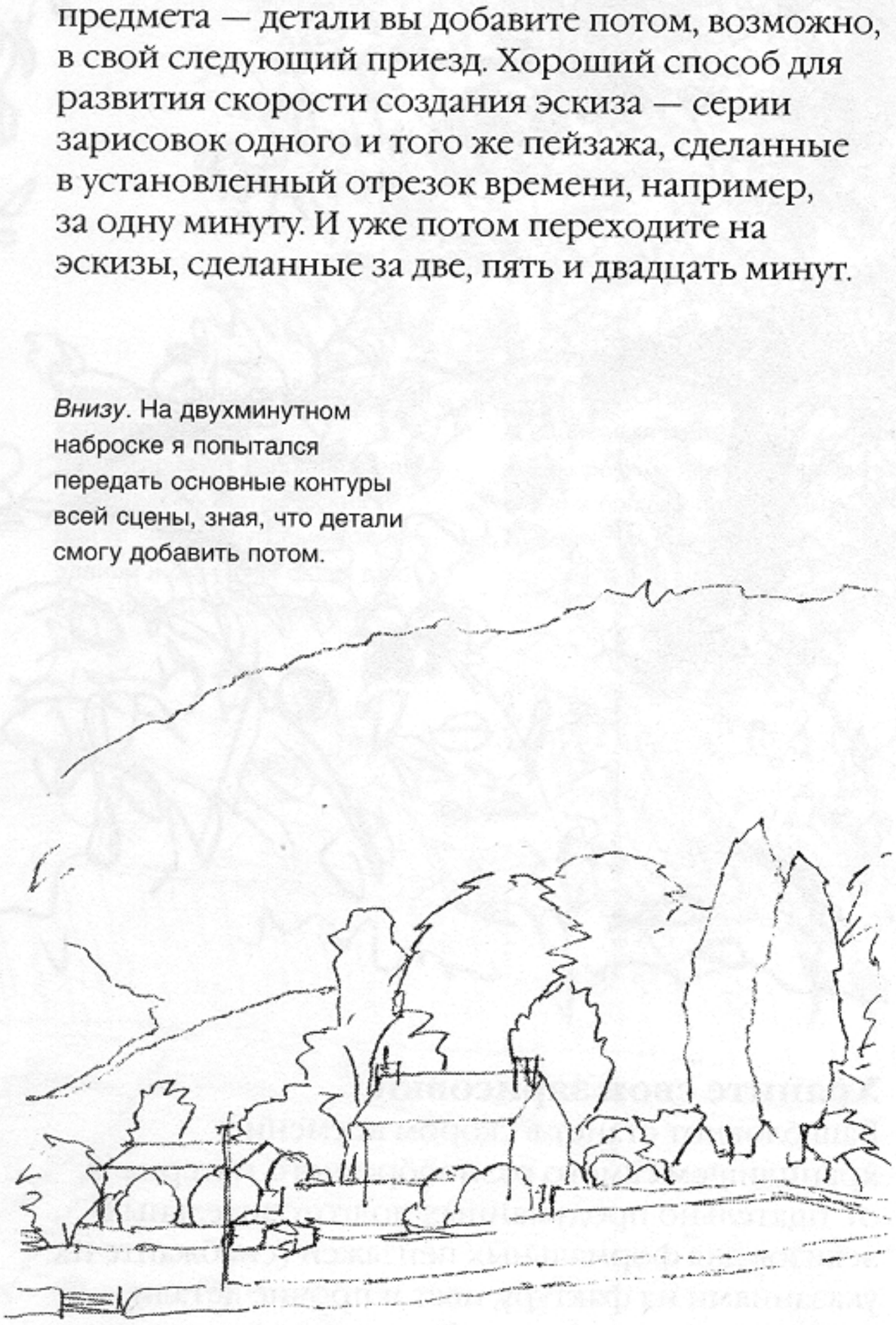
Время на эскиз

Многие интересные явления и картины существуют очень недолго — громоздящиеся в небе облака, лошадь, везущая телегу по проселку, драматичный солнечный луч, пробившийся сквозь черную грозовую тучу. Быстрые зарисовки позволят вам запечатлеть основные детали таких мимолетных сцен.

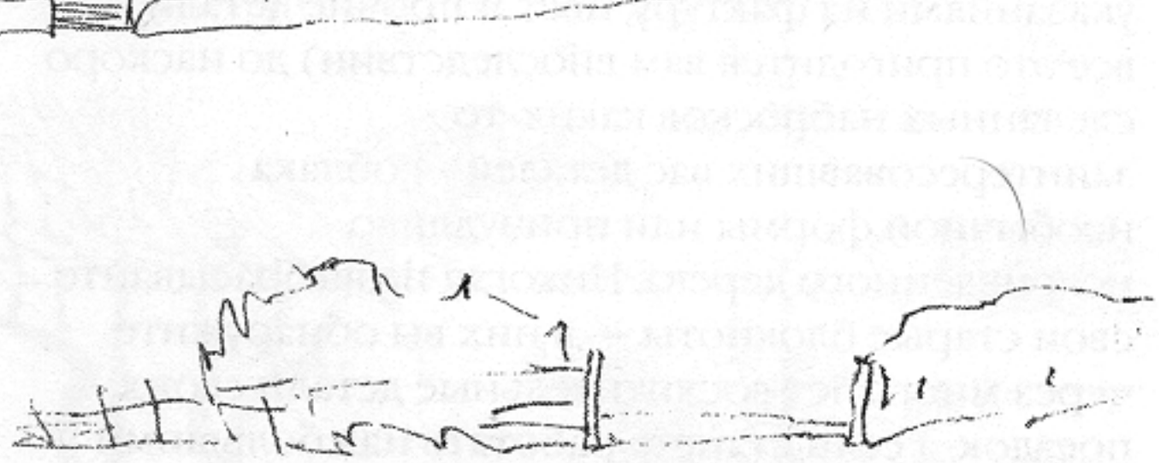
Если у вас мало времени, сосредоточьтесь на наиболее существенных чертах изображаемого предмета — детали вы добавите потом, возможно, в свой следующий приезд. Хороший способ для развития скорости создания эскиза — серии зарисовок одного и того же пейзажа, сделанные в установленный отрезок времени, например, за одну минуту. И уже потом переходите на эскизы, сделанные за две, пять и двадцать минут.

Сравните свои зарисовки с реальным пейзажем и выясните, насколько вы сумели, в рамках отведенного времени, сосредоточиться на наиболее важных элементах.

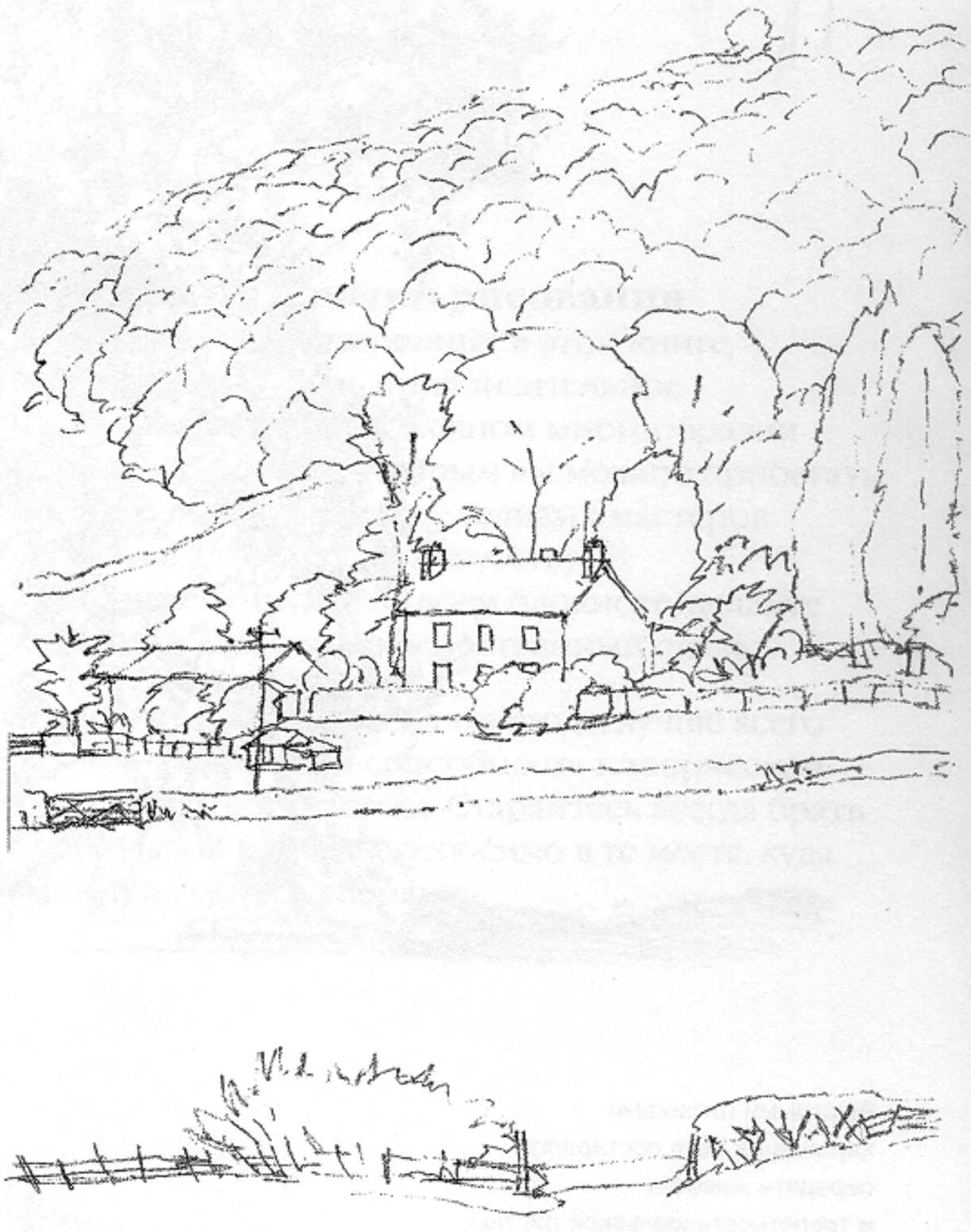
И даже если времени у вас достаточно, быстрая работа все равно пойдет вам на пользу — спонтанная зарисовка может запечатлеть гораздо больше, чем подробный рисунок, на который затрачено много времени и сил, так как в итоге он может оказаться безжизненным и вялым.

Внизу. На двухминутном наброске я попытался передать основные контуры всей сцены, зная, что детали смогу добавить потом.

Наверху. На этот эскиз я отвел пять минут. Контуры деревьев на дальнем плане и такие детали, как окна, добавлены уже потом.

Напротив. Выделив себе двадцать минут, я сосредоточился на передаче атмосферы рисунка, выполненного на плотной картриджной бумаге; тени и детали добавлены карандашами HB и B.

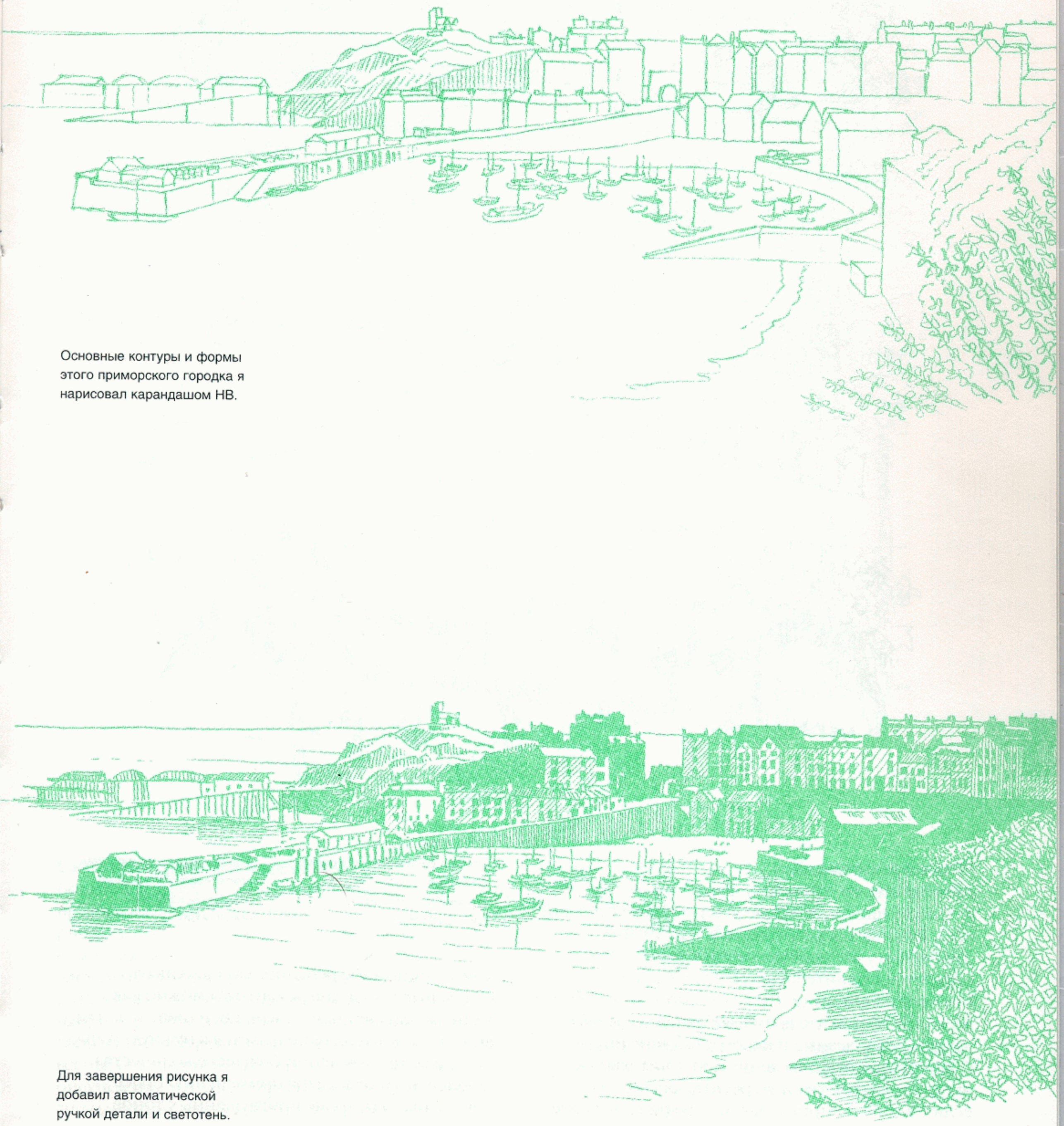

Эти пни *(справа)* могут показаться достаточно сложными для изображения. Однако я представил их в виде двух цилиндров *(наверху)*, добавив затем дополнительные формы и белку *(ниже)*. Заметьте, что даже корни пня можно увидеть как тонкие цилиндры. В завершение всего я нанес тени и фактуру пня карандашом 6B и чернильной размывкой *(справа)*.

Используйте форму в своих эскизах
Некоторые детали пейзажа могут показаться слишком трудными для передачи. Однако чаще всего сложная на первый взгляд сцена раскладывается на простые и легкие для изображения геометрические тела и фигуры. Не обращая внимания на все смущающие вас детали поверхности и светотень, вы упростите этим процесс. А уж создав остов композиции, где все основные части находятся в правильном положении относительно друг друга и соблюдены нужные пропорции, вы сможете спокойно добавлять детали и уточнять контуры ваших построений.

Эскиз гавани на соседней странице был построен прежде всего с применением множества контуров и геометрических форм. Для зданий использовались кубы и призмы, а пирамиды, ромбоиды, треугольники и полукружия либо сочетания этих фигур составили основу для изображения пирсов и волноломов. Скалистый холм на дальнем плане — полусфера, проработанная с использованием других фигур.

Округлые формы рельефа можно упрощать с помощью геометрического анализа. Конусы с крутыми сторонами могут послужить основой для горного хребта, а их подножия можно представить в виде полусфер или конусов с более пологими сторонами.

Основные контуры и формы этого приморского городка я нарисовал карандашом HB.

Для завершения рисунка я добавил автоматической ручкой детали и светотень.

Выбор предмета изображения

Здесь я решил сфокусировать внимание зрителя на строениях, стоящих за виноградником.

Более темный задний план притягивает глаз к дому и окружающим его постройкам.

Что нарисовать?

Рисуйте все, что вас вдохновляет, — водопад в горном ущелье, меловые утесы или сад в летний день. Если вы сосредоточитесь на том, что пробудило у вас особые эмоции, ваш рисунок обретет дополнительную выразительность. Без продуманного центра фокусировки вы скорее всего зря потратите время, добавляя все новые детали, бесполезные и перегружающие рисунок. С другой стороны, введение дополнительных элементов высветит интересные для вас места, если у вас будет приготовлено соответствующее композиционное решение. Подчеркивать отдельные части вашей картины можно как темным или светлым тоном, так и цветом, когда внимание зрителя направляется в нужную точку не только при введении большего количества деталей, но и благодаря применению более яркого цвета на фоне приглушенных тонов.

