

ПЕРВЫЕ ШАГИ

НАБРОСКИ и РИСУНОК

Кэти ДЖОНСОН

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ

Чтобы рисовать и делать наброски, вам понадобятся самые простые материалы — то, на чем рисовать, и то, чем рисовать. Вы, конечно, можете купить себе красивый рисовальный альбом с бумагой, окрашенной в разные пастельные тона, и полный набор цветных карандашей. Почему бы и нет? Но если вы не хотите этого делать, то и не надо. Начните с простого и посмотрите, понравится ли вам это. Возьмите небольшой блокнот для этюдов и ваш старый желтый простой карандаш, которым вы составляли список продуктов для закупки в магазине. Этот инструмент прекрасно подойдет. Отыщите в вашем ящике с домашним инструментом затупившийся столярный карандаш, который вы купили в столярном магазинчике. Недорогую капиллярную ручку, купленную в бакалейной лавке, можно использовать как для рисования, так и для письма. А если это ручка с растворяемыми в воде чернилами, то вы сможете с ее помощью добиваться тончайших оттенков, позже я научу вас, как это делать.

Суть дела в том, что рисовальные принадлежности вы можете достать где угодно. Например, для меня даже отсутствие этюдного блокнота не является помехой. Я делала зарисовки на обложке использованного этюдника, на обратной стороне конверта или на салфетке в кафе, рисовала на полях протоколов различных заседаний, которые мне приходилось посещать. Никогда не оправдывайтесь, что у вас нет подходящих принадлежностей, мы ведь не собираемся расписывать Сикстинскую Капеллу. Рисунки и наброски должны приносить вам радость, это исключительно индивидуальное, интимное, быстрое в исполнении, легко доступное, недорогое и приносящее чувство удовлетворения занятие. Что еще нужно для успешного начала?

НАЧИНАЕМ

Это самая легкая часть затеи, потому что вы уже выполнили ее. Вы заинтересовались, иначе вы не держали бы в руках эту книгу. Желание рисовать или делать зарисовки — это все, что потребуется от вас для успешного начала. Запаситесь альбомом с репродукциями рисунков, скажем, Рембрандта или Микеланджело. Сходите на выставку рисунка в вашу местную художественную галерею, в университет или школу искусств. Просмотрите разнообразные книги по искусству и выберите для себя те, которые посвящены первоначальным наброскам. Таким образом, мы отправляемся на поиски вдохновения.

Обратите внимание на то, как мало линий необходимо, чтобы уловить и передать смысл жизни. Заметьте также, что дышащие жизнью рисунки, вызывающие наше восхищение, не всегда технически точны. Нам как раз и нужна жизненность и очарование в рисунке, а не холодное совершенство.

Копия картины Рембрандта "Трактор и дороги".

КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО НАЧАТЬ?

Лучший способ начать — это взять лист бумаги и карандаш, а также запасться желанием перенести на бумагу то, что вы видите, выразить таким образом себя, научиться лучше видеть окружающий нас мир. Рисование — один из наилучших способов замедлить бег жизни, посмотреть на мир внимательнее. То, что останется у вас в памяти, не имеет цены.

Поищите в доме то, что вы сможете использовать в качестве рисовальных принадлежностей. Сделайте несколько пробных штрихов. Когда я стала регулярно выполнять наброски, я начинала с рисовального альбомчика размером 5x7 дюймов и простого карандаша. Возможности таких карандашей при растушевке, конечно же, ограничены, зато они доступны и дешевы. У вас еще будет достаточно времени, чтобы пополнить свои запасы художественных принадлежностей, когда вы войдете во вкус рисования.

КОГДА И ГДЕ РИСОВАТЬ

Ответ на этот вопрос прост: рисуйте где угодно и когда угодно, как только у вас возникнет на то желание. В этом и состоит вся прелесть создания набросков. Занятие это настолько бесхитростное и доступное, что сложно придумать, в каком месте вы не смогли бы им заниматься, разве что в ковбойском седле на полном скаку. (Если же вы рисуете в церкви, я посоветовала бы вам сесть на последнюю скамью.)

Я стараюсь рисовать что-нибудь каждый день, это позволяет сохранять зоркость взгляда и твердость руки в боевой готовности. В утренние часы освещение более контрастное, и у меня более ясная голова, но часто вечером, когда я уже валюсь с ног, я делаю быстрые зарисовки с увиденных на экране телевизора образов или рисую одну из моих кошек, которая ждет, когда после вечернего выпуска новостей я пойду открывать для нее банку консервов.

Рисуйте то, что видно из вашего окна: очередь у входа в банк, первые цветы в вашем саду, тень, падающую на стену вашего дома. Делайте наброски, пока сидите в приемной у врача или ждете приятеля в условленном месте на ланч. Зарисовывайте птиц, которые прилетают к вашей кормушке. Рисуйте в вашем родном парке или в единственной в жизни поездке в Ирландию или на Багамы. Рисуйте горы на рассвете или сделайте набросок костюма, увиденного в музее.

Делайте копии картин в музее. Почувствуйте себя учеником старых мастеров, перенимая от них секреты создания формы и композиции.

Набросок моего спящего кота Симки, сделанный поздно вечером.

Рисование не требует большой подготовки, а это так приятно. Когда вы пишете красками, вам может понадобиться натягивать холст или бумагу для акварели, размешивать краски, готовить предварительные наброски и переносить их на рисовальную поверхность. А когда вы занимаетесь рисунком, вам, собственно, кроме этого и делать больше ничего не надо — просто взять в руки карандаш или ручку. Ваше первое усилие сразу же превращается в готовый продукт. Вы, конечно же, можете использовать ваши рисунки как вспомогательный материал для будущих картин, но я думаю, что часто наброски хороши уже сами по себе.

СОВЕТ

Постарайтесь найти для рисования немного времени каждый день, но не перегружайте себя. Не делайте из этого занятия еще одну повинность, обязательную к исполнению, — иначе все пропало. Запимайтесь рисованием, когда вы устали от всего прочего и заслужили немного удовольствия, а не когда наступает час рисовальных упражнений.

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Вот основной список того, что вам понадобится. Позднее я расскажу вам об этих принадлежностях более подробно.

Карандаш

Ручка (капиллярная, шариковая)

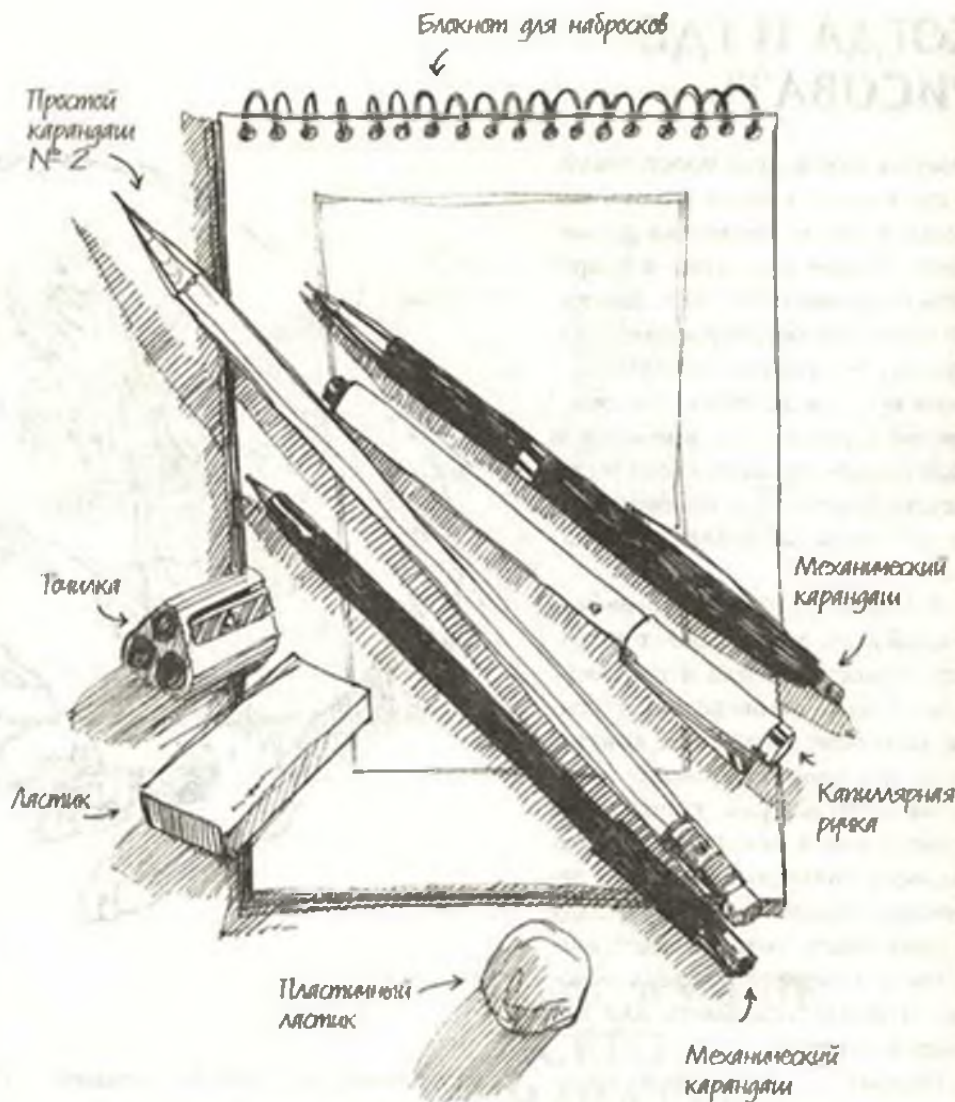
Бумага (блокнот для набросков)

Ластик

Точилка для карандашей

Предположим, что вы уже досконально изучили возможности вашего желтого простого карандаша и листов недорогой бумаги и вам захотелось большего. Посетите местный магазин художественных принадлежностей или канцелярских товаров либо просмотрите один из необходимых каталогов. В магазинах со сниженными ценами вы тоже найдете почти все, что вам нужно, по приемлемой цене. Что бы вы ни купили, рисование все равно обойдется вам дешевле, чем любой другой вид искусства. Начните с выбора нескольких простых карандашей, например, следующей твердости: 4В, 2В и НВ*. Первый — это очень мягкий, удобный для передачи оттенков карандаш, второй карандаш более твердый, а третьим вы сможете воспользоваться для изображения мелких деталей. Наверняка вы потратили меньше пяти долларов, даже если купили лучшие карандаши для профессиональных художников. Капиллярная ручка стоит около доллара. Для достижения наилучших результатов выберите ручку с самоочищающимся пером. Вы можете выбрать также капиллярную ручку, заправленную растворяемыми в воде либо несмываемыми чернилами. Почему бы не приобрести и ту, и другую!

Ластик должен стоить не менее доллара, если, конечно, вы не продолжаете рисовать простым карандашом

№2, который можно стереть обычной розовой резинкой. Может быть, вам захочется иметь и резиновый ластик, и белый пластиковый.

Вы потратите еще около пяти долларов на блокнот для эскизов, и, следовательно, общая сумма составит чуть более десяти долларов. (Вы можете обойтись и меньшим, купив блокнот и только один карандаш, например, 2В. В этом случае вся покупка вам обойдется не многим более пяти долларов.) Небольшой перочинный ножик или пластмассовая точилка дополнит ваш основной набор рисовальных принадлежностей, и вы будете готовы ко всему.

СОВЕТ

Чтобы вам удобнее было носить ваши рисовальные принадлежности, держите в кармане только самое простое и необходимое. Вы можете делать прекрасные наброски и в маленьком блокноте размером 7х13 см. Вы можете уменьшить их еще и поместить на полях книги или журналов.

* Отечественные карандаши имеют другие обозначения мягкости и твердости — М (мягкий) соответствует обозначению В, Т (твердый) соответствует обозначению Н. — Прим. пер.

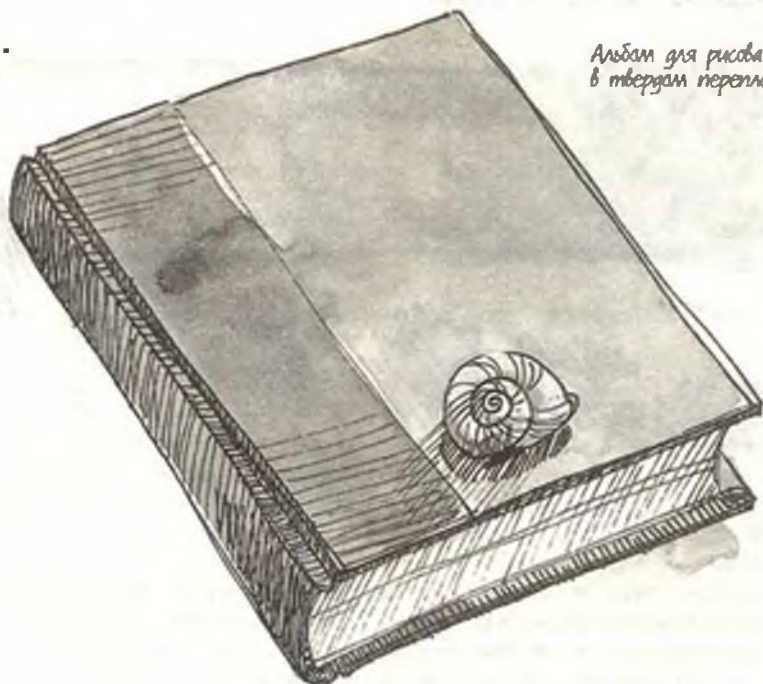
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. ТИПЫ БУМАГИ

Почти вся бумага для рисования и набросков имеет зернистую фактуру, так называемые “зубчики”, которые делают штрихи резкими и отрывистыми. Некоторые типы бумаги могут быть достаточно гладкими, и вы сможете выписать мелкие и точные детали. Если вы хотите усилить эффект “рваной” поверхности вашего рисунка, можете воспользоваться бумагой с шероховатой текстурой, например, бумагой для акварелей. Вот некоторые марки хорошей бумаги для рисования: “Strathmore”, “Morilla”, “Pentalic”, “Aquabee”. Бумага для рисования чернилами обычно очень гладкая. В этом случае лучше всего подойдет “Pentalic” и “Strathmore”, а самая лучшая — “Strathmore Bristol Smooth”.

Вы можете купить этюдник из газетной или переработанной бумаги, а можете выбрать бумагу со 100-процентным содержанием крупнозернистого песчаника и нейтральным водородным показателем (PH), это значит, что ваши рисунки сохранятся для многих поколений, а бумага не потрескается и не пожелтеет, как это обычно случается

Оттеночная бумага с рисунком, выполненным сепией и непрозрачной белой краской.

Альбом для рисования в твердом переплете

с газетной бумагой. Такие сорта бумаги немного дороже, но, я думаю, они того стоят. Я люблю свои наброски, в них больше жизни, чем во многих моих картинах, поэтому я хочу любоваться ими и в старости.

Большинство блокнотов для набросков скрепляются проволокой-спиралью, что позволяет не перегибать листы и рисовать на обеих сторонах бумаги. Другие блокноты склеены и/или переплетены с одной стороны. Преимущество таких блокнотов в том, что вы можете вырывать из них листы, и на них не будут оставаться дырочки от проволоки-спирали; вы также можете зарисовывать всю поверхность, включая поля.

Существуют альбомы для рисования в твердых переплетах. Мне они нравятся больше всего, когда я еду на этюды за город. Такие альбомы стоят, конечно, дороже, но они вам прослужат всю жизнь и выдержат любую трепку. (Однажды мой альбом упал с крутого обрыва — и на нем даже зазубрины не осталось.)

Вы можете купить бумагу для печатных работ и рисовать на жесткой папке с зажимами для крепления бумаги. Вы сэкономите деньги, особенно если купите пачку бумаги в 500 листов, и вам будет удобно работать. Опять-таки, вы можете купить дорогую бумагу хорошего качества или что-нибудь попроще для упражнений.

Мне нравится оттеночная бумага — желтовато-коричневого цвета, серая, серо-голубая, она особенно хороша для набросков. Она бывает различных оттенков и продается отдельными листами или в блокнотах (обычно такую бумагу рекомендуют для работы пастелью). Работая на ней, я пользуюсь карандашом или ручкой темного цвета, затем прохожусь по рисунку белым карандашом, мелом или непрозрачной акварелью, чтобы подчеркнуть световые эффекты. (Чуть позднее я расскажу об этой технике.)

ВИДЫ ШТРИХОВ

От степени твердости или мягкости вашего карандаша зависит то, как он рисует и как им пользоваться.

Твердость карандаша зависит от соотношения графита и глины в его стержне. Чем больше в нем глины, тем он тверже.

Мягким карандашом можно добиться ровной "грозовой" черноты, а вот вырисовать детали будет проблематично. С помощью очень твердых карандашей вы сможете нарисовать только светлые линии, зато очень тонкие.

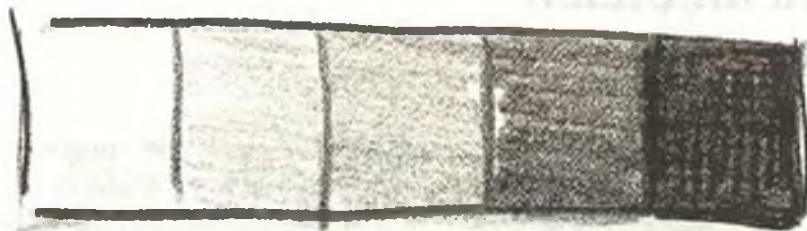
Многое зависит также от типа бумаги, которую вы выбираете. В большинстве случаев вам понадобится бумага, варьирующаяся от гладкой до умеренно шероховатой.

КАРАНДАШИ

Раньше в стержни карандашей добавляли свинец, а теперь их делают из смеси глины с графитом. Чем больше глины в составе, тем карандаши тверже.

Грифели некоторых карандашей, как например, новых "Derwent Sketching Pencils" растворяются в воде, за счет этого вы сможете добиться мягких полутонов, если пройдетесь по рисунку влажной кисточкой. В основу некоторых других карандашей входит воск. Для набросков мне нравится пользоваться черным или темно-серым карандашом "Prismacolor", потому что рисунки, выполненные карандашом с восковой основой, не так размазываются, как это происходит, когда случайно заденешь рукой рисунок, выполненный графитовым стержнем. Но вам придется всегда иметь при себе точилку, потому что такие карандаши часто ломаются. И еще, как и почти все художественные карандаши, их невозможно стереть ластиком. Зато они способны воспроизвести целую гамму оттенков светотени и удачно подчеркнуть форму.

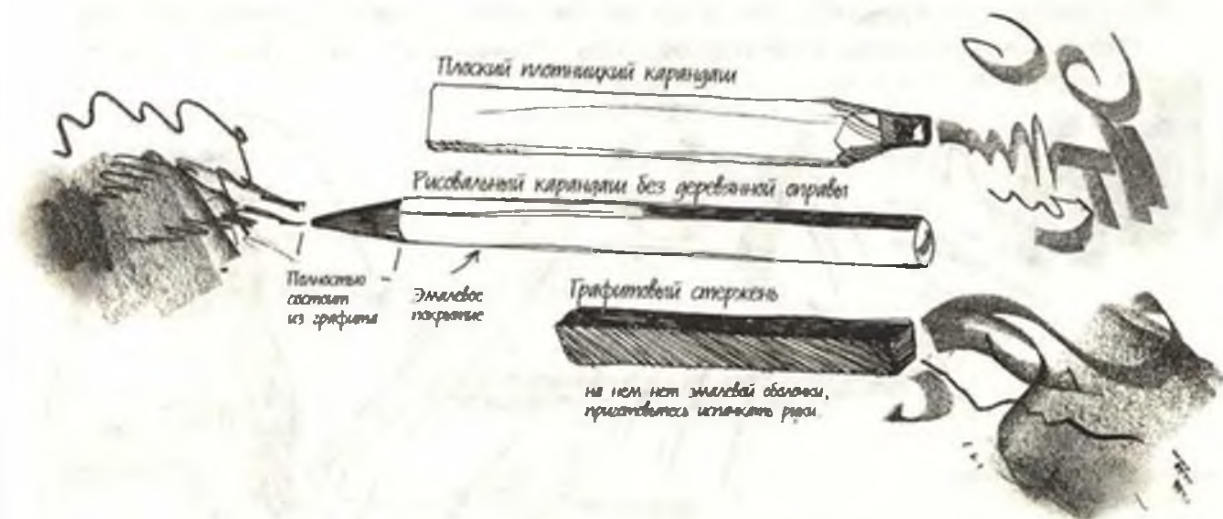

Шкала оттенков, выполненная карандашом "Prismacolor" темно-серого цвета.

Когда вы рисуете, вы можете либо выражать все только с помощью линий, либо применять всю палитру оттенков.

Существуют также так называемые механические карандаши. Их стержни можно менять, при необходимости меняя и жесткость. При работе с такими карандашами вам не понадобится точилка, потому что стержни в них очень маленького диаметра — 5 и 7 мм. Часто у них под колпачком спрятана маленькая резинка. Менее дорогие модели механических карандашей очень похожи на старый добрый желтый простой карандаш, и резинка у них побольше.

Плоский карандаш для набросков позволит вам создать большее количество эффектов светотени — попробуйте карандаш средней мягкости B2. Такие карандаши стоят немногим более доллара. Вы можете также купить квадратные графитовые стержни, похожие на твердые пастельные мелки, или рисовальный карандаш без деревянной оправы от "Faber-Castell" или "Pentaltic". Эти карандаши представляют собой монолитный стержень, покрытый только слоем эмали, чтобы не пачкались пальцы. Такие карандаши стоят около двух долларов.

ХИТРОСТИ ЗАТОЧКИ КАРАНДАШЕЙ

Чтобы добиться лучших результатов, не пользуйтесь механической или электроточилкой. Заточивайте карандаши острым ножиком, а затем шлифуйте края грифеля с помощью обычной или наждачной бумаги.

Посмотрите, какого разнообразия эффектов можно добиться с помощью всего одного карандаша!

Если вы пользуетесь плоским рисовальным или плотницким карандашом, точите его точно так же. Вы можете сделать на стержне зазубрины, чтобы линии получались более оригинальными, как показано на рисунке.

УГОЛЬ

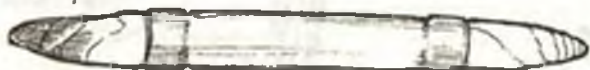
Уголь тоже имеет несколько степеней твердости, его можно легко растушевывать кончиком пальца или бумажной растушевкой (спросите их в вашем местном магазине художественных принадлежностей). Мне нравятся чужие работы, выполненные углем, но для меня они слишком маркий. Если я берусь за уголь, то к концу работы у меня все руки в угольной пыли.

Уголь продается кусками или спрессованными брусками с квадратным сечением либо палочками с круглым сечением — так называемая "виноградная лоза". Его можно ломать на небольшие кусочки и оставлять в металлический держатель, чтобы у вас не пачкались руки. Вы можете также купить угольные карандаши, которые имеют деревянную или бумажную оправу, и, изворачивая бумагу, вы сможете обнажить такую длину угольной стержня, которая вам нужна.

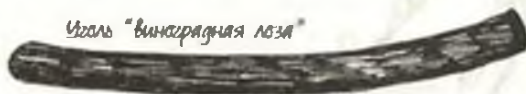

С помощью угля вы сможете добиться большого разнообразия в передаче светотени и практически любого оттенка серого цвета. В данном рисунке был использован уголь, чтобы запечатлеть эту старую каменную лестницу.

Растушилка

Уголь "виноградная лоза"

Карандашный держатель

Потяните, чтобы "заострить"

Угольный карандаш (в бумажной оправе)

Сухой рисунок

Влажный рисунок

Эта сторона
рисунка
влажная.

Недорогая
капиллярная
ручка

Можно увлажнять
части водой, чтобы
размыть линии.

Что нужно купить для быстрого начала

Вот список самых основных рисовальных принадлежностей, которые вы можете купить в ближайшем художественном магазине. Попросите продавца в магазине помочь подобрать вам набор принадлежностей для начинающих.

Графитовый карандаш 4В.

Графитовый карандаш 2В.

Графитовый карандаш HB.

Капиллярная ручка с растворимыми в воде чернилами и с тонким или среднего диаметра острием пера.

Капиллярная ручка с несмываемыми чернилами и с тонким или среднего диаметра острием пера.

Пластичный резиновый ластик.

Белый пластиковый ластик.

Блокнот для набросков форматом 25х35 см.

Пластмассовая точилка для карандашей.

Сначала сделайте
рисунок, а потом
увлажните линии
водой. (Я часто
прямлю свою
кисточку.

Цветной карандаш,
растворимый в воде

"Design Spectracolor" — еще одна хорошая марка цветных карандашей.

Выберите несколько основных цветов (красный, желтый и синий). Комбинируя эти три цвета, вы сами можете создать новые цвета. Вы также можете воспользоваться всей палитрой цветов вашего набора.

Если вам нравится смешанная техника, попробуйте рисовать акварельными карандашами. Выполненные ими рисунки можно размывать с помощью кисточки, смоченной в воде. Сделав ваш первый рисунок, вы можете придать ему вид картины, размыв линии водой. Самые популярные среди акварельных карандашей выпускаются фирмами "Caran DuAche" и "Derwent"; они тоже продаются в наборах или поштучно.

