ШКОЛА РИСОВАНИЯ

РИСУНОК ТУШЬЮ

Растения, цветы, пейзажи, дома, постройки, животные, портреты, фигуры

Клаудиа Найс

РИСУНОК ТУШЬЮ

Sketching Your Favorite Subjects in Pen & Ink

Claudia Nice

NORTH LIGHT BOOKS

CINCINNATI, OHIO

ШКОЛА РИСОВАНИЯ

Рисунок Тушью

Растения, цветы, пейзажи, дома, постройки, животные, портреты, фигуры

Клаудиа Найс

ПОПУРРИ
Минск 2000

УДК 741
ББК 85.15
Н20

Серия основана в 2000 году

Перевод с английского выполнен по изданию: SKETCHING YOUR FAVORITE SUBJECTS IN PEN AND INK by Claudia Nice.— Cincinnati, Ohio: «North Light Books», 1998.
На русском языке публикуется впервые.

Художник обложки *М. В. Драко*

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными или механическими) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. В порядке исключения, лишь рецензенты могут помещать в своих обзорах короткие выдержки (цитаты) из материалов данной книги. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Издатель и автор не несут ответственности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки всем соответствующим мерам предосторожности, осуществлённым при подготовке этой книги к печати, а также за повреждения или убытки, которые могут случиться при использовании помещённой здесь информации.

Найс К.
Н20 Рисунок тушью/Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2000.— 144 с.:ил.— (Серия «Школа рисования»).
ISBN 985-438-383-0.

Рассмотрены все аспекты практического рисования тушью с использованием пера или рейсфедера.

Для широкого круга начинающих художников.

УДК 741
ББК 85.15

ISBN 985-438-383-0 (рус.)

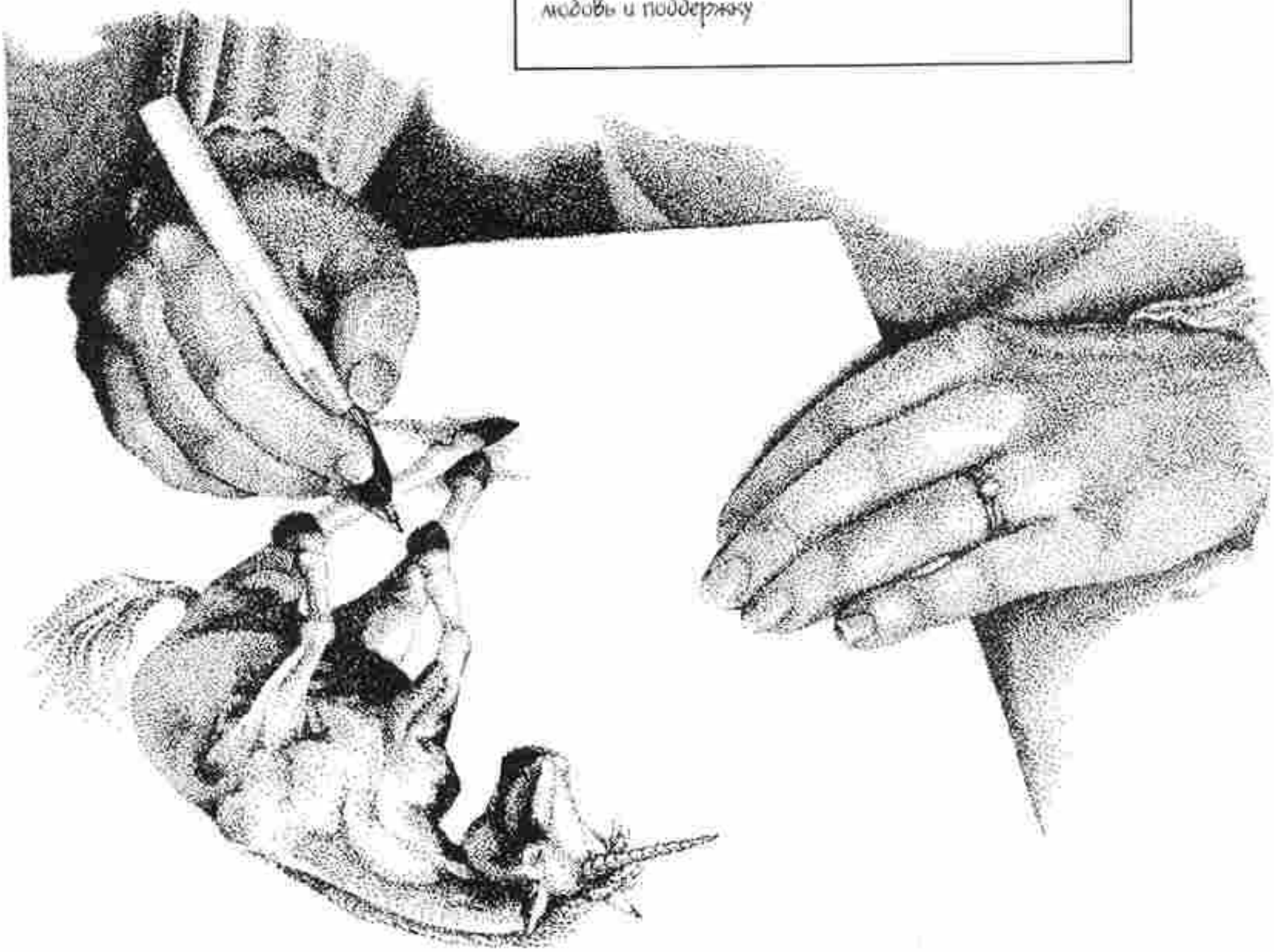
ISBN 0-89134-472-1 (англ.)

© Перевод, издание на русском языке, оформление. ООО «Попурри», 2000
© 1993 by Claudia Nice

Я посвящаю эту книгу Создателю, чьей мудростью я восхищаюсь, чье творение я изучаю и стараюсь воспроизвести своим пером.

Также я посвящаю эти страницы моему мужу Джиму, который вдохновил меня на "покорение Эвереста" и прошел этот путь вместе со мной.

Еще я благодарю свою семью и друзей за их любовь и поддержку.

Об авторе

Клаудиа Найс родилась в Шелтоне, штат Вашингтон. Детские годы ее прошли в Портленде, штат Орегон. Красота расположенных недалеко Каскадных гор и многочисленные путешествия семьи развили в девочке любовь к природе.

Клаудиа начала рисовать в раннем возрасте, делая наброски всего, что могло хотя бы некоторое время находиться без движения. Дальнейшие навыки в области рисования она приобрела на уроках изобразительного искусства в школе. Клаудиа получила стипендию и право посещения занятий по искусству в Канзасском университете, где и начала делать наброски рейсфедером и тушью.

Клаудиа с мужем Джимом в настоящее время живут в живописном месте возле устья реки Орегон на границе штата Орегон. Работая консультантом по искусству в компании Koh-i-Noor Rapidograph, она проводит семинары по всей стране и в Канаде. Клаудиа Найс является автором девяти книг и многочисленных журнальных статей. Ее работы неоднократно были представлены на выставках.

Оглавление

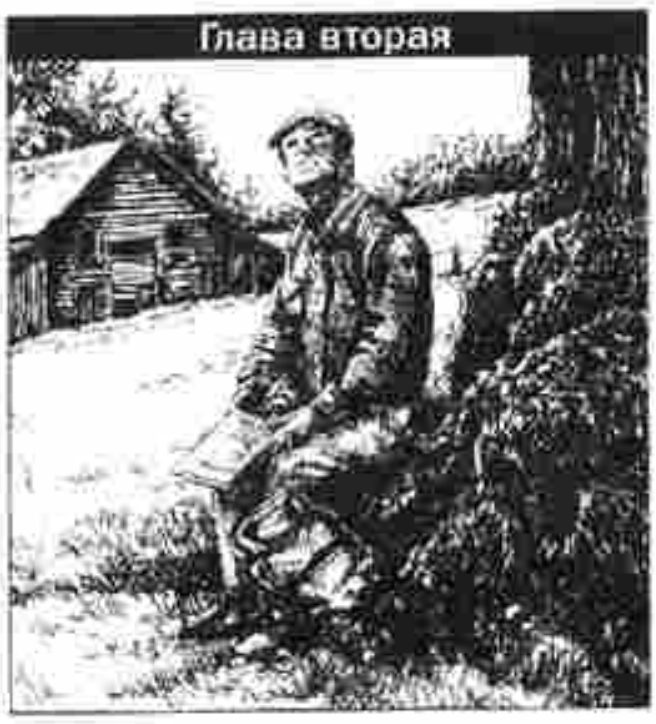
Введение *стр. 9*

Материалы

В этой главе вы узнаете, как нужно профессионально обращаться с рапидографом, тушью и бумагой.

стр. 10

Штрихи и фактура

Вы научитесь использовать семь видов штриховки для создания любой фактуры при работе пером и тушью.

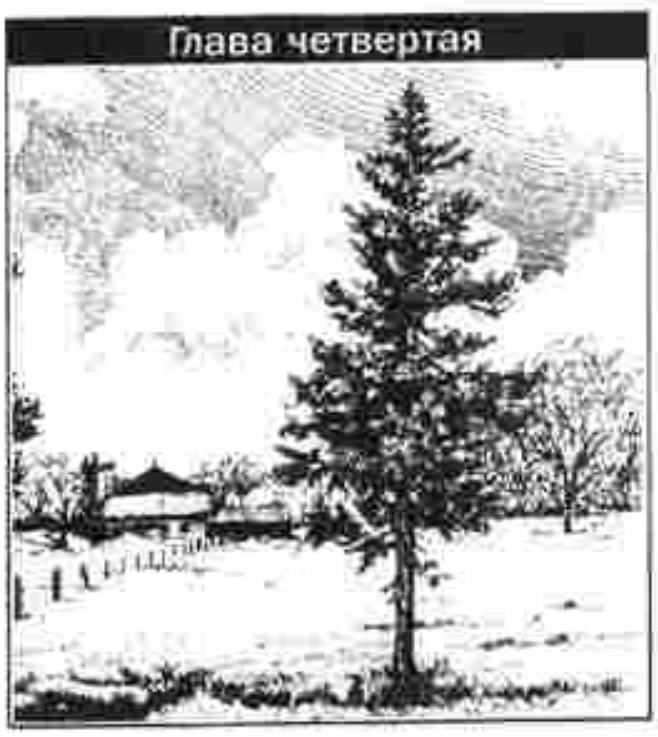
стр. 14

Тоновые отношения и контраст

Вы поймете, почему использование контраста и употребление к месту отмывки кистью являются ключевыми моментами хороших рисунков, сделанных тушью.

стр. 30

Композиция

Вы научитесь использовать тон, фактуру, форму, размер и расположение объекта для создания выразительного рисунка.

стр. 38

Выбор объекта и его изображение

Рисунок начинается с выбора объекта и создания детальных карандашных набросков.

стр. 44

Изображение растительного мира

Поэтапная инструкция покажет вам, как сделать наброски растений, цветов, листьев и деревьев.

стр. 60

Глава седьмая

Земля и деревья

Вы научитесь рисовать с натуры такие элементы ландшафта, как песок, камни, горы, холмы и тучи.

стр. 72

Глава восьмая

Изображение воды

Вы поймете, как рисуются водные пейзажи, в том числе отражения в воде, вода в движении, морская пена, водопады и морские пейзажи.

стр. 86

Глава девятая

Дома и другие постройки

Вы узнаете, как рисовать сельские постройки и их детали, а также научитесь изображать современные городские пейзажи как от руки, так и используя чертежные инструменты.

стр. 96

Глава десятая

Изображение животных

Иллюстрации ознакомят вас с анатомическим строением животных, вы изучите детали их голов и фактуру шерсти — все это поможет научиться их рисовать.

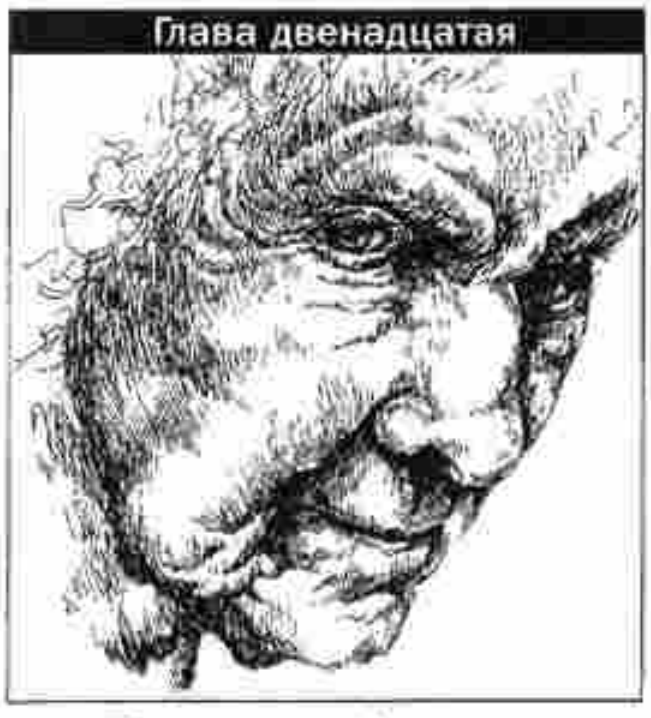
стр. 108

Глава одиннадцатая

Изображение птиц

Вы увидите, как нужно рисовать оперение птиц, их глаза, клювы и лапы, а также изучите строение тела от головы до хвоста.

стр. 124

Глава двенадцатая

Лица и фигуры

Вы научитесь создавать очень похожие портреты самых разных людей пером и тушью.

стр. 132

Художники, внесшие свой вклад в создание книги *стр. 143*

"Автопортрет", 8½×11, сделанный автором книги. Я сделала этот автопортрет с помощью точечной штриховки, используя рапидограф размером 6×0, 4×0, 3×0. Внутри портрета спрятано несколько элементов, имеющих особенное значение в моей жизни. Лошадь — это символ моих фантазий и моих обязанностей. Перо ястреба — символ отваги, способности жить полной жизнью. Колибри — это суть моей души, моего духа, ну а кричащее изображение моего мужа Джима сделано на заказ, потому что он — связующее звено моего мира.

Введение

Я восхищаюсь красочным ковром Вселенной, где каждая вплетенная нить трепещет от прикосновений руки Мастера. Все цвета, все текстуры, все формы и композиции, какие вы только могли себе вообразить, воткань в него; для того, чтобы найти их, вам надо смотреть "глазами художника". Чем больше я вижу, тем чаще мне хочется взять мое перо и запечатлеть еще одну чудесную сцену или интересный образ, пока я его не забыла. Я могу изменить его так, чтобы он больше соответствовал моему настроению и моей прихоти, или могу изо всех сил стараться запечатлеть объект именно таким, какой он есть. Это не главное, так как, по-моему, если часть меня, перетекая через моего посредника, ручку, остается на бумаге, это и есть искусство.

Предметы, которые я люблю рисовать, по большей части находятся вне дома: иногда в конце извилистой проселочной дороги, иногда на узкой горной тропе или за оградой скотного двора. Я путешествую налегке, с фотоаппаратом на шее, альбомом под мышкой и карманом, полным различных инструментов для рисования. Хотя я работаю различными способами и с различными материалами, больше всего мне нравится четкость и филигранность штриха, который оставляет на бумаге рапидограф.

Техника рисования тушью, описанная в этой книге, была разработана методом проб и ошибок. Неудачи служили пополнению опыта, а успехи повторялись и запоминались. Именно таким образом формируется авторский стиль, так как каждый оценивает результат работы по своим собственным критериям, основываясь на своем вкусе.

Итак, возьмите в руку перо, научитесь наблюдать, почувствуйте желание экспериментировать и, кроме этого, расслабьтесь и наслаждайтесь тем, что вы делаете. И если эта книга прибавит кому-нибудь вдохновения, то, значит, она выполнила свою миссию, достигла своей цели.

Желаю творческих успехов.

Claudia Nice

Глава первая

МАТЕРИАЛЫ

Одно из главных преимуществ рапидографа и туши как орудия художника состоит в том, что они занимают мало места и легко могут уместиться в кармане. Нужны только тушь, инструменты и рабочая поверхность.

Рейсфедер и перо

Я использовала фломастеры, маркеры, капиллярные ручки, шариковые авторучки, кисточки, тростниковые стебли, палочки и перья для того, чтобы рисовать тушью. Хотя каждый из вышеперечисленных инструментов интересен по-своему и обладает своими достоинствами, область их применения достаточно ограничена. Идеальная ручка, на мой взгляд, должна быть прочной, надежной, с хорошей подачей туши и острым пером, которым можно наносить штрихи в любых направлениях.

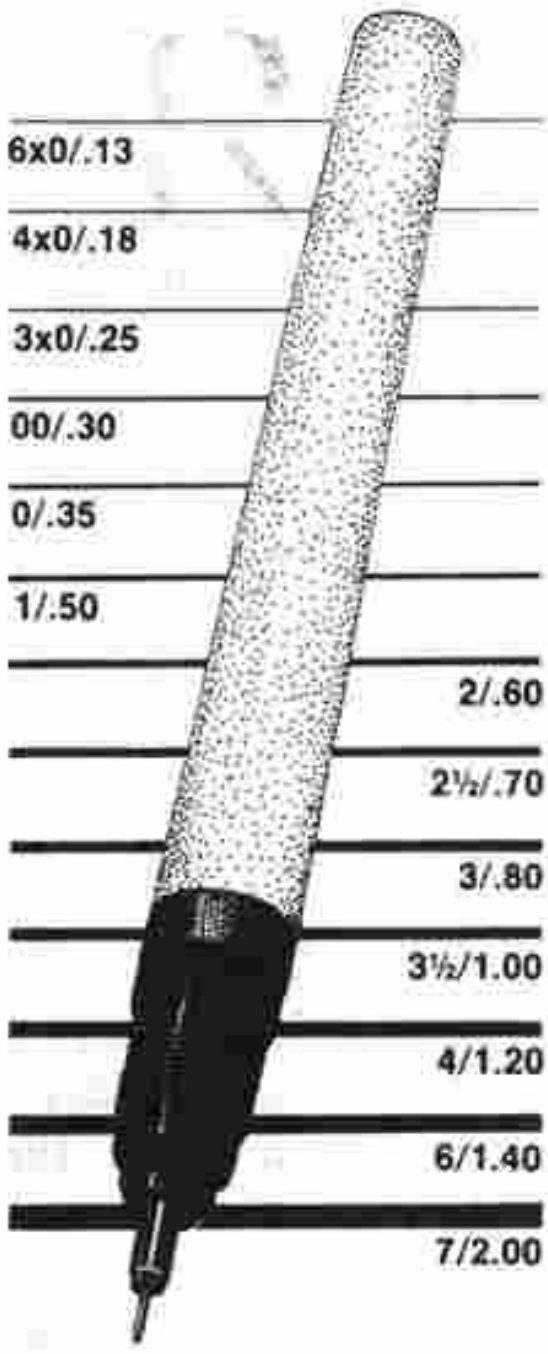
Изначально для письма использовались перья птиц. Обычно это были утиные перья, но когда возникала необходимость нарисовать более тонкую линию, выбирали перо вороны. Кончик пера, заостренный с помощью специального ножа, окунался в чернила, и полый стержень пера удерживал достаточно чернил для того, чтобы сделать несколько штрихов.

Перьевая ручка — усовершенствованный вариант более раннего пера. Она состоит из пластмассовой или деревянной палочки (стержня) и съемного стального пера. Наилучшая линия у такой ручки получится, если использовать перо марки "Хант" № 102 (среднее) и № 104 (тонкое). Этот инструмент легко очищается и, кроме того, недорого стоит, а если вы хотите изменить цвет, можете просто использовать цветную тушь. Тем не менее, перьевые ручки сильно ограничивают направление движения руки, часто оставляют на бумаге кляксы и брызги; а главное их неудобство состоит в том, что приходится снова и снова окунать перо в чернильницу, а это нарушает естественную форму линии.

Рейсфедер — улучшенный, передовой инструмент для рисования. Он состоит из наконечника — полого пера, имеющего автономную подачу чернил (одноразовый либо сменяемый патрон) и пластмассового корпуса. Внутри наконечника находится игла, которая под действием утяжелителя во время работы ходит вверх-вниз. Иглу не следует доставать из наконечника.

Перья, сделанные из стали, достаточно долговечны, если ими рисовать на бумаге. Более дорогие перья, на кончике которых находится крошечный сапфир, и вольфрамовые перья могут быть использованы на менее ровных поверхностях. Так как наконечник рейсфедера круглый, им легко можно наносить штрихи в любых направлениях. Четкая линия позволяет добиваться графического совершенства, делать наброски или законченные рисунки в пуантилистической (точечной) манере. При правильной эксплуатации рейсфедер надежен и долговечен и тушь из него легко перетекает на бумагу. Мне кажется, что это лучший инструмент для рисования тушью.

Из всех известных мне марок рейсфедеров я предпочитаю рапидографы фирмы Koh-i-Noor. Они показали себя как очень надежные, а, кроме того, благодаря возможности менять патрон, я могу использовать ту тушь, которая мне нравится. Большинство иллюстраций к этой книге были сделаны рапидографом.

Когда удобство важней, чем выбор цвета, я использую Grumbacher Artist Pen. Это также надежный, легко доступный рейсфедер, заполненный стойкой несмываемой черной тушью.

Размеры наконечника рапидографа

У рейсфедеров может быть несколько различных размеров нако-

нечника — от самых тонких до очень толстых. Линии на приведенном выше рисунке демонстрируют размер рапидографа и соответствующую толщину линии в миллиметрах.

Размеры от 6×0/.13 до 3×0/2.5 позволяют провести тонкую линию, что хорошо при работе над мелкими деталями. Используя наконечник размером 00/.30 и 0/.35, можно получить линию средней толщины, которая используется при создании быстрых набросков, при передаче текстуры и для больших детальных рисунков. Широкая линия, сделанная наконечником 1/.50, хороша для зарисовок. Наконечник размером 2/.60 и больше может быть использован для очень больших рисунков и для заполнения больших участков. Для начала я рекомендую использовать рапидограф размером 3×0/2.5. Он достаточно тонок для детальной прорисовки и позволяет передать любую текстуру и сложные тоновые градации.

В этой книге я возле рисунков отметила в скобках номера использованных наконечников.

Тушь

Тушь состоит из воды, кусочков графита, благодаря которым цвет становится темным и насыщенным, и шеллака или латекса в качестве связующего вещества. От того, в какой пропорции взяты эти ингредиенты, зависит непрозрачность туши, время, которое ручка может оставаться открытой, время высыхания туши, а также ее стойкость. В состав очень черной, непрозрачной туши входит большое количество пигмента. Такая тушь используются для создания наибольшей контрастности. Помните, однако, что тушь с большим количеством пигмента может хуже подаваться в рапидографах с тонким наконечником.

Время, которое рапидограф может оставаться открытым — немаловажный фактор, его нужно обязательно учитывать при выборе инструмента. Это время, в течение которого тушь не засохнет в открытой, неиспользуемой ручке (обычно, если вы не пользуетесь ручкой, нужно одевать на нее колпачок). Если вы пользуетесь наконечником 4×0 или 6×0, или работаете в очень сухом климате, вам следует выбрать более жидкую тушь с более длительным сроком, в течение которого ручка может оставаться открытой. В этом случая снижается вероятность засыхания туши и загрязнения инструмента.

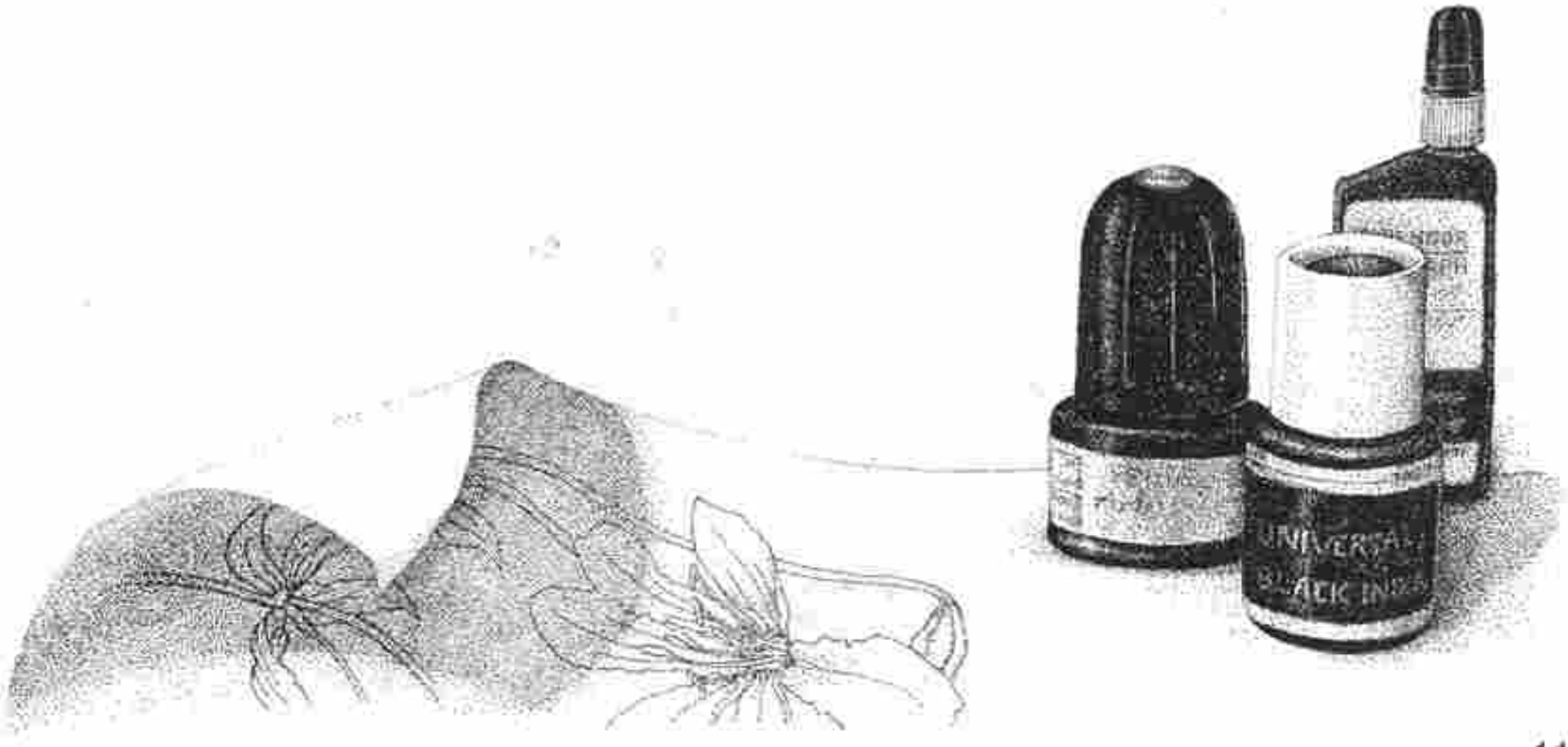
Тушь, на которой написано "стойкая", должна выдерживать самые неблагоприятные климатические условия, в том числе высокую влажность, хорошо ложась на бумагу. К сожалению, даже "несмываемая" тушь может смазываться или выцветать при нанесении на нее акварели или акриловой краски. Перед тем, как использовать тушь в работе, попробуйте ее вначале на отдельном листе бумаги.

Моя любимая тушь — это Koh-i-Noor's Universal Black India (3080) — нестойкая прозрачная черная тушь, достаточно жидкая, быстросохнущая, выдерживающая покрытие любой жидкой красочной смесью. Также хороша Koh-i-Noor's Ultradraw (3085) очень черная, достаточно жидкая, идеальная для ручек с тонким наконечником.

Тушь, основанная на красителе, со временем может блекнуть. Для того, чтобы получить коричневый цвет (оттенок сепии), я рекомендую взять Rotring's Artist Color. Эта сильно пигментированная прозрачная акриловая краска обладает хорошей стойкостью и может быть использована в рейсфедерах.

Liquid Paper for Pen and Ink — жидкость, которая поможет вам исправить небольшие погрешности при работе с тушью. Для того, чтобы избежать загрязнения пера, подождите несколько минут, пока жидкость просохнет, прежде чем рисовать.

Я пока что не нашла достаточно эффективного способа исправлять или хотя бы ретушировать большие погрешности в работах, сделанных тушью. В большинстве случаев большая неточность обозначает, что рисунок загублен и его

нужно переделывать. Тем не менее иногда удается заретушировать, спрятать погрешность под слоем дополнительных чернильных линий.

Заправка ручки

Так как в продаже имеются различные виды рейсфедеров, перед тем как заполнить его тушью, внимательно прочтите инструкцию.

Если в инструкции не упомянуто что-нибудь другое, заполнение тушью начинается с осторожного раскручивания ручки в горизонтальном положении. С рейсфедера следует снять колпачок, держа его вертикально. Постучите легонько по ручке, чтобы вышел излишний воздух. Затем переверните рейсфедер вниз наконечником и постучите по верхней части ручки. Тушь поступит непосредственно к наконечнику, и вы уже сможете писать. Постукивая по ручке, вы удаляете пузырьки воздуха, которые образуются при ее встряхивании.

Эксплуатация (использование) рейсфедера

При использовании держите рейсфедер как ручку. Постоянно, непрерывно, но легко давите на него, так, чтобы он плотно соприкасался с поверхностью, на которой вы рисуете. Если вы будете давить слишком сильно, тушь может потечь. В процессе движения рейсфедера по бумаге вы почувствуете иголку внутри его полого наконечника. Это вполне нормальное, естественное явление.

Не встряхивайте рейсфедер. Большинство проблем с загрязнением возникает от того, что при встряхивании тушь попадает в канал, по которому идет воздух. В засоренном воздушном канале создается вакуум, который препятствует нормальной подаче туши. Ручку, из которой потекла тушь, нужно вычистить и не снимать с нее колпачок до дальнейшего исследования.

Как почистить рейсфедер

Рейсфедер нужно чистить в качестве профилактики по меньшей мере раз в месяц. Чистка необходима также, если им не пользовались больше месяца или если он засорился.

Способ чистки зависит от типа рейсфедера. Для того чтобы почистить рапидограф и подобные ему инструменты, разберите его и отделите наконечник от корпуса, но ни в коем случае не доставайте иглу. Промойте наконечник, корпус ручки и патрон под струей воды. Возможно, вам понадобится специальный раствор для удаления засохшей туши и шеллака. В продаже имеется несколько их видов, в том числе шприцы, смывающие под давлением старую тушь, и имеющие специальное углубление для пера. Ультразвуковые приспособления для чистки очень хороши, но дорого стоят.

Выявление дефектов и устранение неисправностей

Внезапно прекращается подача туши — обычно это происходит из-за того, что пузырьки воздуха попадают в перо. Для того, чтобы ручка снова начала писать, надо, держа ее вертикально, наконечником вверх, постучать легонько кончиком о стол.

Разрыв линии — следствие недостаточного давления на ручку, показатель сухости наконечника или недостатка туши в патроне.

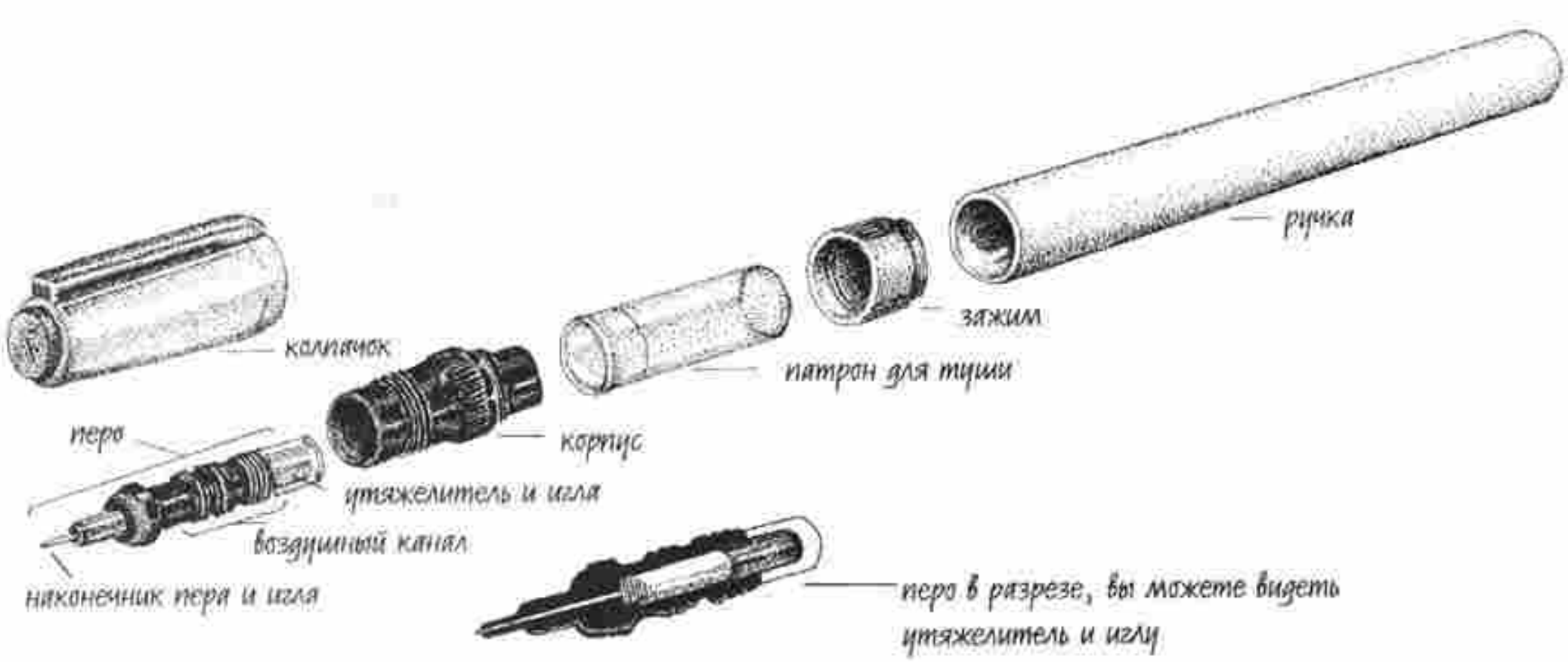
Ручка течет — это может быть связано с перепадом температуры и давления, небольшим количеством туши или загрязнением наконечника.

Ручка перестала писать — проверьте, не засорилась ли она, не повреждена ли игла и достаточно ли туши.

Наконечник царапает бумагу — это возможно из-за его изношенности или несоответствующей поверхности для рисования.

Рабочая поверхность для рисования тушью

Выбирая на чем рисовать, я ищу бумагу или картон для рисования с прочной гладкой поверхностью. Рапидограф должен скользить по поверхности, не царапая ее, не подцепляя волокна и не засоряясь. Тушь не должна растекаться, соби-

раться в капли или пузырьки. Линия в результате должна быть четко очерченной и непрерывной.

• *Горячепрессованный картон* был использован для большинства работ, приведенных в этой книге. Это идеальная основа для детально проработанных рисунков. Поверхность очень ровная, гладкая и в то же время хорошо впитывающая. Линии, сделанные тушью на такой поверхности, могут быть осветлены с помощью соскребания новым лезвием.

• *Холоднопрессованный картон* имеет менее гладкую поверхность, благодаря чему линия в некоторых местах теряет четкость. В результате рисунок выглядит мягче — это используется при изображении некоторых объектов.

• *Лавсановая* или *ацетатная бумага* выбирается художником, когда ему нужна очень точная, четкая линия. Однако поверхность такой бумаги, светлая и матовая, в то же время очень неровная, стальные наконечники рапидографа на ней изнашиваются очень быстро. При рисовании на такой поверхности рекомендуется использовать наконечники вольфрамовые или с сапфиром на кончике. Работы, сделанные тушью на лавсановой или ацетатной бумаге, нужно защищать от стирания, прикрывая рисунок вощеной бумагой.

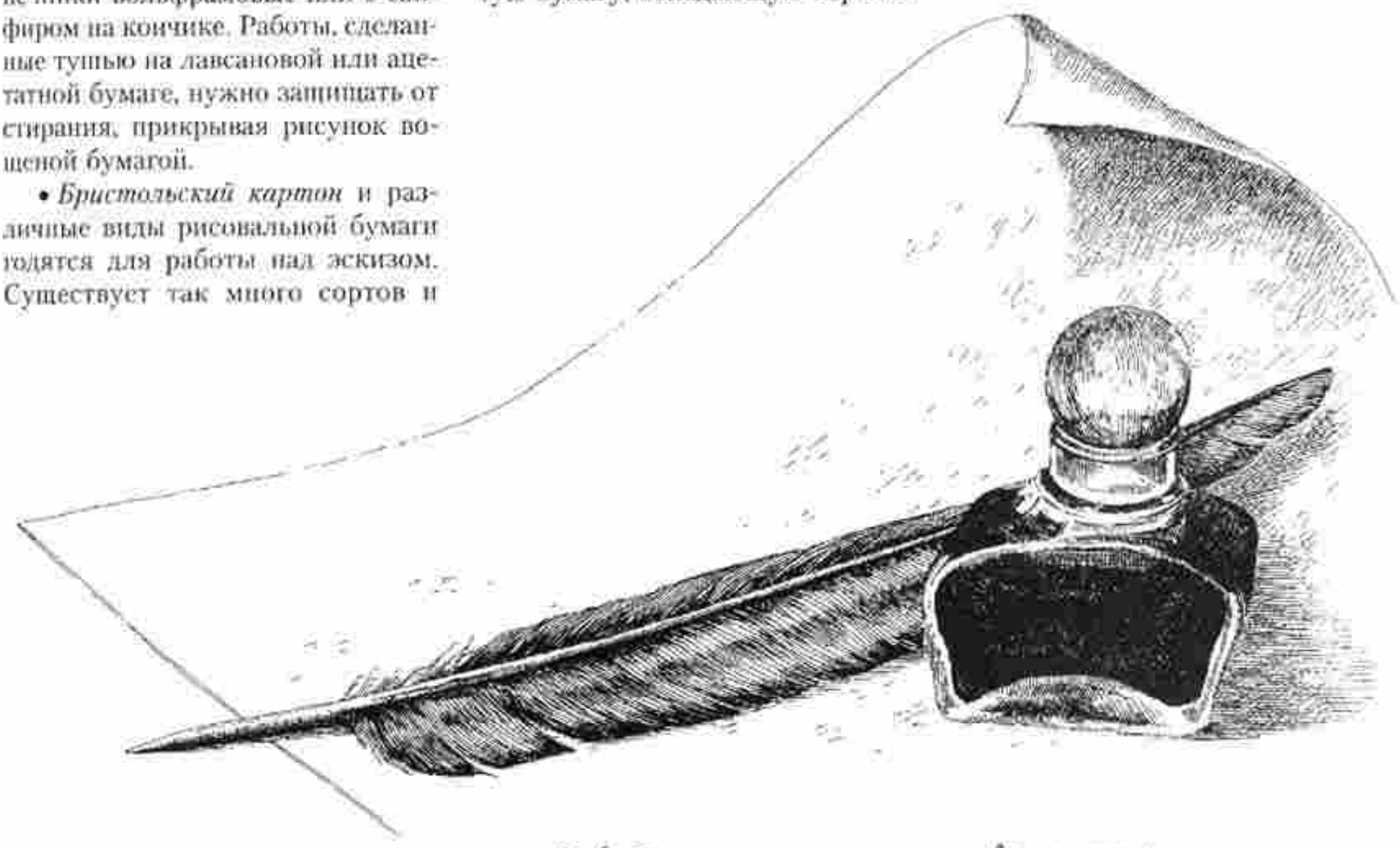
• *Бристольский картон* и различные виды рисовальной бумаги годятся для работы над эскизом. Существует так много сортов и разновидностей бумаги, что приходится экспериментировать, для того чтобы узнать, какая же из всех больше соответствует случаю, имея в виду сорт туши, размер наконечника рапидографа и технику выполнения рисунка. Растрепанная стертая линия — хороший показатель того, что бумага слишком мягкая для работы с тушью. Очень хорошо держит линию пергаментная и веленевая бумага. Для небольших набросков и зарисовок я предпочитаю альбом в переплете и твердой обложке. Обычно в альбоме хорошая бумага, а переплет помогает не растерять рисунки.

• *Акварельная бумага* может быть использована, если вы хотите поэкспериментировать, прорабатывая рисунок, сделанный пером, прозрачной акриловой краской, акварелью или разведенной тушью.

Чем более шероховатую бумагу вы используете, тем грубее будет рисунок. Горячепрессованная бумага больше подходит для работы пером, тем не менее иногда для дальнейшей работы кистью следует использовать более шероховатую бумагу, обладающую хорошей впитываемостью. Таким образом, при выборе бумаги для рисования определите вначале, с какими красками вы будете в дальнейшем работать.

Моя любимая акварельная бумага — Laquarelle фирмы Lana. Ее холоднопрессованные сорта слегка шероховаты, на них получаются красивые тонкие линии; горячепрессованные хорошо впитывают красящее вещество и так хорошо удерживают тушь, что вам захочется использовать эту бумагу даже безо всякой дальнейшей окраски.

• *Текстурированные (фактурные) поверхности* могут придавать рисунку, сделанному тушью, особую выразительность. Я пробовала рисовать на матовом картоне, на стекле, на холсте, на пленке, на кусочках дерева, на коже и отполированном камне. В принципе, любая поверхность годится для эксперимента, однако нужно помнить, что при неправильной эксплуатации рапидограф быстро изнашивается и загрязняется.

Древнейшие инструменты для рисования тушью — гусиное перо, стеклянная чернильница и пергамент.

Глава вторая

ШТРИХИ И ФАКТУРЫ

Искусство рисования пером состоит в умении накладывать штрихи на бумагу так, чтобы создавать выразительные композиции. Существуют два основных типа штрихов — точки и линии. Как точки, так и линии отличаются по размеру и форме. Путем изменения размера штрихов, их количества и способа наложения, а в случае с линиями — их формы, передаются различные фактуры.

Выделяют семь основных видов фактуры: линиями, повторяющими изгибы поверхности, параллельными линиями, перекрестными штрихами, точками, волнистыми и соприкасающимися линиями. Каждая из этих фактур и их многочисленные модификации будут рассматриваться в этой книге по отдельности. Кроме того, используются еще запутанные каракулеобразные линии, которые чаще применяются для создания контура, чем для внутренней прорисовки и теней.

Художник, рисующий пером, иногда выбирает какой-либо один из приемов, иногда в одной работе применяет их несколько. Фактуры могут накладываться одна на другую и образовывать бесчисленные сочетания. Линии, которые использует художник, и способ, которым он их соединяет между собой, являются частью стиля, почерка, манеры художника. Как и при работе в других техниках, здесь художник может довести свое мастерство до совершенства, так что его работы будут отличны от других и легко узнаваемы.

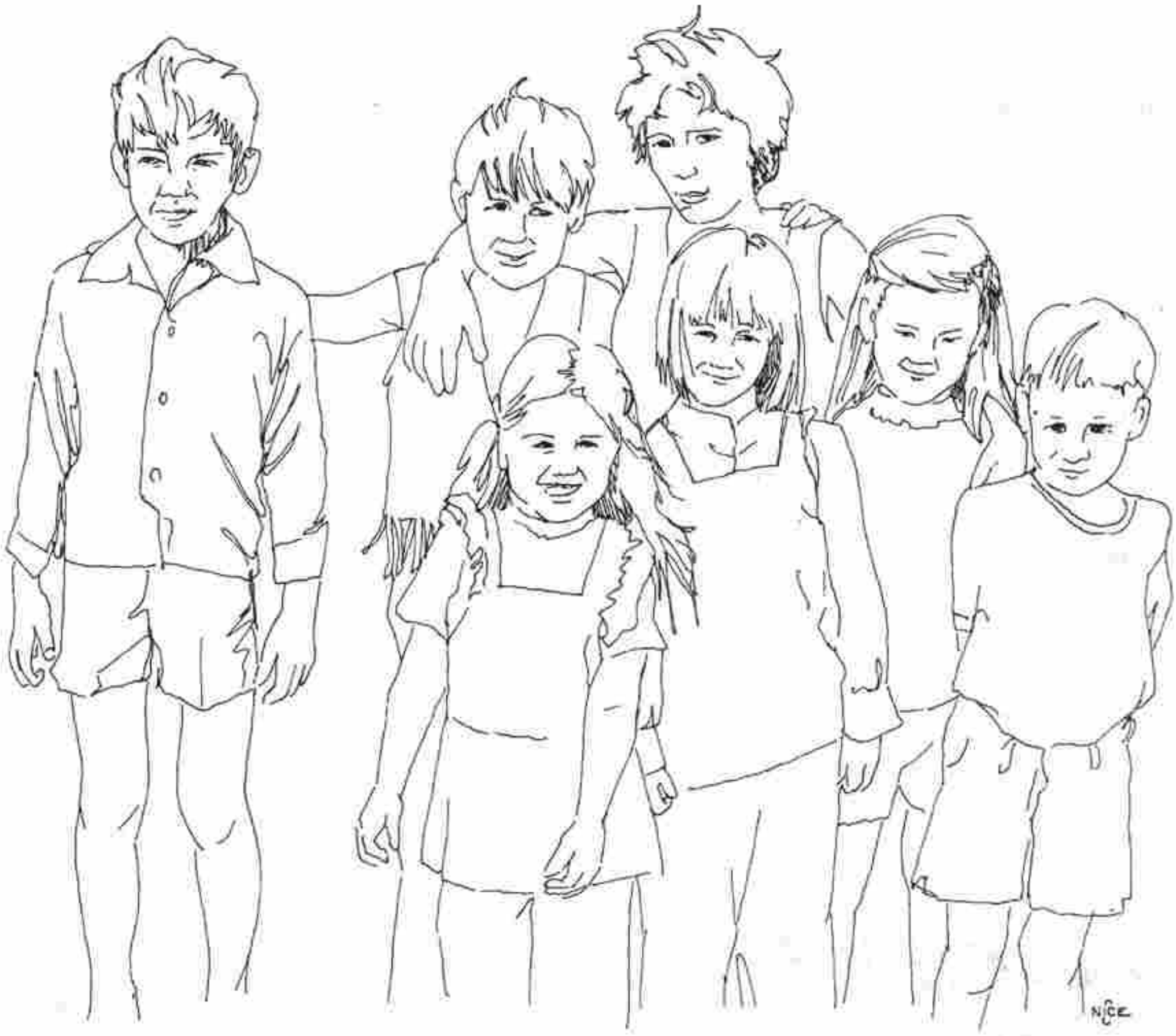
Линейный рисунок

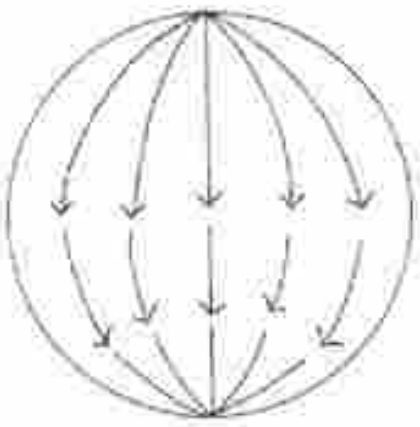
Линейный рисунок пером — это живые, мягкие контуры объектов, выявляющие их основную форму. Хотя фактура, блики и тени иногда дорисовываются добавочным росчерком пера, основной акцент в штриховом рисунке делается на простоту формы.

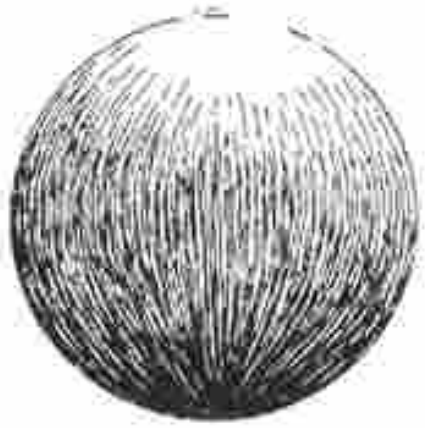
Линейный рисунок — простейший способ, каким можно делать наброски — изображать кратковременные состояния и объекты в движении. У многих художников альбомы полны такими зарисовками, отражающими какую-либо интересную, необычную форму, которую автор рассчитывает использовать в дальнейших произведениях.

Рисунок "Соседские дети" был вначале легким карандашным наброском, впоследствии легко и размашисто обведенным рапидографом 3×0. Однако предварительная прорисовка карандашом необязательна. Линейный рисунок, сделанный непосредственно тушью, имеет свободные очертания, что компенсирует нечеткость формы.

"Соседские дети" — линейный рисунок, изображающий детей на празднике по случаю дня рождения. Как и во всех линейных рисунках, в наброске важна простота формы. Небольшое количество деталей лишь намекает на присутствие второстепенных форм, на индивидуальные качества, характер детей и их настроение.

Контурные линии

Контурные линии — линии, которые точно повторяют изгибы поверхности изображаемого объекта. Они должны как бы стекать по поверхности предмета, как тонкая струйка воды по стеклу, должны делать его гладким на вид. Эта техника выполнения рисунка может быть эффективно использована не только для изображения твердых предметов с блестящей поверхностью, но также для того, чтобы придать жидким, текучим предметам, таким как, например, океанские волны, видимость движения.

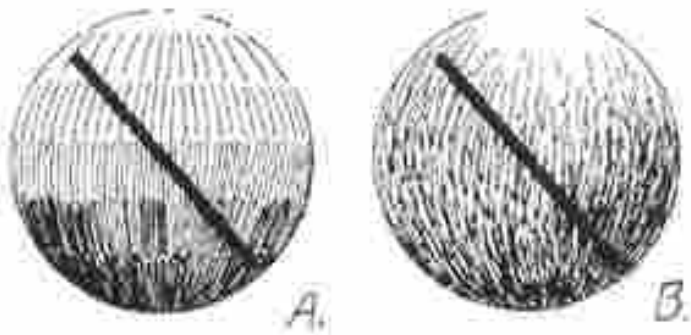
Контурные линии могут быть прямыми или изогнутыми, длинными или короткими настолько, что их можно считать штрихами. Линии должны располагаться близко друг к другу, но не должны быть одинаковой длины, чтобы не формировались полоски, нарушающие единый облик предмета (см. пример А).

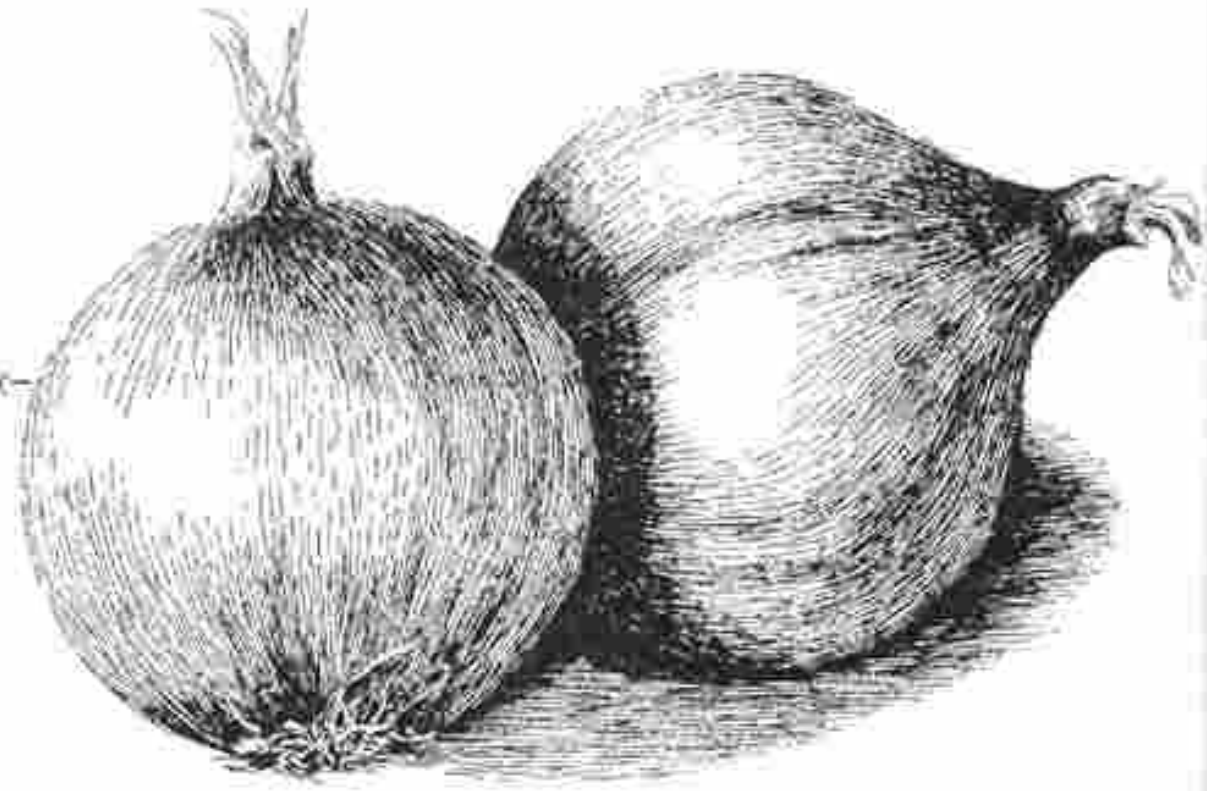
Если ручку осторожно не отрывать от бумаги после каждого штриха, в начале или в конце линии образуются крючки, закругления, благодаря которым предмет уже не выглядит таким гладким (см. пример В). Крючки не будут образовываться, если снизить темп рисования и концентрировать свое внимание на каждом отдельном штрихе. С другой стороны, тенденция рисовать линии с закруглениями может быть исправлена с помощью ускорения процесса рисования и развития чувства ритма.