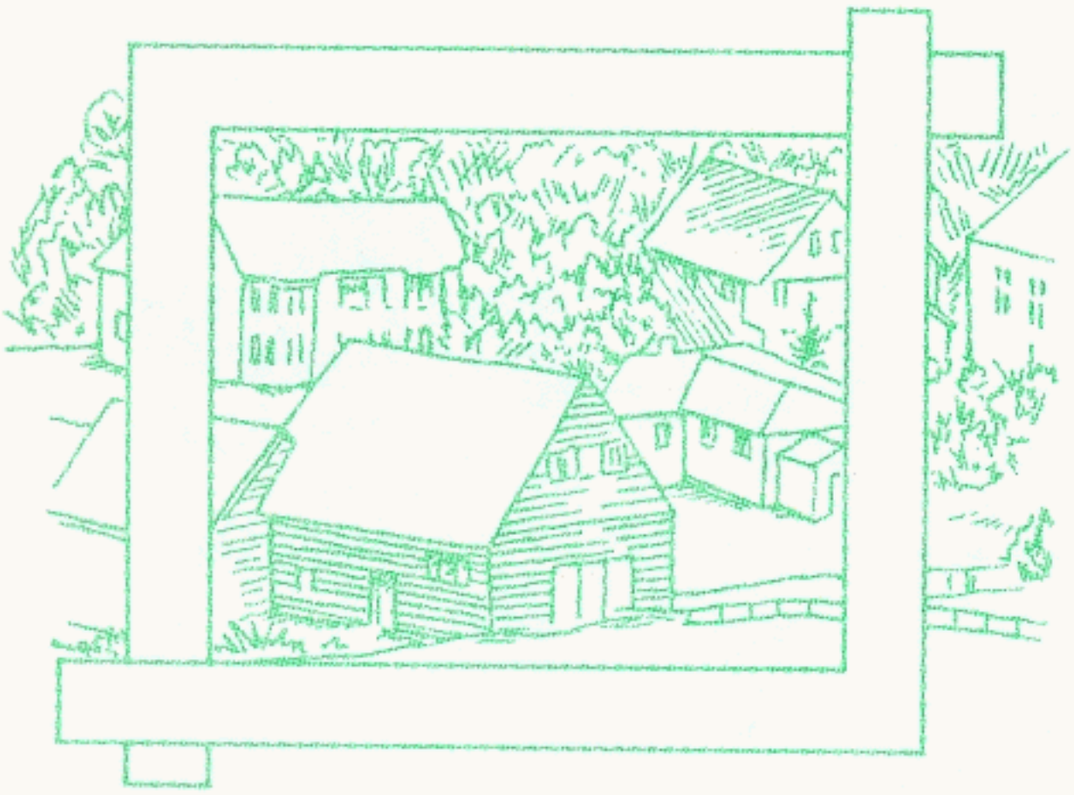

Фокусировка рисунка изменилась из-за введения большего числа деталей переднего и среднего планов.

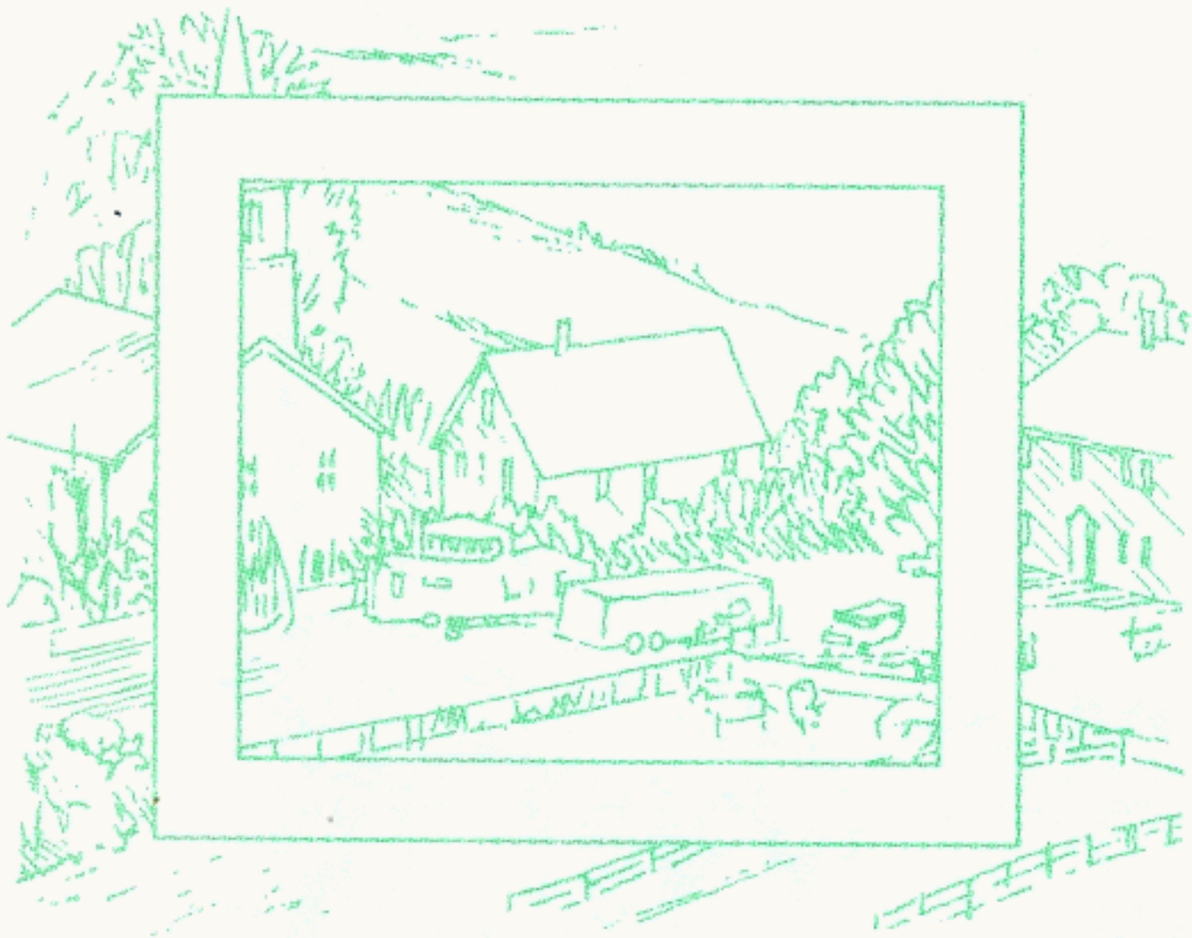
И дом изображен уже менее подробно, чем на предыдущем рисунке.

Сколько требуется деталей?

Большие поверхности сравнительно пустого пространства добавляют воздух пейзажному рисунку. Избыток же деталей может привести к свинцовой безжизненности. Подчеркивайте те элементы, которые наиболее эффективно создают желанное для вас настроение, — например, несколько сосулек на переднем плане заснеженной картины сообщают о близости весны. Отказывайтесь от всего, что перегружает рисунок или нарушает красоту увиденной вами сцены, например, безобразное здание среди идиллической местности. Вместо этого добавляйте детали, которые найдете среди своих старых эскизов. Перенесение старых зарисовок в создаваемый вами пейзаж усилит его выразительность.

1

2

3

Выбор композиции

Когда вы смотрите на реальный пейзаж, он воспринимается как совокупность множества образов, увиденных с разных точек зрения, и каждый из них подкрепляет другие.

Рисунок не может вместить в себя *все,* что видит ваш глаз. Прежде чем рисовать пейзаж, взгляните на него с разных точек зрения и определите, что в нем лучше всего подчеркивает настроение, которое вы хотите передать. Например, ракурс, включающий на переднем плане согнутое ветром дерево с голыми ветвями, подчеркивает дикую красоту морского берега.

Что включить в картину

Композиция картины может включать в себя, в зависимости от вашего желания, и очень много, и мало деталей. Возможно, вам захочется подробно нарисовать одинокое дерево. С другой стороны, можно сосредоточиться на двух элементах, например, на здании и нескольких деревьях. Более амбициозная композиция может включать в себя множество предметов изображения, встречающихся в сельских пейзажах, как это показано на рисунке *(справа)*.

Устанавливайте связь между элементами вашей композиции — не связанные между собой формы, рассеянные по пейзажу, могут казаться случайными и не давать опору для глаз. Старайтесь разнообразить величину элементов картины — небо, заполненное ровными грядами одинаковых облаков, покажется зрителю скучным.

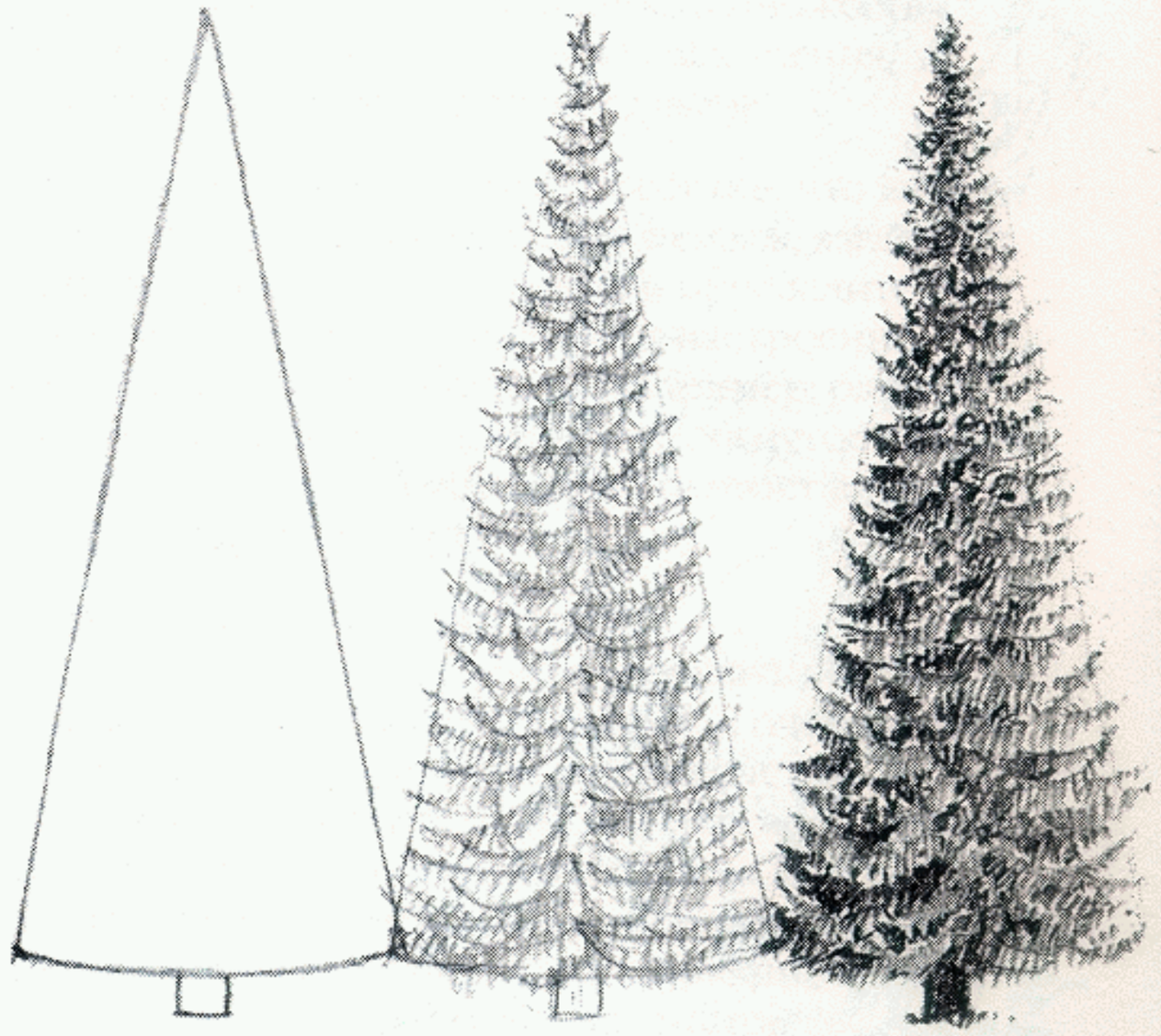
Обрамление сцены

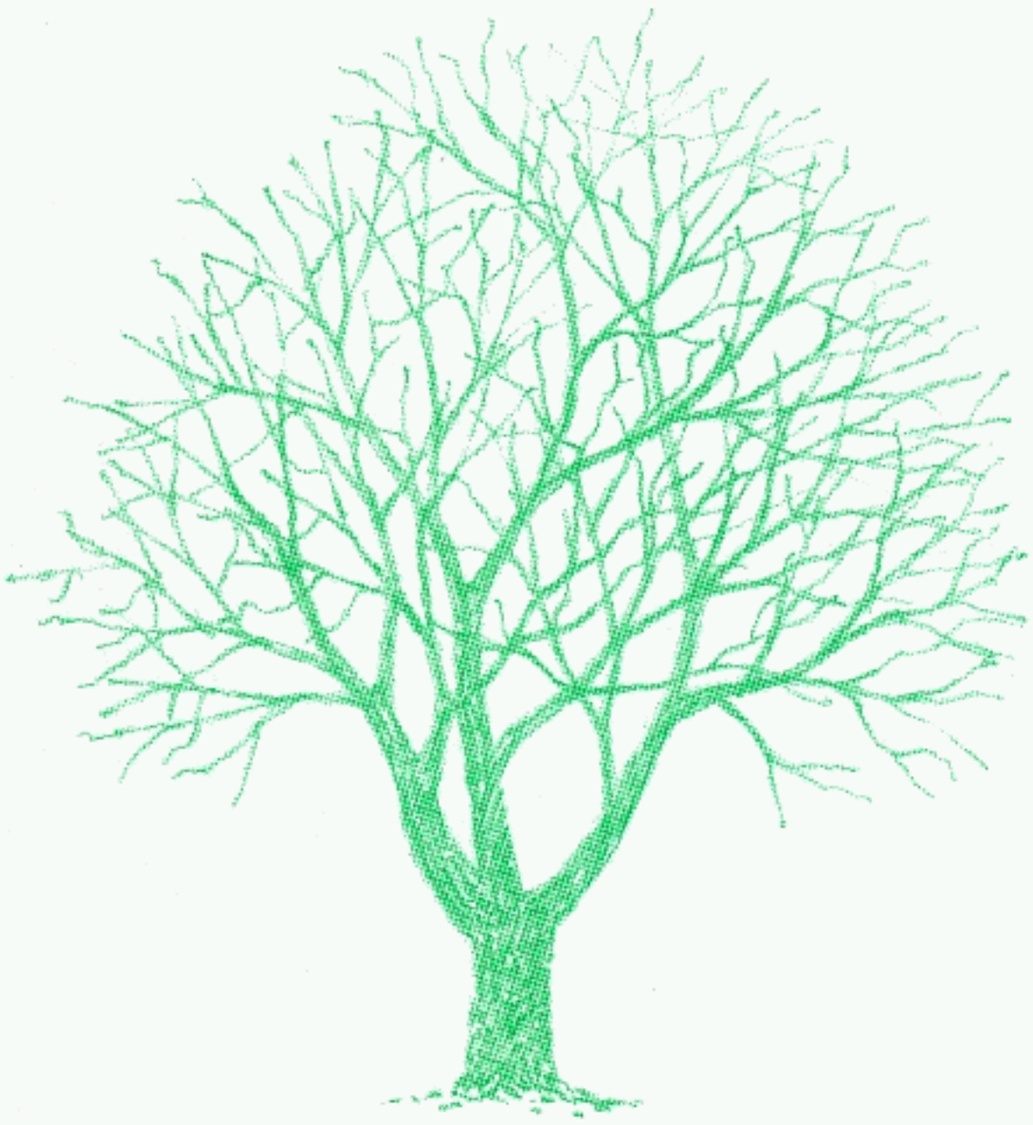
Поначалу у вас будут часто возникать проблемы с выделением в сложном пейзаже наиболее интересных мест для создания хорошей композиции. По сути, один большой пейзаж чаще всего состоит из нескольких меньших композиций. Чтобы вам было легче изолировать небольшие участки сцены, взгляните на нее сквозь рамку. Такой прием поможет вам составлять различные композиции, убирать лишние детали и фокусировать свои творческие намерения. Это можно сделать, соединив вместе две L-образные фигуры (**1**). Либо вы можете использовать картонную рамку той же величины, как и ваша бумага (**2**). А если хотите, можете образовать рамку с помощью большого и указательного пальцев обеих рук (**3**). Рассмотрите множество вариантов и сделайте приблизительные эскизы разных композиций, прежде чем примете решение.

Эту сложную композицию я нарисовал фломастером на грубозернистой бумаге. Обратите внимание на то, как группируются здания, составляющие фокусный центр этого рисунка.

Как рисовать деревья

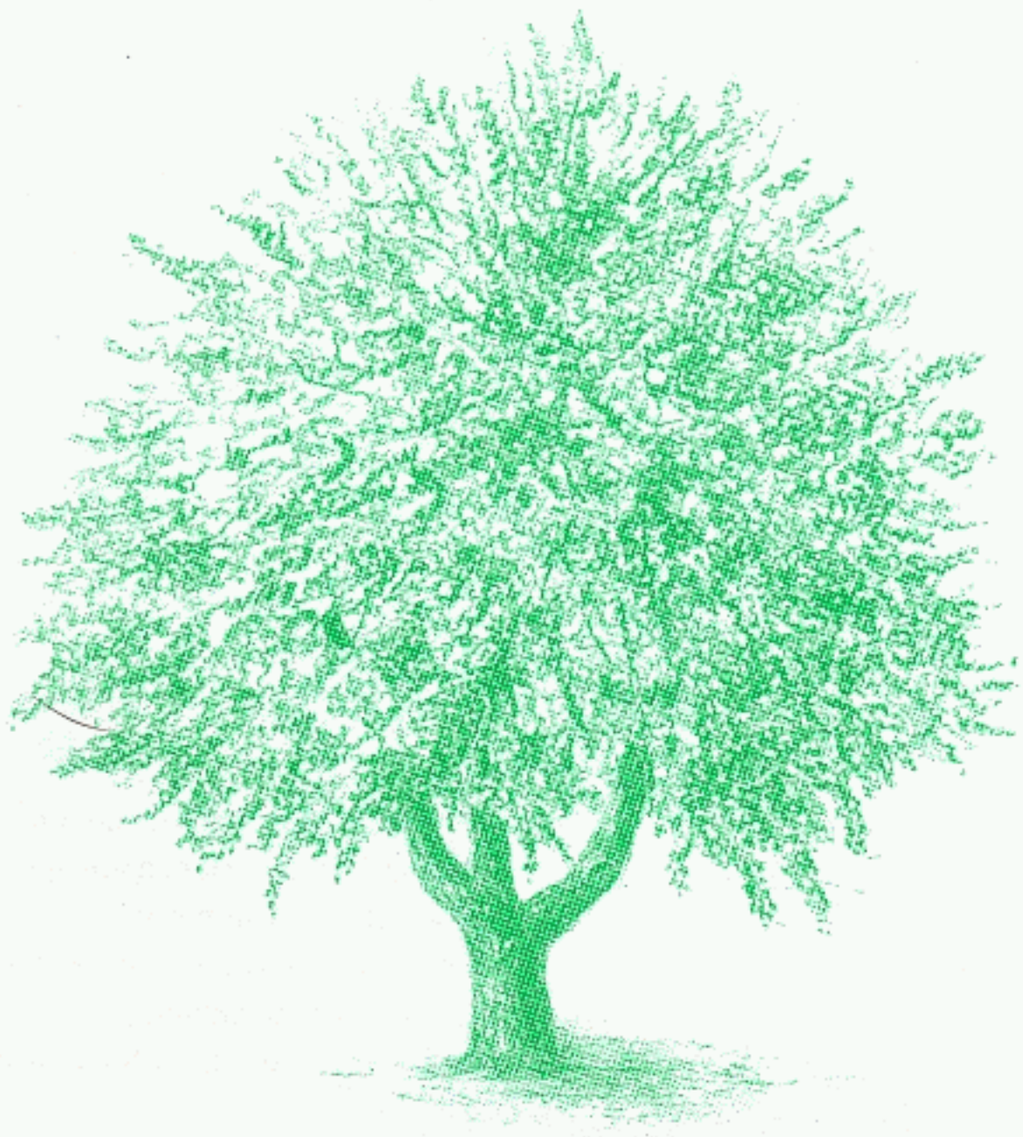
И отдельные деревья, и большой лес придают вашему пейзажу конкретность, привязывают его к определенному времени года. Особенно красноречивы лиственные деревья. Их ветви, покрытые цветами, говорят о весне; летом их листва становится более пышной и густой. Осенью падающие листья устилают землю золотистым ковром. Наконец, зимой дерево обнажается, становятся видны и его ствол, и все ветви.