Такие карандаши бывают также без деревянной оправы и представляют собой брусочки с квадратным сечением. Они очень удобны для нанесения жирных линий и штрихов.

В вашем местном магазинчике вы найдете наборы разноцветных капиллярных ручек. Они прекрасно подходят для зарисовок, но учитывайте, что выполненные ими рисунки со временем могут немного выцвести. Несколько лет назад я купила себе набор из 36 цветных капиллярных ручек, они мне обошлись немногим более пяти долларов. За такую цену сложно рассчитывать на долговечность ваших рисунков.

Больше всего для цветных набросков мне нравится пользоваться акварелью. Это может быть простенький детский набор акварелей или акварели для этюдов в специальном футляре. Когда я рисую на природе, обычно для начала я делаю набросок на скорую руку черным, темно-серым или коричневым карандашом, а затем заполняю рисунок быстрыми мазками акварели. Это универсальный способ — вы можете нанести цвет сразу же на природе или вернувшись в вашу мастерскую.

Вы можете добиться подобного эффекта, нарисовав контур ручкой с несмываемыми чернилами и запол-

Этот набросок выполнен темным по тону темно-серым карандашом "Prismacolor" и акварелью на бумаге для акварельных рисунков, вырезанной по формуле открытки 10x5 см.

нив контур акварелью. Таким образом вы создадите свой собственный альбом для раскрашивания.

Можно сразу рисовать акварелью. Возьмите тонкую кисточку и рисуйте ею контуры, как будто в ваших руках карандаш или мелок. Рисовать акварелью довольно сложно из-за того, что краска растекается. Попробуйте рисовать почти сухой кисточкой, не добавляя в краску много воды. Не торопитесь, дайте отдельным линиям просохнуть, и вот вы уже научились контролировать ваши движения, создавая акварелью красивые яркие этюды.

КАК ЛЕГКО НАУЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ

Рисовать легко. Посмотрите, сколько детей детского сада любят это делать. Они знают, что рисунки не должны быть похожими на фотографии, им, скорее, нравится получать удовольствие от рисования. От многих взрослых мне приходилось слышать: “Я знаю, что мне надо больше рисовать”, как будто это для них тяжелая работа или что-то неприятное, как, например, садиться на диету.

Сразу же выбросите эту идею из головы. Помните, какое чувство новых неизведанных возможностей вы ощутили в детстве, когда открыли новую коробку цветных мелков? На самом деле, почему бы не достать набор старых добрых мелков “Crayolas” и не вспомнить радость рисования?

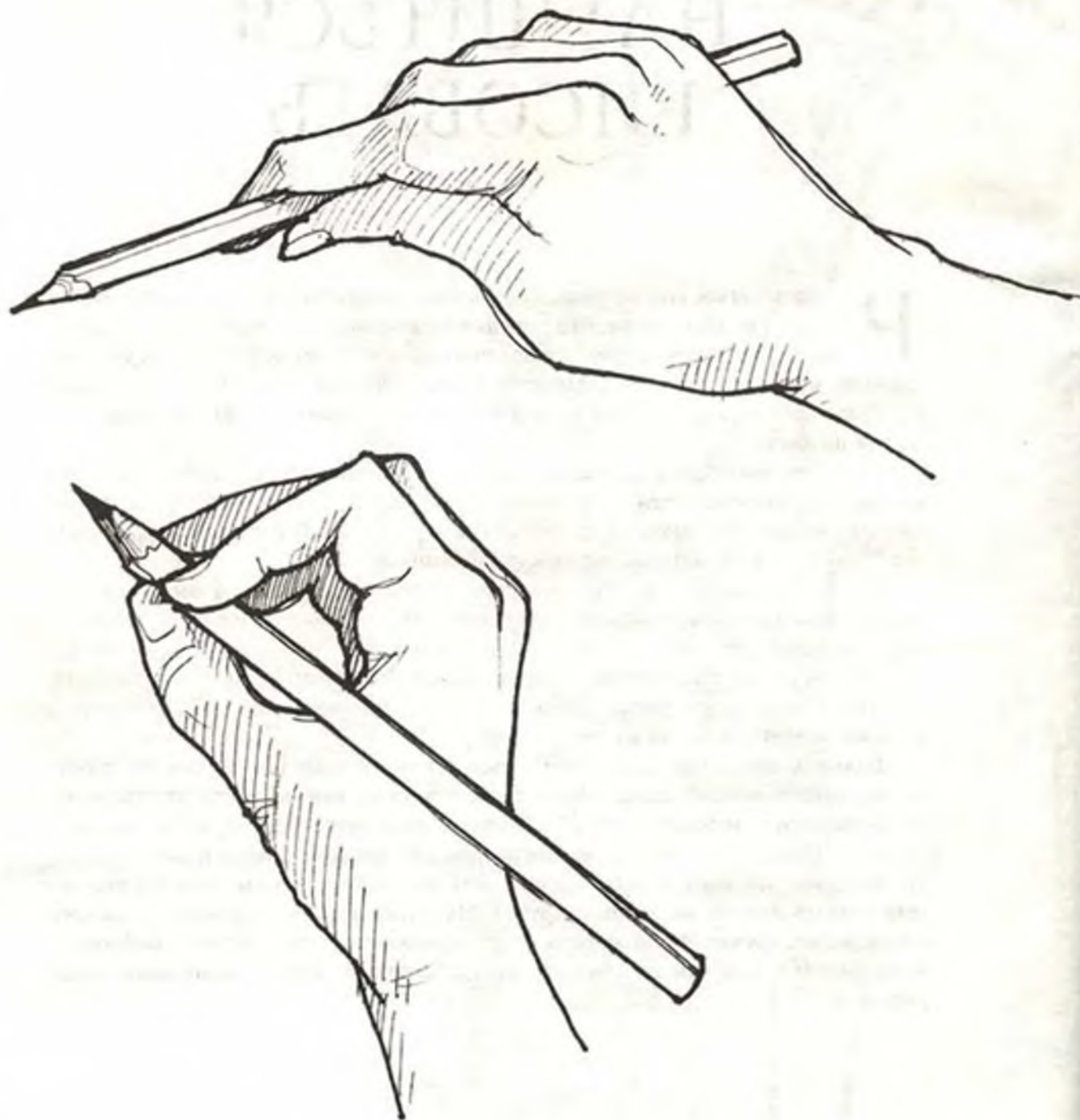
Проблема иногда заключается в том, что у нас уже есть готовые представления о том, как что должно выглядеть и как это нарисовать. Но ведь дерево — это не зеленый леденец на коричневой палочке. А глаза не имеют форму лодки, и уж точно это не так, если на человека посмотреть сбоку. Я научу вас рисовать, используя творческую сторону вашей натуры и утихомирив въедливого критика, который живет в каждом из нас.

Большинство людей может научиться рисовать, если только они дают себе на это хоть малейший шанс. В этой главе я покажу вам основные упражнения, чтобы вы смогли избавиться от БББ (Боязни белой бумаги), которую мы все иногда испытываем. Я вас научу по-новому увидеть знакомые вещи и выразить их, проявив свою индивидуальность и свежесть восприятия, сказав этим то, что хотели сказать именно вы и никто другой. Мы будем играть различными линиями и оттенками, изучать возможности ваших принадлежностей. Можете выбросить ваши линейки, они вам не понадобятся для создания живых, запоминающихся рисунков.

ДЕРЖИТЕ ЕГО!

То, как вы держите карандаш, настолько индивидуально, насколько индивидуален ваш вкус, например, в еде. Многие люди, когда начинают рисовать, держат карандаш так, как ручку при письме. Если вам так удобно рисовать, то здесь нет ничего плохого. Часто легче выписать детали, имея полный контроль над

нажимом вашего карандаша. Но художники часто держат карандаш так, как показано внизу на рисунке, это позволяет рисовать от "плеча" и так легче делать растушевки. Штрихи получаются более смачными и ритмичными. Попробуйте рисовать, держа карандаш и тем и другим способом.

УПРАЖНЕНИЯ, ПОБЕЖДАЮЩИЕ СТРАХ

Как мы уже сказали, каждый из нас хочет, чтобы его рисунки были красивыми. Нам не нравится переводить бумагу, тратить зря силы и время, как будто все это важнее того удовольствия, которое можно получить от рисования. В любом случае, вам придется выбросить несколько листов бумаги, но это не будет бесполез-

ной тратой, потому что, рисуя, вы узнаете что-то новое об окружающем вас мире и о собственном к нему отношении. Поэтому не жалейте бумаги, запаситесь несколькими лишними листами именно для этой цели. Итак, возьмите лист недорогой бумаги, например, для пишущих машинок, и простой карандаш.

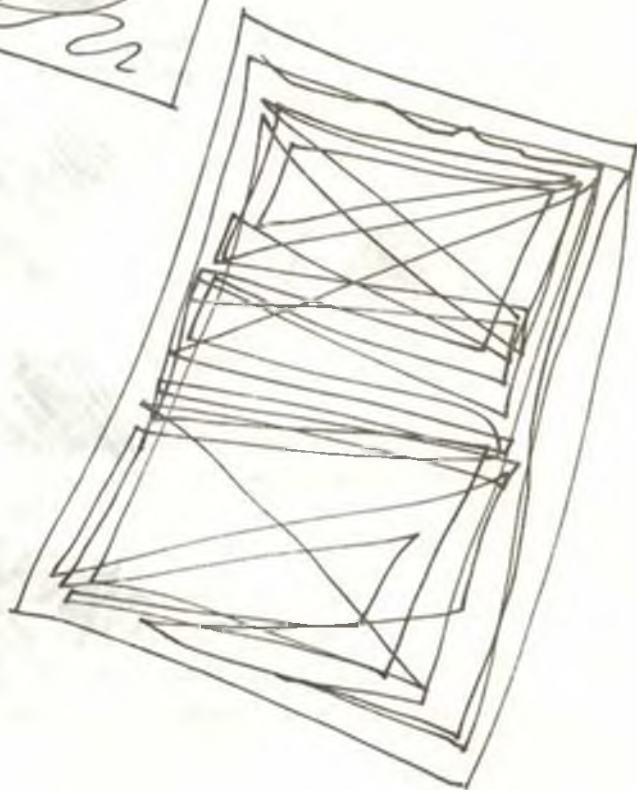
СПАСИТЕЛЬНЫЕ КАРАКУЛИ

Рисуйте всей рукой, от плеча. Делайте фигурные петли и круги. Вкладывайте в вашу работу побольше энергии. Заполните всю страницу, если хотите, можете перекрывать одни линии другими. Придерживайте лист бумаги, чтобы он не выскользнул из-под карандаша!

АБСТРАКТНЫЕ ЛИНИИ

Начните линию в верхнем углу листа и проведите ее до нижнего края или вдоль верхней кромки бумаги. Рисуя, изменяйте нажим карандаша. Не отрывая карандаш от бумаги, нарисуйте несколько треугольников или диагональных линий, заполните ими весь лист.

ИЗУЧИМ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШИХ РИСОВАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Это лучший способ узнать, на что они годятся. Попробуйте рисовать всеми карандашами и ручками, которые у вас есть. Сделайте штриховку. Нарисуйте линии и точки.

Тонкий фламастер

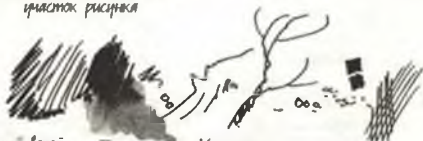

Темно-серый карандаш
"Prismacolor"

Размывтеи водой
участок рисунка

Растворимый карандаш

Размывтеи водой
участок рисунка

Капиллярная ручка

Механический карандаш с грифелем 0,5 мм

Рисовальный карандаш без деревянной оправы

Плоский карандаш для набросков

КАРАНДАШИ

Изучите возможности ваших графитовых карандашей: изменяйте нажим, рисуйте карякули, точки, зигзаги, варьируйте тона. Совместите все эти элементы в пейзаж.

Карандаши... Пользуйтесь карандашами разной мягкости и твердости или просто изменяйте нажим карандаша. Например, рисунок сверху выполнен механическим карандашом 0,7 мм с грифелем универсальной твердости HB.

ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

Мягкий грифель черного карандаша "Prismacolor" дает большое разнообразие оттенков серого. Справа на примерах вы видите несколько приемов для того, чтобы добиться тех полутонов, которые вам нужны.

Посмотрите, сколько оттенков вы можете передать одним единственным карандашом.

Повторяющиеся штрихи

Ровный тон

Зигзагообразные штрихи

В рисунке этой кошки были использованы, в основном, повторяющиеся и зигзагообразные штрихи.

РУЧКИ С ТОНКИМ ПЕРОМ

Такими ручками можно пользоваться для создания целой гаммы оттенков серого с помощью иптриховок и перекрестных иптриховок (иптриховки накладываются одна на другую сколько вам угодно раз), а также с помощью каракуллей или точек.

Посмотрите, какого разнообразия светотени вы можете достигнуть с помощью ручки с тонким пером.

Повторяющиеся линии
или иптриховки

Перекрестные
иптриховки

Еще один слой перекрестных иптриховок

И еще один слой перекрестных иптриховок

Точки

Каракули

ВЫБЕРИТЕ ВАШУ ТЕХНИКУ

Выбирайте технику рисунка в зависимости от вашего настроения или изображаемого предмета. На этой странице вы видите три рисунка, изображающие одно и то же — деревья на окраине леса. Один из них выполнен ручкой с тонким пером, второй — черным карандашом "Fistmaster", а третий — графитовым карандашом. Выберите то, что вам нравится больше всего.

КОМБИНИРУЙТЕ ЧЕТКИЕ И РАЗМЫТЫЕ ЛИНИИ

Чем больше вы будете размывать чернила водой, тем более светлых тонов серого сможете достичь. Самый светлый оттенок может быть почти неувидимым. На примере последний оттенок серого достаточно насыщенный, чтобы вы смогли его размывать.

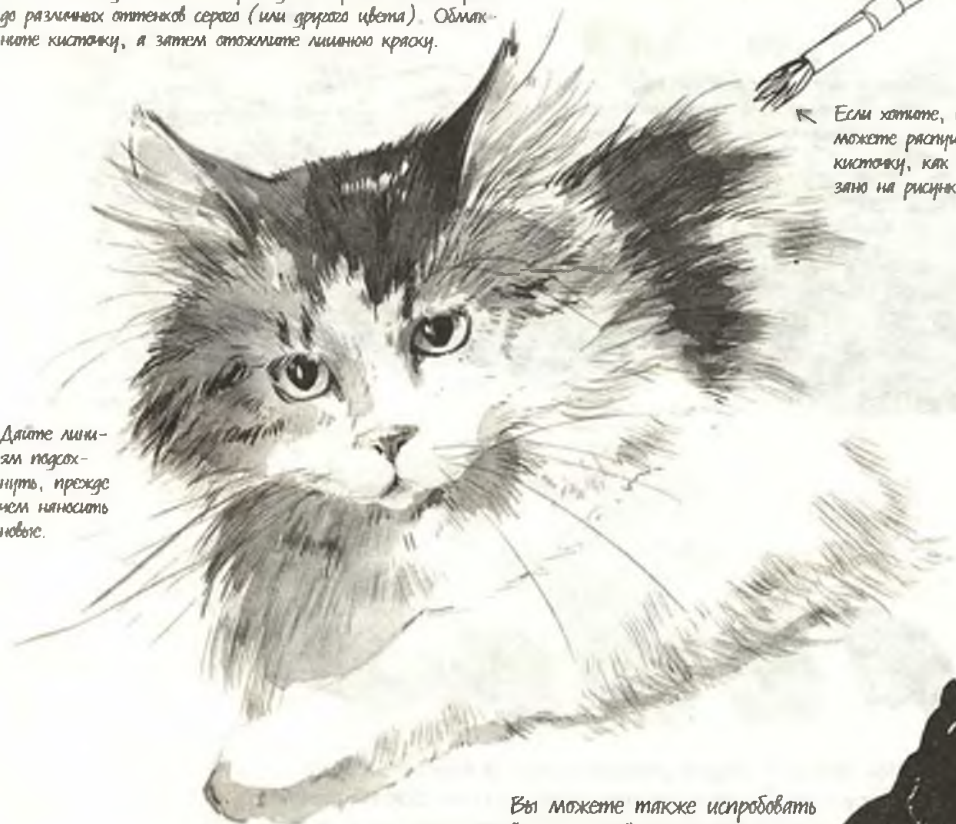
ВЫ МОЖЕТЕ РИСОВАТЬ И КИСТОЧКОЙ

Сделайте простой схематический набросок вашего рисунка. Затем на отдельном листе разведите чернила или акварель до различных оттенков серого (или другого цвета). Обмакните кисточку, а затем отожмите лишнюю краску.

Если хотите, вы можете рисовать кисточку, как показано на рисунке.

Дайте линиям подсохнуть, прежде чем наносить новые.

Вы можете также попробовать "Восточную" кисточку-ручку.

Ровный тон

Эта часть выполнена кончиком кисточки.

В более простом рисунке можете пользоваться капиллярной кисточкой-ручкой, которую вы найдете в вашем магазине художественных принадлежностей. Они бывают черными и цветными. Однотонный цвет накладывается всей поверхностью кисточки, а детали можно выполнять кончиком.

Когда вы, наконец, испробовали все ваши карандаши и ручки, вы победили страх перед чистым листом бумаги!

ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Жестовый набросок, выполненный за 15 секунд.

ЖЕСТОВЫЕ НАБРОСКИ

Жестовые наброски, передающие только основную форму, или направление, или ритм за 30 секунд и менее, научат вас по-новому взглянуть на мир. Вы должны сделать все так быстро, что у вас просто времени не будет беспокоиться о деталях и доводить до холодного совершенства ваш рисунок. Такие быстрые зарисовки с разных углов зрения отлично передадут форму птицы, которая вот-вот взлетит, или нашего купающегося кота. Все то, что быстро движется, может быть запечатлено в жестовых набросках, по крайней мере, его сущность, если не детали. Вы можете делать жестовые наброски в качестве разогревающих упражнений в любое время вне зависимости от того, новичок ли вы или рисуете уже давно.

Попробуйте сделать несколько таких набросков. Начните с пятисекундного наброска дерева или участка травы на лужайке. Постарайтесь просто уловить основную форму, направление движения, текстуру или ритм. Делайте все быстро.

А теперь расслабьтесь, уменьшите темп и сделайте десятисекундный набросок. Опять же, старайтесь передать общую форму вашего объекта, а не детали.

Жестовый набросок, выполненный за 30 секунд.

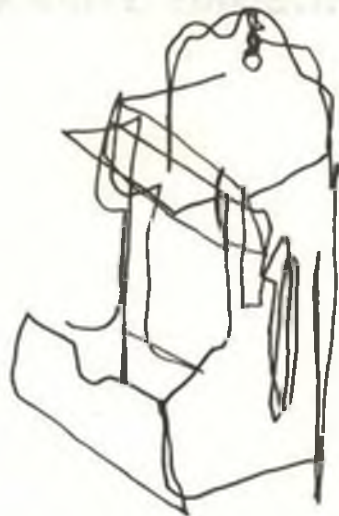
КОНТУРНЫЕ РИСУНКИ

Возможно, вам приходилось делать контурные рисунки еще в школе, но вы тогда не отдавали себе отчета, какое это хорошее упражнение. Помните, как вы рисовали что-нибудь, не глядя на бумагу. Во-первых, вам не придется беспокоиться о том, как ваш рисунок будет выглядеть, поэтому вас не будут терзать сомнения о его совершенстве. В конце концов, вы ведь даже не смотрите на то, что рисуете, потому что вам надо сконцентрировать все свое внимание на объекте рисунка, а не на ваших робких стараниях перенести его на бумагу, может быть, первый раз в жизни.

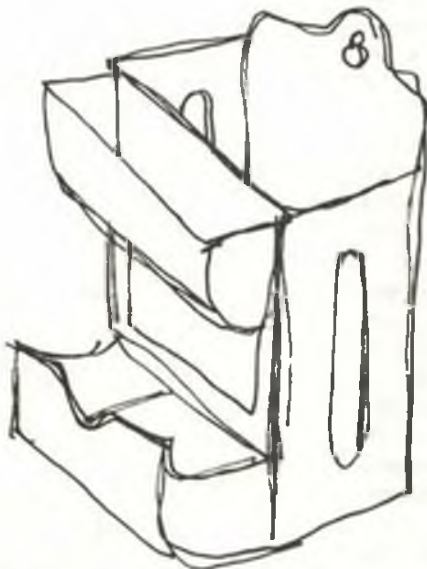
Выберите объектом для рисунка то, что вам нравится: потрепанный ковбойский сапог, подставку для спичек или цветок. Теперь положите перед собой лист бумаги так, чтобы вы не смогли смотреть одновременно и на него, и на предмет.

Представьте, что кончик вашего карандаша — это муравей, который ползет по контуру изображаемого предмета. Если вам хочется, вы можете нарисовать и отдельные его детали. Название "контурный рисунок" не означает, что вы можете рисовать только очертания предметов, оставляя без внимания то, что внутри контура. Не отрывайте карандаш от бумаги, иначе вы потеряете нить рисунка. (Но даже если это произойдет, ничего страшного, ведь вы учитесь.) Вы даже можете выйти за пределы листа бумаги, и уж почти наверняка не сможете вернуться в точку отправления. То, что вы получите, будет отображать ваше видение предмета, каким бы странным оно не показалось на первый взгляд.

Теперь вы можете изредка подглядывать на бумагу, чтобы не сбиться с правильного пути. Так работают хорошие художники. Именно когда мы начинаем слишком часто смотреть на наш рисунок, мы теряем то восхищение, которое первоначально вызывал у нас рисуемый объект.

Контурный рисунок в чистом виде.

Подправленный контурный рисунок.

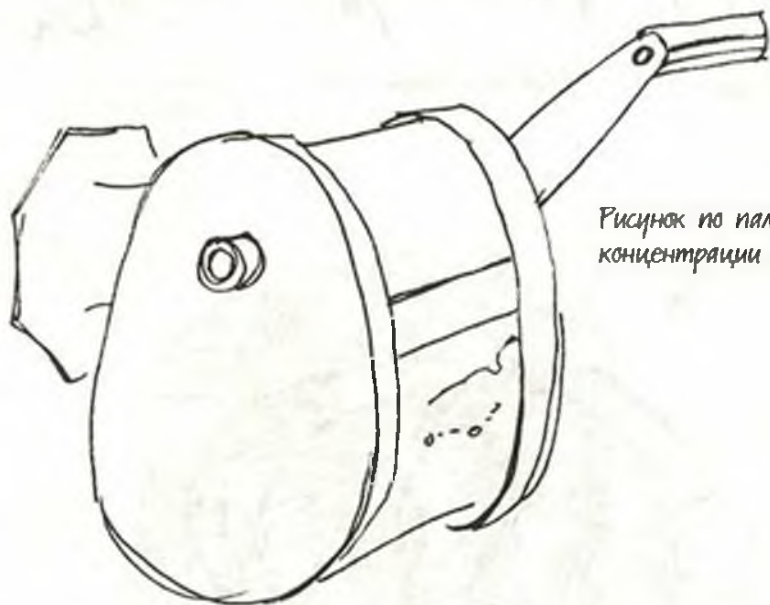
РИСУНОК ПО ПАМЯТИ

Это упражнение будет тренировать вашу память. По крайней мере, вы должны будете запоминать предметы, чтобы потом воспроизвести их на бумаге. Рисовать по памяти хорошо, когда вы увидели странную птичку, которая тут же улетела, или пейзаж из окошка автомобиля (но не в том

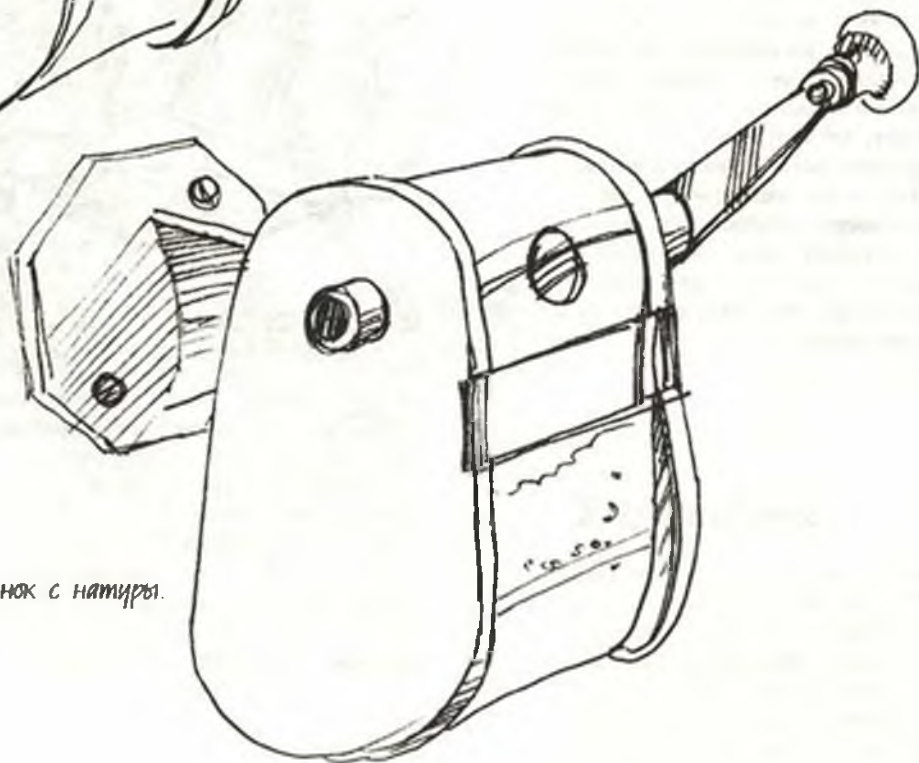
случае, если вы за рулем!) или любой другой быстро исчезающий образ. Наши дети и любимцы-животные всегда в движении. Вы всегда сможете нарисовать по памяти то, как Шарик пустился наутек с вашим носком или как Машенька спрыгнула с качелей и побежала на карусели. Эта точилка для карандашей, которую вы видите внизу, конечно же, никуда не "убежала", но если я ее увидела, к примеру, в антикварном магазине, то нарисо-

вать ее я смогла бы только через некоторое время, вернувшись домой.