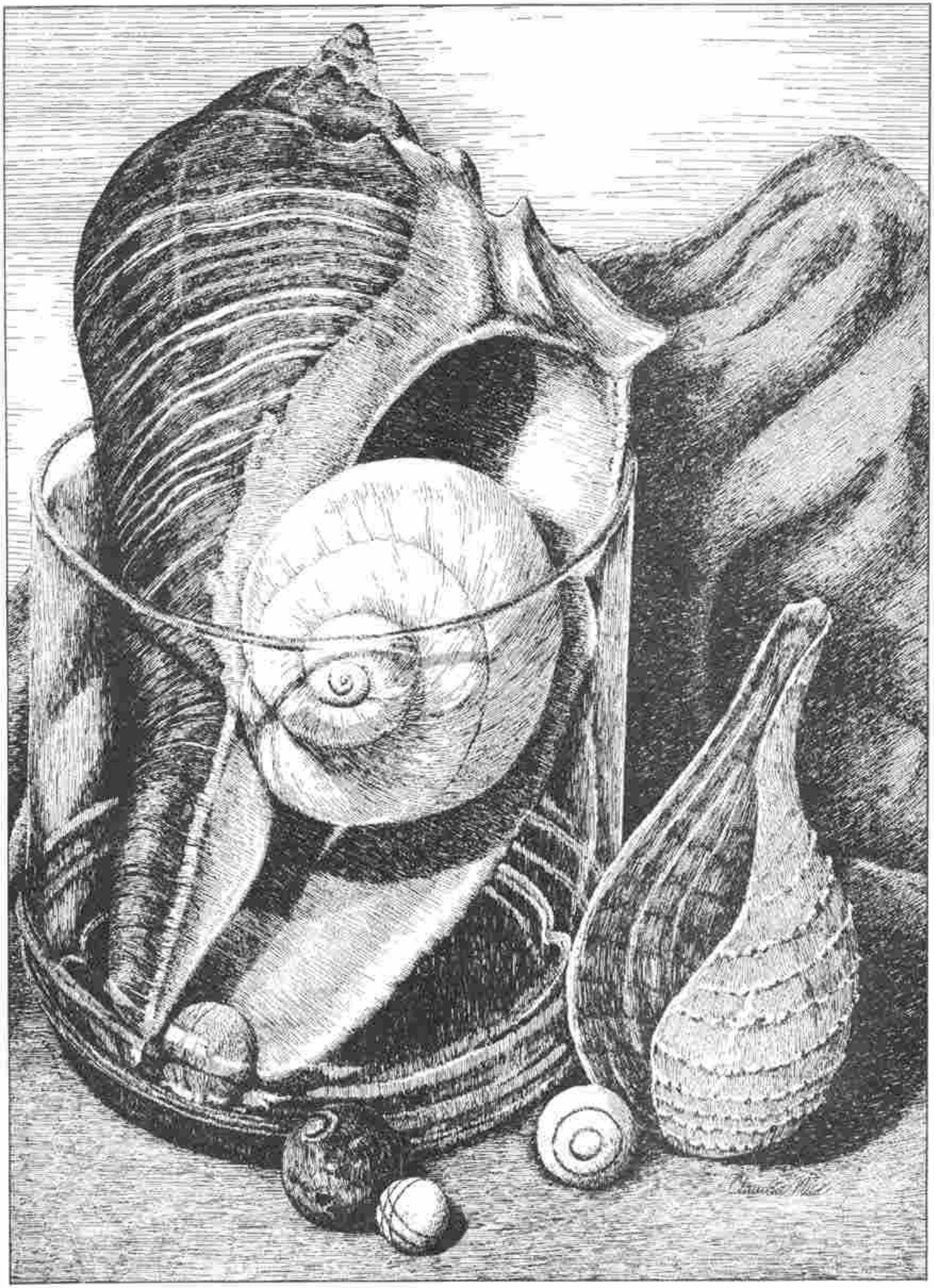
"Морские раковины и стеклянные шарики" — рисунок, сделанный контурными линиями, создание которого заняло приблизительно 12 часов. Я использовала растушевку 4×6 и 6×6. Когда рисуешь контурными линиями, нужно помнить, что горизонтальная штриховка по краям предмета создает впечатление его твердости, прочности и веса. Обратите внимание на раковины внутри стеклянной вазы. Вертикальные же контурные линии делают предмет длиннее и изящнее. Особенно хорошо это заметно на примере вазы и раковины справа.

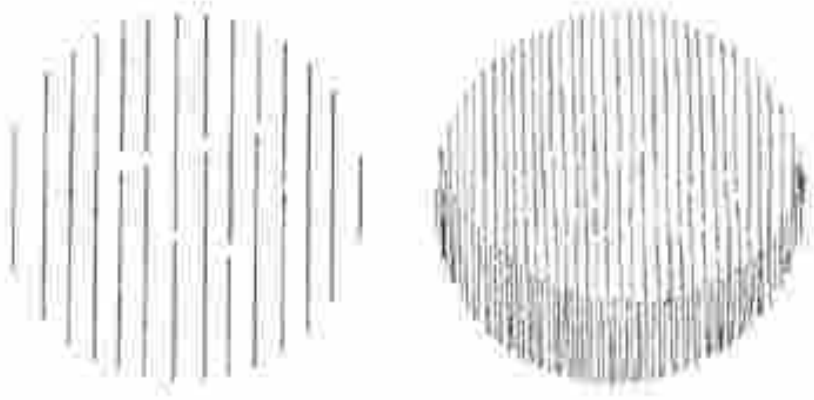

Контурные линии успешно используются для изображения блестящих полированных поверхностей, а также гладких круглых предметов.

Параллельные линии

Если рисунок прорабатывается параллельными линиями, наносимыми от руки, то они должны быть настолько прямыми, насколько это может сделать рука человека. Все они должны идти в одном направлении и прерываться, пересекаясь друг с другом. Их можно наносить в горизонтальном, вертикальном направлении или по диагонали.

Предмет, нарисованный параллельными линиями, выглядит гладким и плоским. Если рисунок не обведен по контуру, он выглядит нечетким, размытым и отдаленным, что может применяться для изображения фоновых объектов. При прорисовывании плоской поверхности параллельные линии выглядят так же, как и контурные, но контурные линии изгибаются, заходят за закругленные стороны округлых предметов, в то время как параллельные линии всегда остаются прямыми.

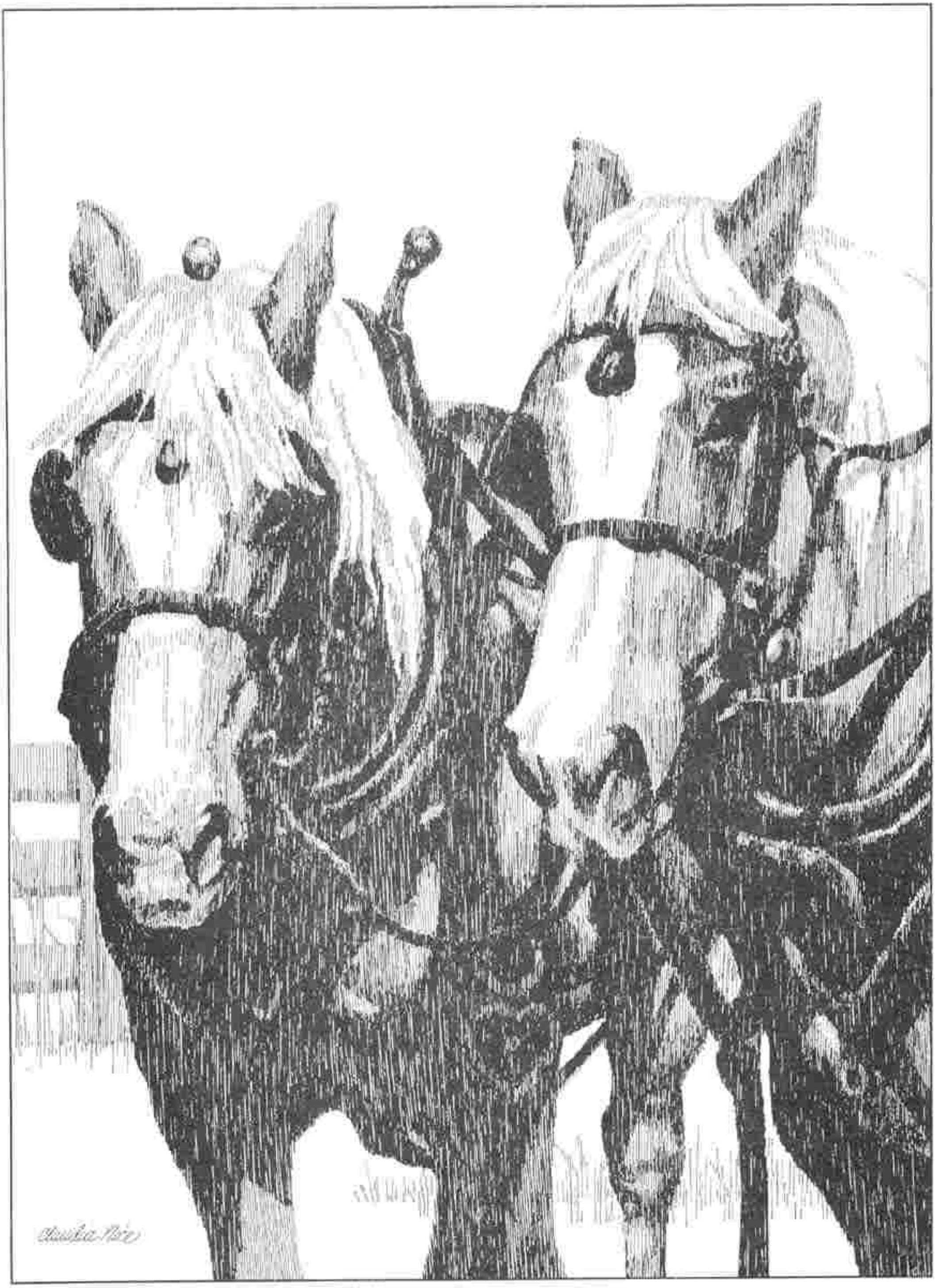
Кисть человека изгибается в процессе работы и из-за этого нам сложно нарисовать длинную прямую линию. Я предпочитаю разбивать длинную линию на более короткие участки, оставляя небольшие промежутки между штрихами. Эти промежутки случайны, сделаны на некотором отдалении друг от друга, для того чтобы рисунок выглядел более естественным (см. пример А внизу).

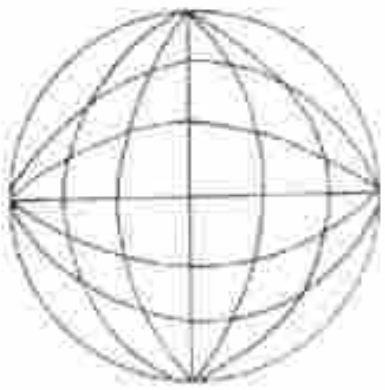
Во время предварительной работы над карандашным наброском у вас может возникнуть соблазн взять линейку и через каждый сантиметр поставить своего рода визуальные вехи. Я, тем не менее, стараюсь не пользоваться линейкой, когда перехожу к работе с тушью. Одна абсолютно ровная линия портит все впечатление от линий, нарисованных вручную.

"Упряжка рабочих лошадей" — набросок, сделанный вертикальными параллельными линиями. Размер наконечника рапидографа 4×0, 3×0, 00. Создание рисунка заняло 8 часов. Я выбрала эту технику, потому что она создает ощущение мерцания жаркого летнего воздуха. Предполагается, что упряжка лошадей работает теплым летним полуднем.

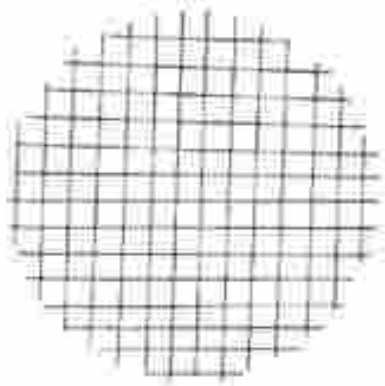

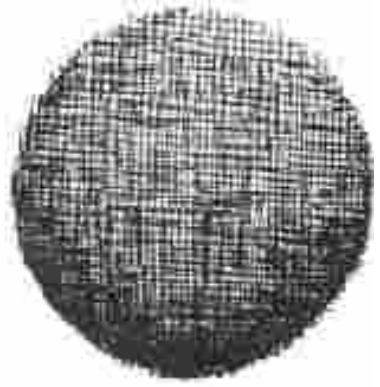
A

Перекрестная штриховка

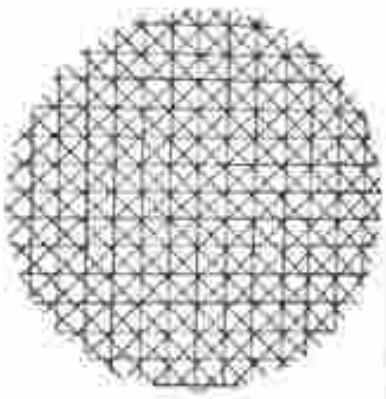
При перекрестной штриховке используется два и более вида контурных или параллельных линий, которые наносятся в разных направлениях и пересекаются. Такая штриховка используется для передачи шероховатой фактуры и для углубления тона. Перекрестной штриховкой контурными линиями изображают объемные предметы, параллельными линиями — плоские.

Если ваш штрих размашистый и быстрый, меняющий направление, конечный рисунок будет иметь неровную, грубую, текстурированную поверхность (см. пример А внизу страницы). Это свойство может быть использовано при изображении необработанной древесины, скалистых гор, повидавшей виды кровли, коры деревьев и т. д.

При применении тонких наконечников, позволяющих делать очень точную штриховку, предмет будет выглядеть гладким, лишь слегка текстурированным. Техника рисования тонкими штрихами такая гибкая и управляемая, что очень многие художники пользуются исключительно ею. Особенно красиво смотрится тонкая перекрестная штриховка при проработке затененных частей человеческого тела.

Если вы используете три и более вида линий сразу, пересекающихся между собой, вы создаете геометрический рисунок. Я называю такой тип перекрестной штриховки "сотовидной" (см. пример В внизу страницы).

"Портрет слона" — пример тонкой перекрестной штриховки, для которой я использовала наконечник 6×0, 4×0 и 3×0. Я потратила примерно 16 часов на создание этого рисунка. Использование пересекающихся контурных линий позволило мне прорисовать каждую складочку морщинистой кожи слона. Линии, пересекающиеся под прямым углом, создают ощущение стабильности. Линии, которые пересекаются по диагонали, нестабильные и изменчивые с виду.

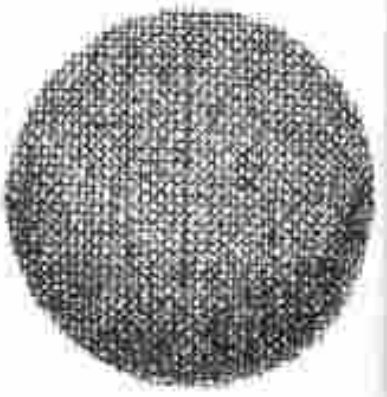

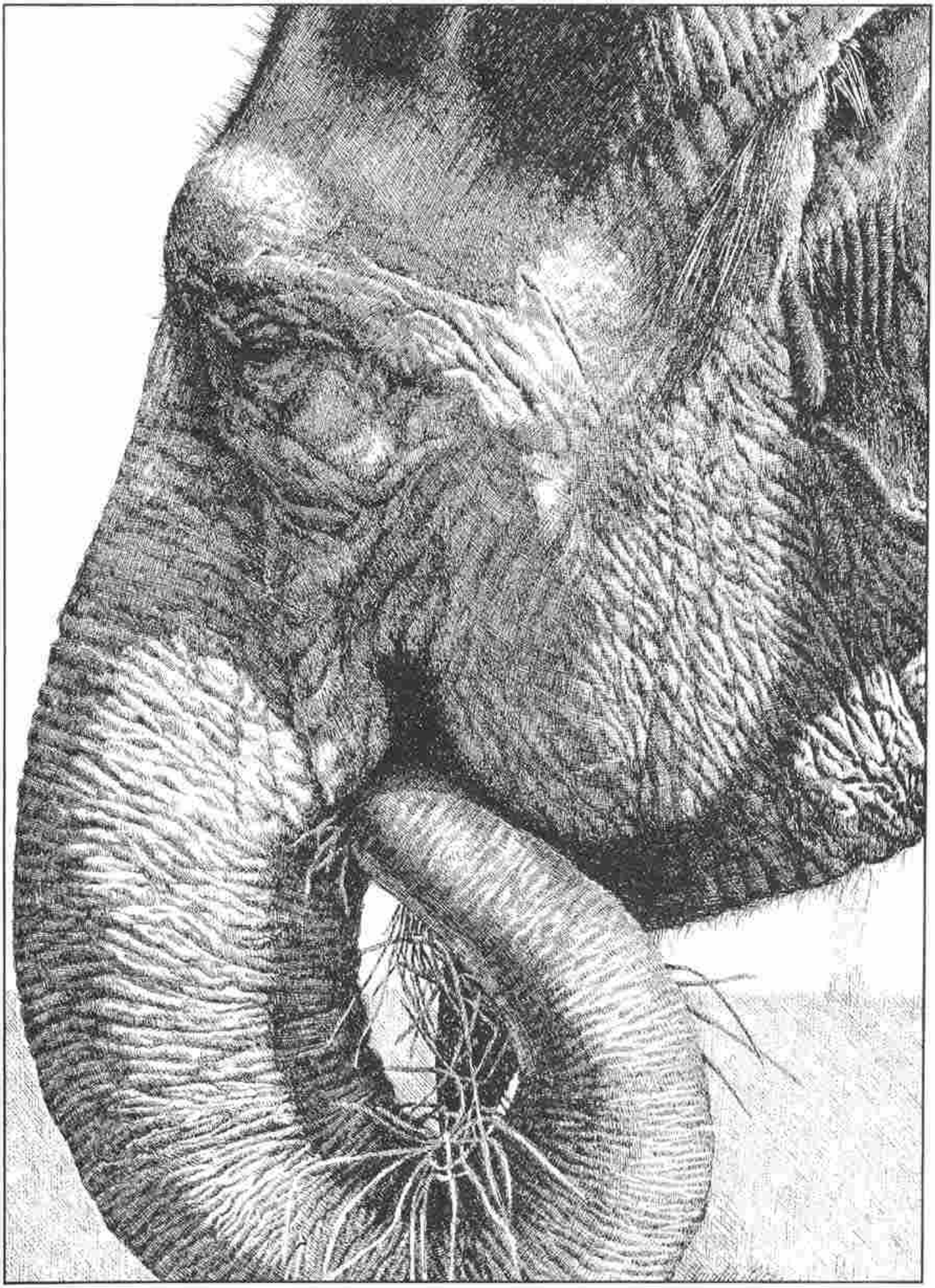
Примеры штриховки тонкими перекрестными линиями с использованием наконечника рапидографа 4×0.

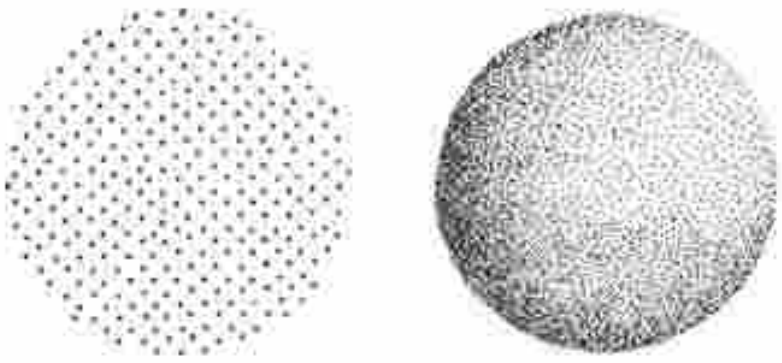

А. Пример жирных, размашистых перекрестных штрихов, нарисованных наконечником 0.

В. "Сотовидная" перекрестная штриховка.

Точечная штриховка

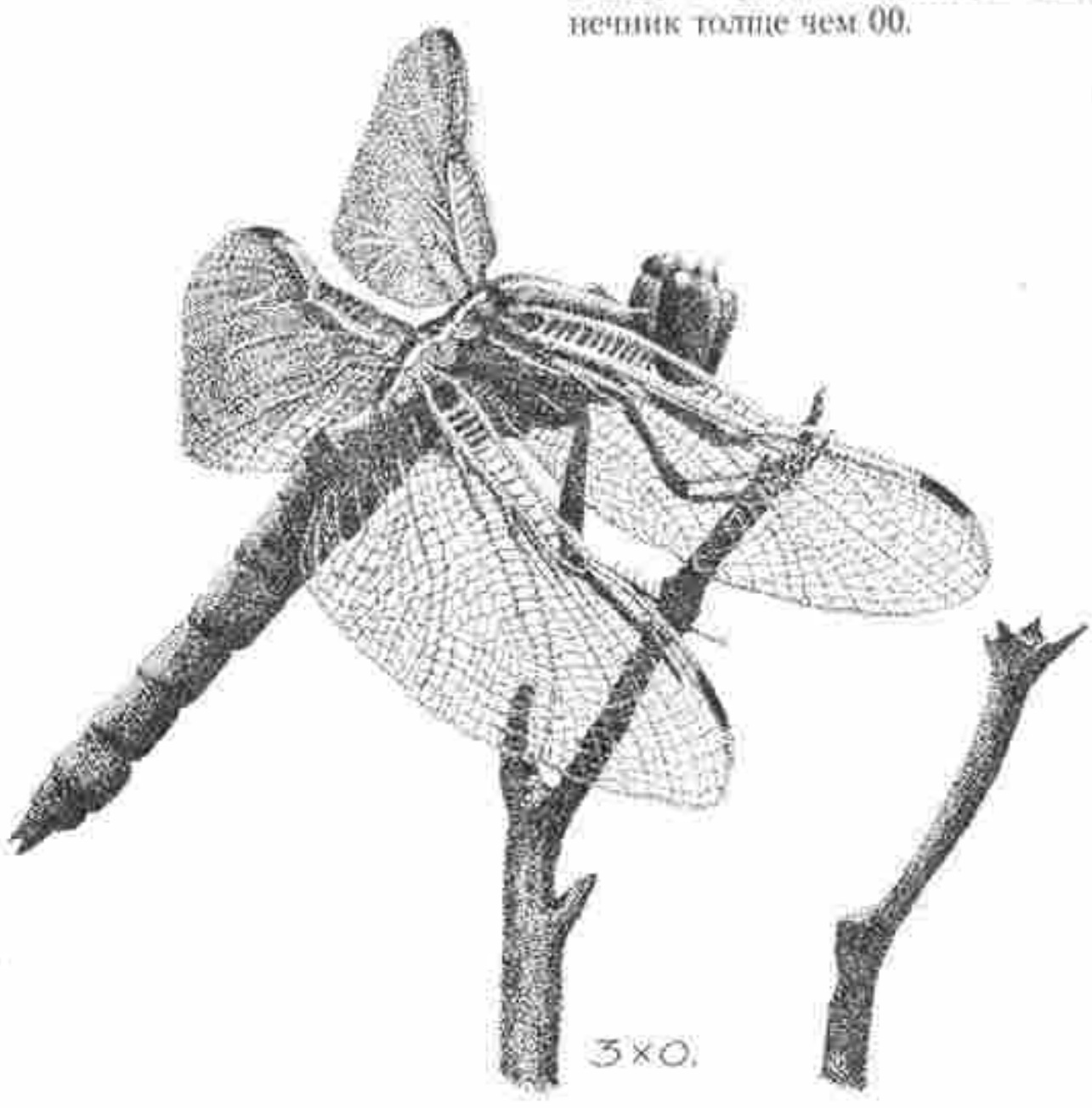
Для того, чтобы нанести точку, рапидограф нужно держать перпендикулярно поверхности, на которой рисуете, чтобы наконечник касался бумаги. Отрывать его от бумаги нужно резко, не волоча в сторону. Тогда у вас получится круглая черная точка. Поверхность, покрытая точками, может выглядеть грязновато-пыльной, присыпанной песком или бархатистой. Точечная моделировка формы используется также для изображения объектов, состоящих из множества мелких частей, таких как брызги воды, облака и песок.

Выполнение всей композиции в технике точечной штриховки придает ей налет старины, как бы окутывая пылью веков.

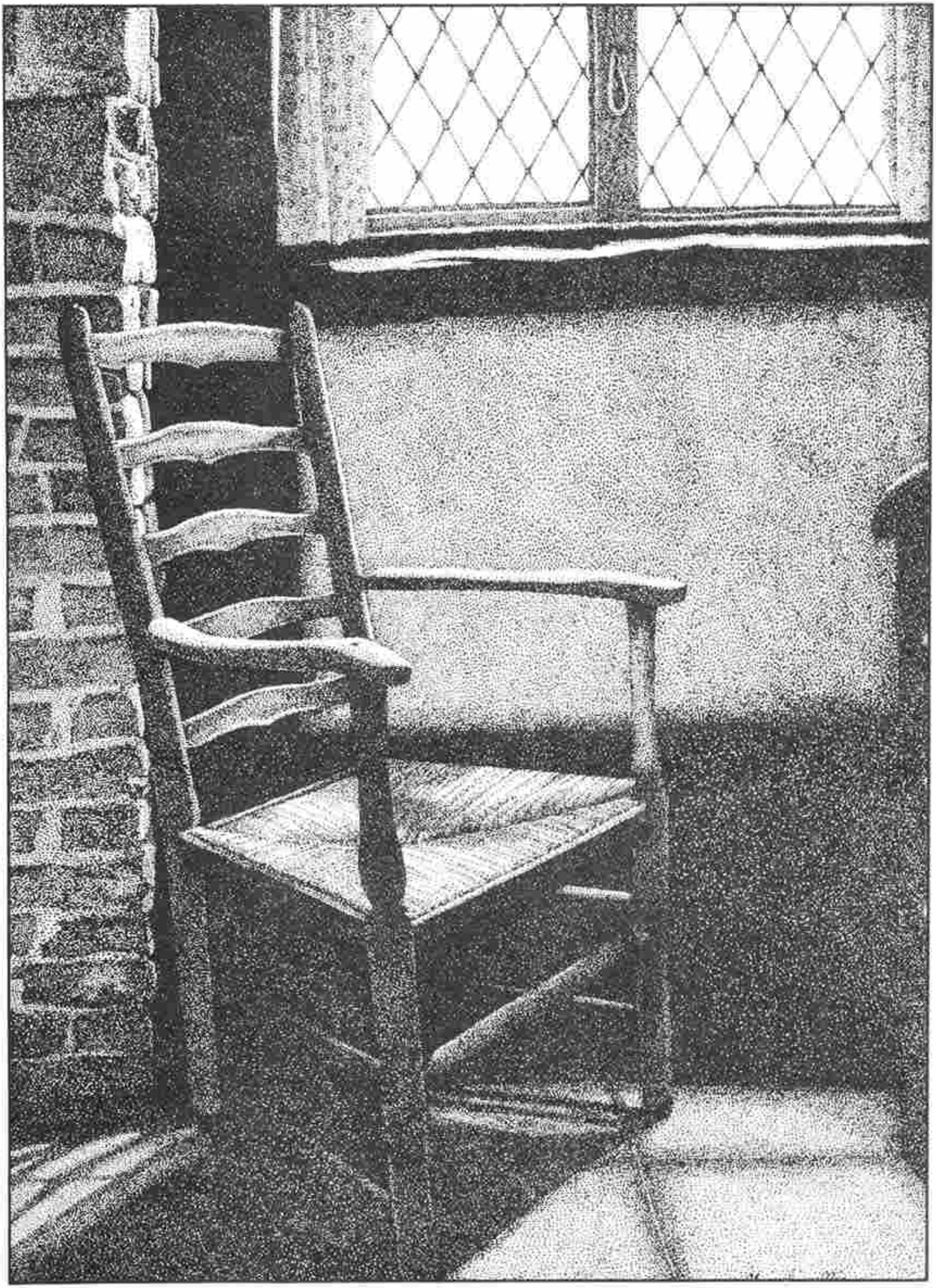
Точечная штриховка — один из наиболее утомительных и неблагодарных приемов рисования. Особенно много времени занимает медленное, точка за точкой, создание тени. С другой стороны, несколько точек, поставленных не к месту, редко привлекают чье-либо внимание.

Многие художники любят использовать точечную штриховку из-за той легкости, с которой изменяется тон — простым увеличением или уменьшением расстояния между точками, а также изменением их количества. Чем меньше размер наконечника рапидографа, которым вы пользуетесь, тем тоньше, изящнее и ровнее будет выглядеть работа (см. пример А внизу страницы). Я редко использую наконечник толще чем 00.

"Стул у стены деревенского дома" – точечный рисунок, который сделан приблизительно за 20 часов. При этом использовался наконечник 4×0, 3×0, 00 и 0. Работа, полностью созданная в точечной технике, выглядит старинной и поэтому на ней лучше всего смотрятся старинные, антикварные предметы.

А. Чем меньше размер наконечника рапидографа, тем светлее тон.

Каракулеобразные линии

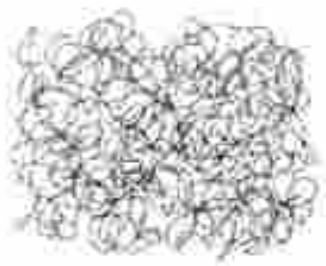
Запутанные, каракулеобразные линии петляют и извиваются небрежно, свободно и причудливо. Такие линии идут в любом направлении и могут быть настолько длинными или короткими, насколько это необходимо. Каракулеобразные линии часто используются при создании быстрых набросков, сделанных на природе, так как ими можно быстро набросать нужный объект и в то же время они достаточно реалистичны, а потому легко поддаются корректировке.

Использованные для создания фактуры запутанные линии придают предмету густой, плотный и растрепанный вид. Закругленные завитки выглядят мягкими и успешно используются для изображения деревьев, располагающихся на заднем плане, кустарника, переплетенных ветвей подлеска, а также курчавых волос (см. пример A). Если запутанные линии пересекаются, образуя острый угол, они напоминают проволоку (см. пример B).

Некоторые художники используют стилизованные варианты запутанных линий, сложные, причудливые узоры, орнаменты в виде завитков или серии повторяющихся петель (см. пример C). Стилизованные варианты запутанных линий иногда копируют узоры тканей. Их также применяют для создания как реальных, так и вымышленных персонажей.

"Раздумье под кленом" — набросок, в котором использованы запутанные линии. При создании рисунка, которое заняло 10 часов, я использовала рапидограф 4×0, 3×0 и 1. Больше всего мне нравится использовать эту технику при рисовании густой спутанной листвы и мощной, грубой коры деревьев. Так как поверхности, прорисованные запутанными линиями, выглядят очень подвижными, они должны контрастировать с открытым, слабопрорисованным или неокрашенным фоном картины.

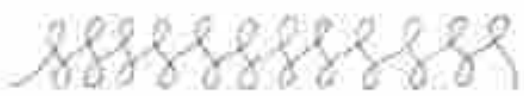

A. Завитки выглядят мягкими, спутанными.

B. Запутанные линии похожи на проволоку.

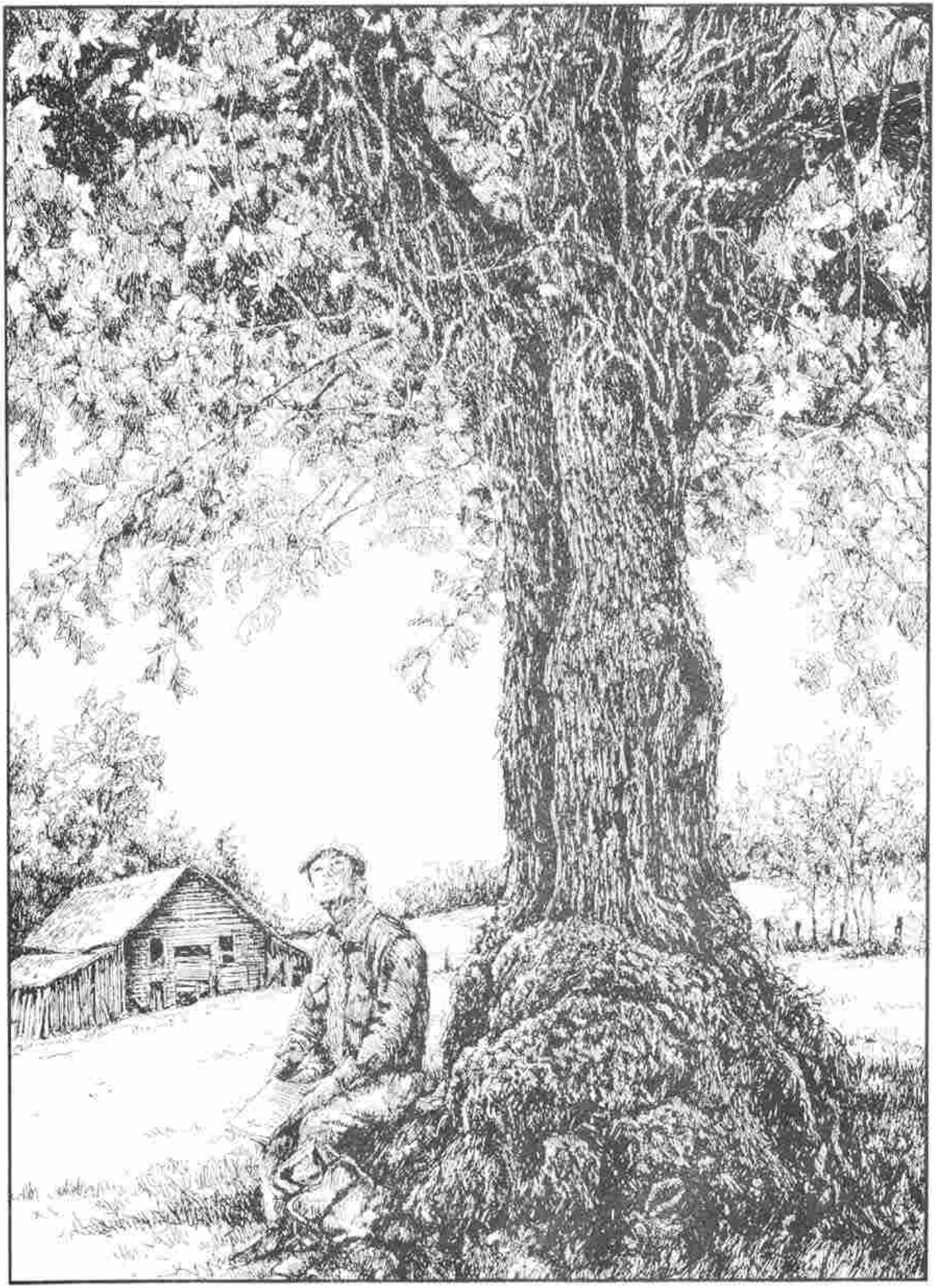

C. Примеры стилизованных запутанных линий.

Волнистые линии

Волнистые линии наносятся близко друг к другу — так, чтобы создавалась волнистая поверхность, похожая на рябь. Они используются для изображения повторяющегося рисунка или узора, характерного для мрамора, древесины, кругов на воде, перышек и прожилок некоторых листьев.

Начнем с изображения древесины. Сначала нужно отметить карандашом ее структуру: сучки, свищи, трещины. Обведите намеченные участки гушью. Затем проведите первую волнистую линию по направлению древесных волокон, так чтобы она проходила рядом и обрисовывала один из сучков или свищей, как перчатка охватывает руку. Каждая следующая волнистая линия, представляющая собой отдельное волокно, должна соответствовать изображаемой композиции и включать в себя все новые сучки и трещины. Для более крупных волокон используйте широкие наконечники и располагайте их дальше друг от друга.

Структура мрамора передается так же, как и структура древесины, но пространство между линиями выделяется и заштриховывается контурными, параллельными, пересекающимися, пунктирными и запутанными линиями или комбинациями из них. Эти выделенные полосы демонстрируют изменение цвета и пласты минеральных отложений в мраморе.

Когда волнистые линии используются для прорисовки волокнистой структуры, на них следует вторым слоем накладывать штриховку контурными или параллельными линиями. Если штриховка накладывается по направлению волокон, изображаемая древесина или мрамор будут выглядеть гладкими, отполированными. Если штрихи располагаются перпендикулярно волокнам, поверхность кажется грубой, необработанной или изношенной.

"Окно курятника" было сделано волнистыми линиями, чтобы подчеркнуть структурные особенности древесины. Создание рисунка заняло 8 часов. При этом я использовала рапидографы 4×0, 3×0 и 4. Для окрашивания фона я взяла наконечник номер 4 и накладывала штрихи четырьмя слоями, меняя их направление в каждом слое. Последний, пятый слой был сделан наконечником 0 для того, чтобы уточнить черный фон и мелкие участки возле и вокруг проволоки.

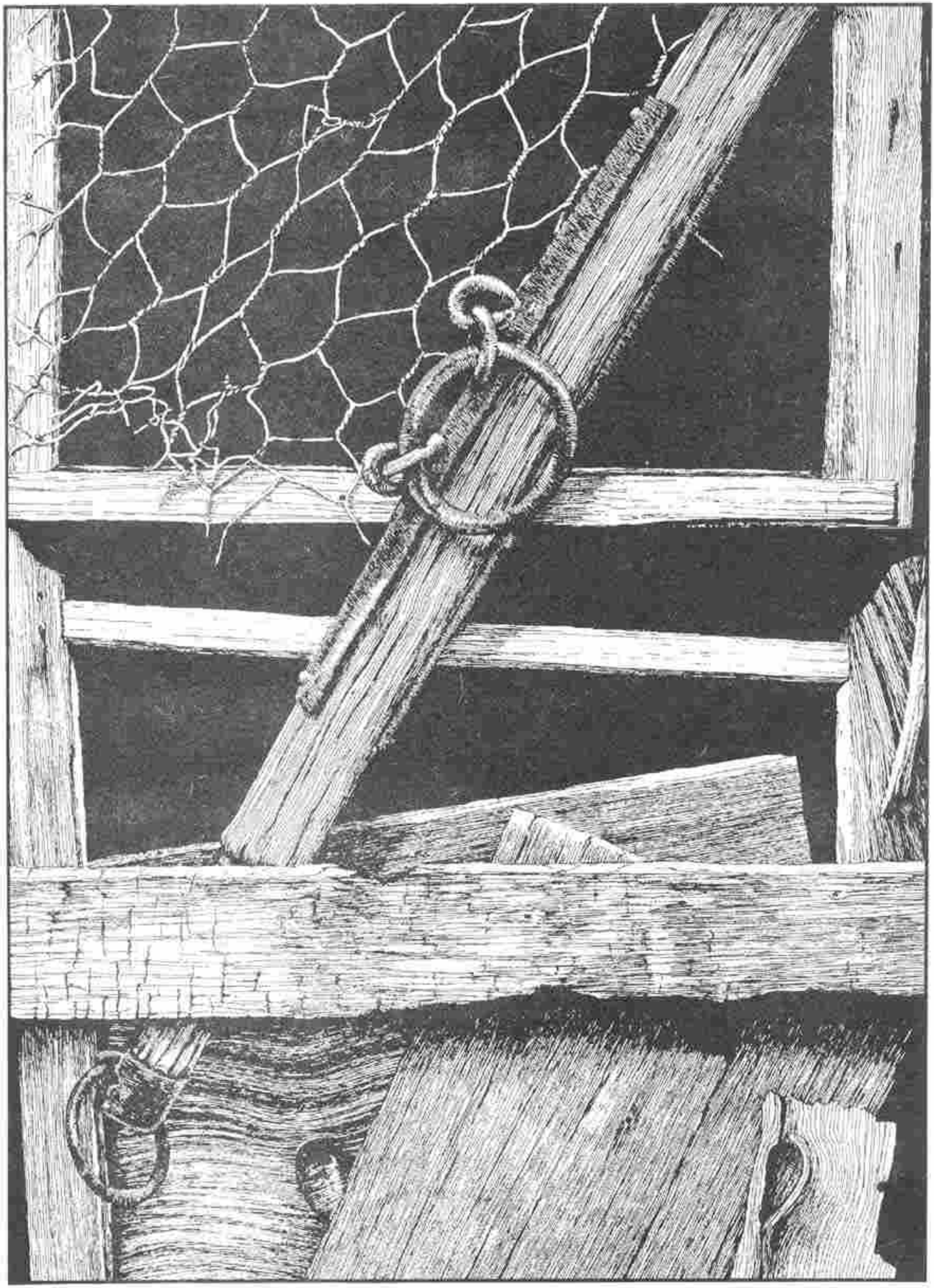

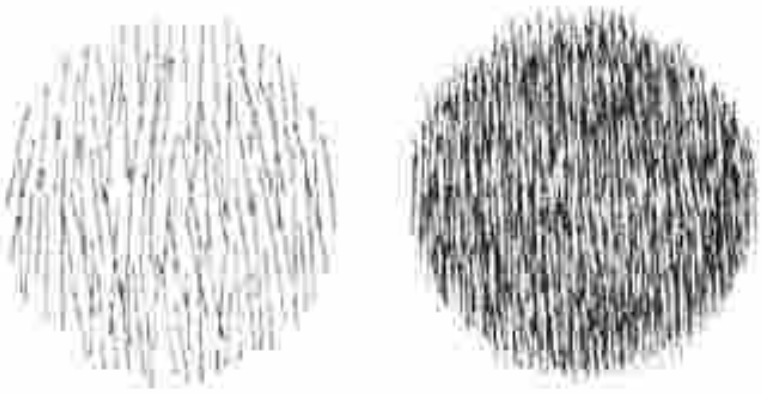

Изображение прожилок агата, мрамора и древесных колец.

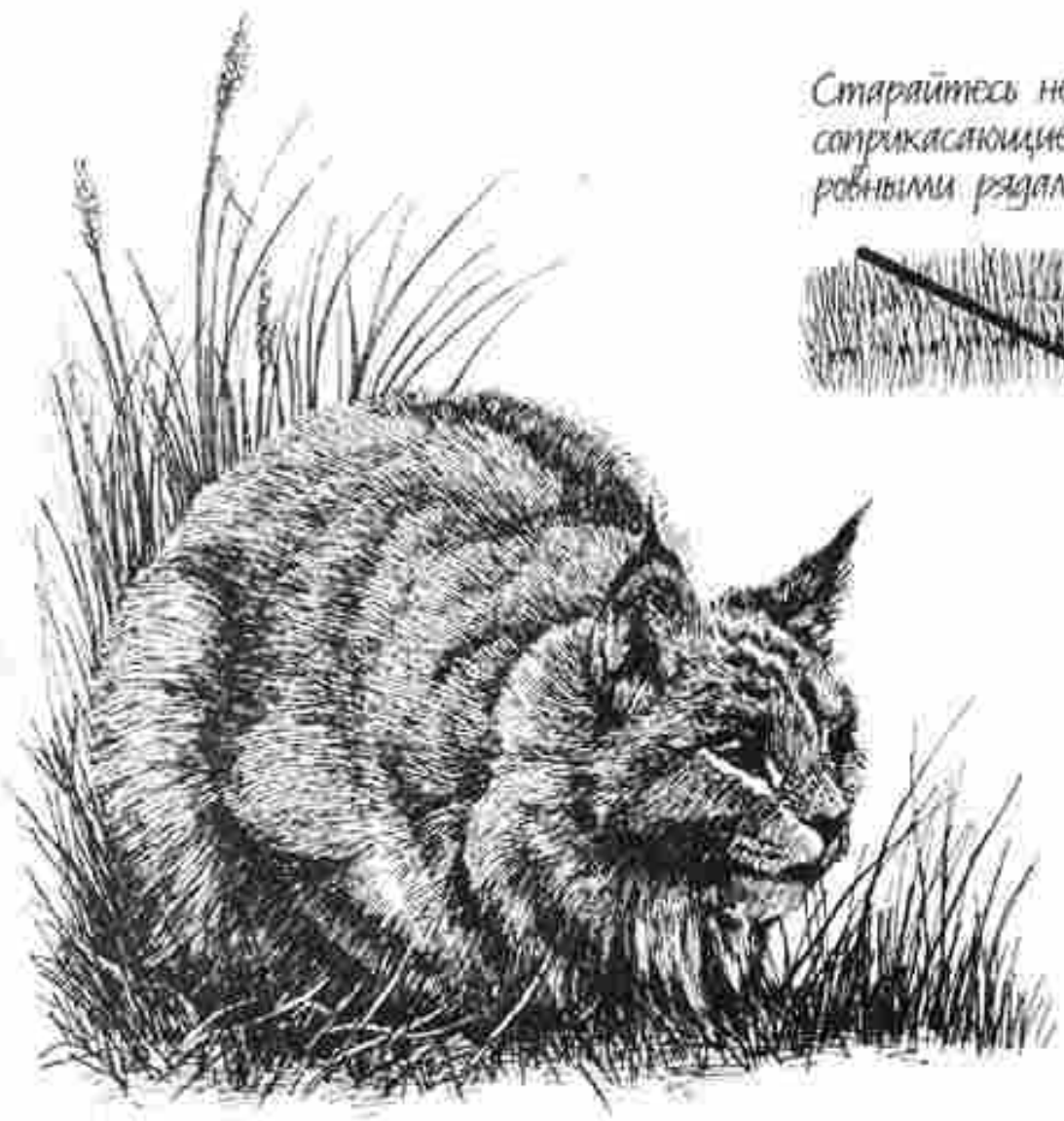
Соприкасающиеся линии

Соприкасающиеся линии похожи сразу и на контурные и на перекрестные, так как они тоже огибают поверхность изображаемого предмета. Но, в отличие от контурных, соприкасающиеся линии могут пересекаться друг с другом в любых направлениях.

Соприкасающиеся линии не оканчиваются резко у края предмета, но заходят за край, передавая ворсистую или пушистую фактуру. (Изображение меха животных детально описывается в десятой главе.)

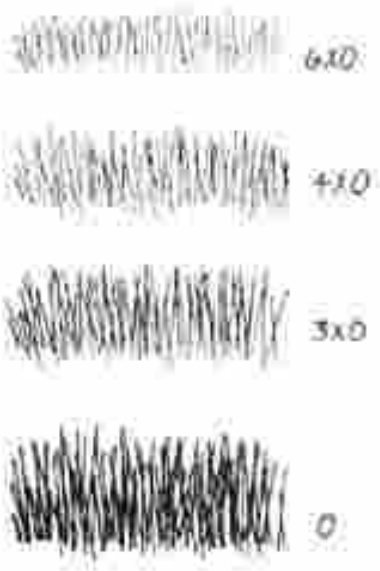
Расположенные вертикально, соприкасающиеся линии могут быть использованы для изображения травы или колосьев. Каждый штрих, таким образом, представляет собой отдельный волосок или травинку. Линии, следовательно, должны быть такими же длинными или короткими, прямыми или завитыми, как изображаемый мех или трава. Я выяснила, что соприкасающиеся линии получаются более естественными, если их рисовать в направлении к себе. По этой причине я часто поворачиваю рабочую поверхность в стороны или даже переворачиваю вверх ногами, чтобы было удобнее наносить штрихи в нужном направлении.

"Лесной волк" — композиция, выполненная в технике штриховки соприкасающимися линиями, на создание которой ушло 8 часов. Рапидограф 4×0 и 3×0. Помните, что при изображении шерсти животного соприкасающимися линиями каждая линия представляет собой отделимый волос. Поэтому нужно обращать особое внимание на длину каждой линии и ее направление.

Старайтесь не рисовать соприкасающиеся линии ровными рядами.

Направление шерсти меняется постепенно.

Глава третья

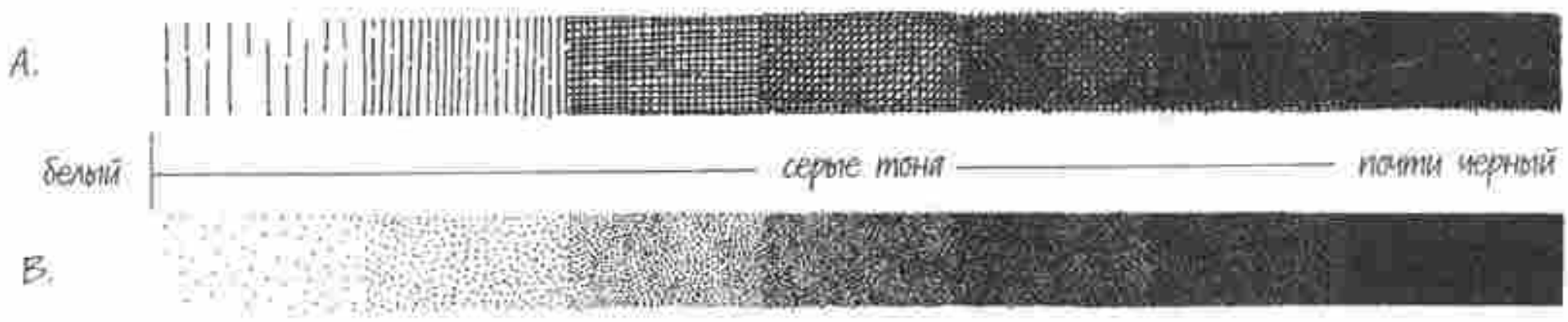
ТОНОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КОНТРАСТ

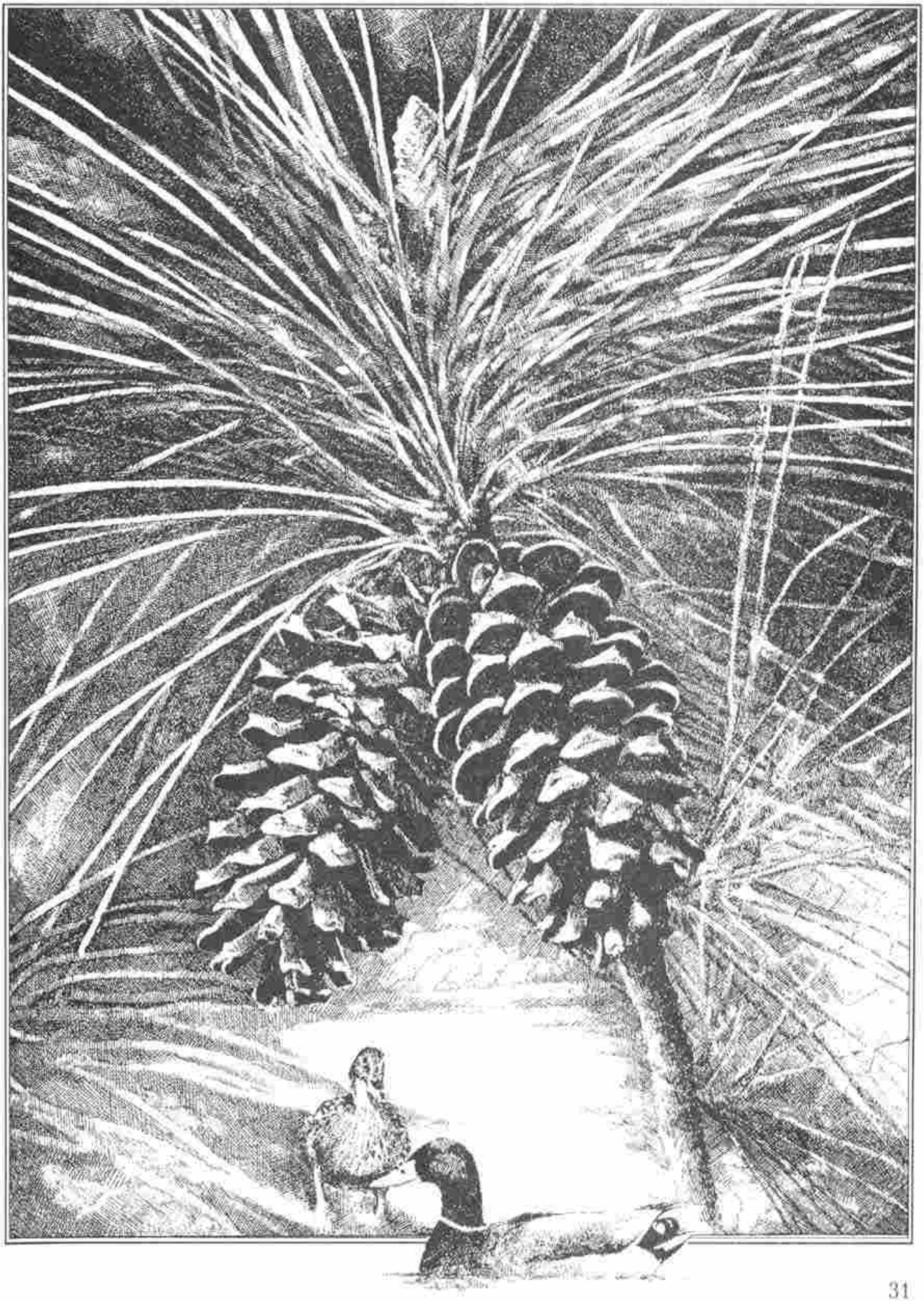
Тон — это степень светлоты или темноты цвета. Художник, работающий тушью, имеет дело с черным, белым и серыми цветами. Белый цвет — это цвет чистой бумаги. Если на белые участки нанести немного туши, получаются серые оттенки. Чем больше просвечивает бумага, тем светлее серый цвет. С каждым новым штрихом серый цвет становится все темнее. Когда штрихи расположены так близко друг к другу, что белая поверхность больше не видна, получается черный цвет.

Изменение тона в работе пером и тушью может быть достигнуто двумя способами: наложением черных штрихов слой за слоем (см. пример А) или более тесным расположением точек (см. пример В).

Соотношение тонов очень важно в работах тушью. Перенасыщение изображения белым цветом делает композицию плоской или выгоревшей на солнце. При чрезмерном использовании серых полутонов рисунок кажется перегруженным, переработанным. Когда же штрихов наложено так много, что работа стала почти черной, настала пора начинать все сначала.

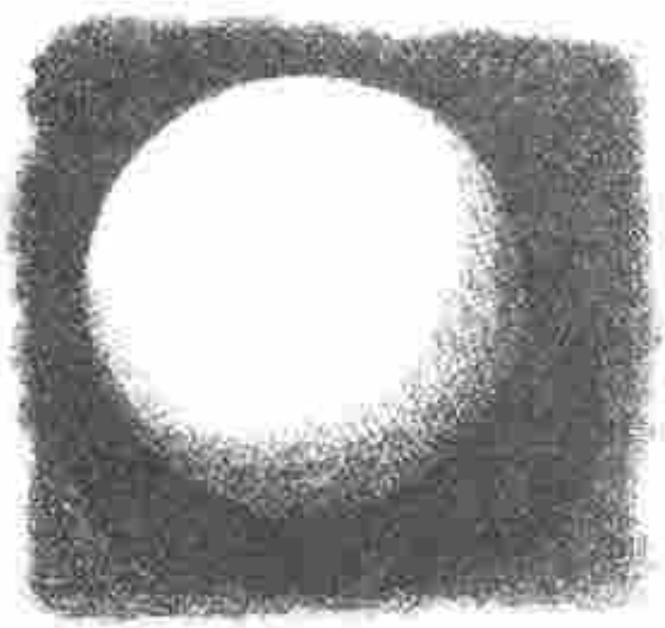
"Сосновые шишки Вейерхозер", 8×14, работа Гэри Симмонса из Хот Спринг, штат Арканзас, — великолепный образец использования тона в работах тушью. Рисунок Гэри характеризуется сложной, замысловатой штриховкой соприкасающимися линиями, творческим использованием негативного пространства и вниманием к деталям
© 1987 by Gary Simmons.

