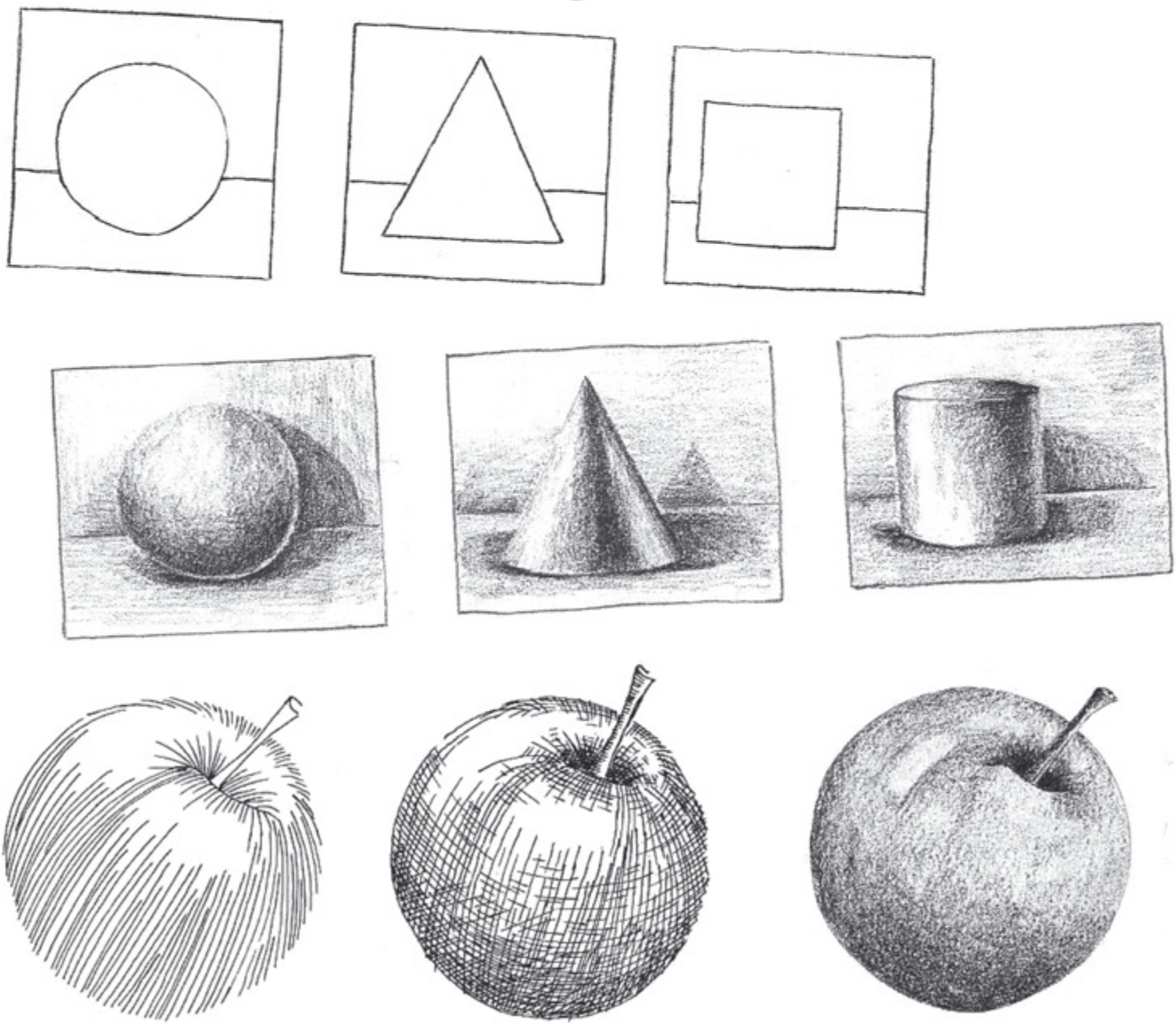
У. Людвиг-Кайзер

EV ENGLISCH

КАЖДЫЙ МОЖЕТ РИСОВАТЬ!

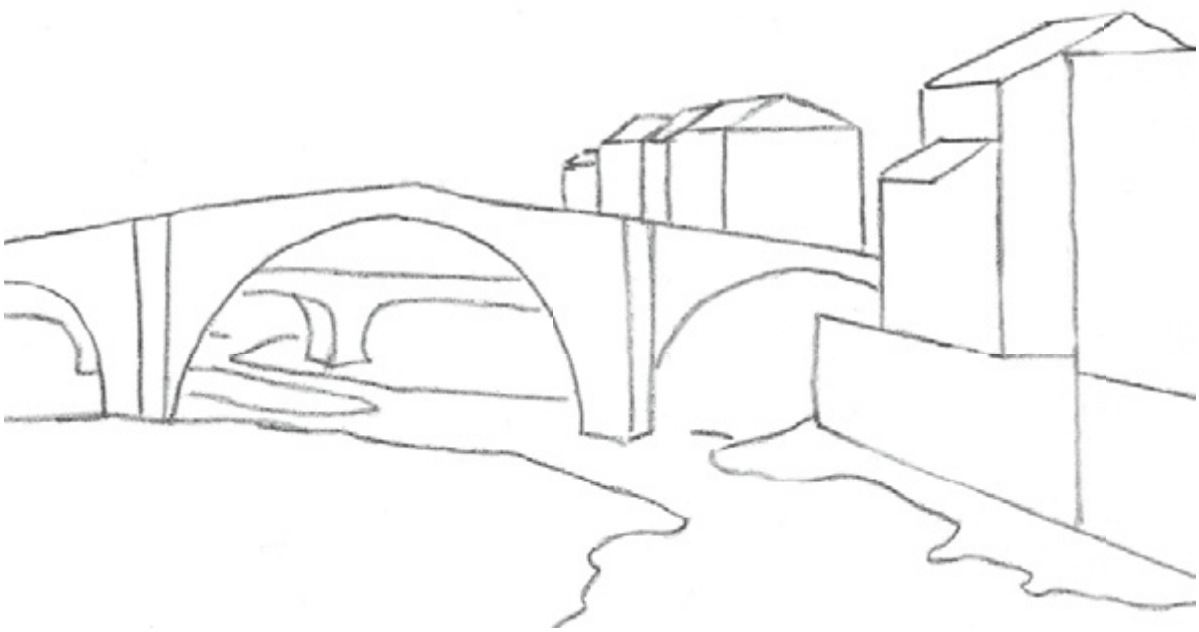
Первые шаги

Ute Ludwig-Kaiser

Zeichnen lernen kann jeder.

Die Grundlagen

ENGLISCH

У. Людвиг-Кайзер

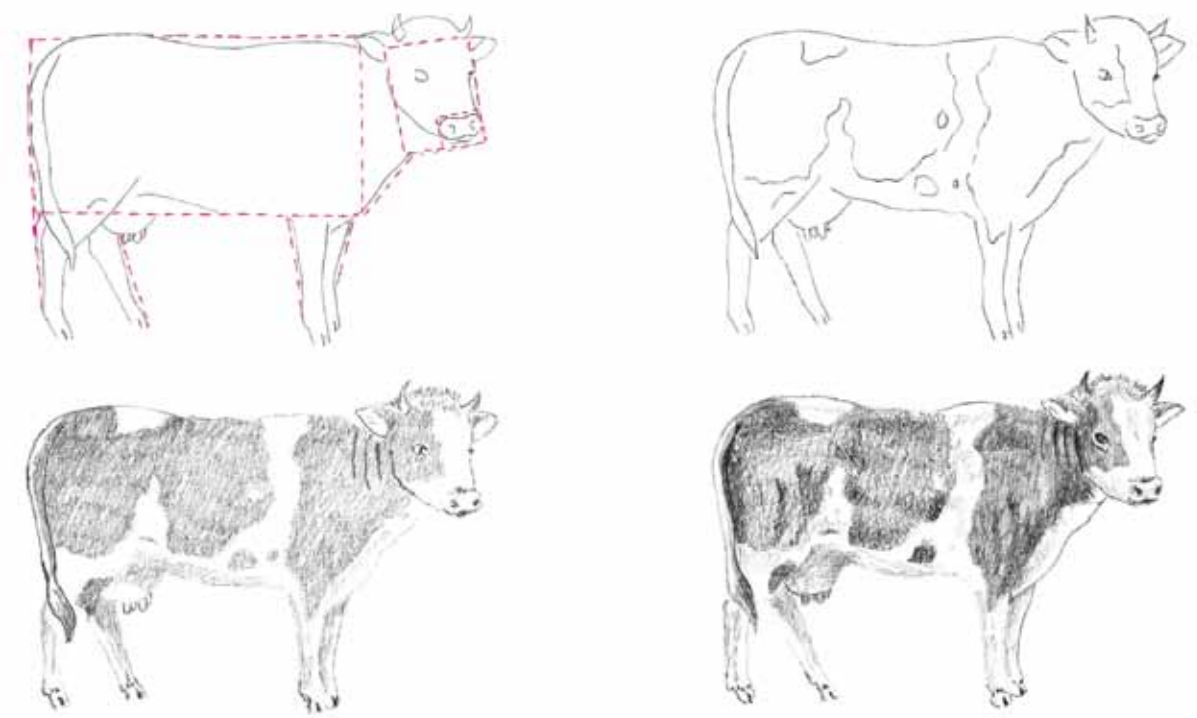
КАЖДЫЙ МОЖЕТ РИСОВАТЬ!

Первые шаги

ПИТЕР®

Москва · Санкт-Петербург · Нижний Новгород · Воронеж
Ростов-на-Дону · Екатеринбург · Самара · Новосибирск
Киев · Харьков · Минск
2014

ББК 85.145 УДК 741.02

Людвиг-Кайзер У.

Л93 Каждый может рисовать. Первые шаги. — СПб.: Питер, 2014. — 64 с.: ил.

ISBN 978-5-496-00665-1

Эту книгу известная немецкая художница и автор серии популярных книг о рисовании для детей Уте Людвиг-Кайзер написала для взрослых, для людей любого возраста, которым всегда хотелось научиться рисовать, но то времени не было, то непонятно было, как и с чего начать. Простые пошаговые объяснения поймет каждый, чтобы потом с легкостью взять в руки карандаш и кисточку и перейти к начальным техникам рисования, без которых не обойдется ни один профессионал. Уже после нескольких уроков вы уже сможете создать собственный натюрморт или пейзаж, а затем попробуете свои силы в изображении человека. Научиться рисовать действительно может каждый, главное — ваше желание!

6+ (Для детей старше 6 лет. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ISBN 978 3 86230 223 9 нем.

ISBN 978-5-496-00665-1

© 2012 Christophorus Verlag GmbH & Co. KG, Freiburg

© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2014

© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2014

Заведующая редакцией *Е. Андронова*

Ведущий редактор *Е. Власова*

Литературный редактор *Е. Васильева*

Переводчик *И. Кочнева*

Художественный редактор *Л. Адуевская*

Корректор *О. Андросик*

Верстка *Л. Родинова*

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 28.08.13. 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

Материалы 7

От линии до формы 8

Основные формы 10

Как с помощью основных форм рисовать простые вещи 11

Учимся видеть 14

Шатировка, штрихование, текстура 17

Свет и тень 22

Учимся видеть объемно: перспектива 28

Рисуем картину 36

Пейзажи 40

Деревья 43

Облака 46

Вода 48

Архитектура 50

Здания с закругленными частями 52

Предметы 54

Животные 60

Эпилог 64

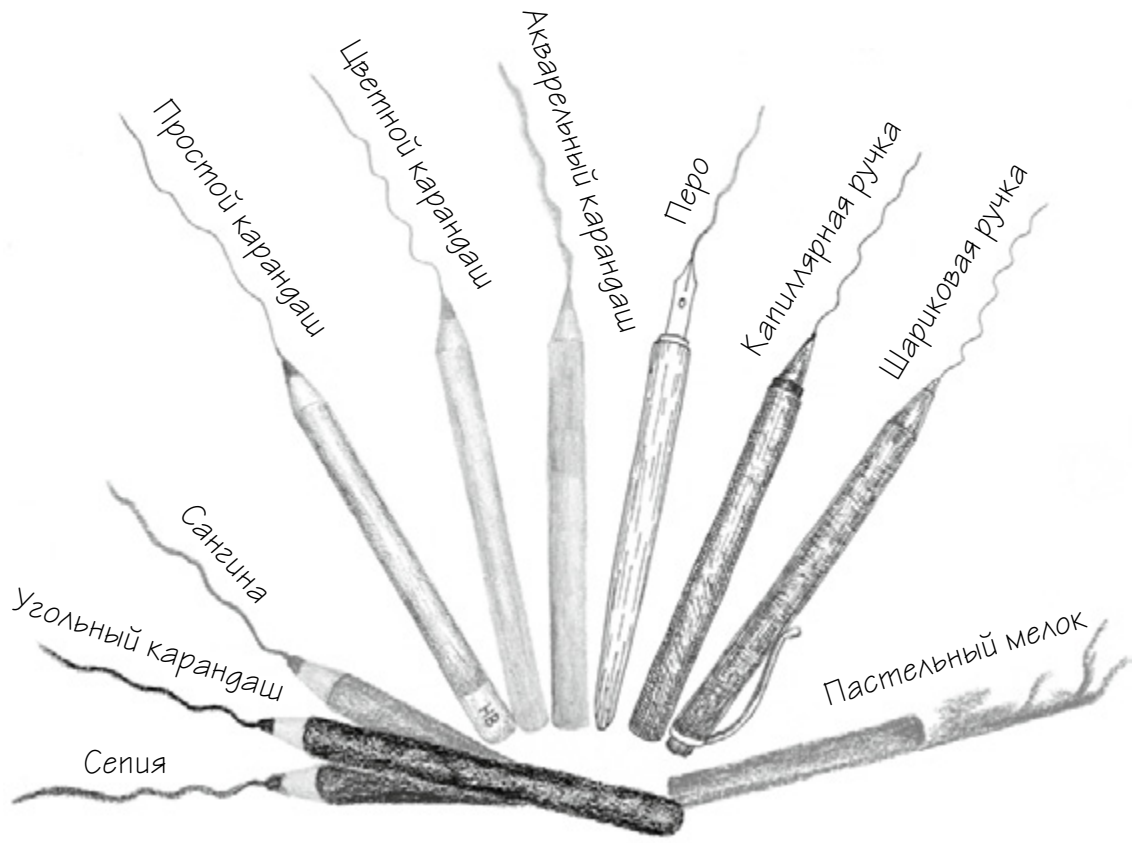
Предисловие

Многие люди, которые любят творить, боятся рисовать. Возможно, причина в том, что рисование у них ассоциируется с точным отображением природы или с уроком ИЗО в школе. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что даже простое чирканье карандашом по бумаге во время разговора по телефону — это уже некий вид рисунка? Любая линия, изображенная на листе, — это уже рисунок! Рисовать можно и не умея рисовать. Какое-то время это занимательно, но очень быстро достигается предел. Вряд ли вы будете развиваться в своем умении, если нет базы, а база — это знания и понимание того, что рисунок — основа любой творческой работы.

В этой книге я покажу вам, как, следуя правильной методике, любой может научиться рисовать. Выполняя простые упражнения, вы поймете: это вовсе не сложно! Каждый предмет можно представить в простейших основных формах. Кроме того, вы научитесь изображать объем, видеть перспективу, понимать пропорции, познакомитесь с самыми важными правилами композиции и со многими другими вещами. Поскольку книга разделена на главы, я рекомендую представить, что перед вами учебник, и начать обучение с первой главы.

Я не могу обещать вам чудо, но по собственному опыту знаю, что усердие и упорство ведут к успеху. Если рисунок не удался, не переживайте. Проанализируйте ошибки, ведь только на них мы учимся, и попробуйте сразу же еще раз! Я желаю вам получить удовольствие от рисования и больших вам успехов!

Уте Людвиг-Кайзер

Материалы

Из этой главы вы узнаете:

- какие бывают материалы для рисования.

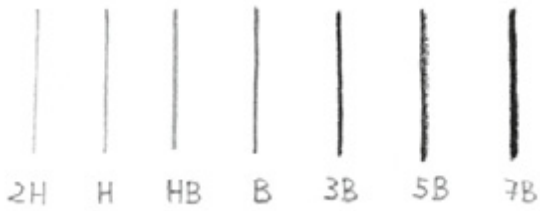

Для занятий рисованием нужно не так уж много, и рисовать можно где угодно — и в комнате за столом, и на свежем воздухе.
Хотя все упражнения и рисунки в этой книге в основном мы будем выполнять простым карандашом, посмотрите, какие еще есть важные инструменты для рисования. Все они служат только одной цели: рисованию линий, штриховке и шатировке. Теперь возьмите лист бумаги или альбом для эскизов, один из инструментов, представленных на странице 6, и можно начинать.

Самый известный инструмент, которым проводят линии, — это **простой карандаш**. Все знают, что это такое, и вы определенно уже не раз им пользовались. Но известно ли вам, что простые карандаши бывают разной степени твердости? Их различают по номерам и буквам, которые указаны на незаостренных концах: мягкие карандаши обозначены буквой B (в продаже имеются мягкие карандаши от HB до 8B), твердые — буквой H.

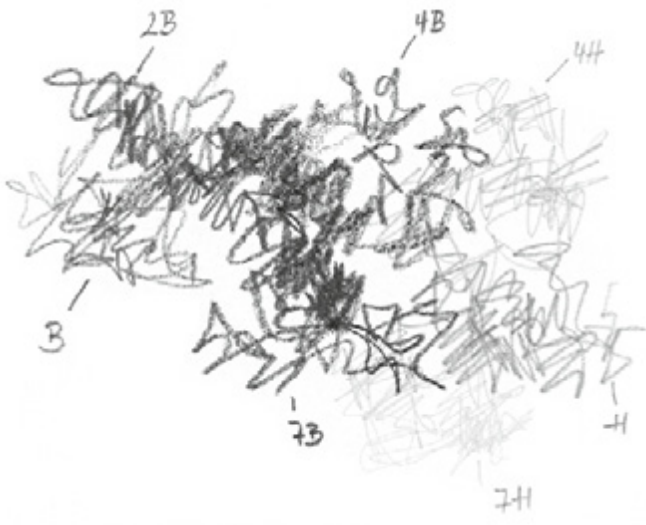
Здесь вы видите несколько примеров штрихов, сделанных карандашами разной твердости.

Упражнение

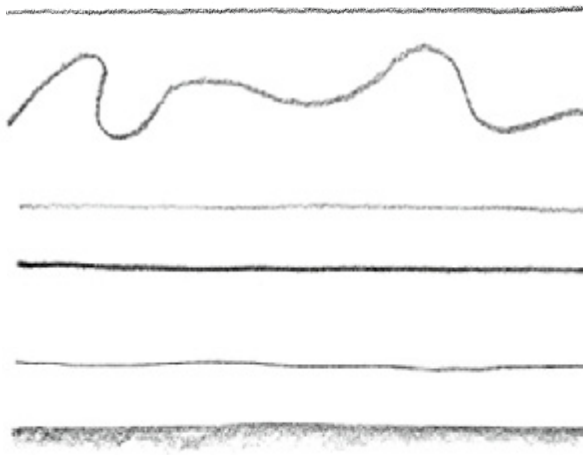
Хотите ближе познакомиться со своими карандашами? Тогда поиграйте с ними, почиркайте, попробуйте порисовать карандашами разной твердости, комбинируйте их, посмотрите и сравните, какие следы каждый из них оставляет. Не ищите пока мотива — просто рисуйте первое, что придет в голову! Эти линии проведены карандашами твердостью от 7H до 7B.

От линии до формы

Из этой главы вы узнаете:

- какие бывают линии;
- как из линий получаются формы;
- как с помощью линий закрашивают участки бумаги;
- как с помощью линий достигаются пластичность и объем.

Основа рисования — это **линии**. Как вы видите справа, они могут быть прямыми или изогнутыми, светлыми или темными, тонкими или толстыми.

Упражнение

Возьмите карандаши разной твердости и нарисуйте ими линии! Начните с простых. Поэкспериментируйте, по-разному надавливая на карандаш, либо держите его, как ручку. Когда будете проводить линию, покрутите им.

Совет. Чтобы линия получалась естественная, живая, не нужно подтачивать карандаш точилкой, лучше пользуйтесь острым ножом. Со временем стержень станет неровным, и это позволит вам иметь больше разнообразных решений при рисовании.

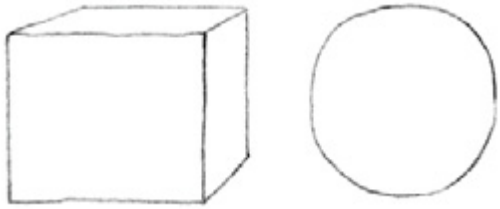
Сравните эти два наброска. Оба они нарисованы карандашом HB, но карандаш на левом эскизе регулярно затачивался точилкой, а карандаш на правом — ножом.

Упражнение

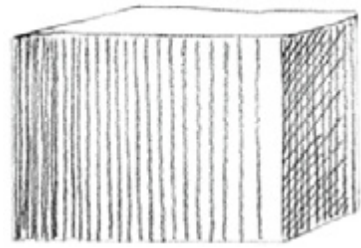
Возьмите карандаш HB и срисуйте формы со следующей страницы. Заштрихуйте их линиями так, чтобы показать свет и тень, а также придать формам объем.

Все **формы** состоят из линий.

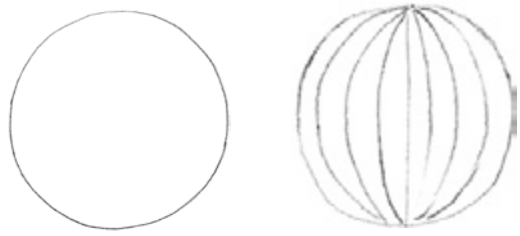

Поверхности этих форм можно заштриховать линиями. Хотя у куба все линии одинаковой толщины, создается ощущение света и тени. А дело вот в чем: чем ближе или дальше друг от друга располагаются линии, тем темнее или светлее кажется заштрихованный участок. Если линии нанести одна на другую, то поверхность будет казаться еще темнее.

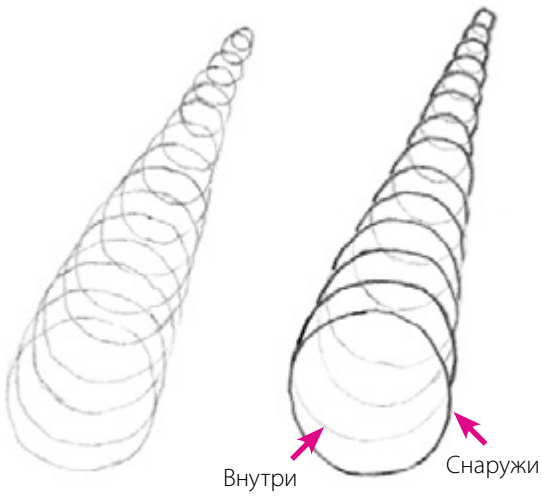

Изогнутые линии позволяют получить из круга шар. Линии соответствуют при этом его круглой форме.

Если нарисовать линии так, как показано на рисунке справа, можно даже создать что-то объемное. Все линии одинаковые, но видно, как шар выдается вперед.

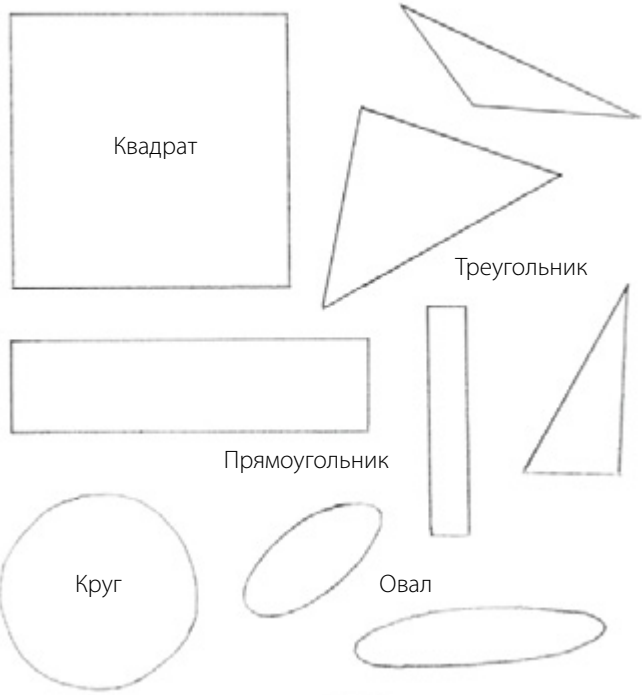

Этот пример показывает, как яркость штриха может влиять на рисунок: на левом рисунке вы видите трубу, нарисованную из кругов, которые уменьшаются по мере удаления. Благодаря такому приему создается впечатление глубины пространства. Чем дальше удалена труба от зрителя, тем она меньше. На правом рисунке с помощью темных и светлых линий достигается дополнительный эффект: теперь вы видите внутреннюю часть трубы.

Основные формы

Из этой главы вы узнаете:

- какие бывают основные формы и как их рисовать.