Дайте себе от двух до пяти минут времени, чтобы хорошенько рассмотреть понравившийся вам предмет. Задайте себе в уме вопросы, которые помогут запомнить вам его детали. Какой он формы? Какой масти и окраса была собака? У нее были длинные или короткие уши? Такие нехитрые вопросы помогут вам творчески на них ответить на бумаге.

Рисунок по памяти после двухминутной концентрации внимания.

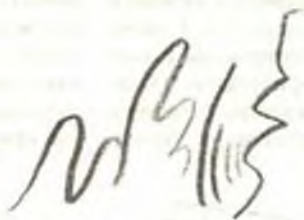

Рисунок с натуры.

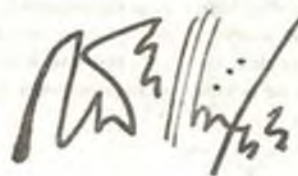
НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ТЕХНИКИ РИСУНКА

Капиллярная ручка

Цветной карандаш

Бамбуковая чернильная ручка

Чернильная ручка
со стальным пером

РИСУЕМ ЛИНИИ

Рисовать линиями — это значит передавать суть изображаемого только с их помощью. В таких рисунках не бывает ни оттенков, ни светотени, ни ощущения объема. Если это звучит слишком стерильно и плоско, то я поспешу вас заверить, что это не так. Такие рисунки красивы, целомудренны и чисты.

Испробуйте имеющиеся у вас принадлежности и посмотрите, какие линии получатся. Изменяйте нажим карандаша — сначала рисуйте линии, почти не касаясь им бумаги, а затем резко усильте нажим.

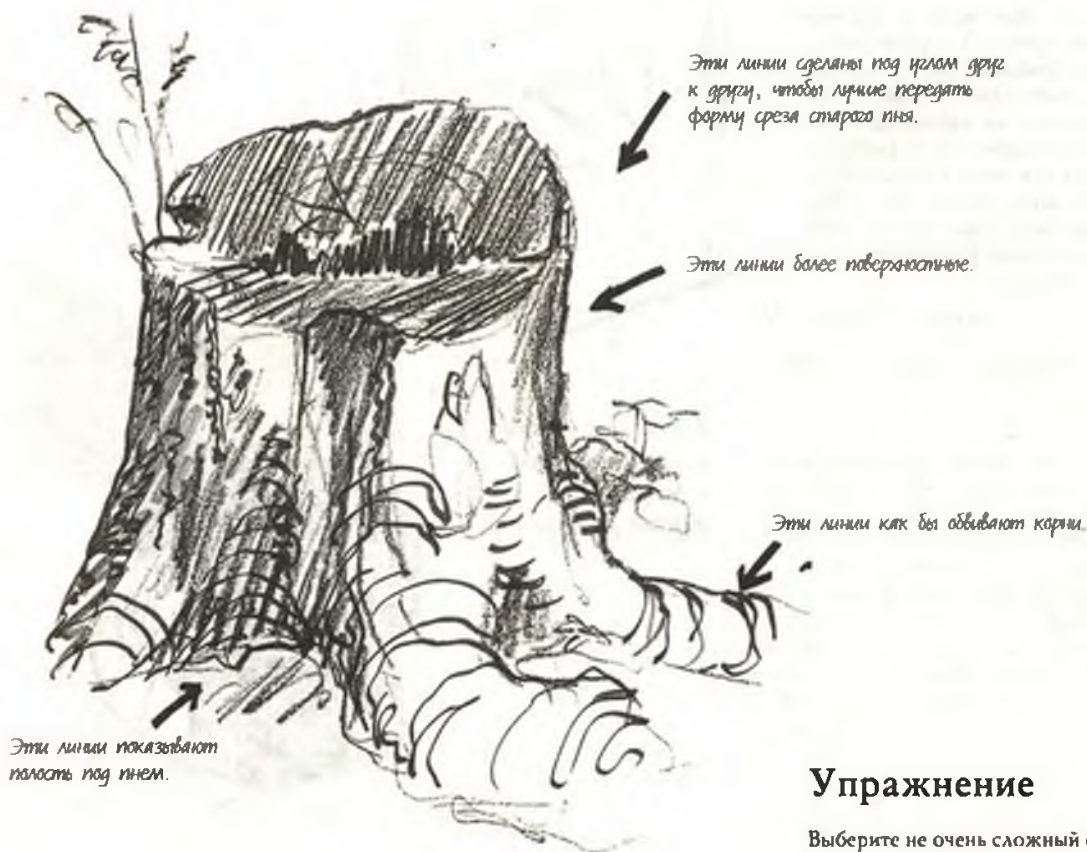
Упражнение

Попробуйте сделать рисунок, пользуясь только линиями. Выберите объект попроще, как, например, эта перевернутая черепаха. Пользуйтесь ручками с разным диаметром пера. В этом рисунке я пользовалась ручками "Micron Pigma" диаметром 0,1 и 0,5 мм. Чтобы показать удаленность предмета, вы можете изобразить более жирными линиями те его части, которые ближе к вам, и более тонкими — удаленную его сторону.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛИНИИ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ РАЗНЫЕ ПЛОСКОСТИ

Пусть ваш карандаш чутко следит за изменениями формы изображаемого предмета, подмерживая угловатости и округлости форм.

Упражнение

Выберите не очень сложный объект, как этот пенёк, скала или валун. Постарайтесь передать линиями форму вашего объекта или указать различные направления. Делайте линии более угловатыми или округлыми в зависимости от того, что вам нужно нарисовать.

ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОК

Это классическая техника, которая позволит вам вначале сделать схематичный или черновой набросок основной формы вашего предмета. Безусловно, линии в таком наброске должны быть еле заметными; я сделала их более жирными для большей наглядности.

Упражнение

Подберите простой, но интересный по форме предмет и очертите на бумаге его приблизительные контуры очень легкими линиями. (Не нажимайте сильно на карандаш, чтобы потом было легче убрать не понравившиеся вам линии.) Когда вы увидите, что верно уловили общие контуры предмета, завершите рисунок, подправив линии и добавив необходимые детали.

Набросайте быстрые, черновые линии, чтобы очертить основную форму предмета. (Делайте их более тонкими, чем на этом примере.)

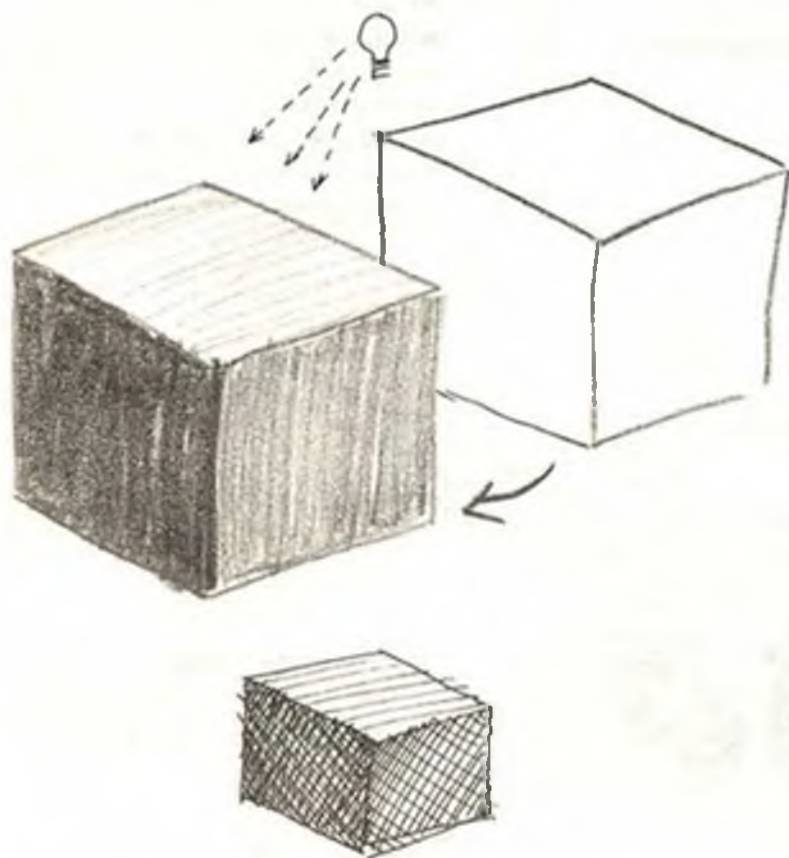
А теперь отточите форму, подправляя и округляя линии и делая растушевку.

СВЕТОТЕНЬ

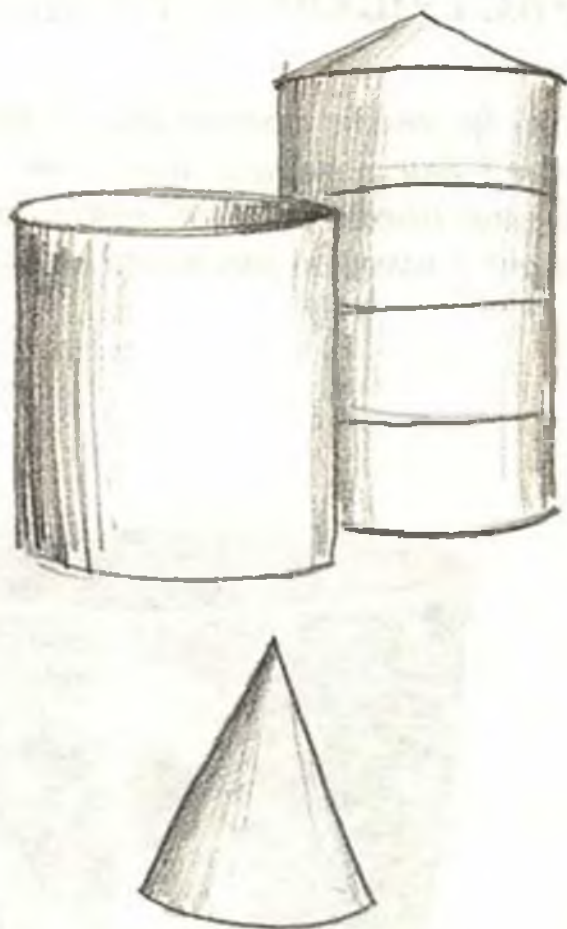
До сих пор в наших основных упражнениях мы пользовались только линиями, даже когда делали перекрестную штриховку. В ваших рисунках вы можете наносить также светотень, чтобы подчеркнуть округлость форм и показать, откуда падает свет. Эффект светотени может быть грубым и схематичным, а можно сделать его почти с фотографической точностью. Для нанесения светотени пользуйтесь боковой стороной грифеля вашего карандаша или возьмите плоский карандаш для набросков. Вы можете также воспользоваться графитовым стержнем или цветным карандашом.

Упражнение:

Трюк со светотенью № 2

Нарисуйте простую по форме коробку в виде куба. Посмотрите, откуда падает свет и с какой стороны тень будет гуще. А теперь нанесите светотень, продумайте, какими штрихами это лучше сделать, а также их направление. (Посмотрите, какого результата можно добиться, делая простую и перекрестную штриховку.)

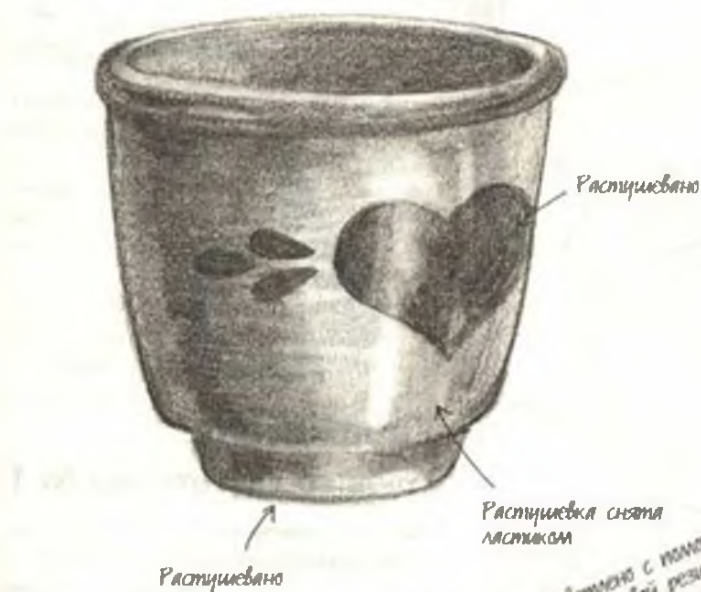
Упражнение:

Трюк со светотенью № 1

Нарисуйте цилиндр и нанесите светотень, чтобы подчеркнуть его округлость. Помните, что нужно переходить к более светлым оттенкам по мере того, как вы будете переходить к растушевке более освещенной части цилиндра. Учтите также, что при растушевке полого призматического цилиндра тень нужно наносить и на внутренней его стенке, но с противоположной стороны. Пользуйтесь этой подсказкой, когда будете рисовать башни, стаканы, кружки для кофе и даже конусовидные предметы.

РАСТУШЕВКА

Если вы хотите добиться более мягкого и ровного тона в вашем рисунке, попробуйте растушевывать штрихи светотени, убрав затем более светлые места с помощью пластичной резинки.

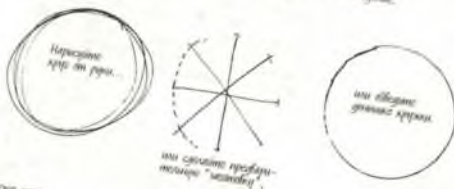
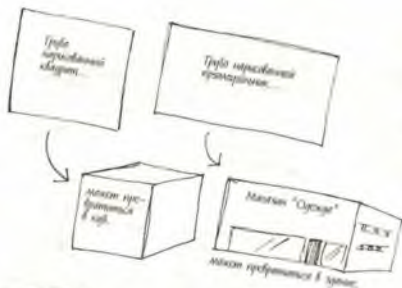

Упражнение

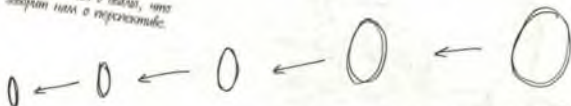
Нарисуйте какой-нибудь предмет красивой округлой формы, например, кружку, как на рисунке. Теперь нанесите светотень, как показано на примере, и растушуйте кончиком пальца или с помощью растушевки. Чтобы сделать более светлыми места, на которые падает больше света, воспользуйтесь ластиком. Вы это можете сделать в том случае, если рисунок выполнен графитовым карандашом или углем. Если же вы рисовали карандашом на восковой основе, то ластик не будет столь эффективным, и вы совсем не сможете им воспользоваться, если рисовали чернилами.

РИСУЕМ КВАДРАТЫ, ПРЯМОУГОЛЬНИКИ, КРУГИ И ОВАЛЫ

В этом наброске круги преобразуются в овалы, что зависит от перспективы.

РИСУЕМ ЭЛЛИПСЫ

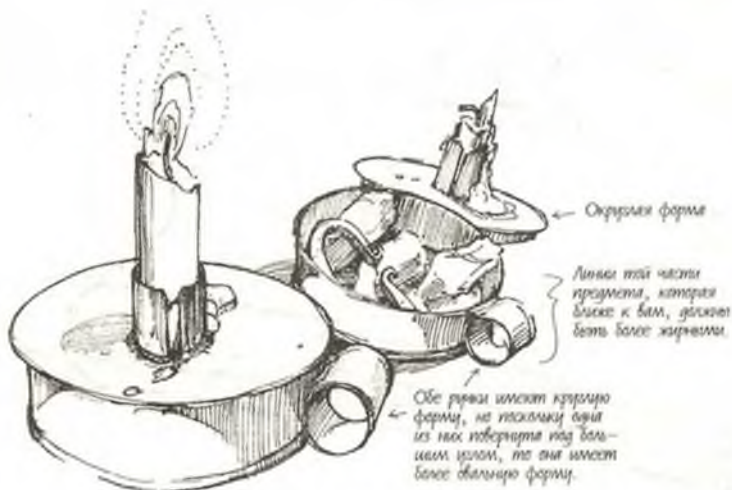
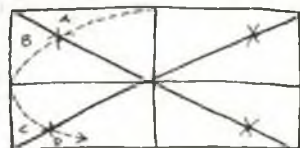
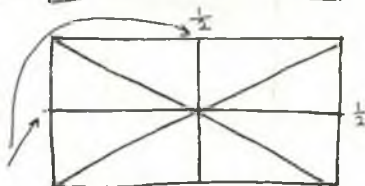
Когда вы делаете наброски или рисуете, обычно не нужно чертить безупречные овалы, ведь вы не конструируете детали реактивного самолета!

Вы можете прекрасно обойтись овалом, нарисованным от руки, если не получается, воспользуйтесь подсказкой на рисунке справа.

Нарисуйте прямоугольник того размера, который подойдет, чтобы вписать в него овал.

Проведите диагонали, чтобы определить центральную точку. Найдите середину каждой грани и соедините их линиями.

Отмерьте расстояние X от центра на каждой из диагоналей — оно должно быть везде одинаковым. Соедините точки, как показано на рисунке. Отрезки A, B, C, D и т. д. должны быть одинаковыми. Заметьте, что все края у овала должны быть округлыми, не заостряйте их.

РИСУЕМ ЦИЛИНДРЫ

Не все цилиндры имеют безупречно округлое сечение...

Этот маяк имеет верхушку граненой формы, тем не менее в ее основе — цилиндр. Посмотрите, как нанесенная светотень подчеркивает чувство формы. Этот рисунок построен по правилам перспективы, посмотрите на внутреннюю сторону крыши: овальная форма там более ярко выражена.

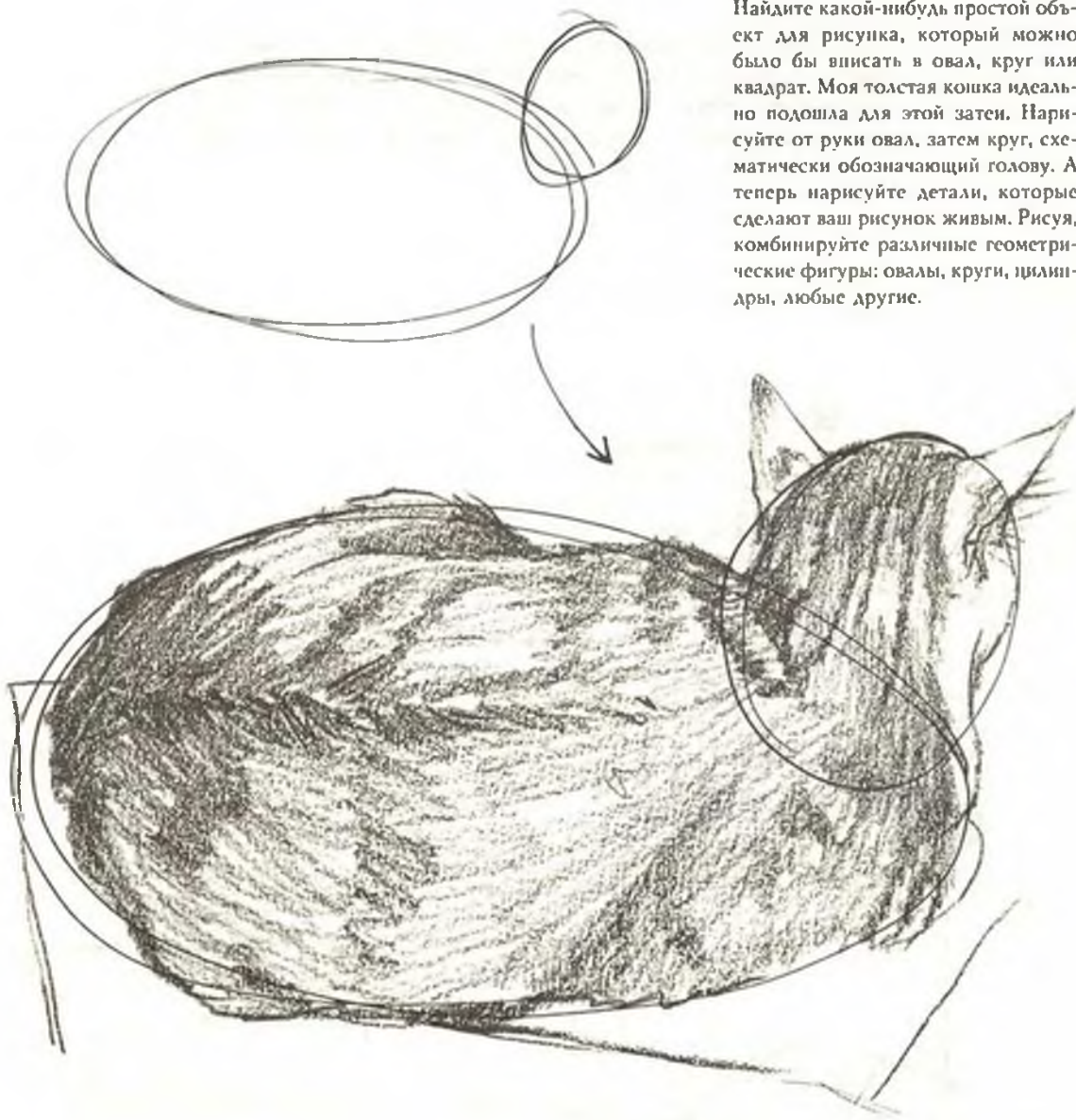

ИСПОЛЬЗУЕМ ОВАЛЫ И КРУГИ

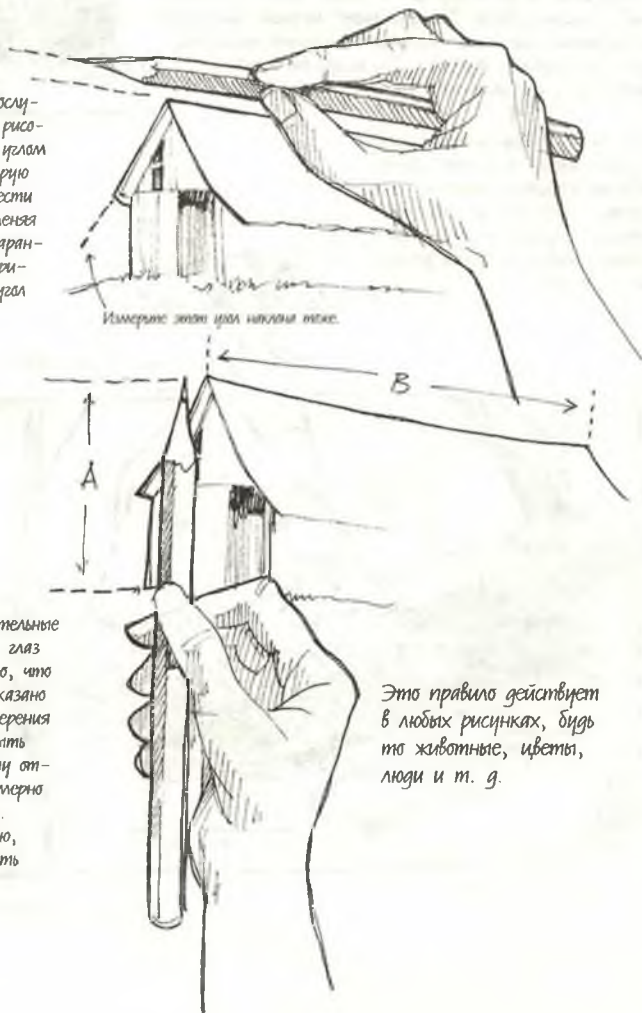
Упражнение

Найдите какой-нибудь простой объект для рисунка, который можно было бы вписать в овал, круг или квадрат. Моя толстая кошка идеально подошла для этой затеи. Нарисуйте от руки овал, затем круг, схематически обозначающий голову. А теперь нарисуйте детали, которые сделают ваш рисунок живым. Рисуя, комбинируйте различные геометрические фигуры: овалы, круги, цилиндры, любые другие.

УЧИМСЯ ДЕЛАТЬ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛАЗ

Ваш карандаш может послужить вам не только для рисования! Соотнесите его с углом наклона той линии, которую вам необходимо воспроизвести на бумаге, затем, не меняя положения, перенесите карандаш на бумагу, чтобы зрительно "уловить" этот угол наклона в рисунке.

Научитесь делать сравнительные измерения. Измерьте на глаз с помощью карандаша то, что вы видите (так, как показано на рисунке). Ваши измерения не обязательно должны быть точными. Сравните длину отрезков А и В. Один примерно наполовину короче другого. Сохраните эту пропорцию, чтобы правильно нарисовать здание.