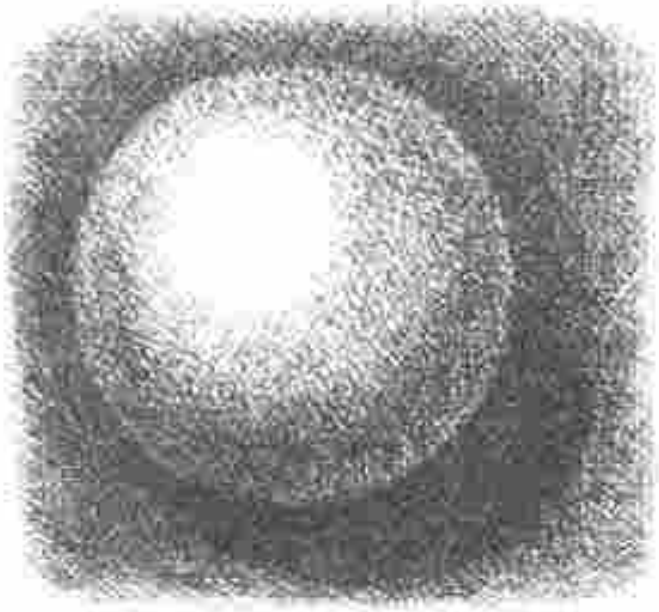

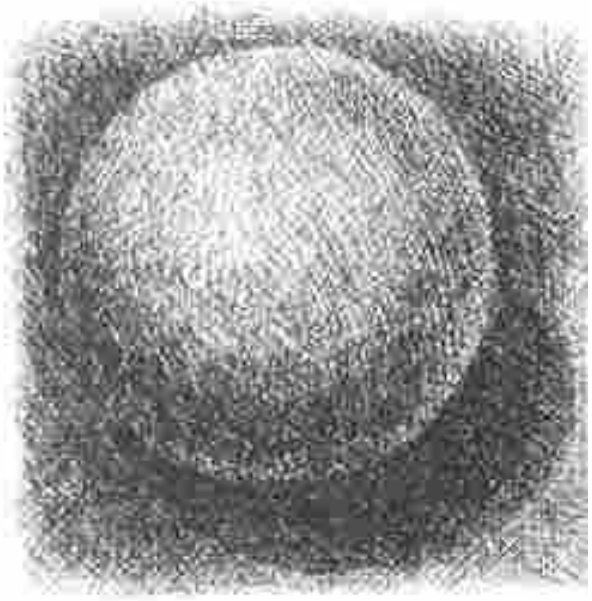
Это фрагмент плаката к "Фестивалю здоровья 86", проходившему в нашем пальмовом парке Хот Спрингс, штат Арканзас. 12×26, создатель Гэри Спаммонс. Он иллюстрирует, как тон может быть использован для создания объема. Сильно осветленные участки лица и волос контрастируют с темными и полутемными серыми оттенками, образуя четко выраженную линию и тем не менее естественные контуры.
© 1986 by Gary Sammons

сильный тоновый контраст

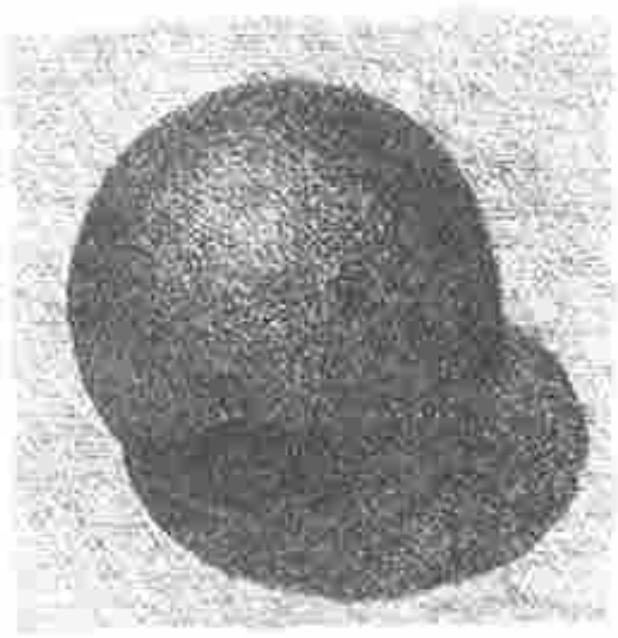

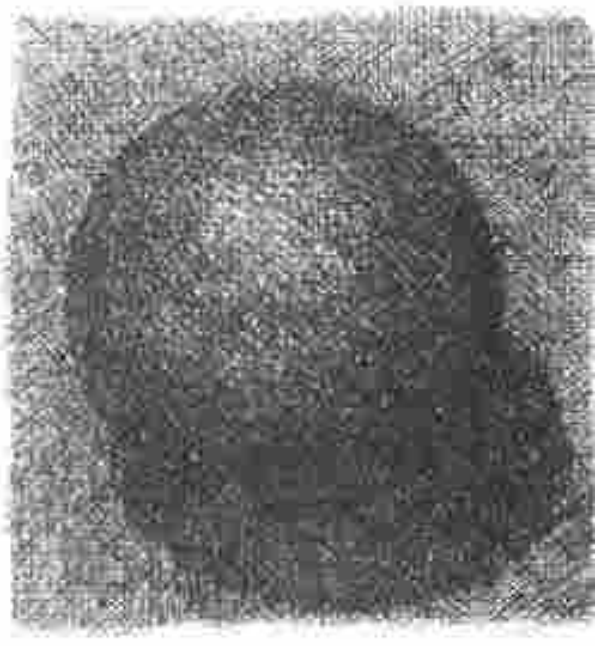
средний тоновый контраст

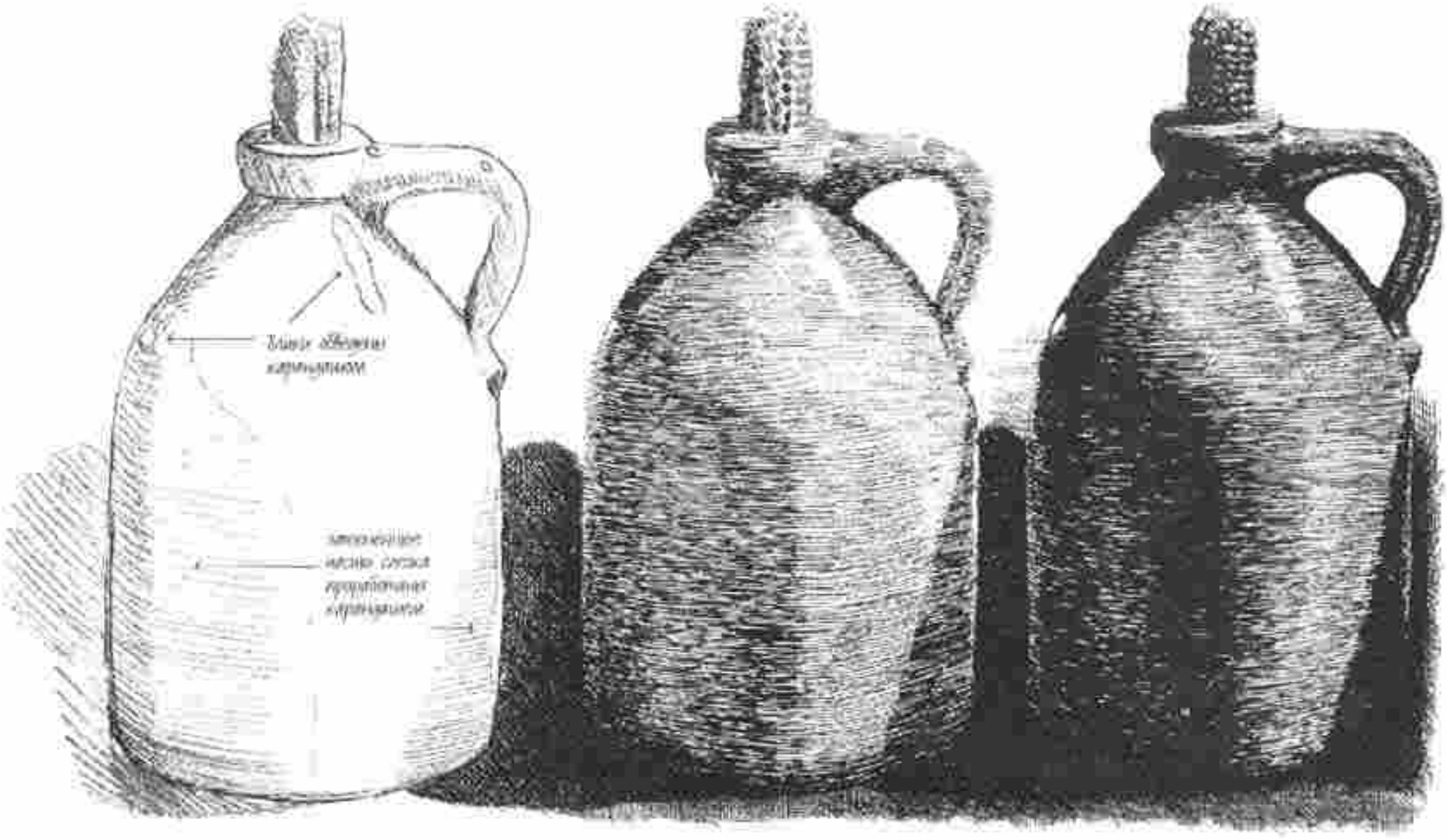

слабый тоновый контраст

Легкий карандашный набросок с намеченными бликами и тенями.

Работа тушью начинается с легкого выделения теней штриховкой.

Законченный рисунок тушью с изменением тона от белого до черного.

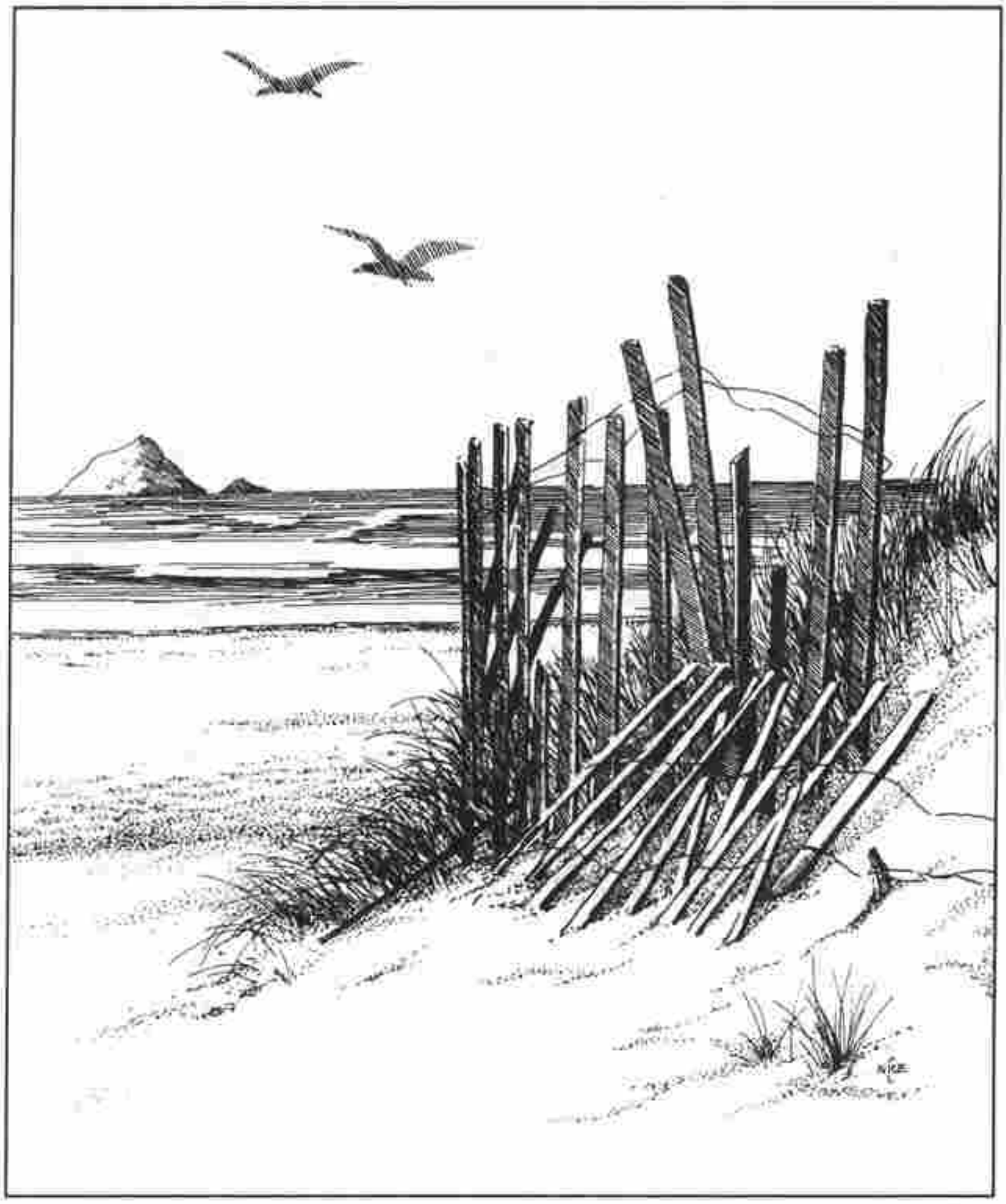
Художник, рисующий пером и тушью, не должен обязательно наносить контуры предмета, чтобы придать ему форму. Это может быть сделано путем умелого использования тона. Помещая темные объекты на светлом фоне, вы создаете естественную границу, у которой встречаются два тона. Чем больше контраст между двумя тонами, тем отчетливее очертания предмета и, следовательно, тем сильнее он выделяется в рисунке.

Перед тем, как начать работу, решите, насколько светлым будет самый светлый тон в рисунке — белый или светло-серый — и насколько темным будет самый темный — темно-серый, близкий к черному или черный. Обрисуйте карандашом блики, чтобы напоминать себе об осторожном обращении с ними. Белые участки, на которые попала хоть капля чернил, трудно отчистить.

Непосредственно штриховка тушью начинается с работы над одной из серых областей, тон наносится лишь слегка для того, чтобы выделить более темные участки. Усиливайте тон темных участков постепенно. Часто случается, что какой-нибудь участок рисунка оказывается заштрихованным сильнее, чем хотелось, и тогда приходится всю работу делать более темной.

Контраст — ключ к четкому рисунку. Кроме контраста света и тени, играющего большую роль в формировании четких форм, существуют и другие важные виды контрастов. Фактура, направление штриха и размер рапидографа играют большую роль в их создании.

Фактура создается различными видами штриховки. Белые участки лишены фактуры. Контурные и параллельные линии помогают воссоздать простую гладкую поверхность. Точечная, пунктирная и перекрестная штриховка передает более сложную структуру. Штриховка волнистыми и запутанными линиями удачно отображает подвижные поверхности.

Когда две области близких тонов расположены бок о бок, фактура поможет отличить один объект от другого. Например, нарисованные соприкасающимися линиями стебли травы и изображенный с помощью точечной штриховки песок, из которого растет трава, отличаются, отделяются друг от друга только фактурой. Наиболее сильный контраст достигается размещением простых фактур рядом со сложными. Очень выразительные контрасты получаются при постепенном переходе одной фактуры в другую.

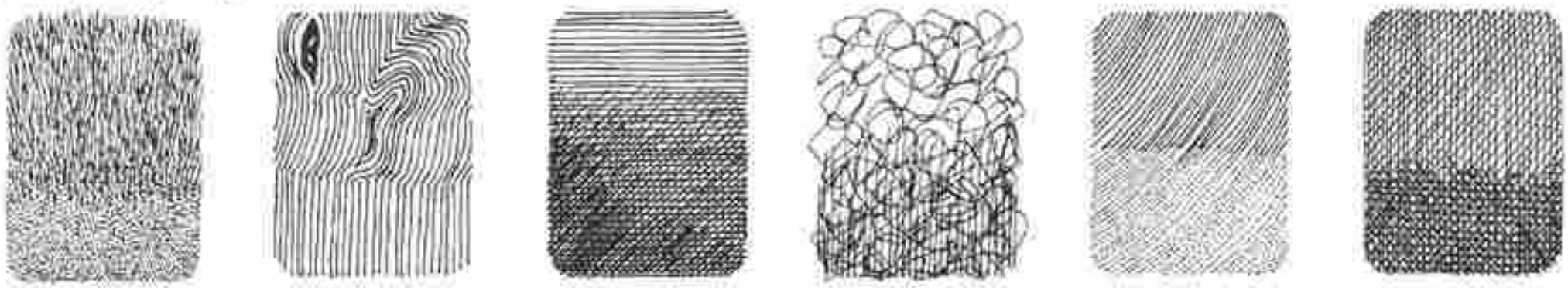
Изменение направления линии — еще один способ создания контраста. Он особенно эффективен, если в работе используется только один вид штриховки. Например, в рисунке, созданном исключительно вертикальными штрихами, изменение направления линии на горизонтальное очень привлекает внимание к отдельным фрагментам рисунка.

Переход линии с заднего плана на передний выдвигает предметы вперед, подчеркивая трехмерность изображения. Помните, однако, что на темных, полностью закрашенных участках рисунка изменение направления линии тоже может быть использовано.

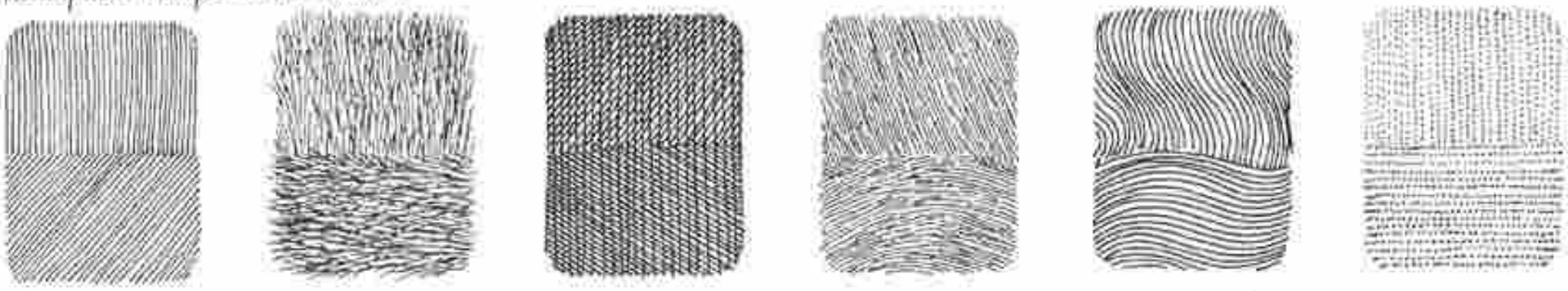
Контраст создается также простым изменением размера наконечника, который вы используете. В этом случае меняется не только толщина линии, но и количество наносимых чернил. В линиях, нарисованных более толстыми наконечниками, чернил больше и, следовательно, они темнее. (Другими словами, участок рисунка, прорисованный тонким наконечником, будет более светлым, чем тот, который проработан толстым).

Комбинируя различные вариации фактур, направления линий и размера наконечника, вы можете создавать бесчисленные контрасты. Единственное, что ограничивает возможности художника, — его воображение.

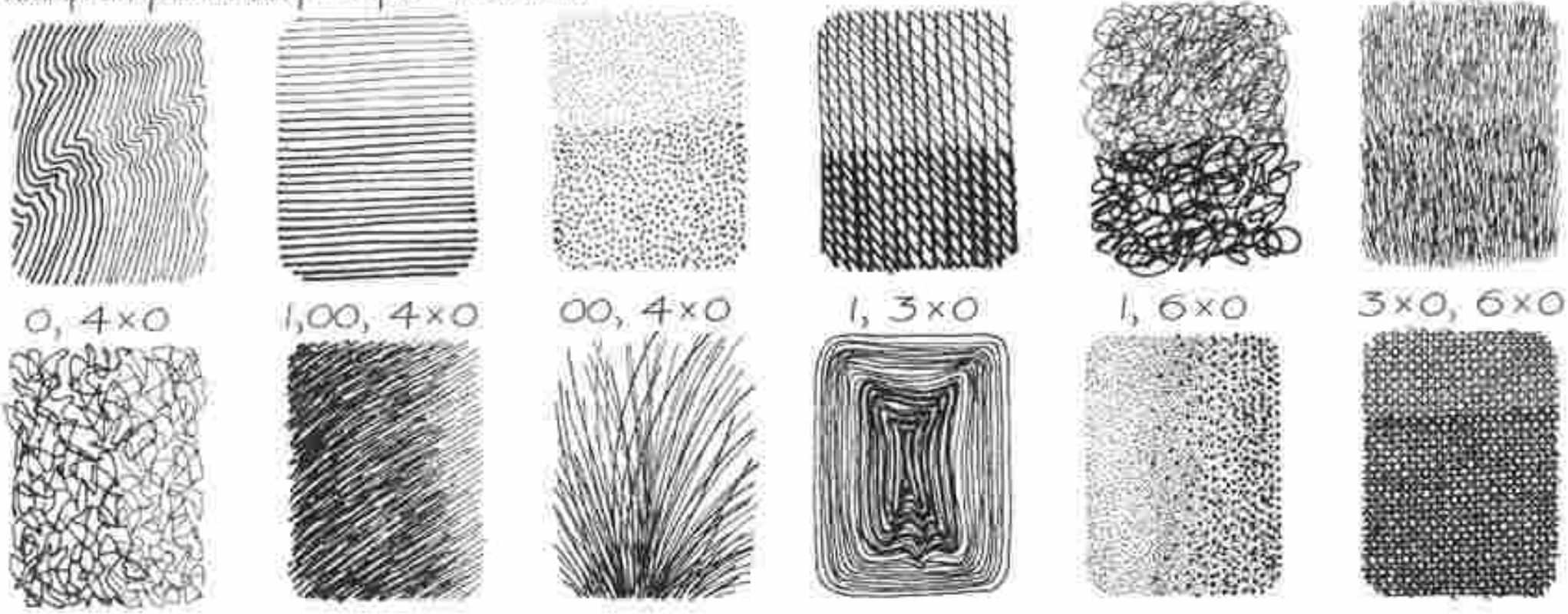
Контраст фактур

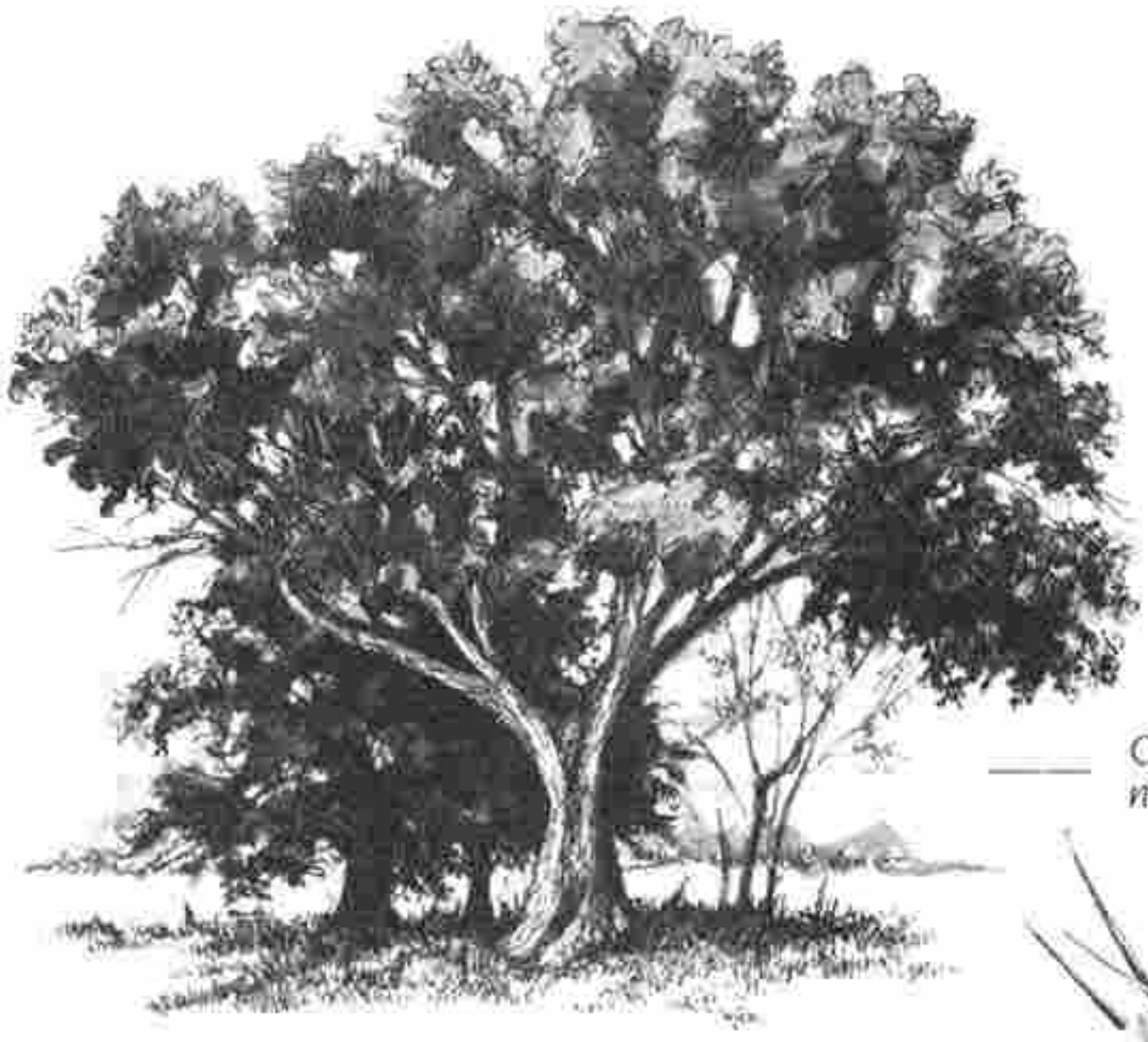

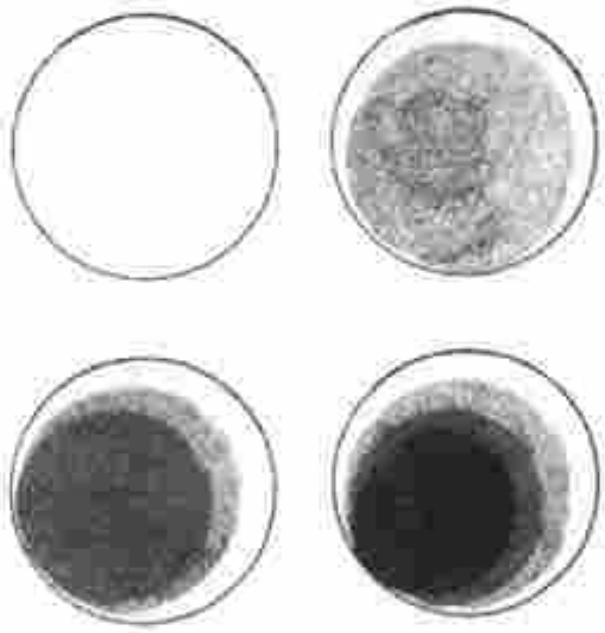
Контраст направления линий

Контраст различных размеров наконечника

Отмывки по сухой поверхности.

Отмывки с прорисовкой поверх пером и тушью.

Отмывка с постепенными тоновыми переходами была использована для изображения цветка кактуса.

Эти цветы были нарисованы "сухой кистью" с применением туши и плоской синтетической кисти № 2.

Голова орленка была проштрихована наконечником 3×0, остальная фактура нанесена кистью.

Отмывка тушью

Необычный контраст текстур и тона может быть достигнут, если работу пером сочетать с работой кистью. Для этого процесса нужна хорошо впитывающая влагу бумага (такая как акварельная), а также одна-две акварельные кисти. Для отмывки используется тушь, чернила или черная краска. Отмывки можно накладывать вторым слоем на чернила, если они стойкие, их также можно слегка размазать кистью.

Краска, наложенная на сухую или слегка влажную поверхность, будет резко и четко выделять края предметов. Слои различных тонов накладываются друг на друга, образуя постепенный переход от светлого к темному. При этом каждому слою нужно дать хорошо просохнуть.

Для того, чтобы переход был более мягким и общий тон более однородным, поверхность должна быть влажной. В том месте, где требуется плавный тоновый переход, следует смешивать светлую краску с более темной. Как только на кисти собирается краска, ее надо споласкивать и отжимать, чтобы граница темного цвета не заходила слишком далеко. Работайте на небольших участках рисунка, чтобы иметь возможность завершить отмывку всего рисунка до того, как краски высохнут.

Кистью можно создать фактуру, подобную нанесенной пером. Она делается на влажной, но не слишком мокрой поверхности (на ней не должно быть луж). Краска накладывается легкими мазками, а вода на бумаге помогает ей растекаться, растрепаться на отдельные, похожие на перышки пятна.

"Сухая кисть"

"Сухая кисть" – это прием, при котором кисть не смачивается водой, она макается непосредственно в чернила. Чернила наносятся обильным слоем, но, если кисть слегка промокнуть, можно получить более светлый оттенок. Я использую обычно старую плоскую синтетическую кисть, достаточно жесткую для того, чтобы втирать краску, но вполне мягкую для того, чтобы проводить хорошую, четкую линию. Рисунок, сделанный "сухой кистью", немного похож на примитивный набросок.

Медведь был нарисован "сухой кистью" с использованием плоской синтетической кисти № 2 и туши. Его глаза, нос, лапы, так же как и скалы вокруг, были детально прорисованы ручкой-дротиком 3×0. Рисунок сделан на акварельной бумаге.

Глава четвертая

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция — способ организации, объединения различных элементов в произведении. Эти элементы — цвет, тон, фактура, размер, форма и положение изображаемого предмета. Для поиска композиции делается эскиз.

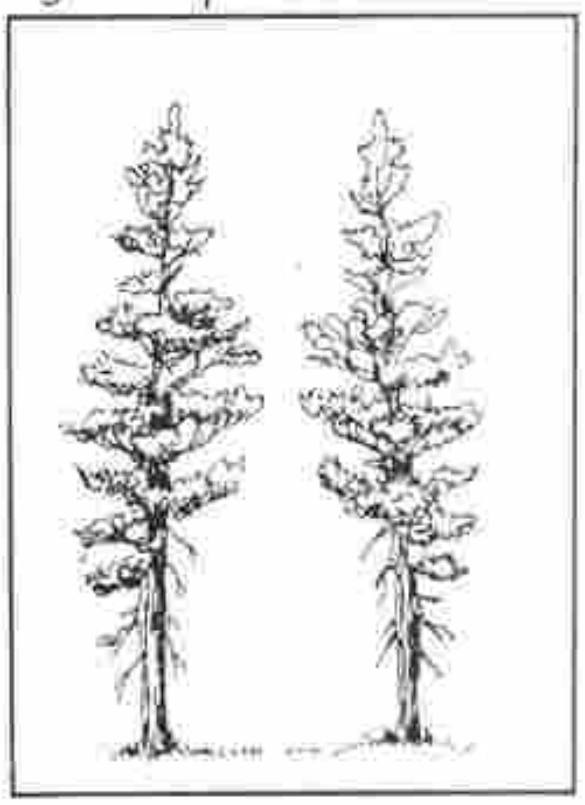
В хорошо продуманной композиции внимание в первую очередь привлекается выделяющейся, необычной формой или цветом, затем, благодаря удачному построению, взгляд исследует всю работу, находя все новые интересные элементы.

Когда какая-либо из частей картины становится доминирующей, глаз фокусируется исключительно на этой области и теряется общая гармония произведения. Настоящий художник учитывает все аспекты композиции, стремясь достичь равновесия во всем.

Равновесие в художественном смысле — не зеркальное отражение или точное подобие, а, скорее, тот не совсем идеальный баланс, который мы находим в природе. Это естественное равновесие может быть достигнуто легче всего, если держать в голове и применять в работах нечетные числа: 1, 3, 5 и т. д.

Если вы задумали пейзаж, изображающий два дерева одинакового размера, вы скорее всего захотите разместить их по сторонам картины, делая ее гармоничной, однообразной, но скучной, либо с одной стороны, что угрожает сделать картину однобокой. Лучше работать вместо двух с тремя деревьями разного размера, когда два из них можно поместить с одной стороны, а третье с другой, создавая тем самым интересное неидеальное равновесие. Этот метод в композиции называется "теорией треугольника", потому что один элемент повторяется в картине еще как минимум два раза, образуя треугольник, по которому следует взгляд.

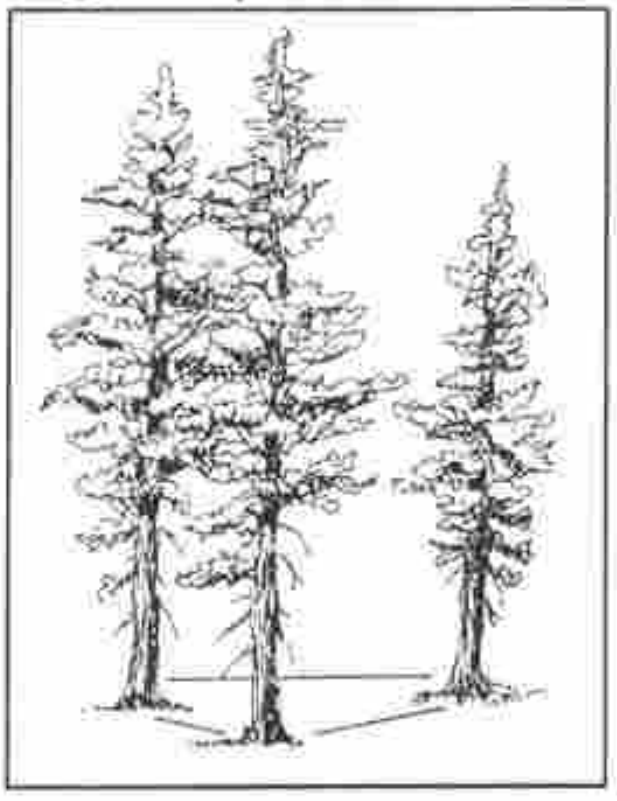
Идеальное равновесие

Неуравновешенная композиция

Неидеальное равновесие

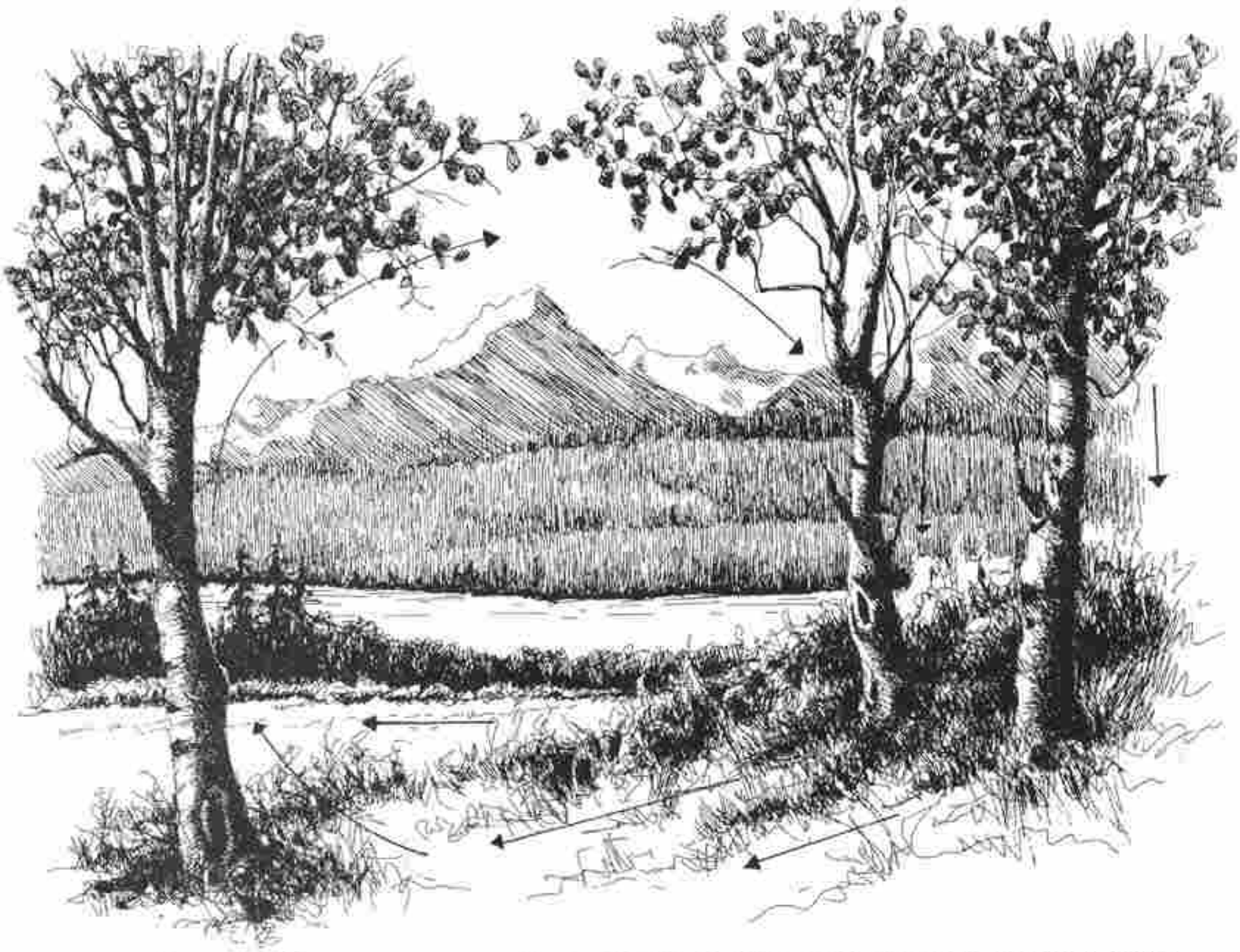

Тон и фактура становятся особенно важны, когда вы работаете исключительно тушью. Эти два элемента рисунка не только выявляют форму и объем, что описано во второй главе, но и прокладывают своеобразные визуальные вехи, по которым следует взгляд.

В большинстве композиций взгляд обычно привлекается к черным или почти черным областям. Затем рассматриваются более сложные серые текстурированные поверхности. И, наконец, последнее, на чем останавливается взгляд, — спокойные, не проработанные белые участки картины. Знание этого можно использовать при компоновке рисунка, заставляя более темные области и объекты играть роль своеобразного скоростного шоссе, приводящего зрителя к наиболее важным предметам и интересным местам. Позаботьтесь о том, чтобы ни один тон и ни одна фактура не были доминирующими в композиции.

Цвет — элемент композиции, обычно не касающийся художников, работающих пером и тушью; однако у вас может возникнуть желание разнообразить рисунок цветными чернилами или красками. Следуя теории треугольника, если один цвет был использован в какой-то части рисунка, он же или

На этом наброске показано, как взгляд следует по пути, проложенному темными тонами.

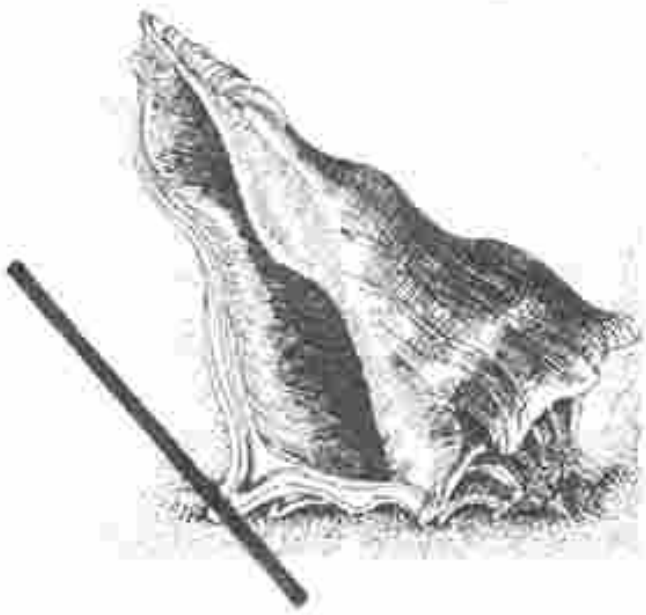
Вертикальное положение основных линий.

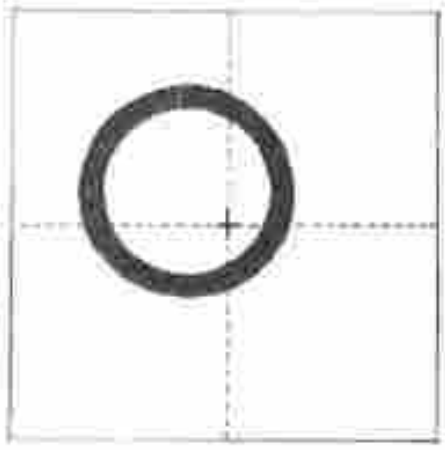

Основные линии расположены по горизонтали.

Основной элемент композиции называется "смысловым центром". Положение его, так же как и положение второстепенных линий и форм, направляющих взгляд и создающих контраст и равновесие, определяет структуру композиции. Здесь вы видите некоторые основные элементы композиции.

Диагональное положение основных линий.

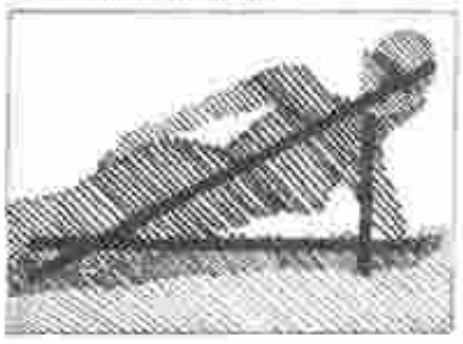

Избегайте помещать смысловой центр композиции точно в геометрическом центре картины.

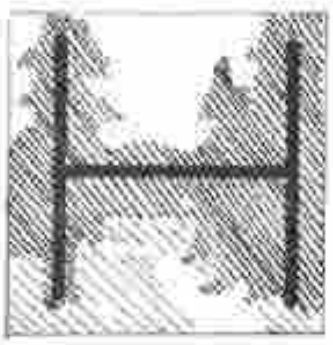

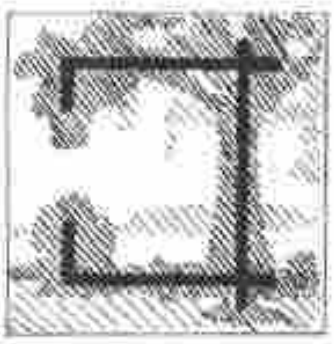

Основные линии сходятся к центру композиции.

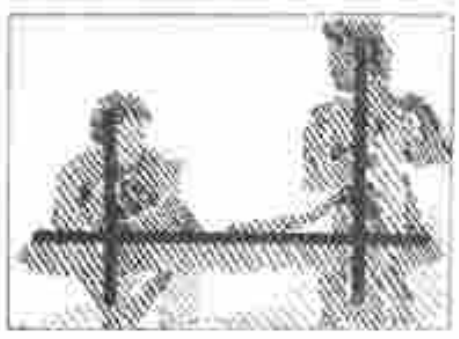

Некоторые из множества возможных вариантов композиции.

Эти рисунки, созданные гавайским художником Эдвином Кейтоном в Полинезии, подчеркивают этнические особенности и культурные традиции островов.

"Забрасывающий сеть" (вверху) — диагональное направление основных линий помогает лучше передать традиционные приемы ловли рыбы сетью.

"Ка'йулани" (справа вверху) — центром композиции является лицо: на него направляют внимание зрителя выразительные линии рук, плеч, плетеного подлокотника кресла. Этот портрет принцессы Ка'йулани был написан по нескольким фотографиям гавайской наследницы престола, сделанным в конце XIX века.

"Каноэ" (справа). В этой композиции Кейтон соединил горизонтальное положение каноэ с расположенной вертикально пальмой. Очертания луны, горизонта и отдаленных пальм обеспечивают контраст и равновесие.

Глава пятая

ВЫБОР И ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

При выборе объекта для рисования тушью учитываются три фактора: привлекательность объекта, возможность его приспособления к вашему замыслу и ваше мастерство художника.

Привлекательность — объект должен быть достаточно привлекательным для того, чтобы удерживать ваш интерес в процессе создания рисунка, а также для того, чтобы заинтересовать зрителя.

Если вы хотите создать академический рисунок, ищите пример, интересный с точки зрения техники. Наиболее привлекательные академические рисунки — те, в которых видны мелкие подробности, детали, отображающие движение, или те, которые необычны по форме или композиции.

Предметы, привлекающие внимание как зрительно, так и эмоционально, — основной объект исследования художника. Поэтому обращайте внимание не только на сам предмет, который вы хотите изобразить, но также на то, какие чувства он у вас вызывает. Просто приятный пейзаж совсем не так влияет на человека, как тот, который заставляет чувствовать вдохновение, бурное волнение, ностальгическую тоску или тихое спокойствие.

Возможность приспособления — выбранный объект должен легко становится хорошим композиционным материалом. Изучите его, чтобы понять, хорошо ли он будет смотреться в качестве центрального элемента рисунка. Если нет, то нельзя ли его слегка преобразить, чтобы он смотрелся лучше? Позволят ли его очертания добиться в законченном рисунке "живого" равновесия форм, размеров, направлений? Если объект не обладает этими характеристиками, может ли он быть изменен так, чтобы не нарушалась его привлекательность?

Мысленно сделайте объект бесцветным и представьте себе его тоновые градации и текстуру — два самых важных элемента хорошего рисунка тушью. Если основным привлекательным моментом предмета является цвет, скорее всего его невозможно будет интересно изобразить пером и тушью.

Мастерство — в конце концов, вы должны быть честны сами с собой в оценке своего художественного мастерства. Спросите себя, можете ли вы скомпоновать на листе и изобразить тушью данный объект достаточно профессионально. И если задуманное не удастся, будет ли полученный опыт достойной наградой за потраченные усилия?

Учебные рисунки листка фиалки.

Объект, выражающий настроение.

Детальный рисунок фиалки с листком.

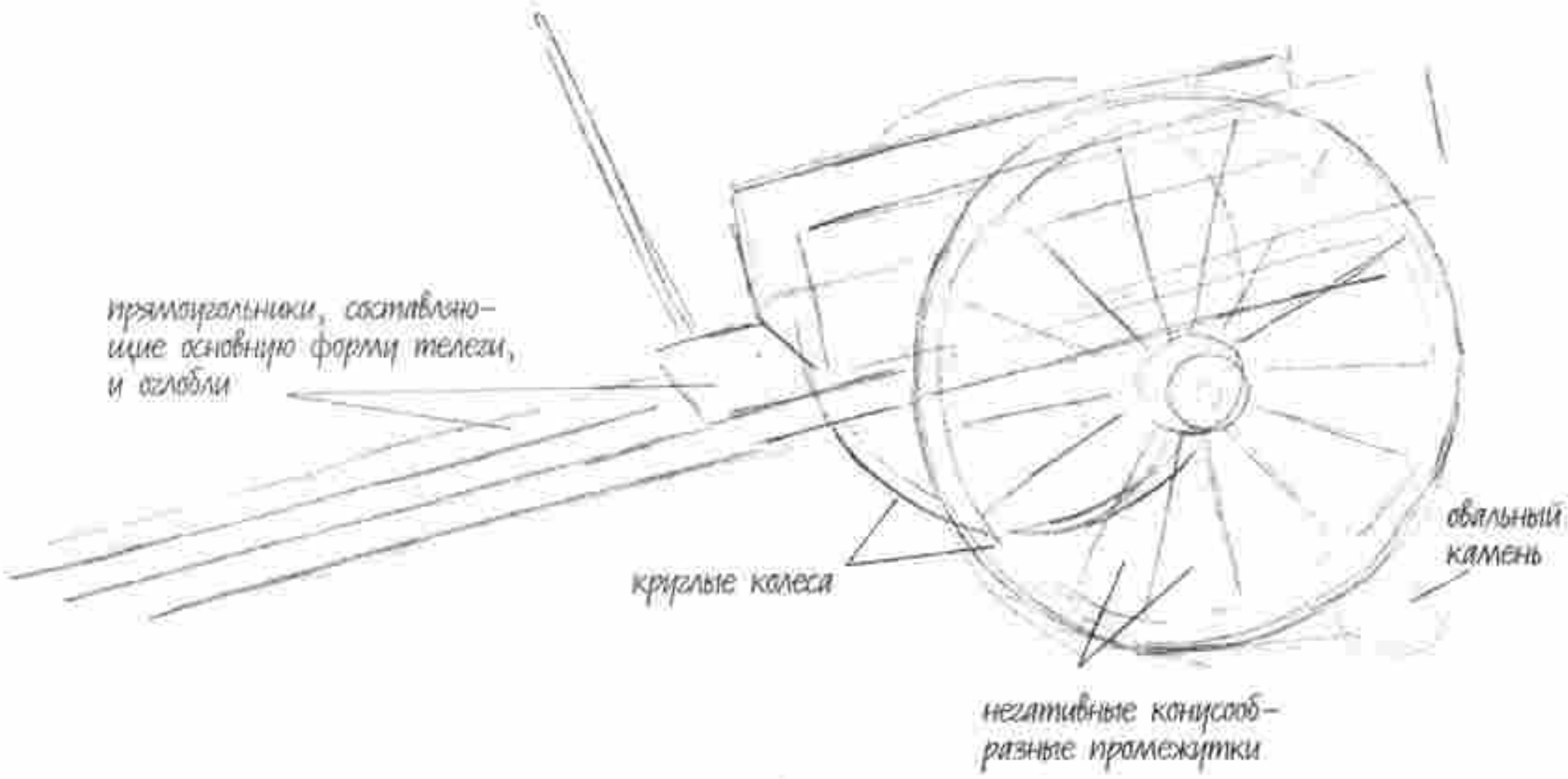
От карандашного наброска к работе тушью

Перед тем как начать рисовать, я всегда изучаю предмет, располагаю различные геометрические фигуры, из которых он состоит, и негативные фигуры, его окружающие, на рабочей поверхности. Затем я наношу эти фигуры легкими штрихами на бумагу, используя карандаш. Я стараюсь не обращать внимания на детали, а фиксирую его на основных геометрических формах и их взаиморасположении. Результатом этой работы являются очертания, на основе которых строится более точный рисунок (см. первый этап – внизу).

Затем я уточняю рисунок, делаю нужные исправления и стираю линии, которые больше не нужны. Я стараюсь рисовать легко, не налавливая на карандаш, чтобы не оставлять глубоких отпечатков на бумаге. На этом этапе я иногда использую линейку, чтобы нарисовать прямые линии. Эти линии будут служить визуальными вехами при работе с тушью (этап второй, справа вверху).

Если я довольна наброском, я прорисовываю некоторые детали и отмечаю важные освещенные и затененные участки (этап третий, справа в середине).

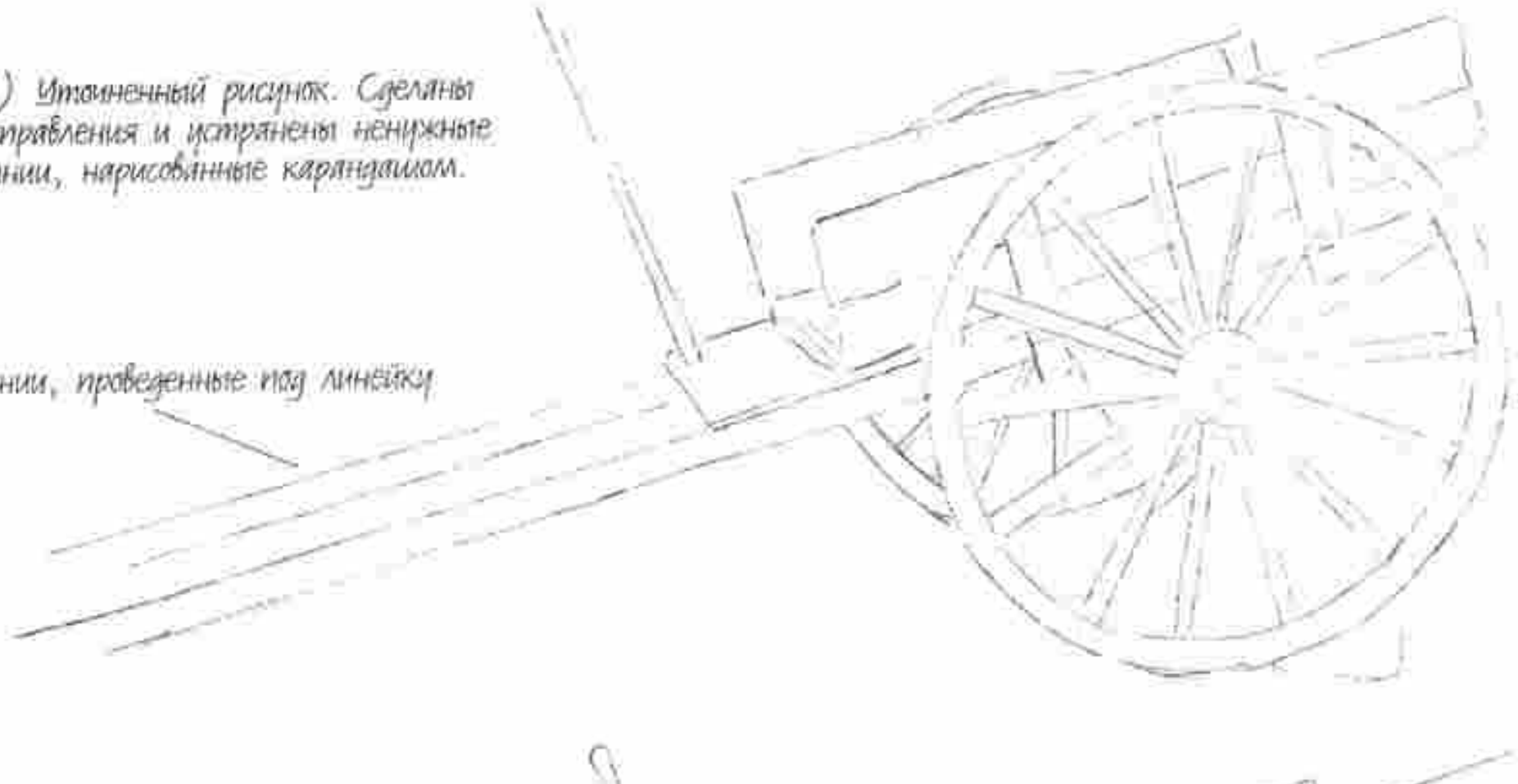
В конце концов я тушью наношу штриховку поверх карандашного наброска, начиная с заднего плана. Гораздо легче оттенить объект второго плана, чем избавиться от фоновых линий, постоянно попадающихся под руку. В процессе работы пером и тушью я стараюсь не пользоваться линейкой. Слишком прямые, идеальные линии имеют тенденцию превращать рисунок в чертеж. Когда рисунок тушью закончен и полностью высох, любые карандашные пометки можно стереть (этап четвертый, справа внизу).

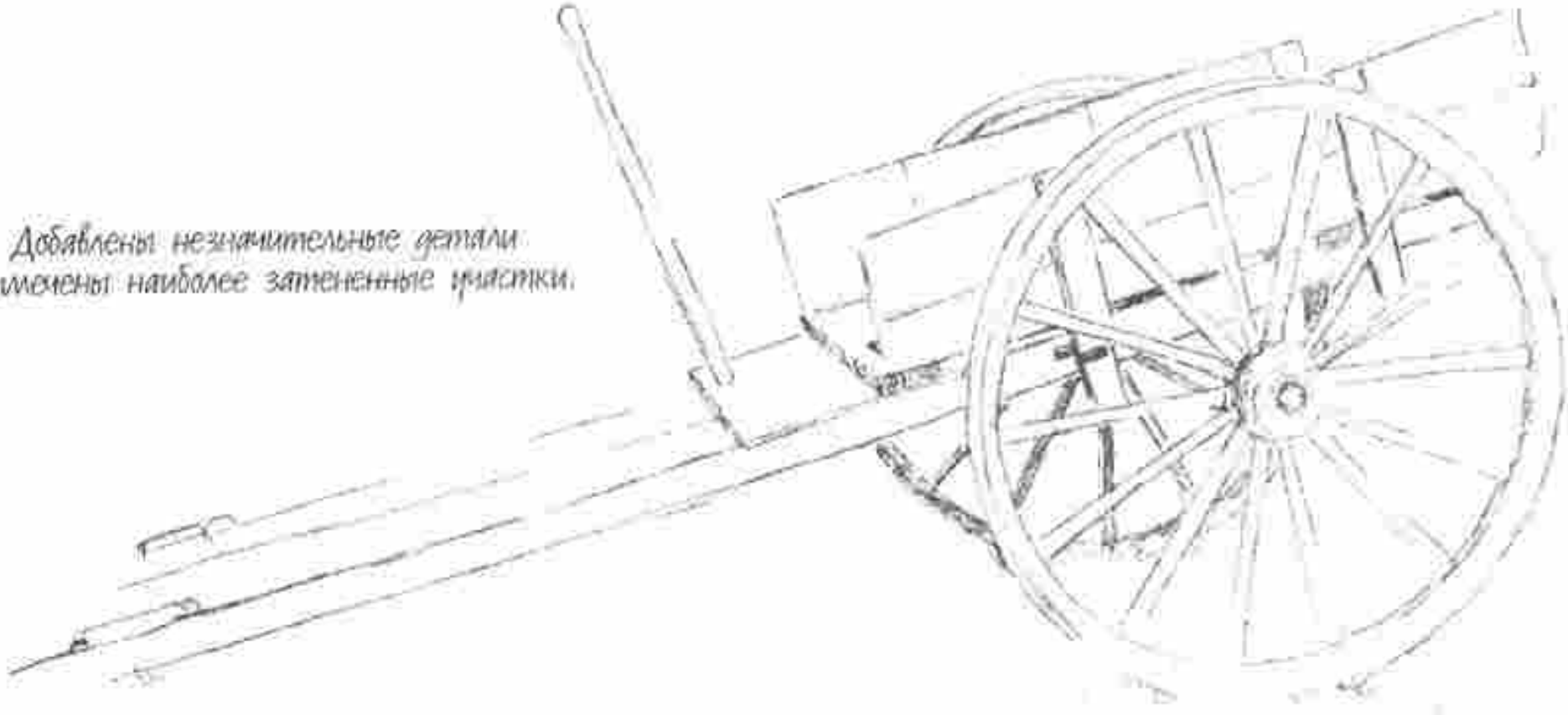
1). Черновой рисунок, в котором показаны основные геометрические формы, входящие в состав предмета.