Слева. Эту сливу я рисовал дважды — зимой и весной, чтобы показать, как преображается это неказистое дерево, украсившись белоснежными цветами.

Наверху. Для изображения этих хвойных деревьев я воспользовался одной из геометрических форм — конусом, подчеркивающим правильность их кроны. Детали прописаны карандашами B и 2B.

Основные контуры деревьев

Вам будет легче рисовать деревья, если вы уясните для себя их схему роста и основные формы.
Тонкие и высокие хвойные деревья, такие как ель, обычно имеют симметричную коническую форму, а их ветви отходят от ствола под одинаковым углом.
Лиственные деревья менее стройные, их крона шире, а ее форма менее правильная. Их ветви многократно делятся на более мелкие, заканчиваясь самыми тонкими веточками, на которых растут листья.

У лиственных деревьев вблизи отчетливо видны промежутки между ветвями, но по мере удаления они становятся все менее заметными. Используйте это визуальное качество, чтобы придать вашему рисунку глубину, когда вы изображаете большой лес, простирающийся от переднего плана вдаль.

Ветви, их объем и глубина

Крона дерева занимает большой пространственный объем. Если вы забудете про это, то деревья получатся у вас плоские и безжизненные. Умело используя игру света и тени в ветвях, вы придадите своему рисунку убедительность и глубину. Тень от одной ветви падает на другие, искривляется на них, создавая ощущение пространства внутри кроны и подчеркивая форму отдельных ветвей. Листва может бросать тени на ствол и более низкие ветки. И не забывайте про тень от этого дерева на земле!

Вы узнаете очень много о строении деревьев, если будете регулярно делать зарисовки в своем блокноте. Попробуйте изобразить одно и то же дерево в разное время года и с разных точек зрения.

Внизу. Эти зимние клены нарисованы пером. Отметьте, что ближайшее дерево изображено наиболее подробно.

Справа. Пространство между ветвями этого хвойного дерева, стоящего на переднем плане, добавляет зимнему эскизу глубину и объем.

Упавшие старые деревья и их вывороченные корни наглядно демонстрируют, как форма и фактура предмета изображения придают характер рисунку. Картина нарисована пером, а затем кисточкой добавлена чернильная размывка.

Фактура коры и возраст дерева

Для справок полезно иметь в своем блокноте зарисовки различных типов коры — от гладкой и серебристой, как у березы, до шершавой, как у дуба. С возрастом кора становится более грубой. У лиственных деревьев стволы и крупные ветви с годами приобретают узловатость.

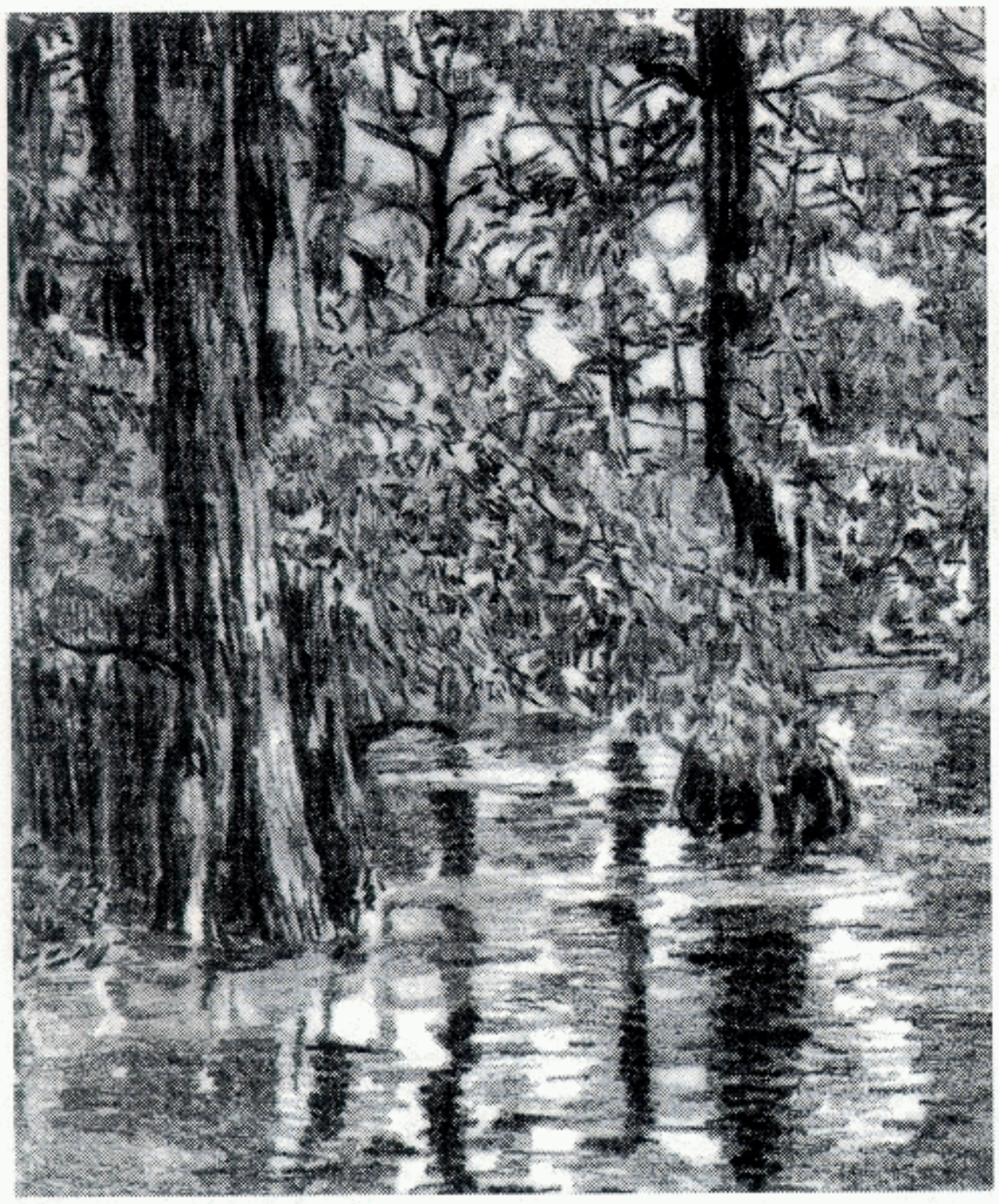
Листья бывают самыми разными по форме, однако обычно все они симметричные. Обращайте внимание на то, как у разных деревьев и кустарников листья сидят на ветке — попарно, пучком или чередуясь.

Окружающая среда и рост дерева

Условия среды определяют набор растущих в них видов и могут влиять на рост отдельных деревьев — например, дерево, растущее на продуваемой сильными ветрами горе, часто становится согнутым или искривленным. Тропические болота и мелководье — раздолье для деревьев, любящих обилие влаги. На берегах рек деревья часто наклоняются к воде, а если течение подрывает берег, обнажаются их корни. У спокойной воды деревья отражаются в ней как в зеркале; при ветре отражение искажается рябью или дробится.

Закругленными штрихами карандаша HB я передал правильную форму этих горных елей. Белое, незакрашенное пространство изображает снежный покров.

Эти деревья, растущие на болоте, и их спокойное отражение в воде нарисованы на кальке карандашом 2В.

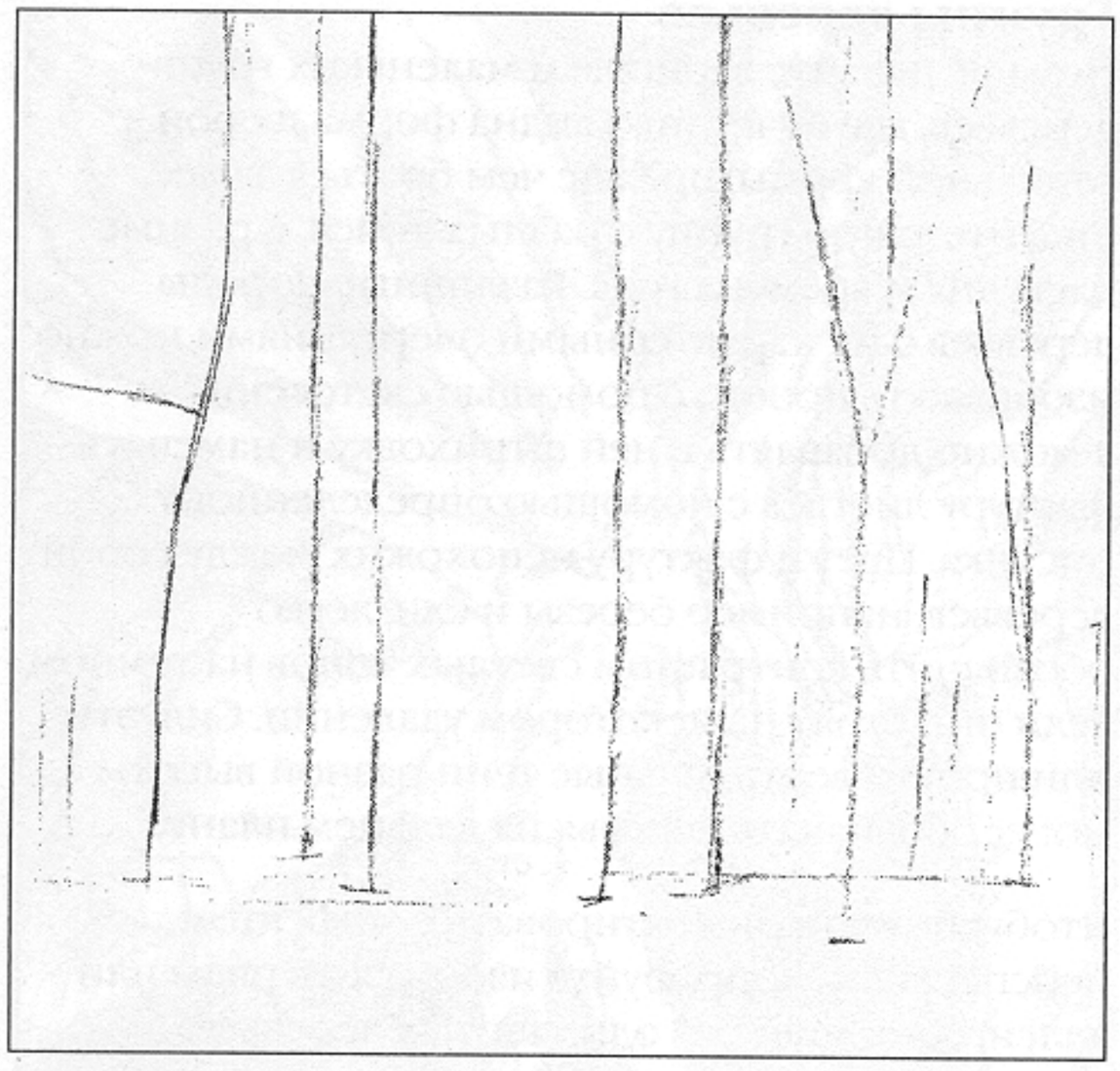
Эти зимние деревья нарисованы техническим пером на картриджной бумаге.

Группы деревьев

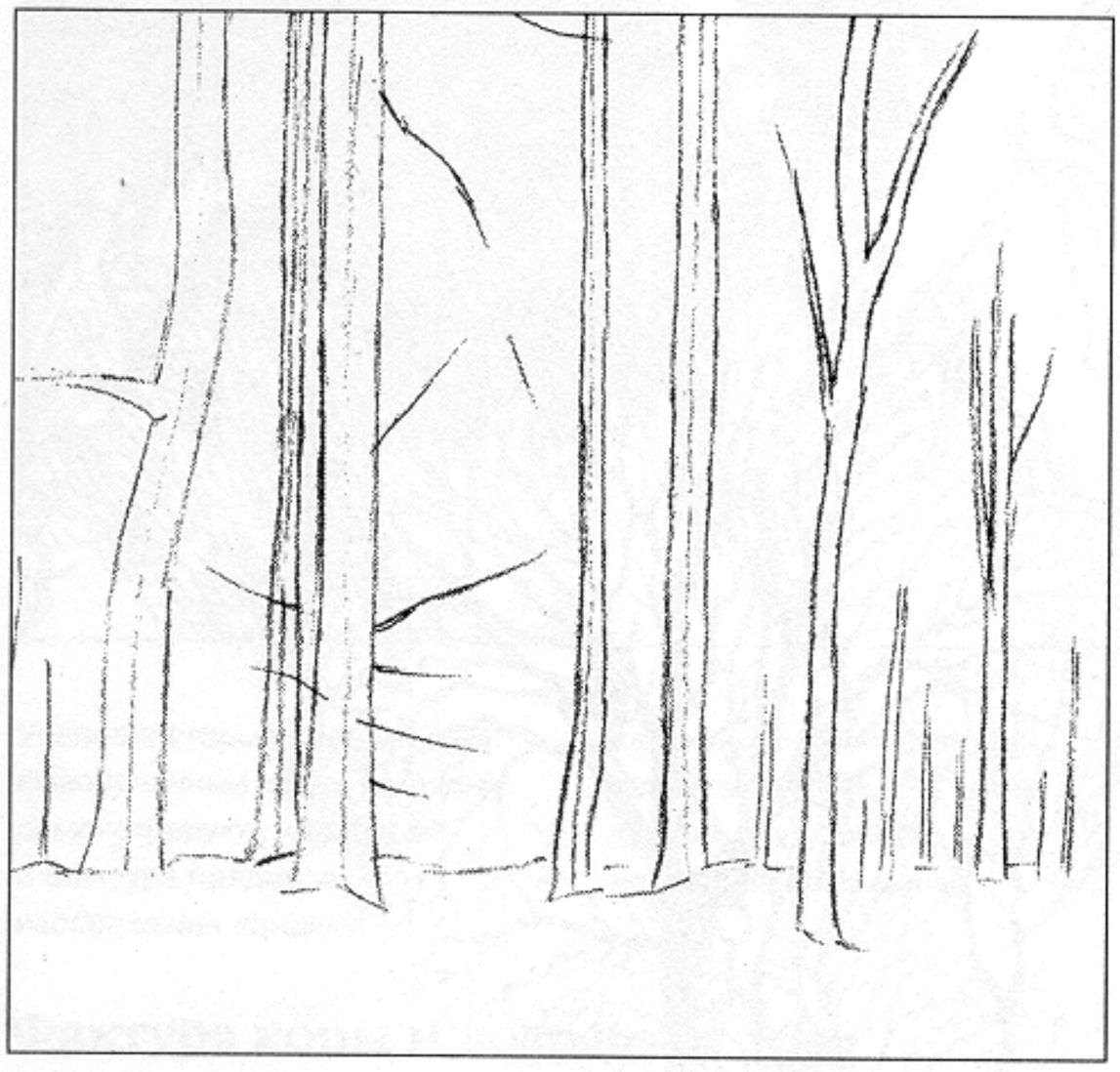
Почаще делайте зарисовки маленьких групп деревьев, где отчетливо видна форма любой отдельной кроны, прежде чем браться за лес. Рисуйте такую группу с разных точек, в разные часы дня и времена года. Различные породы деревьев с их характерными очертаниями можно изображать просто с помощью светотени, а можно добавлять к ней штриховку и намечать фактуру листьев с помощью определенного рисунка. Цвет и фактуру непохожих между собой деревьев, например березы и ели, легко обозначить контрастом светлых тонов на темном, если они стоят на некотором удалении. Силуэты или просто вертикальные тени разной высоты могут обозначать деревья на дальнем плане.

Чтобы поэкспериментировать с эффектом перспективы, попробуйте изобразить ряды или аллеи, состоящие из одинаковых деревьев.