Существует пять основных форм: **квадрат**, **прямоугольник**, **треугольник**, **круг** и **овал**. Вы будете постоянно встречать их в этой книге. Прежде чем я покажу вам, как с помощью основных форм рисуются предметы, ландшафты или животные, давайте потренируемся рисовать сами формы.

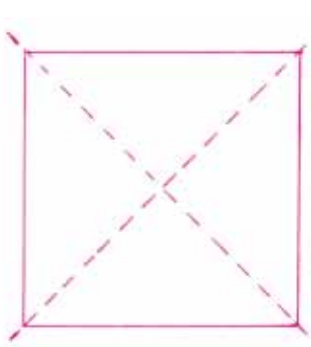
Упражнение

Возьмите простой карандаш HB и нарисуйте в разных вариантах основные формы, которые видите на этом рисунке.

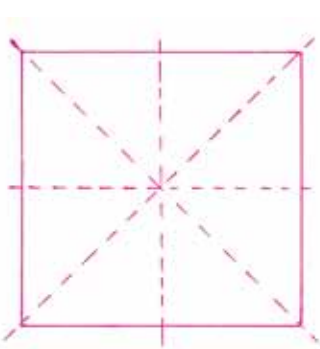

Нарисовать прямоугольник и квадрат нетрудно. Но попытайтесь без всяких вспомогательных средств изобразить **круг** — это очень даже непросто!

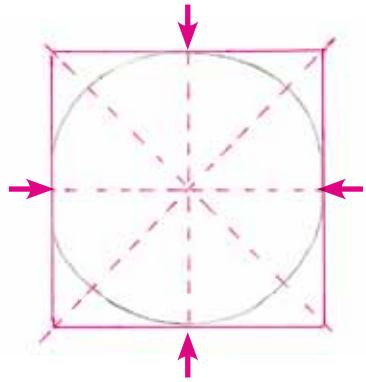
А теперь попробуйте еще раз, но уже с помощью другой основной формы — **квадрата**.

Проведите в квадрате две диагонали.

Теперь обозначьте вертикальную и горизонтальную осевые линии.

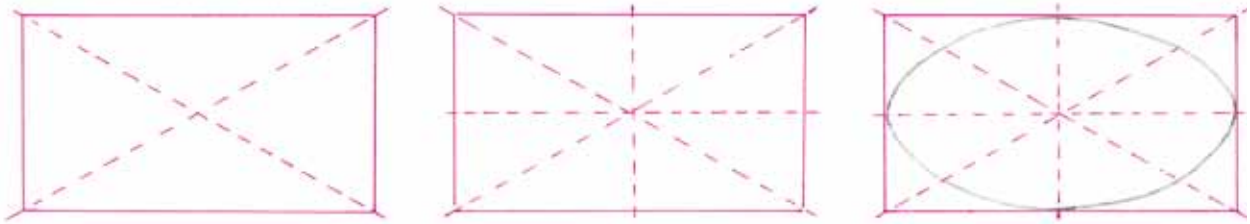

Круг касается внешних сторон квадрата только там, где показано стрелками.

Так же сложно рисовать и **овал**.
Здесь вы видите наиболее частую ошибку: бока не округлые, а острые.

Овал мы получаем с помощью основной формы — **прямоугольника**.

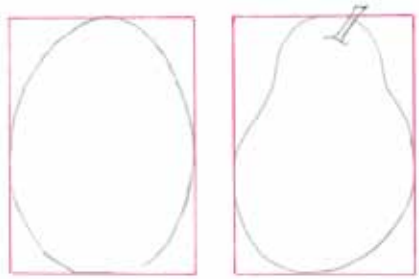
Вам не придется каждый раз рисовать круг и овал по такой сложной схеме. Со временем вы натренируетесь и будете изображать эти формы легко и быстро!

Как с помощью основных форм рисовать простые вещи

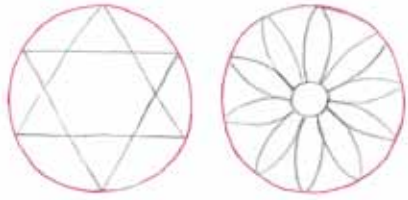
Вы уже воспользовались **принципом рисования с применением основных форм**, когда рисовали круг с помощью квадрата и овал с помощью прямоугольника.
Теперь посмотрите на следующие примеры:
Шар, яблоко и мяч вписаны в **квадрат**.

Для яйца и груши понадобится **прямоугольник**.

Звезду и цветок рисуем с помощью **круга**.

Однако есть множество разных предметов, которые состоят из двух, трех или более основных форм.

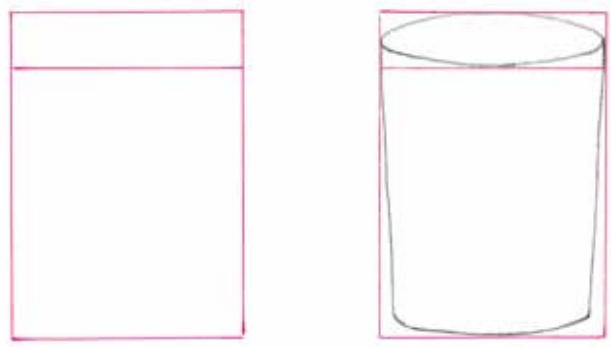
Для елки нам понадобятся **треугольник** и **прямоугольник**.

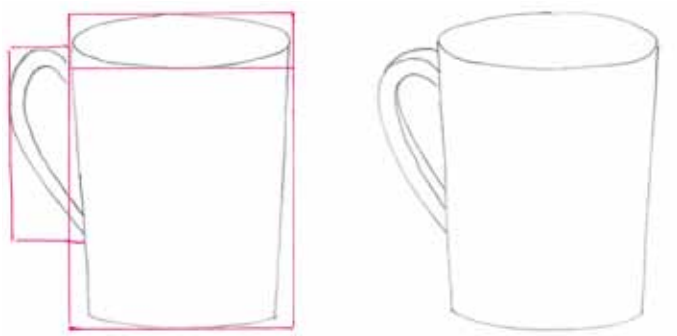
Посмотрите на гриб: он состоит из **полукруга** и **прямоугольника**. Это просто!

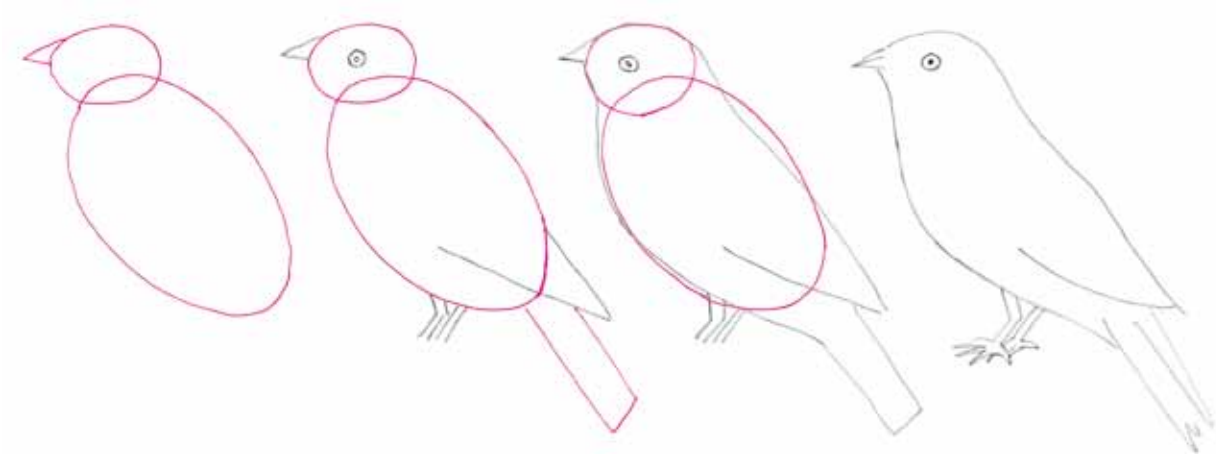
Сложнее с кружкой. Ее основная форма — **прямоугольник**. Отверстие сверху — это **овал**. А вы знаете, насколько сложно нарисовать овал, поэтому сначала изображаем **прямоугольник**. Для этого вверху проводим еще одну горизонтальную линию.

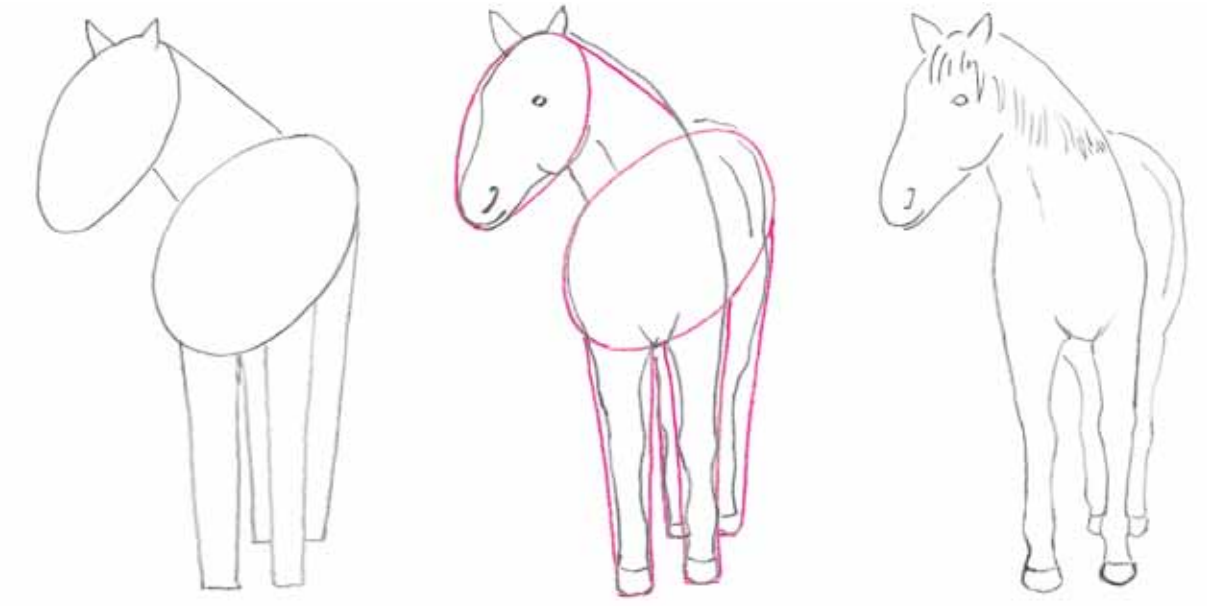
Поскольку у кружки с одной стороны ручка, вам необходим дополнительный **прямоугольник**. В нем вы рисуете ручку.

А можно ли с помощью основных форм рисовать животных? Я покажу это на примере птицы:

Лошадь нарисовать сложнее, чем птицу, но с помощью основных форм можно изобразить животное и большего размера:

Думаю, этих примеров для начала достаточно. Всегда помните основное правило: все, что вы видите вокруг, состоит из одной или нескольких основных форм. Всегда рисуйте сначала основные формы!

Упражнение

Нарисуйте с помощью основных форм не менее трех предметов из тех, что изображены на страницах 11 и 12. Пользуйтесь карандашом HB.

Учимся видеть

Из этой главы вы узнаете:

- что означает «правильно видеть»;
- что такое пропорции и какое значение они имеют для рисунка.

Главное в рисовании — **научиться видеть**. И речь идет не о поверхностном восприятии вещей, например: «Это чашка, дерево или дом». Чтобы нарисовать все эти предметы, вам следует кое-что знать.

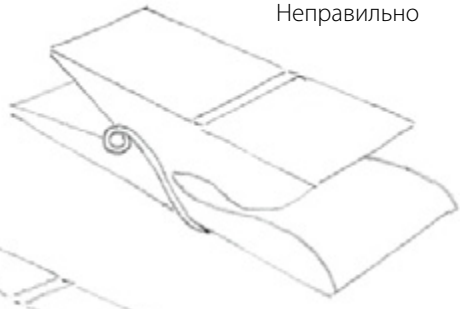
Правильно видеть — это значит правильно понимать внешние размеры объекта (линии и пропорции) и структуру его поверхности (свет и тень). Звучит сложнее, чем есть на самом деле.

Внешние размеры есть не что иное, как **линии** — они либо прямые, либо изогнутые. На таком простом примере, как чашка, это хорошо видно.

Речь идет еще и о том, чтобы правильно понимать размер объекта, то есть необходимо четко представлять, как линии соотносятся друг с другом. Это называется **пропорциями**. Посмотрите на следующие примеры. Они показывают, что происходит, если не соблюдаются пропорции.

Неправильно

Правильно

Правильно

Неправильно

Насколько важно понимать пропорции, иллюстрируют эти два рисунка чашек. Хотя внешние боковые линии одинаковой длины, один предмет получается широким и низким, другой же — узким и высоким. Почему? Ответ: левая чашка шире, чем правая. Или еще точнее: высота и ширина левой чашки одинаковы, а вот у второй высота в два раза больше ширины.

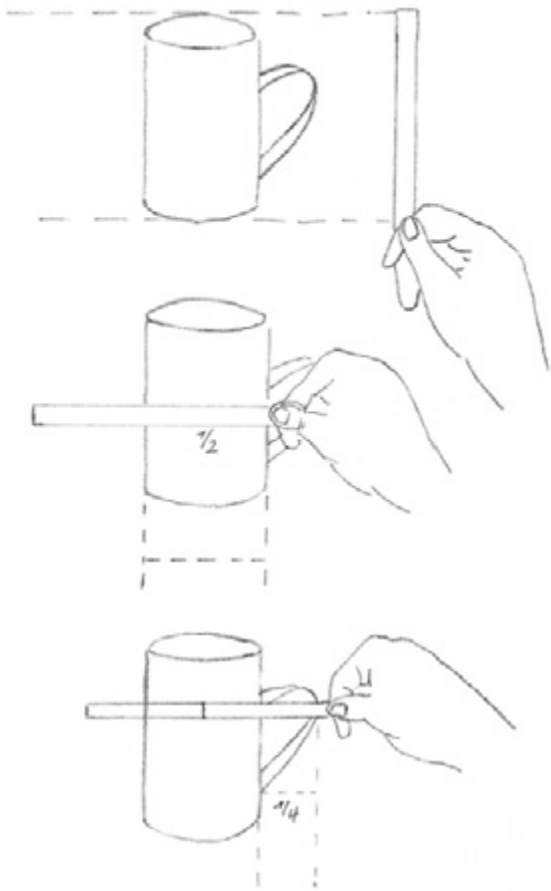

При оценивании пропорций вы должны действовать следующим образом: необходимо найти меру, величину, и сопоставить ее с другой величиной. В данном случае нужно сравнить высоту чашки с ее шириной. И далее все очень просто: берем линейку, замеряем высоту и ширину и получаем соотношение размеров. Но как быть, если рисуешь без каких-либо вспомогательных средств?

Сядьте или встаньте перед мотивом, вытянув руку с карандашом. Затем прищурьте глаз и сначала отметьте большим пальцем на карандаше высоту.

Не сдвигая палец с отметки на карандаше, проверьте ширину объекта. В нашем примере высота чашки в два раза больше ширины.

Размер ручки мы определяем тоже с помощью карандаша. Самое широкое место ручки соответствует здесь одной четвертой высоты чашки.

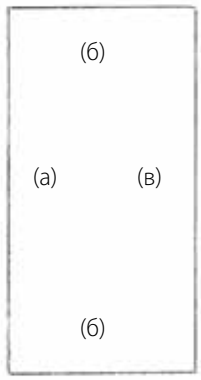
Определите сначала высоту мотива, затем его максимальную ширину. Так вы получите размеры внешних контуров.

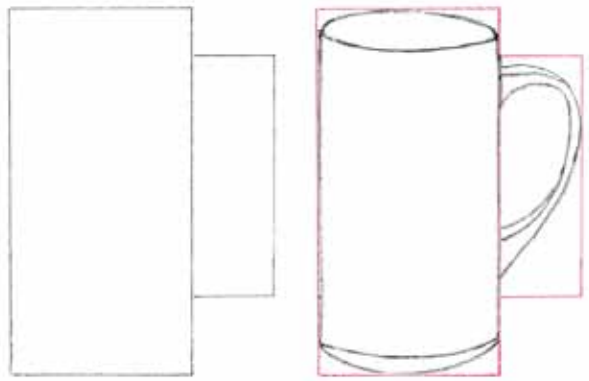
При измерении оставайтесь в одном положении. Шаг вперед или назад изменяет размеры мотива. Даже смена местоположения за письменным столом меняет пропорции!

Упражнение

Теперь у нас есть самое важное — размеры чашек, и мы можем их нарисовать. Перенесите размеры на бумагу по возможности максимально точно.

Сначала нарисуйте вертикальную линию. Она должна иметь длину, равную высоте чашки (а). Проведите от этой линии две горизонтальные линии (б), длина которых должна быть в два раза меньше вертикальной линии. У вас есть ширина мотива. Когда вы соедините горизонтальные линии второй вертикальной линией (в), то основная форма чашки будет готова.

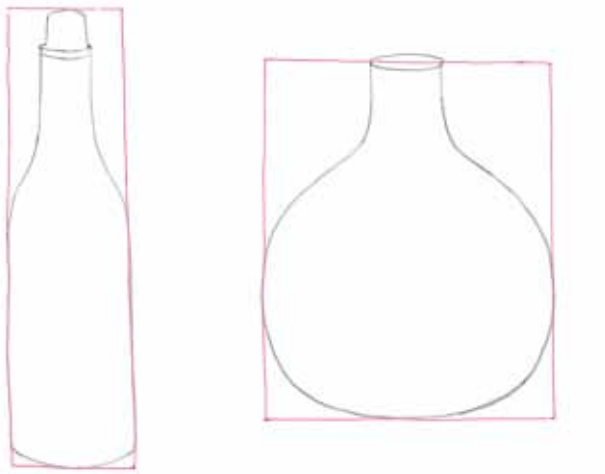

Поскольку самое широкое место ручки составляет четверть высоты, вы можете добавить и основную форму для ручки. Теперь остается прорисовать чашку в этих основных формах — пропорции автоматически будут соблюдены.

Упражнение

Потренируйтесь рисовать такие обычные вещи, как лампы, вазы или бутылки. Попробуйте понять, в какие основные формы они вписываются, и правильно определить пропорции.
На примере бутылки я вам еще раз покажу, как нужно действовать.

Возьмите бутылку и поставьте ее на письменный стол на расстоянии примерно 1,5 метра от себя. Сначала подумайте, в какую основную форму впишется бутылка.

Затем измерьте ширину бутылки — как это сделать, описано на странице 15. Далее посмотрите, во сколько раз высота больше ширины. По этим размерам мы рисуем основную форму. У широкой пузатой бутылки основная форма не такая, как у узкой высокой бутылки.

Только когда вы свободно сможете определять основные формы и пропорции, начинайте работать над рисунком дальше, а именно над светом, тенью и изображением структуры поверхности объекта. Как раз об этом следующая глава.

Шатировка, штрихование, текстура

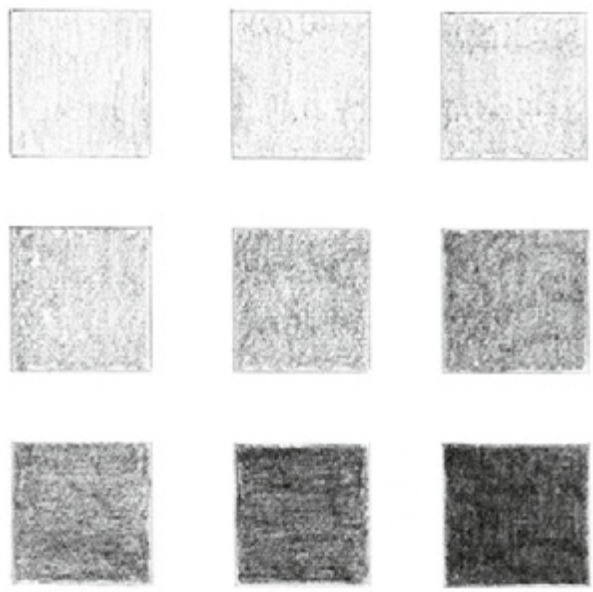
Из этой главы вы узнаете:

- как создается мягкий переход из тона в тон;
- какие бывают штриховки;
- как линии передают структуру.

Возможности применения карандаша разнообразны. Если правильно наложить тень, то можно получить объемность.
Первая техника, с который мы познакомимся, называется шатировкой. Цель — равномерно заштриховать некий участок.

Упражнение

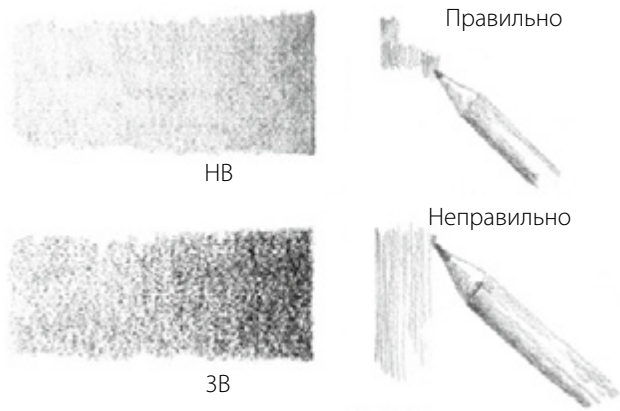
Нарисуйте на листе бумаги девять одинаковых квадратов. Заштрихуйте их карандашом HB, начиная очень светлым и заканчивая очень темным тоном. Это упражнение не такое уж простое, потому что все квадраты должны получиться разных тонов. Лучше всего начинать с самого темного, а затем постепенно двигаться к самому светлому квадрату.

С помощью этого упражнения вы не только тренируетесь штриховать, но одновременно создаете девять разных тонов. Интенсивность тона — это степени яркости, которые вам необходимы, чтобы создавать светотени. Используя такую технику рисования, помимо однородного закрашивания можно делать еще и мягкие плавные переходы от одного тона к другому.

Упражнение

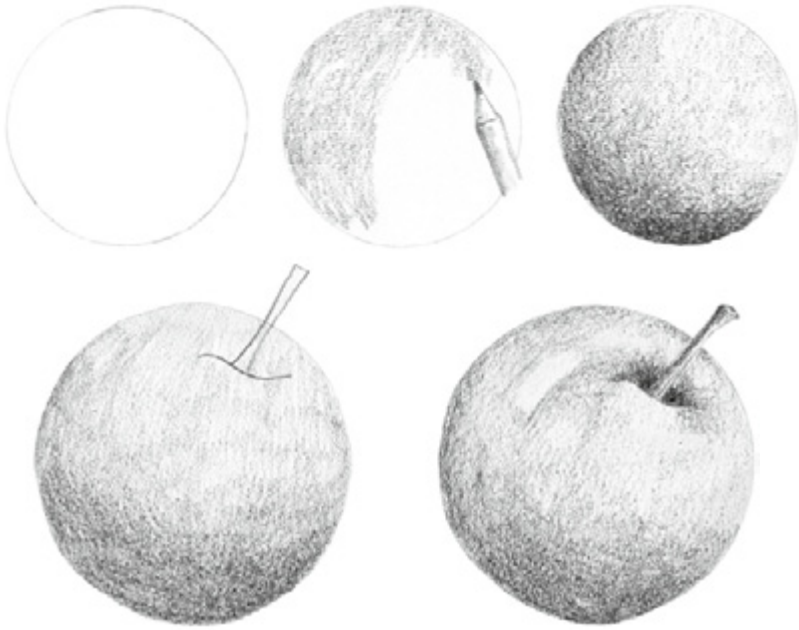
Потренируйтесь. Вам понадобятся лист бумаги и карандаши HB и 3B. Рисуйте короткие штрихи (см. справа). Начните со светлого тона, а далее делайте тон все темнее, много раз штрихуя один и тот же участок и сильнее надавливая на карандаш.

Если вы выполняете упражнение сразу в процессе чтения этой книги, то наверняка заметили два интересных момента: во-первых, мягким карандашом легче создавать плавные переходы из тона в тон. Во-вторых, темные тона изображать легче, чем светлые.

Упражнение

Теперь вы можете отважиться и на следующее упражнение. Оно немного сложнее, потому что из обычного круга вы должны сделать яблоко. Возьмите мягкий карандаш. Начните с самого светлого тона и наносите штрихи, следуя форме шара. Постепенно делайте тон темнее, нанося на уже нарисованные штрихи все новые и новые. Под конец усильте тень возле черенка и сделайте блик с помощью ластика.

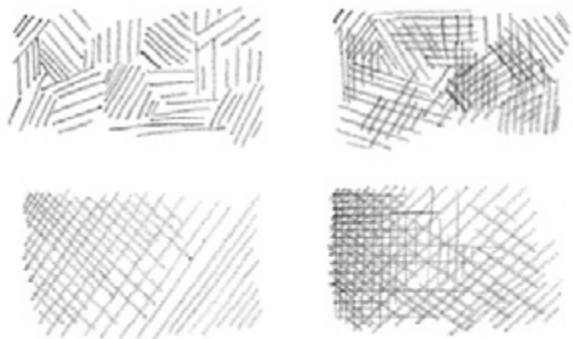
Вторая важная техника в рисовании — это штрихование. Ее цель — с помощью линий создать свет и тень и графически изобразить структуру поверхности. Подойдет не только карандаш. Штриховка — это классическая техника рисования пером, капиллярной и шариковой ручкой. Следующие упражнения мы выполним капиллярной и шариковой ручкой.