2) Утонченный рисунок. Сделаны исправления и устранены ненужные линии, нарисованные карандашом.

линии, проведенные под линейку

3) Добавлены незначительные детали и отмечены наиболее затененные участки.

4) По предварительным карандашным наброскам проведены линии, сделанные тушью, а карандашные линии стерты.

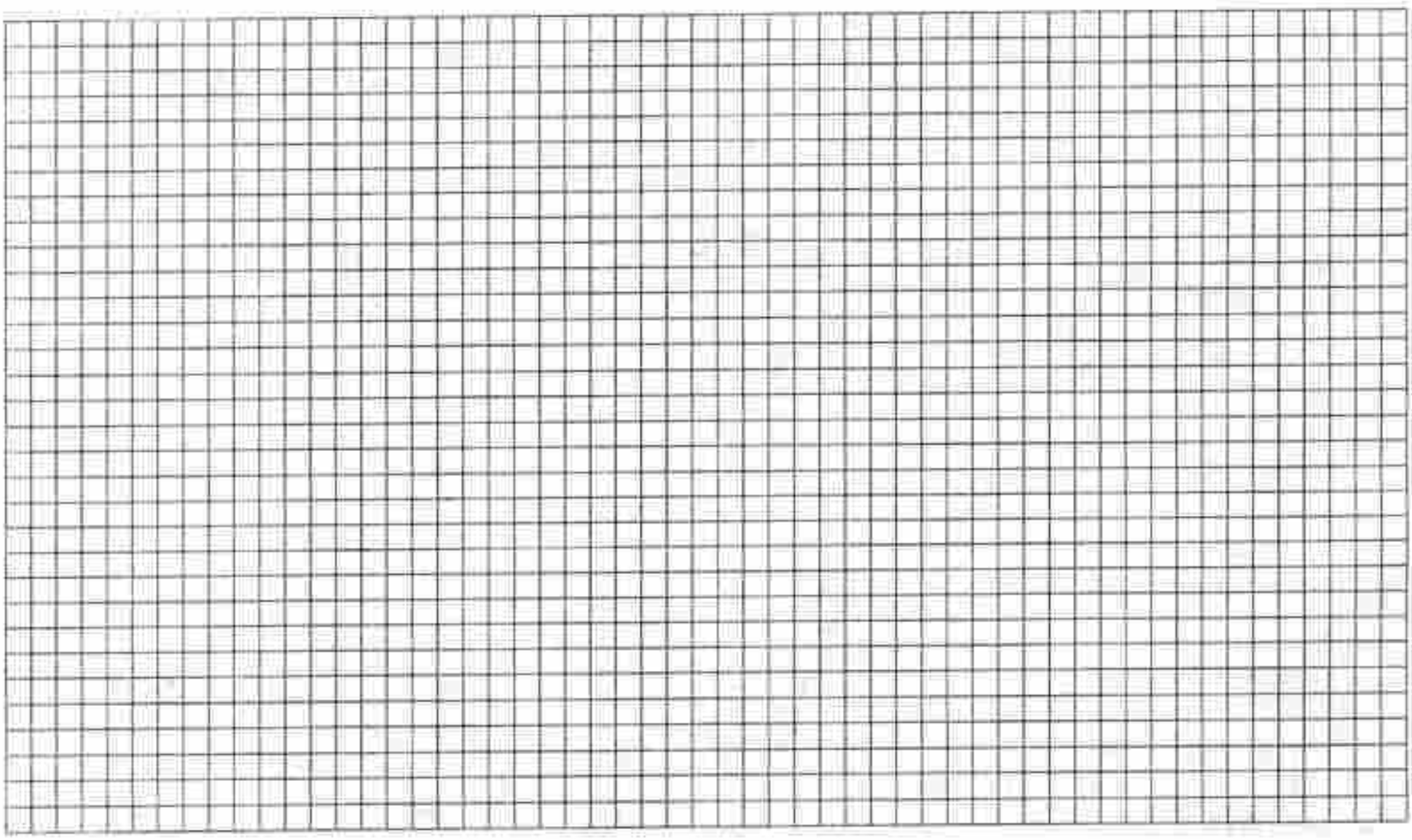
Исправление неточностей в эскизах

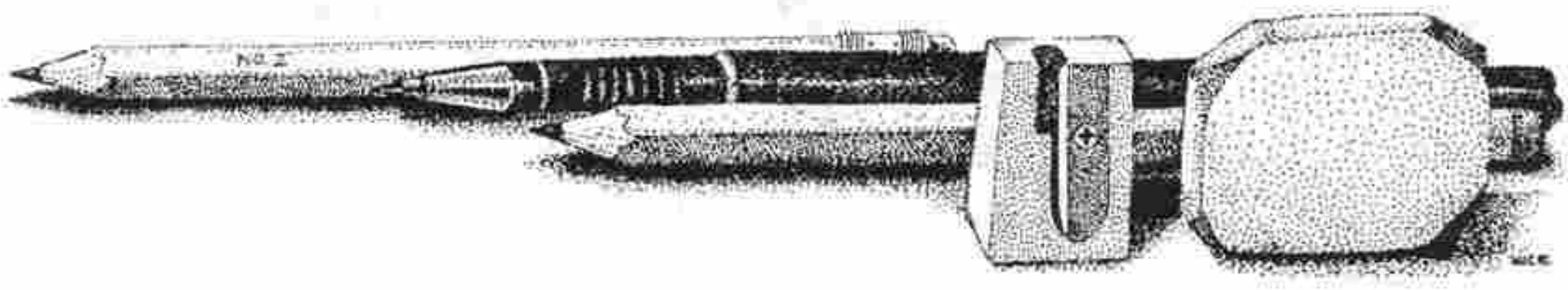
Когда я начинаю конкретизировать рисунок, переходя от геометрических форм к более детальному изображению, я проверяю, насколько точно переданы в моей работе все формы. Если я рисую по фотографии, то могу приложить к ней прозрачную пленку с нанесенной на нее сеткой вертикальных и горизонтальных линий. Затем я изучаю сетку, чтобы запомнить, какие части тела попадают на те или иные линии. Потом вторую такую же сетку я прикрепляю к своему рисунку и смотрю, соответствуют ли элементы рисунка линиям. Там, где не справляется глаз, ровные края сетки обнаруживают недостатки, которые следует откорректировать. Этот прием особенно эффективен при построении перспективы сложных строений, а также для достижения достоверности при изображении живых существ. Знайте, однако, что такой рисунок будет только аккуратно воспроизводить фотографию, с которой вы срисовываете. Искаженные же фотографии порождают искаженные рисунки.

Если вы не можете найти сетку, ее можно заменить линейкой или треугольником. Их нужно прикладывать к фотографии строго по вертикали или горизонтали, а потом помещать на рисунок точно в таком же положении для сравнения.

Подобным же образом можно поступать и при работе с натуры. Рисуя пейзаж, я визуально сравниваю объекты, держа в воздухе линейку, палочку или карандаш — убеждаюсь, что он достаточно ровный, и прикладываю его, сопоставляя, к нужному предмету.

Чем более опытным и умелым вы становитесь, тем более процесс соотнесения предмета с рисунком становится частью мыслительного процесса, — и с каждым разом вы будете делать все меньше ошибок.

Черные линии, нарисованные на фотографии и на эскизе собаки внизу, и есть пленка с нанесенной на нее сеткой.

Черновой набросок, состоящий из геометрических фигур.

С помощью сетки рисунок сравнивается с фото и определяются ошибки.

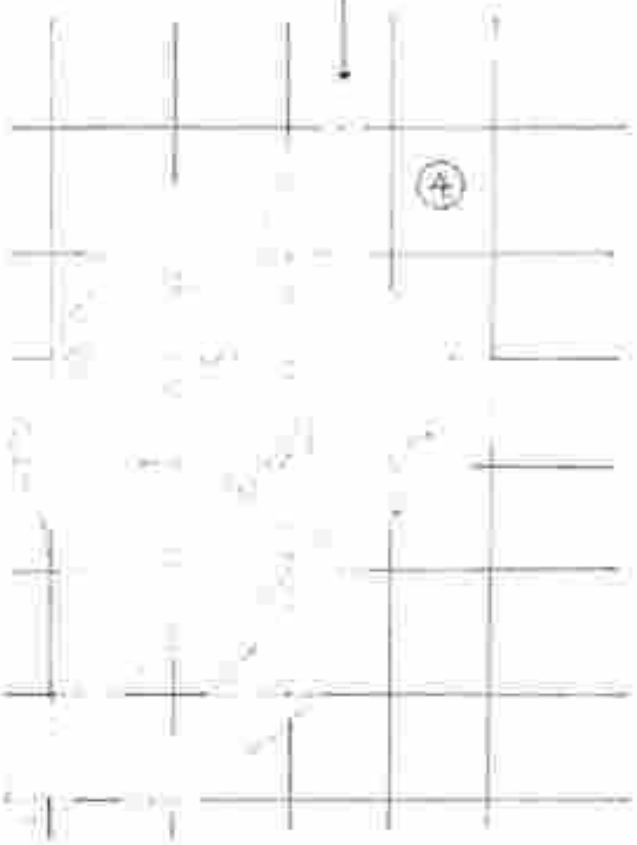
Правое ухо слишком высоко.

Рисунок уточнен с помощью геометрических фигур.

Стираем ненужные линии

Левая лапа слишком далеко ушла влево. →

Делаем исправления.

Прорисовываем детали и тени.

Законченный рисунок тушью.

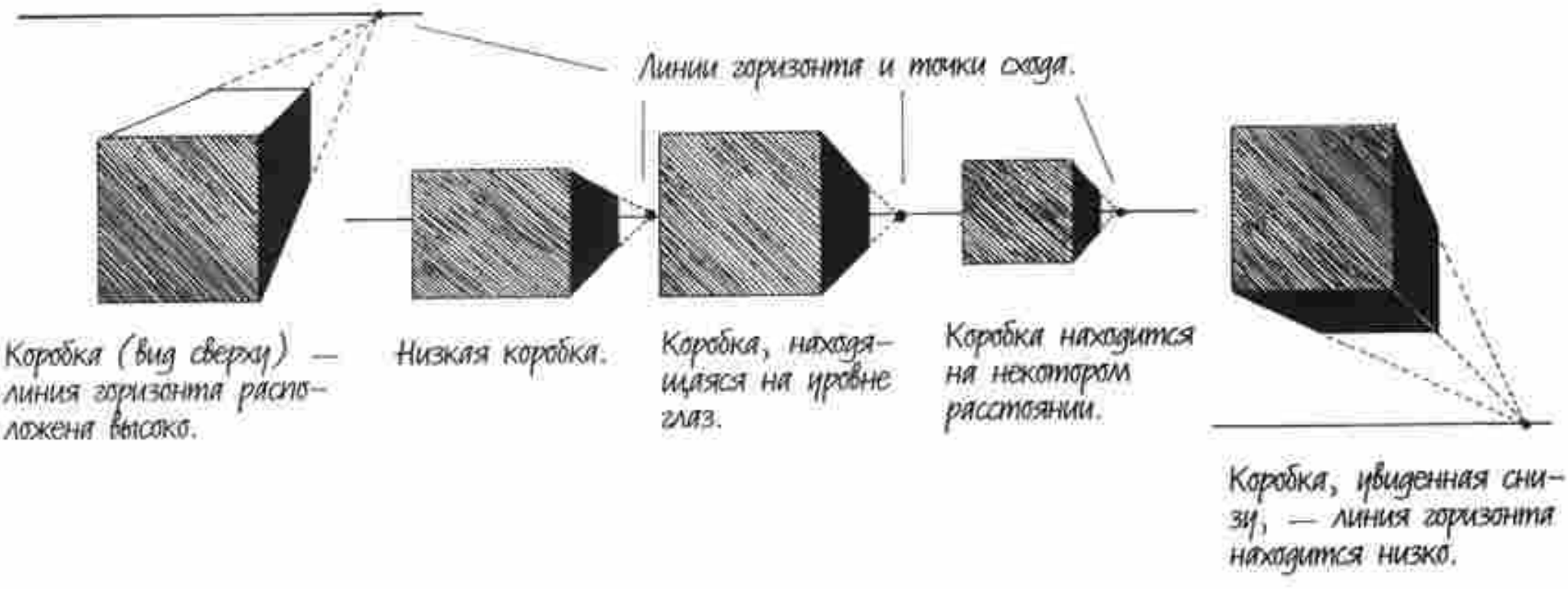
Построение перспективы

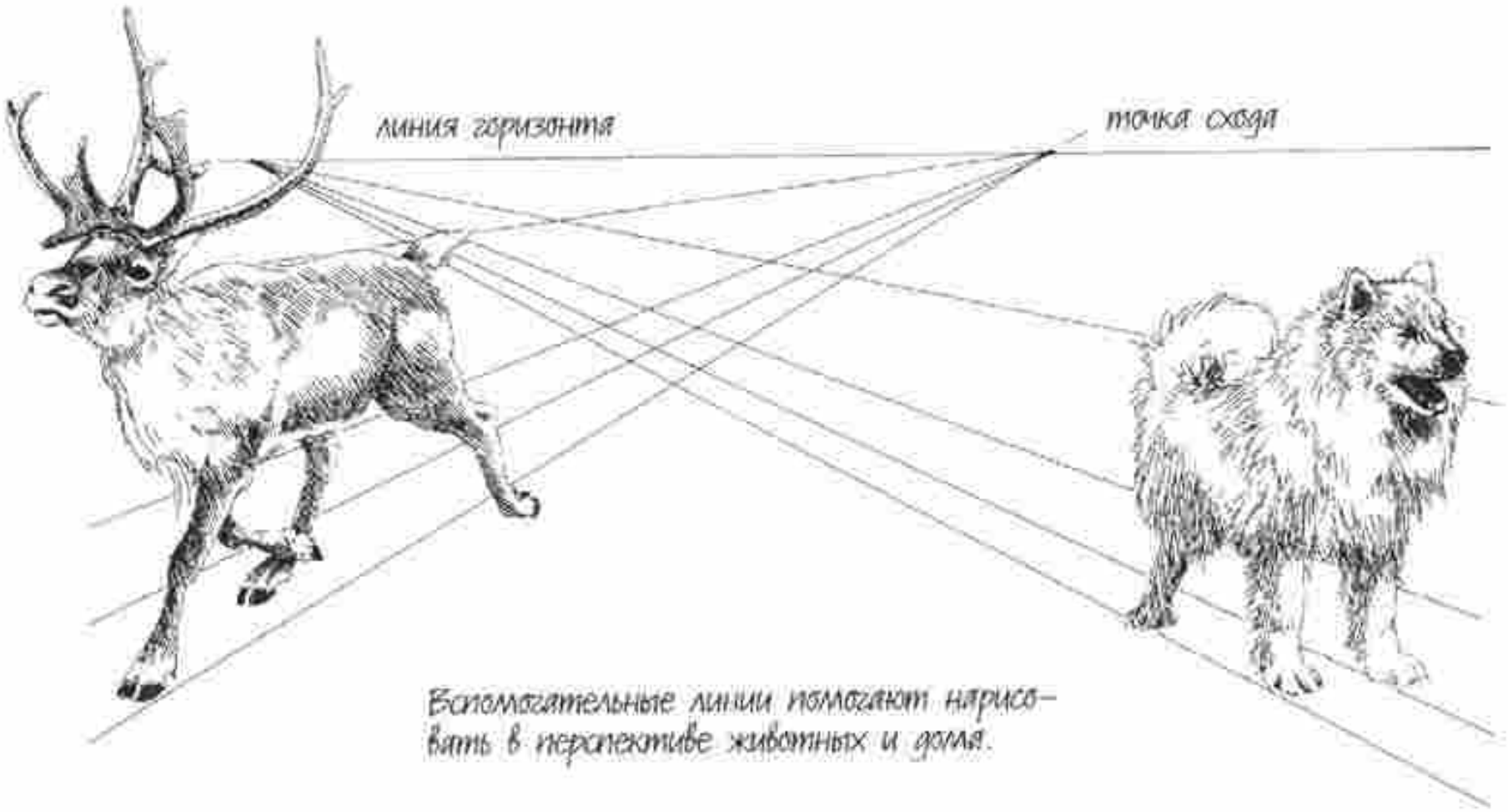
Перспектива — система законов изображения трехмерных объектов на плоской поверхности. Первый этап изображения трехмерного предмета — определение положения линии горизонта или "точки зрения", устанавливающей отношение между зрителем и изображаемым объектом. Если линия горизонта, а, соответственно, и точка зрения, находится в верхней части рисунка, земная поверхность широко разворачивается перед рисующим и зритель смотрит на изображенные предметы сверху; если линия горизонта приблизительно в середине листа, взгляд направлен прямо; а если она находится низко, зритель будет смотреть на предметы снизу вверх.

В одной реалистической композиции может быть только одна линия горизонта или точка зрения и все предметы должны соотноситься с ней.

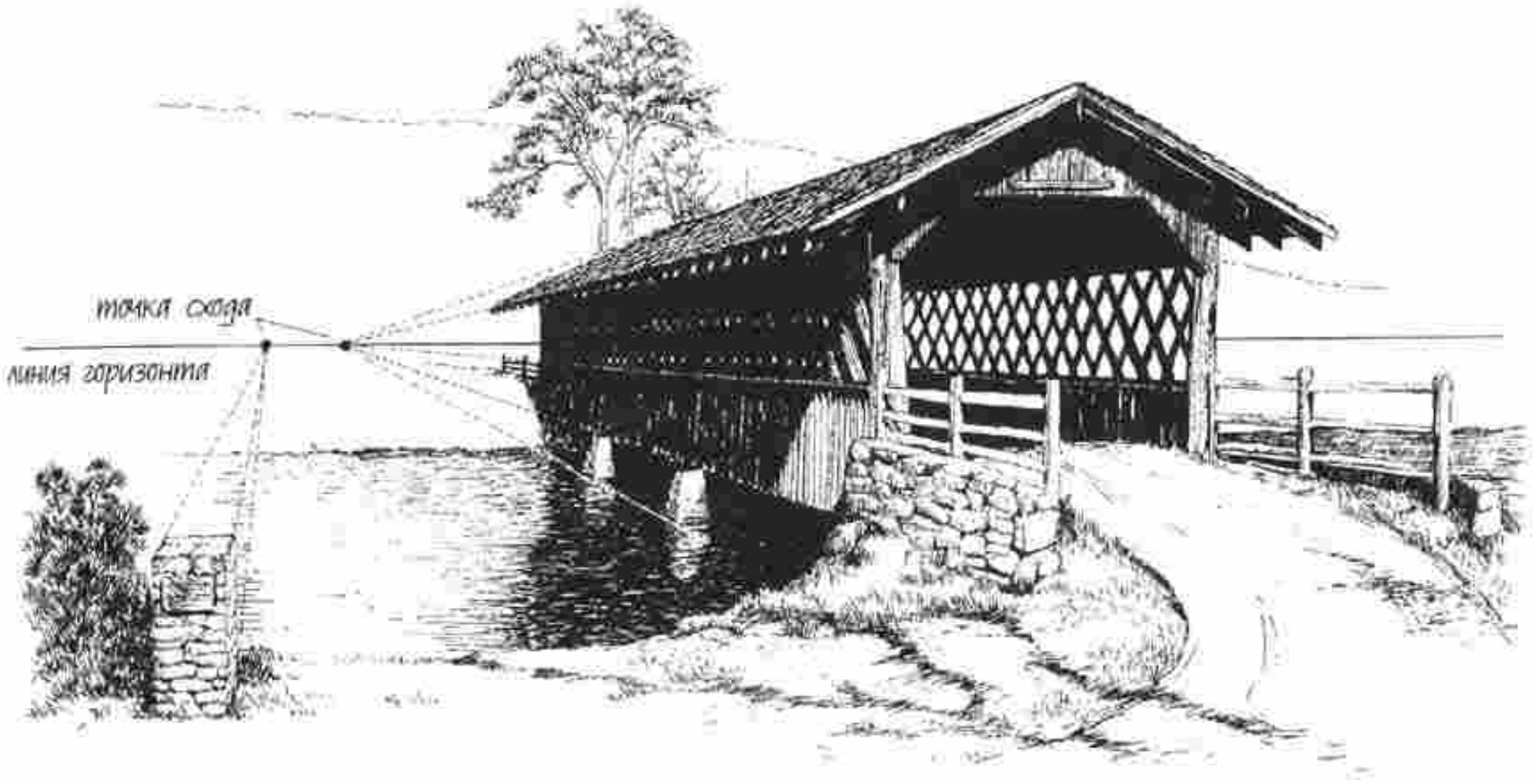
Второй фактор, который следует учитывать, рисуя перспективное изображение, это то, что удаленные предметы кажутся меньше, а когда они достигают линии горизонта, исчезают вовсе в месте, называемом "точка схода". Разница между низким и удаленным предметом состоит в том, что низкие предметы малы по высоте, в то время как удаленные предметы уменьшаются по всем направлениям.

Линии, идущие параллельно друг другу, как, например, рельсы, будут постепенно сходиться по мере удаления и в конце концов встретятся в точке схода на линии горизонта. Это правило особенно часто применяется при изображении домов, когда линии крыш, фундамента, верхняя и нижняя линии окон и дверей, находящиеся на одной стороне здания, параллельны друг другу. Приложите линейку к одной из таких линий, продолжите ее до линии горизонта — и вы увидите, где находится точка схода. Если параллельные линии, продленные до линии горизонта, не встретятся, они не соответствуют правилам перспективы.

Вспомогательные линии помогают нарисовать в перспективе животных и дома.

Набросок цыпленка, сделанный за пять минут (3×0 и 1).

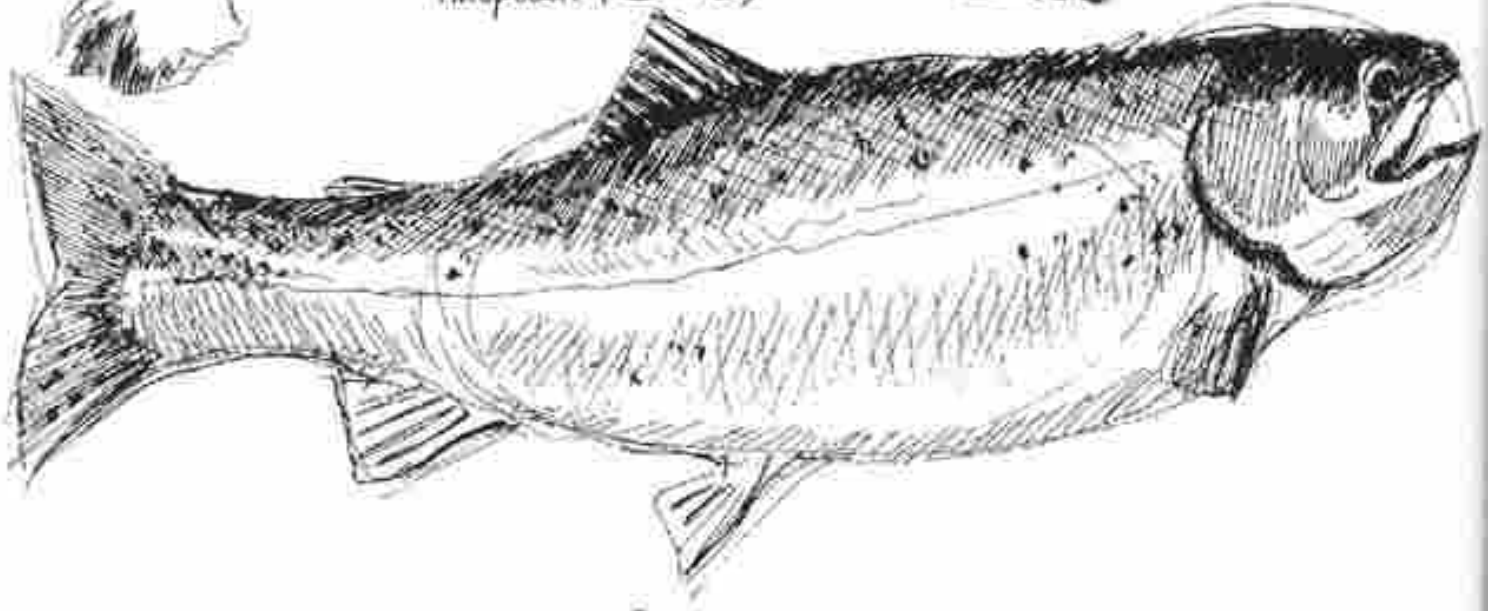

Набросок гриба, сделанный за три минуты (3×0

Набросок карликовой козы, на который было потрачено десять минут (4×0 и 3×0).

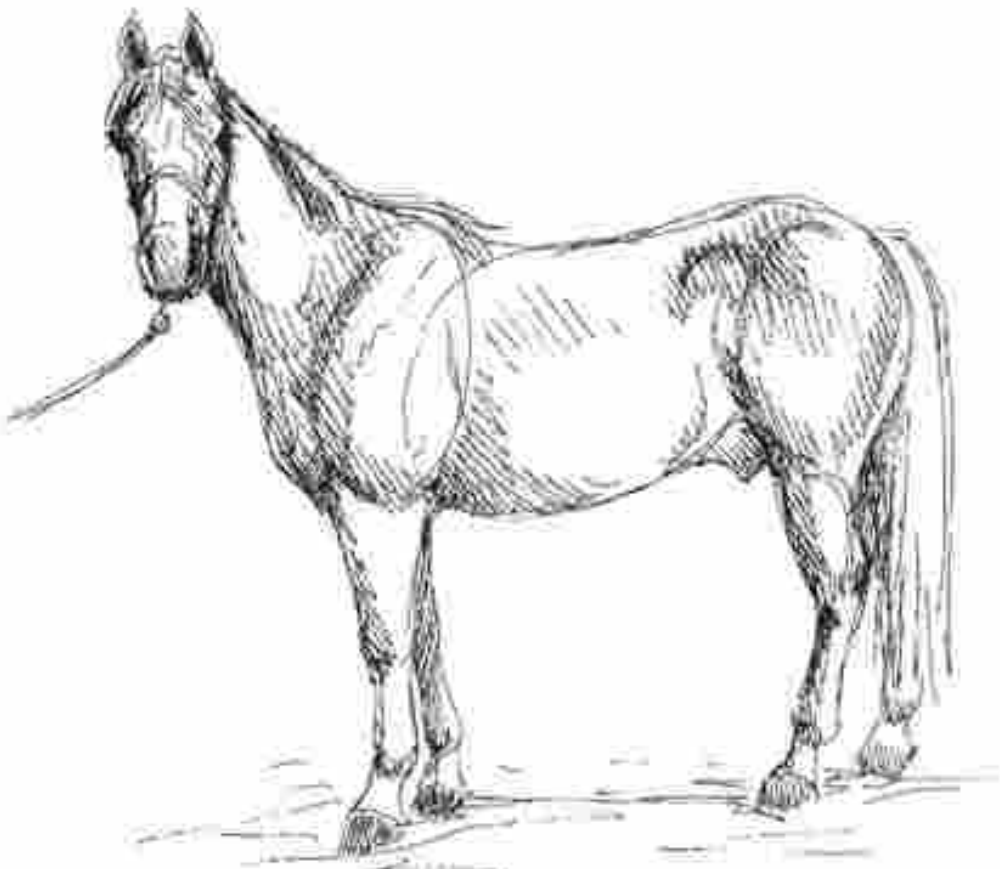
"Девочка с игрушками для песочницы" — пятнадцатиминутный набросок (3×0)

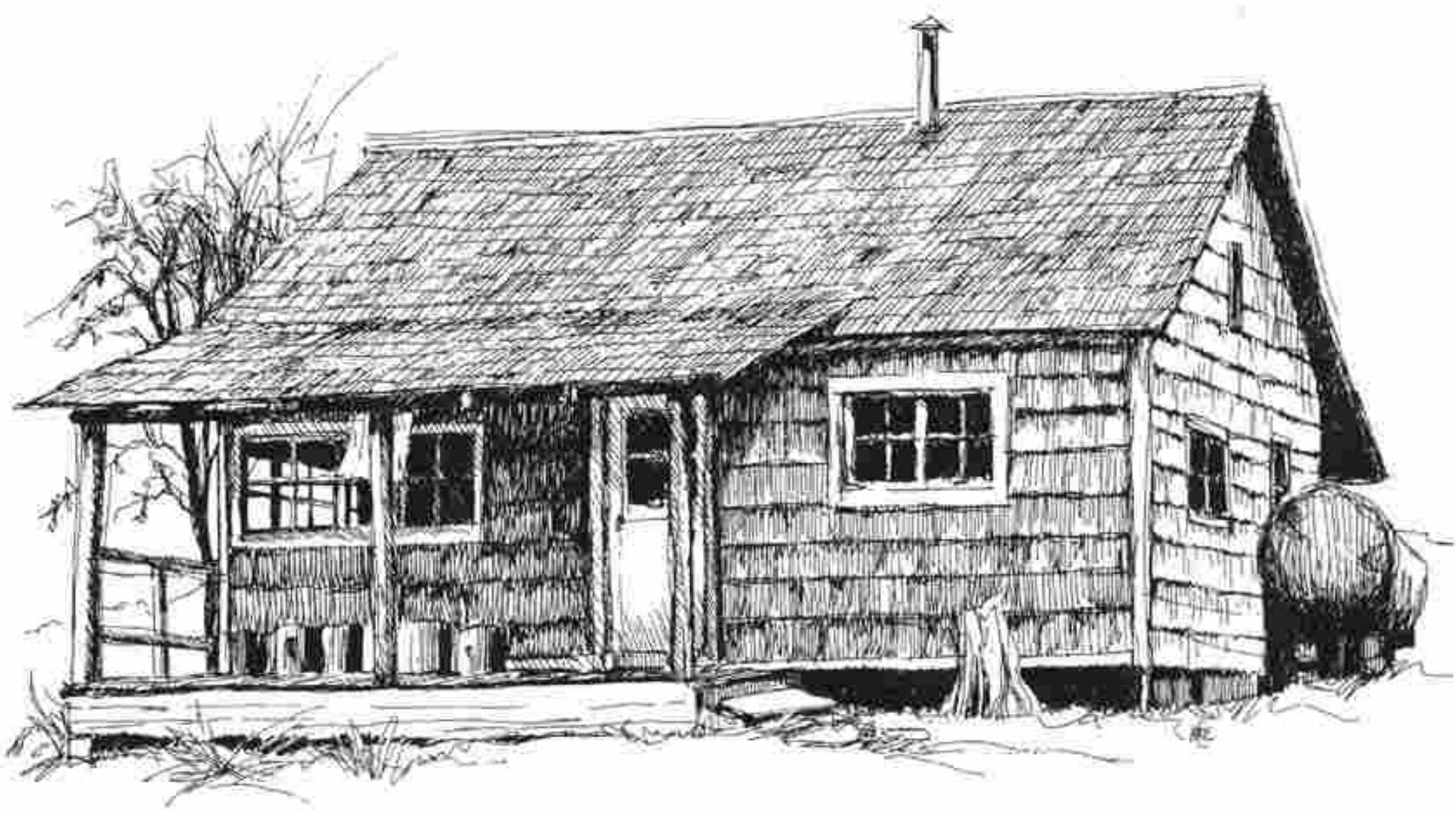
Набросок радужной форели, сделанный за шесть минут (3×0 и 1).

Наброски, сделанные тушью

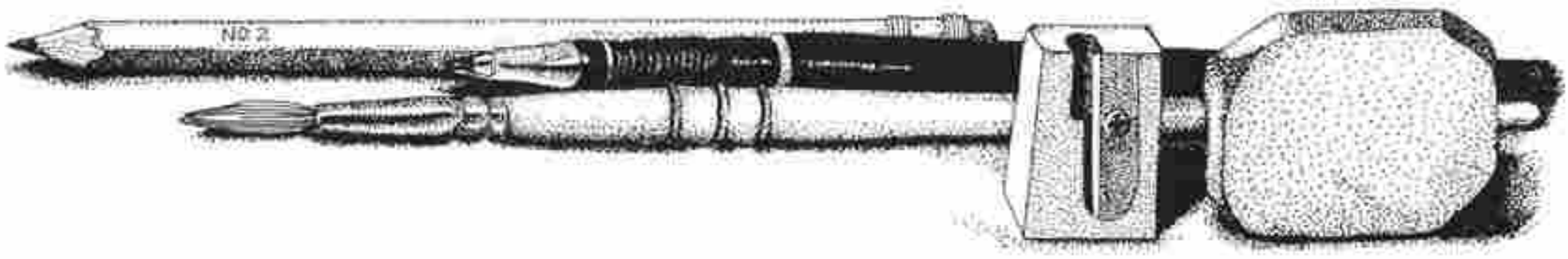
Рисуя с натуры, особенно на природе, не всегда есть время на постепенное уточнение рисунка. Погода может измениться, время может быть ограничено или, как, например, в случае с животными, объект может двигаться. В такой ситуации лучшим решением будет непосредственно приступить к работе тушью, рисуя быстро, нанося свободные размашистые штрихи, стараясь уловить суть, основу предмета. Ошибки исправляются наложением сверху, вторым слоем, новых линий, каждая из которых как бы вплетается в ткань рисунка. Несмотря на их небрежность, неаккуратность, такие наброски привлекают своей простотой и спонтанными решениями. Альбом таких набросков может послужить своеобразным дневником и богатым источником идей для последующих рисунков.

Пятиминутный набросок лошади (4×0).

Часовой набросок старого домика.

Снаряжение для работы на природе

Рисуя на природе, я беру с собой только те материалы, которые показали себя как действительно необходимые:

– рапидограф 3×0 (.25) – для тонких линий;
– рапидограф номер 1 (.50) – для толстых линий и окраски рисунка;
– какой-нибудь другой рапидограф любимого размера;
– пузырек с тушью (несмываемой, если планируется делать отмывку);
– дополнительные патроны с тушью, если используется ручка со сменным патроном;
– круглую акварельную кисть № 4 (для отмывки);
– карандаш с точилкой или механический карандаш со стержнем;
– мягкий белый ластик;
– перочистку и одну мягкую тряпку;
– небольшой пластиковый стаканчик для воды (для отмывки и споласкивания кисти);
– прошитый альбом, пригодный для работы пером и тушью;
– бутылочку с корректировочной жидкостью;
– чистую пластмассовую линейку;
– небольшую сумку, в которую помещаются все материалы (годится старая сумка от видеокамеры или ранец);
– фотоаппарат – для того, чтобы впоследствии обращаться к натуре, запечатленной на фотографиях.

Чтобы вам было удобно работать, не забудьте шляпу от солнца, небольшую аптечку, складной стул или непромокаемую подстилку, питьевую воду, средство от насекомых. Оденьте одежду, соответствующую погоде и местности, в которой вы собираетесь рисовать. Имейте в виду, что создание некоторых набросков отнимает очень много времени. Помните также, что природа вдвойне прекрасна, когда вы наслаждаетесь ею вместе с другом.

Дельта реки, Аляска.

Полуостров Кенай, Аляска.

Работа на природе

Работа на природе имеет некоторые особенности, которые требуют подробного рассмотрения. Во-первых, сдерживайте себя и не рисуйте все на свете — это непростое условие, учитывая то, что со всех сторон вас окружает великолепный пейзаж и интересный "учебный материал". Нацельтесь на главный объект и добавляйте только те элементы, которые помогут создать хорошую композицию и уловить суть предмета.

Погода всегда играет важную роль в работе на природе. Солнечный свет слепит, отражаясь от листа белой рисовальной бумаги. Постарайтесь найти место, в котором будет какое-нибудь природное укрытие или навес как от солнца, так и от дождя, или используйте зонтик, который можно привязать к длинной палке и воткнуть в землю.

Наметьте тени еще на предварительном этапе работы, так как впоследствии они могут измениться или вообще исчезнуть. Наброски, сделанные утром или ближе к вечеру, наиболее богаты тенями и тоновыми контрастами.

При недостатке времени сделайте серию набросков и несколько фотографий. При дальнейшей работе в студии их можно скомбинировать в досконально проработанном произведении.

Студенты, изучающие искусство, делают наброски с натуры.

Пуэнта Борего, Калифорния.

Как рисовать по слайдам или фотографиям

Если вы по каким-либо соображениям не можете работать на природе, рисуя с натуры, вы можете сделать несколько слайдов или фотографий и рисовать по ним.

Я предпочитаю работу со слайдами, потому что размер кадра можно подогнать под размер будущего рисунка и его легче представить себе в увеличенном виде. Животные и другие объекты могут быть сняты несколько раз в разных положениях. Набросав основной предмет, я могу увеличить объекты, находящиеся на заднем плане, чтобы рассмотреть их детали. В том случае, когда нужна абсолютная точность, я могу спроецировать всю картинку на бумагу и обвести все основные линии. Если вы хотите, чтобы вся картинка была освещена, вы можете спроецировать ее в темный угол комнаты или в средних размеров картонную коробку.

Черно-белые фотографии с хорошей резкостью идеально подходят для рисования тушью, потому что на них уже четко выявлены тона. При возможности старайтесь сделать свои собственные фотографии, на которых вы сами располагали предметы и строили композицию кадра. Кроме того, художнику, работающему с собственной фотографией, не нужно задумываться о том, не нарушает ли он чьи-либо авторские права.

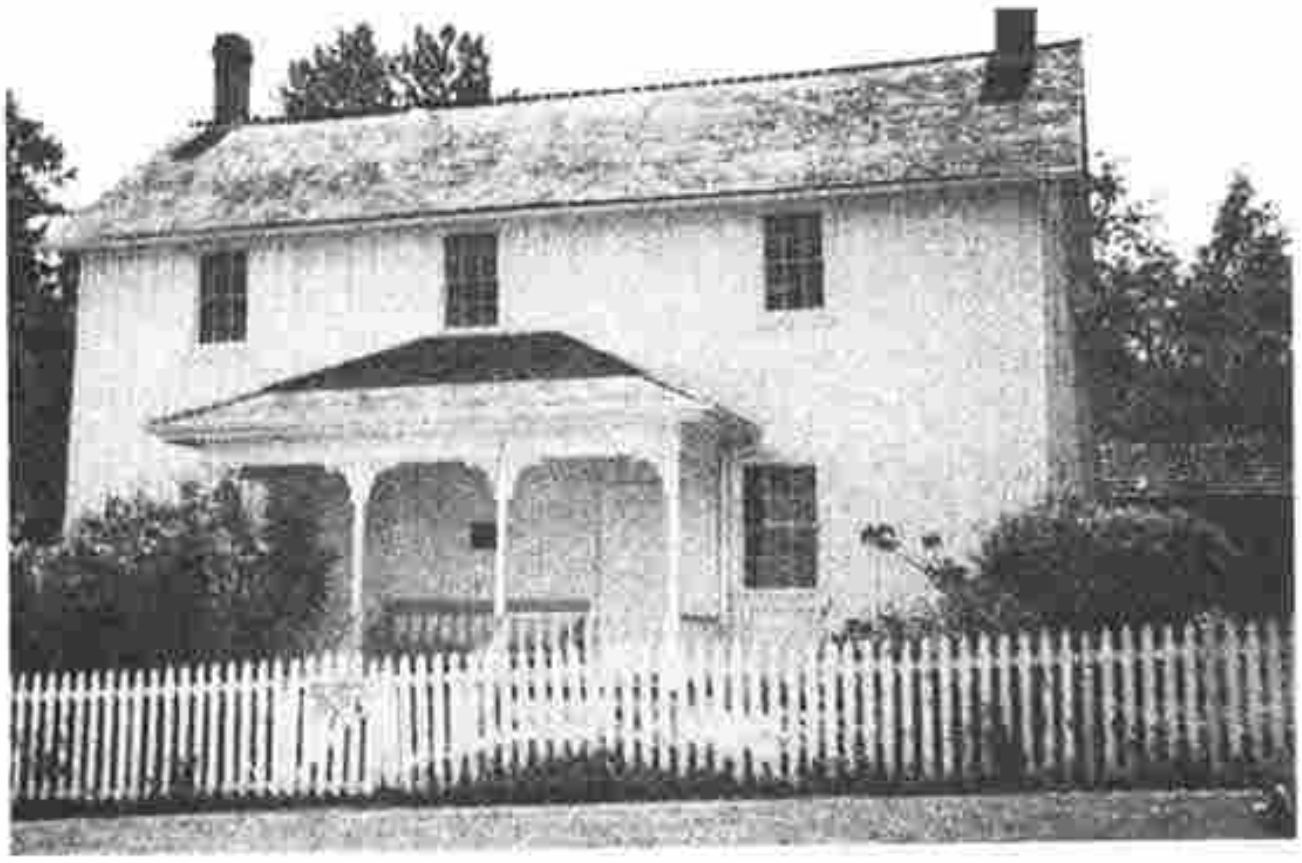

Фотографии, используемая в качестве образца для работы пером и тушью, должна быть четкой. Снимки крупным планом необходимо делать для того, чтобы увидеть, например, очертания клюва и расположение перьев; но ни то, ни другое не видно на фотографии американского страуса внизу.

Камера не всегда запечатлевает предмет так же четко, как его воспринимает человеческий глаз. Кривизна линзы или угол, под которым держат камеру, могут привести к искажению картинки. Этот факт заслуживает особого внимания, если вы рисуете архитектурные сооружения. Стены домов на обоих снимках выглядят наклоненными вперед и при создании рисунка должны быть выпрямлены.

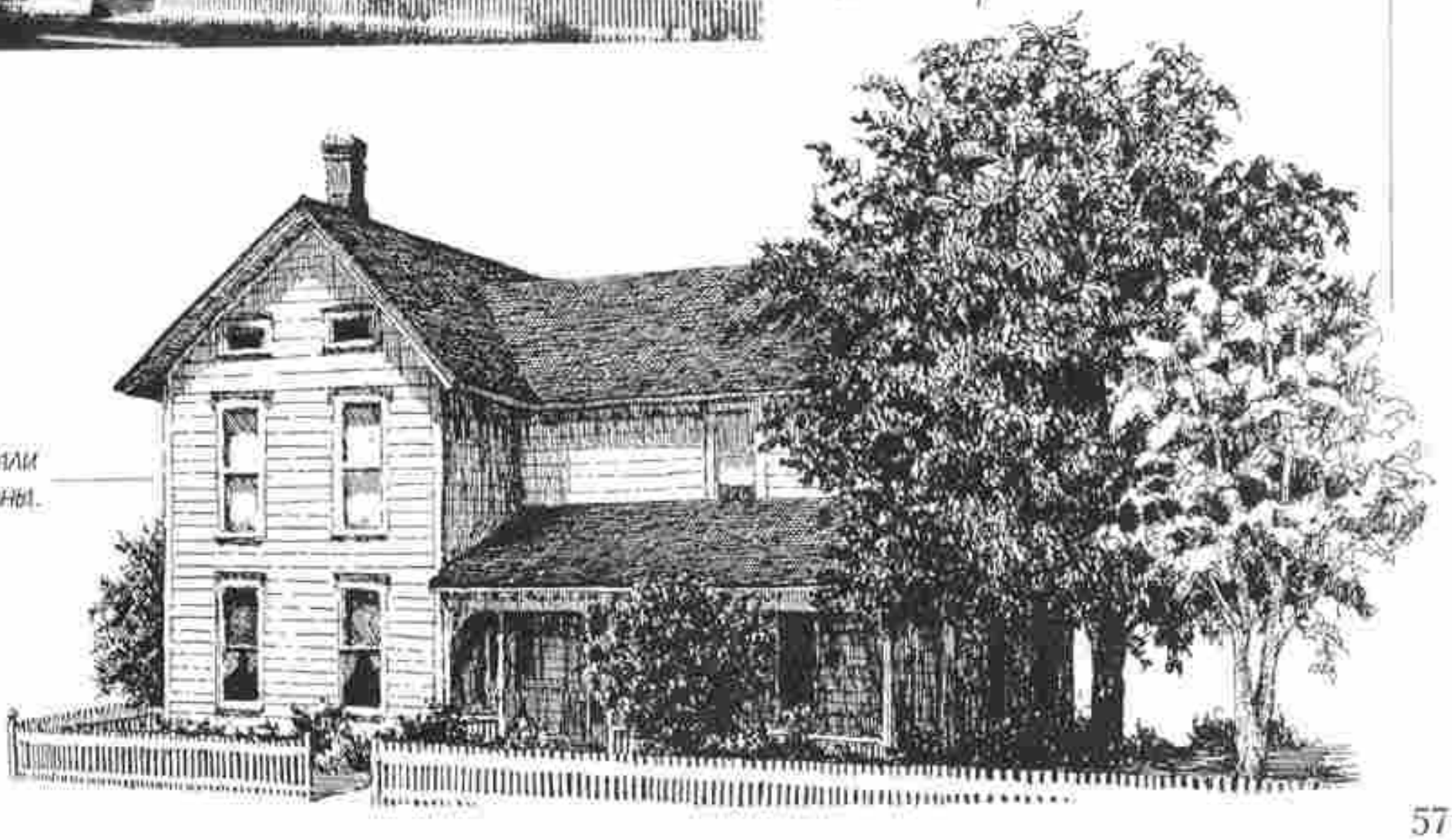

У художника есть возможность изменить и улучшить изображение на фотографии, удалив ненужные элементы композиции, добавив предметы или поменяв их местами.

Небольшое дерево со светлой кроной было добавлено в исходную композицию, чтобы сделать сильно затемненную часть рисунка более контрастной.

Стены были выпрямлены.

На фотографии, изображающей корзину, свет падает на правую сторону. На фотографии, запечатлевшей каменную маску — образец искусства индейского племени майя, — источник света находится слева. Я захотела объединить их в одну композицию и для этого мне пришлось изменить направление света на каменном лице внизу.

Комбинируя объекты с различных фотографий, нужно помнить о законах перспективы, а также об освещении.

Лучшие объекты для рисования — те, с которыми художник хорошо знаком. Слева вы видите фотографию моего внука Камерона.

Когда на основе маленьких фотографий делается рисунок большего размера, прозрачная пленка с нанесенной на нее сеткой может помочь сохранить пропорции. Чтобы проверить точность рисунка, на фотографию наложите маленькую сетку, а на рисунок — сетку с пропорционально увеличенными квадратами. Создавая портрет Камерона, я увеличила размер ячеек в два раза и нанесла их карандашом на бумагу.

Claudia Tita (450, 600 g 350)

Глава шестая

ИЗОБРАЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Цветы

Цветы с их нежными, часто полупрозрачными лепестками — один из интереснейших объектов для художника, рисующего тушью.

Так же как в других случаях, рисование растений начинается с их изучения, затем делается простой набросок карандашом, передающий основную форму объекта. Я обычно начинаю рисовать каждый цветок с центра и, прорабатывая лепесток за лепестком, постепенно дохожу до наружного края. Таким образом я могу сделать цветок настолько большим, насколько это нужно, и до тех пор, пока не будет нарисован последний лепесток, у меня всегда будет достаточно свободного пространства. В последнюю очередь я дорисовываю стебель и листья, стараясь прикрепить их к цветку как можно естественнее. Часто я добавляю интересные изъяны и пятнышки, для того чтобы придать им естественный вид, особенно если объект — дикий цветок.

Прорисовка растений тушью должна быть настолько легкой и осторожной, насколько это возможно. Лучше использовать самые тонкие наконечники: 6×0, 4×0 и 3×0. Постарайтесь избегать тяжелых, толстых контурных линий. Рисуйте легкими прерывистыми штрихами, если контуры категорически необходимы для цветка. При любой возможности, чтобы наметить края лепестков, используйте контраст тона, текстуры или изменяйте направление линий.

Предварительный набросок, сделанный карандашом.

Законченный, проработанный тушью рисунок. Тонкая штриховка, сделанная рапидографом 6×0, удачно передает мягкую бархатистую фактуру.

В моем рисунке резко контрастируют тени, текстуры и изменение направления линий применяются для того, чтобы выявить форму цветка. Для изображения лепестков я применяла контурную линию, для листьев — перекрестную штриховку, а трон был прорисован параллельными линиями.

Я сделала набросок подсолнуха, комбинируя перекрестные и штриховые линии. Ряд сопровождающихся линий от центральной части стебля и листьев создают видимость тонких волосков, покрывающих зеленую часть растения.

При создании этого наброска, изображающего клумбу, я использовала штриховые линии. Они позволяют передать плотность цветочных зарослей.

Растения, прорабатываемые параллельными линиями, как маргаритки справа, могли быть увидены художником на расстоянии или в утренней дымке.

Колумбийская тигровая лилия — контурные линии и точечная штриховка.

Американская эйлантус — соприкасающиеся, контурные и закрытые линии, а также перекрестная штриховка для сплетения фона.

Шиповник — листья прорисованы перекрестной штриховкой и контурными линиями, а цветок — точечной штриховкой.

Лесная незабудка — точечная штриховка.

Бессмертник — закрытые и параллельные линии.

Для изображения всех диких цветов был использован рапидограф 6×0.

Кактус эхинопсис — контурные и закрытые линии.

Красный горячий перец — контурные и параллельные линии.

Китайский кизил — параллельные линии и точечная штриховка.

Голубой ирис — точечная штриховка.

Бенгалия бишмиенсис — листья выполнены перекрестной штриховкой, а цветок — контурными линиями.

Лютик — штриховка перекрестными, контурными, соприкасающимися и закрытыми линиями.

Хотя каждый из видов штриховки может применяться при изображении тушью цветов и листьев, я отдаю предпочтение точечной и перекрестной штриховке, а также штриховке контурными и параллельными линиями.

Точки придают изображаемому объекту изящество, и их можно использовать для изображения почти любого растения. Точечная техника особенно хороша для прорисовки тонких деталей и изображения системы жилок растения.

Контурные и параллельные линии замечательно передают очертания листьев; ими также хорошо заполнять пространство между жилками листа. Когда возникает необходимость в большей текстурированности или более темном тоне, я использую перекрестную штриховку.

Клен — перекрестная штриховка.

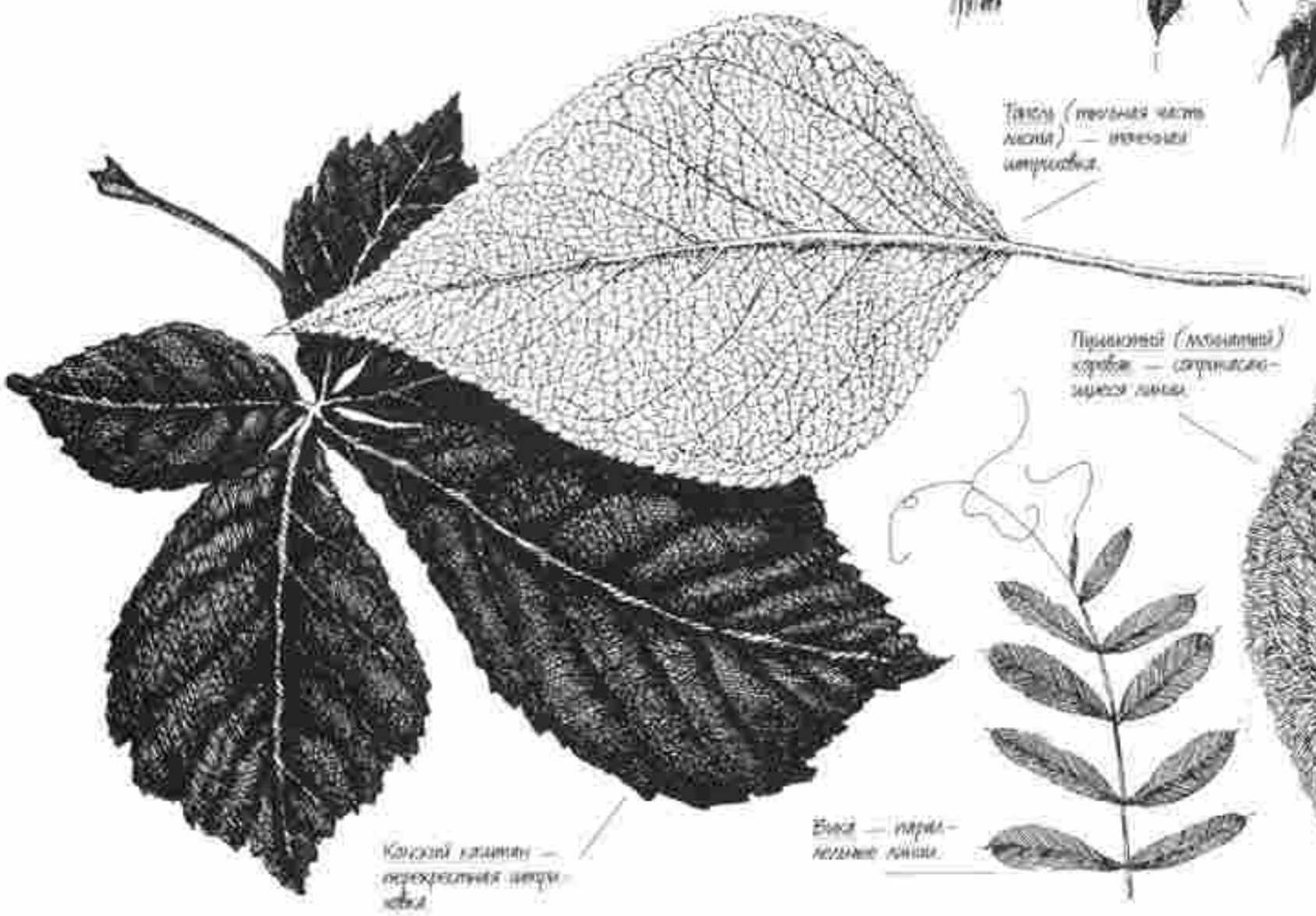

Мята — контурные линии.

Древесина ивовых — волнистые и контурные линии.

Папоротник женский (фронтальное положение) — тонкая штриховка.

Чертополох — перекрестная штриховка и спиралевидные линии.

Тополь (тыльная часть листа) — точечная штриховка.

Пушистый (мохнатый) горобин — спиралевидные линии.