Это правило действует в любых рисунках, будь то животные, цветы, люди и т. д.

НАБРОСКИ

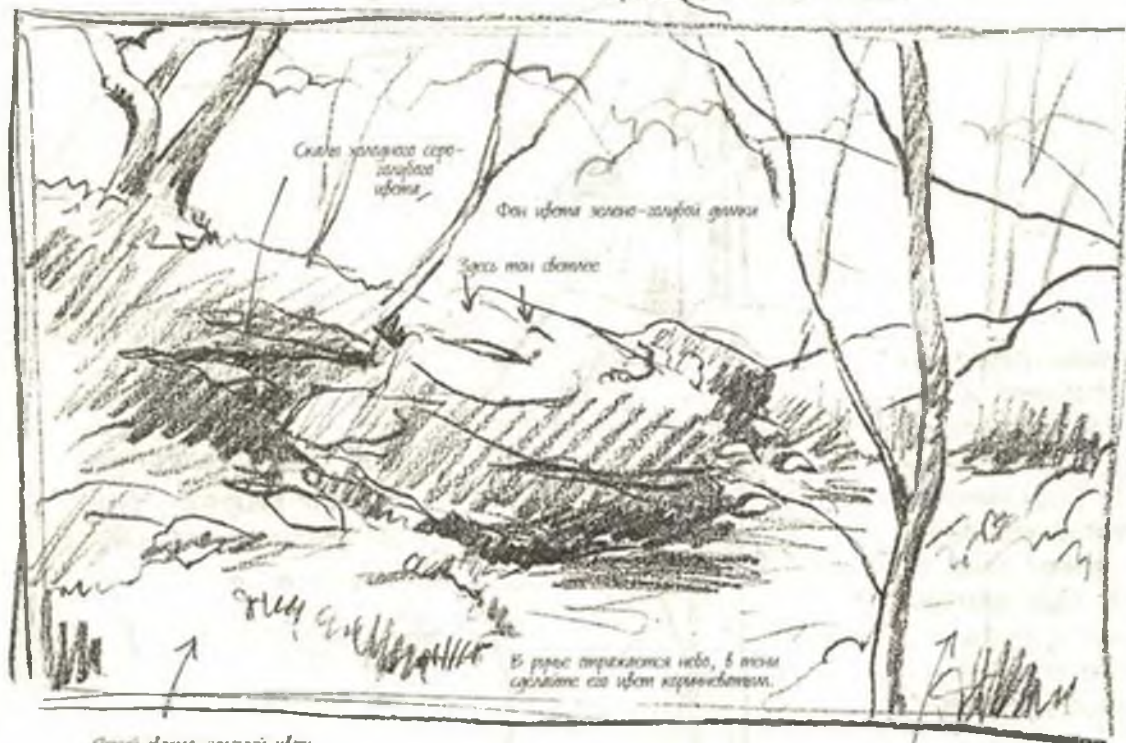
Делать наброски — это практически то же самое, что и рисовать, только обычно этот процесс более быстрый и не такой тщательный. У вас может быть несколько причин или целей, чтобы сделать набросок. "Наперсточные" наброски, как показано на рисунке справа, помогут вам распланировать композицию и распределить оттенки. Они могут быть очень маленькими, что отражено в названии.

Вы можете делать наброски, чтобы передать какую-либо сцену, сделать цветные зарисовки, нарисовать этюд, который потом станет частью картины. Делайте наброски ваших любимых животных, ваших детей, да чего угодно.

Делать черновой набросок

Сквозь холодное серо-голубое небо

Фон цвета зелено-голубой дымки

Здесь тон светлее

Здесь светлее

В расщелинах неба, в тени скрываются его цвет коричневатый.

Здесь светлее - зеленоватый цвет

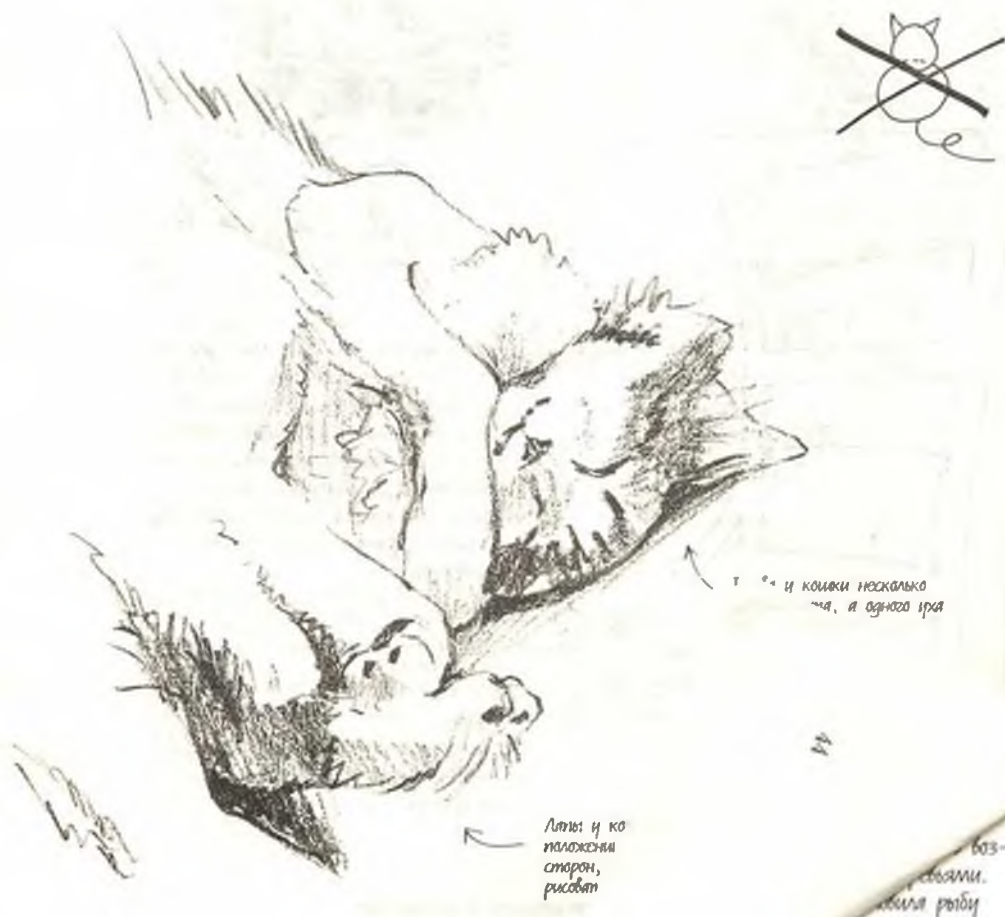
Здесь цвета настолько приближены.

ПОПРОБУЙТЕ РИСОВАТЬ В РАЗНЫХ РАКУРСАХ

Иногда новая перспектива или другой угол зрения прекрасно помогают вам избавиться от стереотипного мышления. Рисунок кошки не должен состоять из двух кругов, двух треугольников и изогнутой линии. Он должен дышать жизнью и быть грациозным.

Эта техника подходит для рисования не только живых существ. Возьмите вазу, табуретку или фотографию в рамочке, переверните ее вверх тормашками — и вы поймете, насколько легче рисовать то, что вы видите, а не то, что вы знаете.

РИСУЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ* ФОРМЫ

Чтобы легче увидеть то, что происходит вокруг, сделайте рамку, которая будет вмещать весь ваш рисунок.

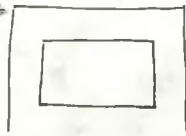
Используйте этот прием, рисуя неодушевленные предметы или...

Нанесите на "отрицательные" формы светотень, при желании вы можете это сделать и в цвете.

ваших друзей, или домашних животных. Вы можете также применять его, изображая деревья с замысловатыми ветками. Всегда представляйте себе границы вашего рисунка или сделайте специальную маленькую рамку из картона, через которую вы сможете смотреть на предмет вашего рисунка.

Эта рамка поможет вам ограничить композицию, когда вы будете рисовать на природе.

* "Отрицательные" формы в данном случае обозначают предметы и пространство, окружающие предмет рисунка, которые мы обычно игнорируем.

ПОБОЛЬШЕ ПРАКТИКИ

Упражнение

Уделяйте рисованию несколько минут каждый день или хотя бы несколько раз в неделю. Неважно, рисуете ли вы что-то сложное или простое. В любом случае, это хорошая тренировка.

Не теряйте навыков. Чем больше вы рисуете, тем лучше у вас будет получаться. Выбирайте объекты для рисунка поинтереснее и не слишком простые, но такие, с которыми вы сможете справиться. Например, кисти рук. Не забывайте об "отрицательных формах" и ограничительной рамке.

ПРАВИЛ НЕ СУЩЕСТВУЕТ...

за исключением того, что вы должны получать удовольствие от рисования. Если в вашем рисунке есть какие-нибудь технические неточности, пусть вас это не смущает. Вы всегда сможете исправить неудавшуюся линию или просто оставить ее как есть. Иногда людям больше нравится сам процесс рисования, а не конечный результат.

Не думайте, что в каждом вашем рисунке вы всегда должны выписывать все детали...

Вы можете остановиться в любой момент. Потом вы сможете вернуться к вашему рисунку, а может быть, он вам больше понравится именно в незаконченном виде, потому что таким образом останется возможность домыслить какие угодно детали.

Вести полевой журнал может быть так же интересно, как и учиться рисовать. Делайте зарисовки птиц и млекопитающих. Рисуйте их в движении, стараясь запечатлеть как можно больше ракурсов. Делайте письменные комментарии того, что вы видите. Записывайте даты (и даже время суток, если хотите), а также несколько слов о погоде.

Рисуйте полевые цветы, черепахи, бабочек, все то, что привлекает ваш взор. Можете отыскивать информацию о том, что вы увидели, в природоведческом справочнике. Интересно делать зарисовки и самой среды обитания разных животных. Даже если вы уже закончили свой рисунок и вдруг увидели что-то новое, что вас удивило (как, например, большую серую цаплю), дорисуйте и ее. Такой рисунок добавит изюминку к воспоминаниям об этом дне.

24 ноября
Нарисовано в 15.30.

Когда я шла вверх по склону к машине, я внезапно увидела большую серую цаплю, которая поднялась в воздух и медленно плавно стала кружить над деревьями. Наверное, перед тем, как улететь, она ловила рыбу в замерзающем пруду.

ВЕДЕМ ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

31 июля 1994 г.

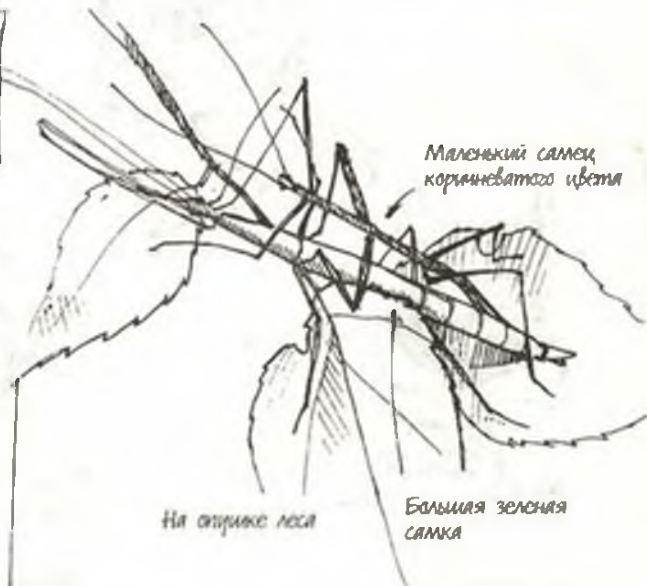
Теплый летний день.
Галки и синицы.

Делайте заметки о том, когда, в каком месте вы были, какая стояла погода, и плюс к этому опишите то, что вы увидели, услышали или почувствовали.

Двое спаривающихся насекомых; самка бледно-зеленого цвета больше по размеру

Как я уже сказала, полевой журнал отличается от блокнота экологов тем, что в нем, кроме рисунков, вы также делаете записи о том, что увидели на природе или просто на улице. У натуралистов многовековой опыт ведения таких журналов. У вас тоже прекрасно получится!

Маленький самец
коричневатого цвета

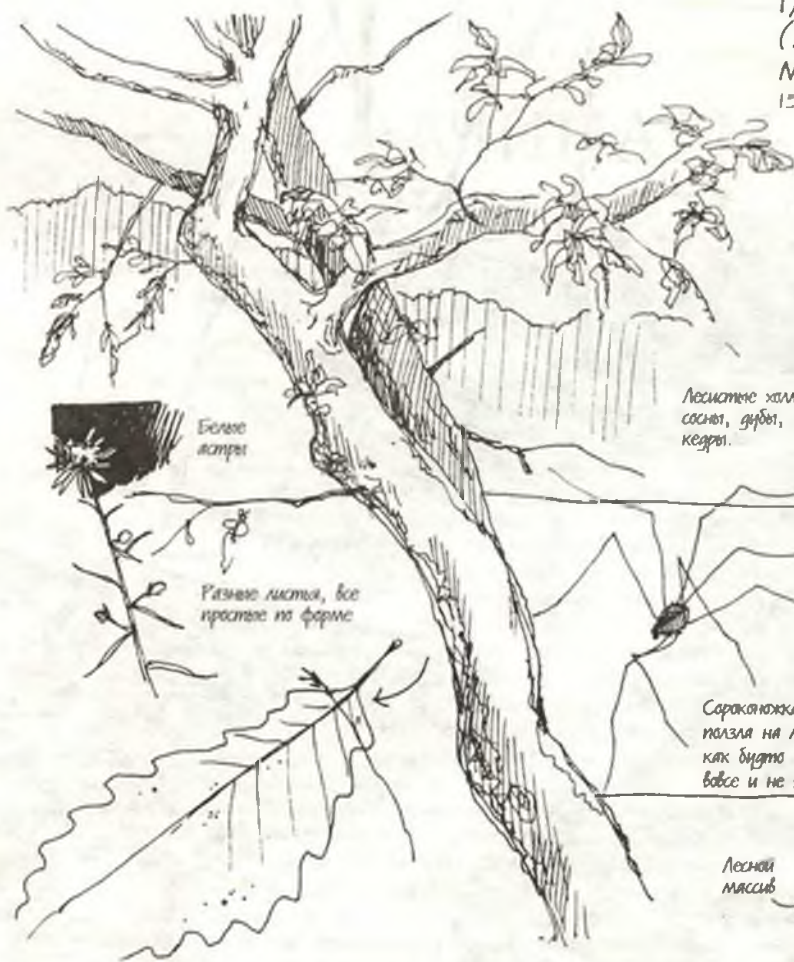
На опушке леса

Большая зеленая
самка

ВЕДЕМ ПОЛЕВОЙ ЖУРНАЛ

17 сентября — ХСМ
(Христианский Союз
Молодежи) Озарксы.
13.00

Большое
листво

Разные листья, все
простое по форме

Лесистая хитма:
сосны, дубы,
кедры.

Блестящий
черный жук
приземлился
и снова взлетел,
за ним — бо-
жья каровка.

Сороконожка за-
ползла на меня,
как будто это
вообще и не я.

Лесной
массив

Это страница из моего собственного полевого жур-
нала. Я сделала зарисовки всего того, что увидела
вокруг, включая сороконожку, которая заползла мне
на калено. Все детали, которые я зарисовала и за-
писала, помогут мне воскресить в памяти этот
день, а также узнать что-то новое об Озаркской
экосистеме.

НАЧИНАЕМ РИСОВАТЬ

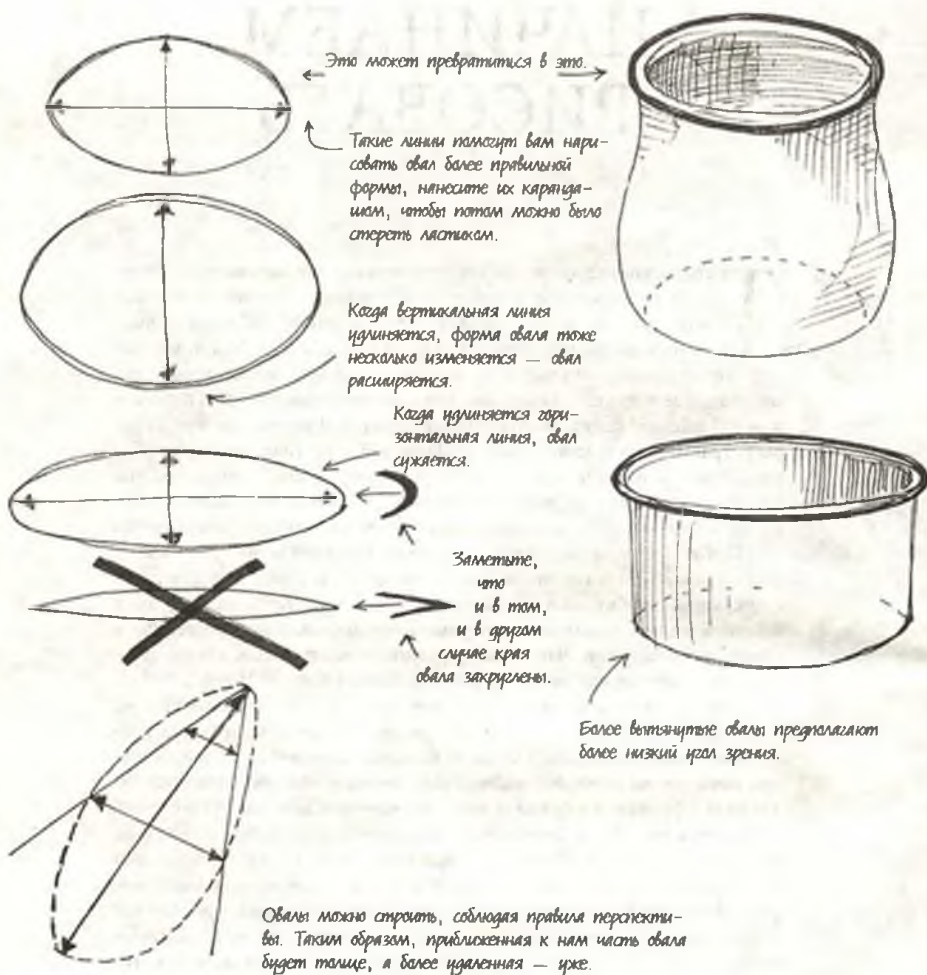
Теперь, когда вы освоили несколько основных упражнений и изучили возможности ваших рисовальных принадлежностей (возможно, у вас даже появились предпочтения), вы можете приступить к рисованию некоторых привычных вам вещей. Мы будем часто использовать овальные и круглые формы, применимые для рисования множества предметов. Затем постепенно перейдем к рисункам узнаваемых вещей — стеклянных бутылок, фруктов, цветов, деревьев, травы, воды и даже людей на фоне пейзажа. (Вам совсем не обязательно становиться признанным художником, как Рембрандт. Мы просто постараемся развить ваше визуальное восприятие, научить вас, как придать рисункам немного жизни и чувства пропорциональности.)

Потом мы расширим диапазон наших действий и поиграем с цветом. Мы не будем слишком беспокоиться о теории цвета и других сложных материях. Жизнь наполнена всеми цветами радуги, хотя обычная линия, выполненная черными чернилами, тоже может быть очень экспрессивной. Что может сравниться с красивым ярким цветом, что заставит вас так же бурно радоваться жизни? И вы, конечно, даже представить себе не сможете золотую осень без буйства красок!

Рисовать натюрморты тоже интересно. Они не обязательно должны быть безжизненными и сухими. Включайте в свои натюрморты вещи, которые вы особенно любите. Для натюрморта прекрасно подойдет ваза с фруктами и бутылка вина. Вы, конечно, должны будете уметь нарисовать все это, и все-таки главное, чтобы в композицию входили ваши любимые вещи. Возьмите, к примеру, старую вазу, которую вам подарила бабушка, добавьте к ней статуэтку, купленную в Китай-городе. А если вам, как и мне, нравится собирать всякие интересные камешки и ракушки, включите и их в ваш натюрморт. Одна моя приятельница, которая преподает рисунок маленьким детям, рассказывала, что из рисунков ее подопечных больше всего ей нравился тот, на котором был нарисован побег капусты брокколи и пятнистая саламандра! Постарайтесь, чтобы ваши натюрморты отражали вашу индивидуальность и были наполнены смыслом, тогда, рисуя их, вы получите настоящее удовольствие.

ОВАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Овальные формы применимы для рисования множества предметов, но особенно они вам понадобятся для натюрмортов. Помните о том, что необязательно рисовать абсолютно правильный овал.

Овалы могут менять свою форму в зависимости от угла зрения, с которого на них смотреть. Если смотреть на овальную форму снизу вверх, то она сильно вытягивается.

Если же посмотреть на нее сверху вниз, то овал уже будет больше походить на круг.

На самом деле, как видно на рисунке, круглые по форме предметы, например, этот чайник на подставке, могут приобретать овальную форму, все зависит от угла зрения.

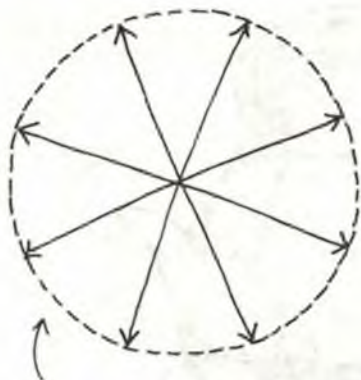
Попробуйте посмотреть на этот чайник сверху, и вы поймете, что я имею в виду.

Упражнение

Выберите простой, округлый по форме предмет, который принимает овальную форму при изменении угла зрения. Нарисуйте сначала его вид сверху, затем поставьте его немного выше уровня глаз и тоже нарисуйте, и наконец, поставьте предмет прямо перед собой и сделайте третий рисунок. Посмотрите, как изменилась форма одного и того же предмета.

КРУГИ

Чтобы нарисовать круг относительно правильной формы, можно сначала начертить пересекающиеся в одной точке отрезки одинаковой длины, затем соединить плавной линией конечные точки, и у вас получится круг!

Из кругов вы можете нарисовать апельсин...

слива...

виноград...

панцирь черепахи, тыквы, звезды, грецкие орехи, любые круглые предметы.

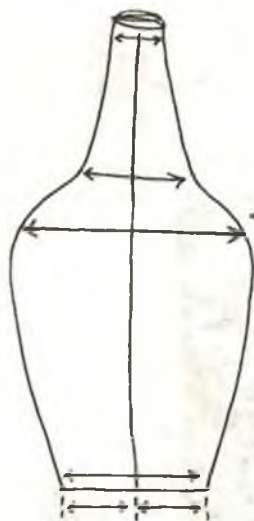
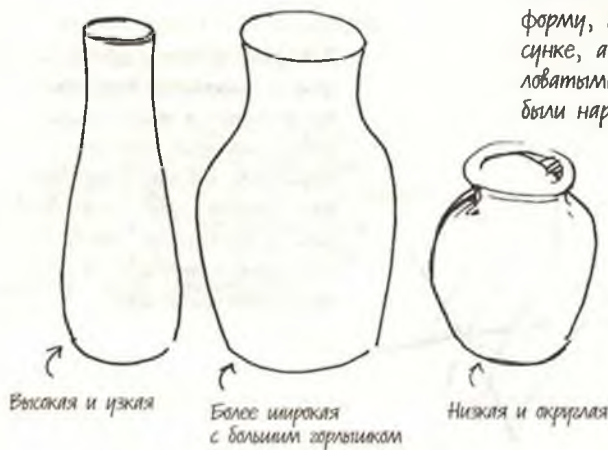
Нанесенная светотень подчеркнет округлость формы.

Этот зрелый сочный помидор имеет только приблизительно круглую форму.

Круги в рисовании вам понадобятся не меньше овалов. Как мы уже заметили, многие овалы на самом деле являются кругами, если на предмет посмотреть сверху.

ВАЗЫ

Вазы могут иметь очень простую форму, как те, что показаны на рисунке, а могут быть и весьма замысловатыми. Все вазы на рисунке слева были нарисованы с одной точки зрения.

Если вы хотите сделать обе стороны вашей вазы похожими или (о ужас!) абсолютно одинаковыми, проведите вспомогательные линии, как это показано на рисунке слева. Они помогут вам нарисовать правильную форму или исправить ошибки.

Некоторые люди рисуют сначала половину вазы, затем складывают лист пополам и дорисовывают вторую половину в зеркальном отображении.

СТЕКЛЯННЫЕ СОСУДЫ

Подберите стеклянный предмет с солнечными бликами. Не делайте на своем рисунке таких отблесков, которые обычно показывают в мультиках. Пример слева. Такой блик может получиться, только если в стекле отражается четырехстворчатое окно.

Для начала попытайтесь правильно распределить светотень на вашем рисунке. Вы можете также нарисовать предметы на заднем плане, просвечивающиеся сквозь стекло, чтобы усилить ощущение прозрачности.

Стеклянный стакан для воды, на рисунке справа, будет сложнее нарисовать, но принцип остается тем же (не считая, конечно, что стакан на $\frac{2}{3}$ заполнен водой!). Набросайте контур стакана. В данном случае это будет цилиндр. Затем распределите светотень так, как вы ее видите. Используйте контрасты световых бликов, чтобы придать вашему стакану "стеклянный" вид.