На этих примерах становится понятным, что:

Чем ближе друг к другу расположены линии, тем темнее тон.

При штриховке (рис. справа): штрихи короче, проводятся в разных направлениях. Более темные тона получаются благодаря тому, что штрихи накладываются друг на друга.

Перекрестная штриховка: линии рисуются друг поверх друга: по диагональным линиям проводятся горизонтальные и вертикальные линии. Техника подходит для заштриховывания большого участка. В следующем упражнении с ее помощью мы будем рисовать и круглые предметы.

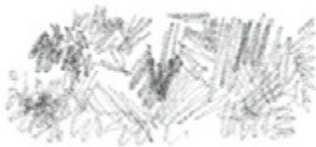
Упражнение

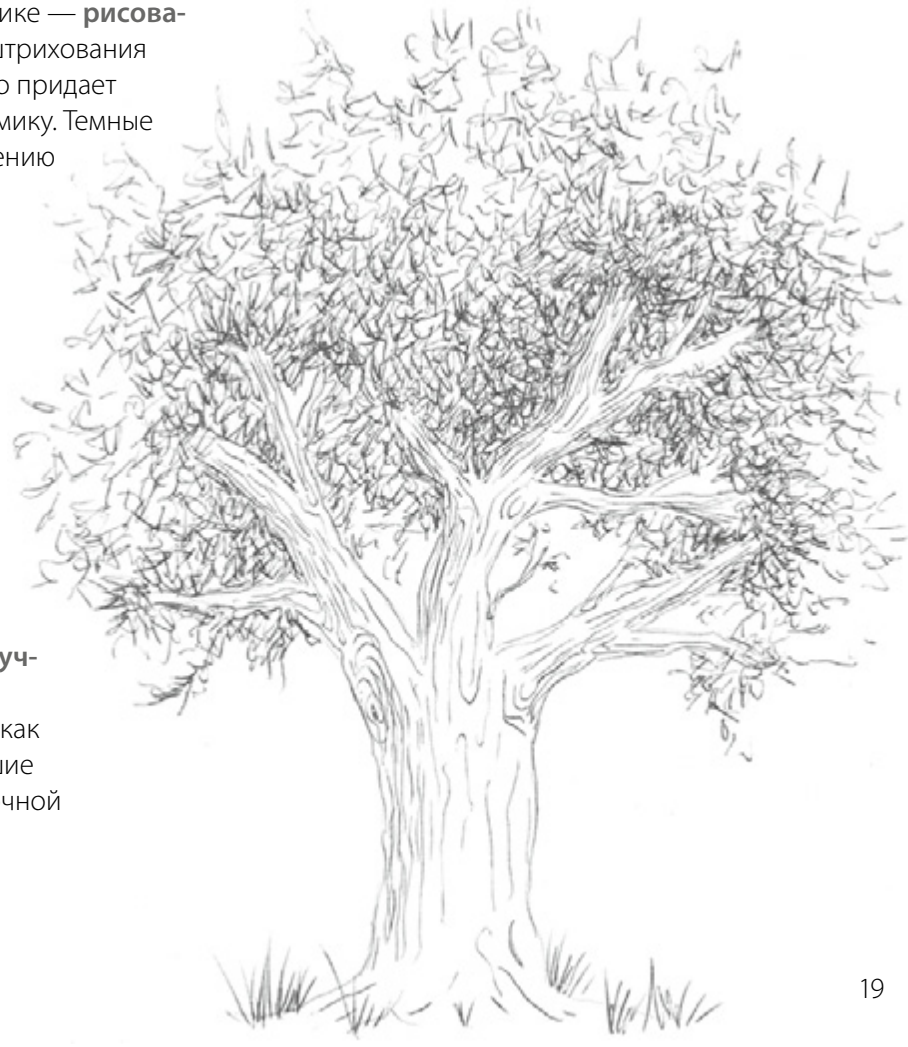
Мы снова рисуем яблоко. Но теперь возьмем капиллярную ручку. Первый рисунок дает понять, о чем следует подумать, когда вы заштриховываете круглый предмет. Линии первой штриховки следуют форме предмета — они изогнуты. Накладываемая сверху для усиления тени перекрестная штриховка — это снова прямые штрихи. Больше на круглой форме ничего не меняется.

Мы переходим к следующей технике — **рисованию каракулями**. В отличие от штрихования здесь штрихи более хаотичны. Это придает рисунку выразительность и динамику. Темные тона создаются благодаря наложению штрихов друг на друга и более сильному нажиму

Упражнение

Нарисуйте дерево **шариковой ручкой**. Делайте хаотичные штрихи, не увлекайтесь деталями, такими как отдельные листочки или небольшие ветви. Рисунок не должен быть точной копией настоящего дерева.

Посмотрите на примере ствола дерева (см. страницу 19), как с помощью линий создается характерная для этого предмета поверхность или, по-другому, **структура**. Вот еще несколько примеров.

Упражнение

Возьмите простой карандаш, капиллярную или шариковую ручку и порисуйте вместе со мной.

Древесина
Текстура древесины создается благодаря неравномерно нарисованным волнистым линиям. Может быть, у вас дома есть стол с деревянной крышкой. Внимательно изучите крышку и попробуйте нарисовать ее часть.

Трава
Эти линии изображают траву. Они неодинаковой длины, частично пересекаются друг с другом и устремлены в разные стороны.

Мех или волосы
Короткие или удлиненные волнистые линии рисуются в том направлении, в котором спадают волосы.

Галька
Круги и овалы разных размеров изображаются близко друг к другу.

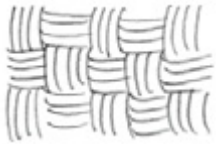
Песок
Если на бумаге нарисовать маленькие точки, то создастся ощущение песка.

Кирпичная стена
Кирпичную стену рисовать несложно, но на это уходит довольно много времени. Следите за тем, чтобы горизонтальные линии были именно горизонтальными. Боковые грани можно рисовать, не соблюдая точности.

Листья
Густая листва получается в том случае, если нарисовано много листочков. Они перекрывают друг друга, упираются друг в друга и повернуты в разные стороны.

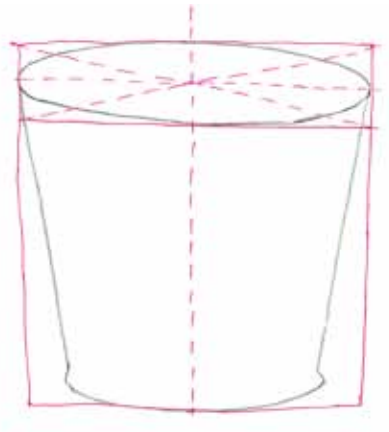
Плетение на корзине
Чередуются горизонтальные и вертикальные изогнутые линии.

Облака
Такие мягкие структуры, как облака, рисуют с помощью изогнутых и прямых линий.

Упражнение

А теперь давайте потренируемся рисовать некоторые из этих структур. Возьмите карандаш HB или черную капиллярную ручку и нарисуйте корзину.

Поскольку ширина корзины равна высоте, основная форма для нее — **квадрат**. Для отверстия сверху нам понадобится **прямоугольник**, в котором мы нарисуем **овал**.
Вверху корзина шире, чем внизу, поэтому боковые линии проведены под наклоном. Не забудьте, что дно у корзины рисуется округлым.
Самое глубокое место находится на вертикальной центральной оси.

Сотрите вспомогательные линии и нарисуйте ручки. Внешние контуры корзины готовы. Но по такому рисунку еще непонятно, что это — плетеная корзина. С таким же успехом это может быть и металлическое ведро.

Поэтому сейчас мы изобразим текстуру плетеной корзины. Теперь видно, что это — плетеная корзина.

Давайте наполним ее яблоками. Добавим еще немного камешков и травы. Вот теперь получилась настоящая картина.

Упражнение

Посмотрите вокруг и найдите предметы, которые имеют необычную структуру. Например, капустный лист или лист салата, шерсть собаки или кошки, наждачная бумага, апельсиновая корка или скорлупа грецкого ореха. Рассмотрите внимательно текстуру и попробуйте ее нарисовать с помощью линий.

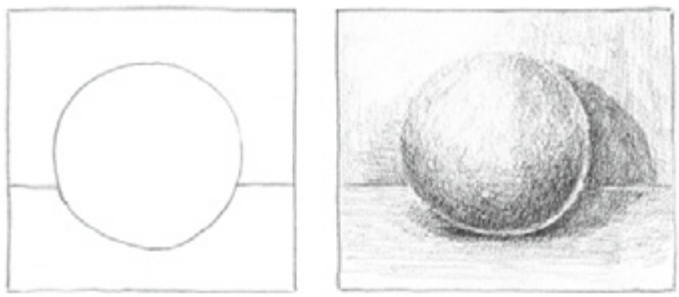
Свет и тень

Из этой главы вы узнаете:

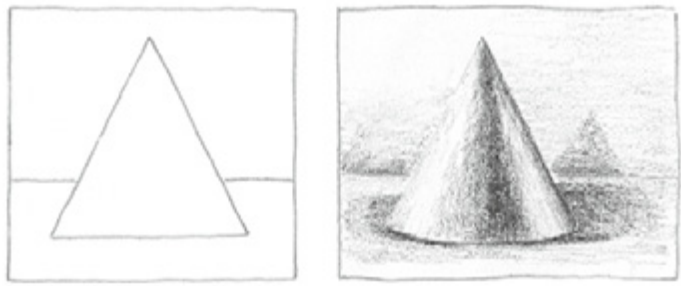
- как в результате добавления в рисунок света и тени возникает пластичность;
- как рисовать свет и тень цветных предметов;
- как с помощью света и тени сделать текстуру узнаваемой.

Нарисовать объект означает не только скопировать его очертания и пропорции, но и передать его трехмерность.

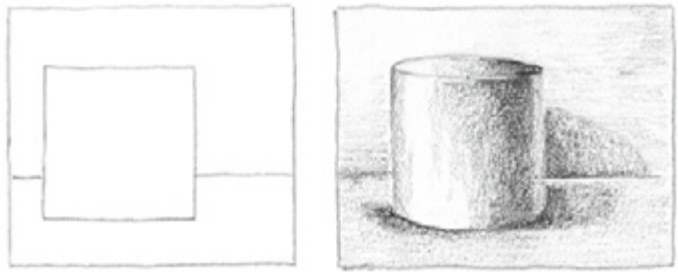
На примере круга вы видите, что с помощью линий очень даже возможно перенести форму или шаблон на бумагу. Но форма остается плоской. Если же добавить свет и тень, то появляется объем, то есть пластичность, — и вот из круга уже получился шар:

То же самое происходит и с треугольником. Добавив к обыкновенному треугольнику свет и тень, мы получим конус. Заметьте, что участки света и тени распределяются здесь не так, как у шара:

Из квадрата получается цилиндр.
А все потому, что мы добавляем свет и тень — и вот тут мы снова должны «уметь видеть». **Штрихование** по своей сути — это выделение светлых и темных участков предмета. В дальнейшем эти участки будут обозначаться как **тона**. Тона имеют свою шкалу от белого до черного с промежуточными тонами серого.

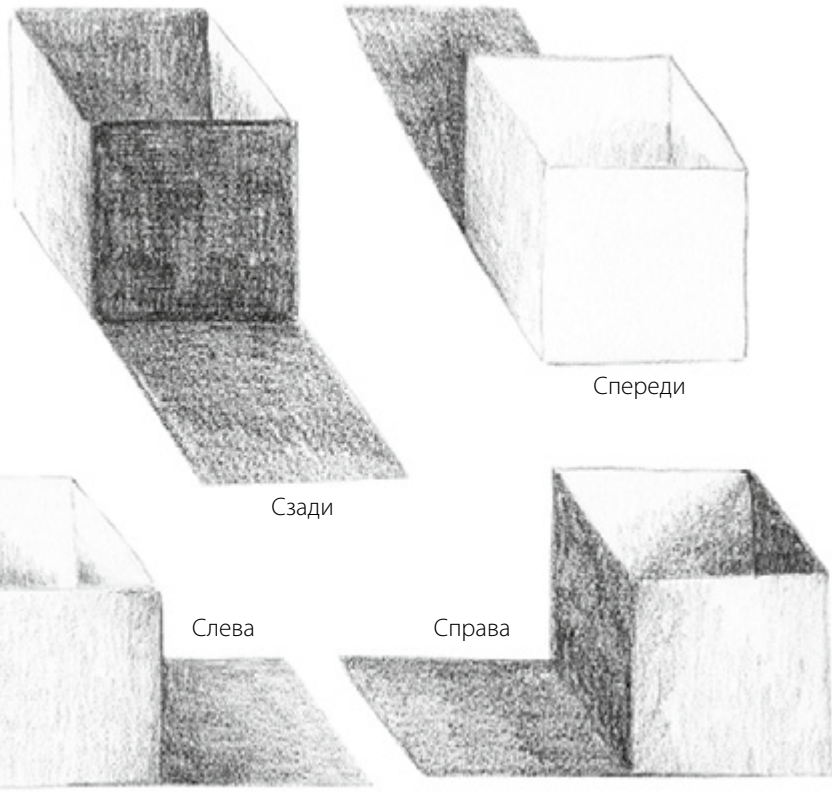

Упражнение

А теперь пришло время для упражнения. Простым карандашом HB нарисуйте шар, конус и цилиндр.

Кроме того, очень важен **источник света**, потому что мы воспринимаем предмет в зависимости от того, как на него падает свет. Прямой свет создает темную тень с четкими краями, а несколько источников света смягчают грани и переходы. Простой пример покажет, как это действует. На квадратную коробку свет падает **прямо**:

Упражнение

Давайте выполним упражнение по этой теме и потренируемся в штриховании. Нарисуйте представленные выше коробки, на которые по-разному падает свет.

Это яйцо освещено с разных сторон, поэтому переходы между тонами более мягкие. Посмотрите внимательно, где светлые, а где темные участки, и заштрихуйте, плавно переходя от тона к тону.

Если вы хотите нарисовать еще какие-нибудь предметы, то поищите что-нибудь простое, например рулон бумаги или теннисный мячик. Направьте на них свет спереди, сзади, справа, слева и нарисуйте их.

Всегда помните о том, что рисовать следует только то, что видите, а не то, что вам кажется!

Пока мы занимались лишь простыми предметами — без цвета и особой текстуры. Насколько сложно определить участки света и тени у цветного объекта, показывает фотография яблока.

Если вы хотите понять, где свет и тень у цветного предмета, попробуйте редуцировать цвета. Для этого есть простой трюк, в выполнении которого вы прямо сейчас можете поупражняться на фотографии яблока.

Сильно прищурьтесь, как будто яркий свет слепит вам глаза, и посмотрите на предмет. Вы увидите, что светлые и темные участки проявились четче.

Но не только свет и тень создают пластичность — направление штрихов также имеет значение.
Вы это видите на примере яблока. Неважно, в какой технике вы работаете, всегда помните, что:

Штриховка следует форме предмета.

Мы уже многое узнали о свете, тени и пластичности, но до сих пор не обратили внимания на то, что у каждого предмета особая текстура поверхности, которая по-своему отражает свет. Сравните следующие фотографии.

Здесь явно прослеживается различие между кожей и тканью: на одной фотографии гладкая, блестящая поверхность кожи, сильно отражающая свет, а на другой — матовая структура ткани с плавными переходами от тона к тону.

Никелированные столовые приборы обладают гладкой и блестящей поверхностью. Здесь мы видим очень темные участки тени и очень яркие блики. Переходы между этими участками заметные и четкие.

Намного мягче переходы света и тени у металлического ведра. Посмотрите внимательно на деревянную ручку. Здесь переходы тона плавные.

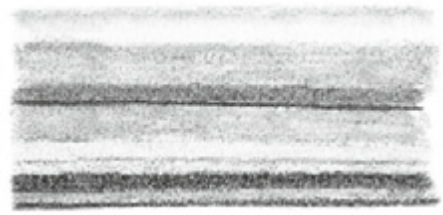
Фотографии показывают, что на блестящей поверхности получаются яркие контрасты светлого и темного, а на матовой и шероховатой — плавные, мягкие переходы от тона к тону. Только тот, кто знает об этом, может учесть это при рисовании.

Теперь давайте рассмотрим следующие рисунки. Здесь мы видим разные поверхности, характерная текстура которых узнается благодаря свету и тени:

Этот пример демонстрирует гладкую поверхность. Здесь поверхность **матовая** — тона мягко переходят один в другой. Нет никаких границ, все происходит плавно. Такая поверхность, например, у яйца.

А вот эта поверхность, напротив, гладкая и **блестящая**, такая как у столовых приборов на фотографии вверху. Переходы от тона к тону четкие, с ярко выраженными границами.

Упражнение

Возьмите простой карандаш HB и нарисуйте ложку, вилку и нож.

Эти **скалы** нарисованы шариковой ручкой. Сделайте больше штрихов там, где должно быть темнее, а для светлых участков оставьте бумагу незаштрихованной.

Облака размытые и легкие. Мягкие переходы от тона к тону как будто созданы кем-то свыше. Там, где самые светлые участки, бумага не заштриховывается.

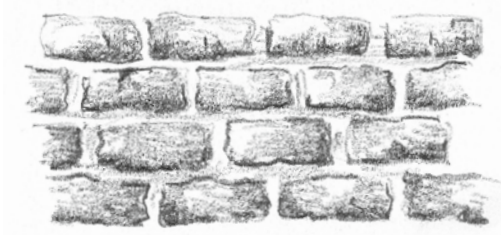
Складки смятой бумаги не так просто прорисовать. Необходимо внимательно приглядеться и определить, где какой тон. Переход от одного тона к другому при этом резкий.

Складки материи имеют совершенно другую текстуру. Их рисуют изогнутыми линиями, переход от тона к тону плавный и мягкий.

Это **текстура древесины**. Линии разной яркости, а между линиями местами бумага слегка оттенена — так создается пластичность.

Свет и тень придают **кирпичам** в стене объем. Переход от одного тона к другому на кирпичах мягкий и плавный. Щели между камнями и швы усилены темными линиями.

Последний пример — снова плетение на корзине, но уже в двух вариантах: в одном мы шатируем простым карандашом, во втором заштриховываем капиллярной ручкой.

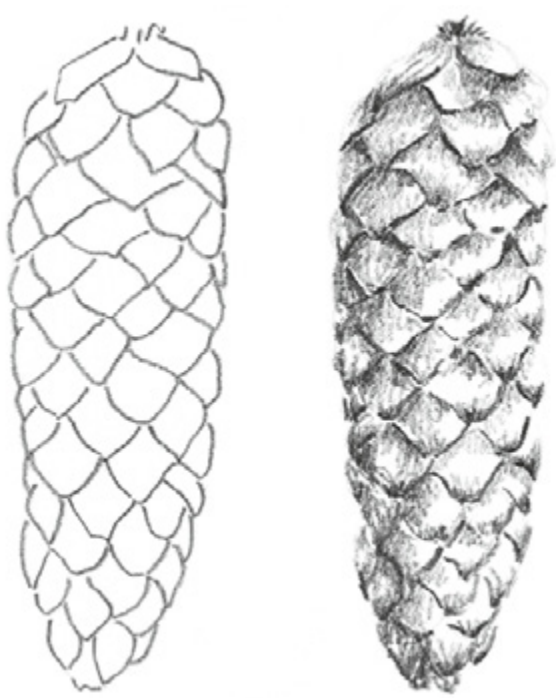

Упражнение

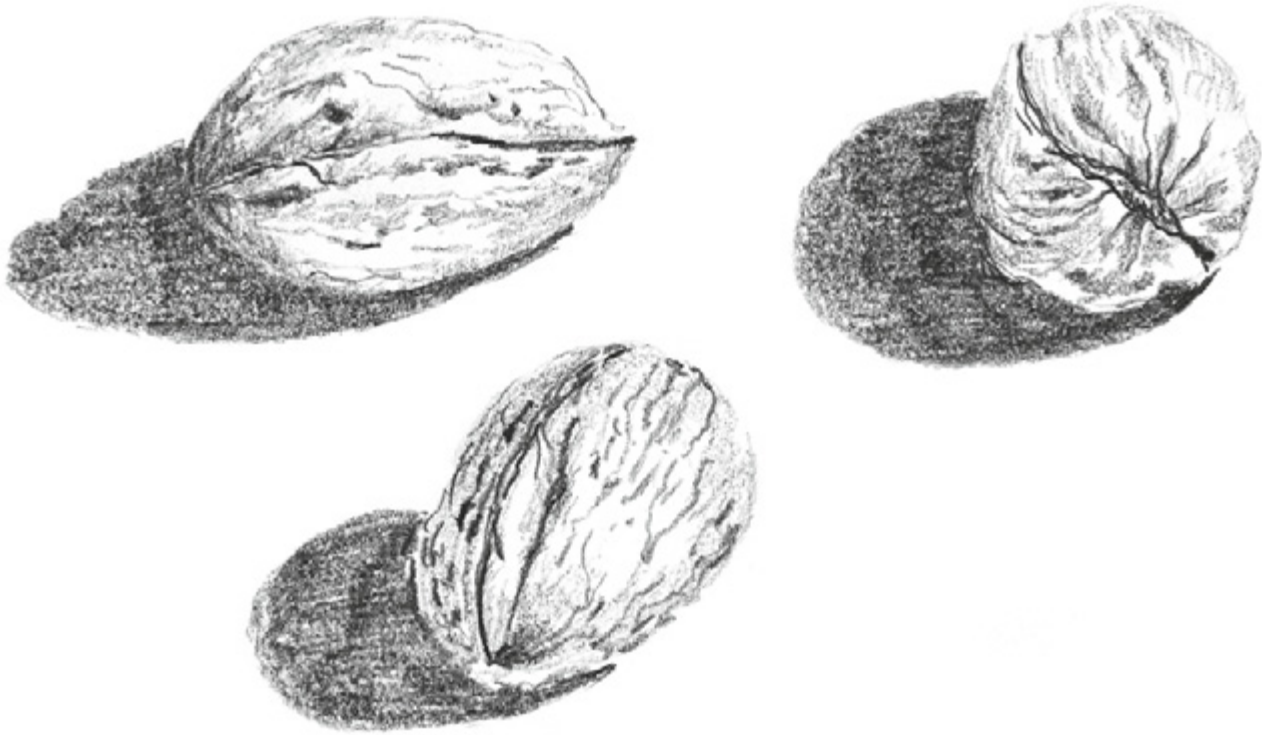
Нарисуйте корзину с яблоками со страницы 21 вновь и поработайте над рисунком так, чтобы плетение получилось объемным.

Упражнение

Эту главу о свете и тени мы заканчиваем упражнениями, в которых рисуем предметы со структурированной поверхностью. Узор на еловых шишках (справа) равномерный. Каждая чешуйка блестит в том месте, куда на шишку падает свет. При рисовании обратите внимание на немного выгнутую форму чешуек.

По сравнению с еловыми шишками поверхность грецкого ореха матовая (см. внизу). Нет равномерности, текстура образуется благодаря выпуклостям и углублениям.

Учимся видеть объемно: перспектива

Из этой главы вы узнаете:

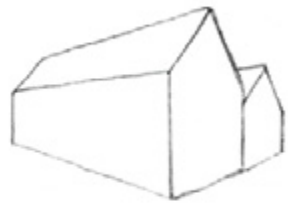
- о самых важных основах изображения перспективы;
- что такое точка схода (центр перспективы);
- что такое горизонт;
- как рисовать продолговатый предмет с разных точек обзора.

Одна из самых важных основ рисования — умение **видеть объемно**. Мы живем в трехмерном пространстве, то есть мы воспринимаем длину, ширину и высоту этого пространства. Но просто осознавать размеры пространства недостаточно, если вы хотите перенести что-то увиденное на полотно. Сложность состоит в том, что нужно изобразить трехмерные предметы на двухмерном листе бумаги и при этом передать ощущение объема. Для этого вам необходимо знать о **перспективе**.

Один из видов перспективы — **линейная**. Вы наверняка уже слышали о ней, и вам, несомненно, на ум сразу же приходят определенные картины.

Извилистая река или дорога, уходящая вдаль, и чем дальше от вас, тем она у́же. Или дом, у которого стены, кажется, сходятся вдали.

Еще пример — это мост или тоннелеобразная галерея со сводом. Все эти изображения подчиняются законам линейной перспективы, но как их рисовать?

Прежде всего важно, фантазируете вы или рисуете с оригинала. В последнем случае знание перспективы — лишь проверка, правильно ли вы нарисовали. Если же вы хотите запечатлеть пейзаж из вашей фантазии, тогда вам необходимо его «сконструировать», как архитектору, по законам перспективы.

На следующих страницах я расскажу вам о некоторых основных правилах. Мы начнем с простого и нарисуем продолговатый предмет с одной точкой схода (центром перспективы). В качестве примера лучше всего подходит коробка из-под обуви. Возьмите ее и при выполнении следующего упражнения сразу на практике проверяйте все, о чем далее пойдет речь.