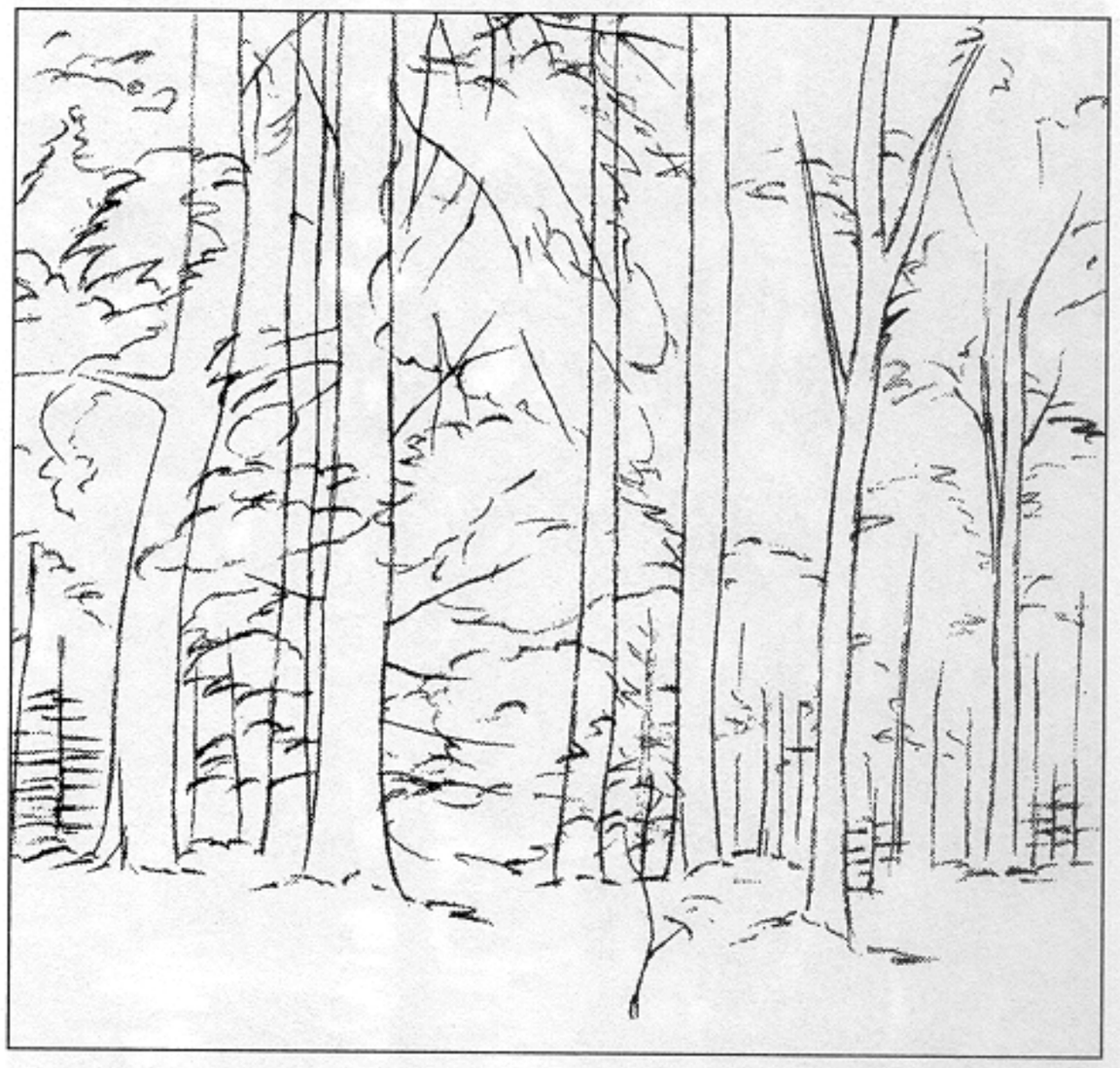

1

2

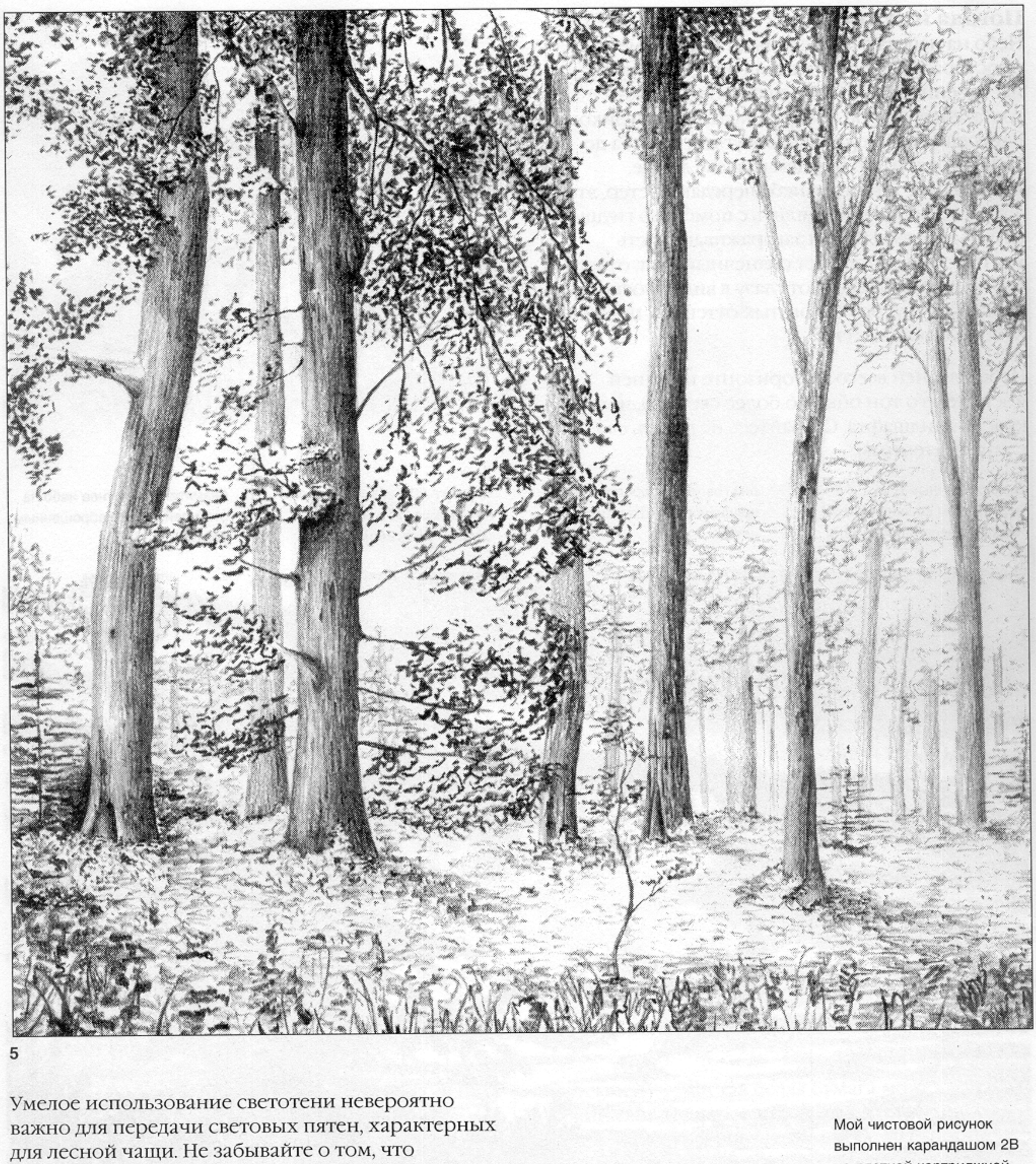

3

4

Лесной пейзаж предоставляет художнику возможность для проработки самой разной фактуры. Эту нелегкую, но благодарную задачу можно упростить, разбив ее на более простые стадии. Когда вы уже определите композицию картины и ее точки фокусировки, слегка наметьте вертикальными линиями стволы ближайших к вам деревьев (**1**). Затем добавьте важнейшие горизонтальные линии и уточните контуры деревьев (**2**). Проделав все это, приступайте к прорисовке заднего плана (**3**). После этого переходите к деталям переднего плана — цветам, кустам (**4**). Наконец, выявив все необходимые элементы, переходите к фактуре, усильте тени, чтобы придать рисунку объем (**5**). Самые мелкие детали всегда оставляйте напоследок, иначе они станут вам мешать, когда вы приступите к передаче точного положения и пропорций основных элементов вашего рисунка.

5

Умелое использование светотени невероятно важно для передачи световых пятен, характерных для лесной чащи. Не забывайте о том, что ближайшие к вам предметы нужно изображать более темными и с большим количеством деталей, чем отдаленные; включайте в рисунок не все деревья дальнего плана, чтобы не перегружать его и сохранить в нем воздух.

Мой чистовой рисунок выполнен карандашом 2B на плотной картриджной бумаге. Некоторые деревья я не стал включать в него, чтобы избежать перегруженности заднего плана.

Как рисовать небо и облака

Погода и атмосфера

Небо на пейзаже подчеркивает ощущение простора и создает у зрителя определенное настроение. С помощью штриховки можно изобразить любую погоду. Так, темная штриховка, нанесенная под одинаковым углом от неба до земли, говорит об идущем вдалеке дожде. Энергичные линии на небе передают ветер, это впечатление можно усилить с помощью гнущихся ветвей деревьев. Туман загораживает часть местности и рассеивает солнечный свет, отчего все предметы предстают глазу в виде плоских, неясных контуров сероватых оттенков, почти не отбрасывающих тени.

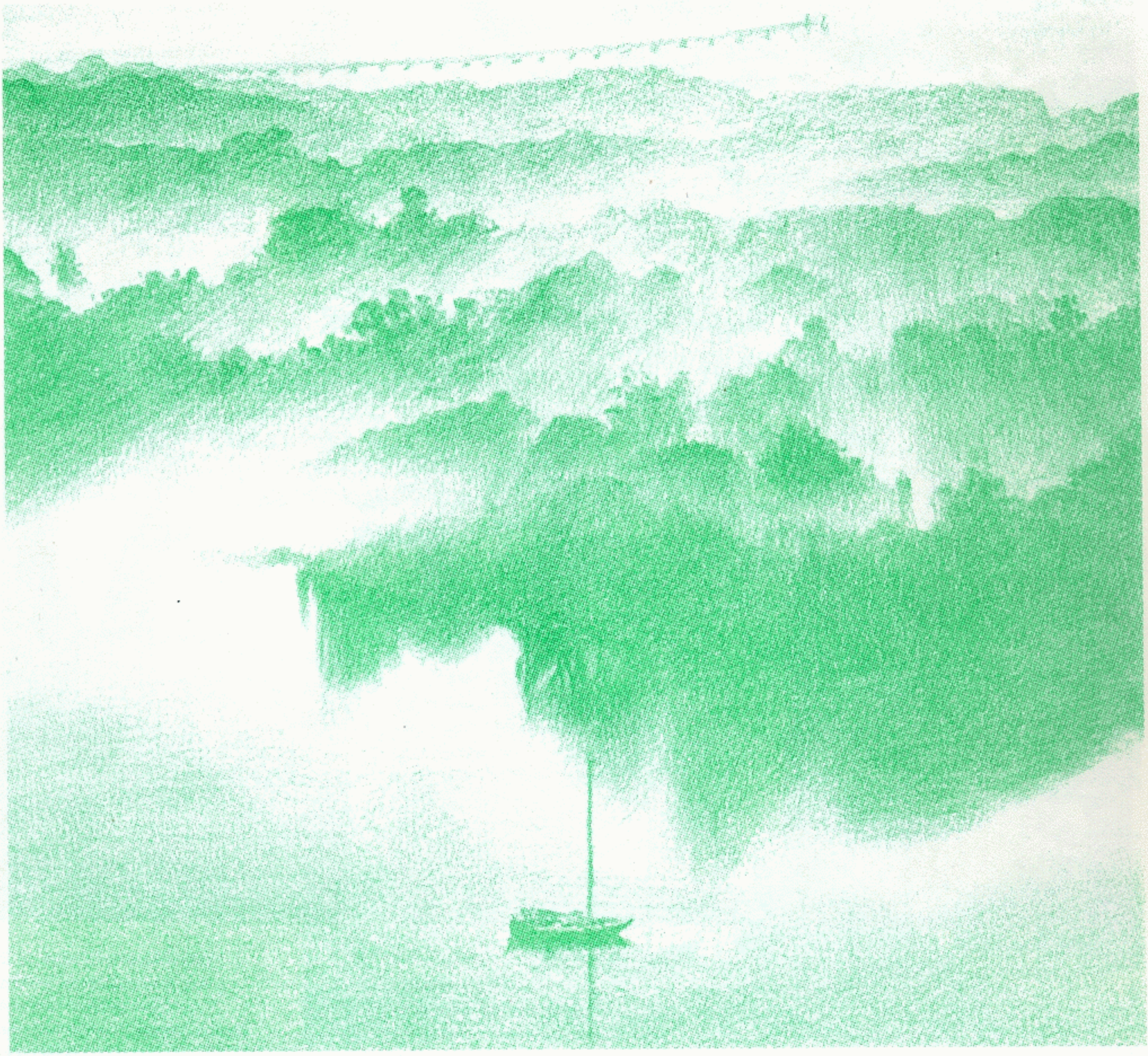
Небо бледней всего на горизонте и темней в зените; его тон обычно более светлый, чем краски ландшафта. Старайтесь не делать его слишком темным.

Наверху. Штрихами светлого карандаша НВ я наметил облака, украсившие безмятежное летнее небо на этом пейзаже с заброшенным домом.

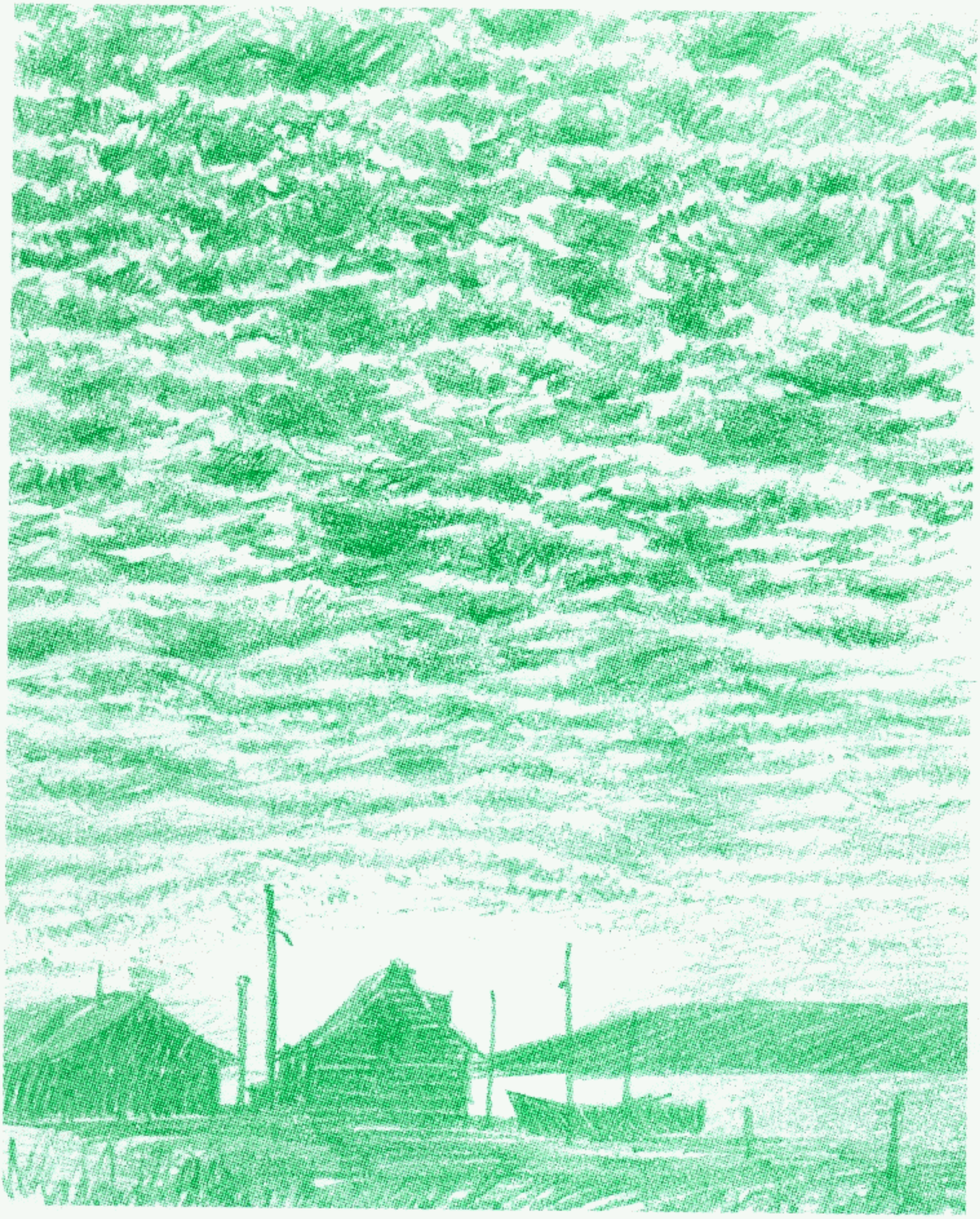
Внизу. Мрачные тучи изображены карандашом 2В на крупнозернистой бумаге; они говорят о вероятности проливного дождя с сильным ветром.

Находясь на вершине горы, я попытался изобразить на почтовой бумаге карандашом В этот восход солнца над озером и лесом, затянутыми утренним туманом.

Облака, свет и тень

Книга о погоде, снабженная иллюстрациями, поможет вам упражняться в передаче разных типов облаков. При работе с натуры облака быстро меняются, так что работайте поскорей. Смотрите на них как на целостные предметы; начинайте с контуров и уж потом добавляйте детали. Помните о том, что свет падает на облака с одной и той же стороны и что величина и фактурные или тональные качества предмета в перспективе уменьшаются. Применяйте для этого упрощенную штриховку (светло-серую или потемней) — чистая белая бумага может означать яркий свет. Не перестарайтесь со штриховкой, иначе утратится ощущение света. Местность, словно эхо, отражает небо. Свет пробивается к поверхности земли сквозь тучи; тучи отбрасывают тени на землю — не забывайте менять густоту теней в зависимости от разной плотности облаков или туч.