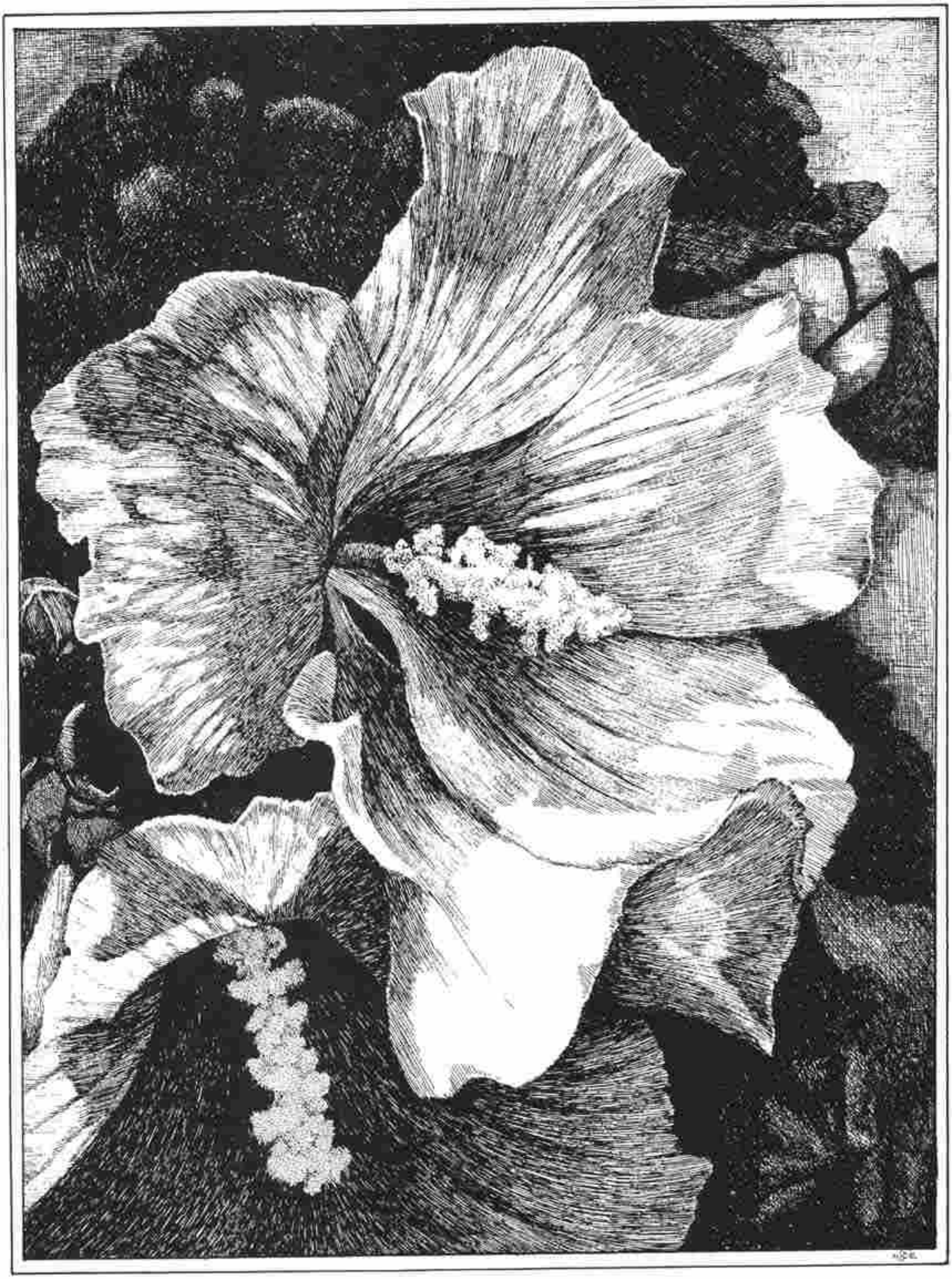
Вика — параллельные линии.

Конский каштан — перекрестная штриховка.

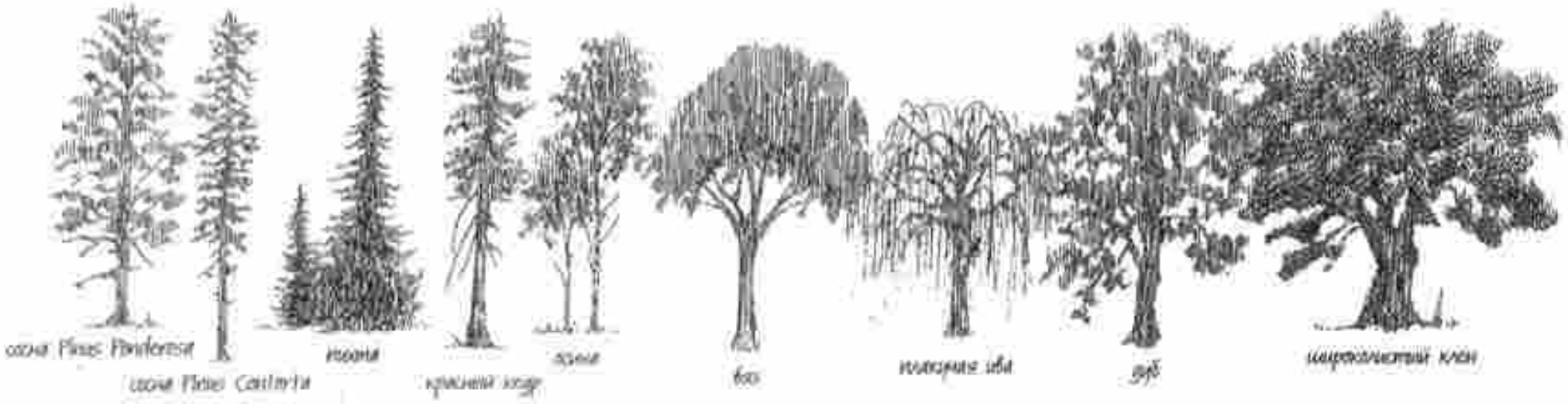
"Цветы гибискуса" (справа). Я нарисовал это, находясь на Гавайях. Цветы, увеличенные для того, чтобы занимать всю поверхность рисунка, сами по себе создают интересную композицию.

"Цикламен". 14×11½, автор — Робин А. Джесс. Рисунок детально проработан точечной штриховкой, которая делает его похожим на гравюру XVIII — начала XIX века. © 1988, собственность Carnegie Mellon, Питсбург, штат Пенсильвания.

5 Зак. 1319

Деревья

Только Господь Бог мог создать деревья, и Он создал их большими. Чтобы запечатлеть дерево целиком, его надо рисовать на расстоянии. Удаленное дерево можно изобразить параллельными линиями или сочетанием контурных линий и перекрестной штриховкой. Отображаются очертания и тон, но детали не выделяются. При ближайшем рассмотрении вы видите крону и строение дерева. Комбинация из запутанных и параллельных линий хорошо подходит для изображения деревьев среднего плана. Закругленные запутанные линии удачно изображают крону деревьев, а проволокообразные запутанные линии — ветви хвойных деревьев. Помните, что густая листва отбрасывает темную тень на листья и ветки, находящиеся под ней, как это показано на рисунке ели слева внизу. Такие участки, соответственно, должны быть более темными. Листва в глубине кроны может быть представлена параллельными линиями, которые хорошо выявляют эту глубину и большие массы листьев, что можно увидеть на рисунке кизилового дерева внизу в центре.

Когда вы рисуете крупным планом кору деревьев, ветки и листья, вам могут понадобиться все семь типов штриховки.

ель (6×0, 4×0, 3×0)
кизил (6×0, 4×0)
мексиканское дерево (6×0)
мангровое дерево (6×0)

Сосна сахарная (4×0 и 3×0) — запутанные и волнистые линии.

Ветка клена, покрытая мхом (6×0, 4×0) — соприкасающиеся и параллельные линии.

Белая береза — перекрестная штриховка (6×0, 4×0).

Калифорнийское мамонтовое дерево с наплывом (капом) — контурные и волнистые линии (4×0, 3×0).

Американский граб — волнистые, контурные и запутанные линии (4×0, 3×0)

Черемуха пенсильванская (6×0) — контурные и запутанные линии.

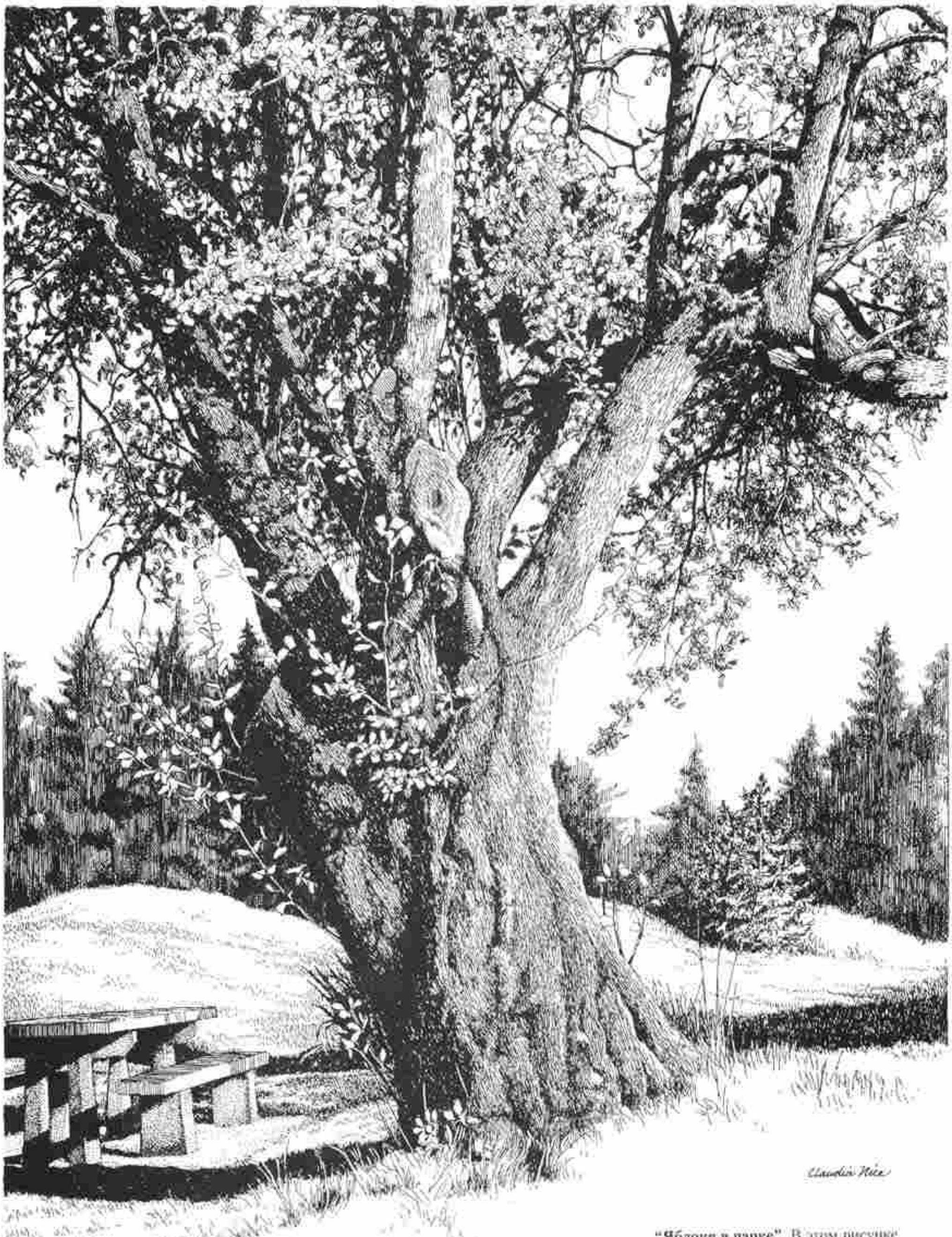
Ольха красная (4×0, 3×0) — тональная штриховка.

"Американская сосна", 16×20, автор — Джен Ганлок. Рисунок был напечатан на официальных конвертах, посвященных открытию Национального парка Большого бассейна в штате Невада.
© 1986 by Jan Gunlock.

Пальмы нарисованы на горячепрессованном картоне. Я использовала корректировочную жидкость для акварели, чтобы защитить белые участки от окрашивания, пока я прорисовывала запутанными линиями текстурированные поверхности; затем я стерла жидкость и добавила недостающие детали.

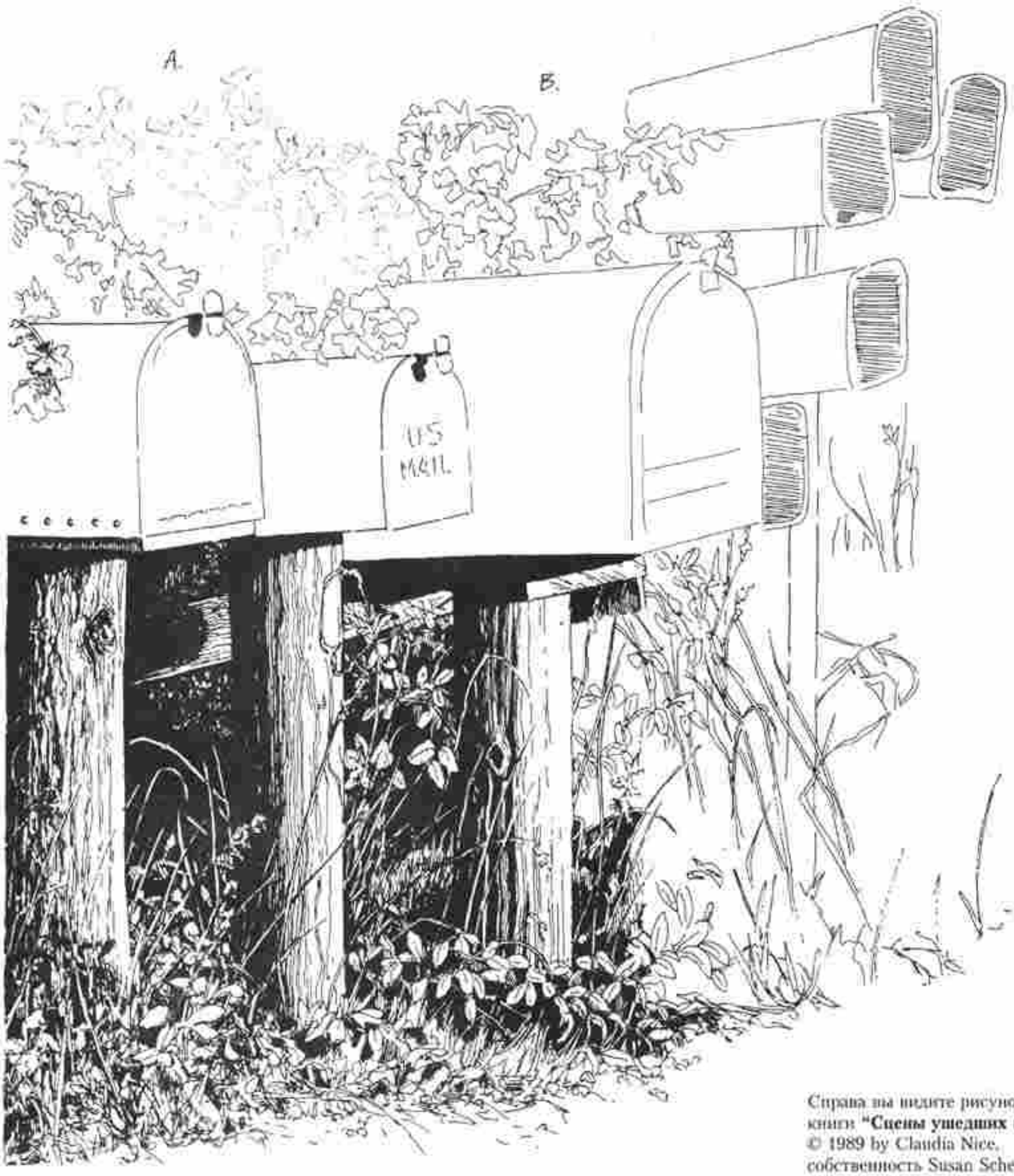

Голые ветки дерева зимой (слева) – хороший образец для изучения текстуры коры и ветвей. Ива сначала была нарисована кистью черной перисковой акварельной краской на горячепрессованном картоне. Затем с помощью рапидографа 3×0 и 0 была прорисована текстура и добавлены другие детали.

"Яблоня в парке". В этом рисунке я использовала все семь типов штриховки.

Изображение густого кустарника на рисунке с деревенскими почтовыми ящиками я начала с легкого свободного карандашного наброска (см. участок А ниже). Скопление амебообразных форм в верхней части композиции представляет собой кленовые листья. Заросли травы — длинные, несколько изогнутые стебли и овальные листики — были сначала прорисованы карандашом. Затем я проработала рапидографом с тонким наконечником намеченные карандашом формы размашистыми запутанными линиями (см. участок В). И, наконец, я окрасила пространство за зарослями, начиная с ближнего плана и переходя постепенно на дальний; некоторые участки рисунка были слегка оттенены параллельными и запутанными линиями. Большая часть фона была основательно проработана запутанными линиями. Это выдвинуло на передний план листья и стебли, придавая изображению четкость и создавая иллюзию глубины пространства (см. участок С).

Справа вы видите рисунок из моей книги **"Сцены ушедших времен"**.
© 1989 by Claudia Nice.
собственность Susan Scheewe
Publications, Inc.

US MAIL
US MAIL
US MAIL

Глава седьмая

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Камни

Песок, мельчайшие камни, созданные природой, лучше всего изображать точками. Удаляясь, такие фактурные поверхности, согласно законам воздушной перспективы, зрительно меняются: песчинки все больше сливаются, поверхность принимает более гладкий вид, который можно передать контурными и параллельными линиями или тонкой перекрестной штриховкой. Эти же приемы используются при изображении гор в пустынях, таких как представленный на этом рисунке каньон Красных гор в штате Невада.

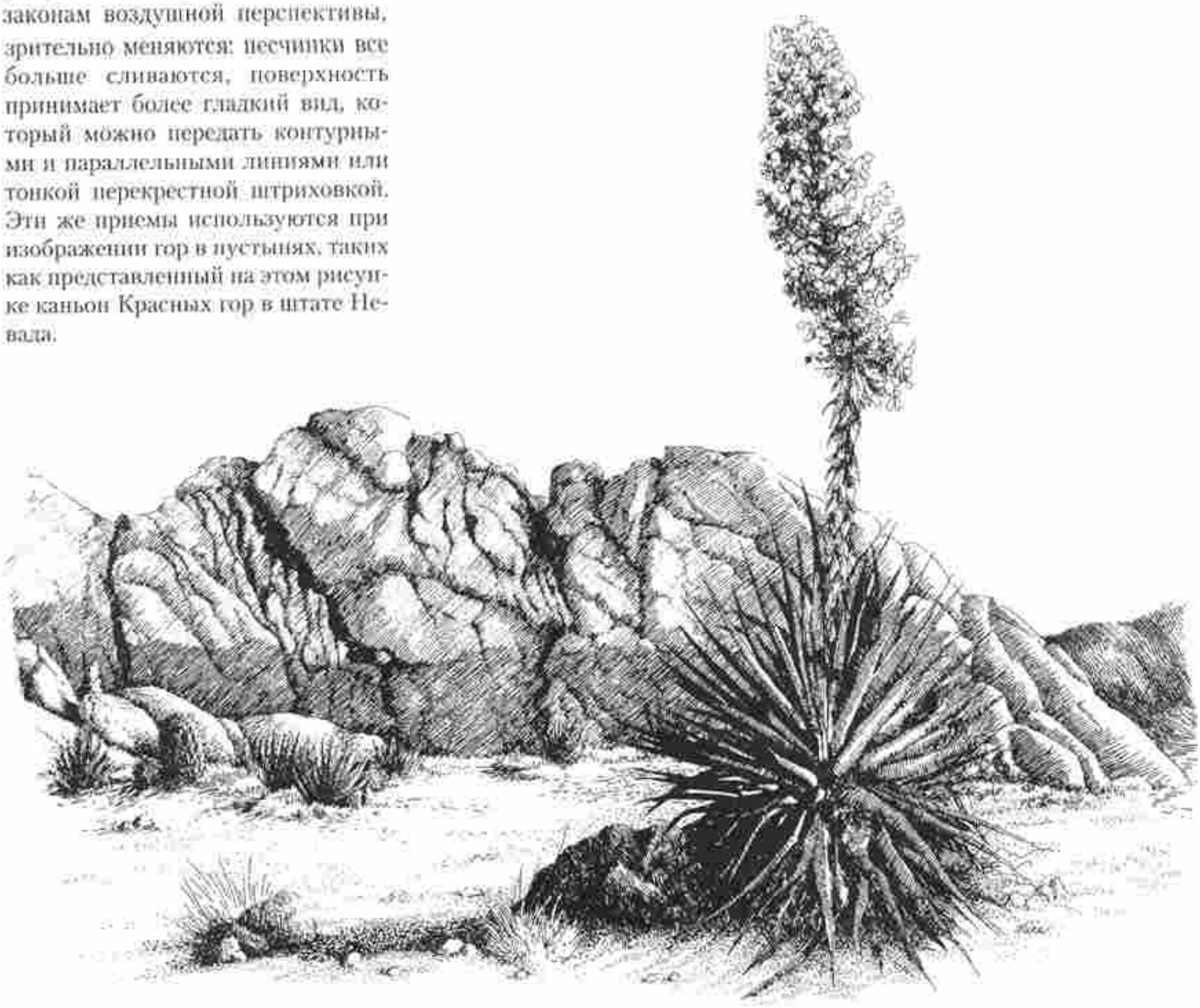

Рисунок реки был сделан в устье реки Колумбия, штат Орегон (4×0, 3×0).

Камни в реках и ручьях обычно отшлифованы водой. Контурные линии, скомбинированные в сильно затененных местах с перекрестной штриховкой, позволяют выразительно передавать текстуру камней такого типа. Помните о том, что мокрые камни блестят — поэтому при их изображении нужно оставлять белыми самые светлые места — блики. С помощью запутанных линий короткими мелкими завитушками вырисовываются пышные заросли мха, покрывающего речные камни во влажном климате.

Вариации текстуры и окраски камней бесконечны. Мне кажется, что сложную задачу точного изображения камней легче всего преодолеть, если комбинировать и накладывать друг на друга различные виды штриховки.

Утренняя дымка в долине Грейт Смоукс — Аппалачские горы (6×0, 3×0); параллельные и запутанные линии.

Горы и холмы

Горы обычно рисуют как часть фона, поэтому нужно прорисовывать общую форму, структуру горы, ледники (глетчеры) и лесополосы, а не мелкие, незначительные детали. Горы на востоке США старше, а потому более истерты и округлы. Лес у их подножия в основном сосновый и лиственный.

Скалистые горы, как и другие горы на западе США, выглядят шероховатыми, неровными, грубыми и часто крутыми. Их вершины возвышаются над лесополосой. У подножия этих гор растут в основном хвойные деревья.

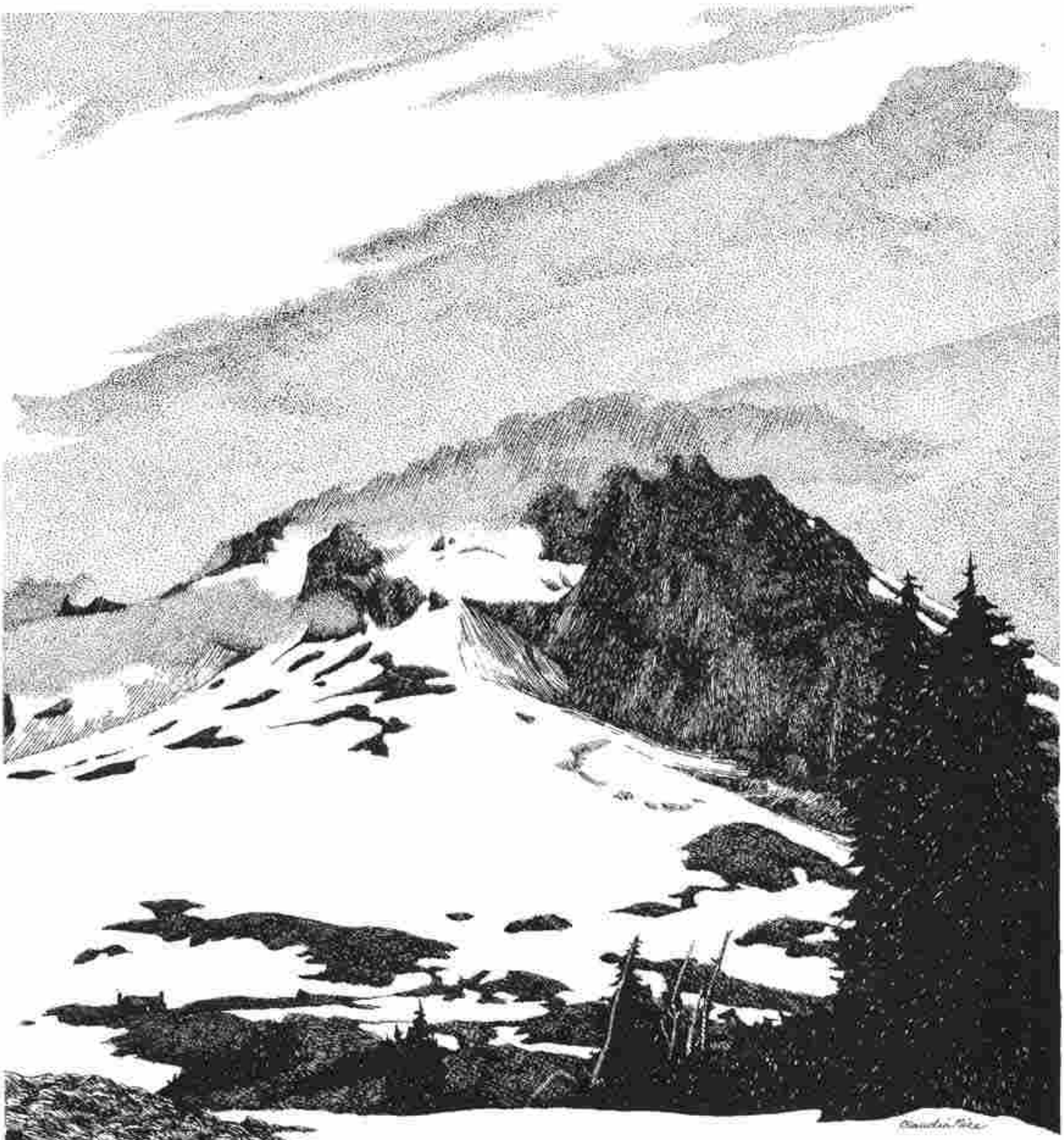
Холмы выглядят по-разному, и соответственно варьируются приемы их изображения — в зависимости от покрывающей их растительности и от того, на каком расстоянии от художника они находятся. Чаще всего для изображения удаленного леса используются параллельные линии. Когда покрытые лесом холмы располагаются ближе, можно добавить запутанные, контурные линии и перекрестную штриховку, чтобы подчеркнуть очертания отдельных деревьев. Голые утесы, вершины, покрытые снегом, и пологие, заросшие травой склоны холмов можно нарисовать контурными линиями.

Ранняя весна в Скалистых горах — гора Рэнда (4×0); для изображения гор были использованы параллельные и контурные линии.

"Отражение вершины горы в летнюю пору" — рисунок сделан в Каскадных горах в штате Орегон. Я выполнила этот рисунок на холодноприсованном картоне. *Сначала круглой кистью № 4 была сделана отмывка. Затем я проработала рапидографом детали рисунка* и текстуру. Размер наконечника 3×0 и 4×0.

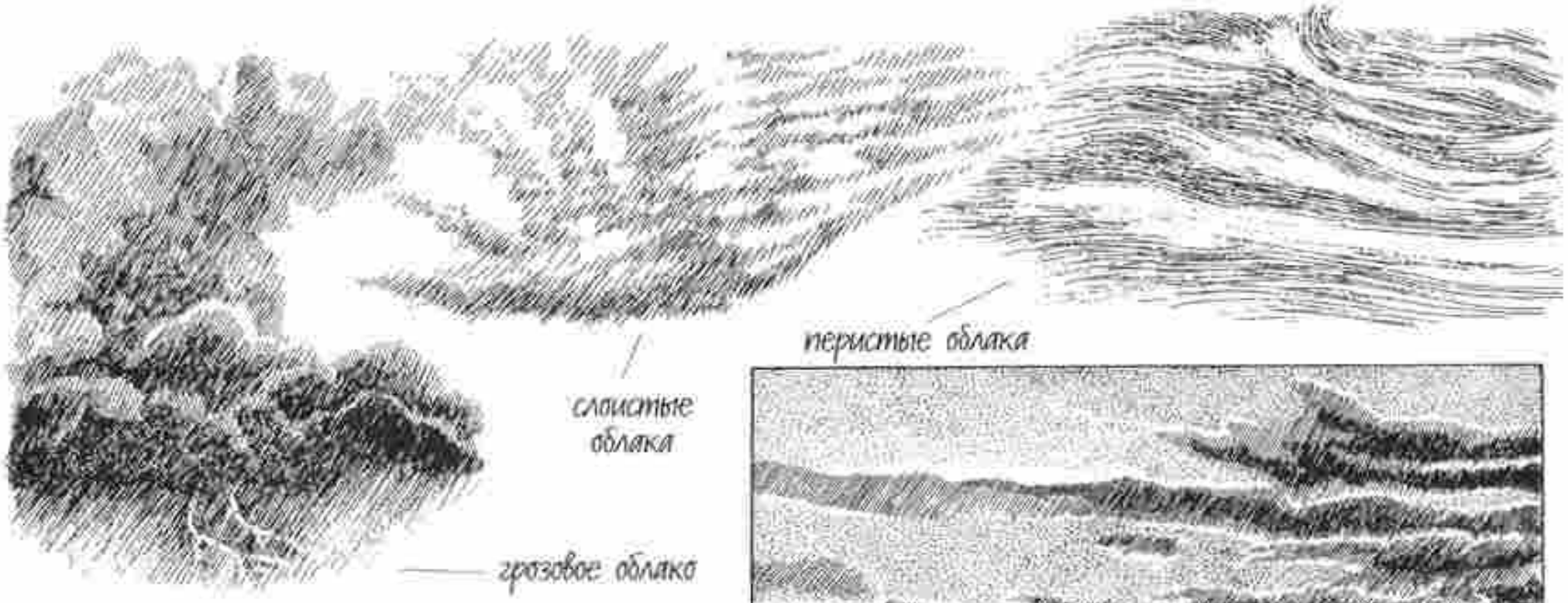
"Шапка облаков над полосой леса" — рисунок выполнен со слайдов и эскизов, сделанных в окрестностях вулкана Худ, Каскадные горы, штат Орегон. Я использовала следующие номера рапидографов: 1, 0, 3×0 и 4×0.

Облака и небо

Изобразить облака — хороший способ привлечения интереса к часто игнорируемому, оставляемому без внимания элементу композиции — небу.

Основные виды штриховки, которые используются для изображения облаков: точечная штриховка, штриховка параллельными и контурными линиями. Точки или прерванные контуры хороши для передачи пушистых кучевых облаков. Дождевые облака и тучи изображаются при помощи наклонных параллельных линий, наложенных несколькими слоями. Применяйте контурные линии для прорисовки легких и тонких, как дымка, перистых облаков, предвещающих дождь, и для того, чтобы показать направление ветра.

Если небо лишено облаков, то его можно заполнить волнистыми линиями.

Так как в рисунке, сделанном тушью, нелегко увидеть восхитительных красок заката, вы можете попробовать передать их с помощью различных фактур. Сочетание облаков, нарисованных точками и параллельными линиями, было использовано для того, чтобы передать этот восхитительный закатный пейзаж на острове.

Кучевые облака, нарисованные с применением точечной штриховки, и прерывистый контур облаков на фоне неба, прорисованного волнистыми линиями.

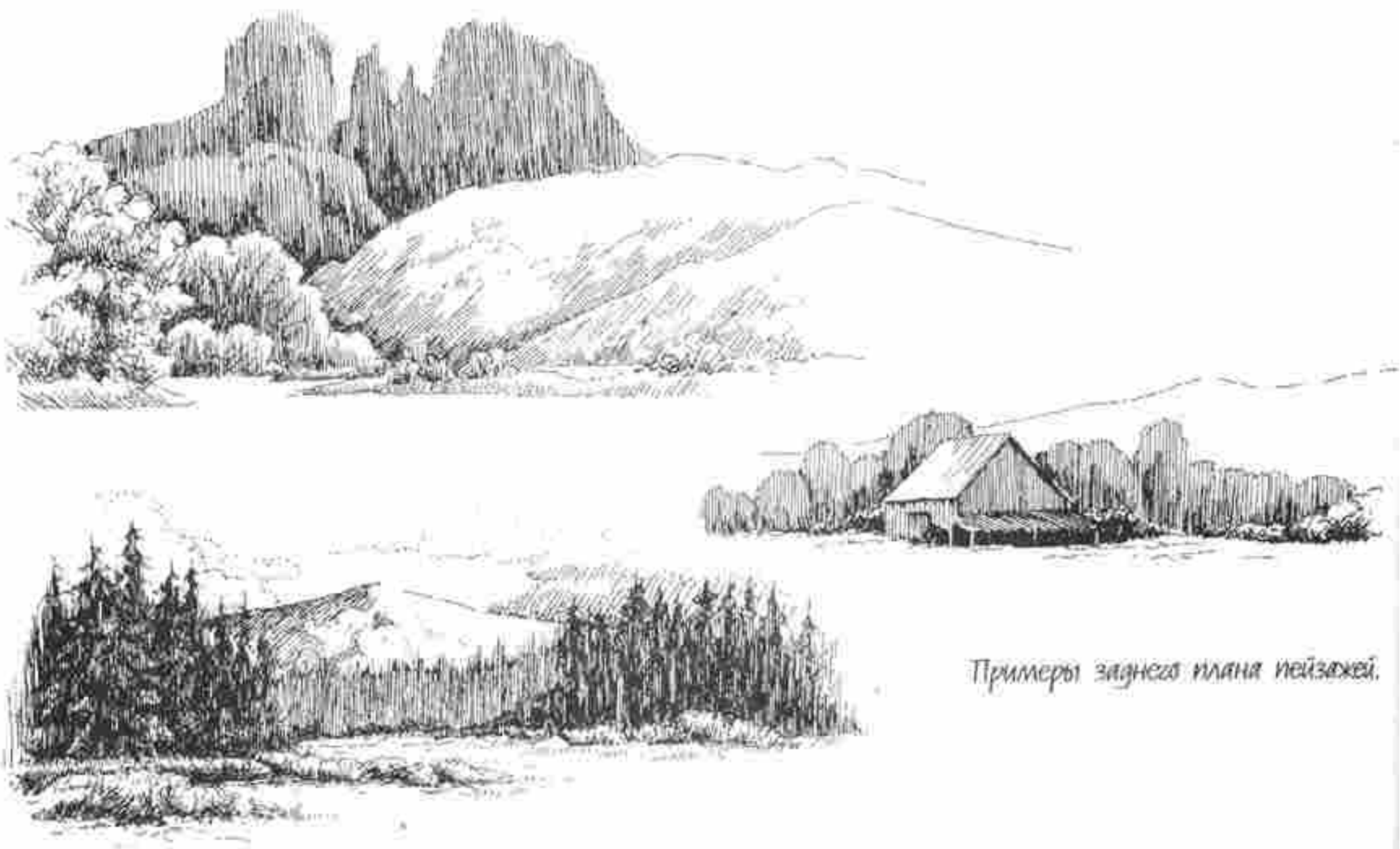
При удалении предмета на задний план теряется четкость очертаний, уменьшается контрастность тоновых отношений и исчезают детали.

Фон (предметы дальнего, заднего плана)

Фон может оттенять и выгодно подчеркивать центральную фигуру. Он должен дополнять, но не затмевать предметы, находящиеся на переднем плане. Поэтому форма дальних предметов, их тоновые отношения и фактура должны быть изображены обобщенно.

Я обычно применяю прерывистые контуры или параллельные линии, а иногда и то и другое вместе для изображения предметов, тон и детали которых стерты, приглушены расстоянием. Чем ближе расположен предмет, тем конкретнее тоновые отношения и четче детали.

Контраст очень важен. Если предметы первого плана серые, фон должен быть темнее или светлее их и иметь простые очертания. Светлый объект требует темного (иногда совсем черного) фона, а темным предметам нужен более светлый фон. Чтобы найти эффектный фон, нужно сначала организовать передний план.

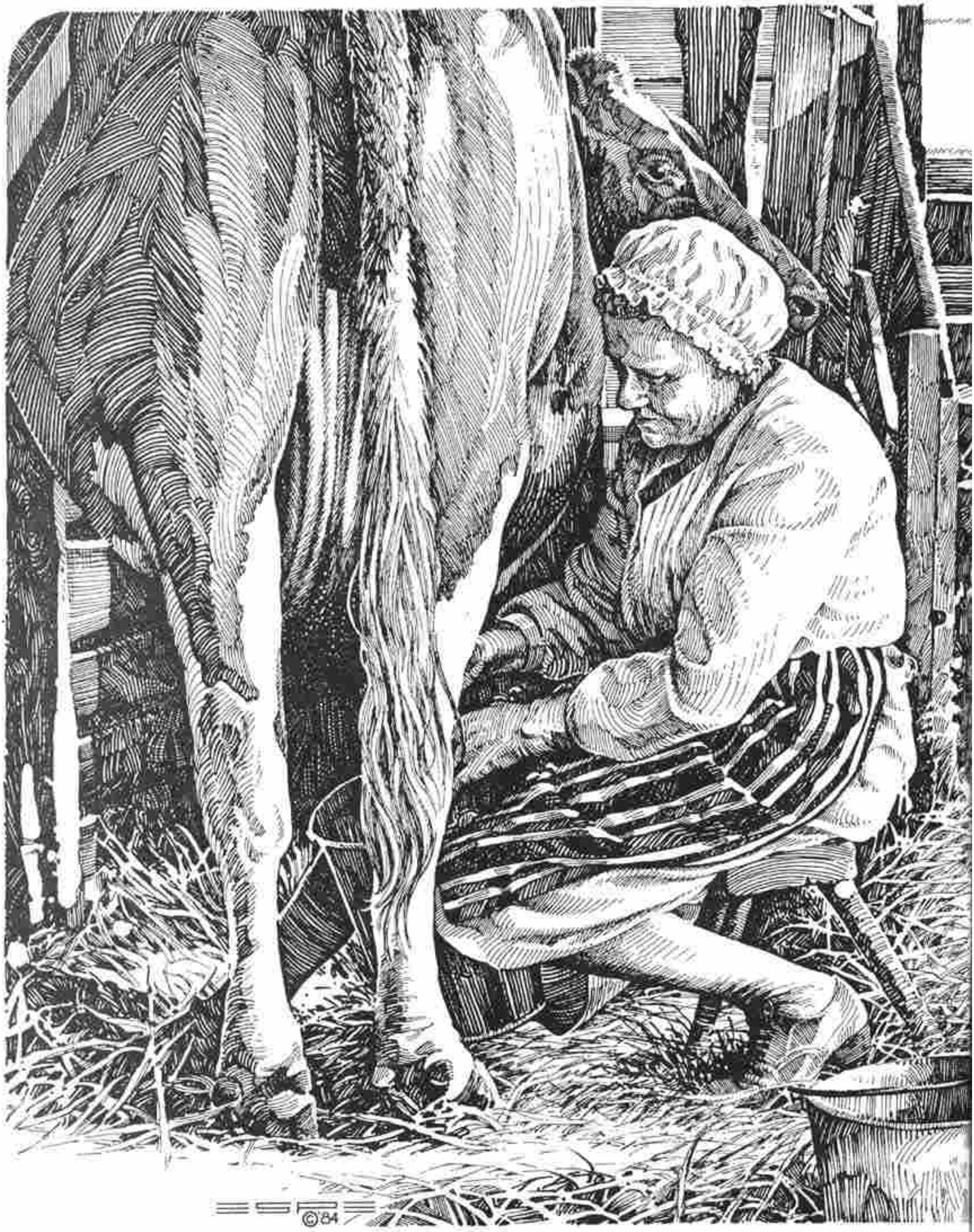
Примеры заднего плана пейзажей.

"Охота и ловля капканом" (вверху) и **"Рубка кедра"** (внизу), 14×20, автор Мари Эспе. Это часть документальной серии под названием "След, оставленный человеком на землях Севера". (Собрание Citizen's State Bank, Роco, Миннесота).

Эти работы — хороший пример того, как сложный фон может эффектно сочетаться с главными объектами, находящимися в движении, благодаря точным тоновым отношениям, фактуре и композиции.

©84

Фоновые предметы, оттеняющие основной объект, не всегда хорошо различимы на большом расстоянии. Иногда они располагаются прямо за предметом — достаточно близко для того, чтобы потребовалась их детальная прорисовка. В таком случае вдвойне необходимо поддерживать контраст между предметом и фоном для того, чтобы в композиции создавалась иллюзия глубины пространства.

В "Доении коровы" Марв Эстес использует резкое изменение направления линий и участки белой бумаги, которые отделяют корову, женщину и солому от стены коровника за ними. Обратите внимание на то, как белый лоб коровы опускается к белому чепчику и спине женщины, а те, в свою очередь, направляют взгляд зрителя на клок соломы, освещенный солнцем. Все это вместе взятое образует тонкий, искусный барьер, разделяющий задний и передний планы.

"Доение коровы", 14×20, художник Марв Эстес. Это часть документальной серии под названием "След, оставленный человеком на землях Семерх". (Собрание Citizen's State Bank, Росо, Миннесота).

Пейзажи

Пейзаж — это изображение части земной поверхности. В хорошо организованном пейзаже существует хотя бы один интересный момент, привлекающий внимание. Центральные моменты могут быть природные (естественного происхождения) — дерево, ручей, животные, горный ландшафт — или искусственные — дорога, здание, забор и т. д. Центр композиции дополняется менее выделяющимися предметами или отдельными частями ландшафта, уходящими вдаль и придающими пейзажу ощущение глубины.

Не все привлекательные компоненты пейзажа могут удачно сочетаться в одной композиции, если их просто скопировать в таком виде, в каком они находятся в природе. Художнику необходимы творческое воображение и композиционное чутье, чтобы выявить, подчеркнуть всю прелесть того, что нам дает природа. Это как раз те качества, которые отличают картинку в календаре от произведения искусства.

Чтобы сделать выразительной композицию пейзажа, представленного на этой странице внизу и изображающего ферму, необходимы изменения. Два возможных решения приведены внизу.

В верхнем рисунке я передвинула силосную башню из центрального положения, сместив в сторону амбар. Добавив старое сельскохозяйственное оборудование, я сделала его объектом первого плана, дополняющим сарай. Деревья добавили в композицию вертикальных линий.

Во второй версии я сконцентрировала внимание на левой половине амбара, что опять же сместило силосную башню из центра. Увеличенные детали делают рисунок более интересным. Я сделала вечнозеленые деревья на заднем плане более крупными, уравновесив таким образом композицию. Очертания облаков и фактура неба делают задний план обоих рисунков более привлекательным.

Фон и небо малопривлекательны.

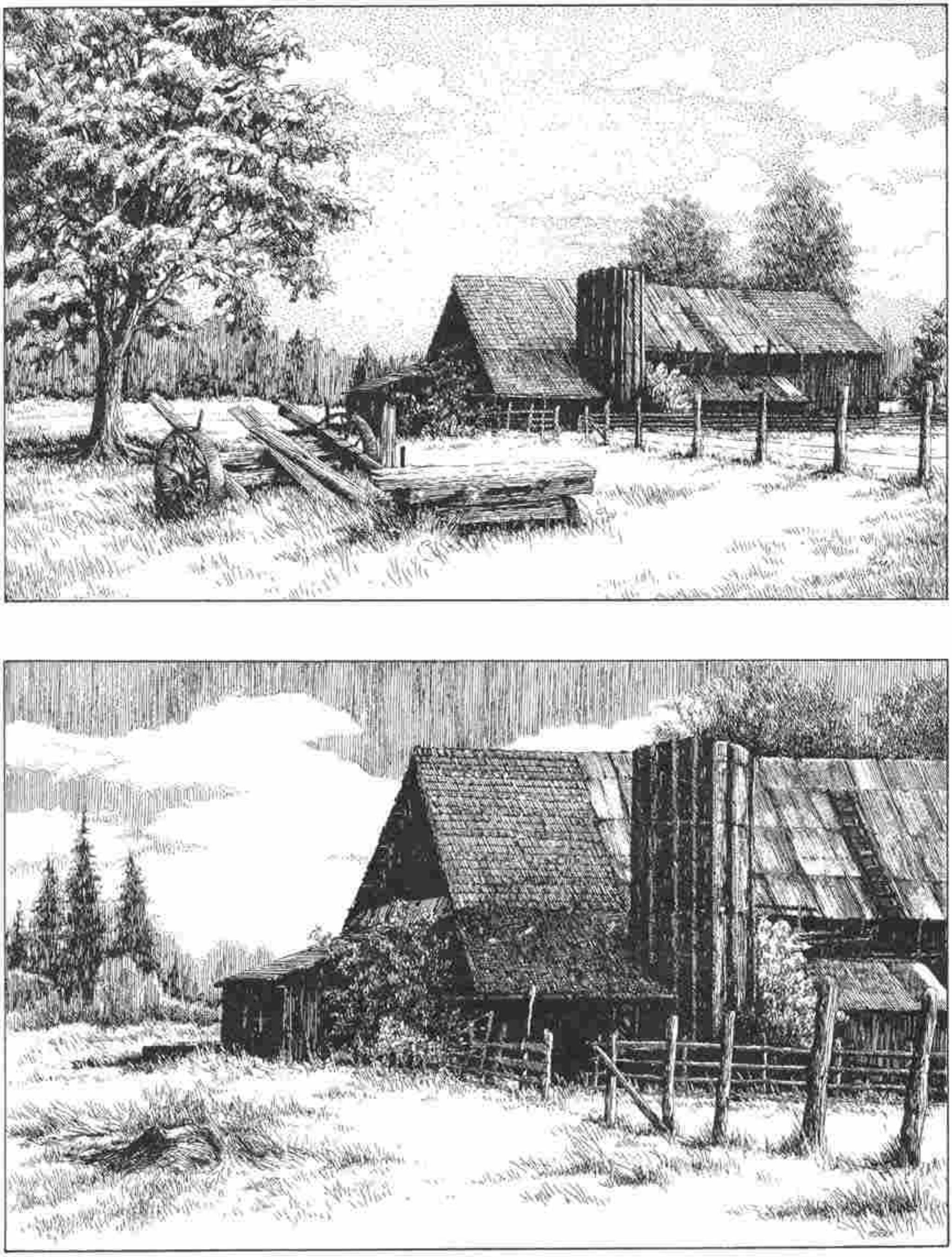
Небо, амбар и пастбище расположены горизонтально. Нужно добавить несколько вертикальных линий или фигур.

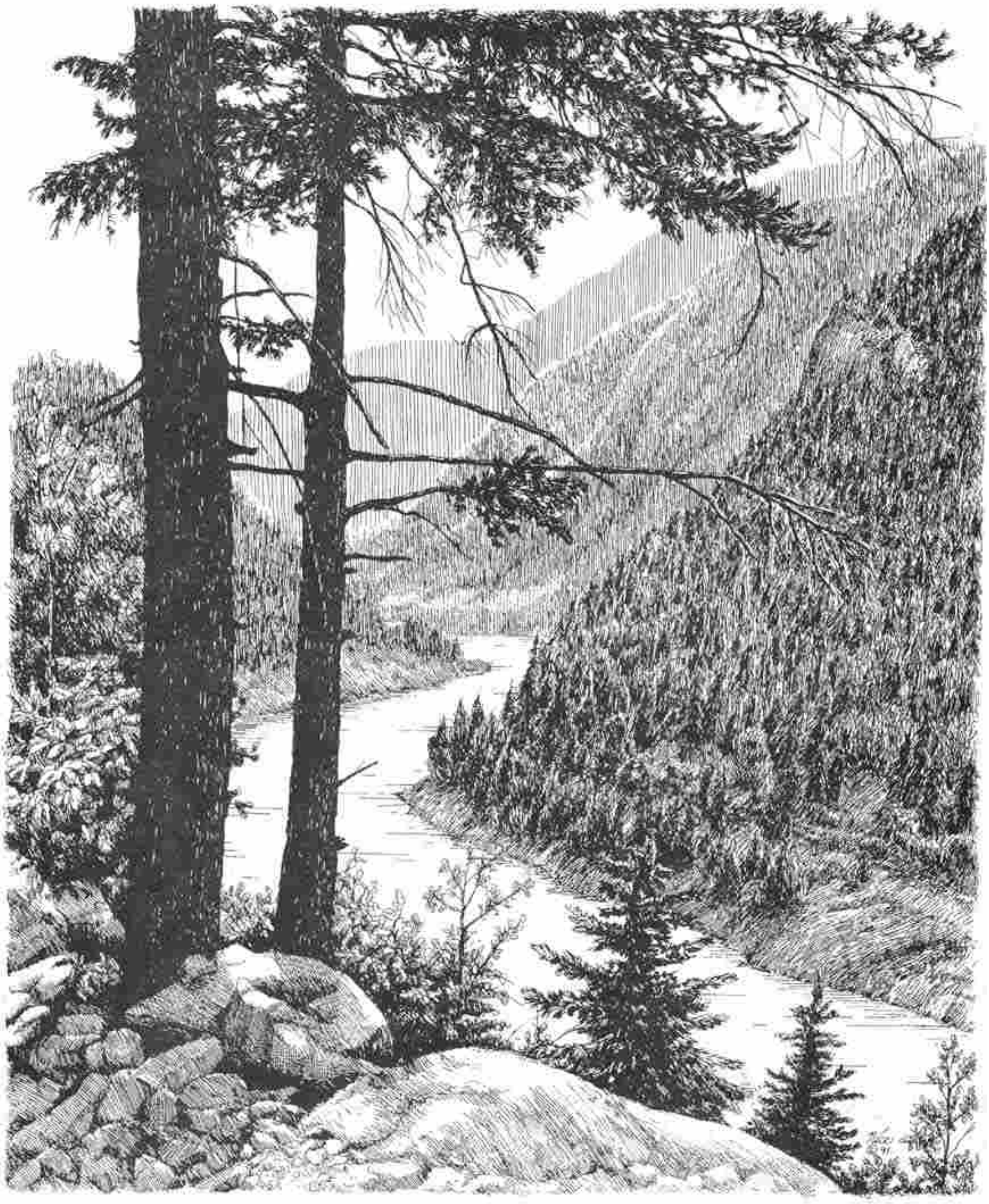
Следует добавить что-нибудь интересное для оживления переднего плана.

Дерево находится в тени, нужно создать контраст, чтобы сделать его видимым.

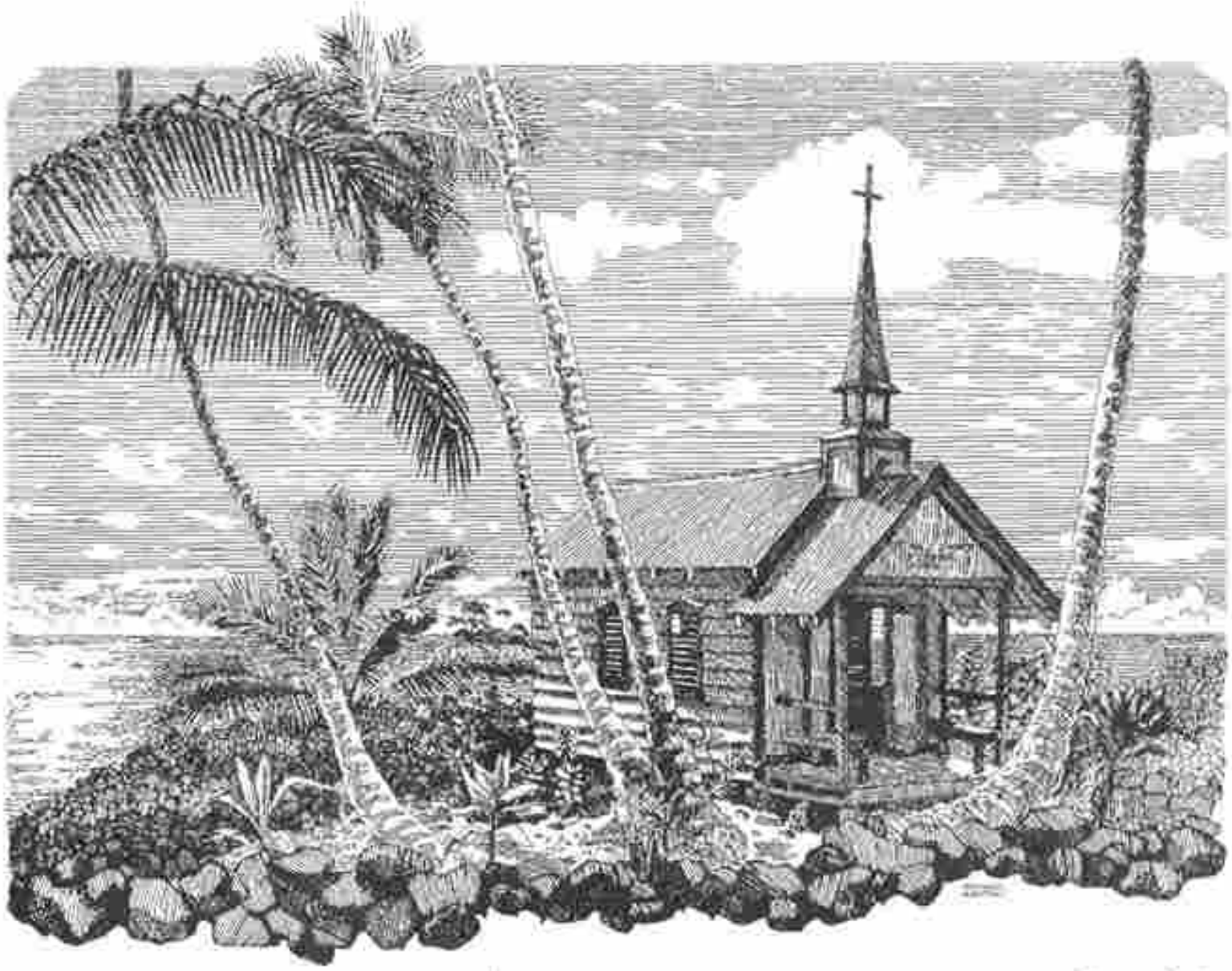
Силосную башню и высокий задний план нужно сдвинуть из центра композиции.

Нужно избавиться от беспорядочно нагромажденных деталей в этой части пейзажа.

"Место для размышлений".
Я использовала *калькограф* размером 1, 3×0, 4×0.

"Церковь святого Петра", рисунок воспроизведен в натуральную величину; художник Эдвин Кейтон. В этом пейзаже, изображающем остров, крошечная церковь — центр композиции — служит напоминанием о религиозном просвещении, миссионерстве на Гавайях в XIX веке. Церковь святого Петра все еще стоит на берегу немного южнее Кайлуа (*Кона, Гавайи*). Обратите внимание на то, как Эдвин противопоставил вертикальные линии пиний и пальм горизонтальным линиям неба.

Небольшой пейзаж внизу был увиден и нарисован из окна моей студии с применением рапидографа с наконечником 3×0 и 4×0.