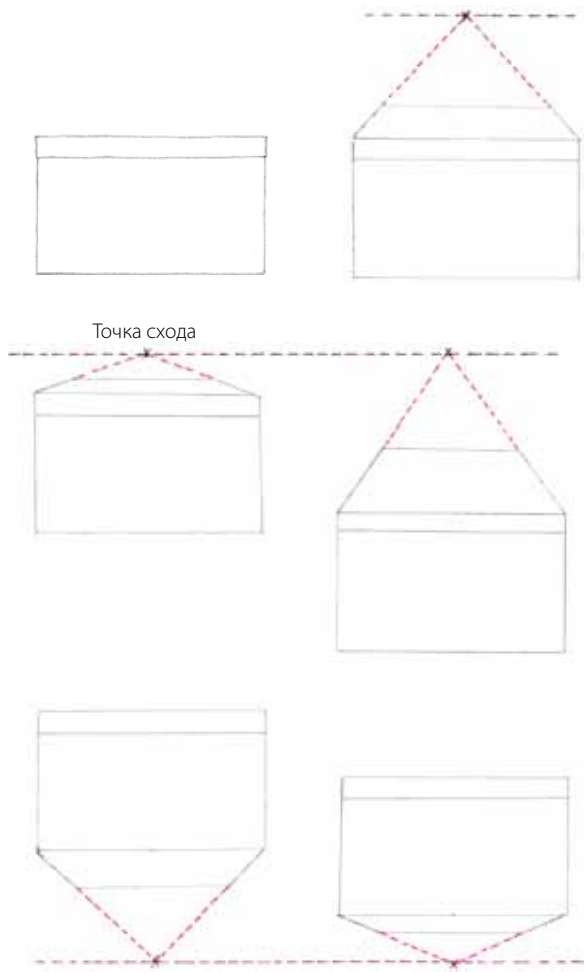
Держите коробку на вытянутой руке прямо перед глазами, то есть **на уровне глаз**. Что вы видите? Прямоугольник! Такая точка зрения называется **центральной перспективой**.

Теперь опустите руку. Уровень глаз находится сейчас **над** коробкой. Что вы видите в этот раз? Все тот же прямоугольник. Но теперь видна и часть крышки. Такая точка зрения называется **перспективой птичьего полета**.

Поднимайте руку на разную высоту и смотрите, что будет происходить: чем дальше коробка от глаз, тем у́же участок крышки, который вы видите. Чем ниже коробка, тем больше видимый участок крышки.

Кажется, что обе боковые линии сходятся в одной точке, хотя на самом деле они проходят параллельно. Эта точка называется **точкой схода**, или **центром перспективы**.

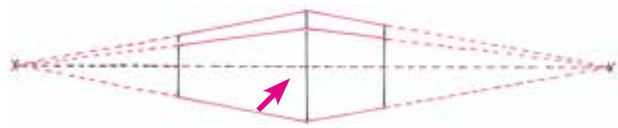
То же самое происходит, когда вы поднимаете коробку выше уровня глаз. Теперь уровень глаз находится **под** коробкой. Вам не видно крышку, но вы видите дно: такая точка зрения называется **лягушачьей перспективой**.

На примере коробки из-под обуви становятся понятны некоторые основные правила: уровень глаз и, таким образом, **местоположение** наблюдающего определяют то, как виден предмет. Если просматривается больше одной стороны предмета и глаза по горизонтальной линии смотрят примерно в середину предмета, то все параллельные линии для наблюдающего идут к одной точке. Эта точка называется **точкой схода**.

Точка схода находится на горизонтальной линии на уровне глаз наблюдающего, и эта линия называется горизонтом.

Теперь изменим угол зрения. Посмотрим на угловую грань коробки. Мы видим две боковые стороны коробки, которые заметно короче. У каждой своя собственная точка схода. То есть теперь нам необходимы **две точки схода**. Обе лежат на одинаковой высоте, и она снова зависит от уровня глаз наблюдающего.

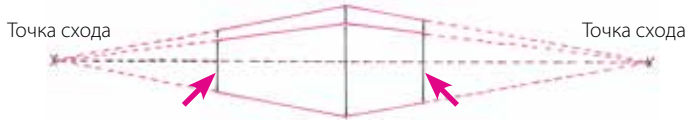

Если вы планируете нарисовать такой рисунок, то всегда начинайте с вертикальной линии грани. Далее мы занимаемся центральной перспективой: определите перспективный горизонт, проведя горизонтальную вспомогательную линию посередине вертикальной. От самой высокой или низкой точки вертикальной линии проведите две линии к обеим точкам схода, которые располагаются справа и слева на линии горизонта.

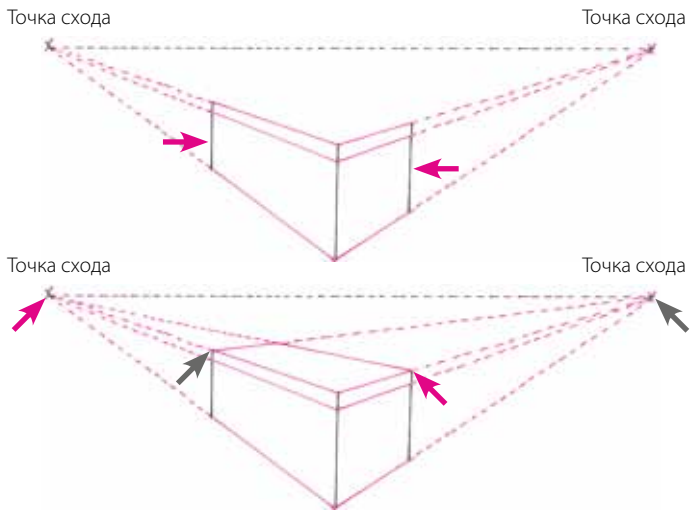

Линии, которые находятся над горизонтом, идут вниз (нисходят) к точке схода, а линии под горизонтом идут вверх (восходят).

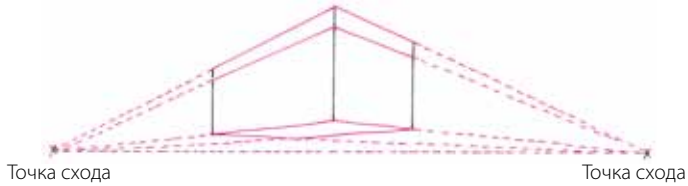
Крышка коробки рисуется по тем же правилам. Проведите две вертикальные линии слева и справа — и коробка из-под обуви готова!

Теперь опустите коробку. Ваши глаза находятся **над** предметом. Вы видите обе боковые стороны и часть крышки. Это **перспектива птичьего полета**. Начните снова рисовать с передней грани. Все параллельные линии сейчас идут **вверх** (восходят) к обеим точкам схождения. Две вертикальные линии, располагающиеся на разном расстоянии от угловой грани, обозначают границы коробки сзади (см. стрелки). Теперь не хватает лишь крышки. Она появляется, когда вы проводите линию от обеих точек, на которые указывает красная или, соответственно, серая стрелка, к противоположной точке схода.

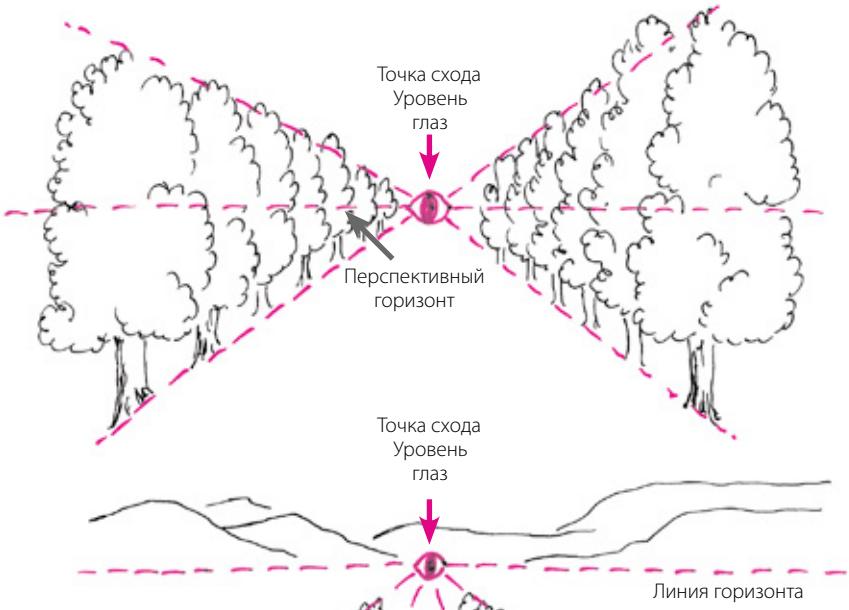
На этом последнем рисунке вы смотрите на коробку снизу, то есть уровень глаз находится под предметом. Здесь речь идет о **лягушачьей перспективе**. Такой вид вы наверняка нарисуете и без моей помощи.

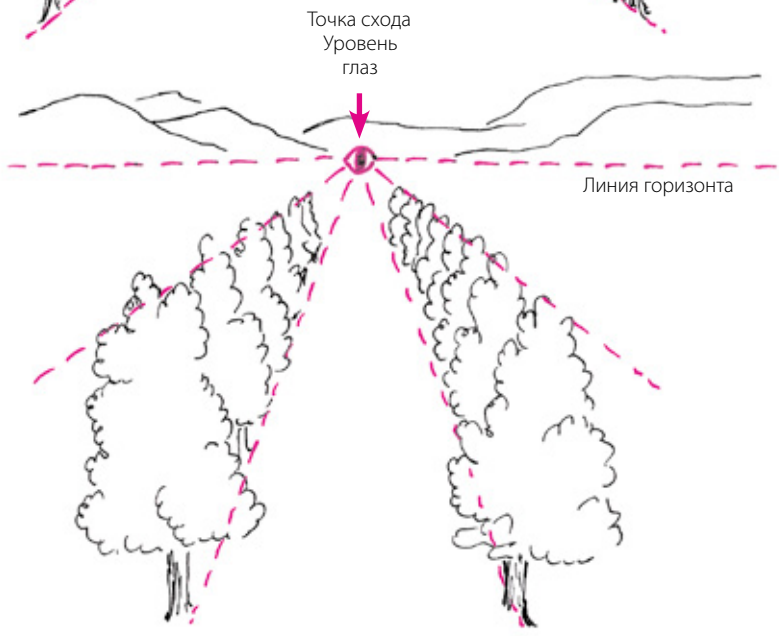
Самое важное — это понять, с какого ракурса рисовать. И не имеет значения, стоите вы непосредственно перед предметом, смотрите на фотографию или рисуете придуманный пейзаж.

Местоположение всегда определяет уровень глаз, а это решающий фактор для того, будут линии нисходящими или восходящими.

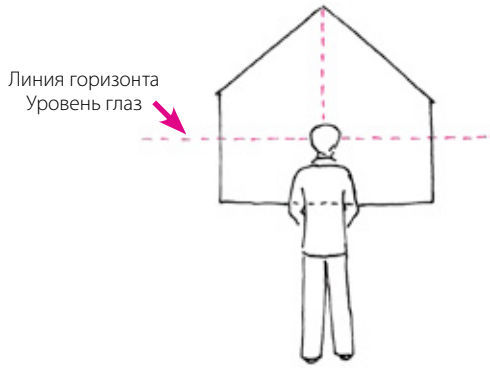
Теперь давайте применим теорию на практике. Представьте, что вы стоите посередине аллеи.
Деревья рядом с вами крупные. Вы смотрите вперед вглубь и понимаете: чем дальше от вас деревья, тем меньше они кажутся. И дорога становится у́же. Все как будто сходится к одной точке: это **точка схода**. Она располагается на **перспективном горизонте** (жирная пунктирная линия) и всегда находится **на уровне глаз** наблюдателя.

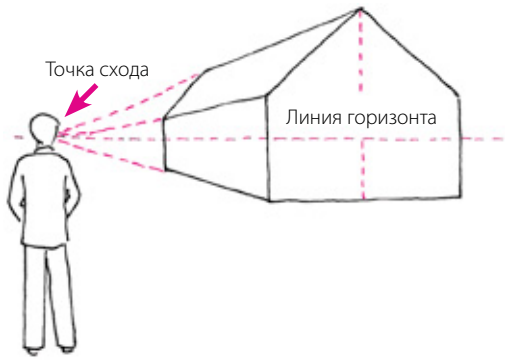
Второй пример. Сейчас вы стоите на горе и смотрите на аллею сверху. Вы видите явное отличие от предыдущего вида и делаете вывод: в зависимости от того, где находишься, на какой высоте и в каком месте, одна и та же картина выглядит совершенно по-разному.

Теперь я покажу вам еще один пример: представьте, что вы стоите перед домом. Уровень глаз находится примерно на середине высоты дома. Из вашего местоположения вы видите лишь одну сторону дома (центральная перспектива).

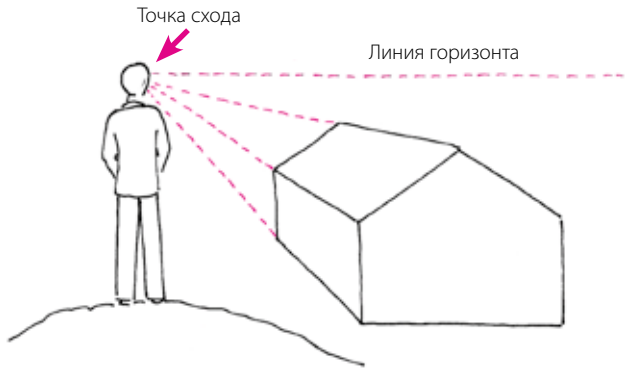

Давайте сместим местоположение немного влево, чтобы были видны две стороны дома, но вы все еще стоите **перед** домом (центральная перспектива). Длинная боковая стена дома становится все у́же, удаляясь от вашего местоположения. Если бы вы стояли перед этой стеной, то обе горизонтальные линии были бы параллельны, то есть располагались бы на одинаковом расстоянии друг от друга. Лицевой фасад дома остается неизменным. Перспективное уменьшение настолько небольшое, что мы едва можем увидеть его.

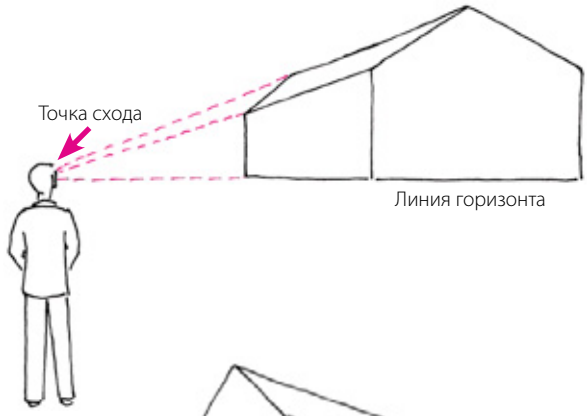

Все линии, находящиеся над уровнем глаз, идут вниз, а все те, что располагаются ниже, идут вверх.

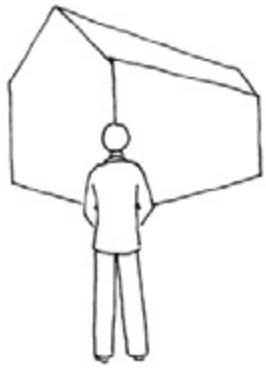
Чтобы было понятнее, давайте встанем на возвышенность. Теперь вы смотрите на дом сверху вниз под углом — с **перспективы птичьего полета**. Так как линии боковой стены находятся ниже уровня ваших глаз, они идут вверх.

Сейчас дом стоит на холме. Мы его видим в **лягушачьей перспективе**. Боковые линии располагаются **над** уровнем ваших глаз, а значит, они идут вниз.
Вы видите лишь небольшую часть крыши — лицевой фасад не меняется.

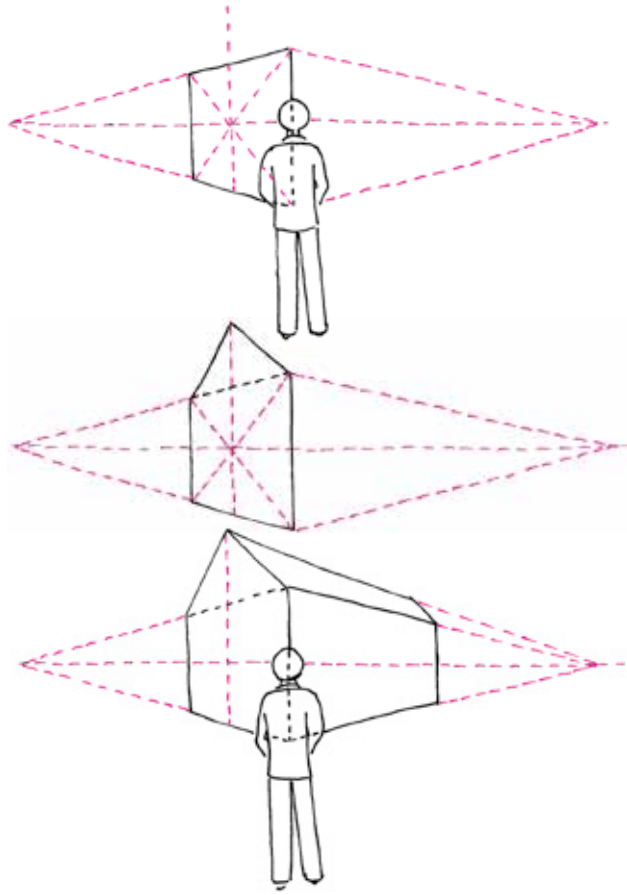
Давайте займемся видом на две боковые стороны. То есть вы стоите на углу дома, уровень глаз — приблизительно на середине высоты дома, как в примере с коробкой из-под обуви. У нас теперь **две точки схода**: обе стороны становятся у́же по мере удаления, у каждой — собственная точка схода.

Обе точки схода находятся на одинаковой высоте, которая, в свою очередь, зависит от уровня глаз наблюдателя.

Если вы хотите нарисовать такой рисунок, начните с вертикальной линии грани коробки из-под обуви.

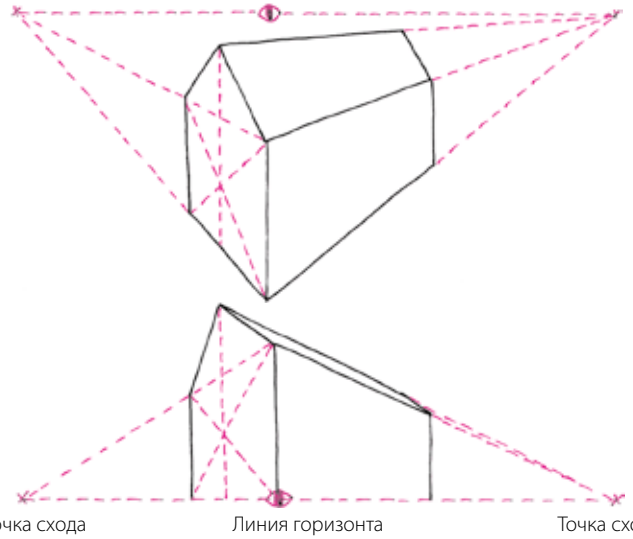
От самой верхней или нижней точки вертикальной грани проведите две линии к обеим точкам схода, которые при такой панораме располагаются справа и слева от вашего местоположения на линии перспективного горизонта. Если встать прямо перед домом, то самая верхняя точка торца крыши будет находиться на линии, которая проходит посередине боковой стены. Но в перспективном уменьшении эта середина смещается. Чтобы понять, насколько, проведите через четырехугольник стены дома две диагонали. На точке их пересечения нарисуйте вертикальную линию. Самая верхняя точка угла лежит на этой вертикальной линии.

Определите длину правой стены, проведя вертикальную линию. Скат крыши на правой боковой стене мы получим, когда нарисуем линию от самой верхней точки угла до правой точки схода. Сотрите красные вспомогательные линии, и у вас останется правильное с точки зрения перспективы изображение дома (см. страницу 32 внизу).

Точка схода Линия горизонта Точка схода

При такой панораме вы находитесь **над** домом и видите, как птица, сверху, то есть в **перспективе птичьего полета**. Глаз обозначает ваше местоположение. Все параллельно идущие линии восходят к точкам схода справа и слева.

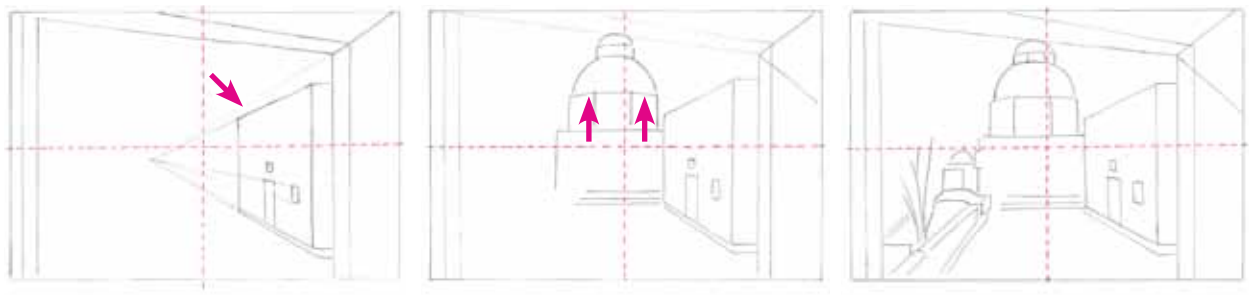
В последнем примере я выбрала местоположение внизу, на земле. Вы сидите, как маленькая лягушка, перед домом, то есть смотрите на дом в **лягушачьей перспективе**. Крышу с этой точки зрения почти не видно, а перспективное уменьшение ската еще заметнее.

Точка схода Линия горизонта Точка схода

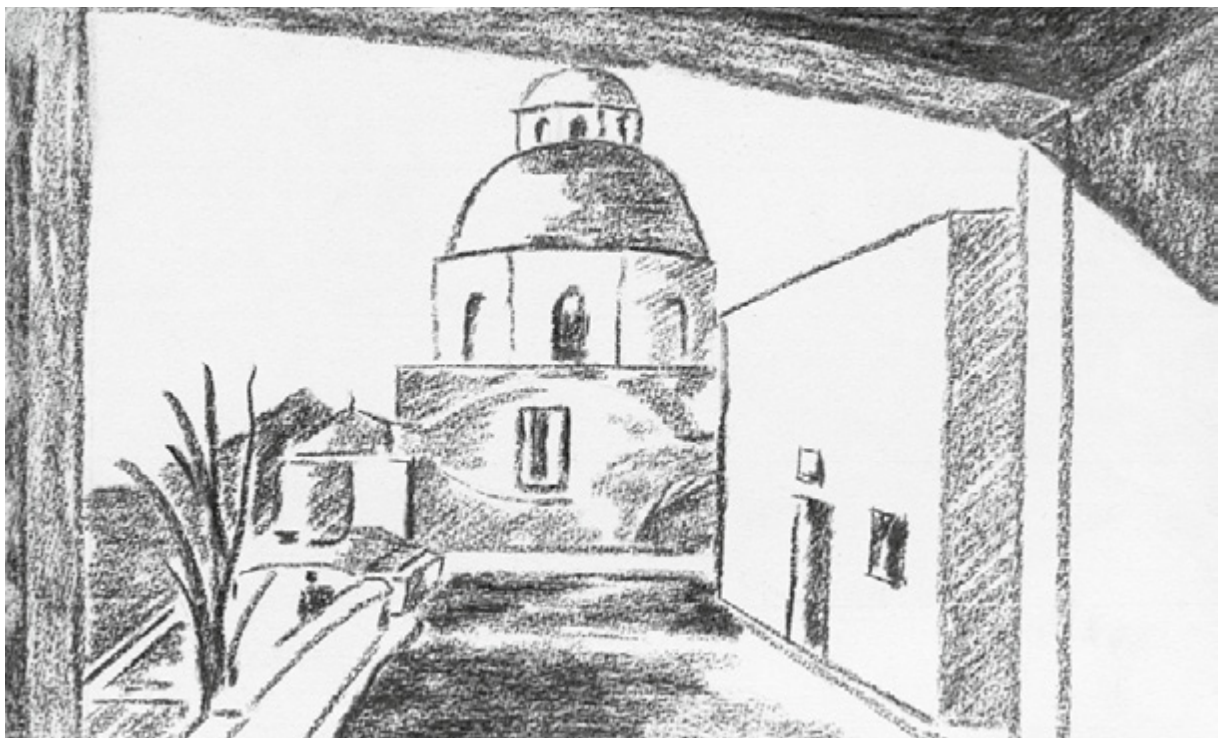
Делаем вывод: перспективное уменьшение относится ко **всем** параллельно идущим линиям дома: у окон и дверей, черепицы, кирпичей и т. д. Думаю, теории уже достаточно, пора начинать рисовать!