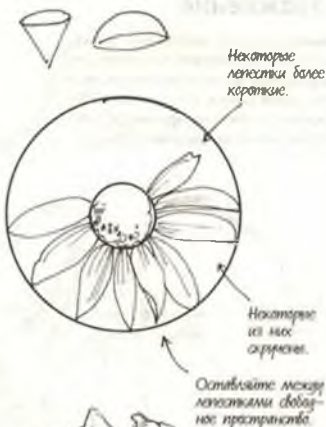
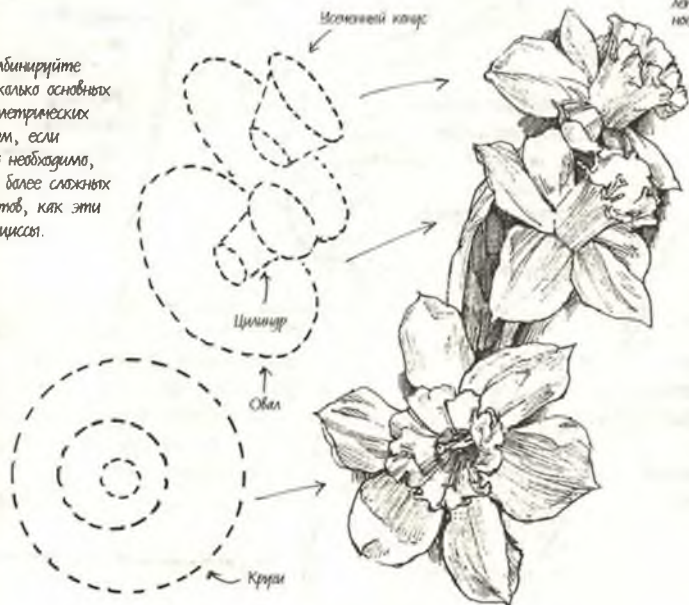

РИСУЕМ ЦВЕТЫ С ПОМОЩЬЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

Эта хитрость поможет вам рисовать любые цветы — и конусовидные, и похожие на колокол.

Помните, что в жизни много разнообразия. Даже если вы используете круг, овал или конус, чтобы "вписать" в него форму вашего цветка, не стремитесь быть слишком точными, иначе ваш рисунок будет выглядеть ненатурально.

Комбинируйте несколько основных геометрических форм, если это необходимо, для более сложных цветов, как эти нарциссы.

ЦВЕТЫ

Упражнение

Возьмите простой цветок или небольшой букет. Посмотрите, как много разных рисунков вы можете сделать, имея перед собой один и тот же цветок! Используйте различные приемы, о которых шла речь в предыдущей главе.

Попробуйте сделать контурный набросок, не глядя на бумагу, а сконцентрировав все внимание на цветке.

Сделайте схематический набросок, а затем впишите в него детали (уберите ластиком черновые линии).

Или используйте технику контурного рисунка с последующей штрифовкой деталей. Вы можете рисовать по памяти или с натуры.

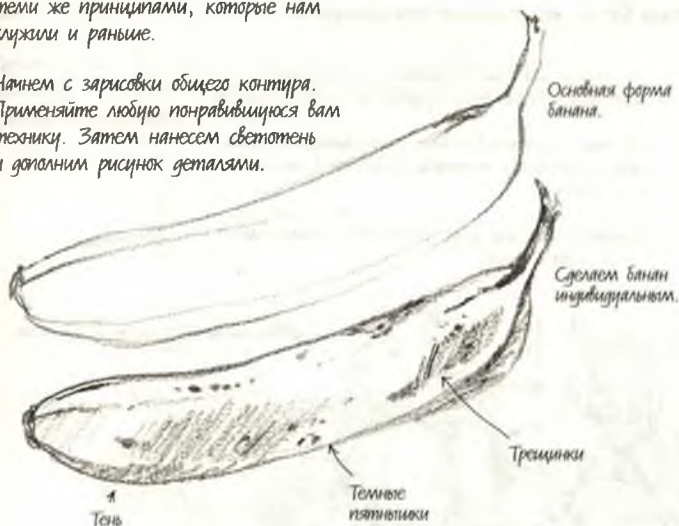

РИСУЕМ ФРУКТЫ

Мы будем рисовать фрукты, пользуясь теми же принципами, которые нам служили и раньше.

Начнем с зарисовки общего контура. Применяйте любую понравившуюся вам технику. Затем нанесем светотень и дополним рисунок деталями.

Не думайте, что вам будет скучно рисовать яблоки только потому, что их можно вписать в банальную круглую форму. Яблоко на рисунке справа только что сорвали с ветки, оно свежее, на нем есть даже листья и по кожуре ползет маленький муравей.

Позаботимся о муравейке
Вот так вписывается в круг.

НАТЮРМОРТЫ

Натюрморты могут быть составлены из абсолютно нетрадиционных для них вещей, как, например, коллекция этих плюшевых игрушек. Будем использовать все те же, знакомые нам принципы.

Вы можете для начала подобрать для предметов натюрморта геометрические формы, а затем вписать их.

Светотень, которая в данном случае выполнена с помощью перекрестной штриховки, добавляет в рисунок глубину и объем.

Перекрывающие друг друга формы тоже создают иллюзию глубины рисунка.

Вписывайте фигуры в геометрические формы

Перекрывающиеся фигуры

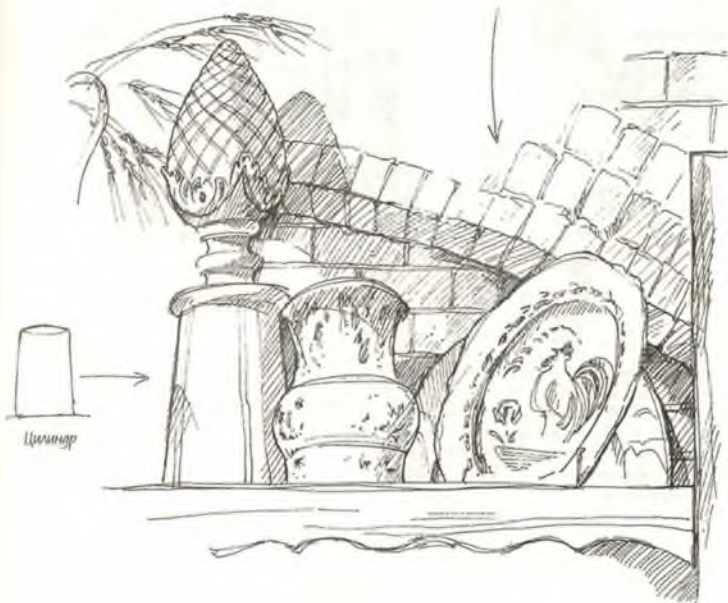
Упражнение

Подыщите несколько предметов, которые вам нравятся. Совсем не обязательно брать набившую оскомину вазу с цветами. Попробуйте поставить на бумагу основные контуры предметов, не забывая, что их можно вписать в круги или овалы. После этого выпишите детали. Для рисунка воспользуйтесь перьевой ручкой, простым или цветным карандашом.

НАТЮРМОРТЫ

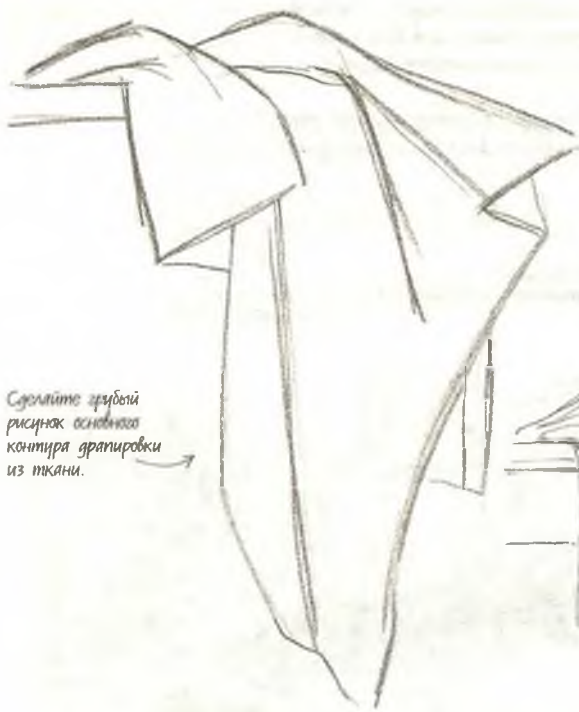
В натюрморте могут сочетаться овальные, круглые, цилиндрические и другие формы. Вы можете включить в ваш рисунок также незавершенные виньетки, как на примере внизу.

Сделайте сначала контурный рисунок, а затем добавьте детали текстуры. Вы можете также придать вашему натюрморту красивое обрамление.

ДРАПИРОВКА

Сделайте грубый
рисунок основного
контура драпировки
из ткани.

Драпировка часто присутствует в натюрмортах. Обычно она представляет собой ткань, на которой располагаются предметы натюрморта, или просто создает фон. В зависимости от того, как вы ее нарисуете, она может выглядеть как нечто несущезначное или, напротив, стать красивым элементом вашего натюрморта.

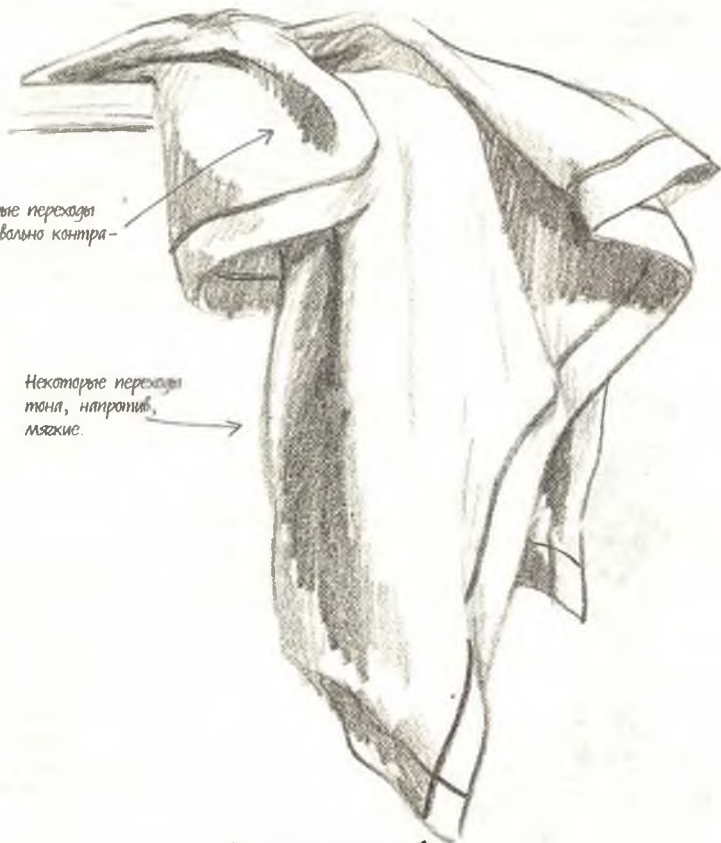
Или сделайте более
точный контурный
рисунок драпировки.

ДОВОДИМ РИСУНОК ДРАПИРОВКИ ДО КОНЦА

Нанесите светлотень, подчеркните складки на ткани — это придаст рисунку объем. Присмотритесь внимательно к драпировке, чтобы отчетливо представить, какие места оставить наиболее светлыми и куда нанести самую густую тень.

Некоторые переходы
тона довольно контра-
стные.

Некоторые переходы
тона, напротив,
мягкие.

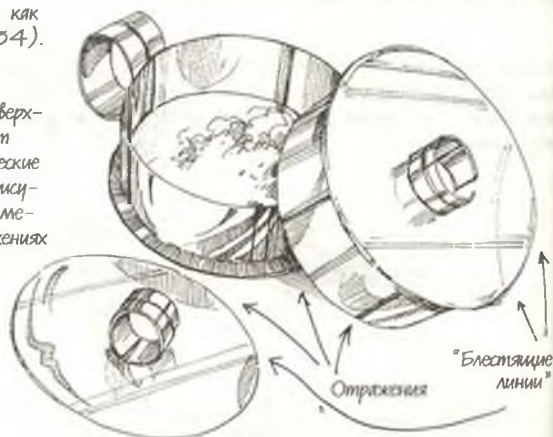
Сам рисунок на ткани ¹
помогает усилить чув-
ство формы драпировки.

БЛЕСТЯЩИЕ ПРЕДМЕТЫ

(Будем рисовать их примерно так же, как рисовали стеклянные предметы, стр. 54).

Металл

Посмотрите, как на металлических поверхностях отражаются предметы и играет свет. Сильно отполированные металлические предметы обычно блестят. Если ваш рисунок черну-белый, то вам, по крайней мере, не придется беспокоиться об отражениях в цвете.

Нанесите на вашем рисунке световые блики на металлической поверхности, но не делайте их слишком сложными по форме.

Фигурное стекло

Отметьте для себя самые контрастные места.

Правильно нанесенная светотень поможет подчеркнуть эффект блеска стекла.

Постарайтесь, чтобы светотень на вашем рисунке подчеркивала также рельеф стеклянного предмета

Сделайте для себя простой карандашный набросок, как на этом рисунке, обозначив на нем основной рельеф стекла. Доведите рисунок до конца, выполните светотень с помощью штриховки или наложив ровный тон.

РИСУЕМ ШЕРОХОВАТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

В данном случае вам не придется беспокоиться о том, как распределить игру света на поверхности. Вам нужно будет постараться как можно лучше передать специфическую шероховатую текстуру. Попробуйте сделать это разными способами.

Штриховкой выразили более темную по цвету кору палена.

Точки, черточки, зигзаги и волнистые линии

Эта поверхность не блестит.

Древесная зёрна

Рисунок выполнен черным карандашом "Prismacolor".

Неровная кора, щель

На этом рисунке я попытался передать линию текстуры древесины палена и неровную шероховатую поверхность древесной зёрна.

Это тоже матовая поверхность.

Точки помогут подчеркнуть текстуру.

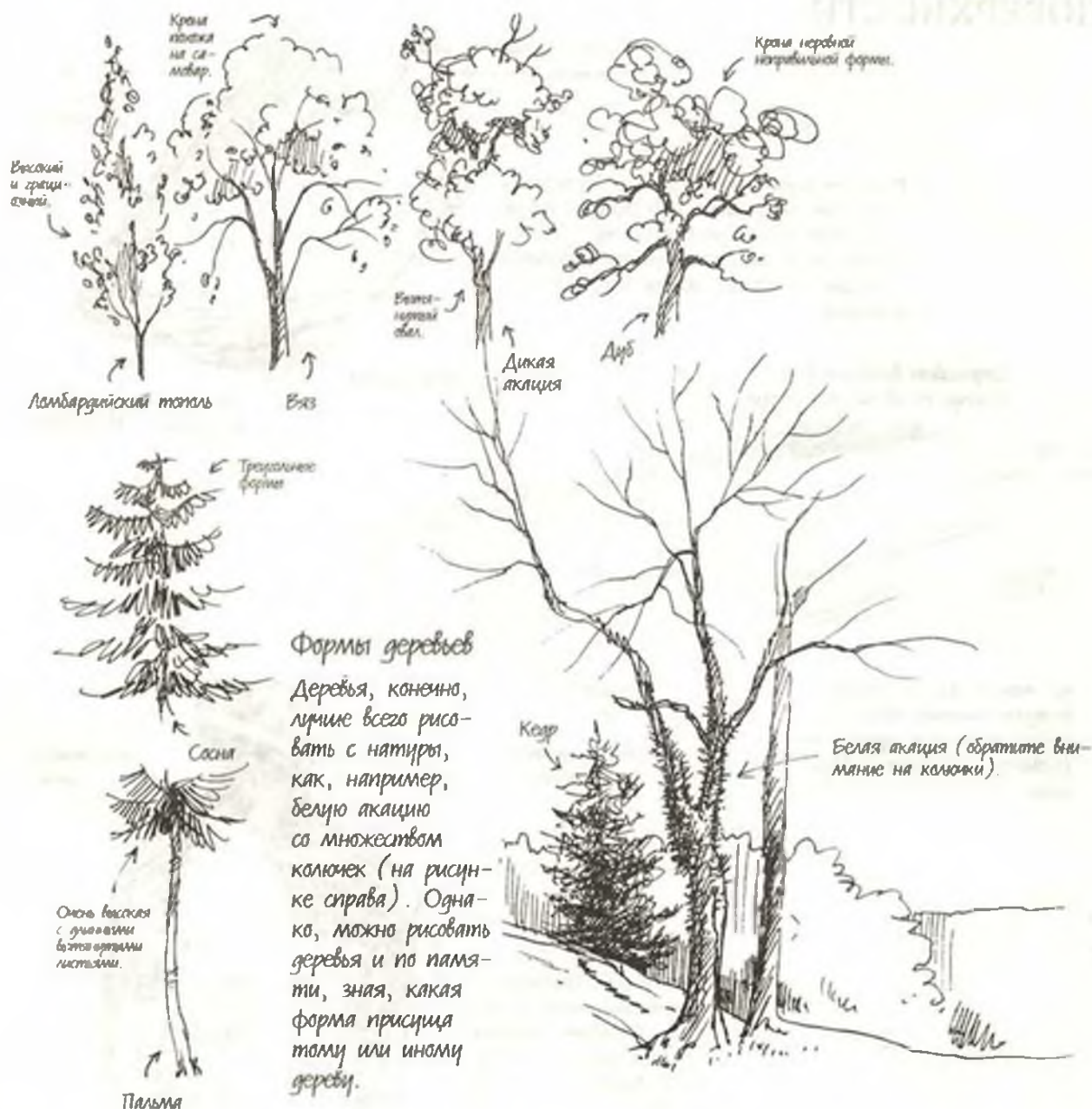
Эта старая керамическая чернильница имеет шероховатую поверхность, что показано с помощью штриховки, но одновременно она немного блестит.

Упражнение

Найдите кусок дерева, камень или любой другой предмет с шероховатой поверхностью. Испробуйте разные способы передачи грубой текстуры: точки, волнистые линии, перекрестную штриховку. Попробуйте создать в нашем рисунке ощущение объема.

РИСУЕМ ДЕРЕВЬЯ

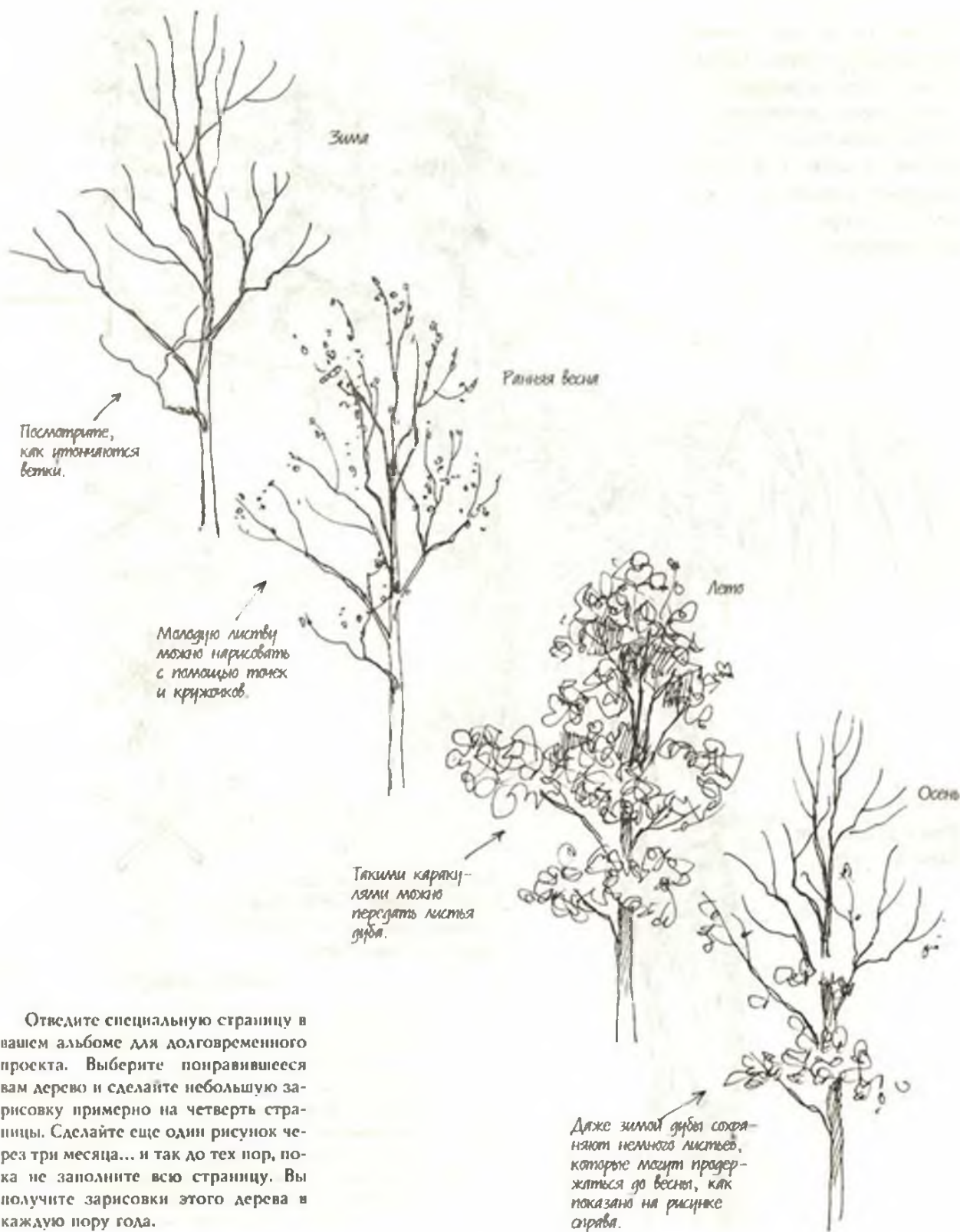
Формы деревьев

Деревья, конечно, лучше всего рисовать с натуры, как, например, белую акацию со множеством колючек (на рисунке справа). Однако, можно рисовать деревья и по памяти, зная, какая форма присуща тому или иному дереву.

Упражнение

Найдите в вашем районе как можно больше разных деревьев и зарисуйте их форму. Если хотите, можете отыскать их названия в природоведческом справочнике и подписать. Отметьте для себя, чем отличаются эти деревья друг от друга. Разнообразие сделает ваши рисунки более интересными.

ДЕРЕВЬЯ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

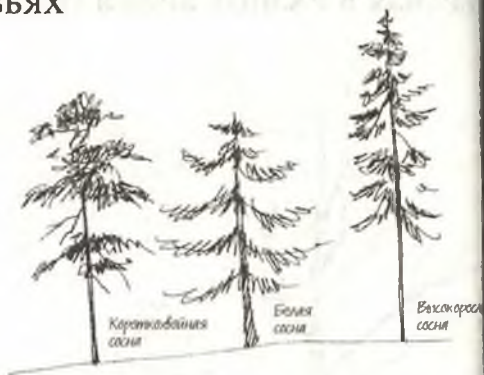

Отведите специальную страницу в вашем альбоме для долговременного проекта. Выберите понравившееся вам дерево и сделайте небольшую зарисовку примерно на четверть страницы. Сделайте еще один рисунок через три месяца... и так до тех пор, пока не заполните всю страницу. Вы получите зарисовки этого дерева в каждую пору года.

КОЕ-ЧТО ЕЩЕ О ДЕРЕВЬЯХ

Деревья, как и люди, имеют свою индивидуальность. Каждая из трех сосен на рисунке справа имеет характерные черты, свойственные этому подвиду, а также и свои индивидуальные особенности, обусловленные средой произрастания.

Вот как выглядит пальмовое дерево.

Эти схематические рисунки сосны и пальмы, выполненные в стилизации, никому не покажутся оригинальными.

НЕ РИСУЙТЕ БЕЗЛИКИХ ДЕРЕВЬЕВ

Для основных форм не забывайте об "отрицательных формах".

Лучше не рисовать деревья в общем виде или пытаться воспроизвести "типичного представителя" какого-либо вида деревьев.

Выберите реально существующее дерево и рисуйте его в разное время года.

Упражнение

Найдите для себя дерево, где-нибудь поблизости от вашего дома, чтобы вы смогли его рисовать в любое время года. Пусть это дерево будет не слишком большим или сложным по форме, как это небольшое яблоневое деревце, которое растет у меня во дворе. Обратите внимание на "отрицательные формы", которые помогут вам лучше написать основную форму дерева.

РИСУЕМ ДЕТАЛИ

Галля сжисоватая
древесина корня

Присмотритесь к дереву повнимательнее, и вы обнаружите разные мелкие детали: насекомых, поврежденные дятлом места на стволе, траву у подножия, ободранную кору

Рисуйте кору дерева с помощью разных линий и штриховок — это кора дерева грецкого ореха. Кору березы можно изображать более плавными линиями, следуя за формой ствола, как показано на примере.

ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ

Для создания более
интересной текст-
туры комбинируйте
в рисунке ветви
с листвой.