Глава восьмая

ИЗОБРАЖЕНИЕ ВОДЫ

Отражение в воде

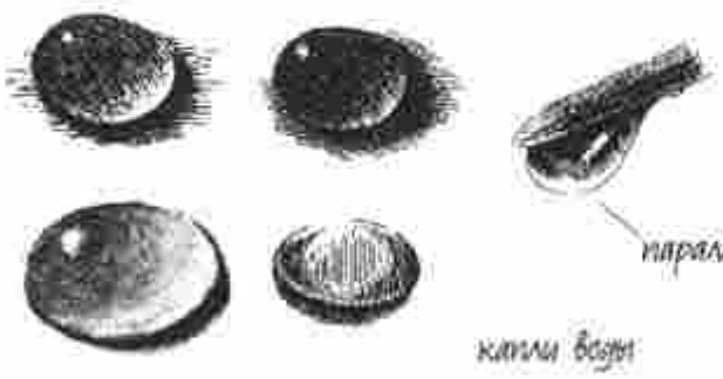
Чтобы изучить и понять, каким образом свет, тень и рефлексы отражаются в воде, начните с рассмотрения самого маленького элемента — капли воды. Та часть капли, на которую падает луч света, будет выглядеть сияющей точкой белого цвета. Свет распространяется, проходя сквозь каплю, по всей ее поверхности и выходит из зоны, имеющей форму полумесяца и более светлой, чем область вокруг нее. Тень будет отбрасываться в место, находящееся напротив светлой точки. При сильном боковом освещении вся верхняя часть капли будет как бы смазана и не видна. Обычно я использую параллельные и контурные линии или легкую перекрестную штриховку для изображения капель воды.

В прудах и лужах с очень спокойной стоячей водой предметы отражаются как в зеркале. При ближайшем рассмотрении эти отражения могут быть представлены перевернутыми силуэтами или, при хорошем освещении, перевернутым изображением предмета. Для изображения отражений в стоячей воде мне нравится использовать вертикальные параллельные линии. Их длина и расстояние между ними регулируются в зависимости от предмета, который они представляют. По верху линий, передающих отражение, рисуется несколько горизонтальных штрихов, передающих легкое движение воды. Важно, чтобы эти штрихи были параллельны линии горизонта, иначе поверхность воды будет казаться наклонной.

В волнующейся воде появляются круги и рябь. Видимые на расстоянии покрытые рябью отражения можно нарисовать короткими линиями, нанесенными на поверхность по горизонтали. Отражения в слегка колышущейся воде при близком рассмотрении выглядят растянутыми в стороны или разорванными, как части головоломки. Чем больше волнуется вода, тем больше искажается отражение — пока не исчезнет вовсе.

Горизонтальными линиями хорошо рисовать отражения на мокром, плотном, слежавшемся песке.

параллельные линии

капли воды

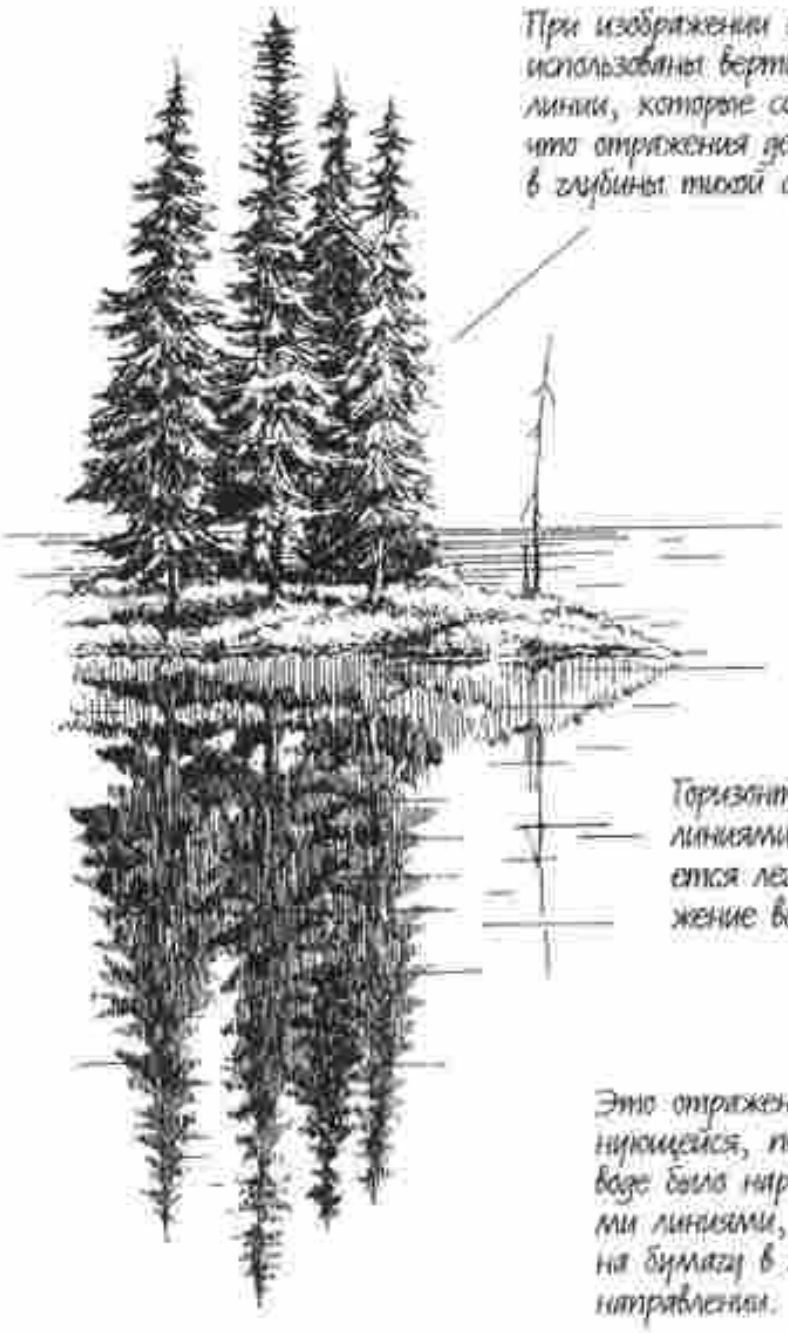
В верхнем ряду — использованы контурные линии и перекрестная штриховка, в нижнем ряду — в левой капле применена отмывка, сильно освещенная правая капля нарисована с помощью штриховки параллельными линиями.

Силуэт цветка отражается в спокойной воде пруда.

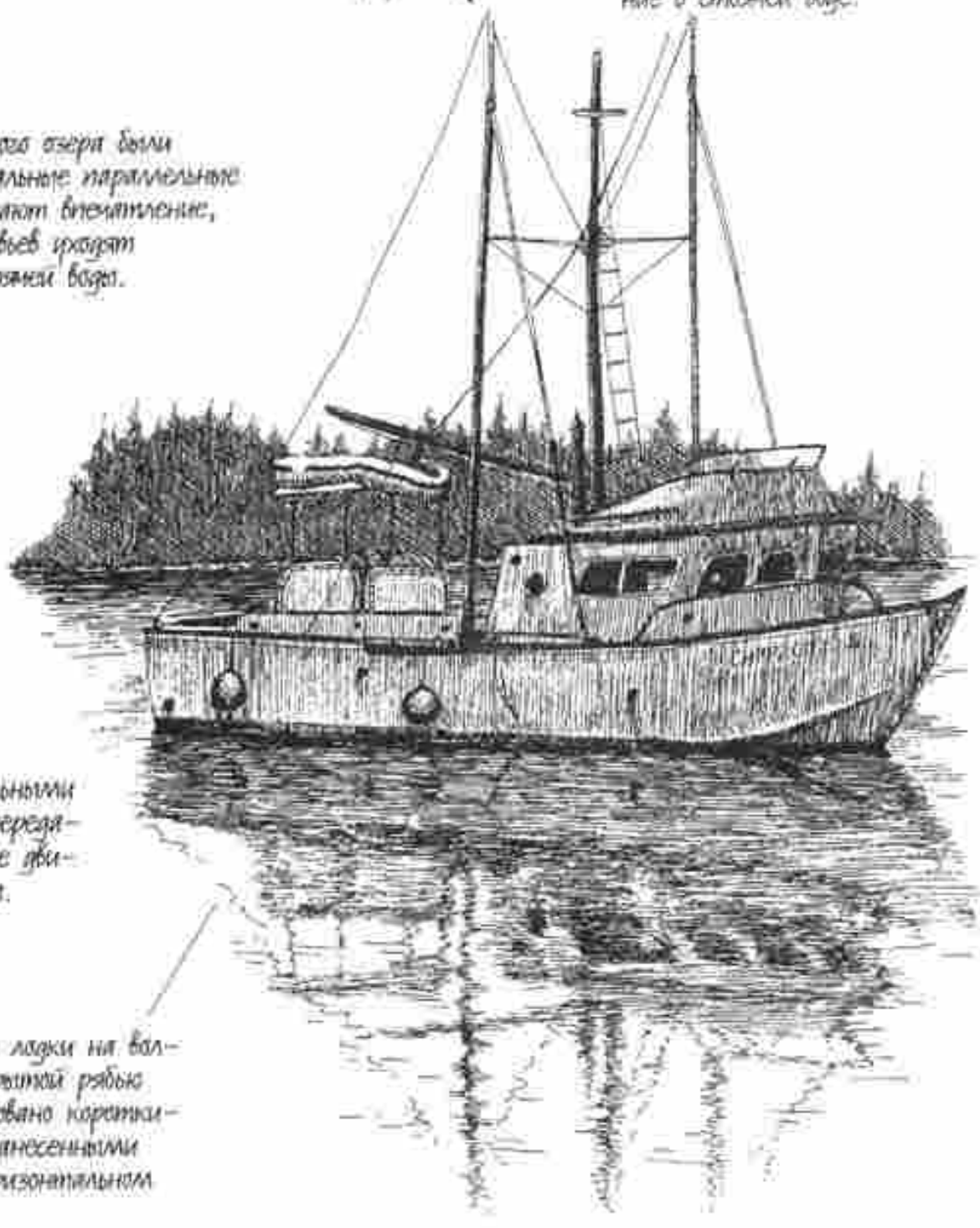
Горизонтальные линии, передающие легкое движение воды.

Вертикальные линии, передающие отражение в стоячей воде.

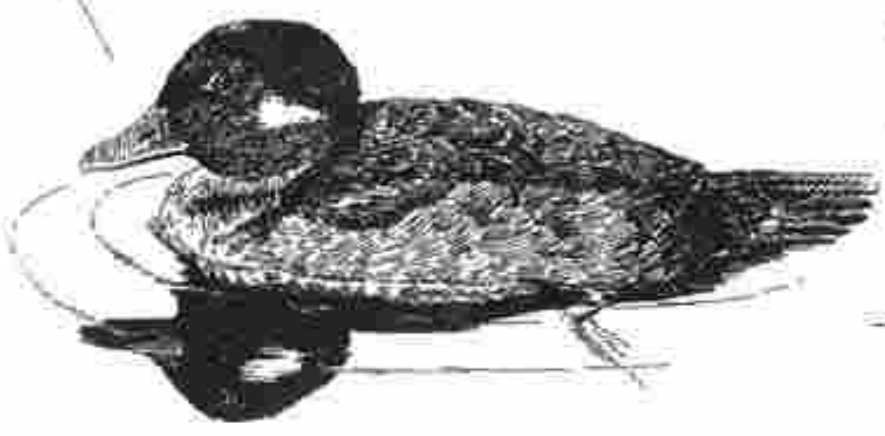
При изображении этого озера были использованы вертикальные параллельные линии, которые создают впечатление, что отражения деревьев уходят в глубины тихой стоячей воды.

Горизонтальными линиями передается легкое движение воды.

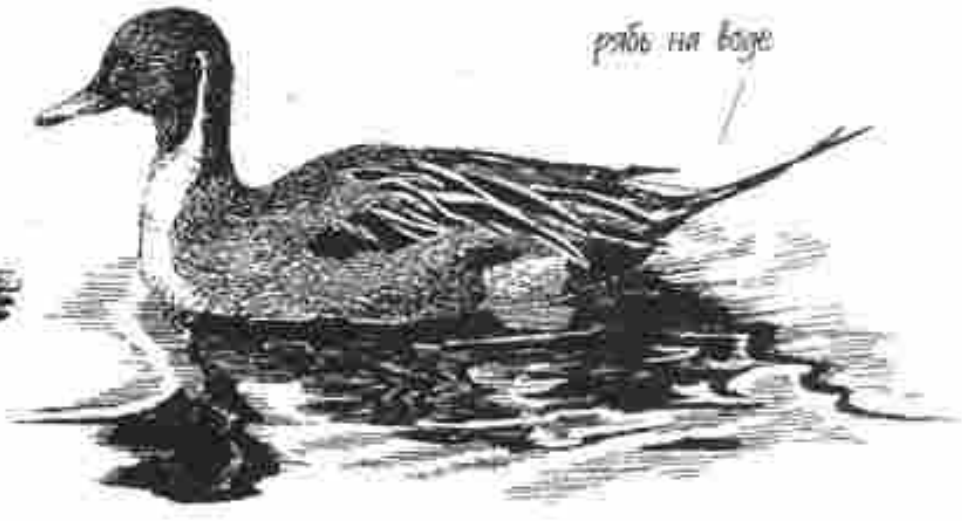

Это отражение лодки на волнующейся, покрытой рябью воде было нарисовано короткими линиями, нанесенными на бумагу в горизонтальном направлении.

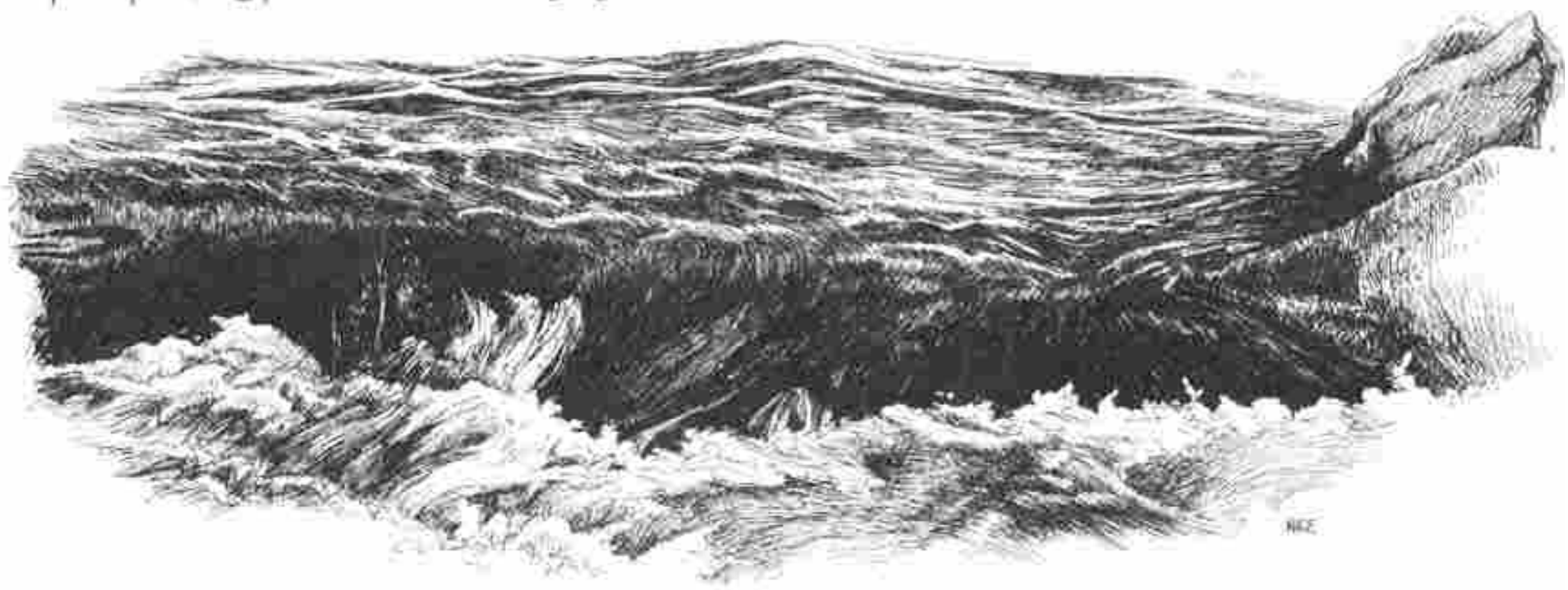
Отражение нарушено, искривлено кругами на воде.

рябь на воде

Набросок реки, вздувшейся от весенних дождей.

Вода в движении

Контурные линии точно повторяют движение воды от маленьких барашков до белой пены на гребнях высоких бушующих волн. К перекрестной штриховке добавьте текстуру, к волнистым линиям — больше ритма, к запутанным — свободы, размашистой легкости, и вы получите как раз те штрихи, которые нужны для изображения воды в движении.

Эти волны нарисованы контурными линиями (4×0).

"Барашки" образуются, когда вода на камнях вскипает и отлетает, отскакивает к тому самому месту, откуда она пришла, где началась. Прерванные, не сплошные запутанные линии хорошо отображают тонкую и нежную бурную пену.

Набросок, сделанный мягкими, перетекающими друг в друга линиями, достоверно изображает белую пену на гребнях волн. Был использован рапидограф с наконечником 3×0.

"Отражение берез в воде", 8 × 10½ , рисунок сделан автором книги. Размер оригинала рисунка 4 × 10, 3 × 9 и 1. Глубокая, плавно текущая вода на поверхности кажется спокойной, благодаря чему получается хорошее четкое отражение. Но когда ветер отбрасывает противоположный, такие как изображенный здесь покрытый травой берег, то вода начинает рябь и нарушается четкость отражения (собственность Susan Scherwe Publication, Inc).

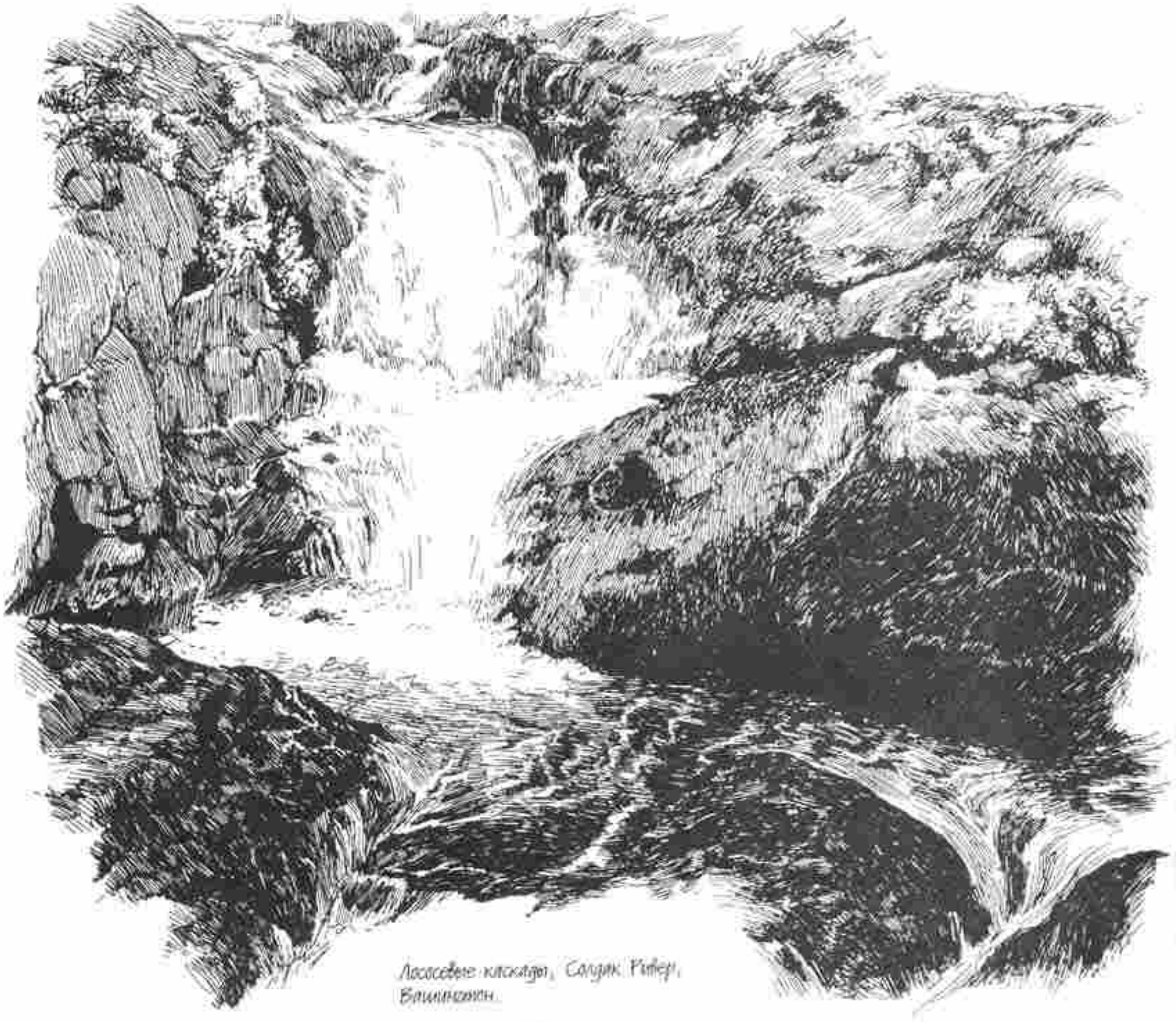

Водопады

Наиболее важный момент в изображении водопадов – контраст, противопоставление белой пены на воде и кружевных брызг темному каменному руслу. Основная цель состоит в том, чтобы сохранить легкость и нежность, изысканность пенистой воды, а также чистоту и мощь бушующих гребней волн. Чтобы достичь нужного результата, необходимо свести работу над белой пенистой водой к минимуму, нанося лишь штрихи, необходимые для выявления формы, тени и направления потока.

Я использую контурные или параллельные линии для передачи направления и формы падающей воды. Тени или камни, скрытые под водой, изображаются с помощью уменьшения расстояния между этими линиями. Однако чрезмерная проработка тушью делает поток воды грязным.

Пена и водяные брызги должны выглядеть просто, их следует лишь слегка прорисовывать точками и прерывистыми запутанными линиями.

Лососевые каскады, Солдиз Ривер, Вашингтон.

Этот рисунок был сделан с натуры (3×0, 4×0 и 1).

Водопады в штате Айдахо. Набросок сделан с натуры с помощью рапидографа 3Х0.

Густую водную пыль можно нарисовать обобщенно, небольшим количеством штрихов.

Внизу — каскад, отрезанный тип водопада (водопад, где вода течет по уступам, ступенькам). Обратите внимание на камни на дне реки.

Простой одноступенчатый водопад. Контурная линия показывает направление течения воды.

Простыми прерывистыми запутанными линиями изображают поверхность воды.

Водопады Ливен, Национальный парк Инхо, Канадские Скалистые горы.

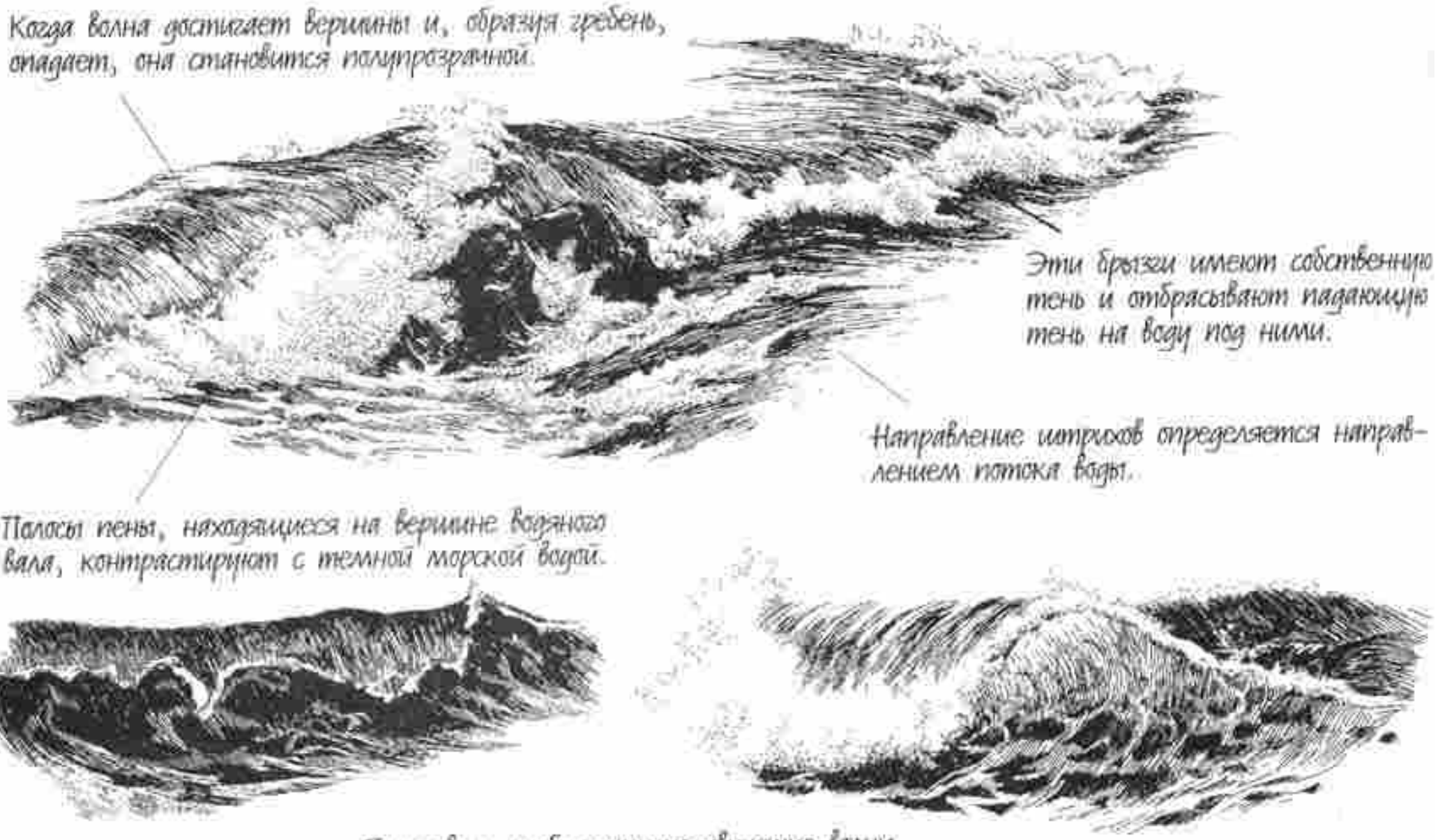
Водопады Бикхена в устье реки Колумбия, штат Орегон (3×0 и 4×0).

Прибой (высокая волна)

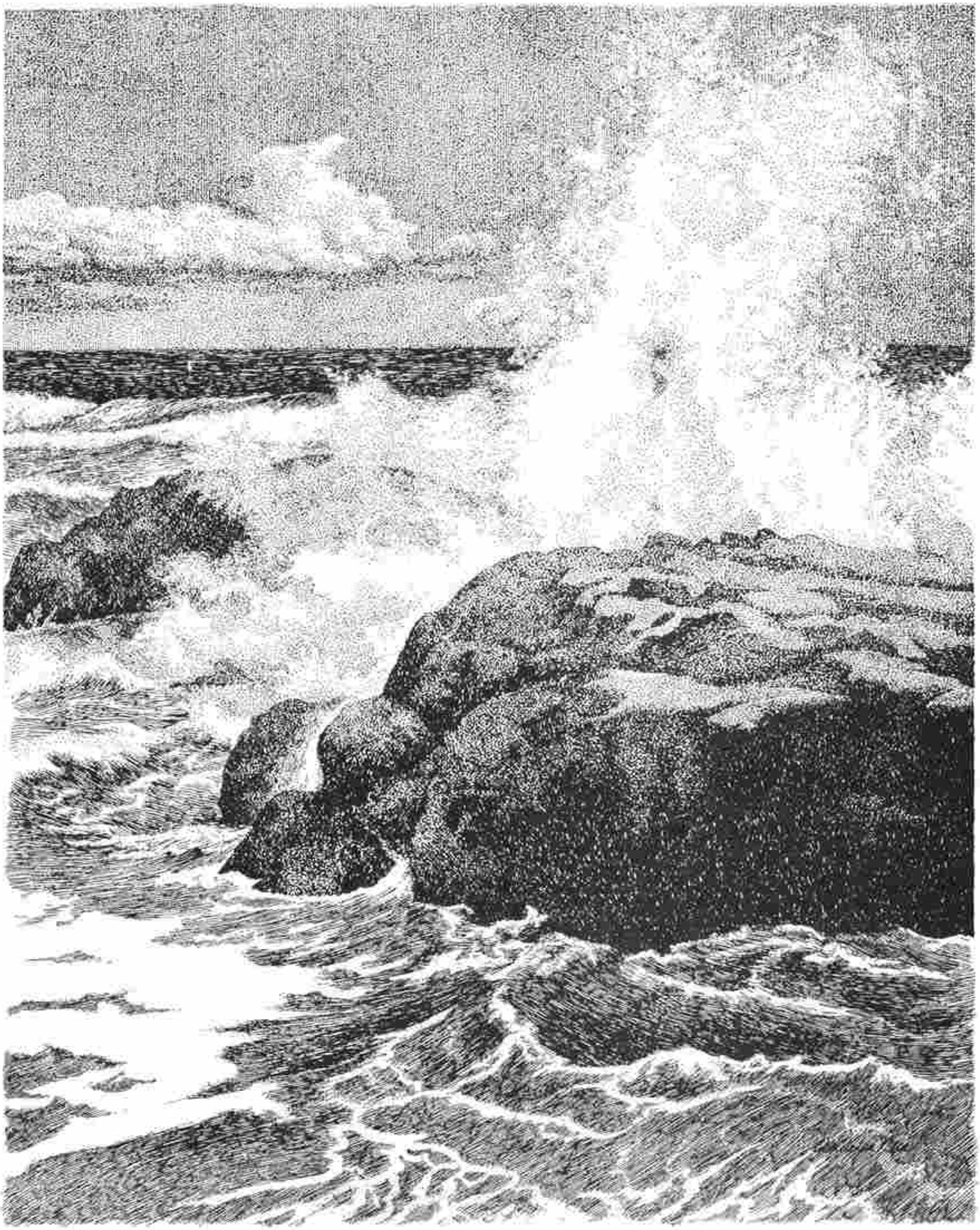
Прибой — водяной вал, возникающий, когда волна разбивается о берег. Прибой соединяет в себе и волну, и белую пенную воду, которые гармонично смешаны Матерью Природой. Поэтому те виды штриховки, которые используются для изображения этих различных состояний воды, применяются при изображении прибоя все вместе.

Достаточно сложно нарисовать какую-то определенную понравившуюся волну с натуры. Каждая волна, набегая на берег, разбивается о него по-особенному и уходит назад. Ни одна волна не похожа на другую. Прибой — объект, требующий наблюдательности, многочисленных зарисовок и набросков с натуры, а также нескольких отснятых фотопленок, которые помогут раскрыть все секреты.

Примечание: работая на горячепрессованном картоне, накладывайте тонкий слой корректировочной жидкости для того, чтобы защитить нежные, изящные брызги, пену и пенную воду во время работы над задним планом.

Зарисовки, изображающие движение волны.

"Встреча скалы с морем", 8×10, рисунок сделан автором книги. Размер наконечника рапидографа 3×0 и 0.

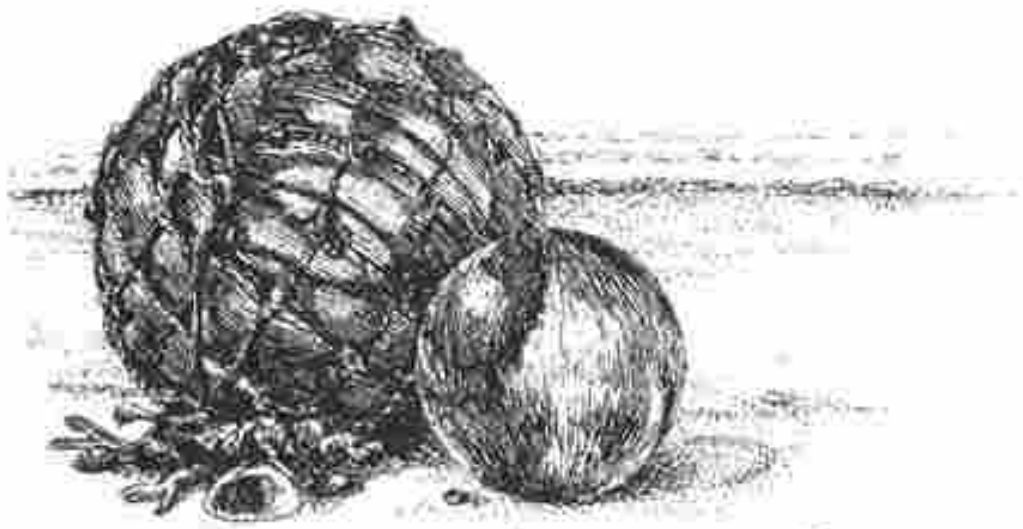
Береговая полоса в штате Орегон.

Лужицы, образующиеся во время прилива; Оаи, Гавайи.

Морские пейзажи (марины)

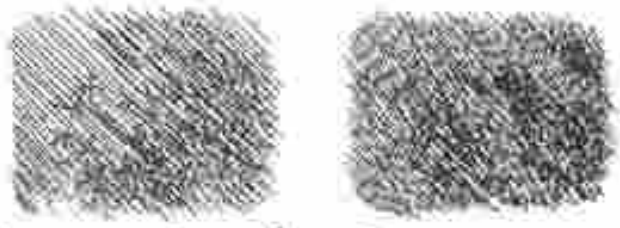
Морские пейзажи предоставляют художнику возможность соединить вместе землю, море и небо и создать потрясающие контрасты и текстуры; рисуя их, вы должны также пытаться достичь идеального равновесия в организации композиционного материала. Океан сам по себе представляет горизонтальную поверхность с рядами волн, пересекающими ее, и гребнями бурунов, поднимающимися вертикально. Искусное добавление таких элементов, как облака, камни, трава на берегу, люди, лодки и т. п., может сделать композицию более интересной и уравновешенной.

Стеклянные поплавки, раковины и морские водоросли, принесенные приливом.

Полуостров Кейп-Код.

Изъеденный ржавчиной, покрытый коррозией металл.

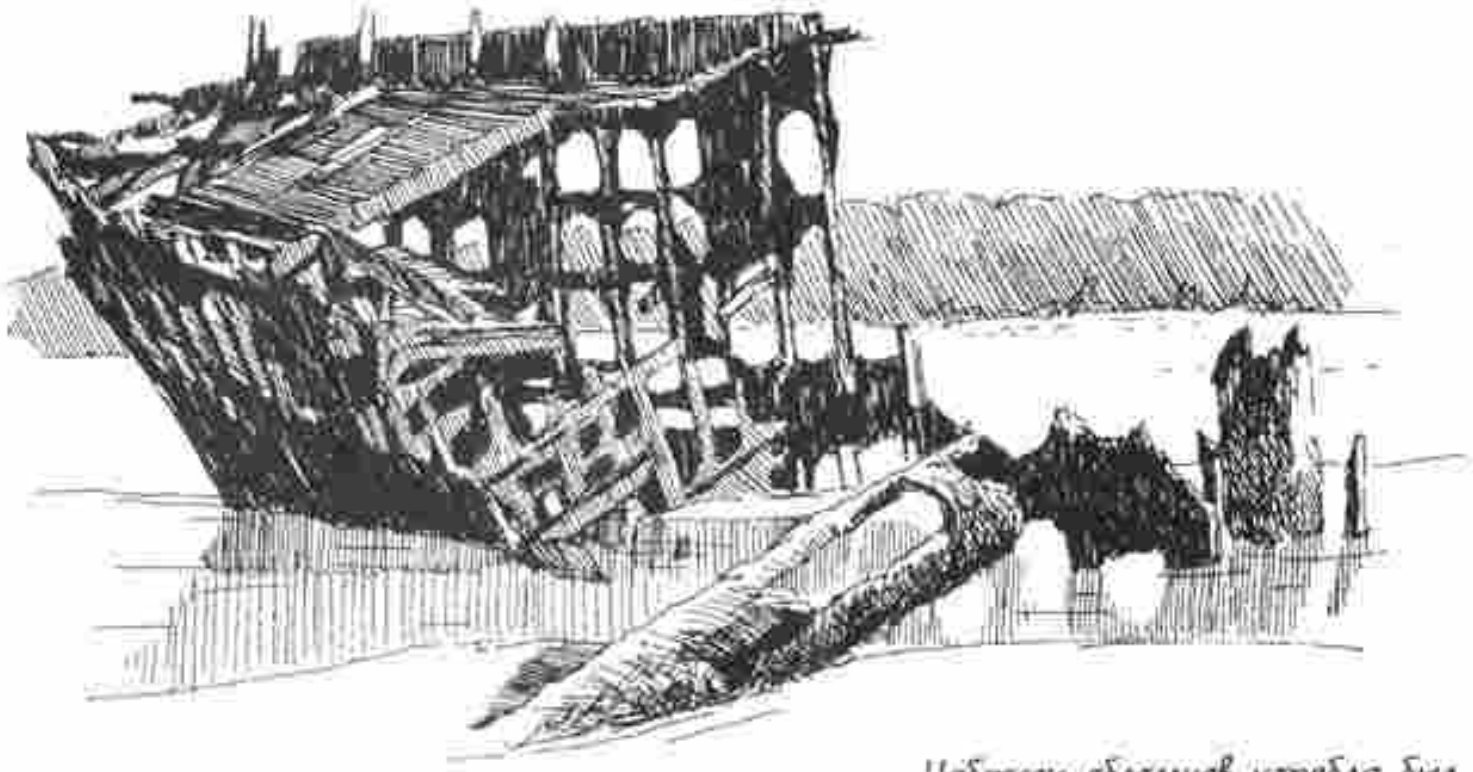

Металл, полежавший в воде, покрытый водорослями.

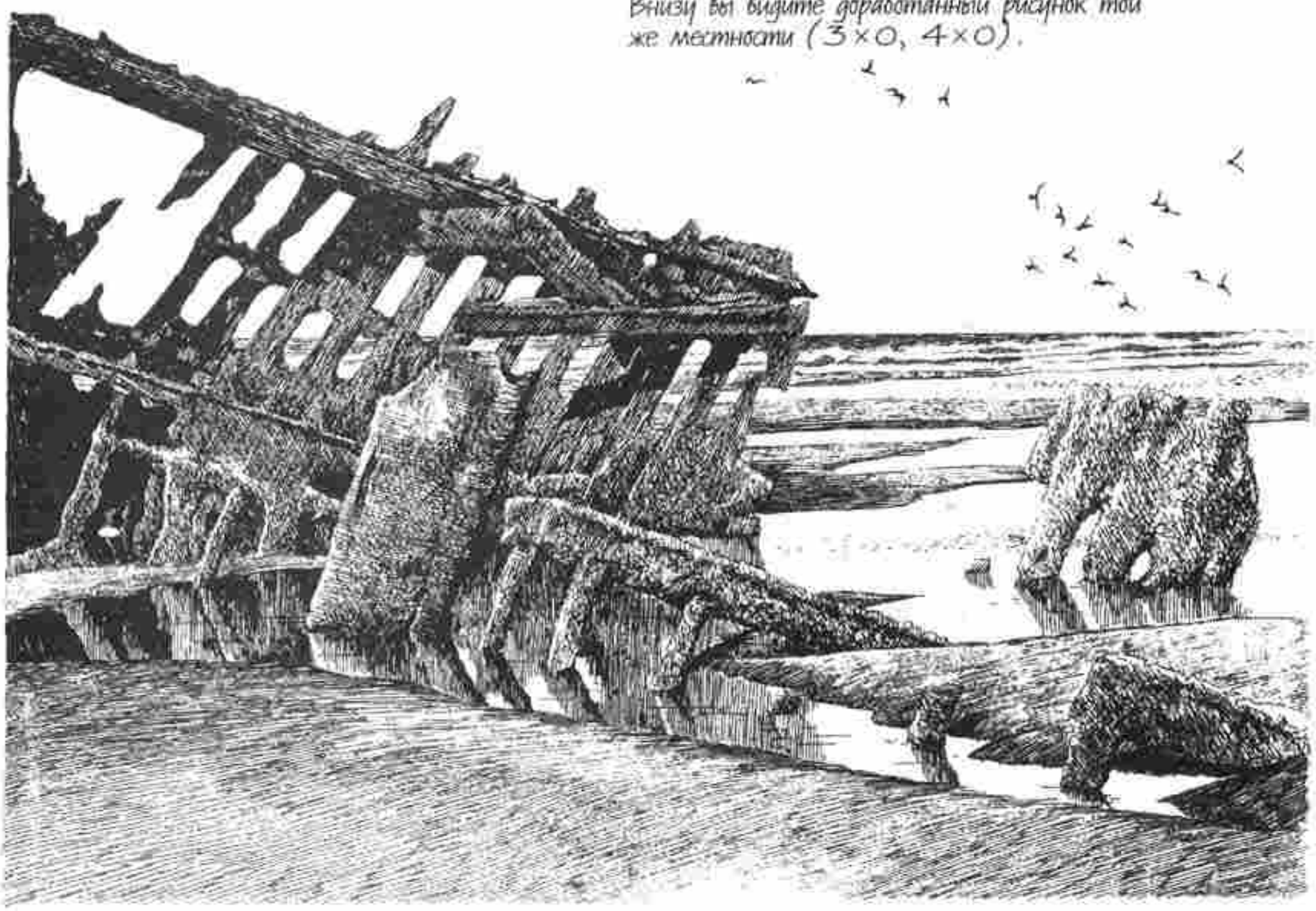
Изображение разлимных текстур

мокрый песок

Набросок обломков корабля был сделан за полчаса на северном берегу штата Орегон (размер наконечника рапидографа 3×0). Внизу вы видите доработанный рисунок той же местности (3×0, 4×0).

Изображение различных текстур и наброски, рисуемые на природе, дают художнику возможность экспериментировать с различными видами штриховки, со светотенью и организацией композиционного материала. Все эти элементы можно впоследствии объединить в окончательной версии произведения.

Глава девятая

ДОМА И ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ

Цель художника, рисующего здания, — воспроизвести на плоскости трехмерные объекты в соответствии с законами перспективы. Линии таких рисунков должны быть геометрически точны, так что часто никак не обойтись без использования чертежных инструментов. Законченный рисунок можно использовать для того, чтобы воспроизвести внешний вид проектируемой постройки или дополнить документацию к уже существующей.

В наброске, сделанном от руки, больше внимания обращается на сущность рисуемого здания, а не на точность всех измерений и соблюдение масштаба. В наброске, сделанном от руки, важна техника и фантазия художника. Однако даже в таком свободном рисунке должно отражаться хорошее понимание художником формы и знание законов перспективы, чтобы рисунок выглядел правдоподобно.

В этом рисунке акцент делается на архитектурную форму. Для того, чтобы точно передать все параметры здания, была использована линейка.

На рисунке, сделанном от руки, изображен дом автора книги. Точность формы не так важна, как техника и мастерство художника. Поэтому линейка не использовалась.

Текстуры, используемые при рисовании домов на расстоянии.

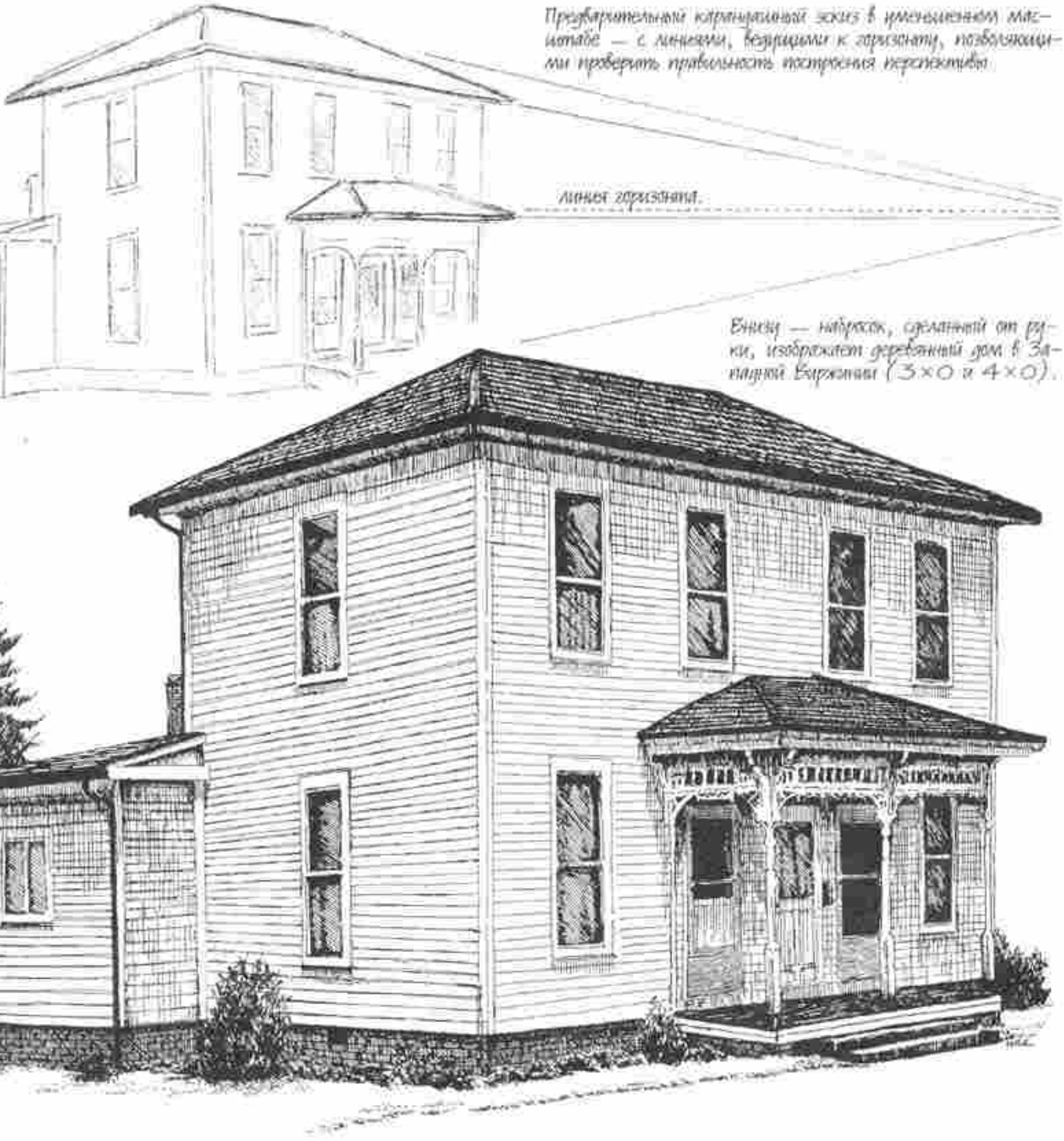

Предварительный карандашный эскиз в уменьшенном масштабе — с линиями, ведущими к горизонту, позволяющими проверить правильность построения перспективы.

Внизу — набросок, сделанный от руки, изображает деревянный дом в Западной Вирджинии (3×0 и 4×0).

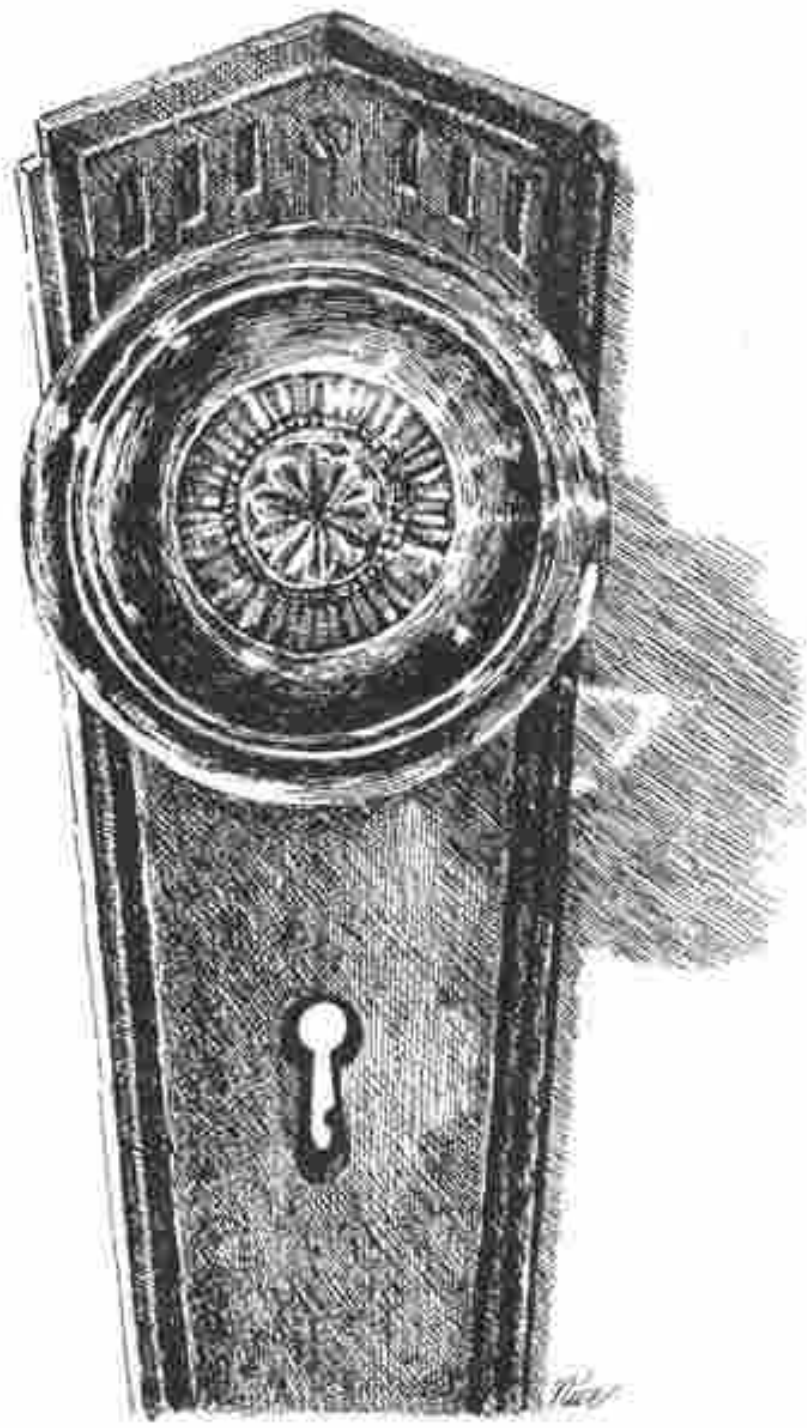
"Особняк в викторианском стиле".
8½ × 11, нарисованный автором книги.

Особенностью "особняка в Викторианском стиле" (предыдущая страница) является смешение стилей. Для того, чтобы максимально точно изобразить некоторые замысловатые детали, такие как каменная кладка, была использована линейка. Менее сложные части рисунка были нарисованы от руки. В результате мы видим очень солидное сооружение, не лишенное изящества.

Заброшенный южный особняк (внизу) и усадьба с покосившимися стенами (справа) были нарисованы полностью от руки — прямым линиям как второстепенному элементу уделялось мало внимания. Эта небрежная схематичная манера добавляет обеим постройкам ощущение старины и изношенности. Дом владельцев плантаций кажется окутанным воспоминаниями о своем блестящем прошлом. Манера и текстура могут сильно влиять на настроение рисунка.

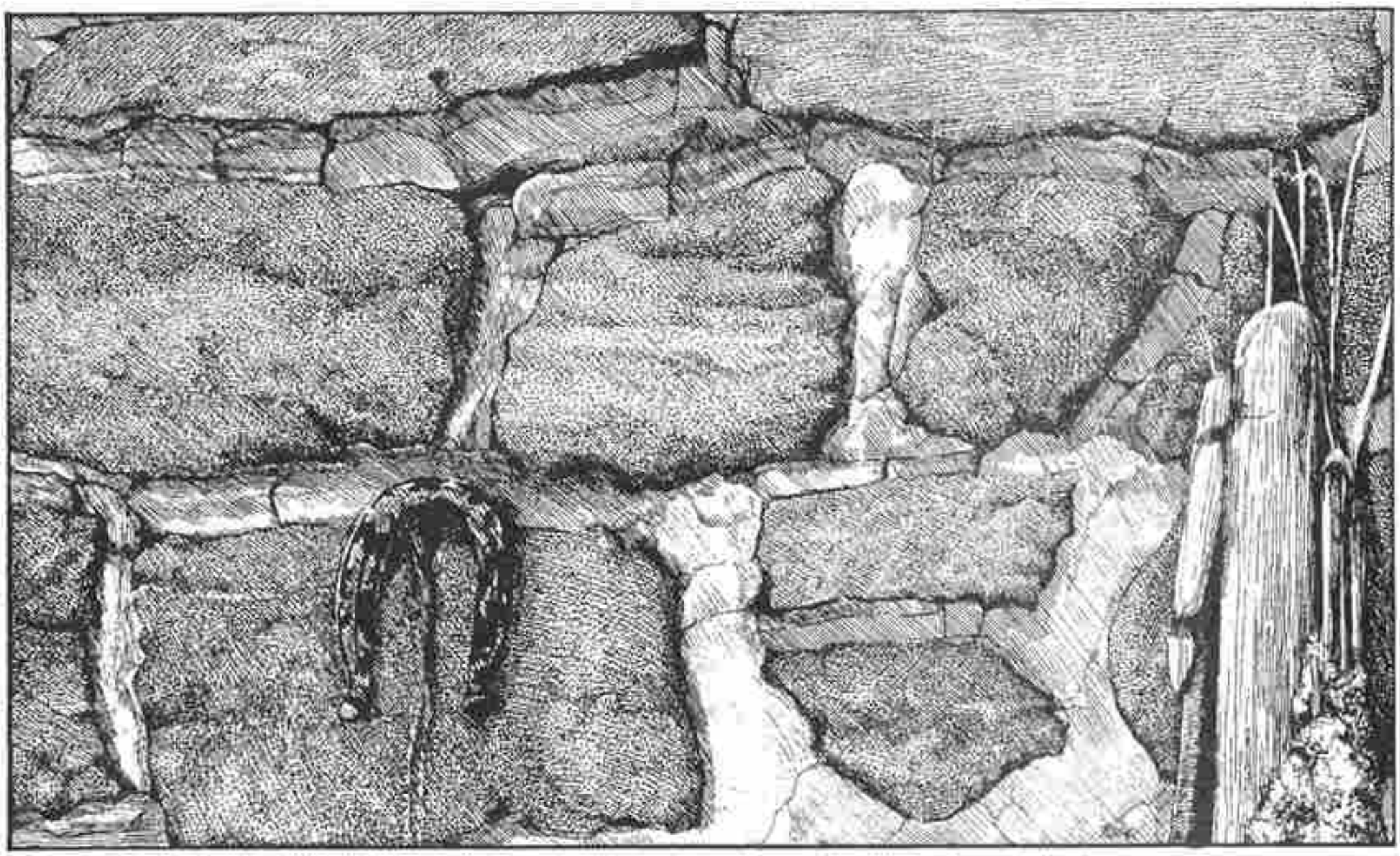

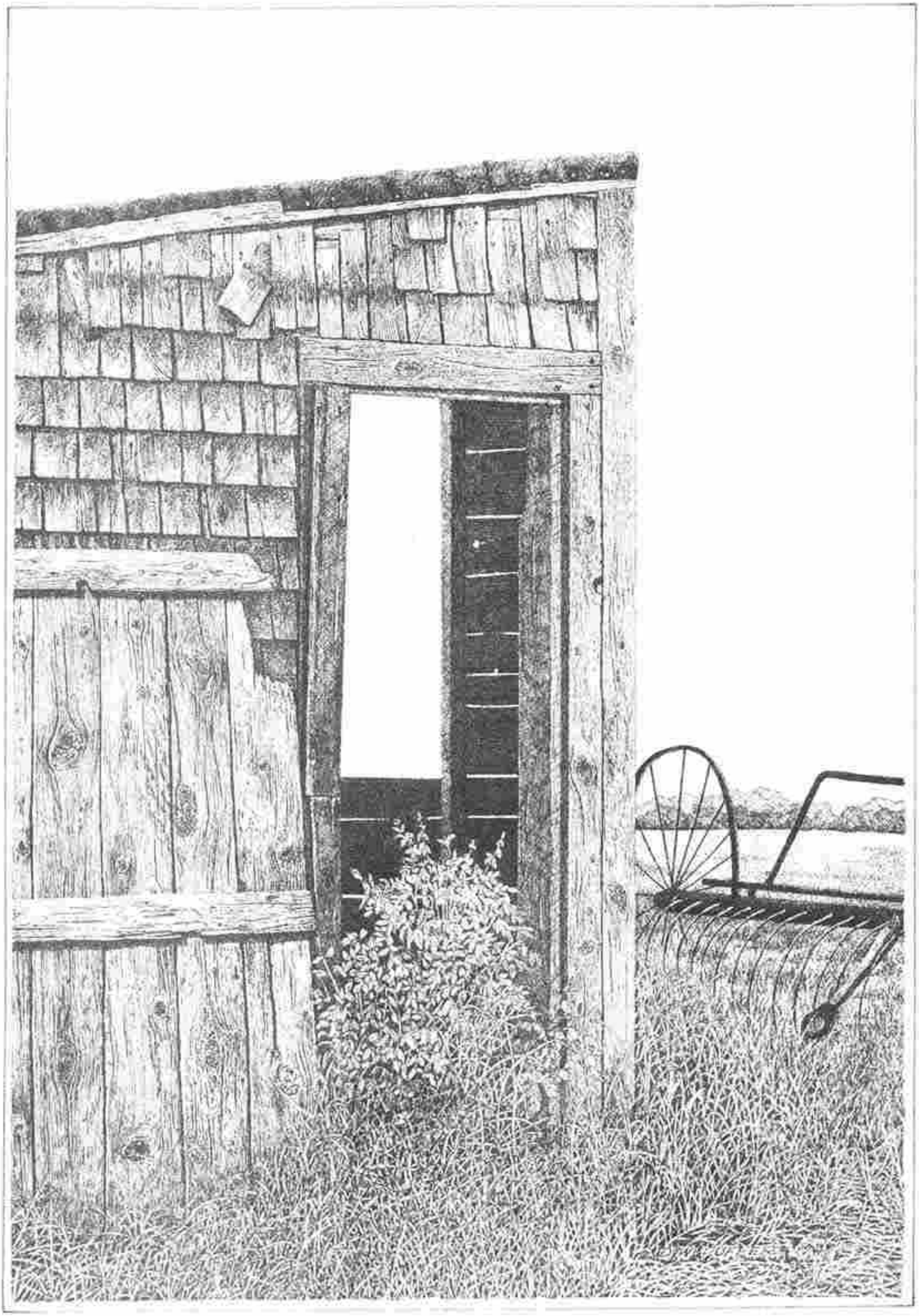
Когда строения находятся близко, внимание обращается на мелкие детали. Иногда небольшой элемент здания достаточно привлекателен по форме и текстуре, чтобы по нему можно было получить представление об особенностях всей композиции.