Упражнение

Сначала мы нарисуем картину с одной точкой схода. Это греческая деревня. Резкие контрасты светлого и темного между белыми стенами домов и темной, лежащей в тени аркой ворот для большего эффекта лучше всего делать углем. Вам понадобятся шероховатая бумага для рисования и угольный карандаш. Лист располагается горизонтально. Чтобы было проще перенести мотив на бумагу, проведите по центру вертикальную и горизонтальную линии. Пересечение — ваш ориентир, когда будете рисовать. Линия начинается в верхнем правом углу и проходит через центр (показано стрелкой). Она определяет край крыши правого дома и уходит к точке схода.

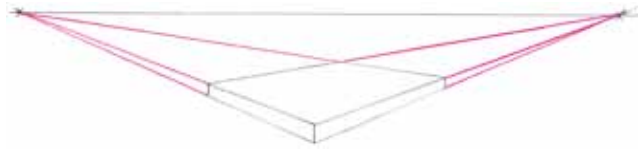

Теперь нарисуем большое здание в центре картины. Горизонтальные линии слева и справа от центра башни идут немного вниз (показано стрелками). Каменные стены и маленькие здания появляются в левой части картины. В заключение прорисовываем детали — окна и двери.
И под конец затушевываем все темные места углем. Но большие участки бумаги остаются нетронутыми!

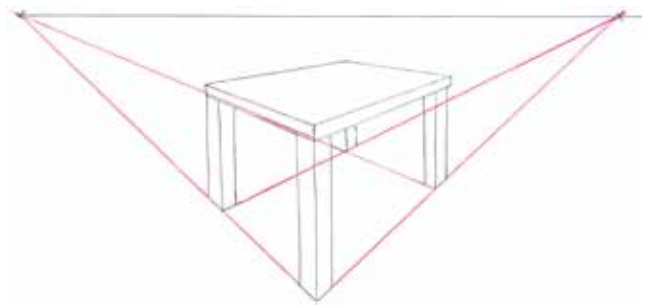

Упражнение

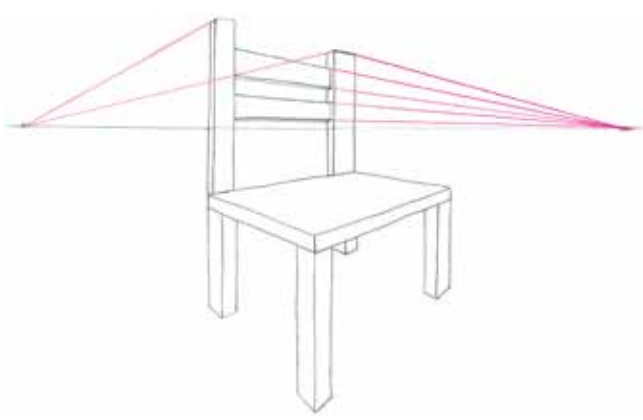
В этом упражнении речь пойдет о предмете, который рисуется с помощью **двух точек схода**. Мы нарисуем стул. У вас появляется прекрасная возможность проверить свои знания о перспективе (см. страницы 32–33). Рисуйте карандашом HB.

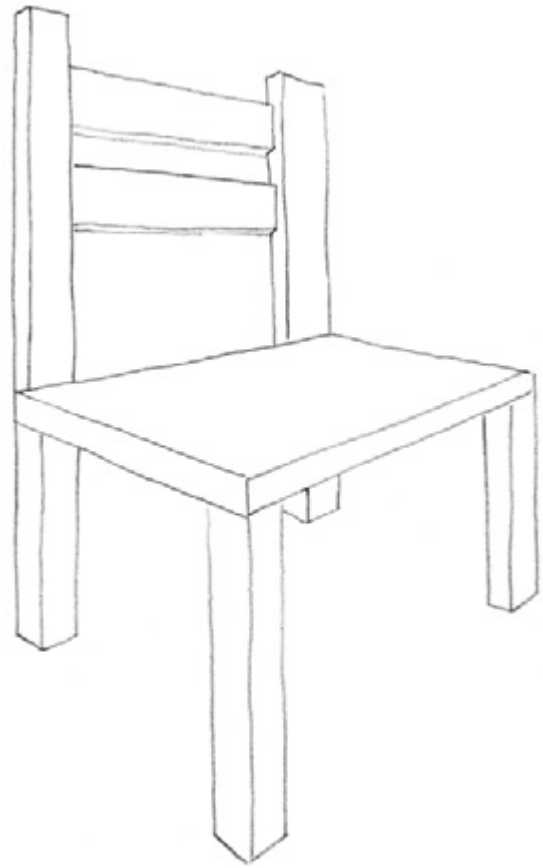

Линия горизонта, то есть уровень ваших глаз, находится немного над сиденьем. Иными словами, если вы видите стул с такой точки зрения, значит, вы сидите на корточках. Начните рисовать с сиденья — изобразите прямоугольник.

Теперь ножки. Необходимо учесть перспективное уменьшение. Начните с центральной вертикальной линии передней ножки. Из самой нижней точки проведите две линии к точкам схода слева и справа. Так получаются боковые скосы ножки. Определите ширину ножки, проведя две вертикальные линии вверх. Длину других ножек вы получите из линий, которые провели к точкам схода.

Нижняя часть стула готова, теперь можно нарисовать спинку. Как это сделать, смотрите вверху.

Вы можете продолжить упражнение, перенеся перспективный горизонт выше или ниже. Стул все тот же, но вид его сильно изменится. Попробуйте!

Рисуем картину

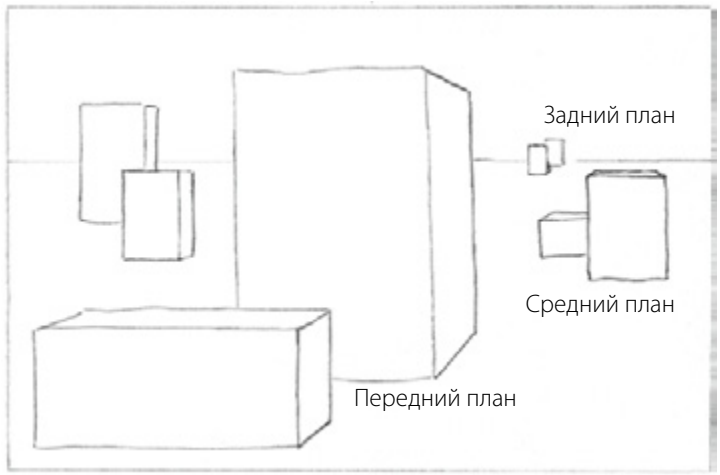
Из этой главы вы узнаете:

- какие правила нужно соблюдать, когда рисуешь картину;
- каковы самые важные правила построения композиции;
- что такое эскиз и как он может помочь при рисовании картины.

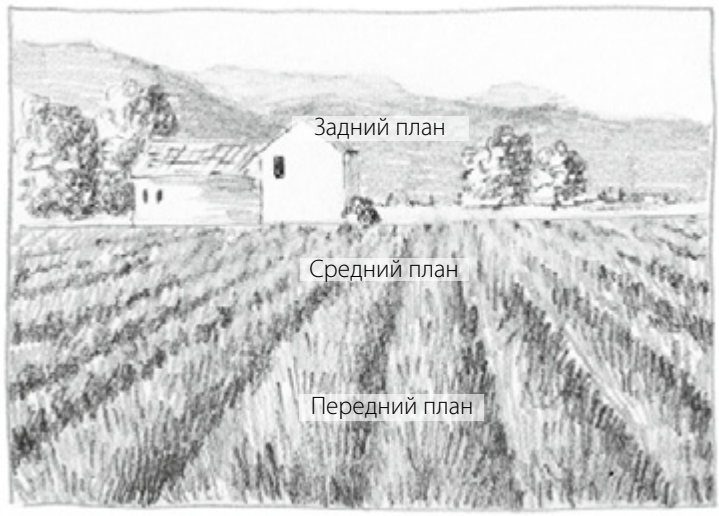
На предыдущих страницах вы многое узнали об объемном видении и перспективе. Вам уже известно, как нарисовать предмет так, чтобы появилось ощущение объема. Предмет сам по себе находится в каком-то пространстве и одновременно взаимодействует с другими предметами. Новичку зачастую тяжело понять, как правильно расположить предметы, потому что для этого требуется способность к **пространственно-образному мышлению**.

Пространство картины обычно делится на три части — передний, средний и задний план. И здесь мы формулируем первое важное правило построения композиции картины:

Чем дальше что-то от вас расположено, тем оно меньше.

Если на картине несколько предметов, то те, что расположены дальше, отчасти будут скрыты более крупными предметами, находящимися впереди.
На картине с лавандовым полем на переднем плане хорошо видны цветы. Чем дальше они к среднему и заднему планам, тем светлее и более расплывчатым становится их изображение. Итак, мы узнали еще одно правило построения композиции:

Чем дальше что-то от вас, тем светлее и более размыто изображение.

В каждой картине что-то находится на переднем плане, что-то — на среднем, а что-то — на заднем.

Композиция — это продуманное решение, как распределить отдельные предметы или детали картины на полотне. На первый взгляд звучит, больше как теория. Но есть правила композиции, которые вам помогут. Как раз ими мы сейчас и займемся.

Этот рисунок дерева — лишь пример. **Никогда** не рисуйте основной мотив картины в центре по вертикали или горизонтали…

… а **всегда** над или под горизонтальной центральной линией — немного сдвинув влево или вправо к краю листа. Здесь поможет правило третей.

Поделите лист бумаги горизонтально и вертикально на трети. Дерево — в правой и средней вертикальной третях, линия горизонта — в средней трети.

Стоит еще кое-что учесть. Посмотрите на следующий рисунок: высота горизонта осталась та же, как и расположение дерева. Но оно настолько маленькое, что его нельзя воспринимать как основной мотив картины. И вот перед нами третье правило композиции:

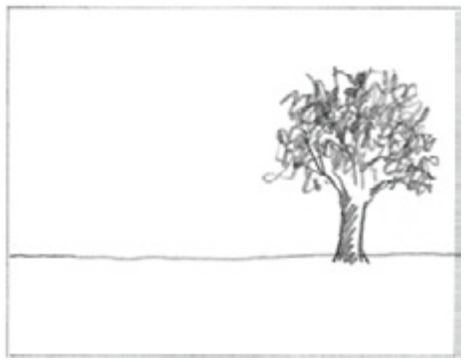

Основной мотив должен занимать две трети общей площади листа. А одна треть остается для заднего плана.

Еще одно важное решение влияет на композицию картины: вы должны определить, как будет лучше выглядеть мотив — в **книжной** (вертикальной) или **альбомной** (горизонтальной) ориентации (см. внизу). Для узкого высокого мотива больше подходит книжный формат. Широкий мотив, например пейзаж, предпочтительно рисовать в альбомном формате. С нашим деревом решение принять легко.

В альбомном формате слева остается много свободного пространства, композиция выглядит довольно скучной. Гармоничной такая композиция может быть только в книжном формате, как показано на рисунке справа.

Если вы срисовываете с фотографии, то такие вопросы не возникают. Но когда вы рисуете что-то на природе или придумываете картину, то данная проблема требует решения. Хороший помощник — быстрый **эскиз**. Речь идет не о прорисовывании деталей, а о том, как с помощью простых линий можно поделить пространство. На примере ландшафта в Тоскане я хотела бы вам показать, как из эскиза получается готовая картина с характерными для этого холмистого ландшафта кипарисами.

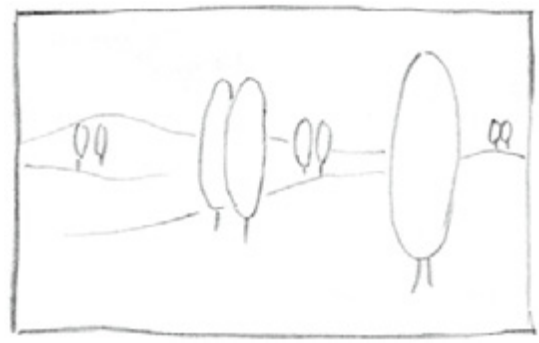

Упражнение

Хотите порисовать вместе со мной? Тогда возьмите простой карандаш HB и пару листов бумаги. Сначала я изображу на бумаге несколько больших прямоугольников примерно 10 × 6 сантиметров. Теперь в тех форматах, что соответствуют прямоугольному формату моего альбома для эскизов, я сделаю наброски и поэкспериментирую.

В эскизах мне снова помогут основные формы. Мой главный мотив — кипарисы — вытянут по вертикали. Для него хорошо подходит продолговатый **овал**. Ствол — маленький **прямоугольник**. Все это можно быстро нарисовать.

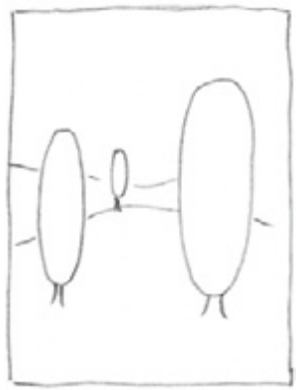
Сначала следует решить, какой формат соответствует данной картине — книжный или альбомный.
Это не панорама, на которой изображается ширь пейзажа, основной мотив моей картины — кипарисы, поэтому я откладываю в сторону альбомный формат и выбираю книжный.

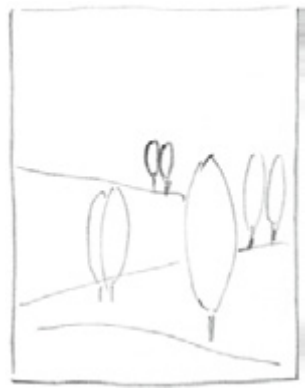
Теперь, когда я определилась с форматом, можно поэкспериментировать с эскизами и посмотреть, какая композиция лучше всего подходит для выражения моей идеи.

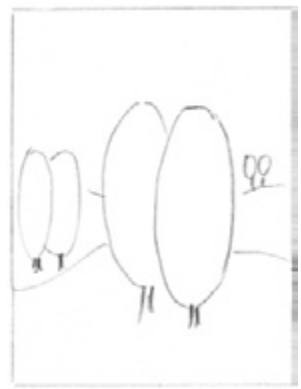
Этот эскиз вверху слишком пустой.

Такая композиция скучная.

Здесь кипарис на переднем плане очень маленький.

На этом рисунке слишком громоздкие детали.

В итоге я решаю прибегнуть к помощи правила третей: чтобы композиция получилась гармоничной и пропорциональной, я поделила эскиз на трети. Затем я переношу его на обычный лист бумаги.

На первом этапе работы все участки, кроме самых светлых в небе, тонируем простым карандашом HB (см. справа). Начинайте с наиболее светлого тона, а затем переходите к тонам темнее.

На последнем этапе работы обозначаем самые темные тона. Так мы теперь видим, что это холмистый ландшафт. Кипарисы становятся объемными и начинают отбрасывать тень. Трава на переднем плане придает картине дополнительную глубину.

Теперь вы многое знаете об основах рисования. Пришло время применить знания на практике! Я хотела бы предложить вам четыре объемные темы: пейзажи, архитектура, предметы и животные. Итак, вперед!

Пейзажи

Из этой главы вы узнаете:

- как из линий получается пейзаж;
- как расположение переднего, среднего и заднего плана может изменить вид пейзажа;
- что такое цветная или тональная перспектива;
- какие основные элементы есть в пейзаже и как их рисовать.

Чтобы создать интересный пейзаж, одной линии горизонта недостаточно. Если немного заштриховать простым карандашом небо и придать воде вид, как будто в ней играет заходящее солнце, то это уже пейзаж, в котором есть **передний**, **средний** и **задний план**. Обратите внимание на разные тона:

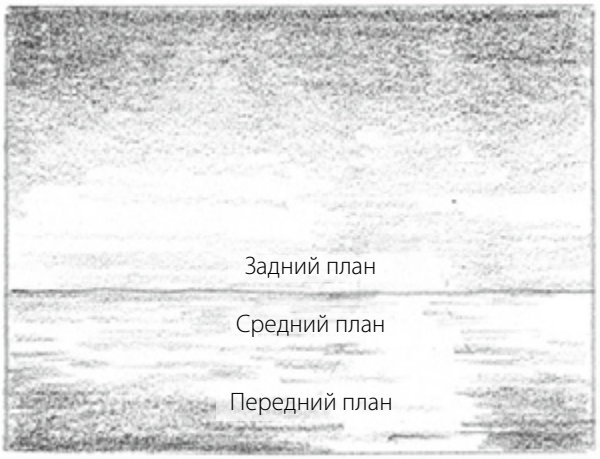
Чем дальше небо и вода от линии горизонта, тем темнее штриховка.

Отправная точка в этой картине — закат. На линии горизонта — темная гряда холмов. Отражаясь в воде, она выделяет **задний план**.

Горизонтальная линия разделяет лист на небо и землю. Это **линия горизонта**.

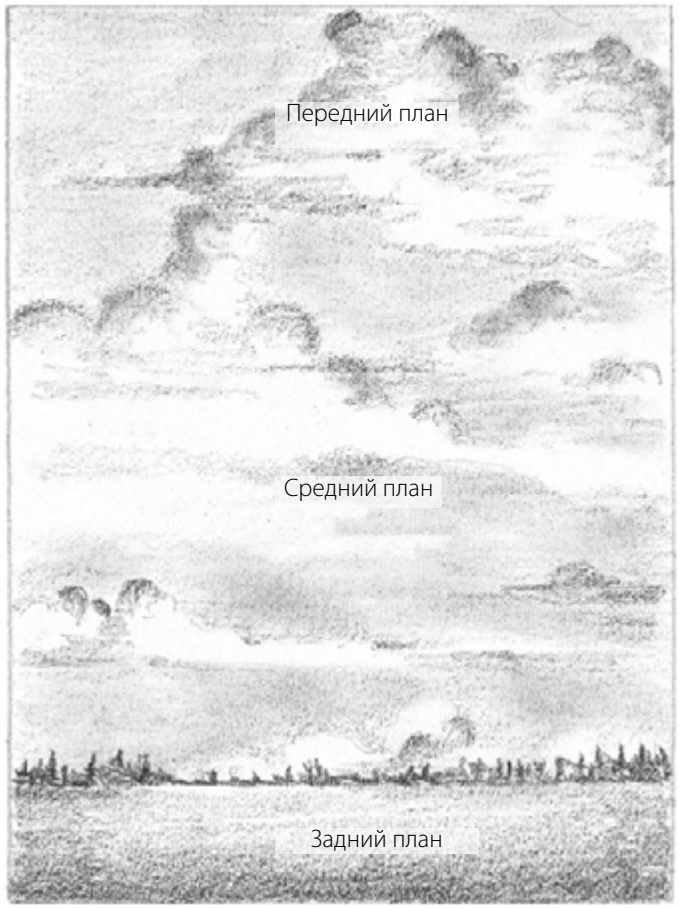

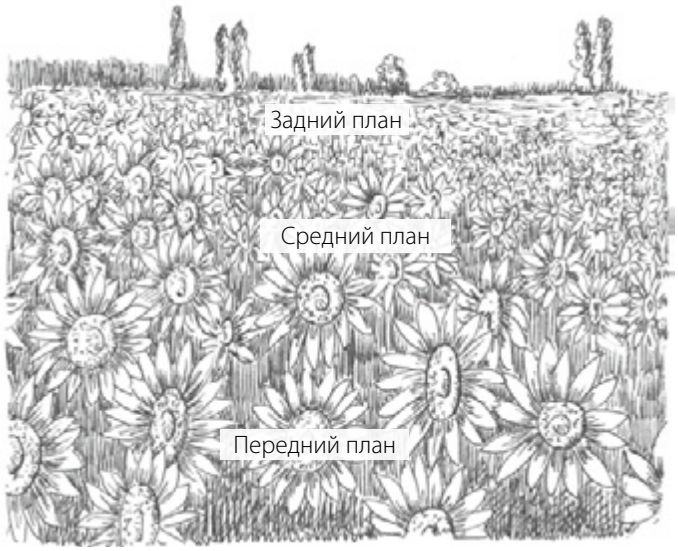
Здесь разделение на **планы** заметно благодаря ступенчатому расположению гор. Левая гора ближе всего, горы справа — вдалеке.

Теперь рассмотрите внимательно обе картины на этой странице и подумайте, что произойдет, если горизонт сделать очень низко или высоко: у картин меняется смысловой центр.

На верхней картине небо — основной мотив. Перспектива облаков определяет, где находится передний, средний и задний план: сразу над линией горизонта облака маленькие и нечеткие, а чем ближе к верхнему краю листа, тем они мощнее и четче. Лишь со второго взгляда понимаешь, что передний план — не в **нижней** части картины, а в **верхней**!

Совершенно по-другому построена нижняя картина. Эскиз сделан шариковой ручкой. Подсолнухи на переднем плане — основной мотив. Они большие, их очертания четкие. На среднем плане они уже меньше и не так явно просматриваются. Задний план завершает картину вверху.

Важное правило при рисовании пейзажа звучит так:

Чем дальше что-то от вас, тем меньше, светлее и более расплывчатым оно становится.

Это называется тональной перспективой.

Теперь я покажу вам еще три пейзажа, в каждом из которых своя композиция. Все они нарисованы простым карандашом.

Упражнение

Не желаете ли порисовать вместе со мной? Заштриховывать, создавая разные тона, — это хорошее упражнение. Поэтому давайте рассмотрим мотивы в два этапа: сначала нарисованные карандашом, а затем заштрихованные.

Здесь нет горизонтальной линии горизонта. Горизонт там, где горы и небо соприкасаются. Перед вами пример тональной перспективы. Чем дальше горы от местоположения наблюдающего, тем светлее и меньше они кажутся.

Здесь рисующий стоит довольно низко, он смотрит на горы снизу вверх. Трава на переднем плане структурирована — к середине она становится более расплывчатой. Ели, которые должны быть намного больше травы, лишь чуть выше ее.

Здесь человек стоит выше, он смотрит на этот пейзаж сверху вниз. Хорошо видно ступенчатое расположение гор на заднем плане. Деревья тоже подчиняются законам перспективы. Чем дальше они от нижнего края листа, тем меньше.

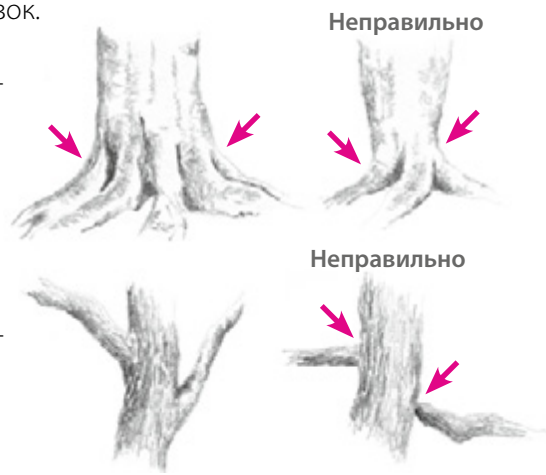
Как вы могли увидеть на последних примерах, композиция пейзажа состоит не только из линии горизонта. Когда в композицию добавляют разные элементы, например деревья, облака или дома, картина становится совершенно другой, появляются новые решения для композиции.

Деревья

Из этой главы вы узнаете:

- как с помощью основных форм рисовать разные деревья.

Есть столько разных видов деревьев — к сожалению, у нас нет возможности их все здесь нарисовать. Но если вы освоите основы, то вскоре сможете изобразить любое дерево без всяких подсказок.

Чтобы нарисовать дерево, необходимо знать, как оно растет. Поэтому давайте начнем со **ствола**. Самое толстое его место — у земли. То же самое касается и ветвей: они самые толстые там, где растут из ствола. Чем дальше от ствола, тем тоньше! Ветви всегда растут **под углом** и, как правило, вверх — навстречу солнцу.

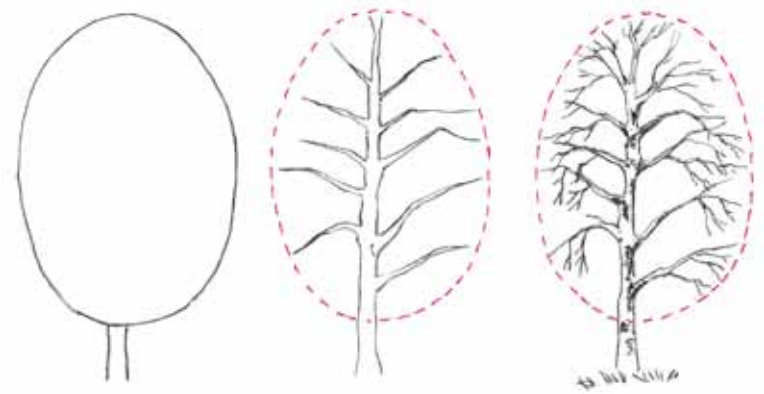
Ветви дерева разветвляются по законам природы: из толстой ветви растет более тонкая. Это значит, что чем дальше ветки от ствола, тем тоньше они становятся. Лучше всего это видно, конечно, зимой, когда на деревьях нет листьев. Давайте нарисуем деревья карандашом или капиллярной ручкой.