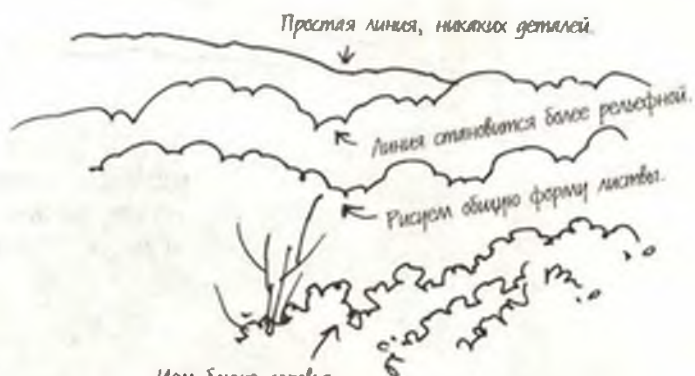
Не забывайте
о фоновых
деталях.

Простой фон
рисовать

Когда вы рисуете лес, обязательно вписывать
каждую ветку и листок, чем дальше на задний
план уходят деревья, тем схематичнее они
становятся.

ДЕРЕВЬЯ НА ЗАДНЕМ ПЛАНЕ

ЛАНДШАФТНЫЙ РИСУНОК

Чем ближе к вам дерево,
тем детальнее вы можете
его выписать.

Чем ближе деревья
к переднему плану,
тем более изло-
манной становится
линия листвы.

Зимой деревья голые. На этом рисунке они нарисованы
в форме веера с подчеркнутыми голыми ветками.

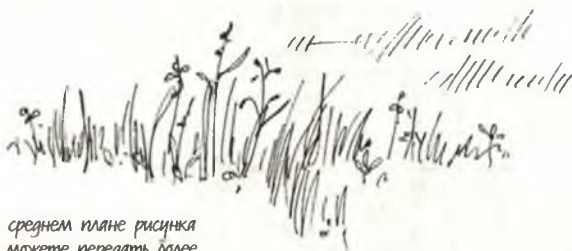
Упражнение

Сходите в ваш городской парк
или съездите за город. Нарисуй-
те дорожку в парке или тропин-
ку в лесу, изображая уходящие
в даль деревья, обратите внима-
ние на их листву.

ТРАВЯНОЙ ПОКРОВ

Траву на заднем плане вы можете нарисовать с помощью обычных волнистых или прерывистых линий, как показано на рисунке сверху.

Вы можете изобразить, как трава колышется на ветру.

На среднем плане рисунки вы можете передать более подробно формы разных былин и растений...

На переднем плане можно в деталях нарисовать разнообразные растения или просто постараться передать текстуру разных форм.

ДОБАВИМ ЦВЕТ

Можно разукрасить цветом рисунок, выполненный черным карандашом, например, "Prismacolor". Некоторые места можно размыть водой, таким образом, цвета несколько смешаются.

Фон выполнен в синем-зеленом тоне.

Это похоже на создание внешнего собственного альбома для раскрытия.

Размывайте цвет осторожно, не позволяйте расплываться контурам линиям — таким, как та, что ограничивает дом от кедра.

Используйте цвет, чтобы выразить ваше собственное настроение, настроение изображаемого предмета или показать перспективу, подчеркнуть колорит местности и цветовую гамму времени года. В умении пользоваться цветом и заключается великое искусство рисунка!

РИСУЕМ НЕБО В ЦВЕТЕ

Более сильный нажим карандаша

Менее сильный нажим карандаша

Рисунок неба в цвете может принести вам как огромное удовлетворение, так и сильное разочарование. Все зависит от того, чем вы рисуете и какого результата хотите добиться, а может быть, просто от фазы луны.

Легче всего рисовать небо цветным карандашом. Однако после небольшой практики вы сможете делать это и с помощью растворимых в воде красок и стержней.

Если вы передать цветовую гамму рассвета или заката, используйте всего лишь несколько оттенков, иначе ваш рисунок может стать аляповатым.

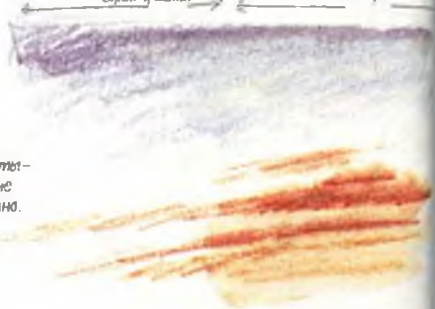
Чем выше небо, тем оно насыщеннее по цвету. Переход от более темных к более светлым тонам можно осуществить, уменьшая нажим карандаша.

Если вы рисуете карандашом с растворимым грифелем, то, в сущности, процесс рисования точно таким же, только по окончании рисунка нужно будет пройти по нему влажной кистью.

Сухой мазок

Влажный мазок

Этих цветов вполне достаточно.

Размывистые, слегка небрежные линии можно аккуратно размывать чистой водой, чтобы получить мягкие тона рассвета или заката.

РИСУЕМ НЕБО В ЦВЕТЕ

Теперь попробуем дорисовать несколько облаков. Помните о том, что самые большие и пышные облака обычно находятся сверху. Не забывайте делать плавный переход тона неба от более насыщенного к менее насыщенному. Этот рисунок был выполнен цветным карандашом.

Обратите внимание на теплый тон и мягкие тени нижней части облака.

Попробуйте нарисовать такое же облачное небо, сделав вначале черновой набросок простым или черным карандашом "Pristacolor", а затем дополните рисунок быстрыми мазками цвета. Оттените облака там, где нужно, а белые места оставьте незакрашенными.

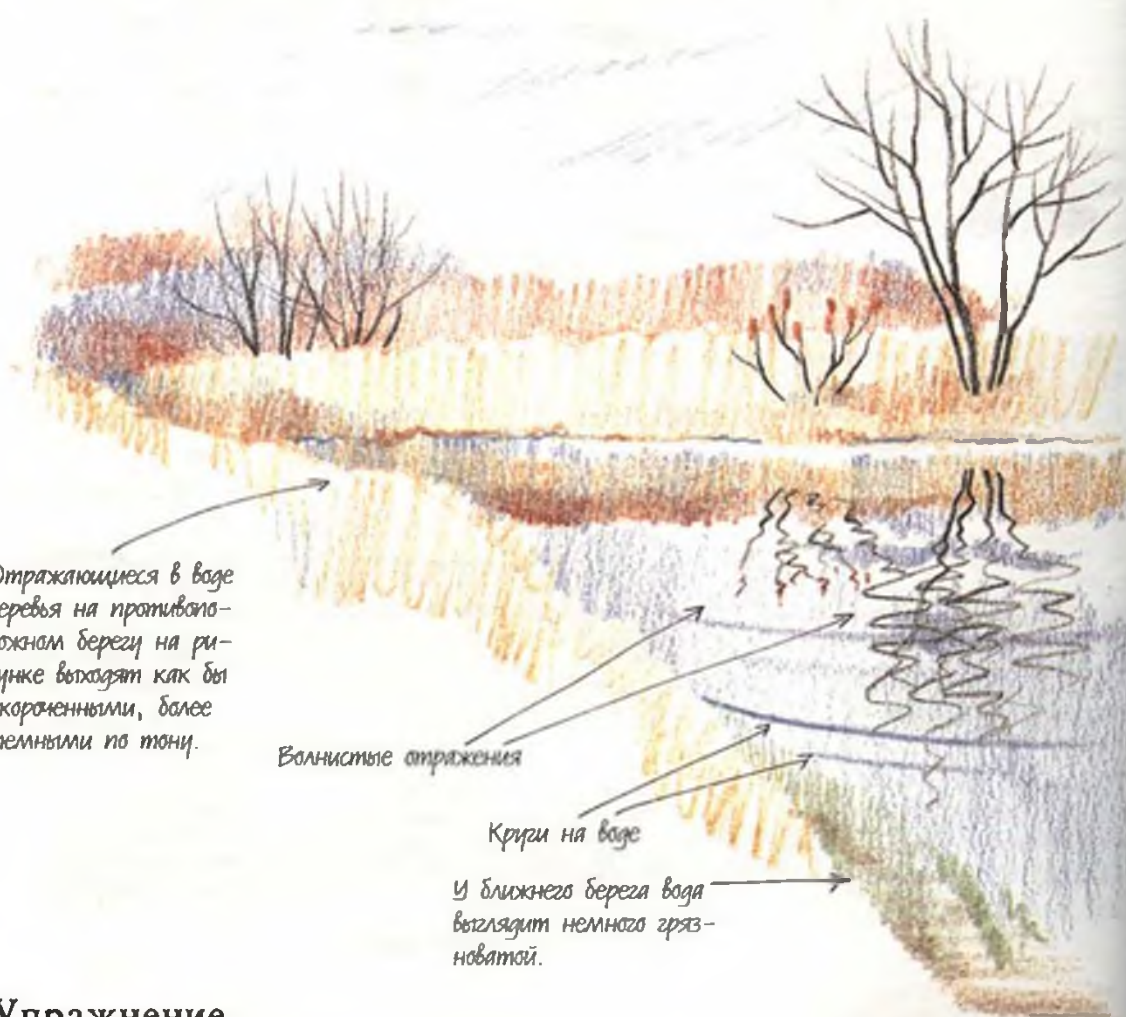
Более светлый тон

Если хотите, можете нанести тень карандашом.

РИСУЕМ ВОДУ В ЦВЕТЕ

Не думайте, что вода может быть исключительно голубого цвета. Это бывает только тогда, когда в ней отражается голубое небо, или в ней содержатся определенные минералы, или при каких-нибудь других особых обстоятельствах. Когда небо серое, то и вода серая. Если воде много песка или ила, то она будет коричневого или зеленого цвета. Присмотритесь хорошенько: водная гладь может быть небесно-голубого цвета, а у берега — иметь коричневато-зеленый оттенок. Если в воде отражаются дальние пейзажи, вода приобретает множество разных оттенков.

Отражающиеся в воде деревья на противоположном берегу на рисунке выходят как бы укороченными, более темными по тону.

Волнистые отражения

Круги на воде

У ближнего берега вода выглядит немного грязноватой.

Упражнение

Нарисуйте озеро или пруд в тихий день. Проследите, как в зависимости от расстояния меняется цвет и текстура воды. Сделайте этот рисунок цветным карандашом, при этом попытайтесь передать ваше настроение.

ВОДА В ЦВЕТЕ

Все радикально меняется, когда вода приходит в движение. Сделайте для вашего рисунка простым карандашом условную схему того, какие формы принимает вода в зависимости от встречающихся у нее на пути препятствий.

В безречной воде мало отражений.

Обратите внимание на то, какие формы принимает вода, когда течет по камням.

Вода в пруду более спокойная, чем в ручье, но и в ней заметно некоторое движение. В тихой воде видно большие отражающиеся предметы.

Отражение прибрежных утесов

Небо

Илистое дно

Несколько подсказок, чтобы научиться рисовать отражения в подвижной воде.

Здесь необходимо учитывать несколько факторов. Если вы встанете лицом к солнцу, то отражения в воде будут выглядеть совсем не так, как если бы солнце было у вас за спиной. В пенистой воде и вовсе ничего не отражается.

РИСУЕМ ФРУКТЫ В ЦВЕТЕ

Начните с чего-нибудь простого, например, с яблока. Сначала нарисуйте его основную форму.

Продумайте распределение светотени.

Начинайте наносить базовый тон.

В данном случае зеленый является локальным цветом у основания хвостика яблока, но так бывает не всегда.

Добавьте еще цвета там, где вам это кажется необходимым.

Нарисуйте хвостик.

Кое-где в качестве акцента можно использовать и черный цвет.

Вы можете раскрасить яблоко ровным тоном,

...а можете сделать это энергичной, зигзагообразной штриховкой.

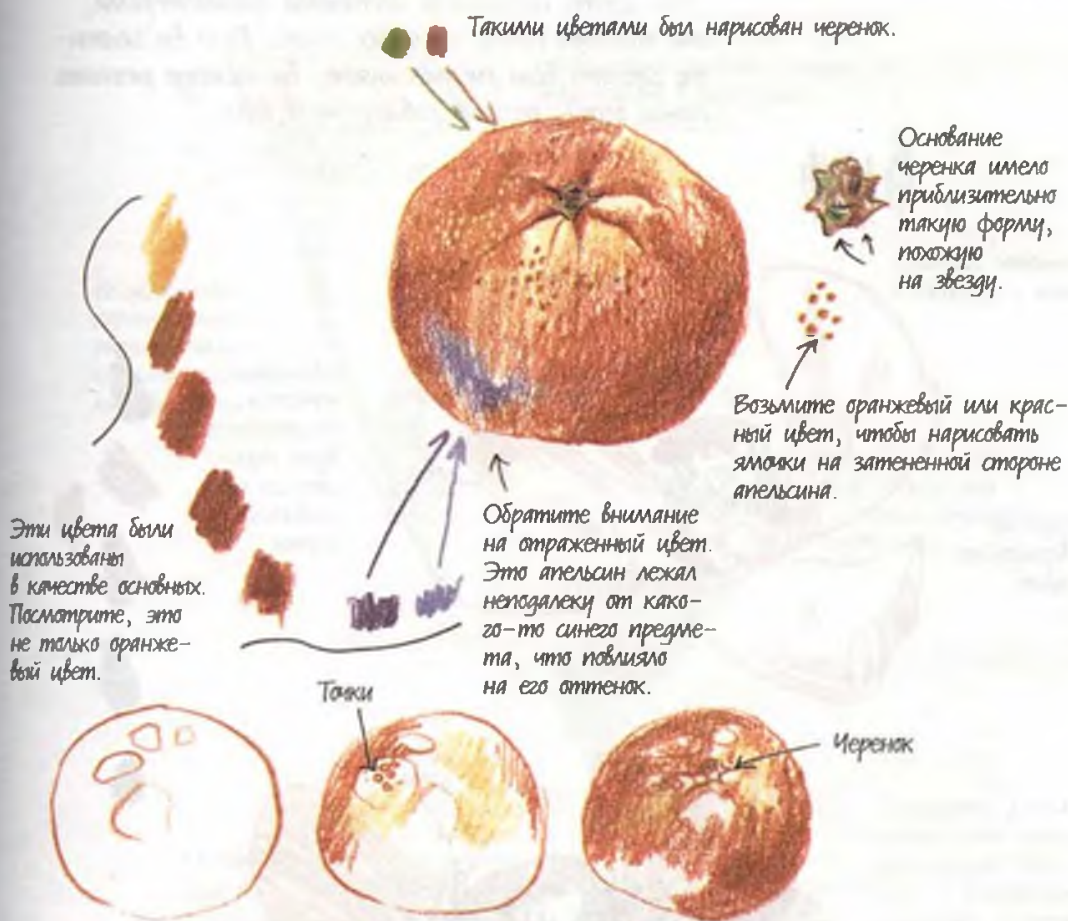

Дорисуйте точки.

Наносите новые слои цвета, не забывая оставлять светлые места, чтобы показать, что яблоко блестит.

РИСУЕМ ФРУКТЫ В ЦВЕТЕ

Как вы это уже проделали с яблоком, нарисуйте общую форму апельсина и распределите светотень.

В качестве базового тона используйте желтый на тех участках, где на апельсин падает больше всего света. Сделайте точечные вмятины на бумаге, которые останутся светлыми при наложении тона.

Продолжайте накладывать оранжевый и оранжево-красный тон. Не забудьте нарисовать черенок.

Упражнение

Выберите относительно простой по форме фрукт или несколько разных фруктов. Пользуясь техникой контурного наброска и непосредственного наблюдения, сделайте набросок основной формы. Затем нанесите цвет, при этом обращайте внимание на то, как на теневой стороне вашего фрукта могут отражаться цвета близлежащих предметов. Возьмите для рисования ваш любимый фрукт!

РИСУЕМ ЦВЕТЫ В ЦВЕТЕ

Эти цветы нарисованы цветными фломастерами, они состоят почти из одних линий. Если вы захотите сделать ваш рисунок мягче, вы можете размыть линии водой, получив равномерный тон.

Упражнение

Выберите не очень сложный по форме цветок, но такой, чтобы он вам нравился. Сделайте набросок, сочетая технику контурного рисунка с прямым наблюдением. Используйте светотень для того, чтобы подчеркнуть форму цветка, попытайтесь также правильно передать его цвет.

РИСУЕМ ЦВЕТЫ В ЦВЕТЕ

Не усложняйте
карандашный
рисунок, нанеси-
те лишь основ-
ную светотень.

Вы можете использовать цвет,
чтобы слегка оживить рисунок,
выполненный в карандаше,
как показано слева.

Если кое-где вы не дорису-
ете контур листка или
цветка, эффект получится
весьма интересным.

Осторожными мазками чистой
воды вы также сможете слегка
размыть контурные линии,
выполненные чернилами.

Подождите, пока
нижний слой краски
как следует высох-
нет, и только потом
дорисуйте рельефные
линии и точки (это
пятнистый колоколь-
чик).

Если хотите, можете рисовать
ваши цветы еще более просто-
ми по форме, как эти.

ПОДЧЕРКНЕМ СОЧЕТАНИЕ ЦВЕТОВ

Постарайтесь найти способы усилить сочетание цветов. Повторяющиеся цвета придадут общность и законченность вашему рисунку, особенно осенью, когда в природе столько разных цветов. Вам придется об этом позаботиться.

Посмотрите,
сколько цветов!

СДЕЛАЙТЕ ЦВЕТ ЯРЧЕ

Посмотрите внимательно на предмет изображения, а затем подчеркните самый яркий цвет. Этот рисунок был выполнен дождливым осенним днем. Стволы деревьев намокли и их цвет стал намного богаче, чем в сухую погоду. Чтобы добиться желаемого эффекта, наносите цвет слоями.

ВЫПОЛНЯЕМ ЛИНИИ НАБРОСКА ЦВЕТОМ

Не думайте, что добавление цвета в ваши наброски обязательно должно повлечь за собой детализацию рисунка. Это совсем не обязательно, если только вы сами этого не захотите. Этот быстрый набросок кленовых стволов может послужить примером. Я делала очень размашистые приблизительные линии, чтобы очертить их форму и передать игру светотени. Пусть эта игра станет для вас источником вдохновения, сделайте солнечные места рисунка теплыми по тону, а теневые участки — прохладными. Не обязательно стараться точно передать те цвета, которые вы видите.

Упражнение

Найдите несложный объект для рисунка и сделайте набросок, еще более упростив его. Рисуйте свободными, размашистыми штрихами. Смело используйте цвет!

ОТДЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ТРАВЫ

...быть очень интересен для зарисовки.
Вспомните рисунок Альбрехта Дюрера "Дерн".)

Задание

Выберите маленький участок травы и попытайтесь передать хотя бы форму разных видов растений, которые вы увидите. Не нужно вырезать этот рисунок с ботанической точностью, достаточно будет простого наброска.

Сочетайте жестовые наброски с точным контурным рисунком и прямым наблюдением.

РИСУЕМ СКАЛЫ

Используйте тон для передачи формы и объема. С помощью линий можно показать трещины и расщелины.

Перекрывающиеся формы

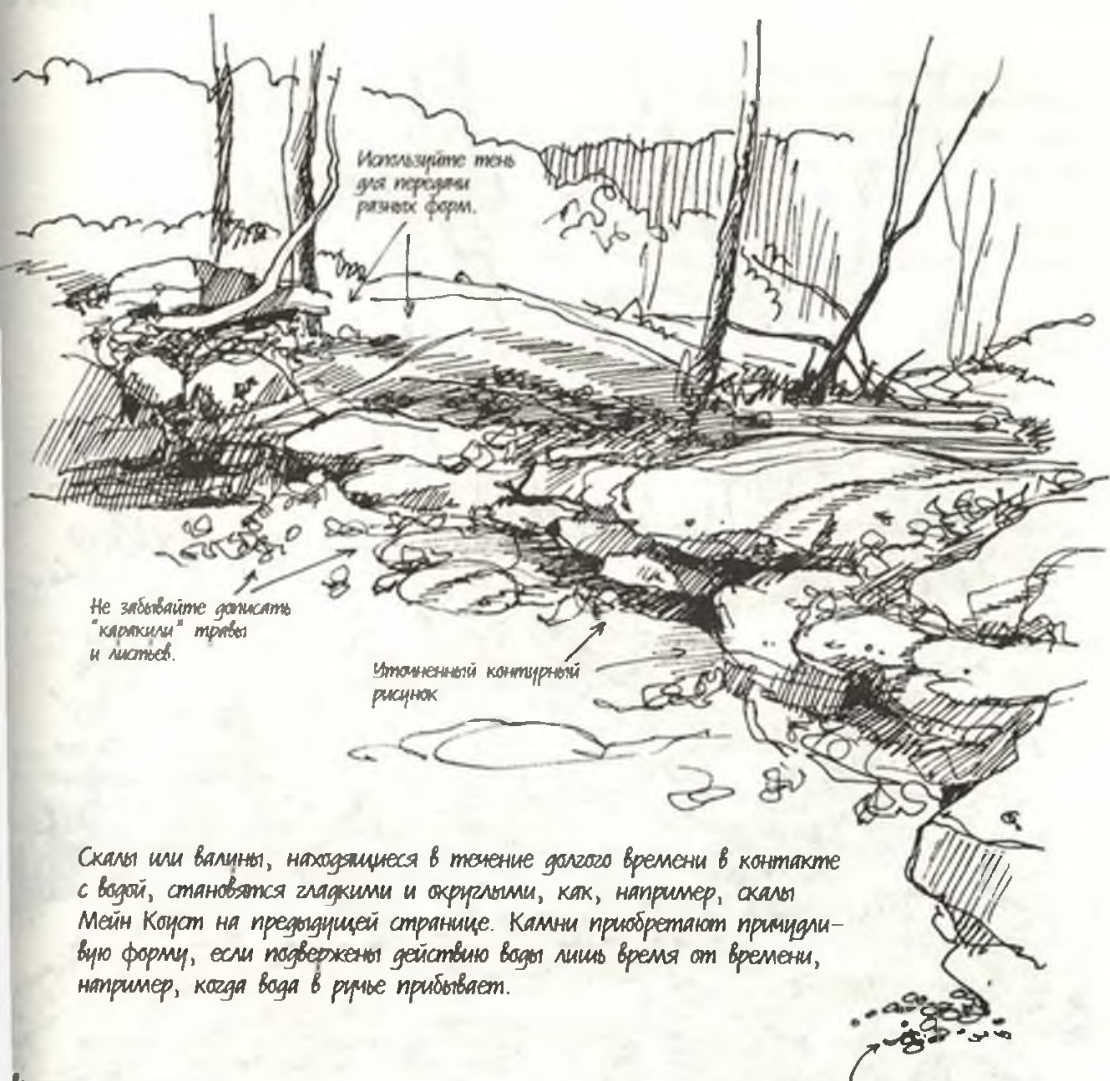

Сочетание освещенных и теневых участков усилит чувство формы.

Различие по размеру камня

С помощью линий обрисуйте контуры скал и камней.

Скалы или валуны, находящиеся в течение долгого времени в контакте с водой, становятся гладкими и округлыми, как, например, скалы Мейн Коуст на предыдущей странице. Камни приобретают примитивную форму, если подвержены действию воды лишь время от времени, например, когда вода в ручье прибывает.

известняк, песчаник, гранит и т. д. — каждый из этих природных материалов по-разному подвергается воздействию и ветра.

Рисует гальку с помощью разных по размеру обвалов и точек.

Упражнение

Найдите местность со скалами или валунами, разными по форме и размеру. С помощью светотени попытайтесь передать чувство формы и направления.

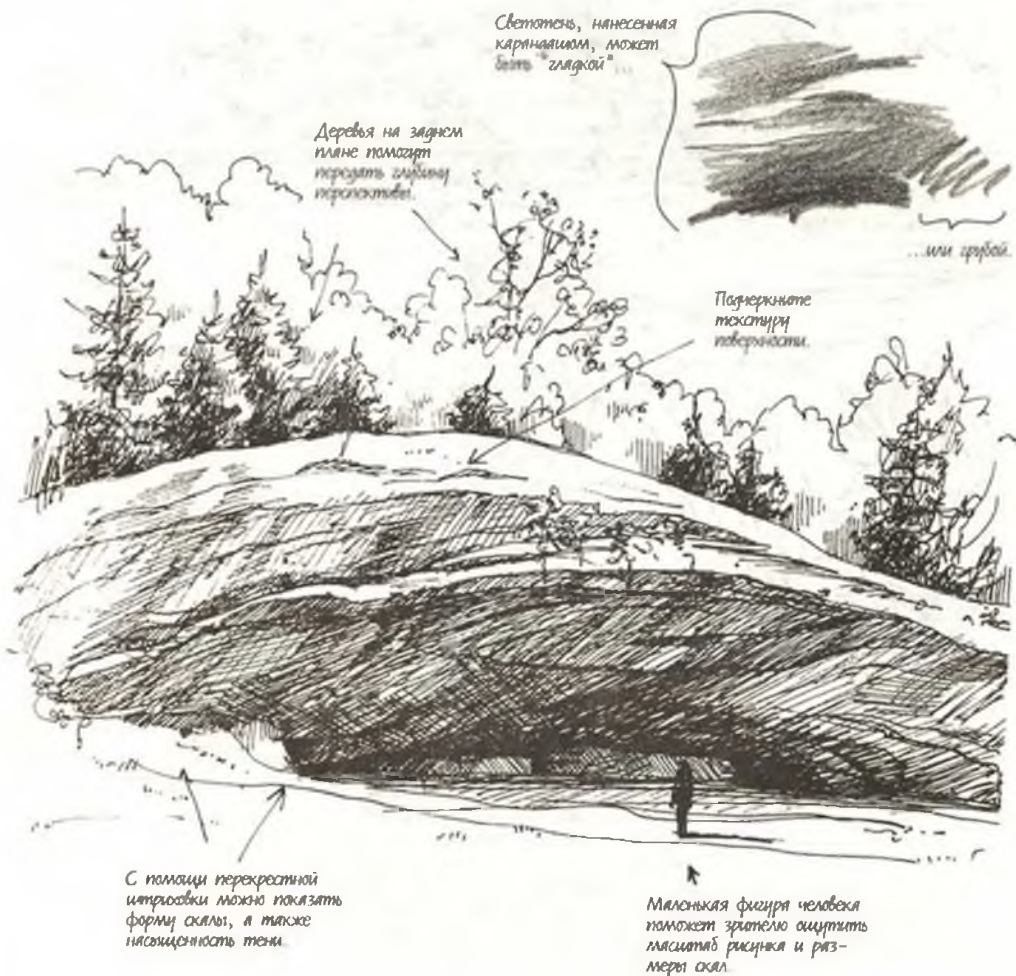
СКАЛЫ

Форма скал создается под воздействием ветра и воды, но и сами скалы могут изменять окружающую природу. Посмотрите, какую форму приняло это дерево, потому что скала помешала его нормальному росту.