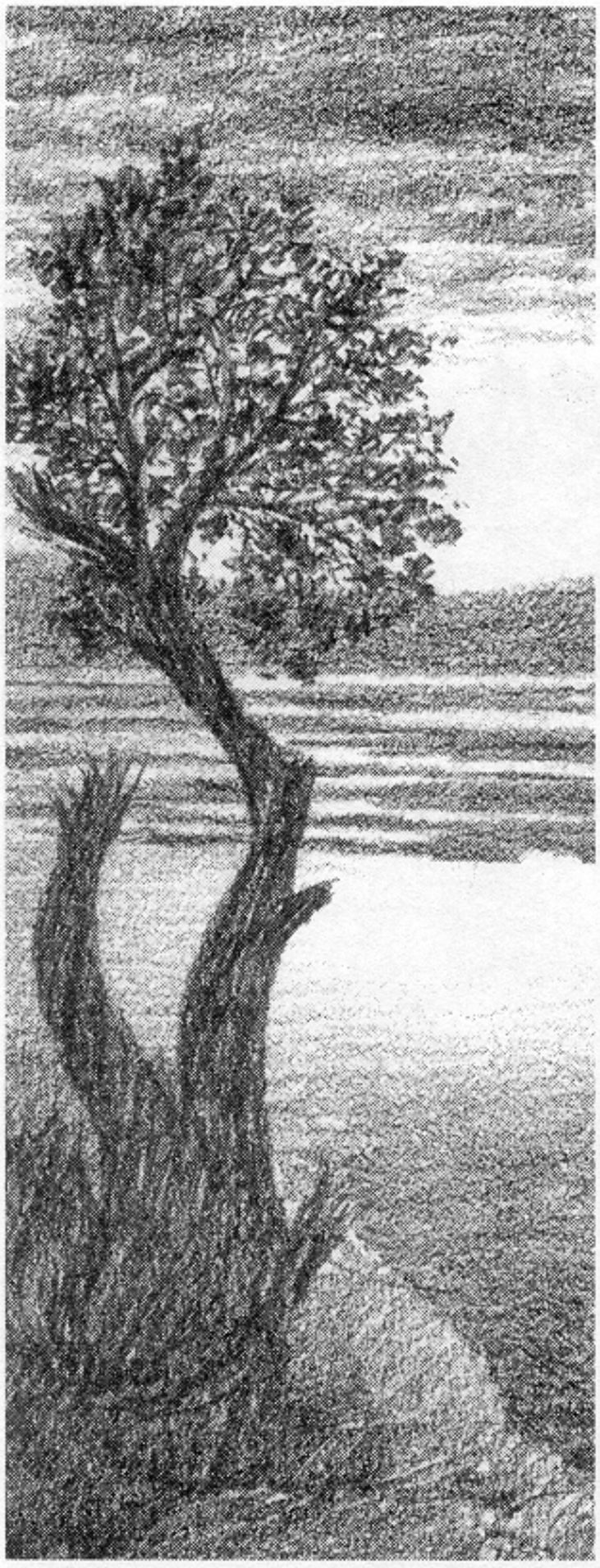
Слева. Светлые и темные штрихи, сделанные карандашом В, намечают облачную рябь, подсвеченную заходящим солнцем, над стоящими на берегу озера домами.

Очень важно учитывать цвет и качество льющегося с неба света, так как они влияют на облик всего ландшафта. Светотень почти в равной степени необходима как для находящихся на земле предметов (см. стр. 18), так и для облаков.

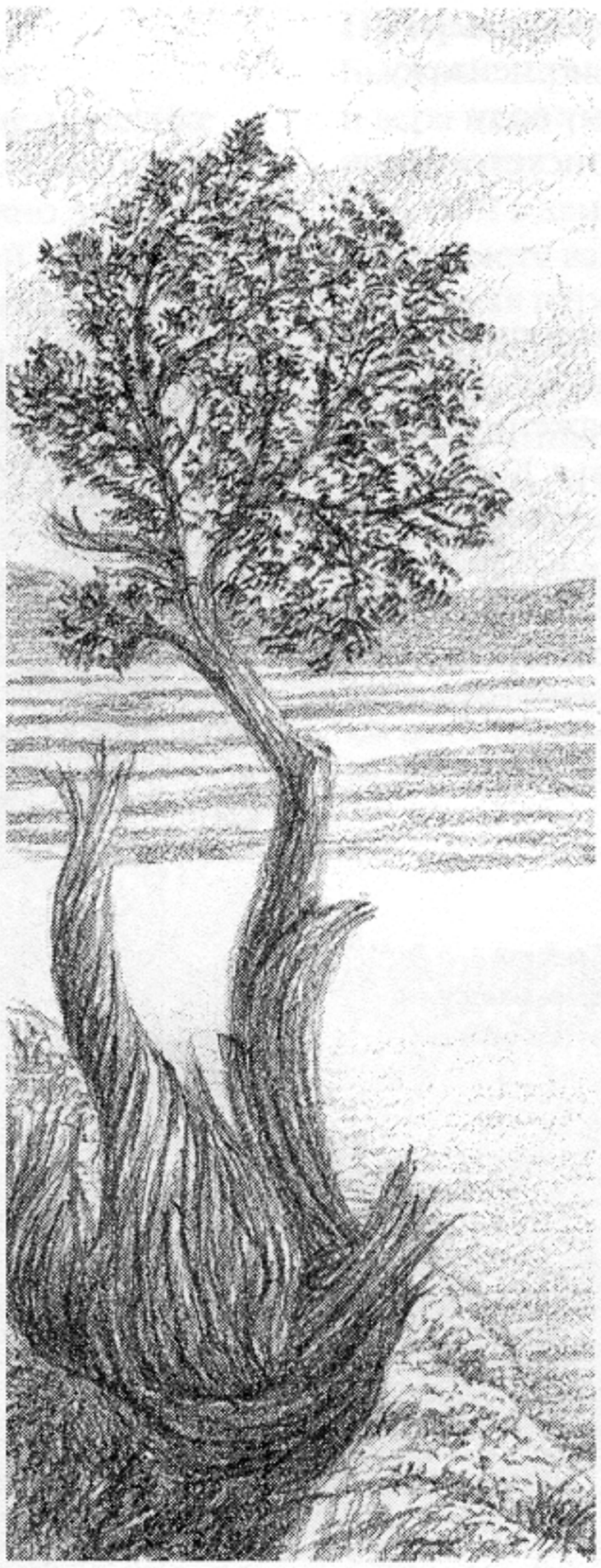
Если отдельные ландшафтные элементы вырисовываются на фоне неба, они будут выглядеть по-разному в зависимости от того, светлое небо или темное в этот момент. Это происходит из-за изменения контрастности.

Восходы и закаты

Восходы и закаты бывают полны драматизма из-за резкой разницы в тональности между угасающим светом дня на горизонте и темным ночным небом. Наиболее ярким свет бывает над солнцем, а не вокруг него. Изображайте предметы, находящиеся поблизости от вас, с меньшей детализацией и в ограниченном тональном диапазоне, и это поможет вам убедительно передать предрассветные или вечерние сумерки. Более удаленные предметы намечаются силуэтами.

Этот выразительный силуэт дерева на переднем плане придает глубину рисунку, запечатлевшему восход солнца над рекой.

В полдень то же самое место ярко освещено солнцем, поэтому на этом рисунке содержится больше деталей и использован более светлый тональный диапазон.

Это изображение реки в пасмурный день потребовало больше оттенков серого цвета и меньше светлых и темных красок.

Изучение разных типов света

Попробуйте нарисовать один и тот же пейзаж в разное время дня и ночи, чтобы изучить различные типы освещения. Можно делать зарисовки какого-то определенного места в течение всего года при разных погодных условиях. Обращайте внимание на то, как меняется пейзаж в зависимости от цвета неба и характера облачности. Вы можете работать и дома, пользуясь для справок собственными фотоснимками, однако работу на природе — даже в зимние холода — не заменить ничем!

Как рисовать воду

Любая вода — пруды и озера, реки и водопады, набегающие на берег волны — придает пейзажу особенное очарование. Впрочем, саму воду изобразить невозможно — обычно рисуется лишь свет, отраженный от ее поверхности.

Зеркальные отражения

Важную роль в изображении воды выполняет перспектива. Так, если смотреть на деревья на уровне поверхности воды, то их отражение будет такой же величины, как и сами деревья. Когда же вы смотрите на них с более высокой точки, отражение окажется укороченным — в воде будет видна меньшая часть дерева. Учитывайте и то, что отражение какого-то предмета, например валуна на речном берегу *(справа),* прерывается берегом и его собственным отражением.

Эти деревья, стоящие на болоте, нарисованы карандашом НВ на крупнозернистой бумаге.

В некоторых местах отражение прерывается рябью — стертые отрезки линий.

На этом рисунке я изобразил спокойное течение реки, прерывая отражение

в воде короткими параллельными штрихами карандаша В.

Прерванное отражение

Рябь на воде «срезает» отражение, смещает срезы, оставляя между ними пробелы *(слева).* При слабой ряби отражение дерева еще можно узнать, а вот при сильной оно распадается на абстрактные цветовые пятна.

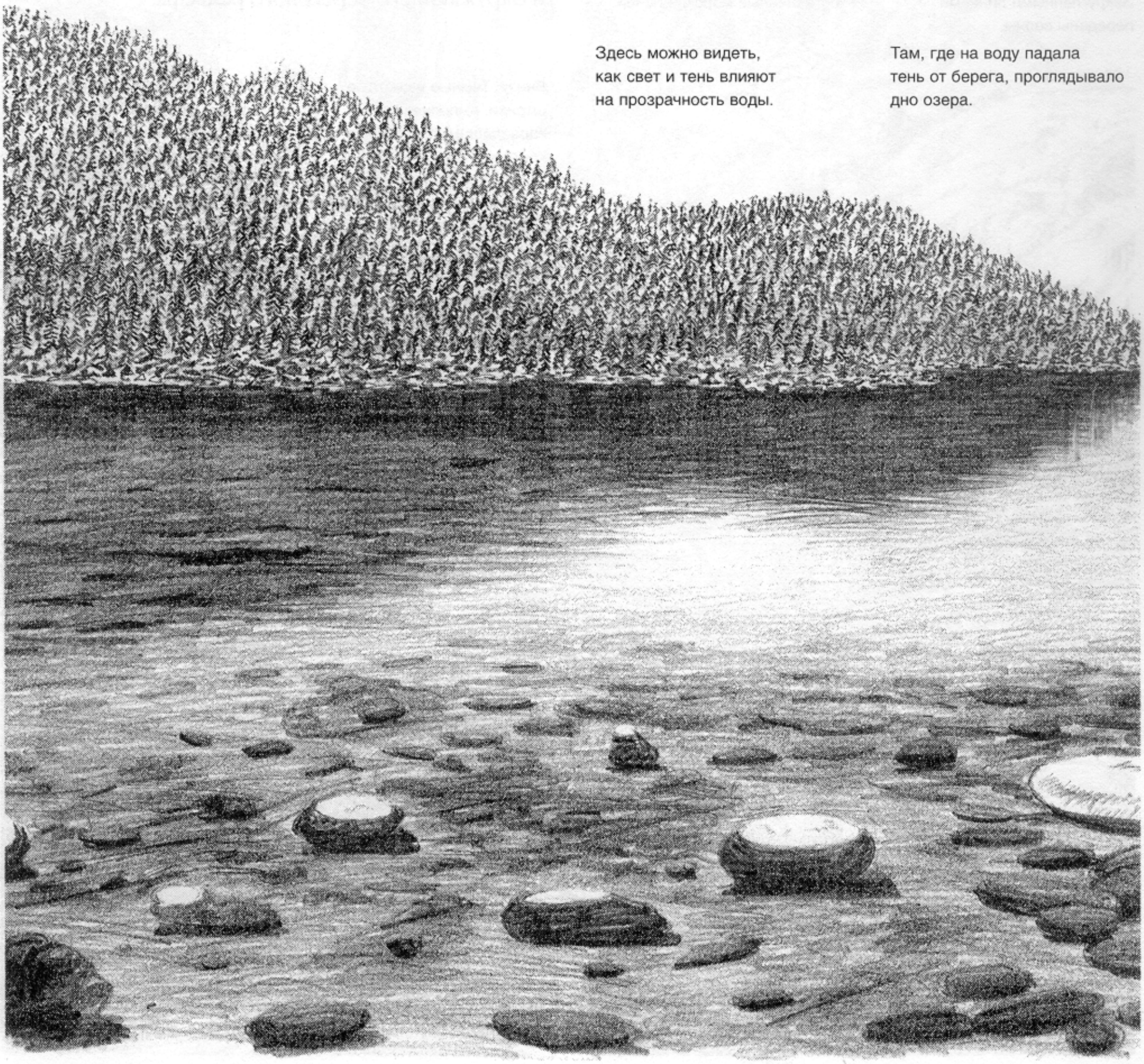
Искаженное отражение можно изобразить одним или двумя способами. Нарисуйте отчетливый зеркальный образ, а затем прервите его, стирая карандашные линии острым краем ластика, как на рисунке слева. В других случаях общие контуры предметов, отражающихся в воде, можно заштриховать короткими, прерывистыми параллельными линиями, как на верхнем рисунке, — нечеткие края отражений говорят о ряби на воде.

Вода в тени
Когда вы смотрите на воду в тени, она приобретает прозрачность. На нижнем рисунке сквозь слой воды виднеются камни, лежащие на озерном дне. Впрочем, такое возможно лишь на мелководье. Большие массы глубокой воды кажутся в тени сумрачными и темными.

Природа воды
Быстрые зарисовки, внимательное наблюдение и вера в свои силы при работе над изображением воды помогут вам запечатлеть ее характер.
За водой в движении вы можете наблюдать, когда наполняете ванну, — следите, как вода течет из крана, как перекручивается ее струя, как она падает на дно ванны и растекается по нему, как струя ударяется о поверхность воды, как убегает вода из ванны, если вытащить пробку. Уроки, которые вы извлечете, зарисовывая все эти эффекты, окажутся для вас драгоценными при работе на натуре.

Здесь можно видеть, как свет и тень влияют на прозрачность воды.

Там, где на воду падала тень от берега, проглядывало дно озера.

Вода в движении

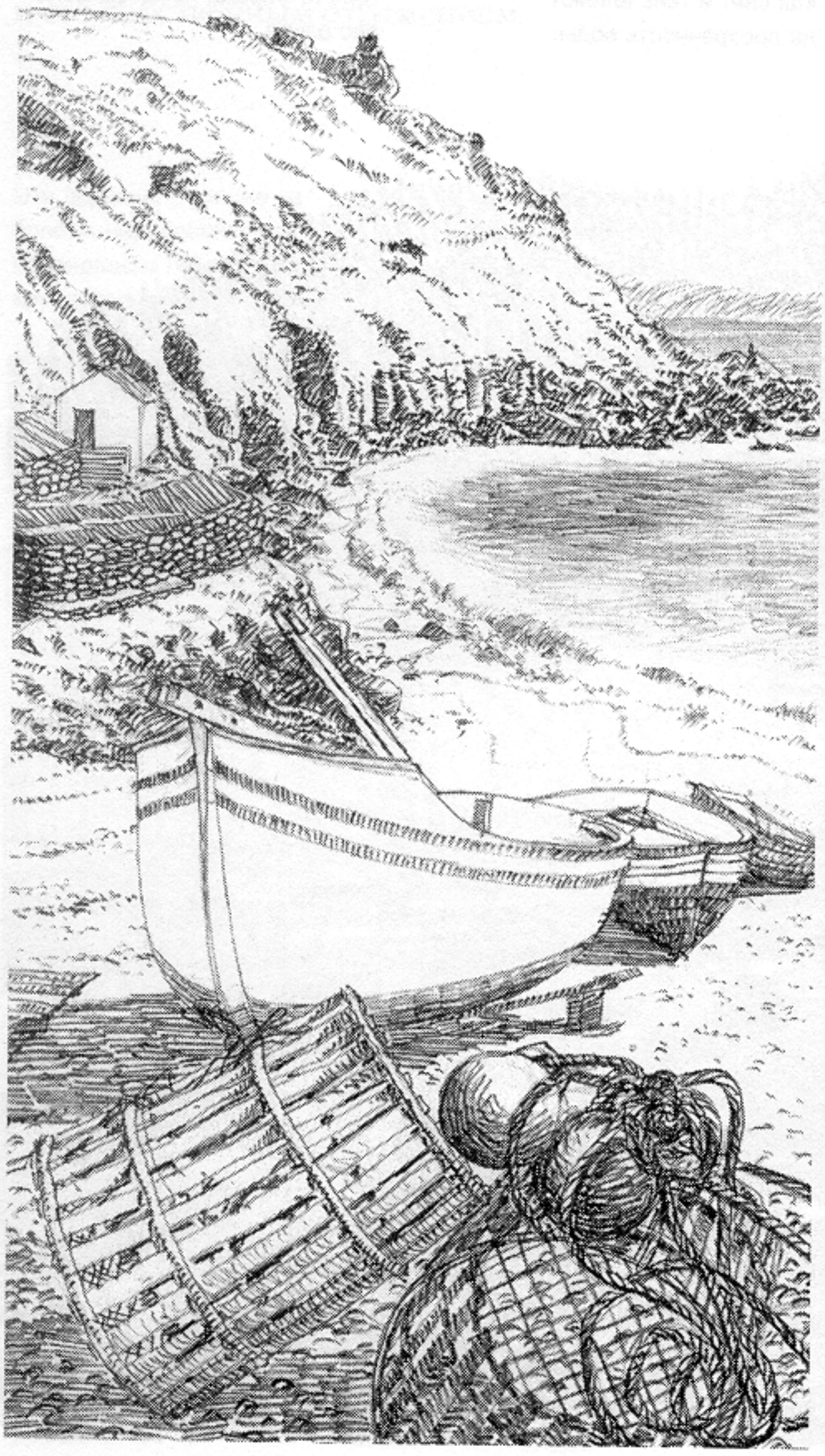
Водная поверхность оживает под воздействием ветров, течений и водоворотов (возникающих в реках). Когда направление течения и ветра совпадают, рождаются параллельные волны, а когда они направлены в разные стороны, волны бывают закрученные. Научитесь передавать в рисунке и ленивое течение спокойной реки, и мощь океанских волн.