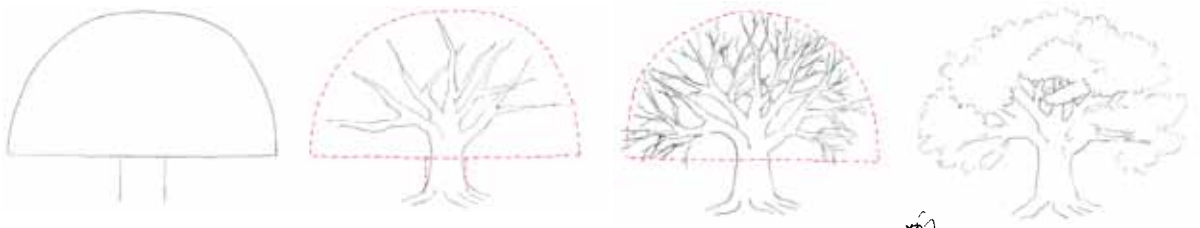
Упражнение

Помните об основных формах? Они снова нам понадобятся — дерево намного проще рисовать, если понять, какая основная форма для него подходит.

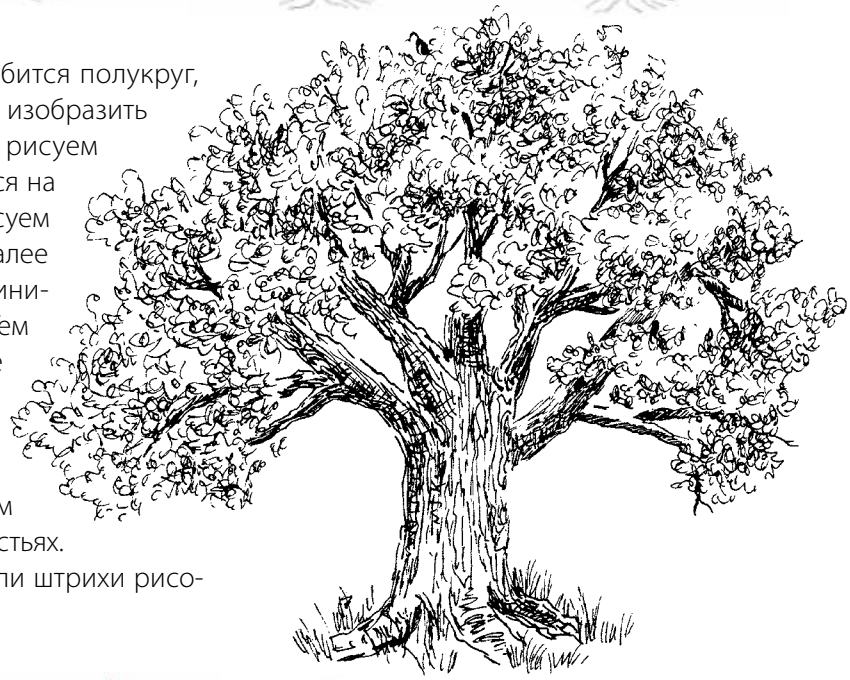
Береза длинная и высокая, поэтому для ствола мы возьмем узкий прямоугольник, а для кроны — овал. В пределах этой формы нарисуем основные ветви, потом небольшие разветвления. Листву изображаем штрихами-каракулями.

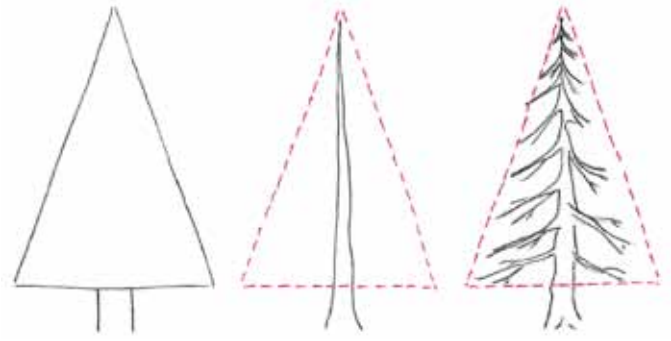

Для суковатого **дуба** нам понадобится полукруг, потому что только так мы сможем изобразить могучую крону. В этом полукруге рисуем основные ветки. Они разветвляются на третьем рисунке. Поскольку мы рисуем это дерево капиллярной ручкой, далее обозначим листву несколькими линиями в форме маленьких облачков. Тем самым на следующем этапе вам уже понятно, в каких местах ветви выступают из общей кроны. Наденьте на ветки листву, сотрите лишнее. Дерево готово. Поработаем еще с тенью и светом на стволе и листьях. Штриховка получается темнее, если штрихи рисовать ближе друг к другу.

Ну и, конечно, как же без **ели**. Ее основная форма — треугольник. Разветвлений немного. Ветви растут под углом вниз. Мы нарисуем эту ель карандашом. Короткие у края и чем ближе к стволу, тем длиннее, направленные вниз штрихи образуют иголки. Основная форма ветви с иголками — тоже треугольник.

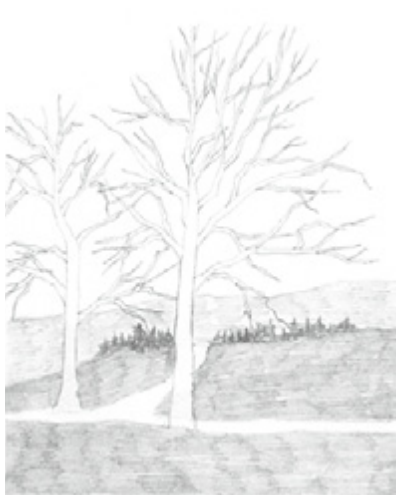
Верхушка ели рисуется беспорядочными горизонтальными штрихами. Светлые и темные места получаем за счет разного нажатия на карандаш.

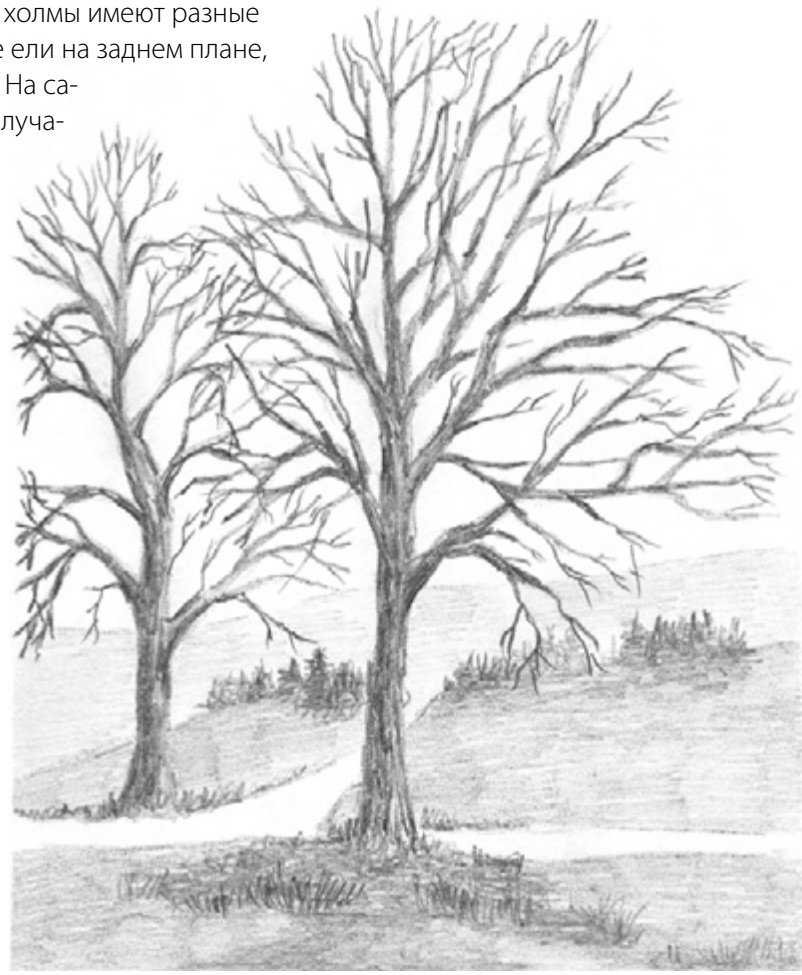
Упражнение

После того как вы изобразили различные виды деревьев в разных техниках, нарисуем целую картину, где основной мотив — дерево.

Сначала проведем самые важные линии пейзажа на заднем плане. Затем изобразим стволы двух деревьев. На третьем этапе рисуем ветви и далее разветвляем их. Эскиз готов (вверху справа). Карандашом НВ затушевываем фон на заднем плане. Не забудьте о тональной перспективе: холмы имеют разные тона. Когда вы рисуете маленькие ели на заднем плане, сильнее нажимайте на карандаш. На самом деле интересной картина получается на последнем этапе. Теперь не составит особого труда заштриховать оба дерева очень темным тоном. Место под деревом, которое расположено ближе к нам, тоже нужно сделать темнее. Благодаря игре тонов и темному тону деревьев картина получила глубину.

Облака

Из этой главы вы узнаете:

- как рисовать облака.

Сейчас мы нарисуем три разных облачных образования. Вам понадобятся только простой карандаш HB, ластик и мягкая тряпочка.

Облака — важный элемент в пейзажной живописи. Они сообщают о погоде и времени дня.

Упражнение

Начнем с пушистых кучевых облаков, обещающих хорошую погоду. Горизонтальная линия делит лист на небо и землю. Поскольку небо — это основной мотив, горизонт лежит довольно низко. Зашатируйте все небо карандашом HB. Чтобы получился равномерный тон, разотрите нанесенные штрихи тряпочкой. Теперь возьмите ластик и высветите им облака, то есть сотрите там, где они планируются (см. справа). Чем дальше облака от горизонта, тем они меньше. Затем выделите самые темные места облаков. Чтобы получилась настоящая картина, можно добавить еще элементы пейзажа.

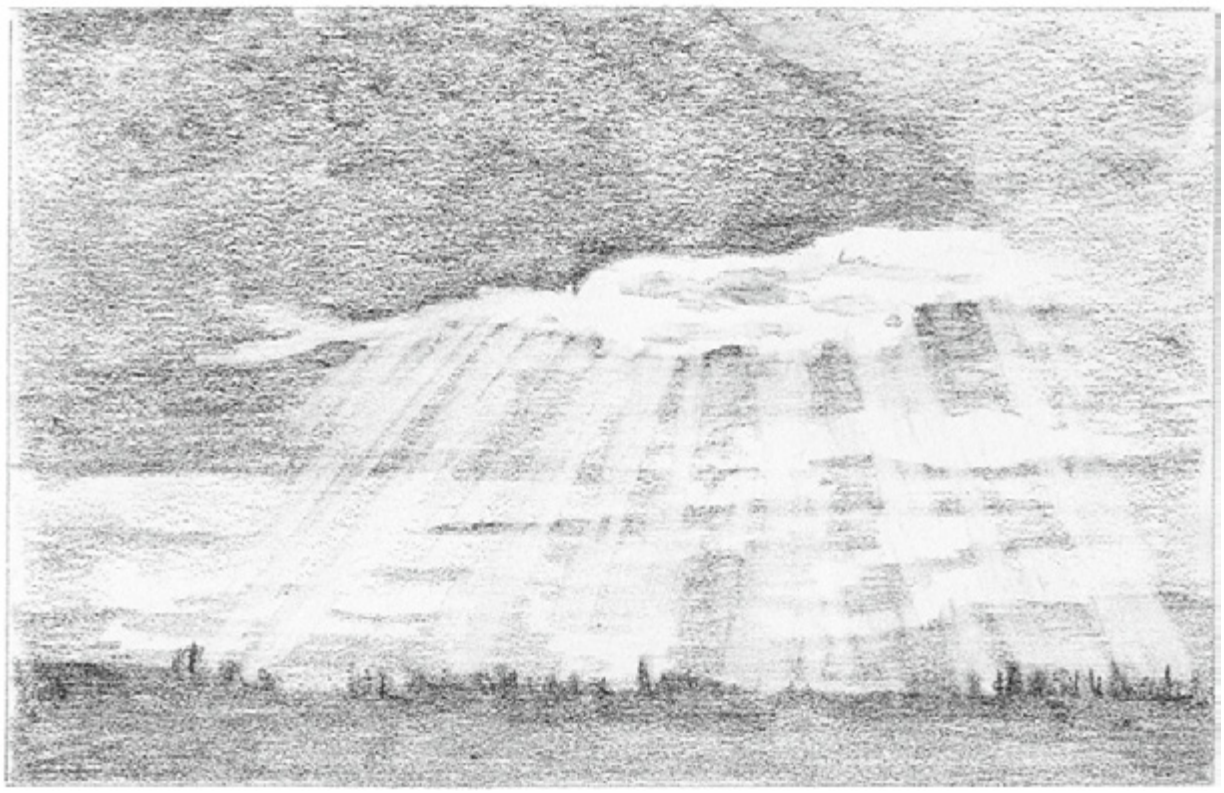

Облака надвигающейся грозы (см. справа) рисуют так же, как кучевые облака. Их тоже стирают после равномерно нанесенной карандашом штриховки. Более мягкие переходы от тона к тону в облаках можно сделать с помощью тряпочки, растерев штриховку.

Дождевые тучи ранним вечером позволили создать эту выразительную картину (внизу). Солнце спрятано за нависшими облаками, но его лучи пробиваются сквозь них, находя путь к земле. Зашатируйте небо карандашом так, как показано на фрагменте слева. Затем ластиком высвободите лучи солнца.

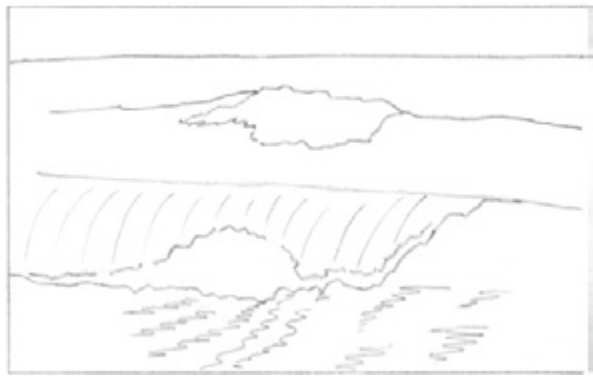

Вода

Из этой главы вы узнаете:

- как передать на бумаге взволнованную водную стихию;
- как нарисовать водную гладь.

Следующий элемент пейзажной живописи, который я вам покажу, — это вода.

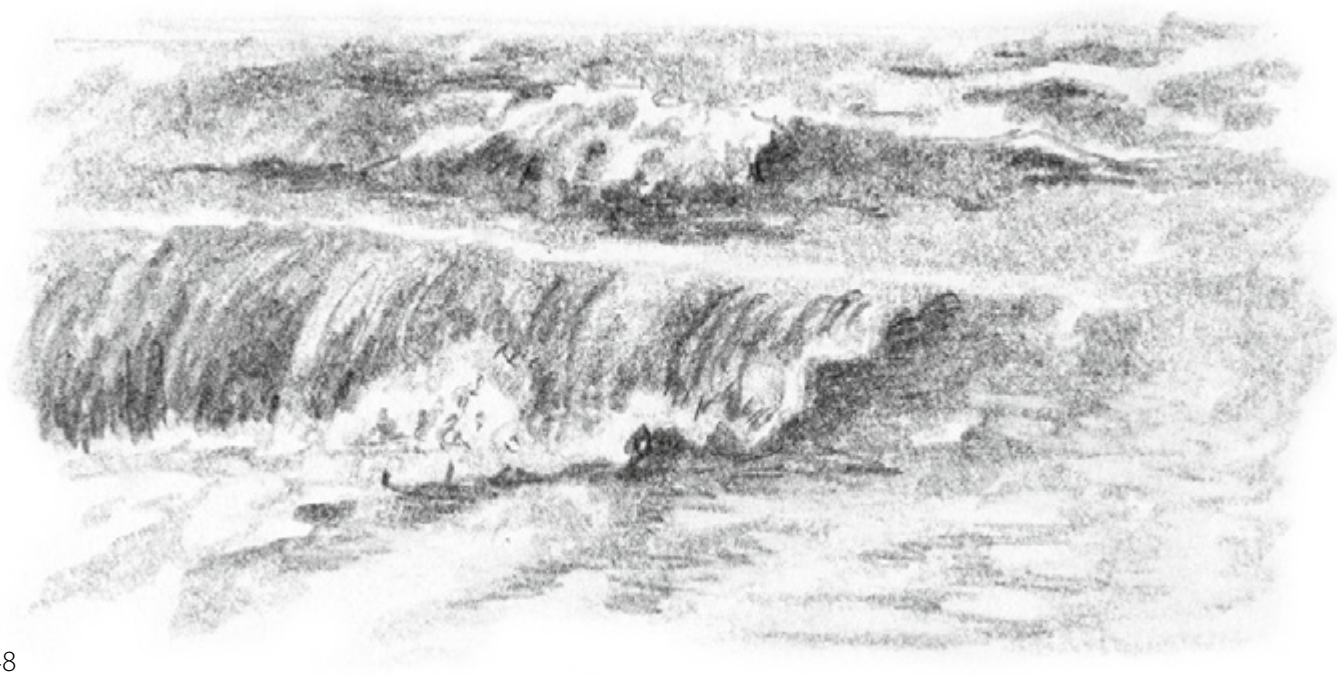
Упражнение

Интересный пример водной стихии — накатывающая волна. Рисуйте вместе со мной, так вы лучше усвоите материал!

С помощью простых линий сделайте эскиз обеих волн. На верхнем рисунке вы видите несколько изогнутых линий на большой волне на переднем плане. Они показывают направление, в котором следует штриховать, чтобы волна получилась округлой и накатывала.

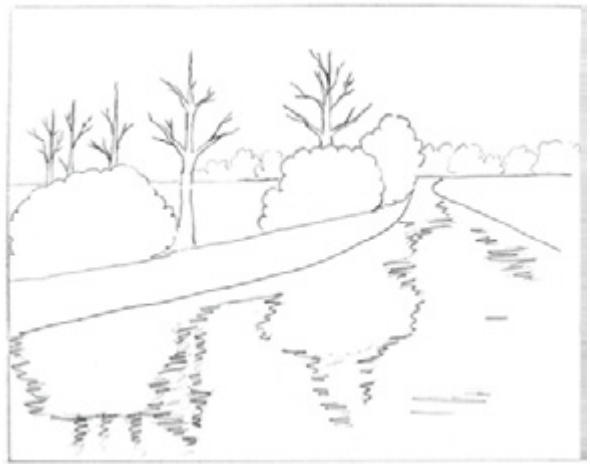
Обратите внимание на разные тона: самые темные участки находятся под волнами и рядом с ними, самые светлые — там, где пена бурлит и волна выходит к нижнему краю листа. Оставьте эти места нетронутыми. Сделайте карандашом горизонтальные штрихи. Только накатывающая волна на переднем плане штрихуется изогнутыми вертикальными линиями.

Движение струящейся воды удается воспроизвести, если при штриховании следовать форме, то есть в том направлении, в котором стремится вода.

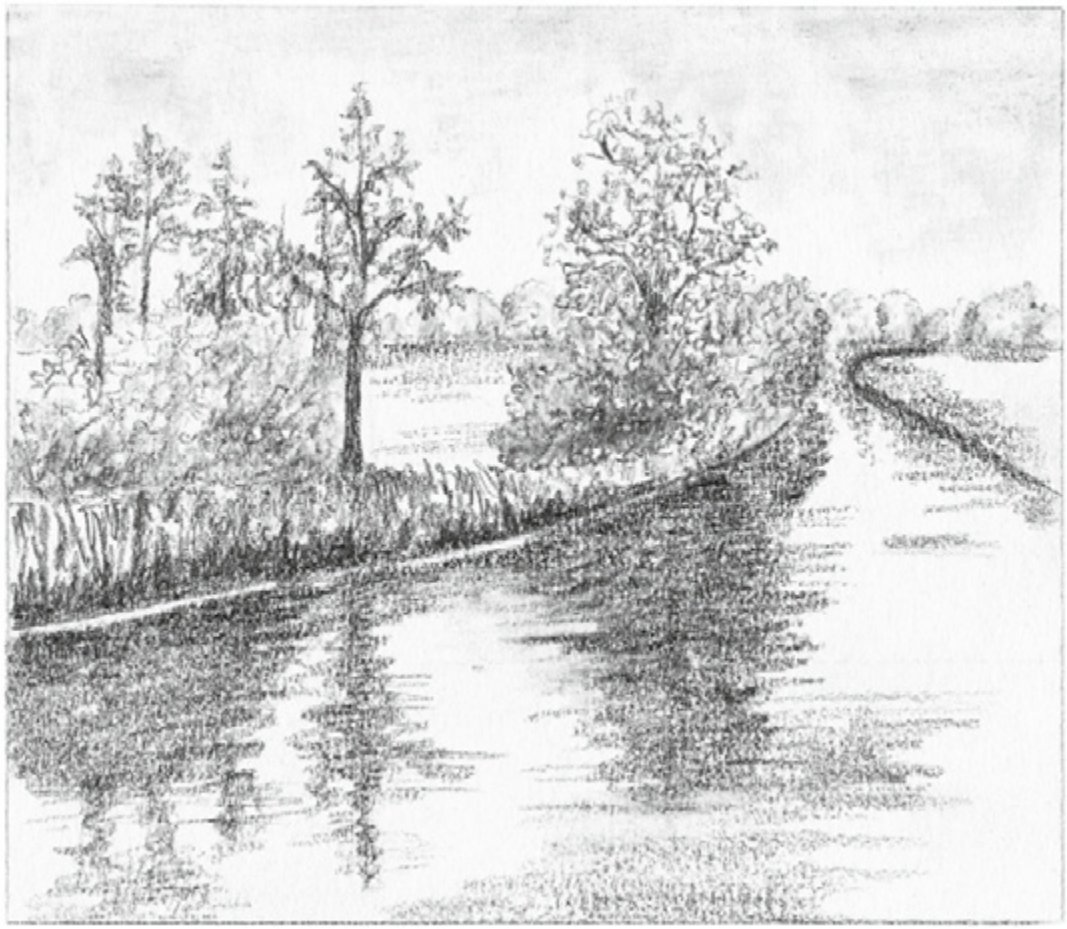
Упражнение

Давайте нарисуем реку со спокойной водной гладью, в которой отражается береговой пейзаж.

Начнем эскиз с линии горизонта, которая проходит в верхней трети листа. Линии реки, кажется, сходятся у горизонта. Кусты на берегу и на заднем плане мы рисуем небольшими волнистыми линиями. Горизонтальные короткие штрихи изображают отражение кустов и деревьев в воде. Теперь штрихуем. Листве, кустам и деревьям придаем живой вид с помощью каракулей. Темные тона делаем за счет более сильного нажима на карандаш, рисуя штрихи близко друг к другу, накладывая одни на другие.

Не забудьте о тональной перспективе: кусты на линии горизонта явно нечеткие и более светлые по сравнению с теми, что на переднем плане. Отражение в воде рисуем **горизонтальными** штрихами.

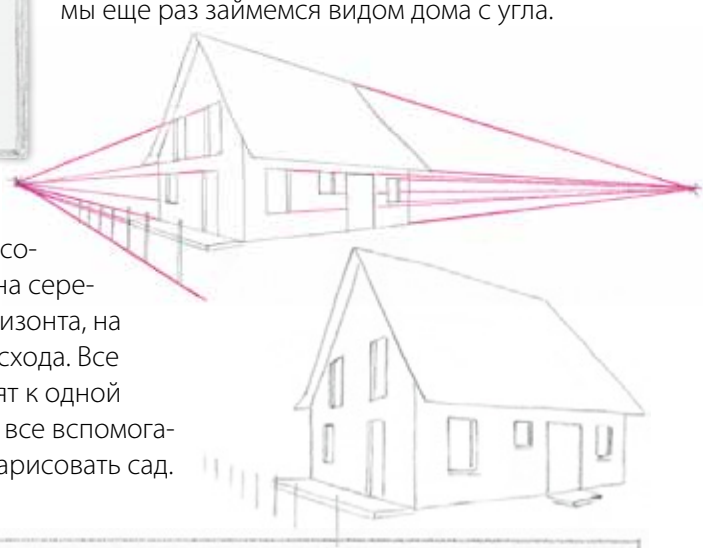

Архитектура

Из этой главы вы узнаете:

- как применить на практике линейную перспективу при рисовании дома и городского вида;
- об особенностях округлых зданий с точки зрения перспективы.

Важное место в живописи занимают дома и здания. Но сначала давайте вспомним о линейной перспективе (см. страницу 28). А это означает, что мы еще раз займемся видом дома с угла.

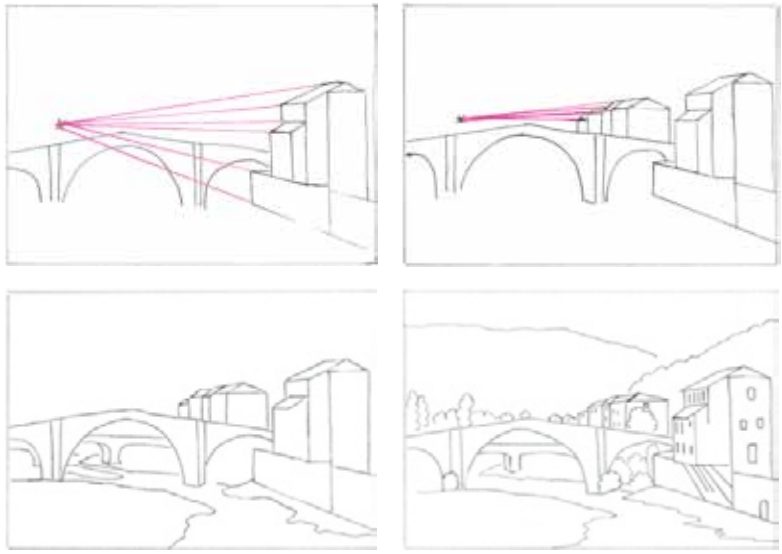
Упражнение

Посмотрите на рисунок и попробуйте перерисовать дом. Уровень глаз рисующего находится на середине угла дома. Получается, что это линия горизонта, на которой справа и слева располагаются точки схода. Все линии здания, и линии окон в том числе, уходят к одной из точек схода. Когда дом будет готов, сотрите все вспомогательные линии. Можете заштриховать дом и нарисовать сад.