СКАЛЫ ИЗ ПЕСЧАНИКА, УТЕСЫ И ПЕЩЕРЫ

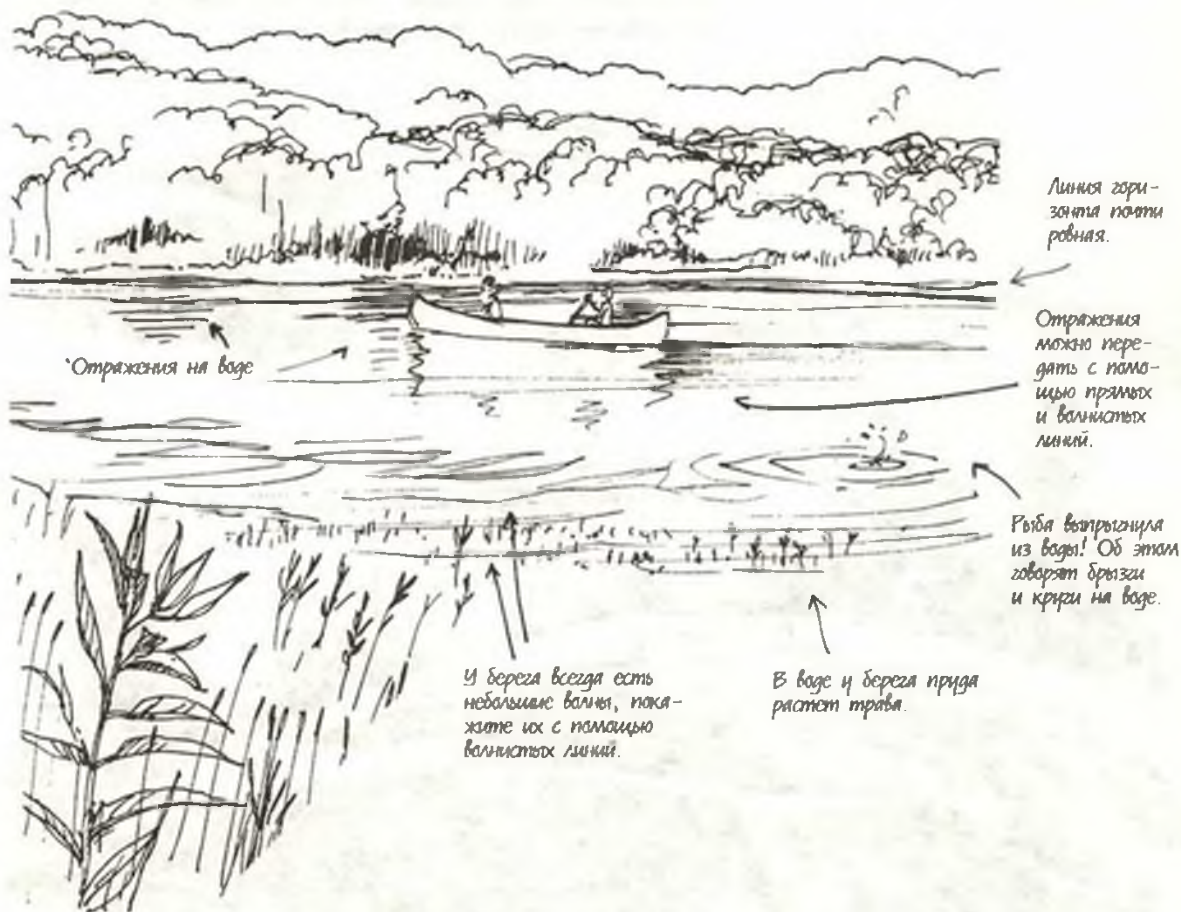
Скалы из песчаника, утесы, валуны и пещеры могут быть очень массивными, с изрезанным рельефом, отполированным временем. Правильно нанесенная светотень поможет подчеркнуть их форму. Если вы работаете ручкой, то для передачи светотени лучше всего применять перекрестную штриховку, если же вы хотите воспроизвести более мягкие переходы тона, воспользуйтесь карандашом. Очерчивайте контуры, а также показывайте плавные переходы светотени.

ТИХАЯ ЗАВОДЬ

Легкий ветерок чуть нарушает зеркальную гладь воды. С помощью линий нарисуйте рябь на воде или же безупречно гладкую водную поверхность.

Упражнение

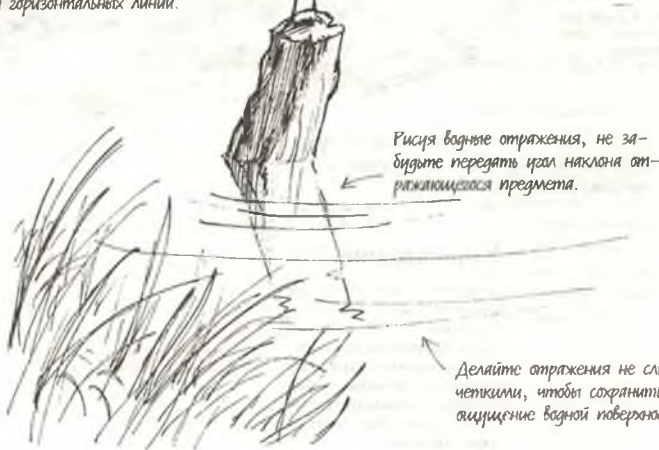
Даже когда поверхность воды в пруду абсолютно гладкая, можно найти детали для изображения. Попробуйте нарисовать тихое озеро, как показано на рисунке, с небольшими волнами у берега, отражениями на воде и рыбкой, выпрыгивающей из воды. Не забывайте о том, что поверхность воды должна быть гладкой, по крайней мере, в безветренную погоду.

ОТРАЖЕНИЯ В ВОДНОЙ ГЛАДИ

Отражения на гладкой водной поверхности можно нарисовать с помощью вертикальных и горизонтальных линий.

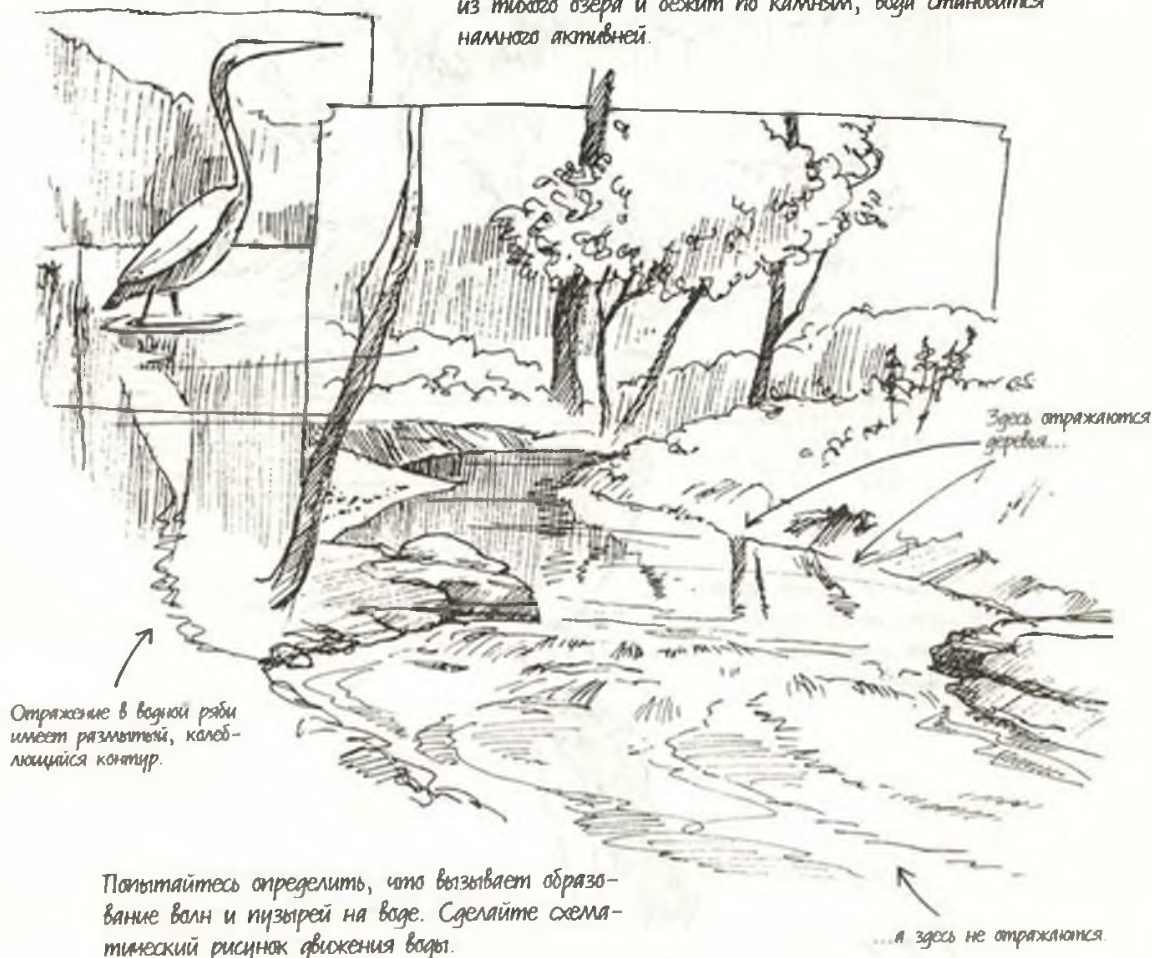

Рисую водные отражения, не забудьте передать угол наклона отражающегося предмета.

Делайте отражения не слишком четкими, чтобы сохранить ощущение водной поверхности.

ОЗЕРНАЯ И ПРОТОЧНАЯ ВОДА

Все происходит совсем по-другому, когда речь заходит о проточной воде. Отражение цапли в волнах разбивается на множество частей. А когда ручей вытекает из тихого озера и бежит по камням, вода становится намного активней.

Попытайтесь определить, что вызывает образование волн и пузырей на воде. Сделайте схематический рисунок движения воды.

Упражнение

Посмотрите, как отличается проточная вода от озерной, — отражений на ней почти не видно. Найдите небольшой ручей и постарайтесь нарисовать направление движения водного потока. Используйте изогнутые и волнистые линии, а также штриховку.

ВОДОПАДЫ

Вода не всегда голубая, зеленая или коричневая. Иногда она бывает белой, особенно когда в ней много воздуха. Примерам могут послужить волны прибоя, водопады, морская пена. Вода всегда имеет белый цвет в замерзшем состоянии. Посмотрите на изгиб водопада и пенную текстуру воды.

В местах, где вода не так сильно обогащена кислородом, она темнее по цвету.

На склоне за водопадом падает тень.

Изгиб

На пене тоже нужно изобразить тень.

Тени на берегу воды

Тени на противоположном берегу

Тени

Помните о перспективе: чем дальше идут слои, тем меньше они становятся.

Замерзшая вода (снег)

Снежный пейзаж легко рисовать в черно-белом цвете. Белый лист вашей бумаги уже сам по себе будет представлять снег, вам лишь останется распределить тени и нарисовать следы. (Это снег на моем замерзшем пруду, вот почему он такой ровный.)

РИСУЕМ НЕБО И ОБЛАКА

Самый темный тон

Самый светлый тон

Если вы рисуете карандашом (в данном случае, черным карандашом "Fistmascolor"), то ясное небо можно изобразить с помощью мягких переходов от более темных к более светлым тонам, или просто оставить небо нерастушеванным, как это делаю я.

С помощью нескольких длинных штрихов вы можете нарисовать перистые облака высоко в небе.

Более темный тон

Более светлый тон

Самые высокие облака — самые округлые по форме.

Чем ближе облака к горизонту, тем они менее объемные.

Дождь

Обратите внимание на группы облаков, определите, какого цвета небо между ними.

На рисунке справа я сделала набросок простых по форме облаков. Рисунок состоит только из линий, я не пользовалась тоном. Мне очень нравится такой результат.

КАК ВЫГЛЯДЯТ ОБЛАКА СВЕРХУ

Обычно форма облаков укладывается в простую перспективу: чем выше облака, тем они пышнее, опускаясь, облака утончаются, а нижние кажутся совсем плоскими. Это видно на рисунке справа и на предыдущей странице.

Но когда вы летите на самолете, вы можете находиться прямо в облаках или лететь над ними. Попробуйте уловить и передать на бумаге их замысловатые формы и необычную перспективу.

Рисование поможет вам легче перенести чувство тревоги, если вы будете пролетать сквозь грозовые тучи.

(Мне это помогло.)

ПРОСТЫЕ ЗДАНИЯ И ПЕЙЗАЖ

Посмотрите, как располагается
тень на здании

Интересная по форме крыша

В рисунке постарайтесь передать,
что стены каменные.

Эта незамысловатая
постройка была нари-
сована на побережье
в штате Мэн.

Общая форма здания

Конкретное здание

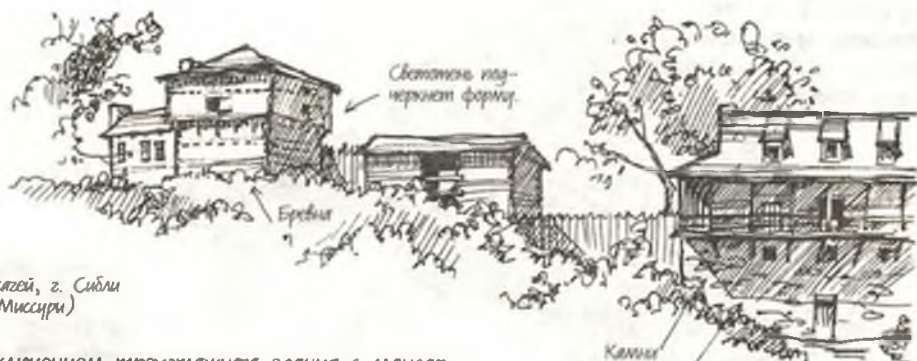

Сначала потренируйтесь в изображении
простой общей формы здания (за основу
возьмите куб). Затем нарисуйте крышу.

Вся разница между двумя зданиями заклю-
чается в том, что это здание конкретное.
Оно, тем не менее, вписывается в общую
форму здания А. Вы можете сделать на-
бросок здания А легкими штрихами каран-
дана, а затем добавить все необходимые
детали и получить конкретное здание В.

ЗДАНИЯ И ПЕЙЗАЖ

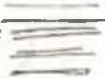
Форт Осейдж, г. Сибли
(штат Миссури)

За исключением трехэтажного здания с мансардой справа, все деревянные постройки на рисунке имеют форму куба. Текстуру материалов можно выразить несколькими линиями:

Торцы здания, где
древесина
сходятся.

Бревенчатые
стены

Каменный
фундамент

Светотень
можно удачно
наложить
с помощью
шпательки.

Не усложняйте
детали.

Здания в пейзаже не стоит обременять деталями, лучше оставлять их простыми по форме, они будут представлять всего лишь акцент в вашем пейзаже, как, например, сарай на рисунке слева или группа зданий на рисунке сверху.

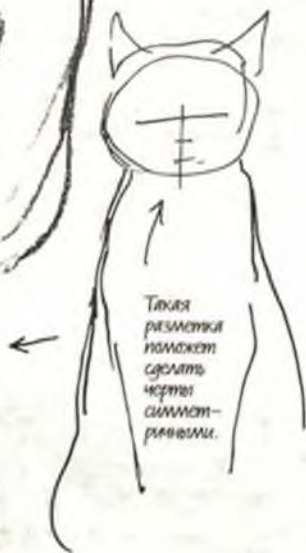
РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

Я выбрала кошек как объект для рисования только потому, что они и меня всегда под рукой. Те же самые принципы, однако, применимы и для изображения любых других животных.

Это пример очень быстрого жестового наброска, цель которого — запечатлеть движения кошки.

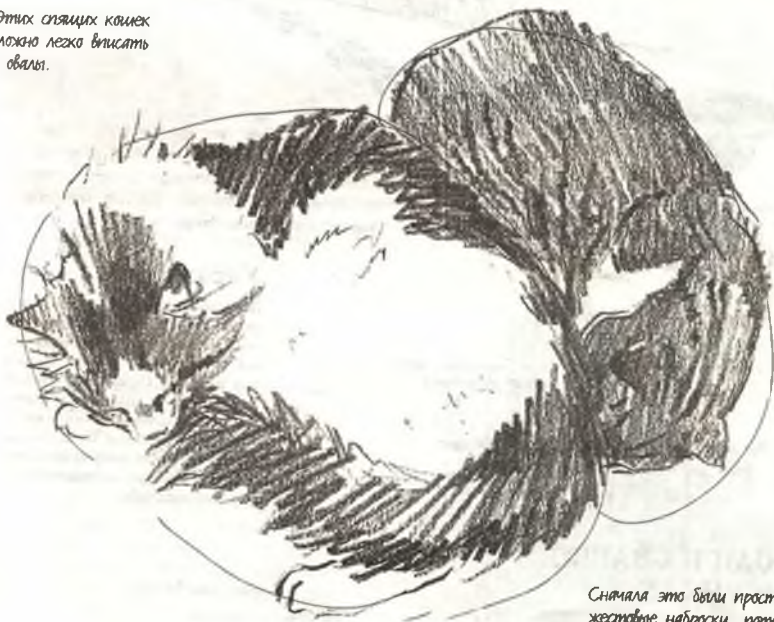
Черновой набросок, как на примере слева, можно довести до совершенства, добавив сколько угодно деталей.

Такая разметка поможет сделать чертёж симметричным.

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

Этих спящих кошек
можно легко вписать
в овалы.

Сначала это были просто
жестовые наброски, потом
я добавила некоторые
детали.

ЖИВОТНЫЕ В ПЕЙЗАЖЕ

Упражнение

Попробуйте рисовать простые фигуры людей и животных. Нарисуйте пейзаж и найдите в нем место для таких фигур — они вдохнут жизнь в ваш рисунок. Ограничьтесь одной или небольшим количеством фигур, если, конечно, вы не хотите изобразить толпу или стадо. Такие фигуры в пейзаже служат центром внимания, акцентом или просто средством выражения масштаба.

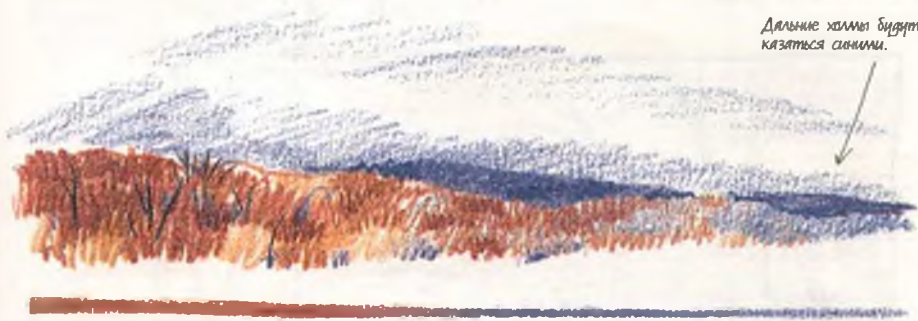
ЛЮДИ НА ВАШИХ РИСУНКАХ

Люди в ваших набросках или рисунках выполняют ту же роль, что и животные, — вносят искру жизни!

ИСПОЛЬЗУЕМ ЦВЕТ

Дальние холмы будут казаться синими.

Чем дальше от нас предметы, тем больше будет упрощаться их форма, деталей будет становиться все меньше, и они будут приобретать синеватый оттенок.

С помощью цвета как нельзя лучше можно передать то, как воздух искажает тона удаленных от нас предметов. Этим приемом можно пользоваться и в больших картинах, как та, что сверху, и в маленьких камерных набросках (пример справа). В последнем рисунке я сделала некоторое преувеличение, чтобы получилось наглядней. Это пример так называемой воздушной перспективы.

ЦВЕТНОЙ ПЕЙЗАЖ С ДЕРЕВЬЯМИ И АМБАРОМ

№ 1. Распланируйте вашу композицию в уме или на бумаге. Если хотите, можете сделать маленький предварительный набросок.

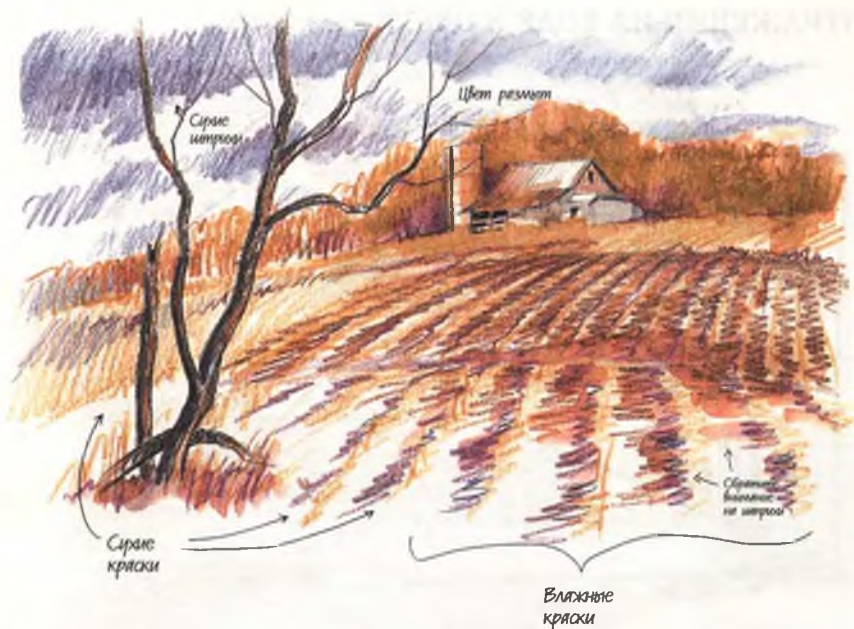

№ 2. Попробуйте воспользоваться цветными карандашами с растворимым грифелем. Нанесите первый слой цвета, не бойтесь использовать яркие тона. Постарайтесь создать что-то нетрадиционное.

Такие неаккуратные штрихи по окончании рисунка можно будет размыть водой.

№ 3. Продолжайте наносить цвет. Не бойтесь оставлять некоторые участки пейзажа белыми, они добавят блеска вашему рисунку. А теперь возьмите акварельную кисточку и воду. Размывайте постепенно небольшие пространства. Варьируйте мазки кисточки в зависимости от участка рисунка. Например, небо размывайте широкими и плавными мазками, а передний план — короткими горизонтальными. Опять же, оставьте чисто белыми некоторые промежутки в рисунке. Если вы хотите нанести несколько дополнительных линий, вы можете это сделать на влажной поверхности или подождать, пока рисунок просохнет, как это сделала я, чтобы дорисовать несколько веточек у дерева на переднем плане.

ОТРАЖЕНИЯ НА ВОДЕ В ЦВЕТЕ

Неудивительно, что лучше всего для изображения водных объектов подойдет акварель. В этом пейзаже я прошла акварелью по выполненному черным карандашом "Prismacolor" рисунку.

Помните о том, что отражения должны быть темнее и проще по форме, чем сами предметы.

№ 1. Сделайте набросок вашего пейзажа, будь то озеро, пруд или тихая речка. Не забывайте, что если вода сильно взволнована, то отражения на ней не будут видны. Нанесите основной цвет.

№ 2. Нанесите быстрые мазки акварели на деревья, берег и заросший травой берег. Цвета могут несколько слиться. Не закрашивайте саму воду, пока не высохнет краска.

Цвета смешиваются.

№ 3. Выкрасите озеро в светло-голубой цвет. Пока краска не высохла, нанесите слой светло-зеленой краски у противоположного берега. Полученный оттенок, тем не менее, должен быть темнее, чем окружающая озеро зелень. Затем более темным оттенком зеленого покажите отражающиеся в воде деревья. Пусть различные оттенки зеленого чуть сольются друг с другом и с голубым фоном воды. Добавьте немного коричневой краски к голубому тону воды у ближнего берега и нарисуйте отражение пня.

Подождите, пока краска высохнет, затем с помощью перочинного ножика нанесите солнечные блики. Подкрасьте камыши и пень коричневым, и вот ваш пейзаж готов! Он получился простым и очень свежим.