Короткие штрихи изображают спокойное озеро. Закругленными линиями переданы волны.

Волнистые пунктирные линии намечают следы на песке, оставленные морской пеной.

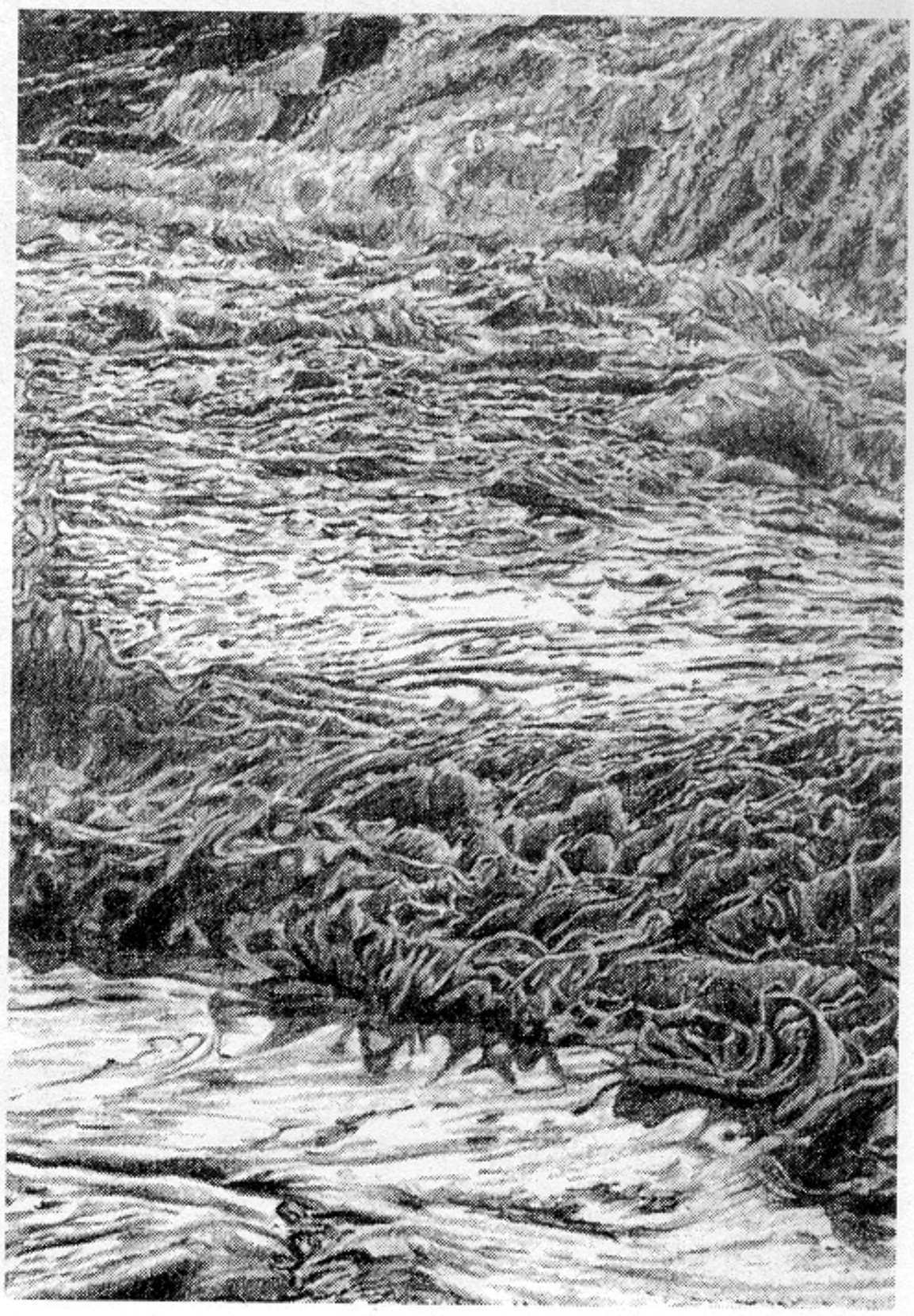
Рябь и мелкие волны на поверхности озера или большой реки указывают на направление течения. Их можно передать короткими параллельными штрихами. Если же вам требуется изобразить движение воды в стремительной реке или водопаде, рисуйте длинные, плавные линии.

Морские волны передаются горизонтальными волнистыми линиями, представляющими их гребни. Не забывайте при этом о перспективе. Вертикальные расстояния между гребнями волн сужаются по мере удаления от вас. Помните и о том, что в массе воды отражается цвет неба и окружающего берегового рельефа.

Внизу. Темные и светлые штрихи, выполненные карандашом 2B, создают контраст, требующийся для того, чтобы показать свет, отражающийся от этих волн, бьющих о скалы.

Напротив. Длинные и плавные линии, сделанные карандашом HB на крупнозернистой бумаге, изображают течение в этих водопадах.

Пейзаж и дома

Различные постройки придают пейзажу масштабность и местный колорит. Так, по ветряным мельницам и шлюзам зрителю тотчас же становится ясно, что перед ним Голландия; проселочная дорога, змеей заползающая на высокий холм, на склоне которого виднеется одинокая ферма, напомнит вам о шотландских овцеводах. Несколько шале, примостившихся на белоснежном горном склоне, опоры подъемника — это уже горнолыжный курорт в Швейцарии.

Возможно, вы захотите включить в свои пейзажные рисунки дома и другие постройки по двум причинам: чтобы нарушить однообразие композиции, состоящей из деревьев, полей и живых изгородей, а также чтобы они стали местом, где фокусируется внимание зрителей.

Слева. Я решил сделать главным «героем» своего рисунка, выполненного карандашом В на крупнозернистой бумаге, этот дом под тростниковой кровлей; поэтому я изобразил его так же детально, как и траву на переднем плане.

Слева. Эта ферма, затерявшаяся среди неярких холмов, нарисована фломастером на чертежной бумаге.

Наверху. Дома работников фермы я рисовал ранней весной, использовав для этого фломастер и крупнозернистую бумагу.

Прорисовка контуров и формы

Впрочем, скорее всего вы направите свои творческие усилия на изображение пейзажей, а не зданий. В таком случае можно лишь намечать контуры и форму последних, не уделяя много внимания деталям и фактуре.

Образность пейзажей

На всех рисунках, помещенных на этих страницах, дома являются их главными «персонажами». И все они что-то говорят нам о пейзаже, среди которого находятся. Вот, к примеру, рисунок дома под тростниковой крышей на соседней странице — он представляет зрителю местность в романтическом ключе. А вот на эскизе *(слева)* видны приземистые, функциональные постройки, окруженные голыми и скучными холмами.

Применение основных контуров и форм

Возможно, вам не захочется включать в свои рисунки здания из-за трудностей, связанных с передачей их сложных форм с соблюдением перспективы. Впрочем, большинство зданий можно разложить на ряд основных геометрических фигур — прямоугольников, квадратов, треугольников или кругов, — а также таких геометрических тел, как кубы, призмы, пирамиды или цилиндры.

На нижнем рисунке *(слева)* я свел все здания к основным контурам, стараясь добиться правильных пропорций и углов, чтобы впоследствии добавить к ним дымовые трубы, окна и двери.

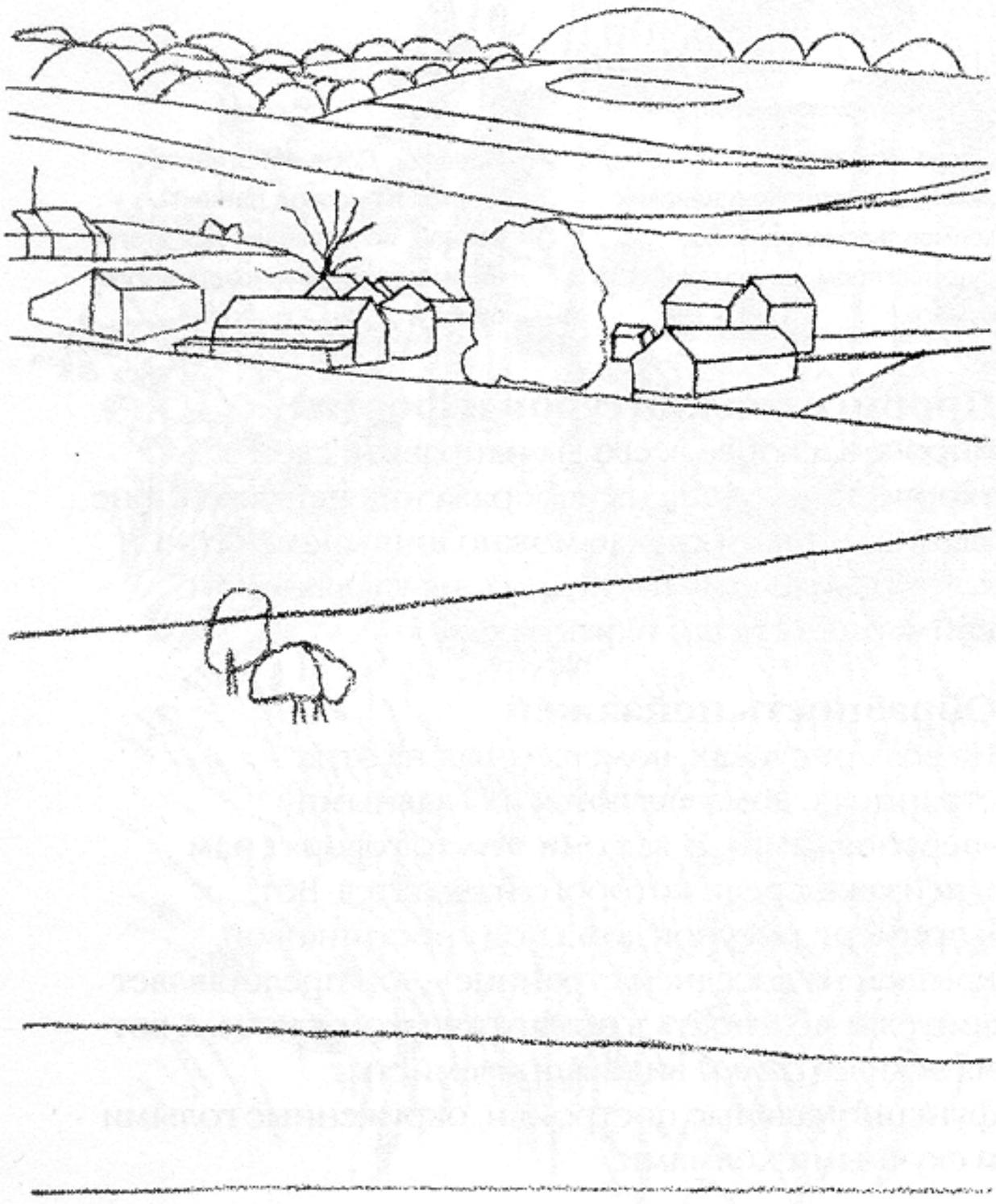
Вам необходимо помнить о местности, среди которой стоит это здание. Она играет важную роль, подчеркивая, скажем, покой уединенной хижины среди мирных холмов или тяжкий труд, вложенный в поля, раскинувшиеся вокруг построек фермы.

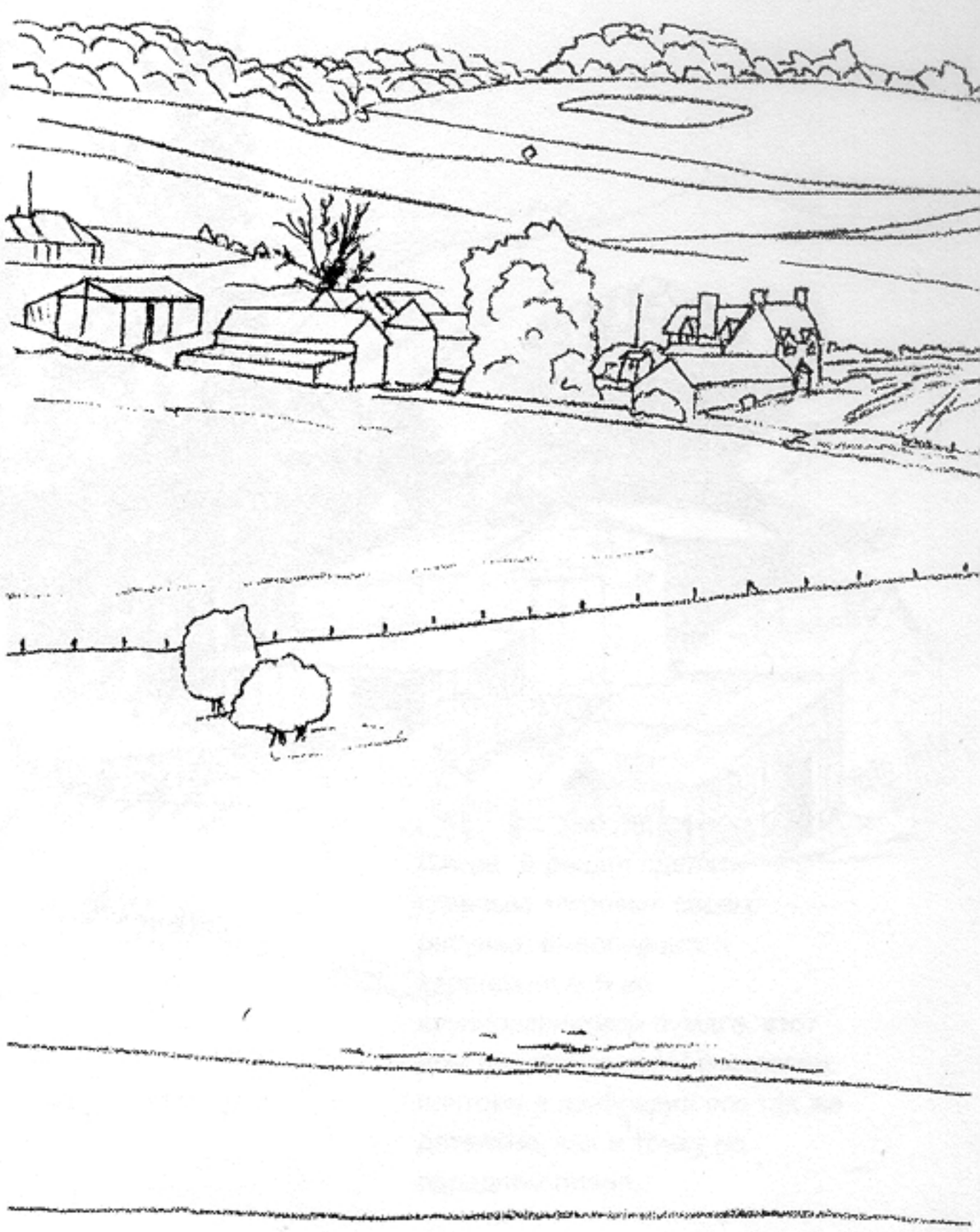
Наметив основные элементы рисунка, вы можете думать о светотени и проработке фактуры, а также о том, сколько добавить деталей, чтобы рисунок приобрел законченный вид. Переходите к этому этапу с осторожностью — тут очень легко испортить свой рисунок, перегрузив его деталями или неправильно изобразив направление, откуда падает свет.

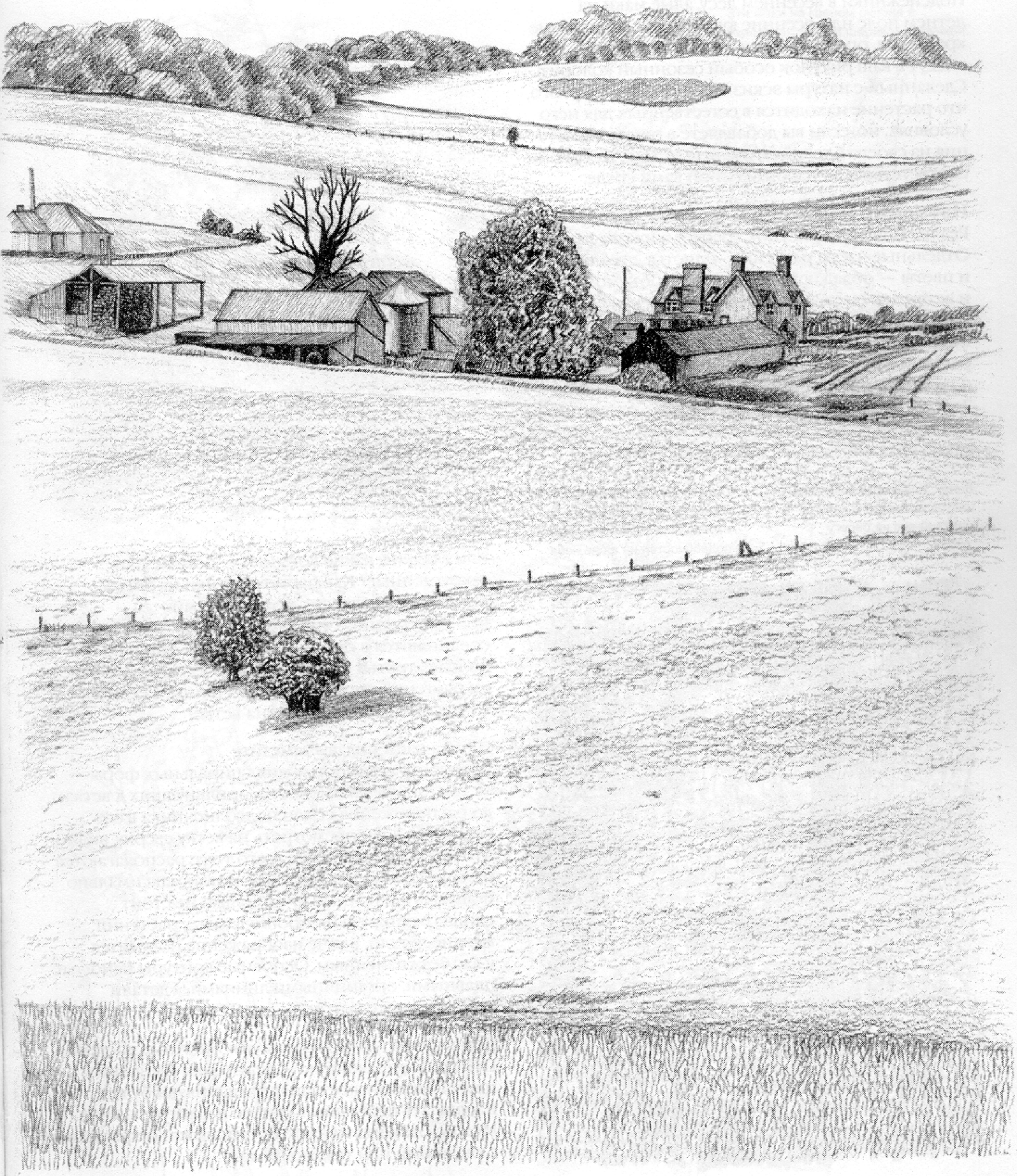
Не забывайте и о том, что по мере удаления все предметы кажутся светлей, а количество деталей уменьшается.