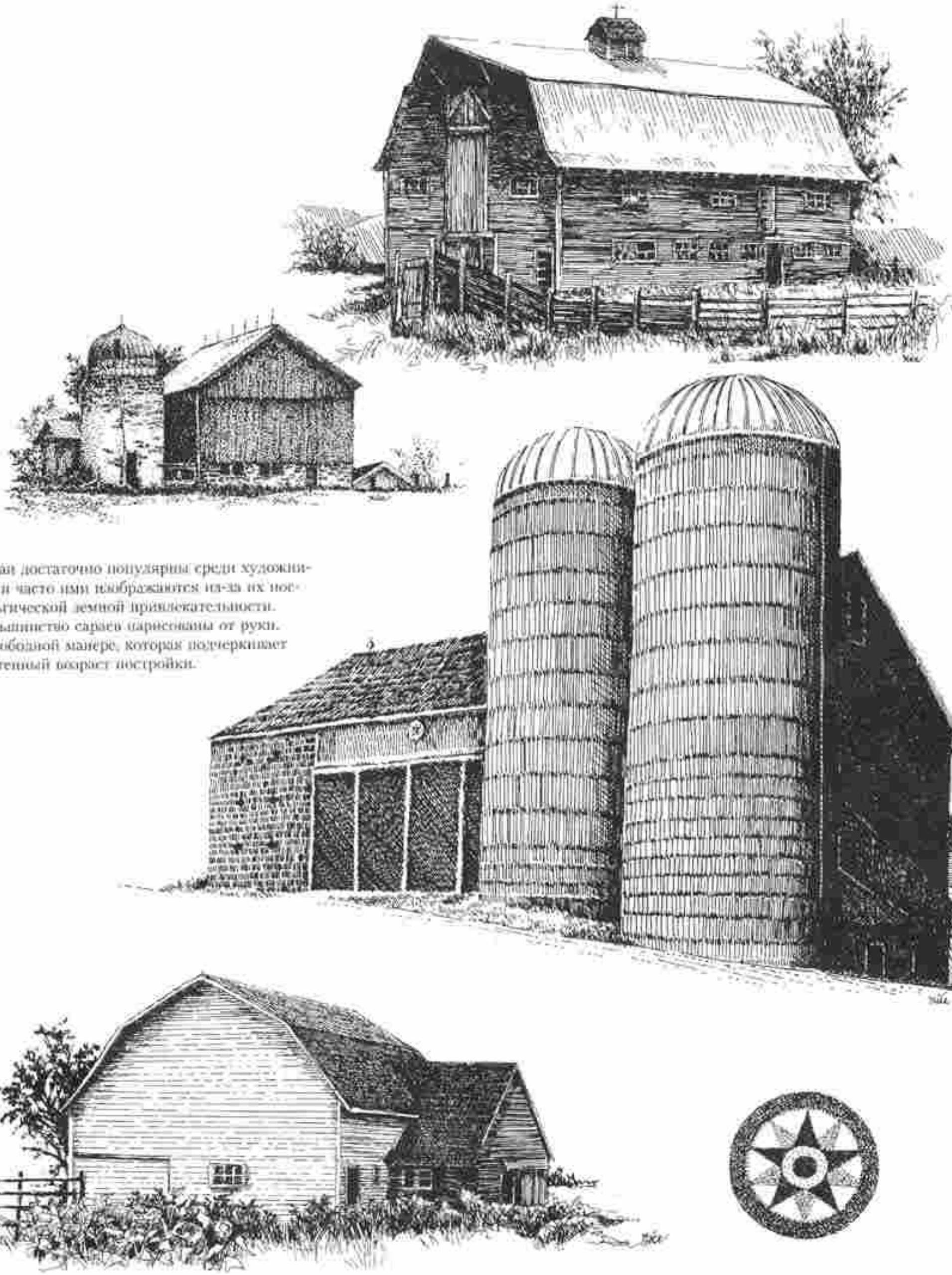
При изображении стеклянного предмета, — например, этой старинной круглой дверной ручки — его форма должна быть проработана также тщательно, как и формы предметов, видимых через стекло. Правильно выявленные участки света, тени и рефлексов передадут прозрачность предмета, в то время как проработка контурными линиями создаст гладкую стеклянную фактуру.

В композиции, изображающей каменную кладку (внизу), для создания максимально текстурированной поверхности рисунка были применены все виды штриховки, кроме соприкасающихся линий.

"Курятник" (справа). 7×10, художник Дэн Пафферо. Дэн решил нарисовать только часть строения, сконцентрировав внимание на зарослях травы и обветшавших от времени и непогод стенах.

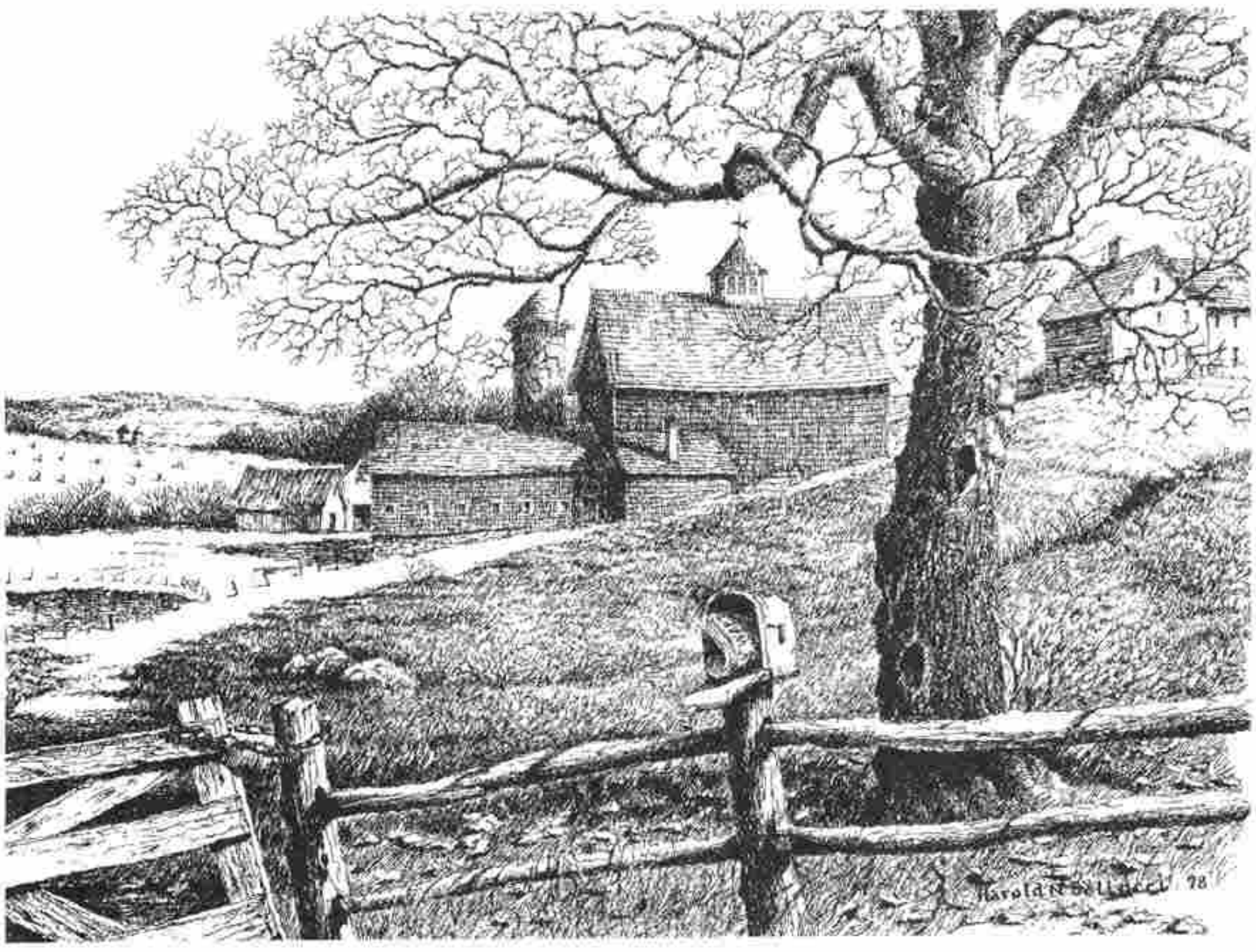

Сараи достаточно популярны среди художников и часто ими изображаются из-за их ностальгической земной привлекательности. Большинство сараев нарисованы от руки, в свободной манере, которая подчеркивает почтенный возраст постройки.

Пейзаж, изображающий ферму в Новой Англии (вверху) сделан художником из Коннектикута Гарольдом Белуччи. Это хороший пример того, каким привлекательным может быть рисунок, сделанный в свободной манере. Художник удачно объединил тонкую штриховку запутанными линиями и внимание к деталям, что породило ностальгический пейзаж, интересный своей фактурой и контрастами. Рисунок 8½ × 11, входит в серию "Проселочные дороги Америки".

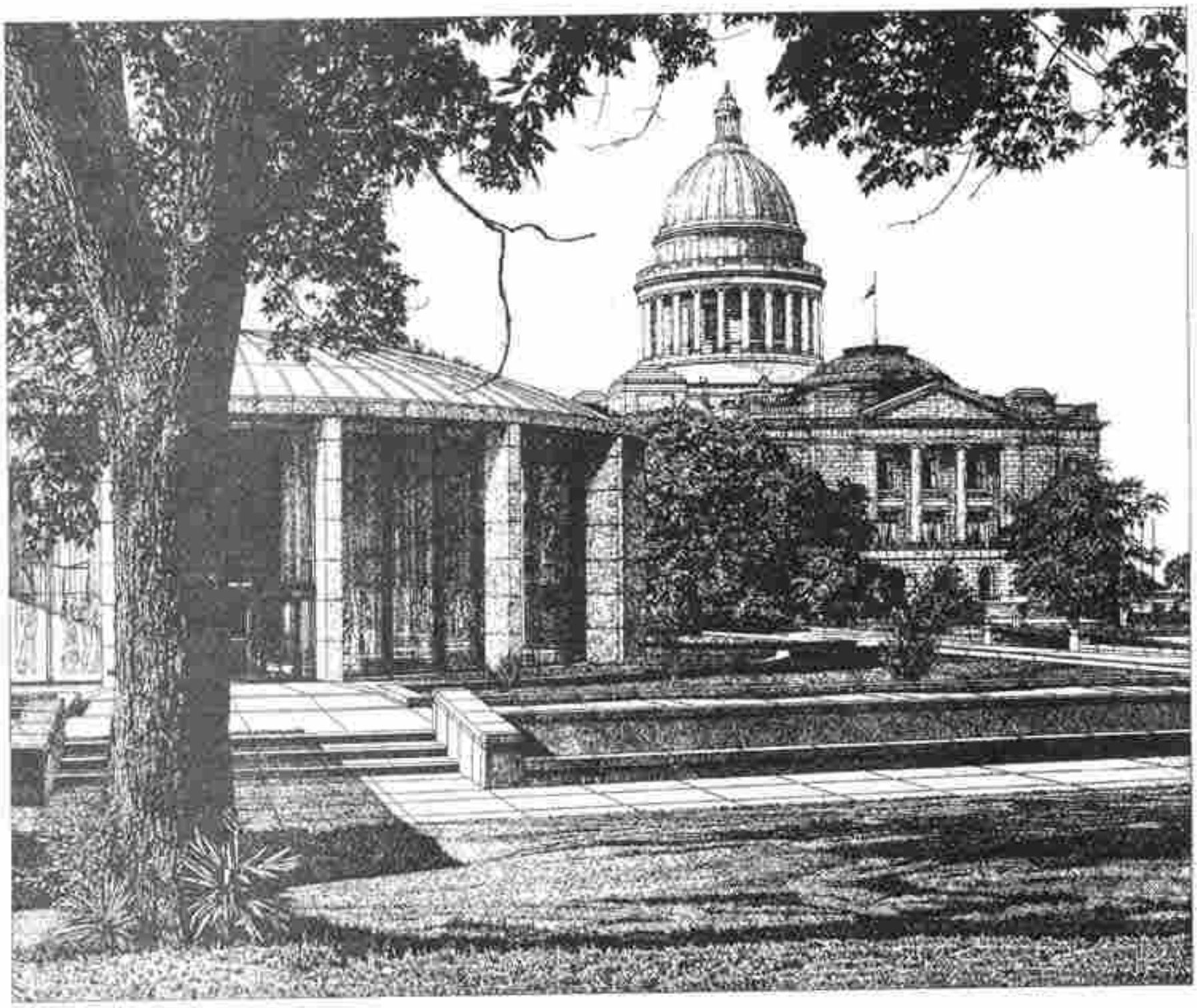
"Старик с собакой на пороге хижины", 11×20, художник Ричард Деспайн. Его любовь к деталям помогла уловить неприхотливое очарование сельской местности и сделала работу очень искренней. Он мастерски смешал архитектурную и свободную манеру исполнения рисунка, чтобы как можно более реалистично передать местный колорит и историческое своеобразие. Его рисунок искусно проработан тонкими линиями с использованием всех семи типов штриховки. © 1979 by Richard DeSpain.

"Навигатор С-В0", 20×16, автор Ричара Деспайн. Призмы, используемые для изображения архитектурных сооружений, успешно могут применяться также для воспроизведения различных механизмов. Как это можно видеть по работе Деспайна, для того чтобы сложный рисунок не выглядел смазанным и запутанным, важно использовать контраст.

"Территория Капитолия", 11×14, художник Ричард Деспайн. Точные линии, в сочетании с удачным использованием фактуры и контрастов, создают в этой композиции драматическое настроение.
© 1982 by Richard DeSpain.

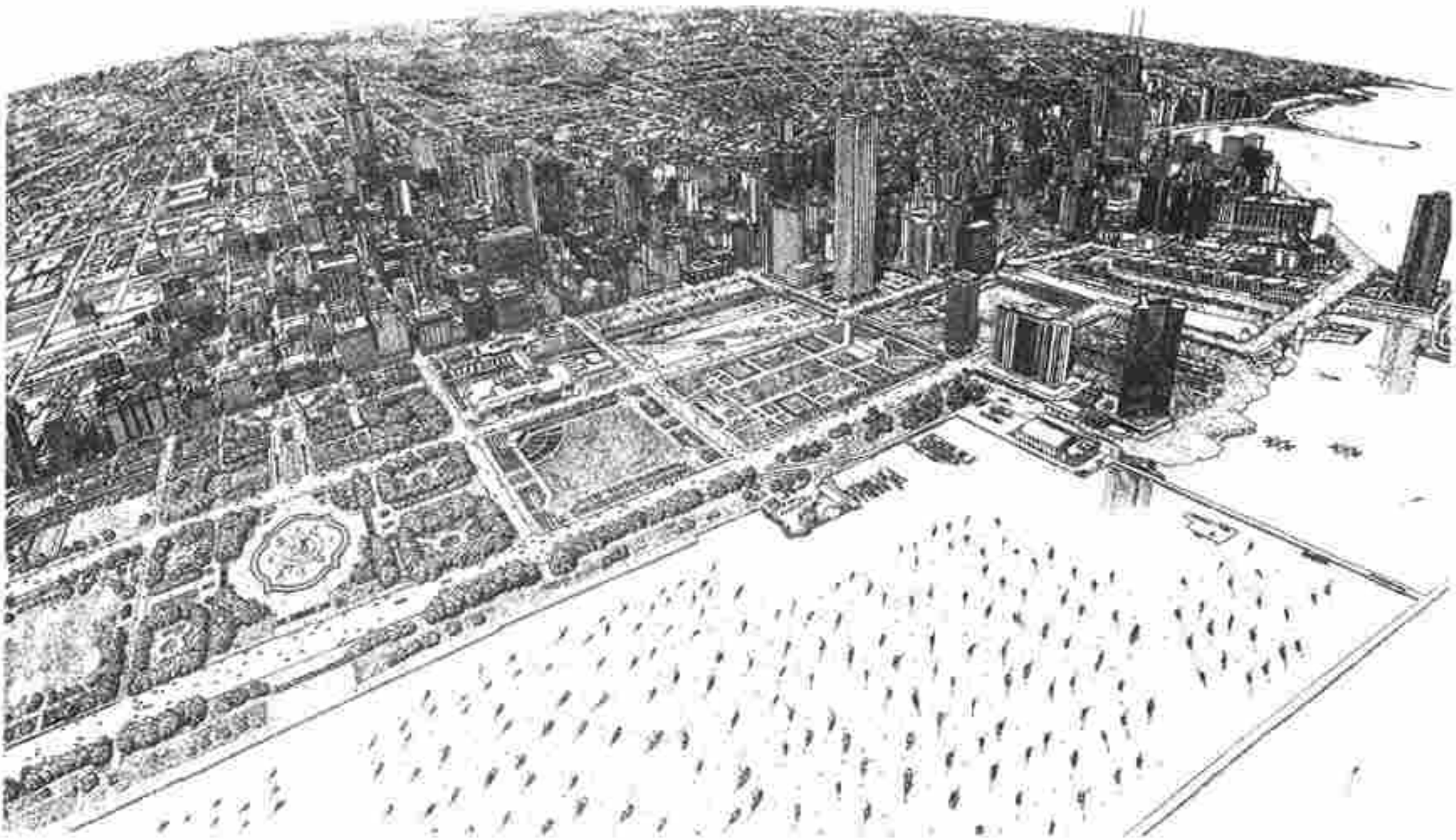

Увеличенный фрагмент рисунка Альберта Лоренца **"Чикаго"**

"Хьюстон" (справа), 20×26, художник Альберт Лоренц. Умелое использование законов перспективы и изогнутые очертания заднего плана придают пейзажу крупнейшего города Техаса ощущение безграничности.

"Чикаго" (внизу), 19×27, автор Альберт Лоренц. Это городской пейзаж, мастерски воспроизведенный при помощи точных линий и точечной штриховки. Лоренц — известный американский иллюстратор, изображающий архитектурные сооружения.
Всегда демонстрируя богатое воображение и художественное мастерство, его манера варьируется от традиционной перспективы до выпуклых, как в рыбьем глазу, панорам, таких как на этой и соседней страницах.
© 1982 by Albert Lorenz.

Увеличенный фрагмент рисунка Альберта Лоренца "**Хьюстон**".

Глава десятая

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Как сказано в пятой главе, художник начинает рисовать животное с нанесения карандашом основных геометрических фигур, составляющих форму тела животного. Если животное покрыто длинной густой шерстью, эти фигуры могут быть смазанными, нечеткими. При прорисовке контура шерсти, а не тела под ним, теряется определенность формы и в результате на рисунке будет изображен бесформенный комок шерсти.

Контуры тела легче увидеть, если у вас есть хотя бы начальные знания об особенностях строения тела животных. Как вы можете видеть на примере скелета справа, существуют некоторые структурные элементы, общие для всех животных — такие как, например, ребра и плечевые кости, тазовые кости и позвоночник. Хотя кости ног у большинства животных имеют одинаковые соединения, они могут различаться по форме и длине. У длинноногих травоядных животных имеется эквивалент человеческой стопы и щиколотки, находящийся примерно в середине ноги, в то время как стопа медведя полностью лежит на земле.

Ребра составляют основу грудной клетки животного. Если смотреть на грудную клетку сбоку, она кажется овальной. Спереди она выглядит скорее круглой и располагается между плечевой костью и бедром.

Лопатка и плечевая кость, соединяясь, образуют плечо, по форме напоминающее букву V, расположенную углом вперед. Тазовая кость и бедро также образуют букву V, но в этом случае ее узкая часть указывает назад. Эти острые углы могут быть видны под кожей короткошерстого животного, образуя контуры плеч, бедер и крестца.

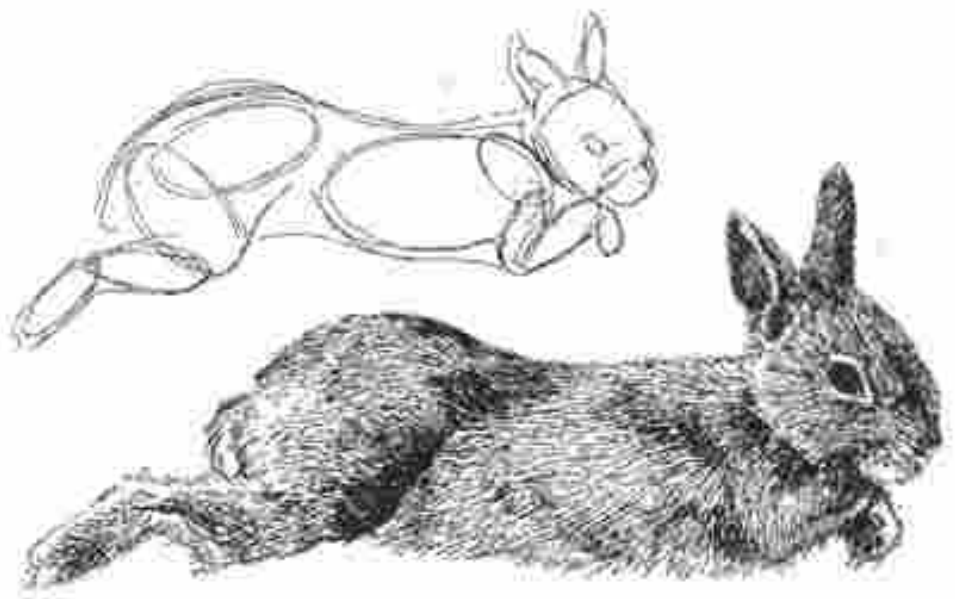
Хотя очертания шеи и позвоночника у большинства животных очень похожи, длина костей сильно варьируется, отчего и выглядят по-разному жираф и короткошеий бык.

Если вы ознакомитесь с базовым, обобщенным скелетом животного, вам будет гораздо проще нарисовать форму его тела. Скелеты животных различаются не столько способом соединения костей между собой, сколько длиной и формой каждой отдельной кости.

Хотя вы и не можете увидеть скелет каждого животного, внешние выпуклости и изгибы, образованные костями, можно увидеть, изучить и использовать в качестве основы для рисунков животных.

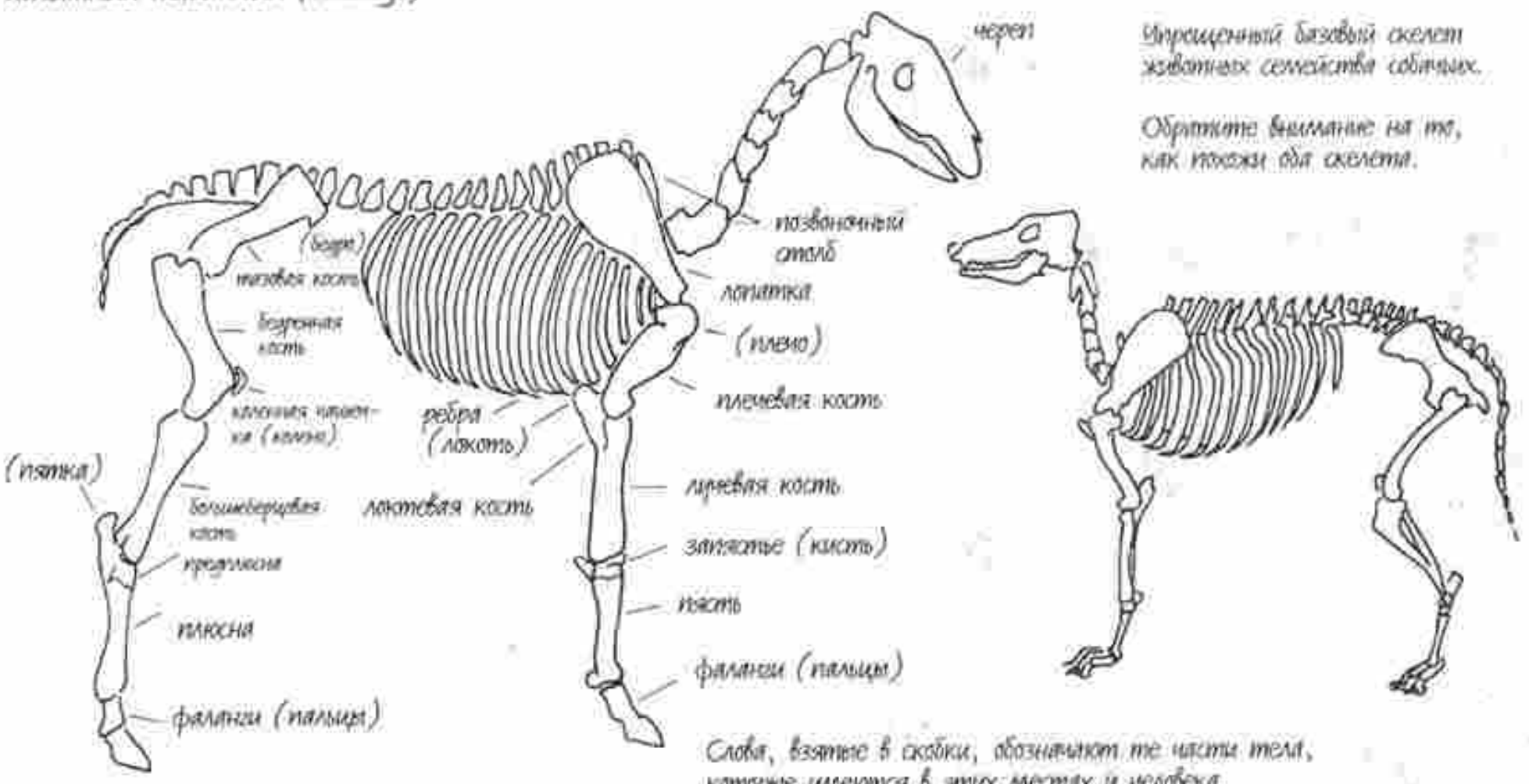

Длинношерстый пушистый кролик — контуры тела нечеткие.

Одичавший американский кролик — контуры тела хорошо видны.

Упрощенный базовый скелет копытных животных (лошадь).

Упрощенный базовый скелет животных семейства собачьих.

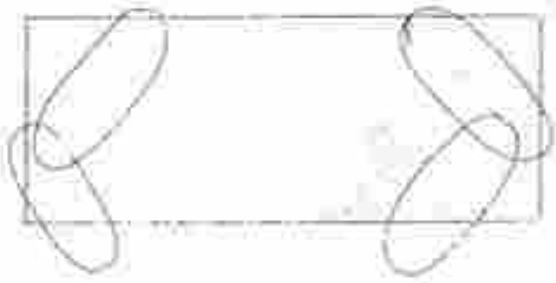
Обратите внимание на то, как похожи два скелета.

Слова, взятые в скобки, обозначают те части тела, которые имеются в этих местах у человека.

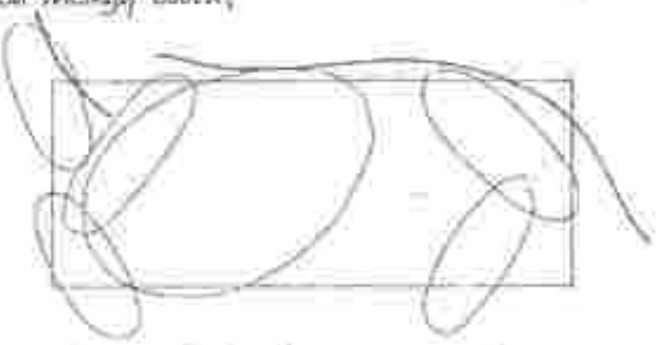
Если вы ознакомитесь с базовым, обобщенным скелетом животного, вам будет гораздо проще нарисовать форму тела животного. Скелеты животных различаются не столько способом соединения костей между собой, сколько длиной и формой каждой отдельной кости.

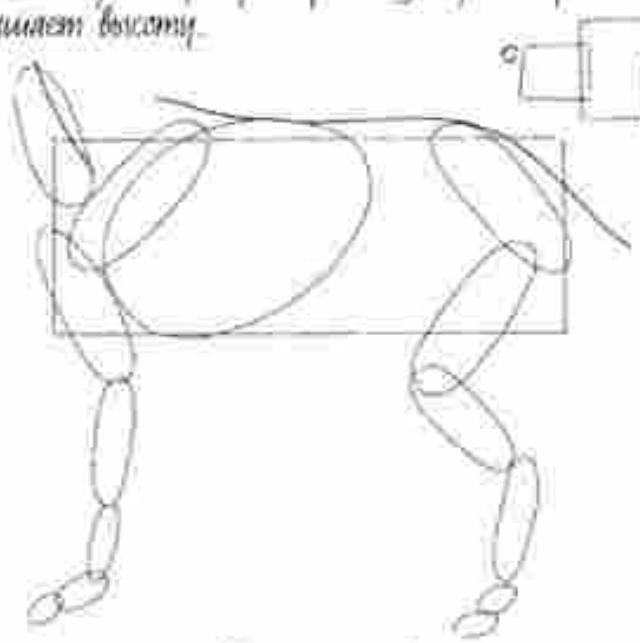
Для того, чтобы нарисовать базовую форму тела собаки, основанную на скелете семейства собачьих, приведенном выше, начните с прямоугольника. У большинства животных длина туловища примерно в два раза превышает высоту.

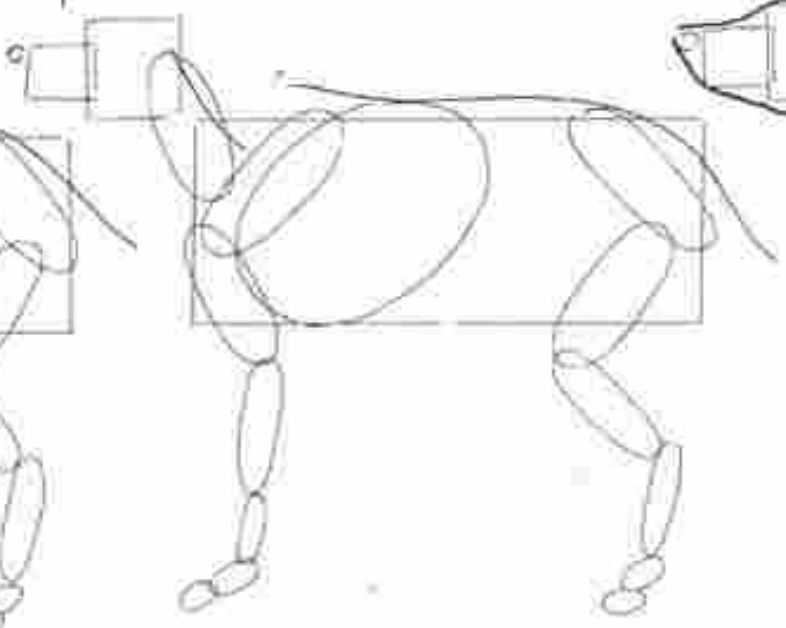
Добавьте длинные, накладывающиеся друг на друга овалы, представляющие собой покрытые плотью берцовые и плечевые кости.

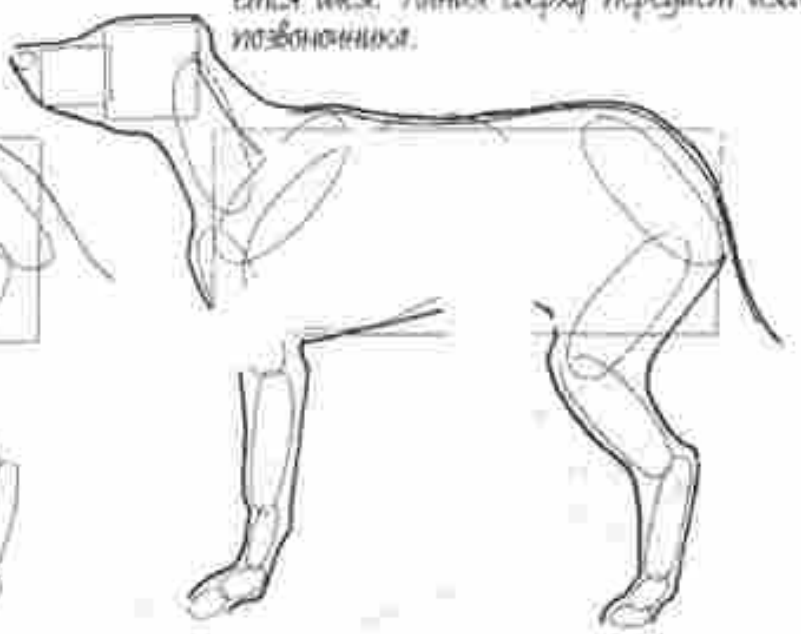
Большой овал будет представлять грудную клетку, в то время как двумя длинными и узкими овалами обозначается шея. Линия сверху передает изгиб позвоночника.

Дополнительные овалы показывают расположение костей конечностей.

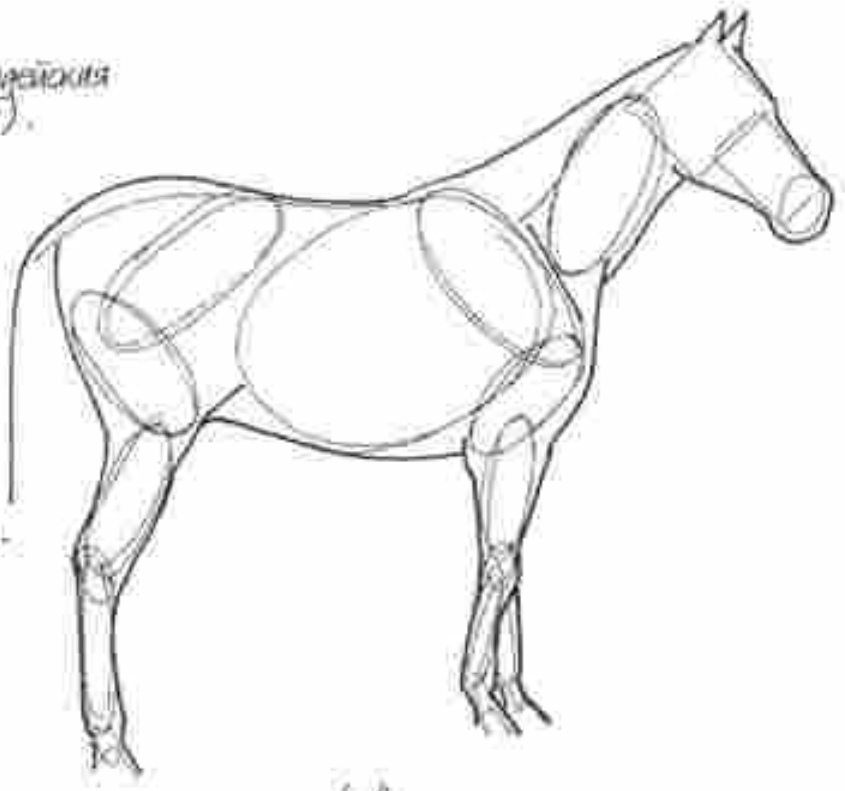
Череп, оканчивающийся к носу, может быть представлен квадратами с маленьким кружком на конце.

По внешнему краю всех этих фигур проведите линию, и вы получите обобщенный образец собачьего тела. Слегка изменив размеры и очертания фигур, вы сможете нарисовать различные виды и породы собак.

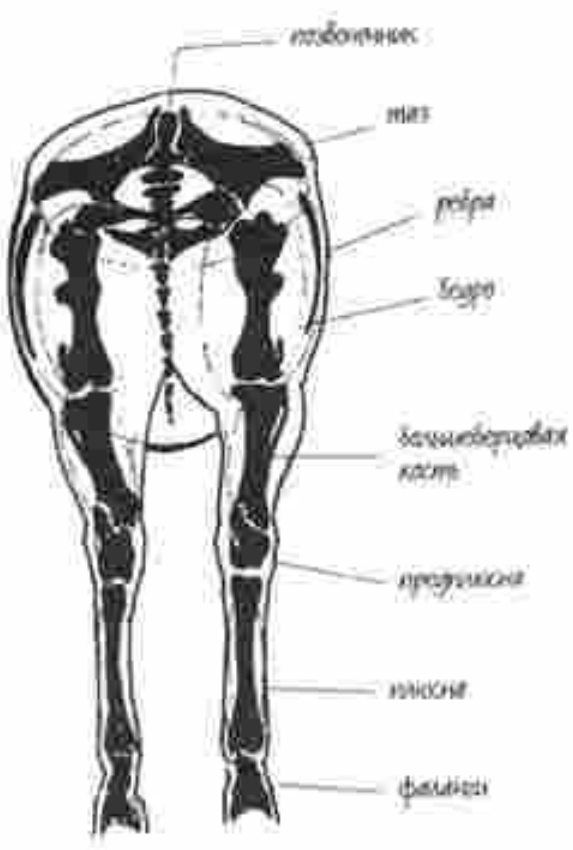

"Леди Та Ви", индейская лошадь (Appaloosa).

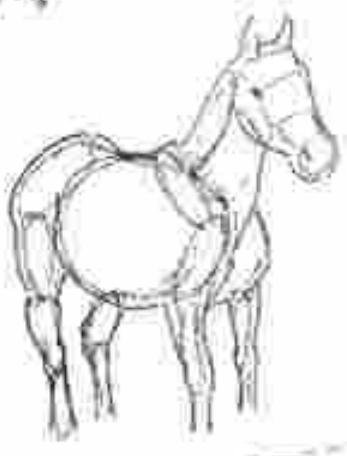

Из всех животных легче всего нарисовать тех, которые стоят прямо, повернувшись боком к художнику. Все контуры тела вытянуты и располагаются именно так, как мы их обычно себе и представляем.

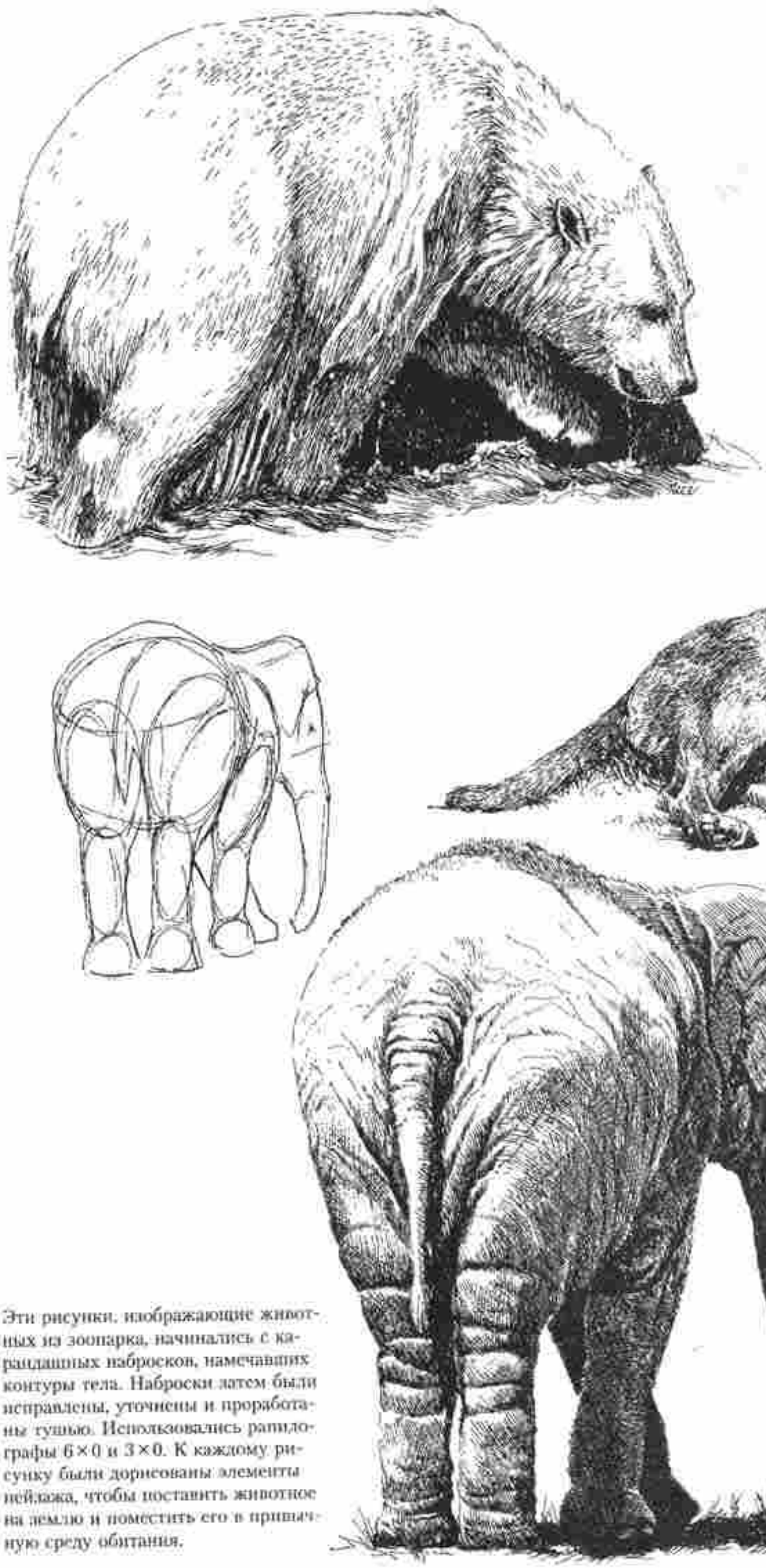
Труднее нарисовать животное, повернутое к нам передом или задом, т. к. этом случае мы его видим в перспективе и должны помнить о соблюдении ее законов.

Интереснее всего рисовать животное в движении. Части тела могут сгибаться и сокращаться в перспективе. Для того чтобы рисунок был убедительным, вы должны хорошо узнать, изучить объект, принимая во внимание его общее телосложение, естественные движения, а также черты характера. Лошади на этих рисунках принадлежат мне. Они были нарисованы как с натуры, так и по фотографиям.

Танец под солнцем — обнаженная лошадь, катающаяся в песке.

Эти рисунки, изображающие животных из зоопарка, начинались с карандашных набросков, намечавших контуры тела. Наброски затем были исправлены, уточнены и проработаны тушью. Использовались рапидографы 6×0 и 3×0. К каждому рисунку были дорисованы элементы пейзажа, чтобы поставить животное на землю и поместить его в привычную среду обитания.

В этих набросках, изображающих двух моих котят — Тигра и Спика, — направление шерсти, окраска и светотень были намечены быстрой, размашистой штриховкой запутанными линями. Использовался рапидограф 3×0.

Как быстро сделать наброски животных

Делая быстрый набросок, художник должен передать основную форму тела животного и его движение в минимальном количестве штрихов. Детали и характерные черты лишь слегка намечаются. Вы можете нанести несколько основных линий карандашом или непосредственно приступить к работе тушью — так чтобы предварительно сделанные штрихи стали основой будущего рисунка. Как и при создании более обстоятельного и детального рисунка, всегда начинайте с изображения контуров туловища, обращая особое внимание на изгибы позвоночника. Затем дорисуйте голову. Обратите особое внимание на ее размер и положение относительно туловища. Когда рисуете конечности, обращайте внимание на их длину и тол-

Пустынная черепаха была нарисована рапидографом 4×0 и заштрихована рапидографом 3×0.

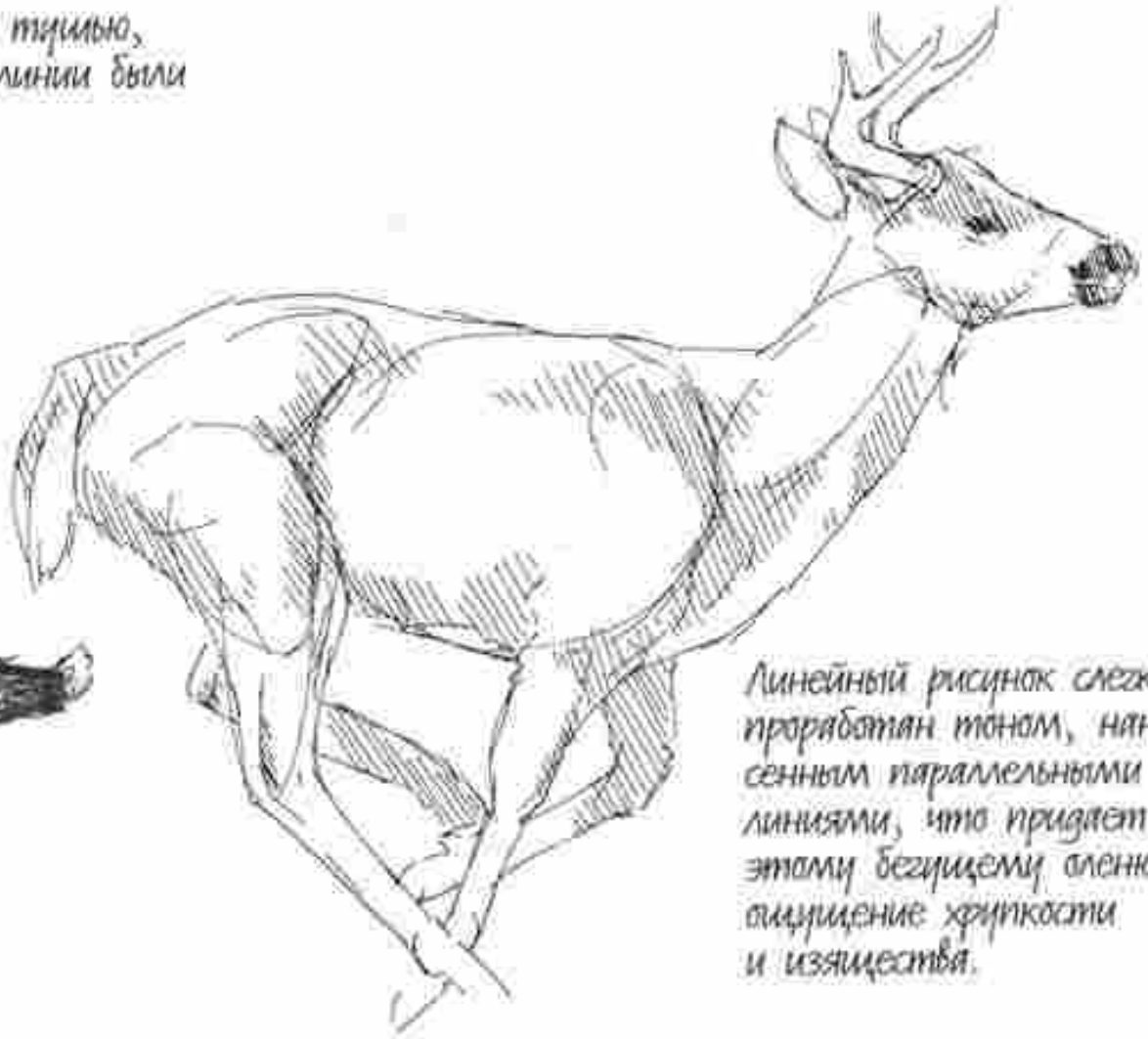
Как можно видеть по рисунку этих сельскохозяйственных животных, несколькими линиями можно передать характер "модели".

Эти два щенка эскимосских лаек нарисованы тушью, разведенной водой, на картоне. Запутанные линии были нанесены рапидографом сверху.

ное положение по отношению к телу. И напоследок найдите сильно затененные участки и заштрихуйте их. Это сделает нарисованную фигуру трехмерной.

Легче всего развить технику быстрого рисования, практикуясь на собственных домашних животных или скоте. Постепенно переходите к изображению менее знакомых животных — в зоопарках, на выставках животных, на различных ярмарках и рынках, в зоомагазинах. Не пренебрегайте и чучелами животных в музеях естествознания. По крайней мере, они стоят смирно все время, пока вы рисуете. В конце концов переходите к изображению животных в их естественных местах обитания. Сидите тихо и позвольте животным приблизиться к вам. Они будут менее пугливы, если вы не будете делать резких движений.

Линейный рисунок слегка проработан тоном, нанесенным параллельными линиями, что придает этому бегущему оленю ощущение хрупкости и изящества.

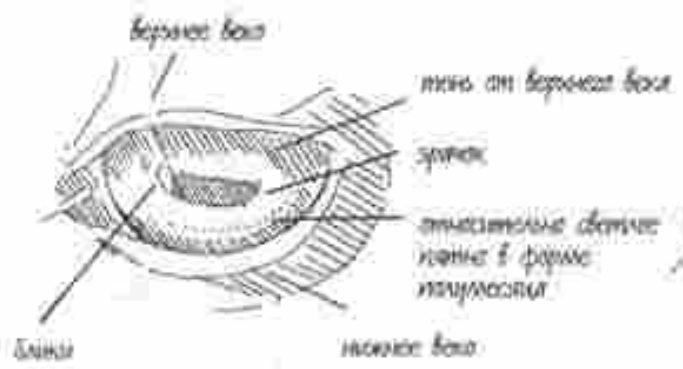
Косатка (рапидограф 3×0).

Набросок волка, сделанный в заповеднике в Тенино, Вашингтон (3×0).

Олень, пересекающий реку, Банф, Британская Колумбия.

Подготовительный рисунок глаза

глазное яблоко оттенено с имитацию контурных линий

ГЛАЗ ОЛЕНЯ

свет отражается от ближнего края нижнего века

дорисованы шерсть

Как нарисовать глаз

Блеск жизни отражается в глазах. Я обычно начинаю прорабатывать тушью окончательную версию рисунка животного именно с глаз. Если законченные глаза недостаточно выразительны, тусклы, тупо смотрят на меня с листа, скорее всего не стоит продолжать работу над этим рисунком.

В основном все глаза имеют шарообразную форму. Они отличаются друг от друга тем, как посажены в глазницы, тем, какой формы веки их окружают, и тем, каким образом эти веки смыкаются вокруг глазного яблока. Форма зрачка у разных животных варьируется от абсолютно круглой до узкой овальной. Размер зрачка изменяется под воздействием света: чем ярче свет, тем меньше зрачок, и наоборот. У представителей одного и того же вида животных радужная оболочка глаз может иметь разный цвет. Это характерно для собак, кошек, лошадей и людей.

Светотень в глазном яблоке моделируется так же, как и в капле воды. В точке, где луч света попадает на глаз, блик изображается одной, а иногда более чем одной точкой или фигурой. Свет распространяется по всему глазному яблоку, заставляя глаз блестеть. Этот блеск передается относительно светлым тоном пятна, имеющего форму полумесяца и располагающегося по нижнему краю глазного яблока. Глаза, на которые падает тень, не имеют световых пятен и будут слабо блестеть.

кошачий глаз

медвежий глаз

глаз немецкой овчарки

глаз охотничьей таксы

глаз
гремучей змеи

внутренний угол глаза всегда расположен немножко ниже наружного

Глаза плотоядных животных смотрят прямо вперед, помогая при охоте, в то время как глаза травоядных расположены по сторонам лица, чтобы вовремя увидеть приближающегося хищника.