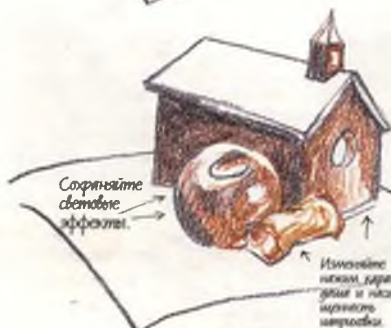
ПРОСТОЙ НАТЮРМОРТ В ЦВЕТНОМ КАРАНДАШЕ

Контуры синего цвета

№ 1. Сделайте приблизительный набросок композиции и входящих в нее форм. Это можно сделать одним цветом или каждый предмет набросать своим "локальным" цветом.

№ 2. Начинайте наносить цвет. Можете это делать очень аккуратно, а можете применять смелые штрихи. Не нужно думать, что вам необходимо заполнить все пространство абсолютно одинаково.

№ 3. Наносите цвет, пока вас не удовлетворит полученный результат. В этом рисунке я не закрашивала делую крышу скворечника, а только подчеркивала несколькими линиями ее текстуру.

Упражнение

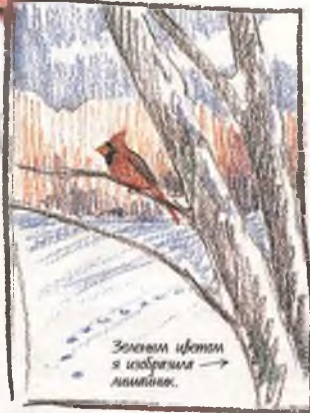
Составьте в натюрморт не более трех простых по форме предметов. Поэкспериментируйте с цветом.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ В ЦВЕТЕ

№ 1. Распланируйте вашу композицию и набросайте основные формы. Используйте карандаши, который останется незаметным после нанесения цвета.

№ 2. Начинайте наносить цвет. Делайте это непринужденно, постарайтесь, чтобы краски были яркими.

Если вы захотите сконцентрировать внимание в вашем пейзаже на чем-нибудь действительно ярком, возьмем, например, эту птичку-кардинала, то для уверенности вы можете предварительно нарисовать ее контур.

Эта цветовая гамма не такая уж и бледная!

№ 3. Уточните детали, добавьте еще цвета. Доведите ваш рисунок до совершенства.

СОСТАВЛЯЕМ ЧАСТИ В ЦЕЛОЕ

Вы попробовали рисовать множество разных вещей: деревья, воду, фрукты, цветы. Вы научились по-новому видеть все это, а также освоили технику работы с вашими рисовальными принадлежностями. Теперь вы готовы из отдельных частей составить законченный рисунок.

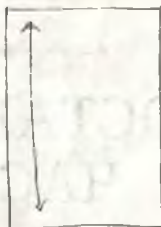
Термин “законченный рисунок” может привести к некоторой двусмысленности, потому что для разных людей он означает разные понятия. Для некоторых рисунок не будет считаться законченным, пока он не станет похож на черно-белую фотографию, где тщательно выписаны все детали и учтены малейшие переходы светотени. Если вы из таких людей — дерзайте! Другие любят, чтобы их рисунки имели несколько незаконченный вид, который давал бы повод фантазии поработать и домыслить недостающие элементы. Есть и такие люди, которых может осчастливить одна единственная танцующая линия, если им удалось выразить то, что хотелось. И это тоже будет законченным рисунком.

Возможно, вам захочется в одном рисунке соединить несколько элементов, которые мы научились рисовать, например, отражающееся в воде дерево или человека, гуляющего по парку. Вам нужно научиться создавать композицию и продумывать формат, чтобы в результате получить законченный рисунок. Вам также придется познакомиться с некоторыми простыми правилами построения перспективы, чтобы здания на ваших рисунках не были похожи на те, что пережили землетрясение в Сан-Франциско.

Вы можете следовать за мной и пользоваться моими примерами, а можете пойти своей дорогой. Теперь вы уже сами способны летать!

ФОРМАТ

Теперь, когда вы готовы соединить отдельные детали в более законченный рисунок, вам нужно разобраться, какой формат лучше всего подойдет для тех или иных композиций.

Такой вертикальный формат называется "портретным".

Горизонтальный формат называется "пейзажным", даже если вы собираетесь использовать его для других типов композиций.

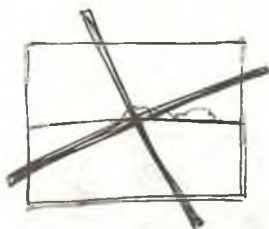
Даже компьютер называет эти форматы "портретным" и "пейзажным".

Не ограничивайте себя рамками классических форматов, свободно используйте ваши собственные, как того будет требовать предмет изображения. Посмотрите на примеры.

Очень вытянутый пейзаж

КОМПОЗИЦИЯ

Лучше не разделять вашу картину строго посередине — будь то линия горизонта или край стола.

Ваш рисунок выйдет, если вы поднимете или опустите эту линию относительно середины листа.

Высокий горизонт

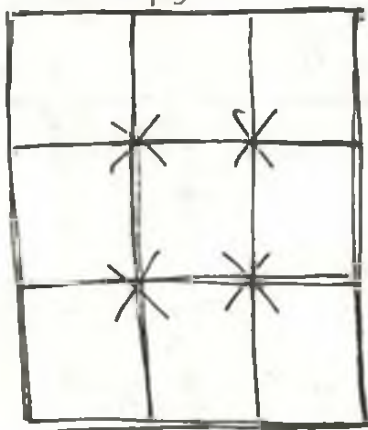
Низкий горизонт

КОМПОЗИЦИЯ

Те же самые правила действуют, конечно, и для вертикальных форматов.

"Золотая середина"

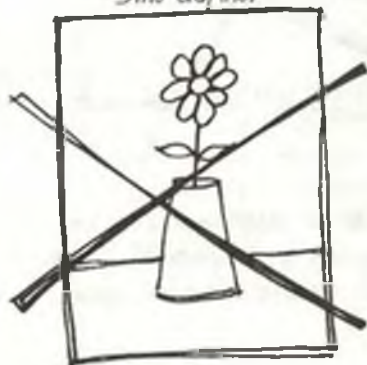

Определяя место для наиболее важного элемента картины, разделите лист бумаги на девять равных квадратов (это можно сделать в уме). Поместите важный элемент картины в одну из точек пересечения. Некоторые другие элементы рисунка можно тоже расположить в этих точках, но не заполняйте их все.

Вот так уже лучше!

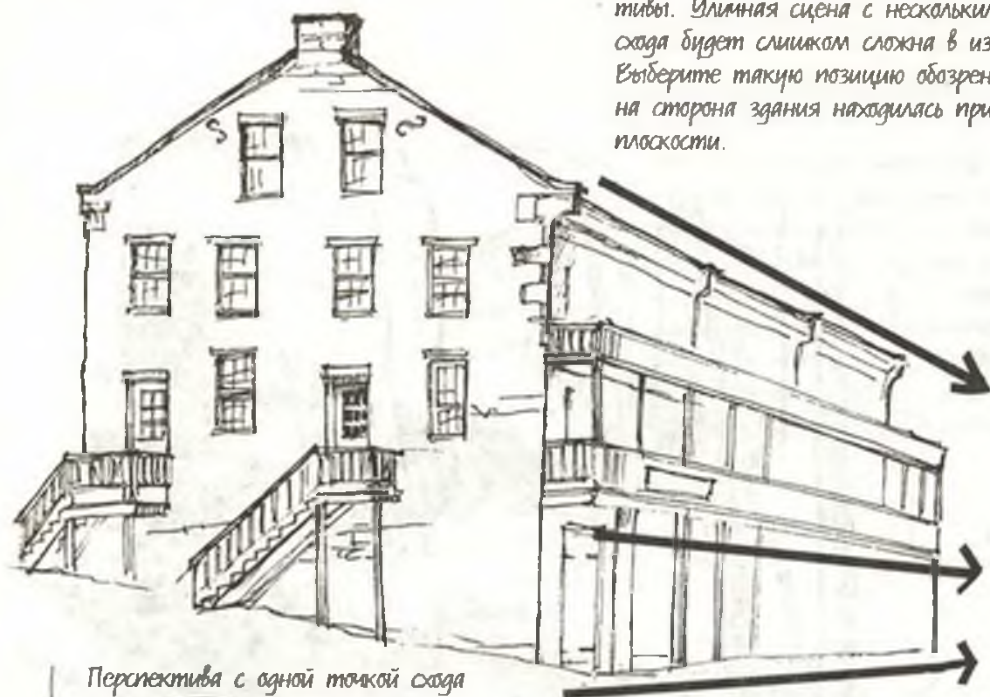
Это скучно!

В данном примере предмет рисунка расположен строго по центру листа. Это скучно и неоригинально, хотя бывают и исключения.

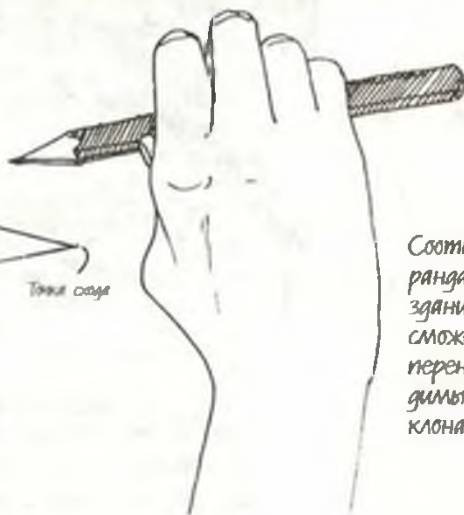
ЛИНЕЙНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Для начала придерживайтесь простой перспективы. Уличная сцена с несколькими точками схода будет слишком сложна в изображении. Выберите такую позицию обозрения, чтобы одна сторона здания находилась примерно в одной плоскости.

Перспектива с одной точкой схода

С этой стороны перспектива довольно плоская, как и на нижнем примере.

Соотнесите карандаш с линиями здания, и вы сможете затем перенести необходимый угол наклона на бумагу.

Упражнение

Найдите простое по форме здание — дом, сарай или ангар. Встаньте так, чтобы фасад здания представлял собой правильный квадрат или прямоугольник. Определите одну точку схода и нарисуйте то, что вы увидите.

ПЕРСПЕКТИВА В РИСУНКАХ ПРИРОДЫ

Задний план должен быть очень простым, практически без деталей.

На среднем плане постарайтесь передать текстуру.

На переднем плане выполняйте все более детально: деревья, траву и т. д.

Когда вы рисуете природу, правила линейной перспективы сохраняются. На рисунке сверху вы видите, как тропинка сужается и уходит вверх по мере удаления. Здесь, однако, действуют и другие правила перспективы. По мере удаления на задний план деталей становится все меньше. Посмотрите, как изображены стволы деревьев и холм на заднем плане рисунка сверху.

ПЕРСПЕКТИВА В РИСУНКАХ ПРИРОДЫ

Вы также можете изменять жесткость карандашом, пользуясь очень мягкими при изображении переднего плана и увеличивая их жесткость по мере удаления к заднему плану. Еще вы можете показать перспективу, варьируя насыщенность тона. Обычно тона на заднем плане рисунка гораздо светлее, чем на переднем, как показано на рисунке слева.

ПЕЙЗАЖ С ВОДОЕМОМ И ОТРАЖЕНИЯМИ НА ВОДЕ

Вспомните, как мы учились рисовать формы деревьев в третьей главе. →

Этот рисунок может показаться весьма сложным в исполнении, но если вы будете выполнять его постепенно, шаг за шагом, то все встанет на свои места.

№ 3. Уточните детали и нанесите вторичные отражения на воде.

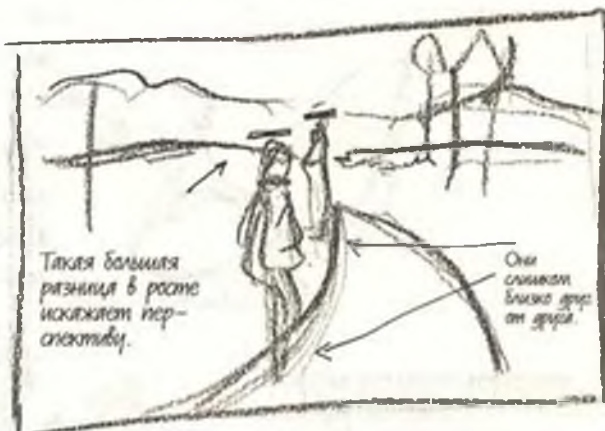

ПЕЙЗАЖ С ЛЮДЬМИ

№ 1. Распланируйте вашу композицию. В данном случае я нарисовала фигуры слишком близко одна к другой и неправильно соотнесла их размеры.

№ 2. Исправьте неточности и начинайте наносить тон.

№ 3. Посмотрите — теперь головы обеих фигур почти на одной высоте. Эта подсказка поможет вам правильно разместить несколько фигур в пейзаже на расстоянии одна от другой. Доведите до конца детали и распределение тона.

Нарисуйте детальнее ту фигуру, которая ближе к вам.

РИСУЕМ ПРОСТОЙ НАТЮРМОРТ

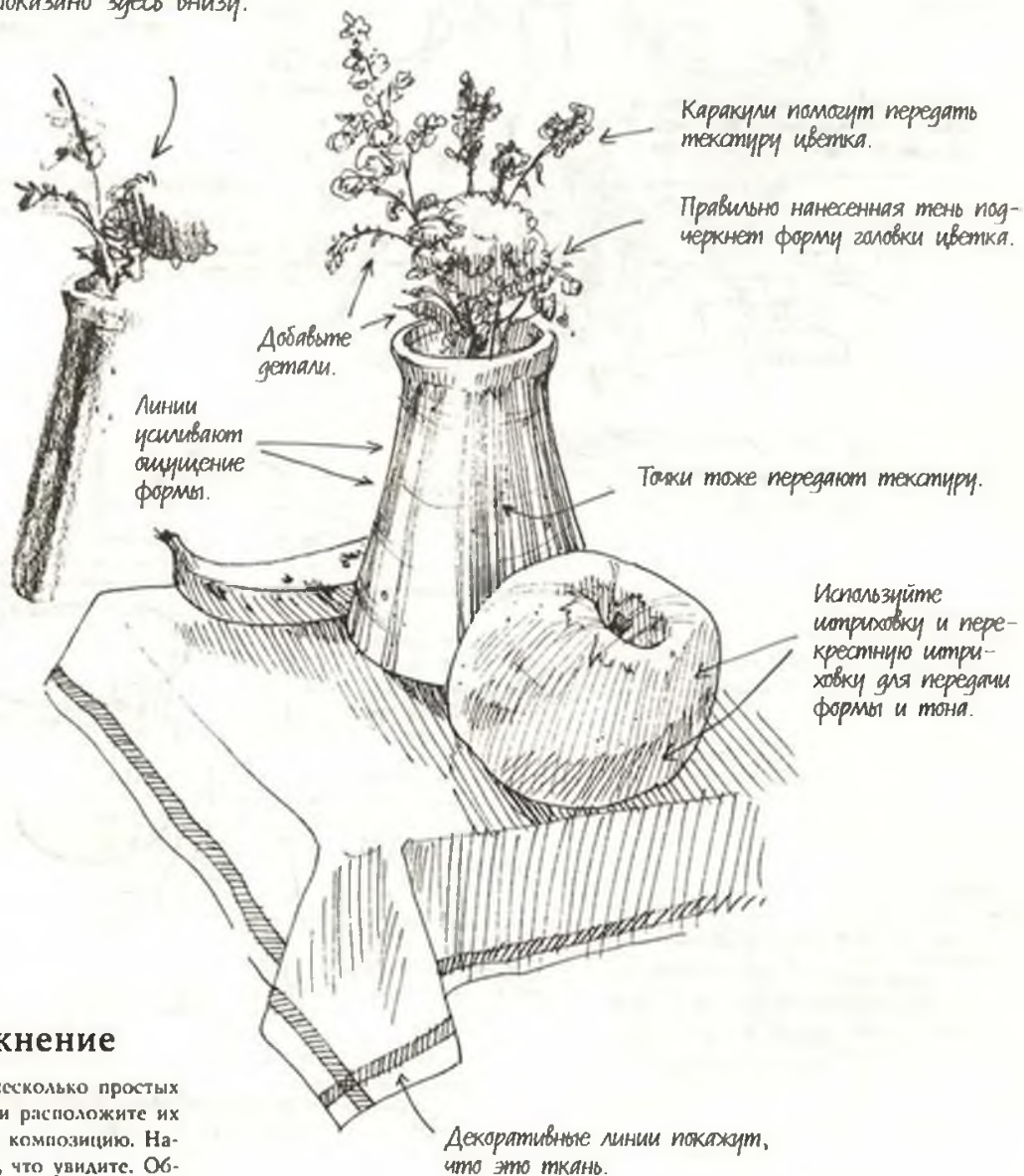

№ 1. Сделайте схематический набросок натюрморта. Вы также можете применить технику жестового наброска или контурного рисунка.

№ 2. Подправьте формы, распределите светотень и начинайте работать детализацией.

Доведите ваш рисунок до той степени законченности, которая вам нравится. Обращайте внимание на текстуру предметов, распределение света и тени, подчеркните детали. Применяйте штриховку, перекрестную штриховку, точки и короткие штрихи, каракули. Светотень вы можете наносить также более ровным тоном, как показано здесь внизу.

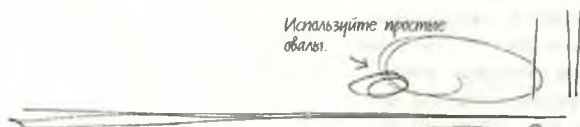

Упражнение

Соберите несколько простых предметов и расположите их в красивую композицию. Нарисуйте то, что увидите. Обращайте особое внимание на распределение светотени.

СЛОЖНЫЕ НАТЮРМОРТЫ

Используйте простые
овалы.

№ 1. Сделайте грубый
набросок того, как
располагаются пред-
меты натюрморты.

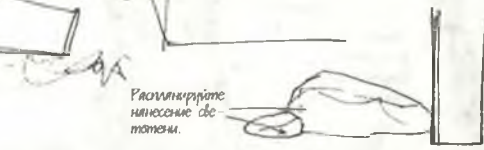
Менее загроможденная часть натюрморты
будет контрастировать с более насы-
щенными предметами пространства.

Сделайте набросок топора.

Набросайте приблизительно
форму небольшого ведра.

Различните
нанесение све-
тотени.

Посмотрите,
как можно
итогать
форму ручки
топора.

№ 2. Начинайте
усовершенствование
первоначальных форм,
сохраняя их положе-
ние в композиции.

Начинайте вписывать форму
деревянных паленьев.

№ 3

Хорошенько поработайте над нанесением тени на поленище дров.

Нанесите тени и добавьте детали.

Волокнистая структура дерева

Светотень подчеркнет форму предмета.

Обратите внимание, что в рисунке выделяются более жирные линии. Они оживляют рисунок.

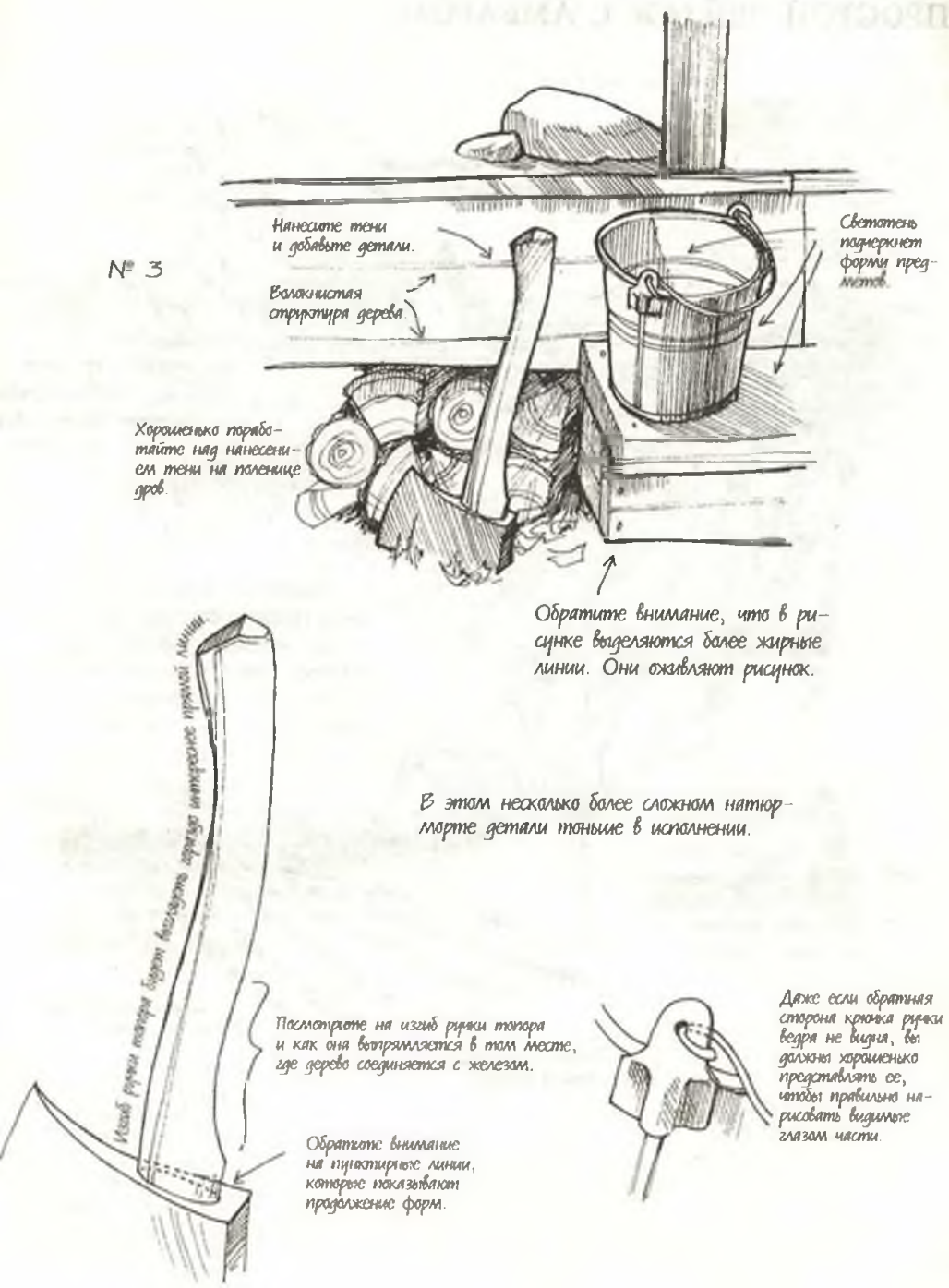
В этом несколько более сложном натюр-морте детали тоньше в исполнении.

Изгиб ручки топора будет выглядеть гораздо интереснее прямой линии

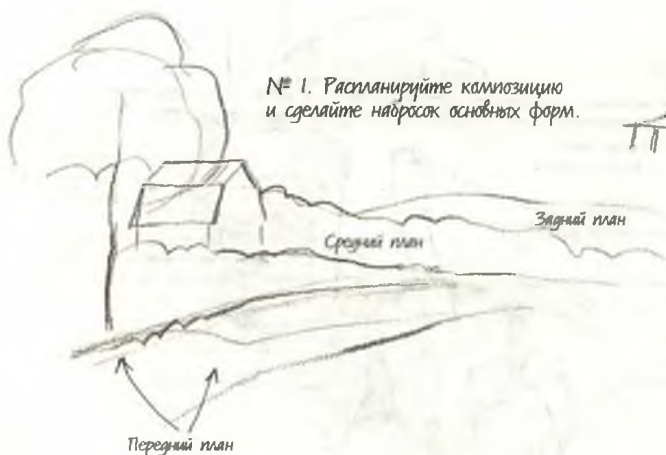
Посмотрите на изгиб ручки топора и как она выпрямляется в том месте, где дерево соединяется с железом.

Обратите внимание на плавные линии, которые показывают продолжение форм.

Даже если обратная сторона кожаной рукавицы не видна, вы должны хорошо представить ее, чтобы правильно нарисовать видимые глазом части.

ПРОСТОЙ ПЕЙЗАЖ С АМБАРОМ

№ 1. Распланируйте композицию и сделайте набросок основных форм.

Амбары могут быть очень разными по форме.

Вот несколько примеров. Они могут быть простыми или сложными постройками. Варируйте угол наклона линий.

Нарисуйте как следует ветки и сучья.

№ 2. Начинайте дополнять рисунок деталями, наносить светотень, уточнять формы.

Вдали будет склывать по дорогам.

Ближе к горизонту расстояние между ними уменьшается — помните о правилах перспективы.

Нарисуйте листья...

...гонимые ветром облака,

...поместите дома на заднем плане.

Добавьте тон.

№ 3. Доведите пейзаж до той степени завершенности, которая вам нужна. Если вы рисуете рывкой и чернилами, можете выписать самые мелкие детали, как показано на маленьком рисунке внизу. Если вам больше нравятся незаконченные пейзажи, то можете остановиться на этапе № 2, как это часто делаю я. Вы вольны поступать так, как захотите, ведь это ваш рисунок.

Упражнение

Нарисуйте разные по форме здания. Старайтесь сначала сохранять перспективу простой. Поместите здания в пейзаж. Поэкспериментируйте с разной степенью законченности пейзажа. Сделайте некоторые из них в виде набросков, а в других выпишите как можно больше деталей.