Рисовать постройки фермы я начал с простых форм, намечая их карандашом. Детали меня в это время не интересовали. Затем я более подробно прописал передний план, добавил там кое-какие детали и изобразил на главном здании окна и дымовые трубы.

Окончательный рисунок выполнен карандашами HB и 2B на акварельной бумаге с крупным зерном.

Растения и цветы

Подснежники в весеннем лесу, алые маки на летнем поле или осенние кустарники, усыпанные красными, оранжевыми и черными ягодами, внесут в ваш рисунок особый сезонный колорит. Сделанный с натуры эскиз создает гарантию того, что растение находится в естественных для него условиях, но, если вы добавляете в рисунок растения из своего блокнота, следите за тем, чтобы они соответствовали изображенной вами среде.

Изучение контуров и формы растения

Реалистический рисунок требует зоркого глаза. Отдельные части растения — листья, стебли и цветы — обладают собственным объемом, как и ветви деревьев; присматривайтесь, как распределяется на их поверхности светотень. Внимательно рассматривайте отдельные части растения. Большинство листьев симметричны и разделяются жилкой, проходящей посредине. Запоминайте, какие листья у данного растения — длинные и тонкие или круглые, как капля смолы; какие края листьев — с зубчиками, волнистые или гладкие; какие кончики — острые или закругленные? Как растут листики на ветке? Многие чередуются с правильными промежутками — то справа, то слева; другие соединяются в одном месте по два-три или больше, третьи располагаются попарно. Колючее ли растение, растут ли на нем шипы, а если да, то как они расположены на ветке?

Внизу. Ковер этих весенних цветов вызывает в памяти майский лес на берегу озера.

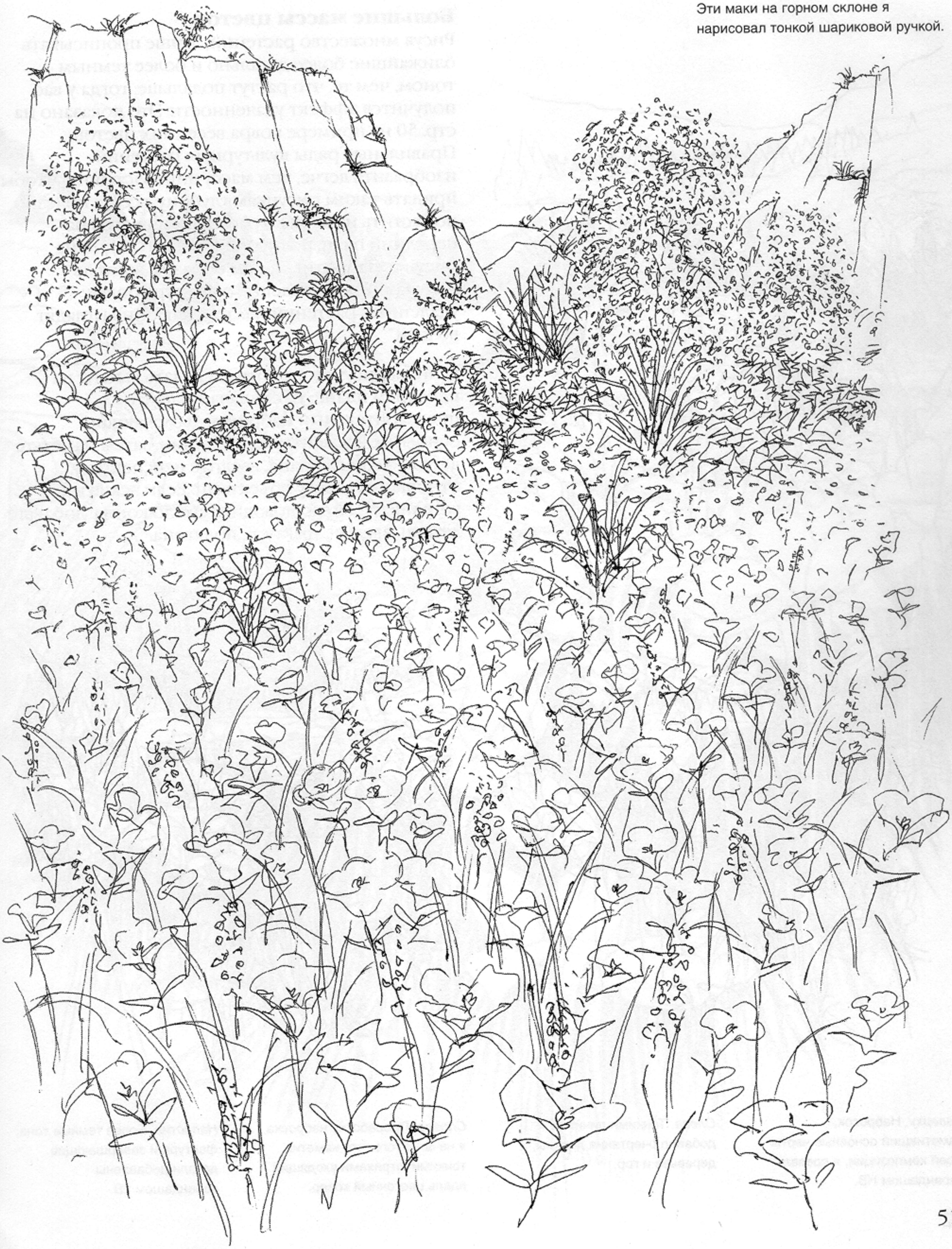
Справа. Это растение я изолировал от других и изобразил с большим числом подробностей на фоне неба.

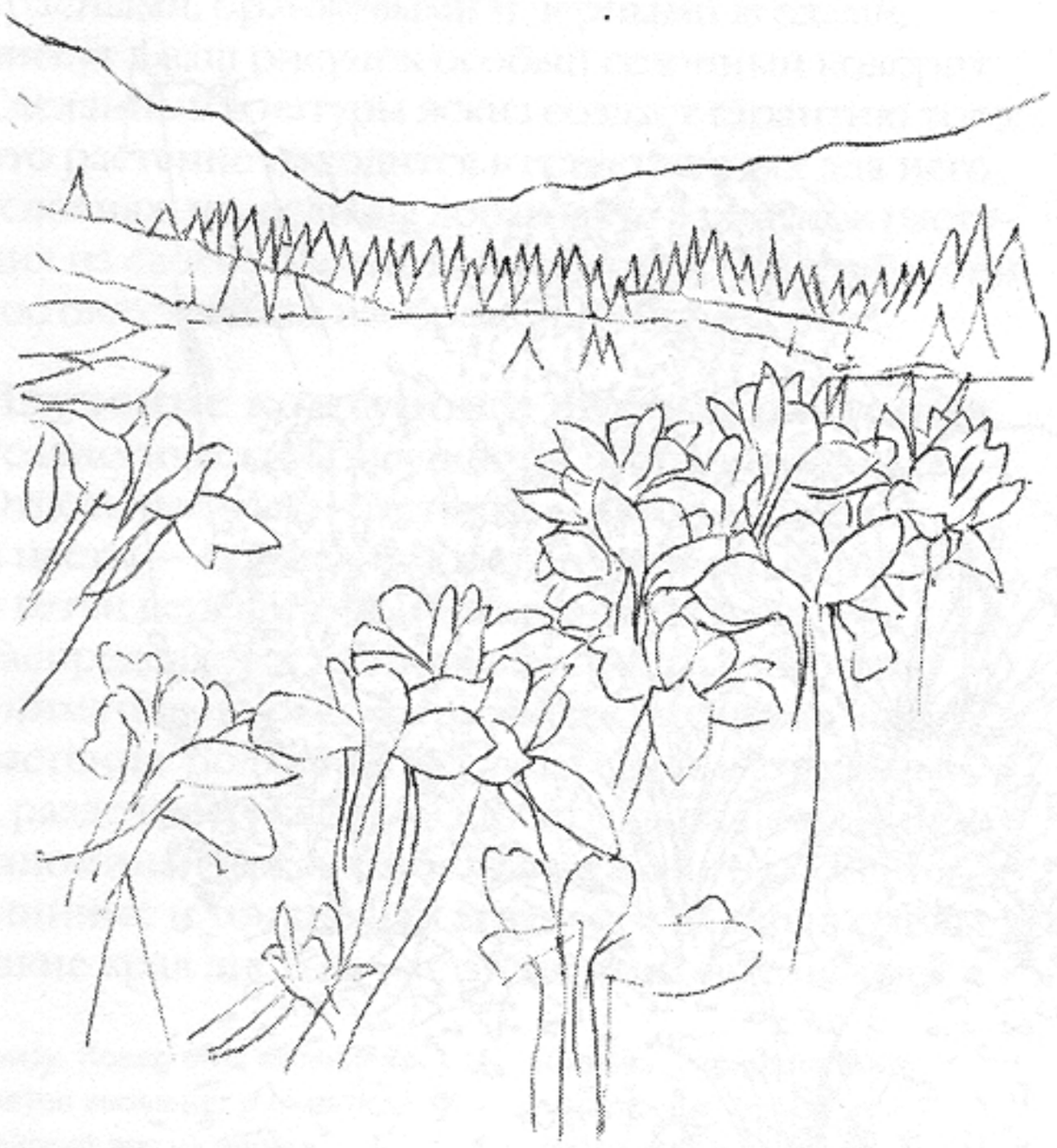

Изучая растения, вы заметите распространенность у них спиральных форм — от цветоножек жимолости, прильнувших к веткам, до расположения семян подсолнечника в его корзинке. Если посмотреть на ветку сверху, видно, что листья на ней чаще всего тоже располагаются по спирали, чтобы растение могло максимально получать солнечные лучи. Только не стоит слишком тщательно прописывать у растений мелкие детали, иначе изображение получится у вас безжизненным. Основные контуры наносите плавными, органичными линиями, а детали прописывайте потом.

Дома тренируйте руку, рисуя комнатные растения. Полезное упражнение — зарисовки срезанных цветов на разных стадиях увядания; вы будете наблюдать перемены в форме и фактуре цветка. Можно оживить пейзаж, соединяя живые растения с увядшими или увядающими.

Эти маки на горном склоне я нарисовал тонкой шариковой ручкой.

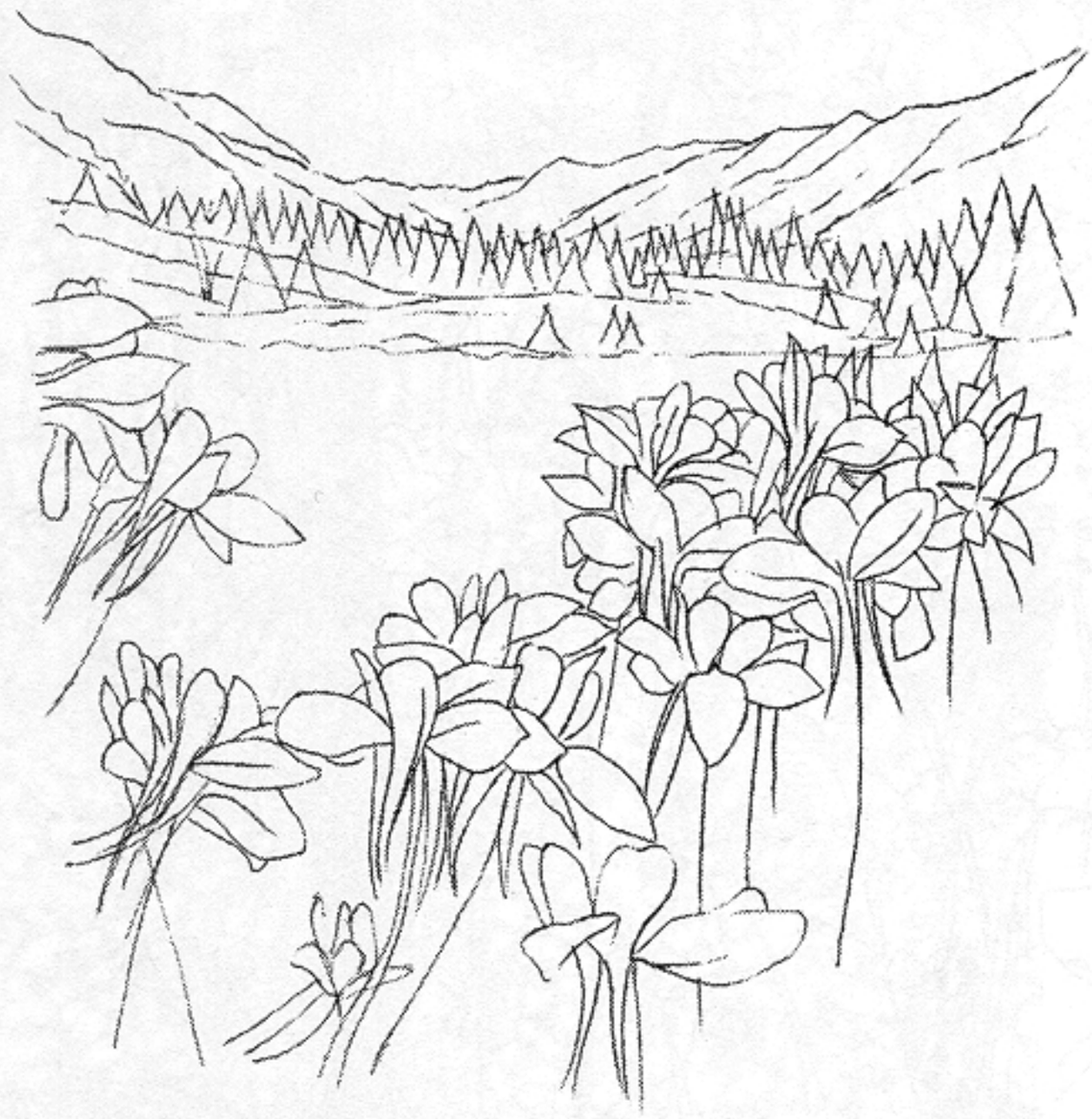

Большие массы цветов

Рисуя множество растений, лучше прописывать ближайшие более детально и более темным тоном, чем те, что растут подальше; тогда у вас получится эффект удаленности. Это показано на стр. 50 на примере ковра весенних цветов. Правильные ряды культурных растений изобразить легче, чем массу дикорастущих. Чтобы придать таким рисункам глубину, всегда полезно поместить несколько растений и цветов на передний план, покрупней, как это видно на рисунке напротив. Таким образом зритель получает представление о фактуре более удаленных растений и о том, как они выглядят вблизи.

Если на рисунке вы хотите сделать акцент на переднем плане, то сначала сделайте предварительный набросок, намечающий основные элементы композиции, затем наметьте детали заднего плана, введите перспективу, отношения между объектами. Если эскиз вас устраивает, смело доводите его до конца: добавьте детали, введите фактуру, полутона.

Наверху. Набросок, наметивший основные черты моей композиции, я сделал карандашом HB.

Слева. Тонкими линиями я добавил очертания долины, деревьев и гор.

Справа. Проработку наброска я начал с того, что наметил тонкими штрихами уходящий вдаль цветочный ковер.

Напротив. Более темные тона, фактура и завершающие детали добавлены карандашом 2B.

Животный мир

Пугливый олень, почуявший опасность, ловкая выдра, которая ловит рыбу на берегу речки, или другие дикие животные придадут живость вашим пейзажам.

Зоркость к деталям и постоянная практика помогут вам освоить приемы изображения животных в движении. Можно начать с копирования фотоснимков. Хотя это далеко не то, что рисовать с натуры, все равно у вас выработается глаз на анатомию животного. Следующим этапом могут стать зарисовки ваших домашних любимцев — сначала застывших в характерных для них позах, а затем и в движении. Возможно, вам не захочется изображать вашу собаку или кошку среди какого-нибудь пейзажа, но вы научитесь следить за их движениями и улавливать их изменчивую природу несколькими быстрыми, скупыми штрихами. Медлительные обитатели скотного двора — тоже хорошие экспонаты для вашей практики.

Наверху. Этот эскиз белки я делал без спешки акварелью и пером.

Внизу. Быстрый набросок карандашом 4В запечатлел типичное выражение на мордочке у выдры.

Для начала сосредоточьтесь на одном типе животных, точно рассмотрите их анатомию, наблюдайте за их движениями. Не огорчайтесь, если ваши эскизы останутся незавершенными, — это нормально, ведь животных не заставишь позировать себе. Побольше рисуйте деталей, например глаза и уши; делайте наброски животного целиком. Вскоре вы приобретете достаточные навыки и уверенную руку и после этого сможете посетить зоопарк и вернуться оттуда с полным блокнотом эскизов.

Мой блокнот полон незавершенных набросков, в которых я старался передать очертания животных, добавляя лишь самую простую штриховку.

Наверху. Пером и чернилами я зарисовал в своем блокноте характерные утиные позы.