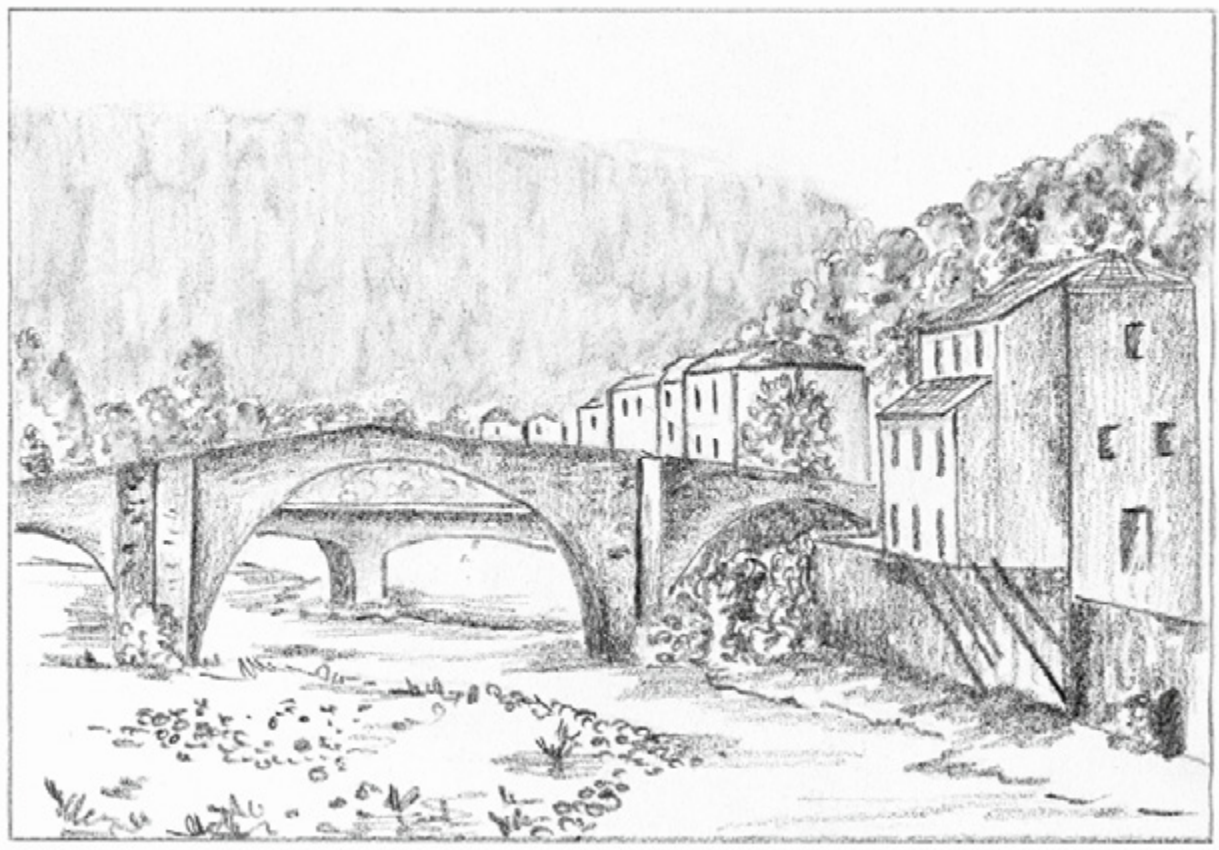
Упражнение

Теперь давайте нарисуем сразу несколько домов, чьи линии сходятся в одной точке. Начните рисунок с моста. Невысоко над левой опорой моста находится точка, в которой сходятся все линии домов и крепостной стены. Нарисуйте линию домов на заднем плане. Их линии тоже направлены к точке схода.

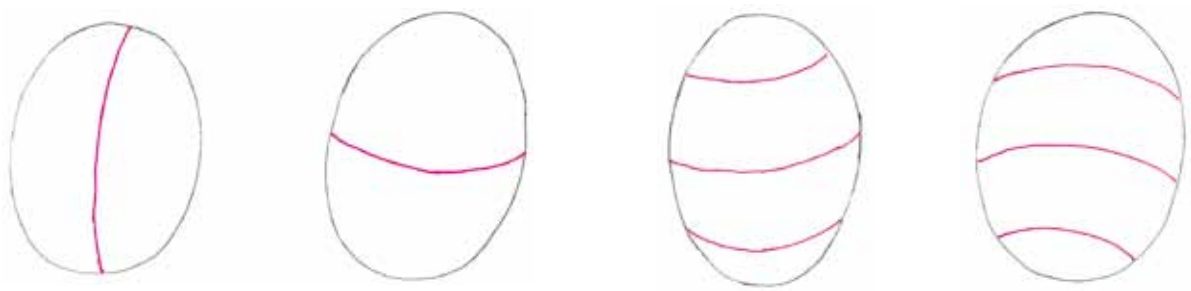
На следующем этапе рисуем берег реки. Позади моста есть еще один мост. Он виден, если посмотреть через большую арку. Далее на заднем плане изображаем горы и кусты над мостом.

В конце заштриховываем картину и не забываем о тональной перспективе. Гора на заднем плане намного светлее, чем вся картина.

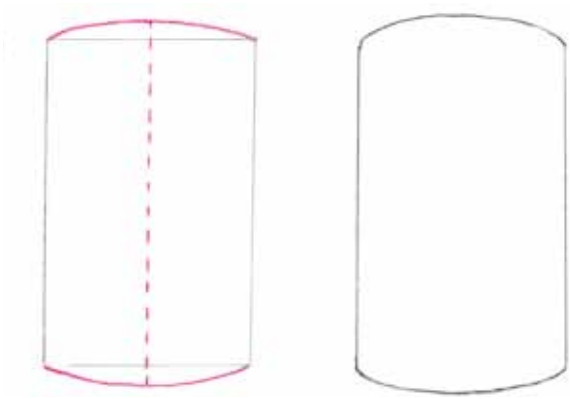

Здания с закругленными частями

А теперь речь пойдет об одной особенности в перспективной живописи: об изображении **зданий с закругленными частями**. Представьте себе, что вы накладываете нитку на яйцо. Притом совершенно неважно, кладете вы нитку вдоль или поперек яйца.
Видите, нитка следует линии изгиба? Если вы держите натянутую нитку **ниже** уровня своих глаз, по бокам она визуально поднимается **вверх**, если **выше** — то опускается **вниз**.

Если вы рисуете предмет цилиндрической формы, проведите сначала центральную ось (пунктирная красная линия). Слева и справа далее рисуются две боковые линии — притом расстояние от оси до каждой из них всегда должно быть одинаковым. Поскольку это округлый предмет, верхняя и нижняя горизонтальные линии тоже изогнуты. Горизонтальные красные линии помогут вам провести дугу от самой верхней и самой нижней точек центральной оси к боковым линиям.

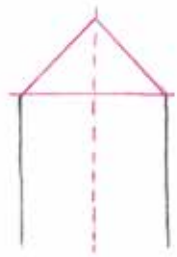

После краткого экскурса простым карандашом мы нарисуем греческие ветряные мельницы.

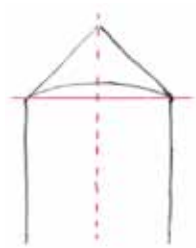

Упражнение

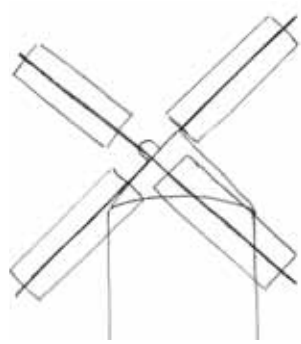
И снова нам понадобятся основные формы: нарисуйте **прямоугольник** для стен и над ними **треугольник** для крыши. Поскольку вершина треугольника должна располагаться как раз над линией, проходящей посередине прямоугольника, проведите центральную ось (см. слева). Теперь нарисуйте все три мельницы с помощью основных форм. Обращайте внимание на то, что чем дальше расположена мельница, тем она меньше.

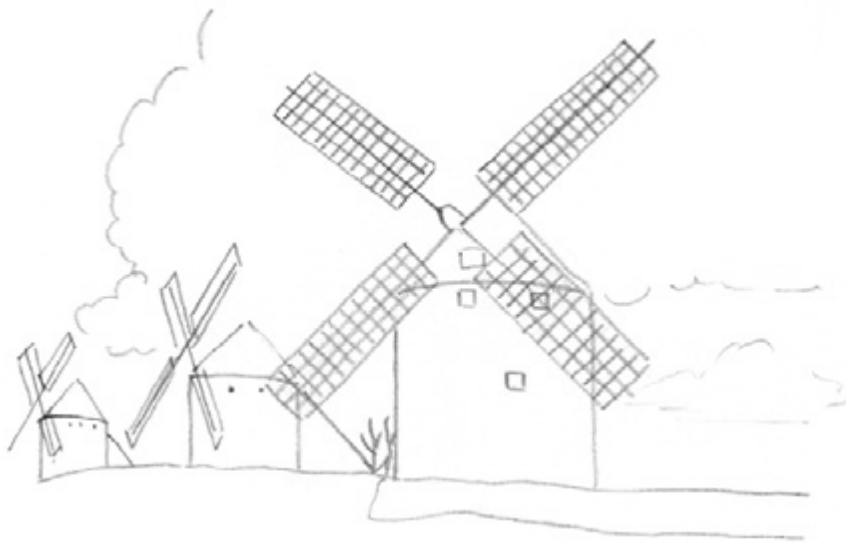

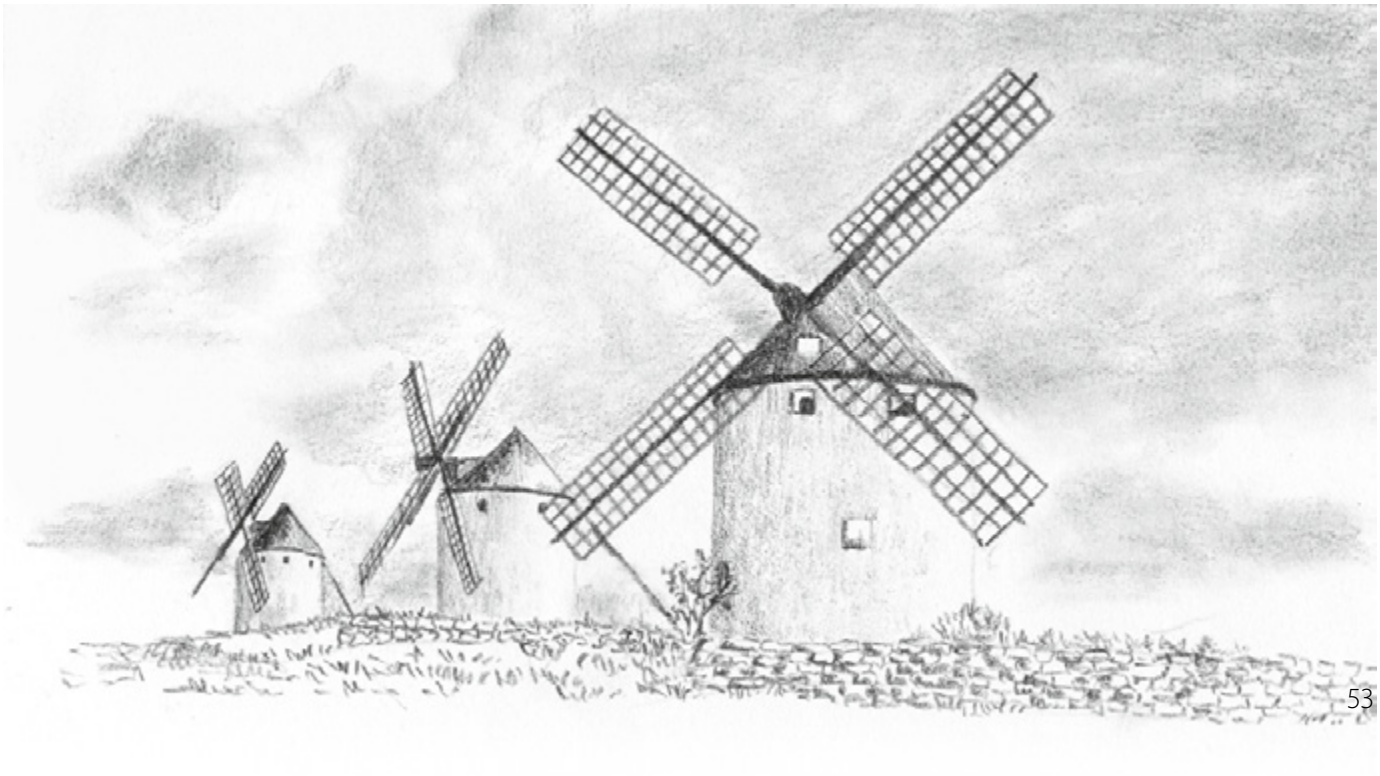

Мельницы имеют округлую форму, поэтому кромка крыши изогнута. Горизонтальная вспомогательная линия позволит справиться с изогнутой линией. Ее верхняя точка лежит на центральной оси, а начинается и заканчивается она на горизонтальной вспомогательной линии. Для крыльев мы сначала нарисуем большой крест. В длинных прямоугольниках далее изобразим решетку. Это готовый эскиз.

Округлая форма большой мельницы на переднем плане выделяется за счет распределения света и тени. Переходы от тона к тону плавные. Перед мельницей нарисована длинная каменная стена. Поработайте над ней простым карандашом HB.

Предметы

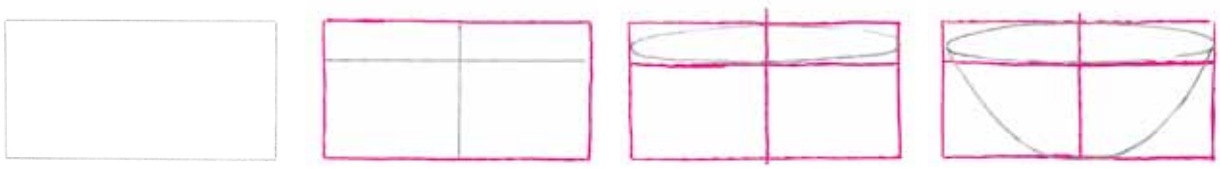
Из этой главы вы узнаете:

- как с помощью основных форм рисовать предметы;
- как с помощью света и тени создать пластичность;
- как выстроить композицию натюрморта.

Важная составная часть живописи — это изображение предметов. Мотивов при этом может быть бесчисленное множество. Посмотрите вокруг себя. Где бы вы ни были — дома или в саду, — взглядом вы везде наткнетесь на предметы, которые можно нарисовать. Потренируйтесь определять пропорции, свет и тень, а также подумайте, как изобразить структуру поверхностей.

Упражнение

И здесь я вам тоже рекомендую рисовать вместе со мной!
Все предметы, которыми мы сейчас займемся, нарисуем простым карандашом HB.

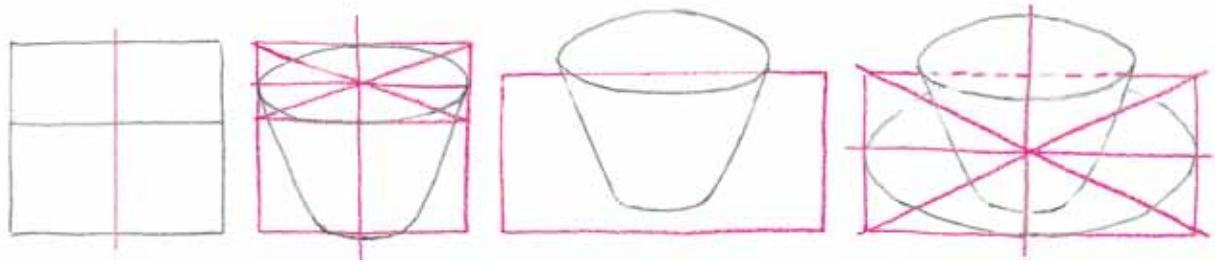

Начнем с обычного предмета, который есть в любом доме, — с **плошки**. Ее основная форма — **прямоугольник**, притом ширина его в два раза больше высоты (см. вверху).
Отверстие плошки — овал. И поскольку вы знаете, как сложно без всяких вспомогательных средств нарисовать овал, вам понадобится еще один прямоугольник. Его вы получите, проведя в верхней части первого прямоугольника горизонтальную линию. Если вы забыли, как рисовать овал в прямоугольнике, вернитесь на страницу 11, где я объясняла, как это делать.

Самая нижняя точка плошки находится на центральной оси. Проведите от нее выгнутую линию вверх влево и вправо. Сотрите вспомогательные линии, и эскиз плошки готов.
Теперь мы зашатируем плошку. Делаем мягкие переходы тонов, потому что поверхность плошки матовая. Свет падает спереди, поэтому самые темные места — на боках, у основания и в отверстии.

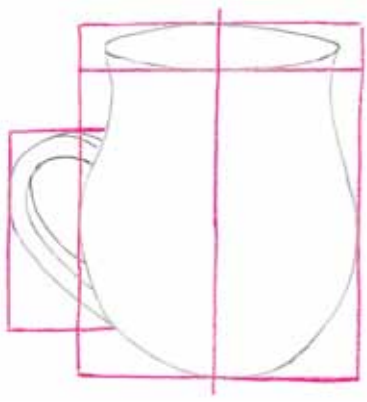

Кофейная чашка рисуется практически так же. Ее основная форма, правда, **квадрат**. Для отверстия вверху проведите еще одну горизонтальную линию. С помощью вспомогательных линий нарисуйте в этом квадрате форму чашки так, как вы видите на рисунке вверху.
Для блюдца вам понадобится **прямоугольник**. Изобразите в нем большой овал — это будет блюдце. Затем нарисуйте ручку. Стрелки показывают вам, на что обратить внимание. Свет здесь тоже падает спереди, но больше с правой стороны. Зашатируйте чашку карандашом.

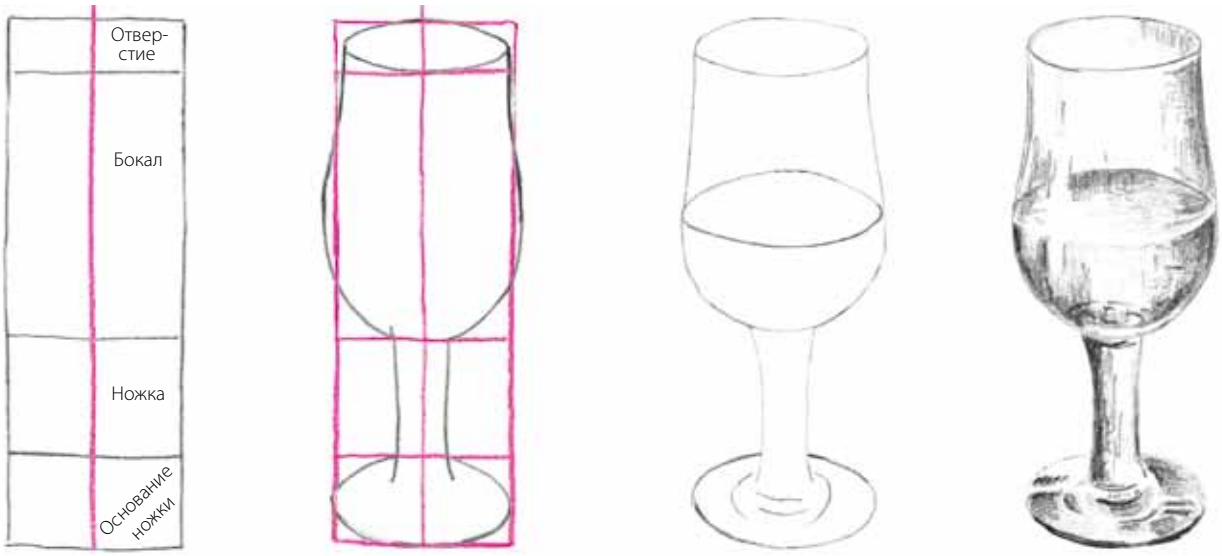
Далее с помощью прямоугольников разных размеров нарисуем **кувшин**. Действуем так же, как в случае с чашкой.

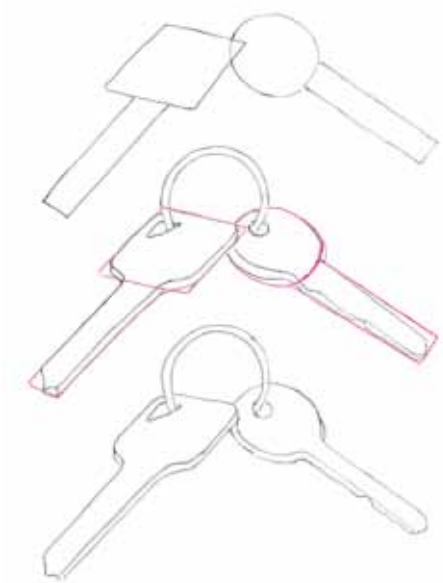

Бокал для вина теперь тоже несложно нарисовать. Узкий высокий прямоугольник — высота примерно в три раза больше ширины — вот основная форма для него. Поделите эту форму горизонтальными линиями на такие части: отверстие, сам бокал, ножка и основание ножки. Затем нарисуйте бокал вокруг центральной оси в пределах вспомогательных линий, как вы это видите на втором рисунке. Если в бокале что-то налито, то это тоже изображается овалом.

Теперь вы знаете, как рисовать емкости. Они отличаются по форме и структуре поверхности. Нарисуйте бокалы, вазы и кувшины. Если вы поняли, какую основную форму имеет предмет, и симметрично нарисовали его вокруг центральной оси, то дальше затруднений у вас возникнуть не должно. Потренировавшись на сосудах, попробуйте нарисовать другой предмет из повседневной жизни: **связку ключей**. И при таком мотиве помогут основные формы. У одного ключа круглая головка, а у другого — прямоугольная. Для ножки нам нужен длинный **прямоугольник**. Эти ключи соединены кольцом. Нарисуйте его с помощью большого и маленького кругов. Оно стоит вертикально, поэтому здесь нет никакого перспективного уменьшения. Ключи лежат так, что видно одну боковую сторону. Сотрите вспомогательные линии.

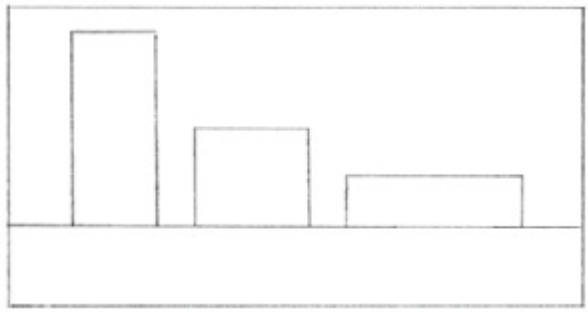

Поработайте карандашом над светом и тенью. Только теперь становится видно, что у одного ключа блестящая поверхность, а у другого — матовая.

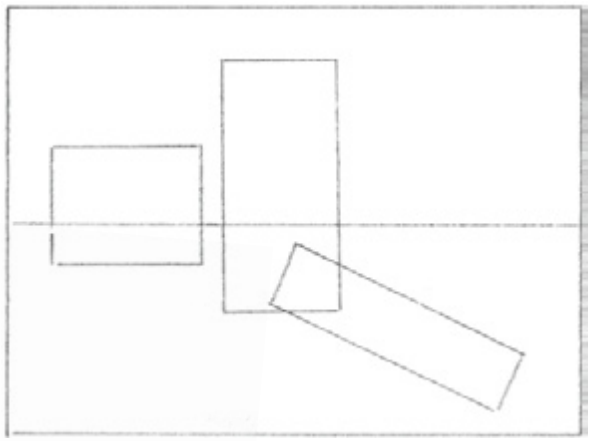
До сих пор мы рисовали лишь отдельные предметы. Давайте составим предметы в **натюрморт**. Натюрморт — это картина, на которой изображены неодушевленные, «безжизненные» вещи. Это могут быть цветы в вазе, ваза с фруктами, какие-то сосуды или емкости либо комбинация этих и других предметов.