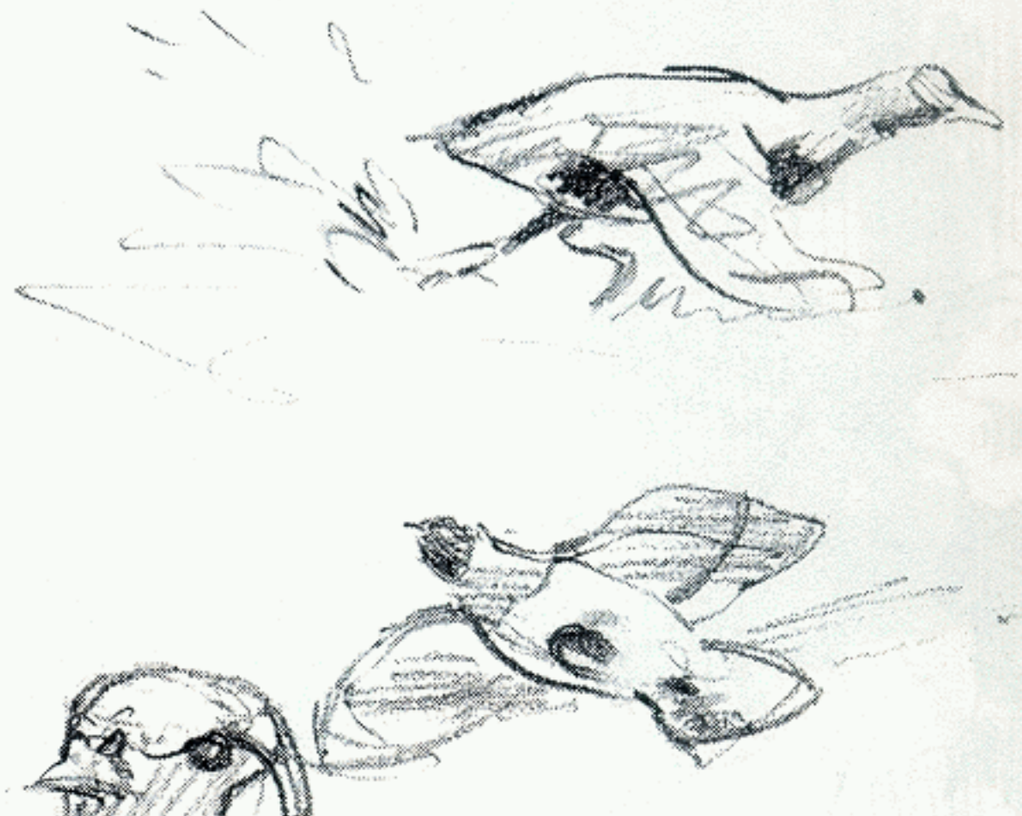

Этих лысух и летящую куропатку, а также эскиз ее головы крупным планом я взял из своего блокнота. Они нарисованы мягким карандашом, который лучше всего подходит для быстрых набросков.

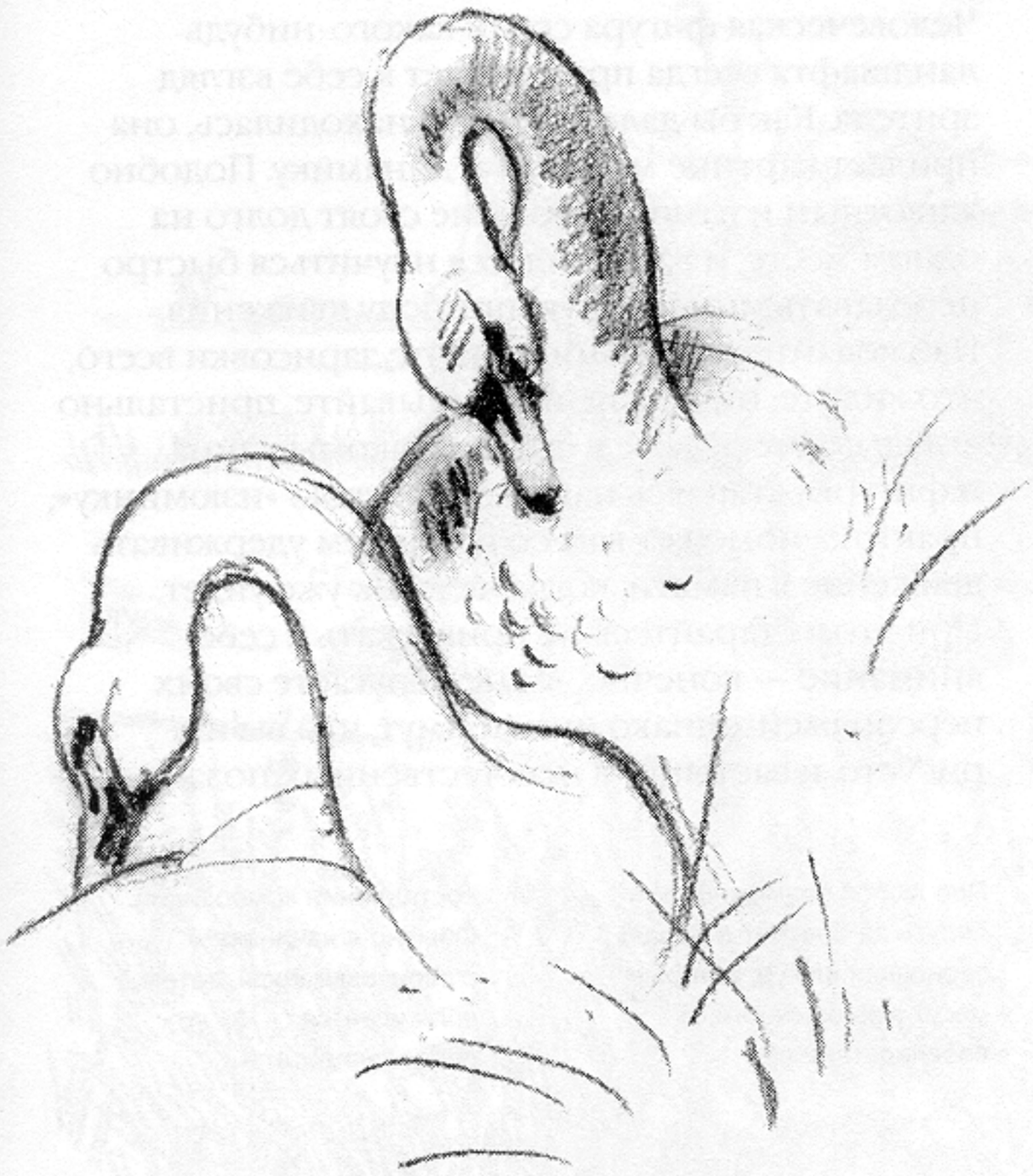
Изображение птиц

В каждой природной среде существует собственное уникальное птичье царство. На болотистых берегах рек и озер живут камышевки, утки и длинноногие цапли. Реки привлекают к себе нырков, лебедей или зимородков. Разная дичь, например гуси и фазаны, более приспособлена к каменистым вересковым пустошам. Леса изобилуют синицами, дроздами, куликами, сойками и совами. На берегу моря живут чайки и другие морские птицы.

В разные времена года многие птицы мигрируют в поисках корма и для выведения потомства. Так, морские чайки залетают далеко в глубь суши, когда зимой условия на берегу моря становятся слишком тяжелыми для выживания.

Птицы спасаются бегством при малейшем шорохе, и запечатлеть их еще трудней, чем животных. Приемы, помогавшие вам рисовать четвероногих обитателей лесов и зоопарков (см. стр. 54), годятся и для птиц — изучайте их в парках возле прудов, где птицы более привыкли к людям и не так пугливы. Ваш блокнот превратится со временем в бесценный источник идей, наполнится эскизами и характерными позами, которые вы сможете затем использовать в своих крупных рисунках. Только помните об аккуратности, помещая птиц в какой-то ландшафт, — если вы нарисуете речную птицу среди вересковой пустоши, ваша работа окажется загубленной.

Слева. Два десятка эскизов, выполненных карандашом 6B, — шеи плавающих лебедей — сделаны мной в парке неподалеку от дома.

Внизу. Канадского гуся, замершего в зарослях тростника, я нарисовал карандашом 4B на картриджной бумаге.

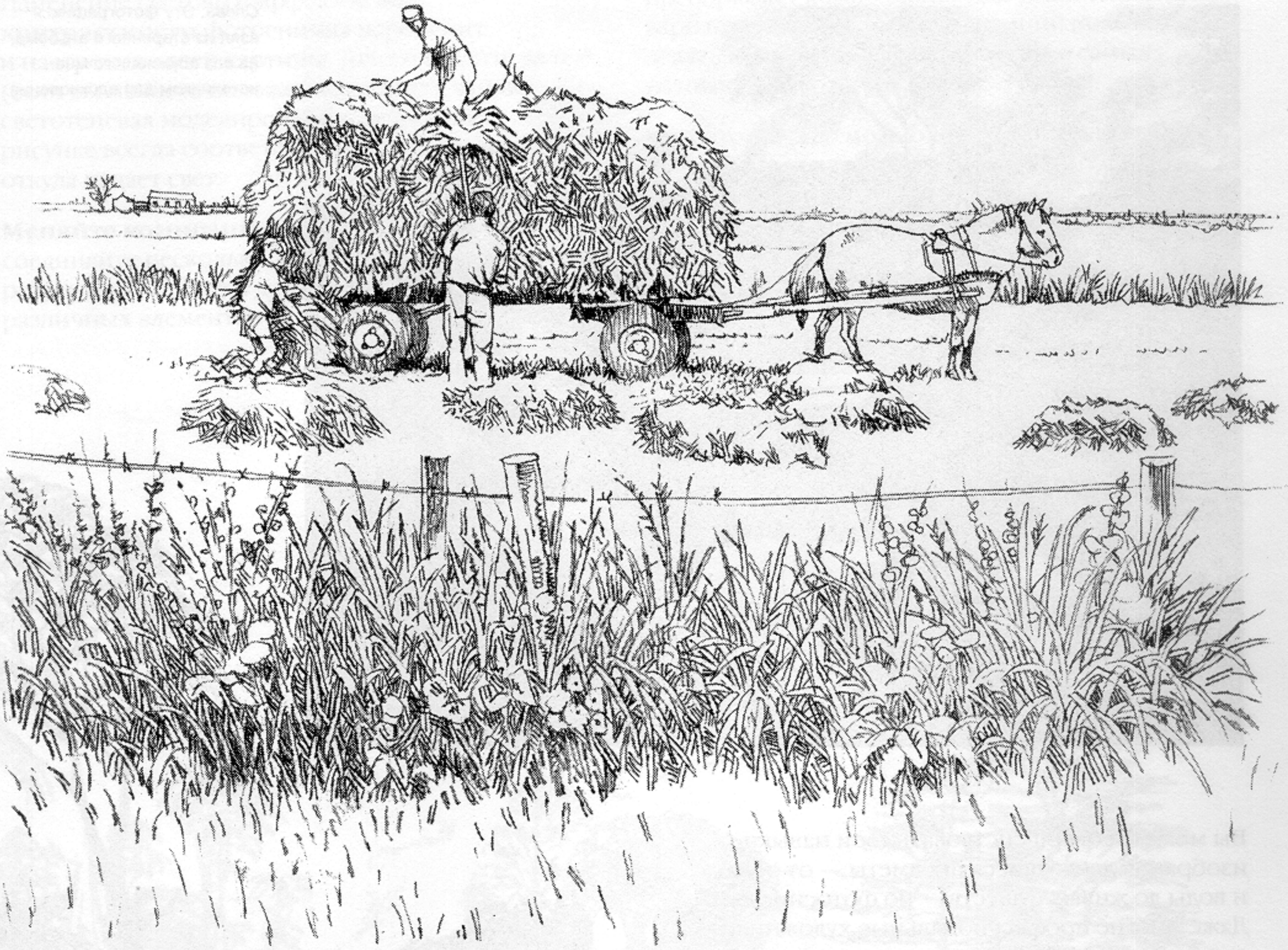
Люди и пейзаж

Человеческая фигура среди какого-нибудь ландшафта всегда притягивает к себе взгляд зрителя. Как бы далеко она ни находилась, она придает картине масштаб и динамику. Подобно животным и птицам, люди не стоят долго на одном месте, и вам придется научиться быстро передавать мимолетную природу движения. Наблюдайте за людьми, делайте зарисовки всего, что видите; ничего не придумывайте, пристально вглядывайтесь даже в самые знакомые лица и фигуры, стараясь найти в них свою «изюминку»; практика поможет вам со временем удерживать движение в памяти, когда человек уже уйдет. При этом старайтесь не привлекать к себе внимание — конечно, вы не испугаете своих персонажей, однако они поймут, что вы их рисуете, и застынут в неестественных позах.

При любой возможности я берусь за блокнот и делаю зарисовки фигур, которые могут мне пригодиться впоследствии при составлении композиций. Обычно я начинаю с зарисовки позы, затем, если удается, добавляю детали.

Этот летний луг я нарисовал карандашом Н на чертежной бумаге, а чтобы оживить рисунок, добавил туда людей, убирающих сено.

Движение и пропорции фигуры

Рисуйте людей повсюду — городские эскизы, накопившиеся в вашем блокноте, можно будет без проблем перенести в сельский пейзаж. Присматривайтесь, как люди ходят или бегают, как они таскают тяжелую ношу, как садятся, расслабляя мышцы. Подмечайте характерные жесты работающих людей — например, фермера, сгребающего сено, или пастуха, погоняющего кнутом коров.

Выявляйте контраст между медленной, тяжеловатой походкой стариков и упругим движением играющих детей; не забывайте о том, что дети — это не маленькие взрослые; их головы более крупные по сравнению с телом, чем у взрослых. Старайтесь передавать общие контуры фигуры и движения рук и ног; детали лица и одежды менее важны в пейзажном рисунке.

Людская толпа и перспектива

Поместив одну или две человеческие фигуры среди пейзажа, вы привлечете к нему зрительский интерес. Впрочем, возможно, вам захочется нарисовать целую группу. В таком случае вам придется включить в рисунок пространство между фигурами, чтобы создать ощущение объема и глубины. Даже людям в густой и плотной толпе требуется пространство вокруг фигуры — понаблюдайте, как перекрывают друг друга фигуры и загораживают соседей, как отбрасывают друг на друга тень. Свет должен падать на всех с одной и той же стороны. На заднем плане люди кажутся меньше тех, кто стоит впереди.

Работа по фотографии

Слева. Эту фотографию я взял из старинного альбома, не раз служившего мне источником для вдохновения.

Вы можете совершенствовать свои навыки, изображая движущиеся предметы — от облака и воды до живых существ — по фотоснимкам. Даже многие профессиональные художники строят композицию своей картины по журнальным фотографиям, почтовым открыткам или собственным снимкам, так что не смущайтесь и работайте по ним дома в свободные часы, когда в вашем распоряжении имеется обширный набор рисовальных принадлежностей.

Ваш фотоаппарат послужит вам не хуже, чем блокнот, только не стоит рабски копировать фотоснимки — результат получится безжизненным и вы никогда не добьетесь сходства с оригиналом, если станете увлекаться передачей мелких деталей. Старайтесь творчески подходить к снимкам и создавать, опираясь на них, свой собственный пейзаж.

Один из способов изменения фотографии — рисовать только линии, не нанося штриховку. Неожиданного эффекта можно добиться, сводя широкий тональный диапазон снимка к черному и белому цвету без промежуточных серых тонов.

Изменение световых эффектов или **контрастности** фотоснимка переменит и настроение всей картины. Только следите за тем (если вы меняете положение солнца), чтобы светотеневая моделировка форм на вашем рисунке всегда соответствовала направлению, откуда падает свет.

Меняйте композицию фотографий или соединяйте несколько, чтобы получить желаемый результат, — простое добавление или устранение различных элементов часто радикально преображает композицию. Для увеличения числа вариантов возможных композиций полезно делать как можно больше снимков с самых разных точек и углов зрения.

На фотографию можно наложить квадратную сетку. Отметив положение и величину форм внутри клеток на оригинале, перенесите их на более крупные клетки, начерченные на бумаге, старательно следя за теми точками, в которых контуры предмета пересекают линии сетки.

Внизу. Вы можете выбрать отдельные места на фотографии и затем поменять их местами, добавляя или убирая попутно различные элементы, как я сделал на своем рисунке. Я решил оживить картину, нарисовав на озере лебедей, людей на берегу и дым, вьющийся над трубой.

Уход за рисунками

Фиксация

Вы сильно огорчитесь, если обнаружите, что плоды вашего многодневного упорного труда пропали из-за того, что рисунок был незащищен. Некоторые красящие материалы очень уязвимы и непрочны и часто страдают от неосторожного обращения.

Например, рисунки, сделанные карандашом, пастелью, углем, мелом и восковыми мелками, легко смазываются или осыпаются. Их можно защитить, осторожно нанеся на них распылителем фиксирующий раствор; в этих целях можно использовать и аэрозоль. Чтобы фиксатор наносился ровно, делайте это с расстояния 50 см от поверхности рисунка и сначала дайте ему высохнуть, лишь потом продолжайте работу.

Хранение

Возможно, вам захочется вставить в рамку свои наиболее удачные рисунки. Но и все остальные не нужно выбрасывать — это наглядные свидетельства вашего прогресса, и они могут впоследствии вдохновить вас на повторную зарисовку какого-нибудь пейзажа. У всех художников есть незаконченные работы, ждущие своего завершения в будущем.

Хранить рисунки лучше всего на большой и плоской поверхности, в идеале — в выдвижном ящике. Убедившись в том, что фиксатив надежно покрывает рисунок, проложите между листами рисунков листы чистой и тонкой бумаги, вроде папиросной.

Мне не хотелось утратить мягкость и высокую контрастность этих линий, нанесенных углем на акварельную бумагу, и я защитил рисунок фиксативом.

Этот пейзаж нарисован карандашом HB на бумаге с крупным зерном. Для того чтобы сохранить его четкие и чистые линии, я нанес фиксатив ровным слоем на поверхность рисунка.