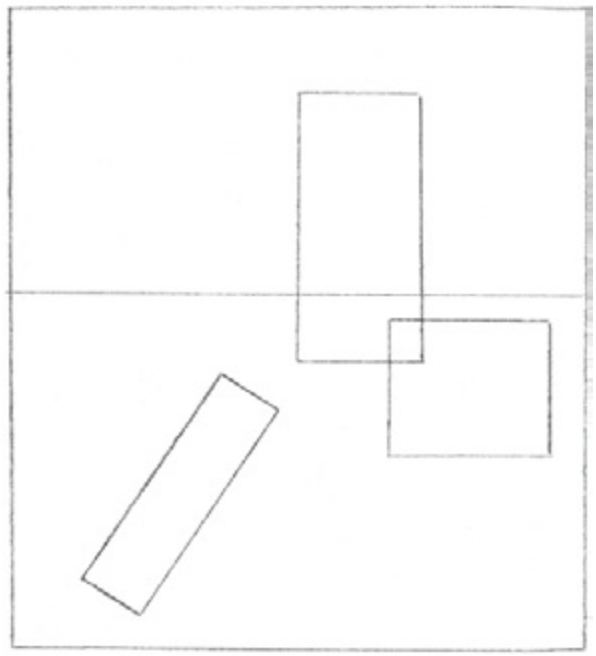
Чтобы создать интересный натюрморт, необходимо соблюдать некоторые правила композиции. Посмотрите на эти основные формы. Они изображены в одном натюрморте, но картина получается довольно скучная. Все дело в том, что здесь допущены сразу три ошибки: все формы располагаются на одном уровне, имеют одинаковое расстояние друг от друга, плюс составлены по росту — большой, средний, маленький.

При расположении предметов в натюрморте важно внести в картину «беспорядок» — чтобы предметы частично касались друг друга и находились на разных уровнях.

Вы видите, в чем здесь отличие от нашей первой картины? Попробуйте другие комбинации. Потренируйтесь комбинировать основные формы в натюрморте.

Упражнение

Отрезанный **ломоть хлеба** и несколько колосков на деревянной дощечке — это натюрморт, и мы сейчас его нарисуем!

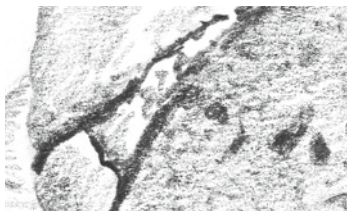
Начнем с каравая. Нарисуйте неровный **овал**. К нему добавим изогнутую линию. Верхняя часть буханки выглядит как полумесяц. Для ломтя хлеба нам понадобится еще один неровный овал. Нарисуем его под углом по отношению к буханке. Хлеб лежит на деревянной дощечке с несколькими колосками.

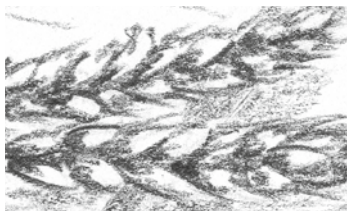
У хлеба неоднородная поверхность: корка шероховатая с глубокими разрезами. А внутри, наоборот, он мягкий и пористый. Это следует учесть, когда будете рисовать.

Разрезы рисуем неровными линиями, сильно нажимая на карандаш. А вот ровную поверхность буханки, напротив, шатируем несильно, здесь мягкие переходы тонов. Поры в отрезанном ломте изображаются точками — маленькими и чуть побольше.

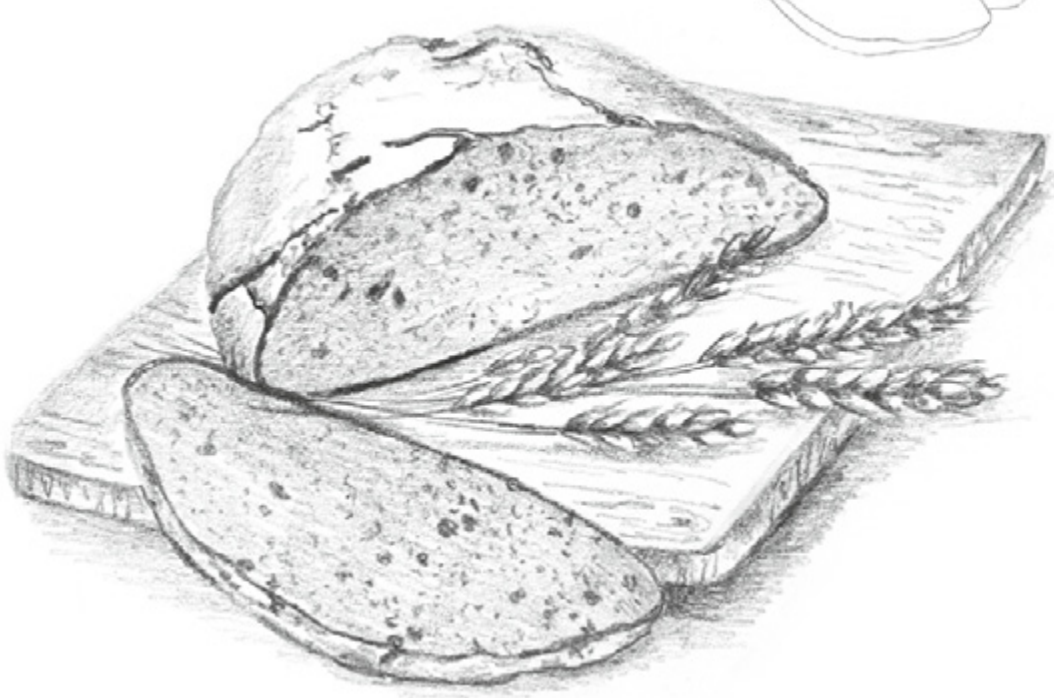

Я вам покажу колоски в увеличенном размере (см. слева). Нарисуйте сначала стебли, а затем на них маленькие овалы, как показано на рисунке справа.

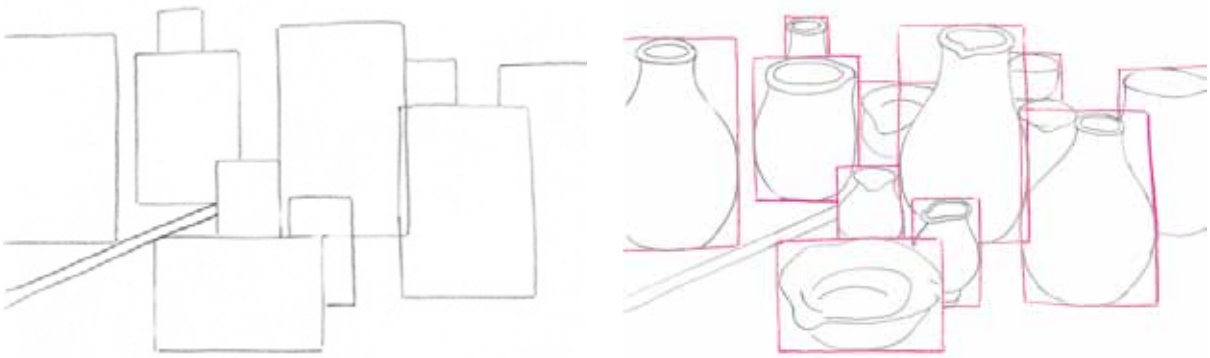

Как изобразить структуру дощечки, вы уже знаете. Если нет, то посмотрите на странице 20.

Последний мотив данной главы представляет некоторую сложность. В этом рисунке вы можете применить многое из того, что узнали. На странице 54 я вам показывала, как рисовать емкости с помощью вспомогательных линий. Правила составления композиции в натюрморте смотрите на странице 57.

Здесь вы видите, как в три этапа рисуется натюрморт с многочисленными кувшинами и другими емкостями. Используйте карандаш HB.

Подумайте, какая основная форма подходит для каждого сосуда. Эти формы распределите на своем листе так, как на рисунке вверху. Если вас устраивает композиция, рисуйте кувшины в этих формах. Сотрите красные вспомогательные линии и зашатируйте кувшины карандашом. Обращайте внимание на правильное распределение света и тени — так сосуды приобретут объем.

Животные

Из этой главы вы узнаете:

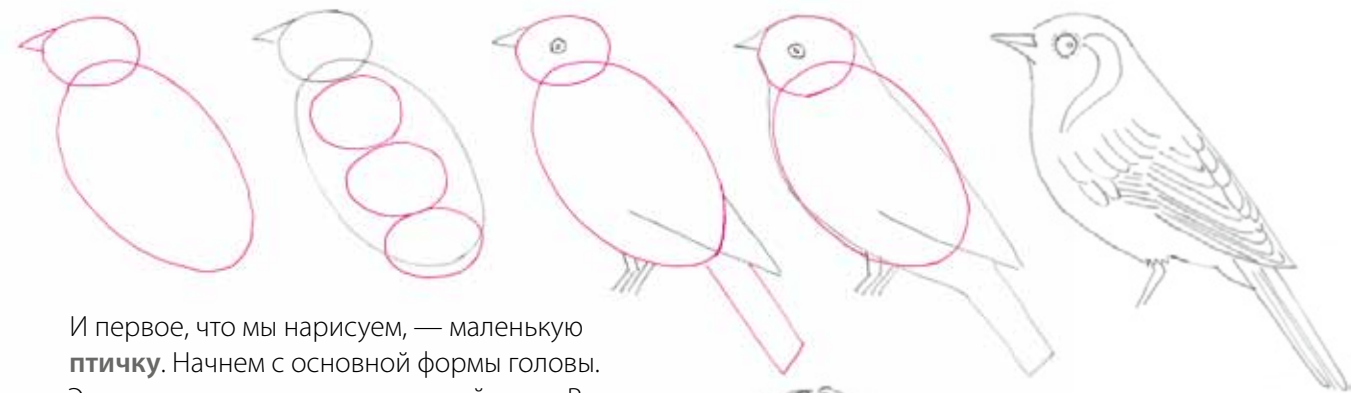
- как с помощью основных форм рисовать животных;
- как определить правильные пропорции;
- как карандашом изобразить гладкую, блестящую или складчатую шкуру.

Когда рисуют животных, в первую очередь определяют пропорции. Голова, тело и ноги должны находиться в правильном соотношении друг с другом. И на самом деле все гораздо проще, чем кажется, потому что эти проблемы легко решить с помощью основных форм. Далее встает вопрос об изображении оперения, шкуры или меха. Я покажу вам на примере некоторых животных, как все это рисовать.

Упражнение

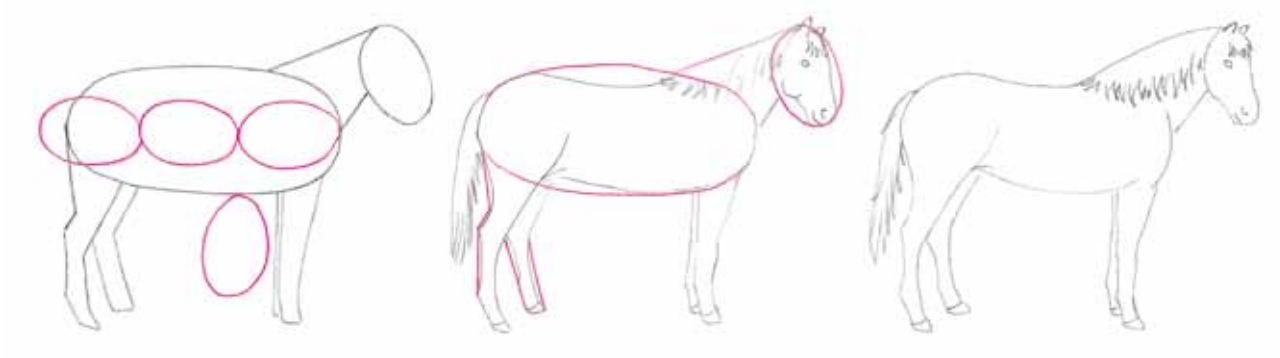
Рисуйте от начала до конца вместе со мной. Возьмите карандаш HB.

И первое, что мы нарисуем, — маленькую **птичку**. Начнем с основной формы головы. Это горизонтально нарисованный **овал**. Размер головы теперь — основная величина, с помощью которой можно определить длину, высоту и ширину всех частей тела. Например, у этой птицы размер туловища равен трем размерам головы. Это верное соотношение головы и туловища.

Для клюва нам нужен **треугольник**. Крылья выглядят тоже как **треугольник** без одной грани. Основная форма хвоста — удлиненный **прямоугольник**. Справа вверху вы видите эскиз, где уже стерты все вспомогательные линии. Теперь наметим штрихами перья. Заканчиваем рисунок, шатируя перья короткими штрихами в направлении их роста и оставляя бумагу между штрихами нетронутой — так оперение получится более выразительным и ярким.

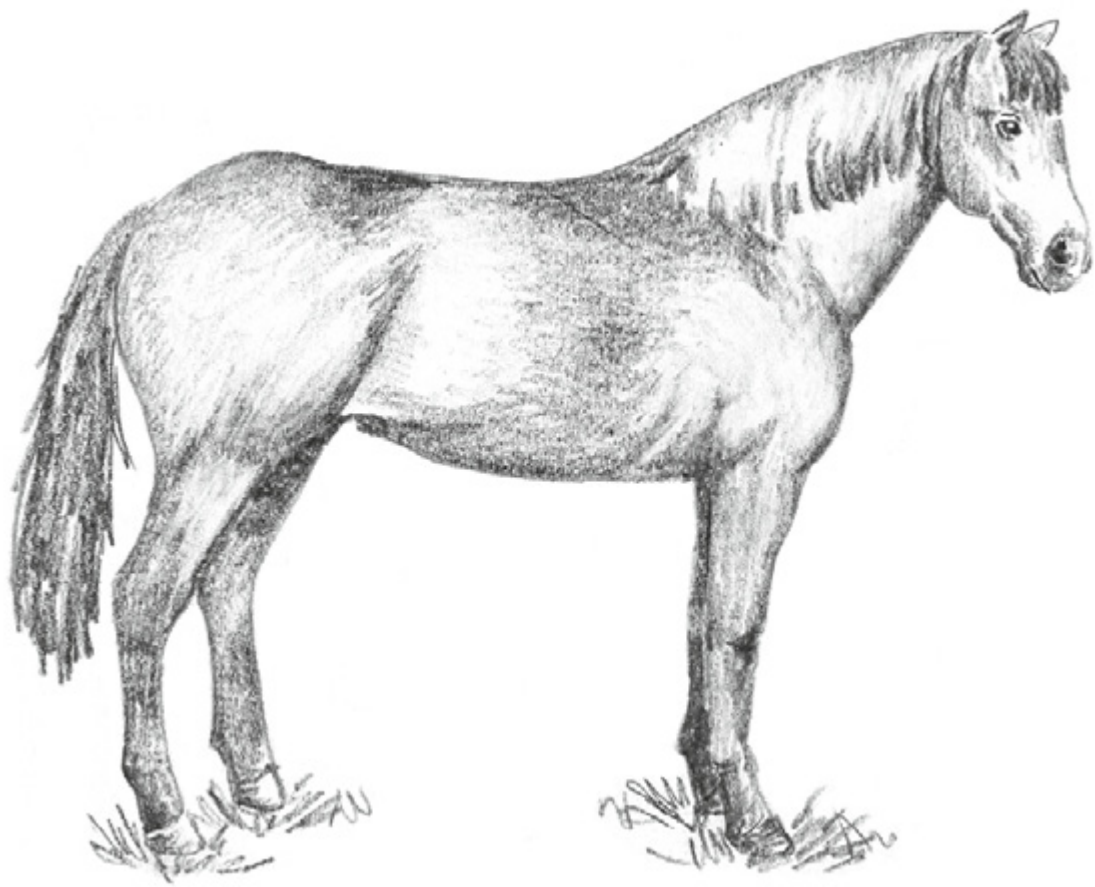

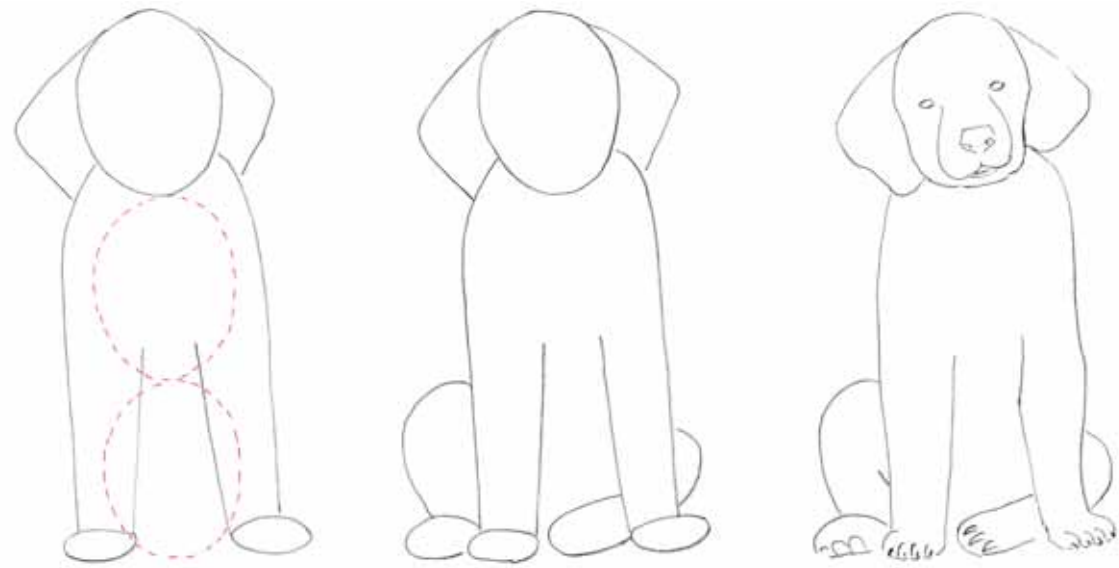

Второе животное, которым мы займемся, — это **лошадь**. Снова начнем рисунок с **овала** — это будет голова, его же мы возьмем за основную величину для определения размера **овала** для туловища. С помощью основной величины определяем высоту ног. Нарисуйте ноги простыми линиями так, как изображено вверху.

В пределах вспомогательных линий теперь рисуем саму лошадь. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, где основные линии касаются красных вспомогательных линий, а где нет.

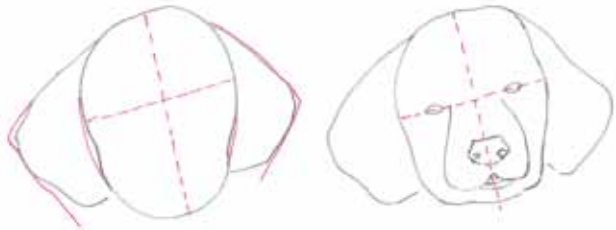
Когда сотрете вспомогательные линии, перед вами будет лежать эскиз вашей лошади (вверху справа). Карандашом НВ зашатируйте лошадь. Поработайте над мягкими переходами тонов, чтобы шкура получилась гладкой и блестящей. Выраженные мышечные части, прежде всего в области груди, сделайте пластичными. Самые темные места затушуем в конце.

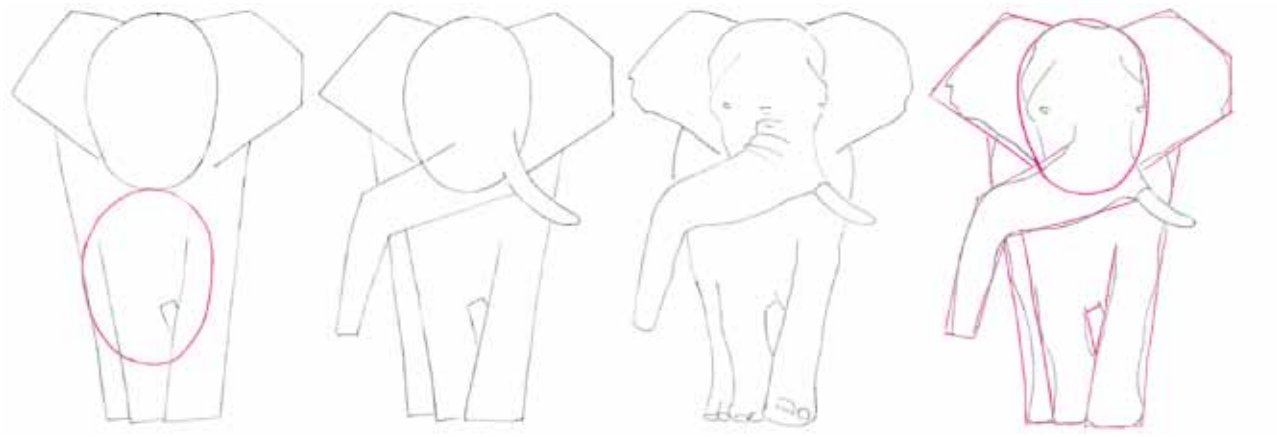

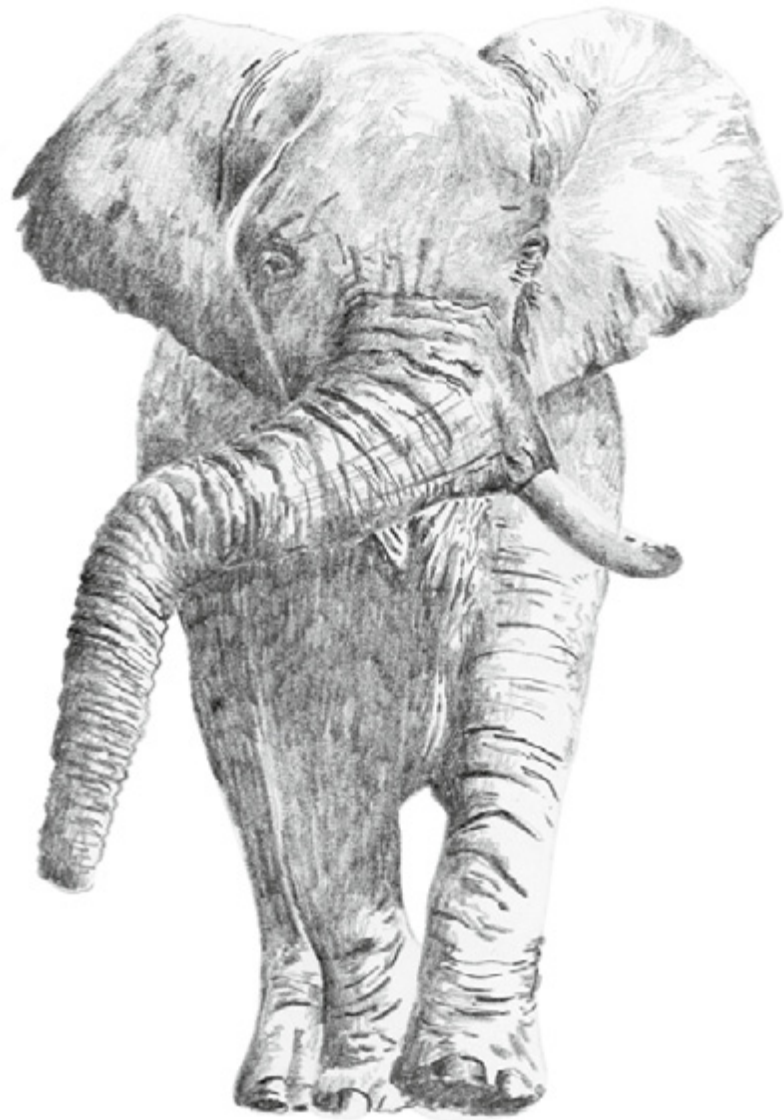
Теперь изобразим животное, которое очень многие любят, а именно собаку. Мы нарисуем сидящую **собаку** с длинной лохматой шерстью. Думаю, вы наверняка уже справитесь самостоятельно, потому что все важные моменты вы видите на этих рисунках. Чтобы правильно нарисовать глаза, нос и пасть, наметьте крест в овале головы. Поскольку голова собаки немного наклонена, вспомогательные линии тоже проводим слегка под наклоном. На горизонтальной линии рисуем глаза. Вертикальная линия проходит через середину носа и пасти.

Шерсть собаки рисуем прямыми линиями, в области головы — короткими штрихами. Длинные, слегка изогнутые линии нам понадобятся для длинной шерсти на туловище. Штрихи делайте по направлению роста шерсти, а между ними оставляйте белые участки бумаги.

На примере **слона** я вам покажу, как рисовать складчатую шероховатую шкуру. Посмотрите на рисунках вверху, как поэтапно рисуется эскиз.
Затем шкура слона частично шатируется. На ушах важно правильно сделать штриховку, чтобы придать объем.
Складки образуются благодаря темным, неравномерным, изогнутым линиям. Они следуют форме хобота и правой передней ноги. Здесь позже будем делать легкое шатирование.

Эпилог

Вот мы и подошли к концу книги. Я надеюсь, вам понравилось рисовать со мной!

В завершение я хотела бы дать вам совет: тренируйтесь, находите мотивы, углубляйте знания — и однажды вы удивитесь собственным способностям…

Напоследок я покажу вам еще раз картину с подсолнухами со страницы 41, нарисованную карандашом (на нахзаце представлен вариант, нарисованный цветными карандашами). То есть все рисунки в этой книге можно нарисовать цветными карандашами.

Я желаю вам удачи и успехов в рисовании!

Ваша Уте Людвиг-Кайзер