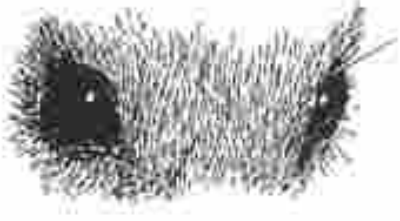
глаз орангутанга

глаз тюленя

глаза мыши

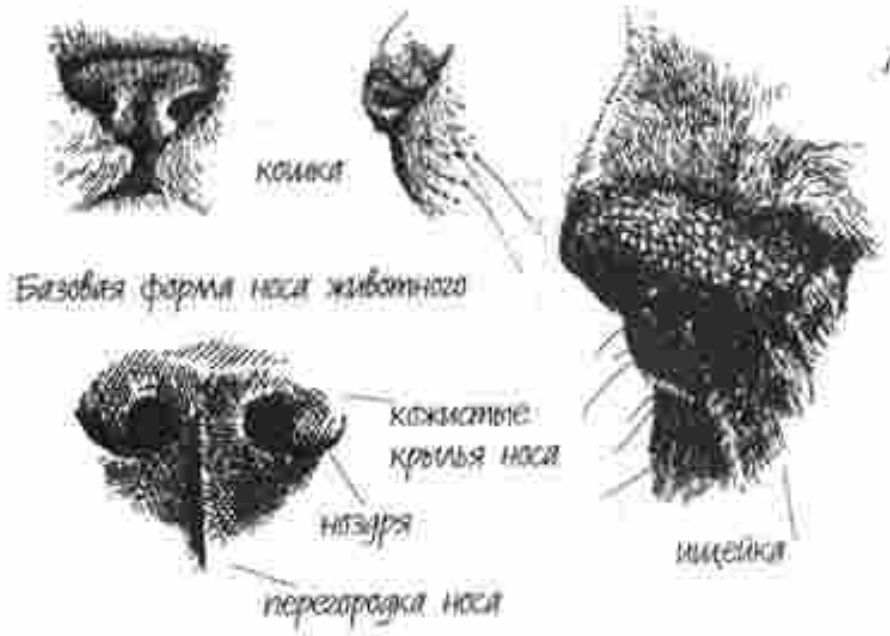

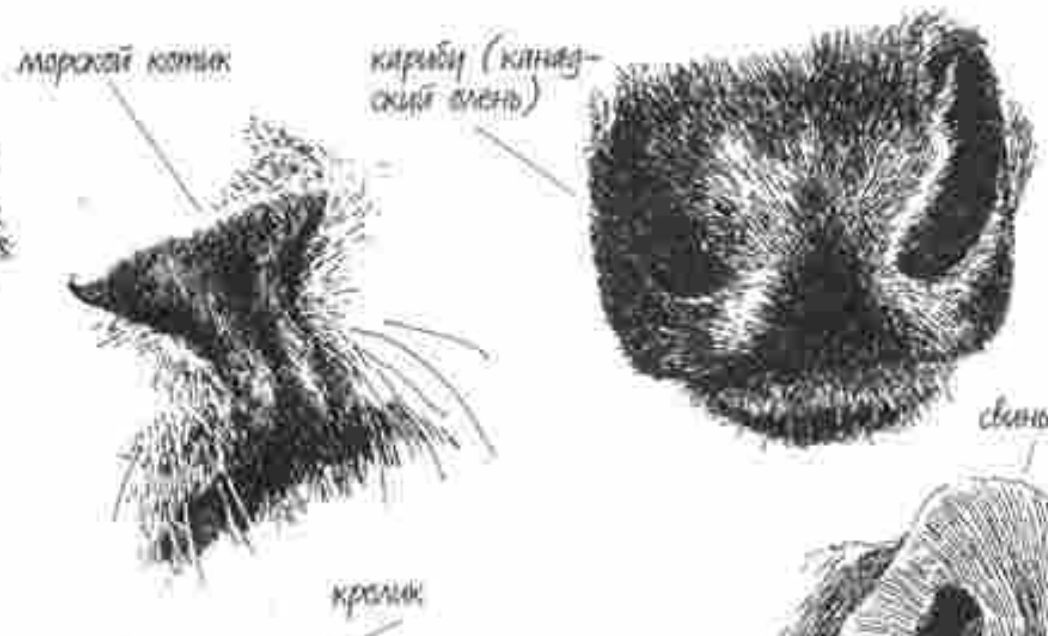
коровий глаз

глаз лошади

Как рисовать нос

Несмотря на то, что размеры носа и его текстура у разных животных могут быть абсолютно различны, его базовая форма, основные очертания ноздрей одинаковы у всех млекопитающих. Форма ноздрей напоминает две лежащие на боку запятые, хвостики которых направлены в сторону глаз. Эти хвостики, которые на самом деле являются щелями, раскрываются, расширяются, когда животное взволновано или когда ему нечем дышать. Перегородка — часть носа, находящаяся между ноздрями и чуть пониже, — представляет собой небольшой желобок или канавку, переходящую плавно к верхней губе. Кожа крыльев носа, окружающая ноздри, может быть влажной и похожей на резиновую — как, например, у собаки — или покрытой короткими тонкими волосками, как на бархатистой лошадиной морде.

Как нарисовать конечности

Больше всего у разных животных отличаются конечности. Рисуя ноги животного, обратите внимание не только на их длину и форму, но и на то, сколько на ногах пальцев и чем эти пальцы заканчиваются: ногтями, когтями или копытами. В то время как люди и медведи при ходьбе полностью наступают на подошву, касаясь пяткой земли, большинство других животных ходят на одном или нескольких пальцах, а их пятка или запястье располагается на ноге гораздо выше (обратите внимание на образцы скелетов, представленные на странице 109).

Два вихря расположены на кресте, по одному — на каждой щеке. Под каждым вихрем топорщится полоса волос, растущих в обратном направлении.

завиток, вихор на лбу

вихри

вихри

Полоска обрезается в месте, где волосы, растущие вокруг глаза, пересекаются с волосами на морде.

На животе меняется направление роста волос.

вихры

полоска шерсти с волосами, растущими в разных направлениях

Большой вихор расположен на лбу и иногда на холке.

По вихрю на каждой стороне носа

По одному вихрю по обеим сторонам живота, в нижней части бока, и третий вихор находится между ними.

Шерсть на мохнатых лапах ленивца растет в обратном направлении.

Изображение волосяного покрова животного

Чтобы убедительно нарисовать шкуру животного, обратите внимание на направление роста волос. В основном шерсть растет в направлении от носа к хвосту и ногам. Есть, однако, места, где шерсть внезапно меняет направление роста, образуя вихор или полосу топорщащихся волос, а затем продолжает расти в обычном направлении. Расположение вихров варьируется у разных животных и даже у разных представителей одного и того же вида.

Особенности волосяного покрова у коров и лошадей начинаются с вихра, расположенного на лбу между глазами. У большинства других животных волосы начинают расти сразу за кожистой частью носа по направлению к подбородку, щекам и лбу.

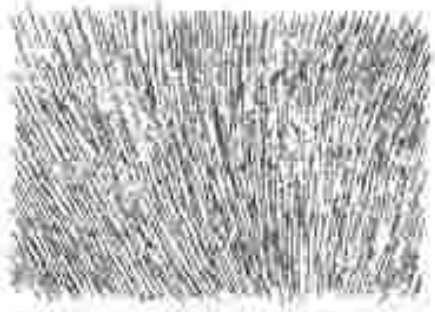
Соприкасающиеся линии, о которых шла речь во второй главе, делают убедительнее изображение шкуры короткошерстого животного, которое художник видит на некотором расстоянии. Штрихи должны быть настолько длинными, насколько длинны волосы, которые они представляют, и, кроме того, они должны быть сравнительно прямыми — при условии, конечно, что у животного не вьющаяся шерсть. Пятна, полосы, неровную окраску и изменения цвета шерсти можно отобразить, варьируя количество штрихов в нужных местах, а также переменив размер рапидографа. Иногда волосы одного цвета грубее, чем другого, и как раз подходят под размеры разных рапидографов. Я могу с закрытыми глазами сказать, в каких местах шкура моей лошади меняет цвет с белого на черный и наоборот. Очертания тех мест, где меняется структура и окраска шерсти, никогда не нужно обводить контурными линиями. Мех, на котором выделяются пятна, кажется тонким и вытертым.

Даже когда внезапно меняется направление роста волос, пересекающиеся волоски редко похожи на перекрестные линии. Штриховка перекрестными линиями сделает волосы пыльными или грязными, если только все животное не изображено с помощью этого вида штриховки.

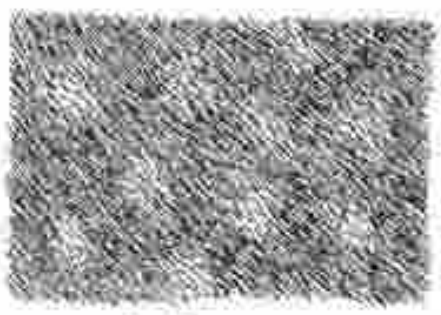
Запутанными линиями хорошо изображать густую, не продуваемую ветром шерсть овец, в то время как завитушками волнистых линий замечательно изображаются мягкие конские гривы. Точки придают короткой шерсти бархатистый вид, и, нанося их аккуратно, можно передавать фактуру всех остальных видов шерсти.

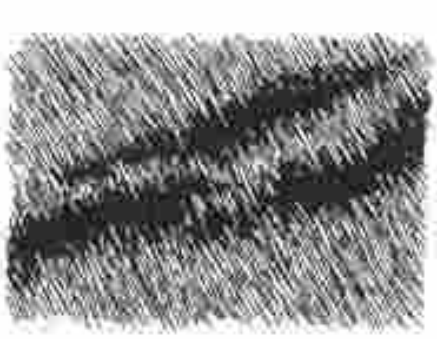

Соприкасающиеся линии

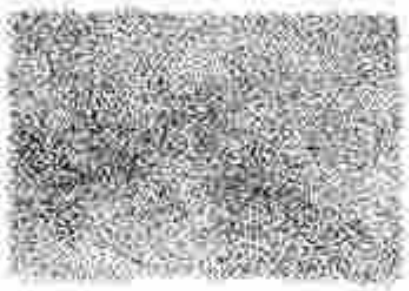
короткая шерсть (4×0)

шерсть средней длины, на которой видно, как волосы меняют направление роста (4×0)

длинные волосы, заканчивающиеся завитком (4×0)

шкура в яблоки

темные полосы на шкуре не очень темного цвета

Короткая бархатистая шерсть. Точечная штриховка (4×0)

Плотные завитки, сделанные запутанными линиями (3×0)

Волнистые линии используются для изображения длинных, закрученных спирально волос.

(4×0 и 3×0)

многоцветная шерсть

Темное пятно окружает переходную область, где темные волосы смешиваются с более светлыми.

черные пятна на белом фоне (4×0 и 3×0)

Один из наиболее сложных для рисования типов шерсти — длинная косматая зимняя шкура. Из-за того, что шерсть очень густая, она сбивается в клочья, отстающие от тела. Таким образом, направление роста шерсти часто меняется, так как длинные волосы сплетаются во вьющиеся пряди. Для изображения косматой шерсти бурого медведя внизу было использовано сочетание запутанных, волнистых и соприкасающихся штрихов.

"Африканский камуфляж", 8½×11. Изображая разных африканских животных в одной композиции (справа), я для усиления контраста использовала разнообразные текстуры шерсти. Рисунки животных, выполненные по зарисовкам и слайдам, сделанным в Портленде, штат Орегон, и в зоопарке Сан-Диего, были наложены друг на друга. Это совмещение изображений перешло в рисунок тушью, придавая композиции фантастический, полупрозрачный вид.

Размер рапидографа изменялся от 6×0 до 0, создание рисунка заняло пять дней. Животные, изображенные на рисунке (сверху вниз): зебра, лев, черный носорог, газель, антилопа, жираф, горилла, сернобык, слон и пара белых цапель.

Полосатый скунс, барсук, бирюзук (в отдалении), суслик.

Речные выдры (6×0, 4×0 и 0).

Речные выдры (внизу слева) достаточно большие, что дает возможность детально прорисовать каждый волосок их шкуры короткими соприкасающимися штрихами. Скунс и барсук (вверху слева) находятся на некотором расстоянии и отдельные волоски их шкуры не видны, они сливаются, образуя единое целое. Для их изображения было использовано сочетание соприкасающихся и запутанных линий.

Суслик был прорисован контурными линиями, предполагающими, что детали размыты, нечетки, — возможно, благодаря легкой утренней дымке.

Параллельные линии помогли оттеснить бурундука на задний план. Животные, которых мы видим сквозь стену дождя или густой туман, могут также иметь нечеткие очертания.

"Одинокий бизон", 16×20, художник Вилли Причер. Американский художник Вилли Причер, чтобы запечатлеть грубую шкуру быка, применил несколько видов штриховки. Шрамы, полученные в битвах, и потертости, которые видны на шкуре, делают изображение бизона особенно убедительным: мы видим сильное животное, вышедшее победителем из множества битв.

"Лошади", 22×28, автор Рут Н. Дэниэлс, рисунок входит в коллекцию Koh-i-Noor Rapidograph.

Мастерское исполнение Дэниэлс точечной штриховки придает бархатистость лошадиной шкуре. Искусное изменение тона, которого можно достичь более или менее плотной концентрацией маленьких точек, позволило художнице передать каждую деталь подробно и реалистично. Обратите внимание на мягкие контуры вен, выступающих под кожей лошадей. Дэниэлс заявляет, что "работа художника — это написание биографии, это личная интерпретация жизни, выраженная посредством зрения и чувств". Знание лошадей и любовь к ним хорошо видны в ее работе.

Глава одиннадцатая

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПТИЦ

Существует огромное количество самых разных птиц, отличающихся друг от друга размером и формой, — от самой маленькой колибри и до длинношеего серого журавля и белой цапли. Тем не менее у всех птиц есть два общих признака: их головы имеют овальную, иногда почти круглую форму — в зависимости от того, под каким углом мы смотрим; у них широкая грудина (или грудная кость), которая вместе с вытянутой тазовой костью придает телу форму яйца, узким концом направленного в сторону хвоста.

Рисуя птицу, первое, на что я обращаю внимание, — соотношение размеров тела и головы и их положение. Затем я смотрю на длину шеи, так как это один из факторов, обусловливающих положение головы. У многих птиц такие короткие шеи, что контуры головы и туловища при изображении на бумаге совпадают. После того, как я заканчиваю работать с головой и туловищем, я прорисовываю другие части тела и дорабатываю весь рисунок. Я делаю различные исправления и стираю ненужные карандашные пометки. Мне кажется, что иногда полезно слегка наметить карандашом места изменения цвета и границы тени, чтобы видеть, где один тон переходит в другой.

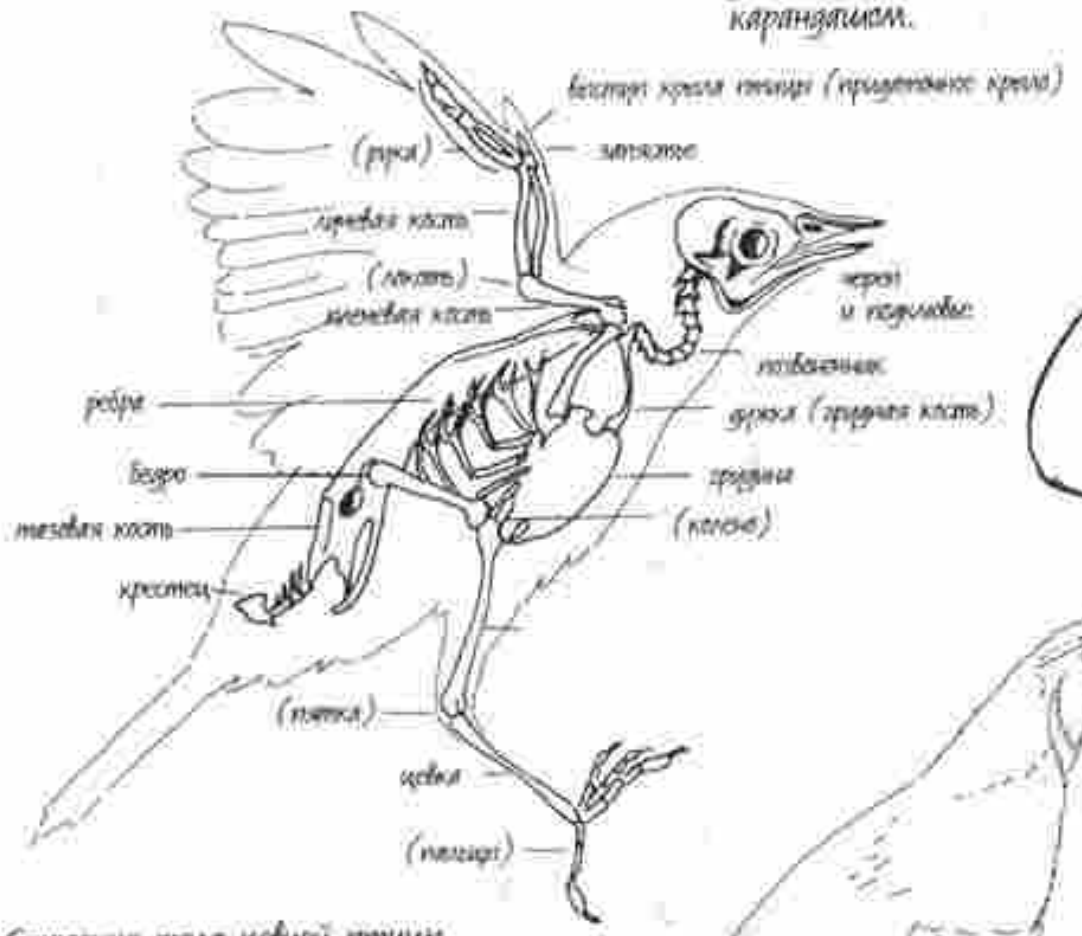
Я обычно начинаю проработку тушью с того, что отмечаю штрихами клюв, голову и глаза, а затем прорисовываю все тело вплоть до хвоста. Если на первом плане находится крыло или лапка, то изображение туловища я начинаю с них.

Слова, взятые в скобки, обозначают те части тела, которые имеются в данных местах у человека.

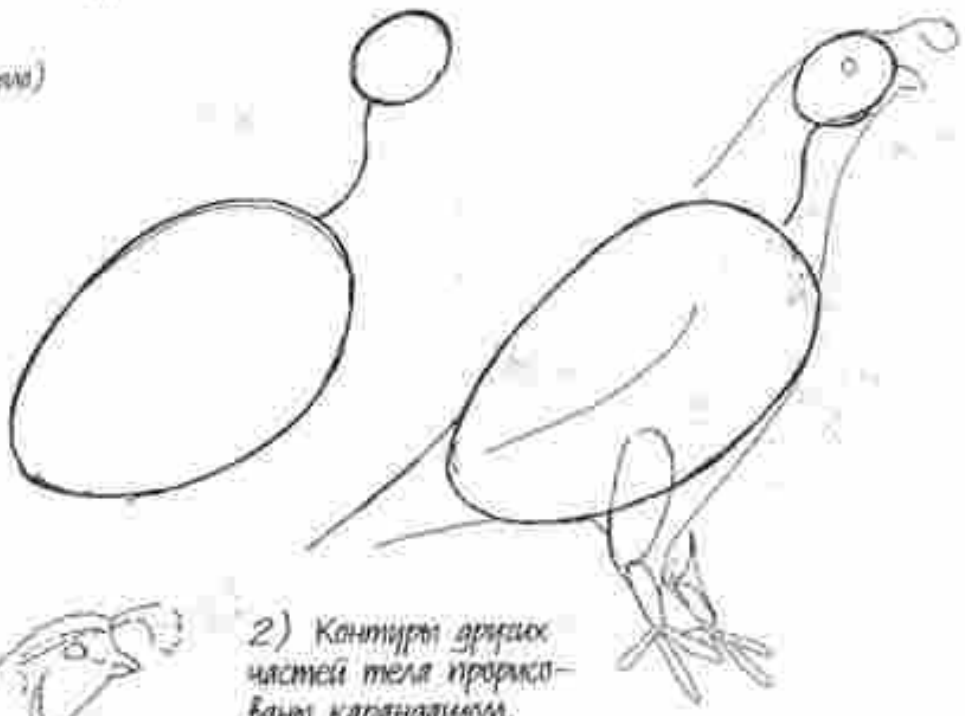

"Колибри" © 1986 by Jan Gunlock.

1) Найдены относительные размеры яйцеобразного тела и овальной головы, а также длина шеи; их основные формы намечены карандашом.

Строение тела певчей птицы

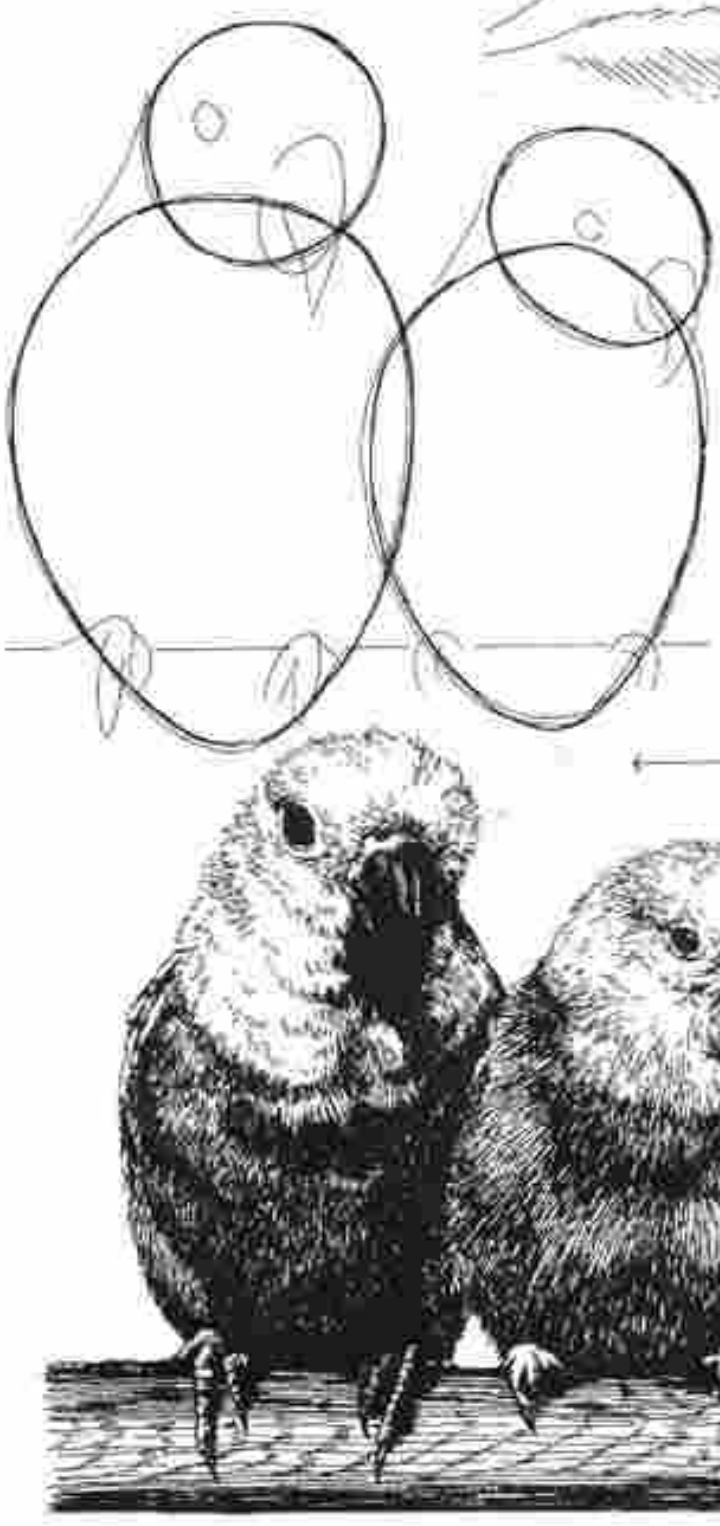
2) Контуры других частей тела прорисованы карандашом.

3) Рисунок доработан, добавлены некоторые детали и стерты лишние пометки.

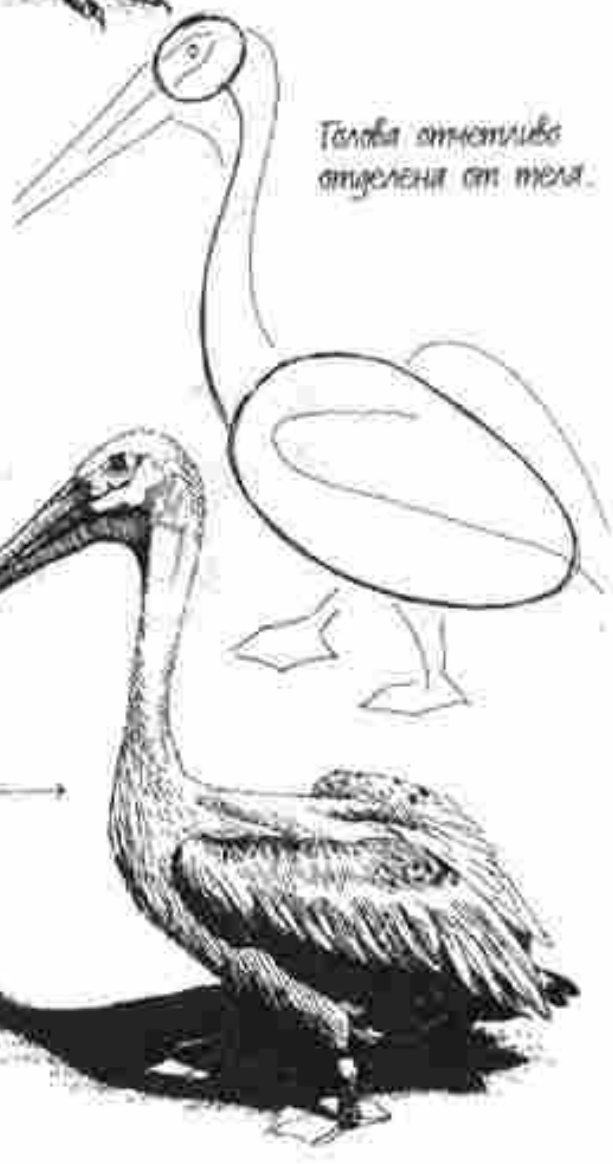

4) Рисунок проработан тушью (Калифорнийская куропатка).

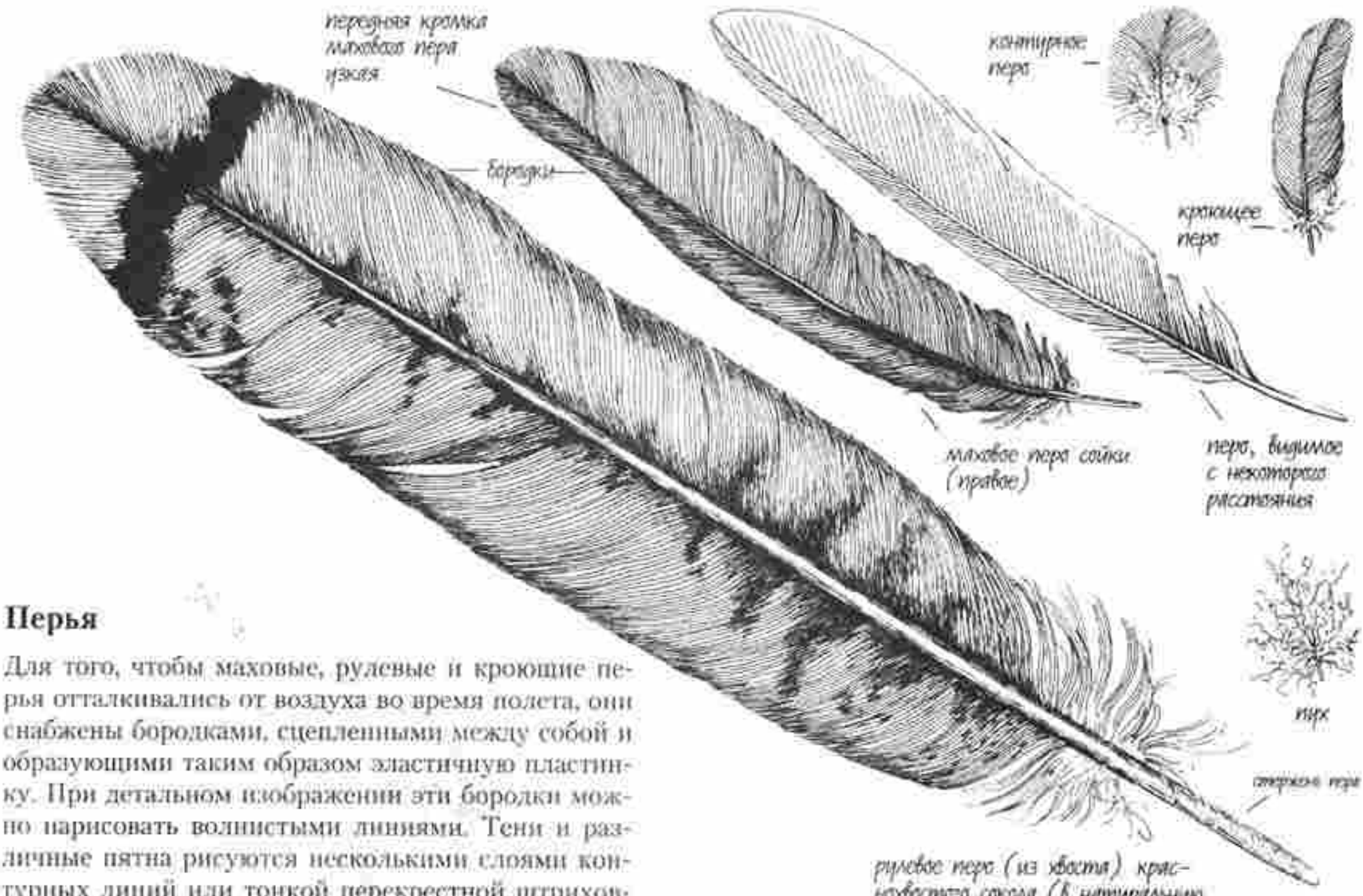
Если на птиц, сидящих на насесте, смотреть спереди, то их тело по форме тоже напоминает яйцо, узкая часть которого находится у них между лап. У попугаев большая, по сравнению с их телом, голова и короткие лапы. Обратите внимание на то, как на рисунке слева контуры голов заходят за контуры тел.

Эти птички являются членами семьи Нимфы. Горячая голова (слева) — неразлучник, а Зеленый эльф — серощекий длиннохвостый попугай.

Голова отчетливо отделена от тела.

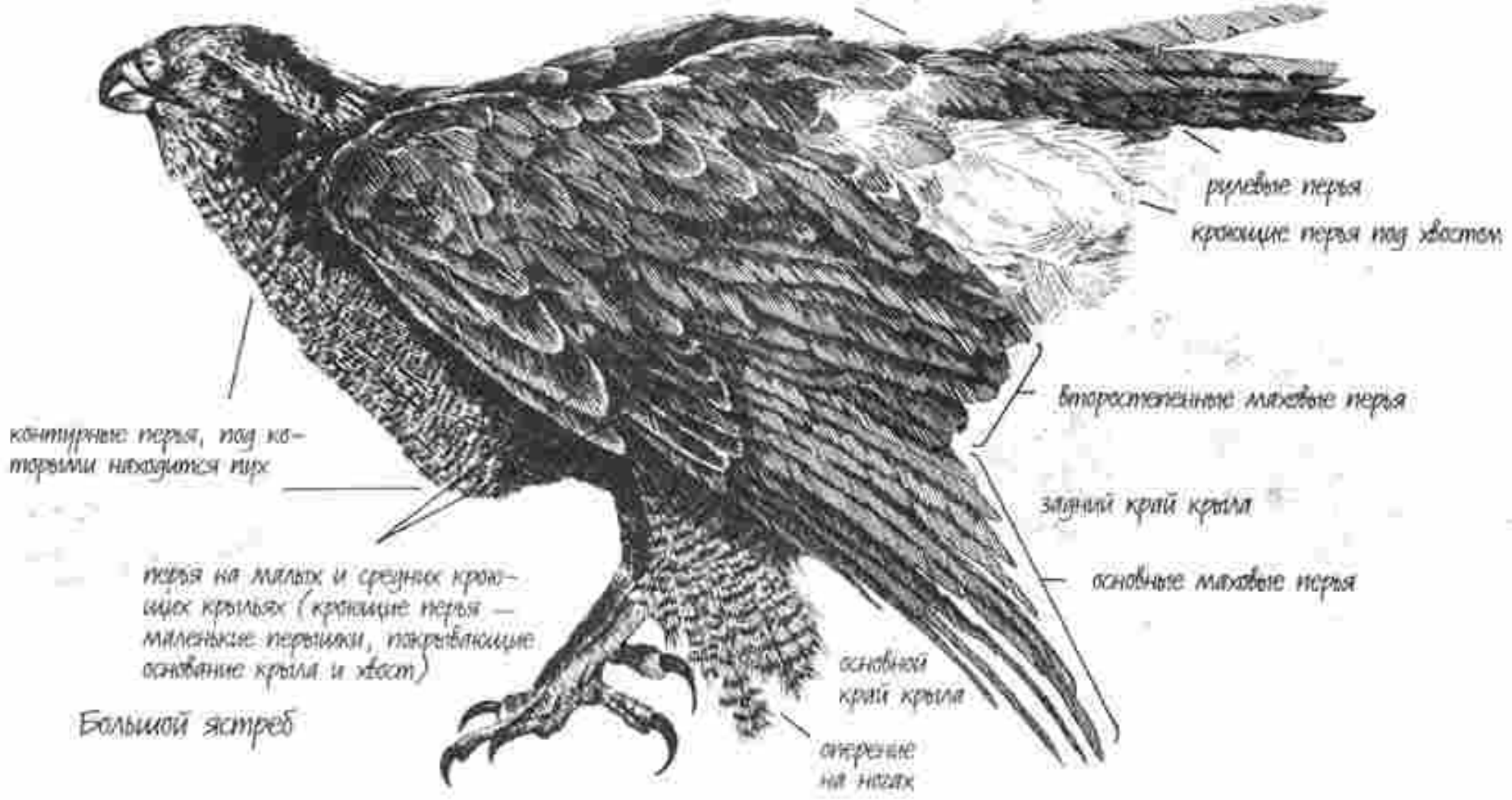
У белого пеликана большой клюв, длинная гибкая шея, коренастое тело и короткие лапы. Все это вместе создает очень необычное сочетание, привлекающее внимание художника.

Перья

Для того, чтобы маховые, рулевые и кроющие перья отталкивались от воздуха во время полета, они снабжены бородками, сцепленными между собой и образующими таким образом эластичную пластинку. При детальном изображении эти бородки можно нарисовать волнистыми линиями. Тени и различные пятна рисуются несколькими слоями контурных линий или тонкой перекрестной штриховкой. Некоторым количеством запутанных линий изображают бородки у основания пера.

У мягких контурных перьев, покрывающих голову и грудь птицы, бородки разделяются на конце. Бородки на тех же перьях, но растущих на теле, сцепляются, переплетаются между собой, так что оперение птицы становится похожим на гладкую шерсть и может изображаться соприкасающимися линиями.

Большой ястреб

Ноги и головы

Кроме размеров туловища, длины шеи и оперения, разными у птиц бывают также размеры и формы ног и клювов. Эти части их тела напрямую зависят от среды обитания и питания каждого вида птиц.

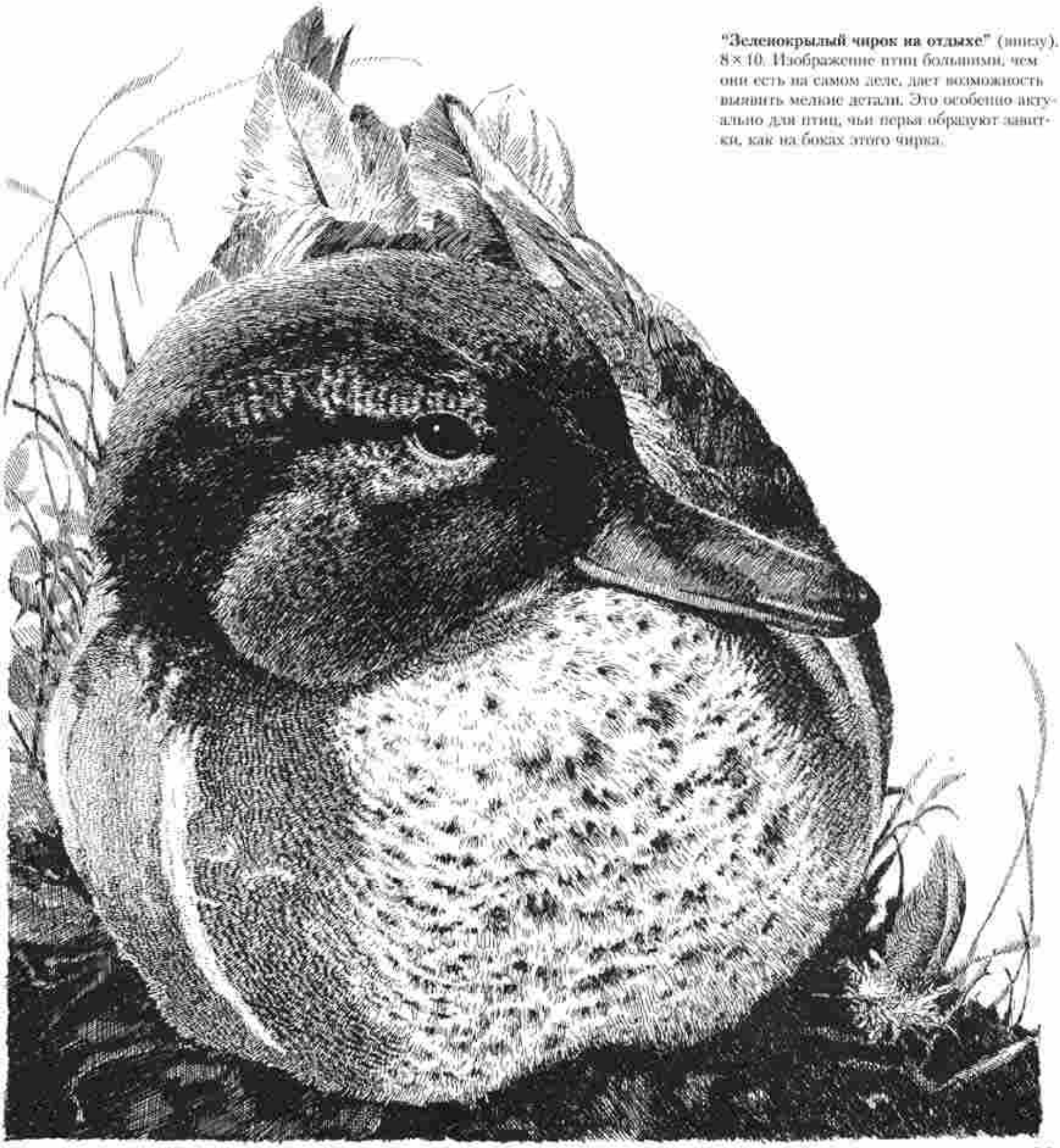
Твердую закругленную поверхность клюва лучше всего изображать контурными линиями или сочетанием контурных линий с легкой перекрестной штриховкой на больших подробных рисунках.

Ноги бывают разными по текстуре. Хотя обычно для их изображения используется сочетание контурных линий и перекрестной штриховки, можно иногда поэкспериментировать с запутанными, параллельными линиями и точечной штриховкой.

"Золотые орлы" (слева). 8×10. Этот рисунок отличается выразительностью очертаний и фактур. Сияющие настороженные глаза (проработанные контурными линиями) и сильные гладкие клювы (контурные линии и перекрестная штриховка) противопоставляются мягким перьям (сопровождающиеся линии). Весь рисунок, включая фон, сделан рапидографом 3×0.

"Зеленокрылый чирок на отдыхе" (внизу). 8×10. Изображение птиц большими, чем они есть на самом деле, дает возможность выявить мелкие детали. Это особенно актуально для птиц, чьи перья образуют завитки, как на боках этого чирка.

"Болотный крапивник", 11×14, художник Ральф Скотт, — прекрасный пример объединения различных текстур. Ральф использовал в своей работе все семь видов штриховки, создавая текстуры настолько реальные, что их, кажется, можно пощупать. Сравните сухие ломкие ветки, из которых сделано гнездо, с мягкой, бархатистой грудкой птицы.

"Зеленая цапля", 11×14, художник Ральф Скотт. В этой композиции Ральф в мельчайших деталях прорисовал цаплю, затем удачно подобрал тон и, наконец, дополнил работу второстепенными элементами, которые помогли изобразить среду обитания и повадки птицы.

Глава двенадцатая

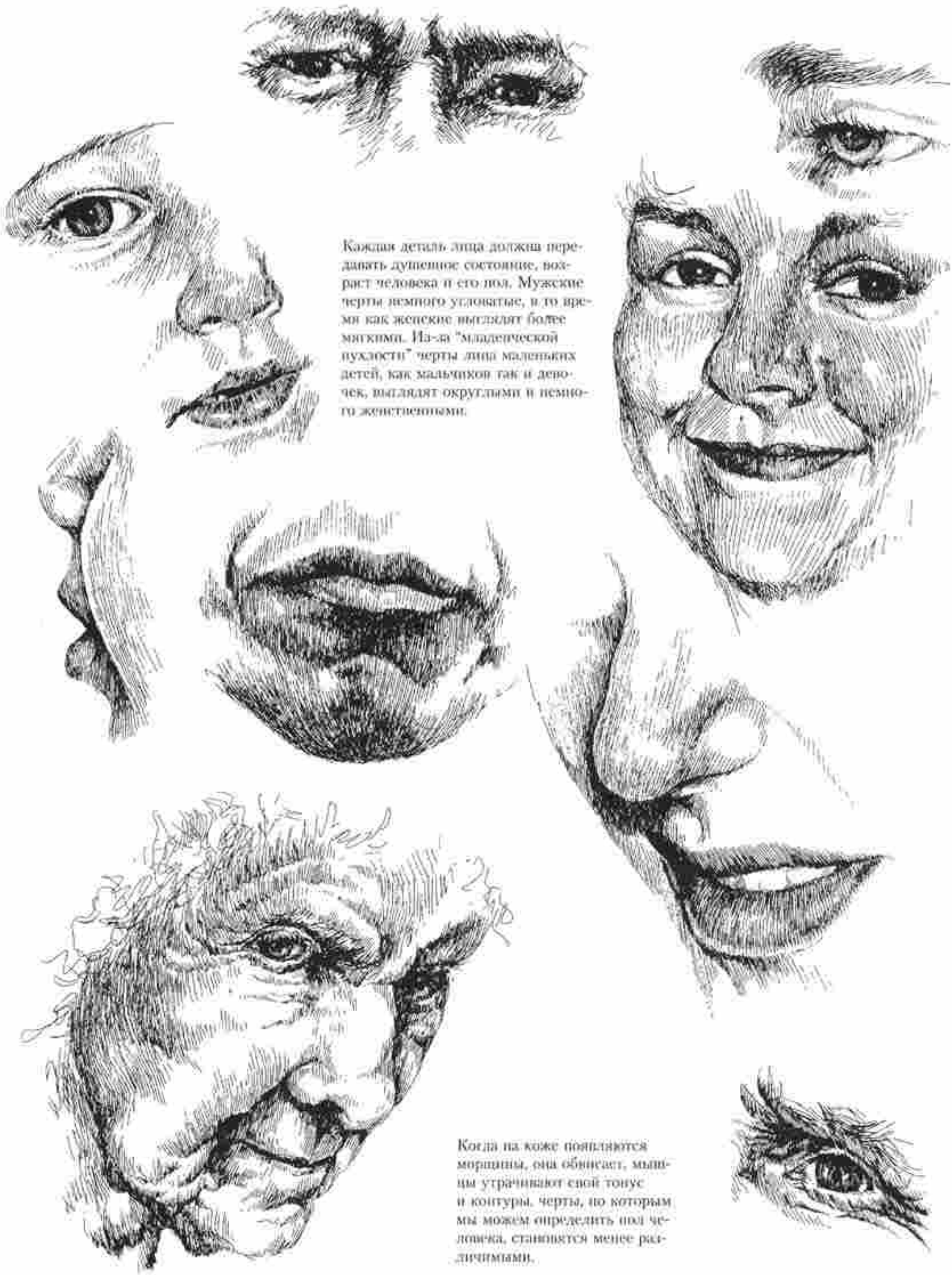
ЛИЦА И ФИГУРЫ

Изображение лица

Несмотря на то, что очертания лица бывают разные, в предварительном карандашном рисунке я обычно вначале намечаю голову в виде яйцевидной формы, острый конец которой является подбородком. Мне кажется, что полезно провести несколько вспомогательных линий, которые помогают правильно и симметрично расположить детали лица. Линия, проведенная от середины лба до подбородка, поможет расположить в нужном месте глаза, нос и рот. Если только лицо не повернуто точно анфас, линия рисуется с некоторым изгибом, как если бы вы рисовали на выпуклой поверхности. Если голова повернута, линия смещается в сторону — так, что дальняя от художника часть становится уже.

Горизонтальная линия, нарисованная примерно в середине лица, поможет расположить глаза на одном уровне. Основание носа и рот намечаются карандашом двумя короткими горизонтальными линиями. По этой общей сетке прорисовываются индивидуальная форма и детали лица — у каждого человека они свои, неповторимые. Затем рисунок дорабатывается, конкретизируется и прорабатывается тушью.

Каждая деталь лица должна передавать душевное состояние, возраст человека и его пол. Мужские черты немного угловатые, в то время как женские выглядят более мягкими. Из-за "младенческой пухлости" черты лица маленьких детей, как мальчиков так и девочек, выглядят округлыми и немного женственными.

Когда на коже появляются морщины, она обвисает, мышцы утрачивают свой тонус и контуры, черты, по которым мы можем определить пол человека, становятся менее различимыми.

Перекрестная штриховка сделала объемным и текстурированным портрет, нарисованный тушью. Лучше всего ее использовать для изображения обветренной или морщинистой, а также темной, загорелой кожи.

Контурные линии следуют за всеми изгибами лица с плавностью, подходящей для изображения детских лиц. Девочка, чье изображение вы видите внизу, принадлежит к одному из индейских племен.

Фактура кожи

Пять или семь видов штриховки — или комбинации из них — используются для изображения человеческой кожи: параллельные и контурные линии, перекрестная и точечная штриховка, запутанные линии. Решая, какую штриховку применить, я принимаю во внимание настроение, которое хочу выразить в своем рисунке, размер портрета, а также возраст, пол и цвет кожи объекта изображения.

Помните, что чем больше рисунок, тем больше в вашем распоряжении свободного пространства для работы пером. Нельзя добиться тонких тоновых градаций на портрете размером с мизинчик. Для передачи очертаний миниатюрных лиц лучше всего подходят точки, параллельные линии и приемы быстрого наброска.

Запутанные линии хороши для создания набросков и карикатур. Бородатый погонщик собак (слева) — набросок, сделанный за десять минут на Аляске.

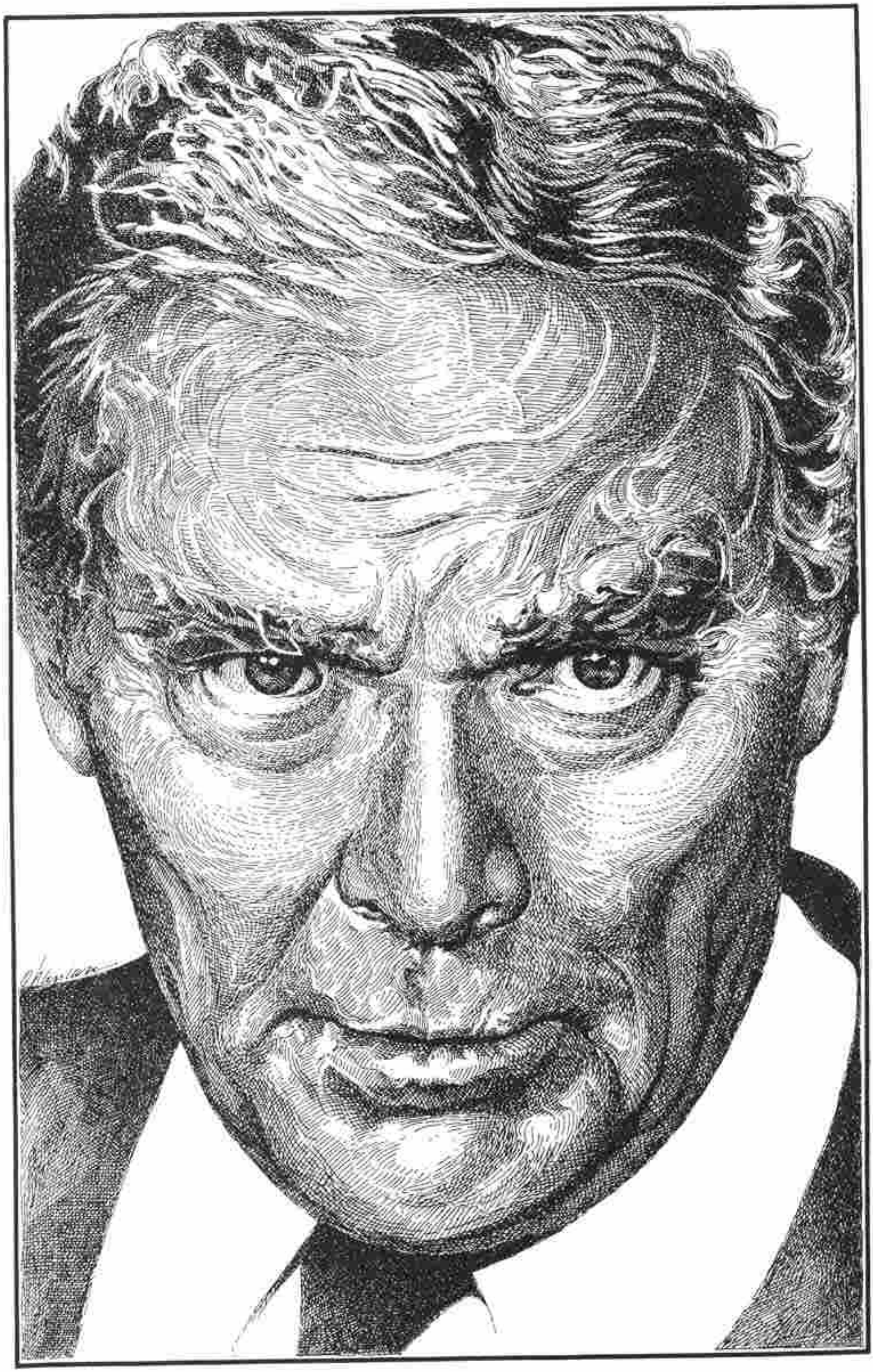

Параллельные линии позволяют выразительно изображать лица, находящиеся на некотором удалении или недостаточно четко очерченные. Пожилая женщина (справа) была нарисована за шитьем при свете свечи.

Точечная штриховка дает возможность производить очень тонкую и плавную светотеневую моделировку лица. Чем меньше точка или чем тоньше выбранный вами рапидограф, тем нежнее будет выглядеть кожа. Наконечник 00 и 3×0 сделает портрет зернистым (шероховатым) или грязноватым, а при применении рапидографа 4×0 изображаемый предмет будет выглядеть кружевным или тонким, как паутинка, что особенно подходит для изображения старомодных предметов и людей в викторианском стиле.

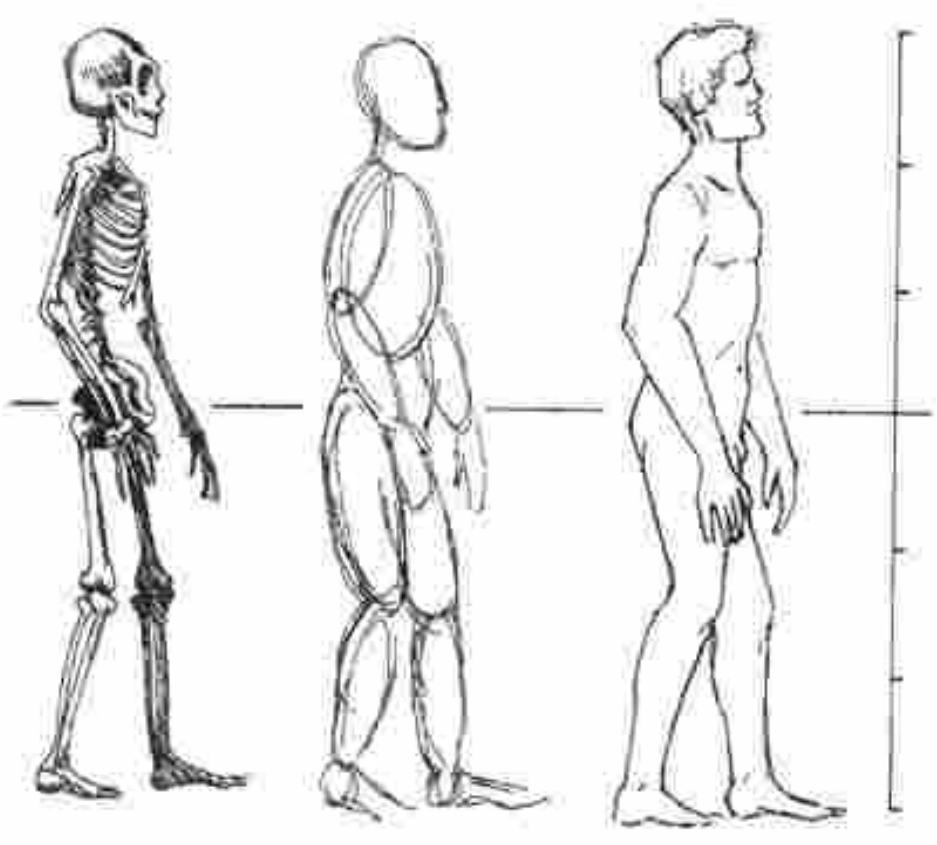
На портрете слева вы видите мою бабушку Полину, нарисованную по фотографии, которая была сделана в 1915 году. Я использовала рапидограф 4×0 и 3×0.

Портрет Александра Хейга (слева). 10½×6⅝. автор Нэнси Охэниан. Нэнси использовала контурные линии и перекрестную штриховку по краям лица, чтобы сделать портрет фактурным. Однако ее выбор, сделанный в пользу более плотных линий и размашистого стиля, делает лицо слишком авторитарным и волевым.
© 1981 by Nancy Ohanian.

"Наблюдающая за танцем". Я нарисовала эту индианку контурными линиями и перекрестной штриховкой, сделавшими лицо фактурным. Благодаря использованию тонких наконечников 4×0 и 3×0 и тщательной и аккуратной перекрестной штриховке, мне удалось сохранить и передать женственность этого загорелого лица.

Человеческая фигура

Перед тем, как вы начнете рисовать фигуру человека, следует ознакомиться с усредненными пропорциями человеческого тела. Как вы можете видеть по скелету и линейному рисунку вверху, если фигуру взрослого человека разделить на шесть равных частей, то средняя точка будет приходиться примерно на основание туловища. Голова с шеей укладываются во всей фигуре шесть раз, у человека высокого роста (более 180 сантиметров) — восемь раз. Туловище занимает одну третью часть всего тела, а ноги — приблизительно половину. У маленьких детей иные пропорции тела — голова по отношению к телу больше, а ноги и руки значительно короче.

Опорная нога, несущая вес человека.

Наклоненные, прислонившиеся к чему-то тела смотрятся странно, если на рисунке отсутствует поддерживающая их опора.

Необычное положение конечностей сделает рисунок более интересным.

Рука младенца была нарисована по гипсовому слепку, сделанному, пока ребенок спал. Гипсовый слепок является хорошей моделью, главное достоинство которой в том, что она не двигается.

Так как художник рисует тело в различных положениях, он должен учитывать законы перспективы, благодаря которым отдельные части тела кажутся меньшими или большими, чем они есть на самом деле. Тени, нарисованные внутри контуров тела и окружающие фигуру, — важный фактор, делающий объект трехмерным и материальным. Для того, чтобы фигура была правдоподобной, должен ощущаться ее вес. Затемнение теневых областей под самыми тяжелыми частями человеческого тела поможет обозначить его. В реальной человеческой фигуре несущую вес часть тела можно определить, проведя отвесную прямую линию от основания шеи вниз, к ногам.

Прорисовывая контуры тела, помните о том, что мягкая плоть стремится распластаться по твердому предмету, к которому она прижимается. И чем больше давление, тем более плоскими будут выглядеть части тела. Таким образом, несущие вес части тела нужно распластать, плотно прижать к поддерживающему их предмету. Если этого не сделать, фигура будет выглядеть неподатливой и твердой, как дерево.

Рисуя собственную руку или ногу, легче всего научиться изображать эти две самые сложные части человеческого тела.

Рука автора книги.

Девушка в воде была нарисована по слайдам, сделанным на Гавайях. Обратите внимание на то, как ее тело прижимается к доске для серфинга.

Зарисовки ноги (взрослый мужчина).

Несущая вес часть ноги выглядит плоской оттого, что сильно прижата к полу.

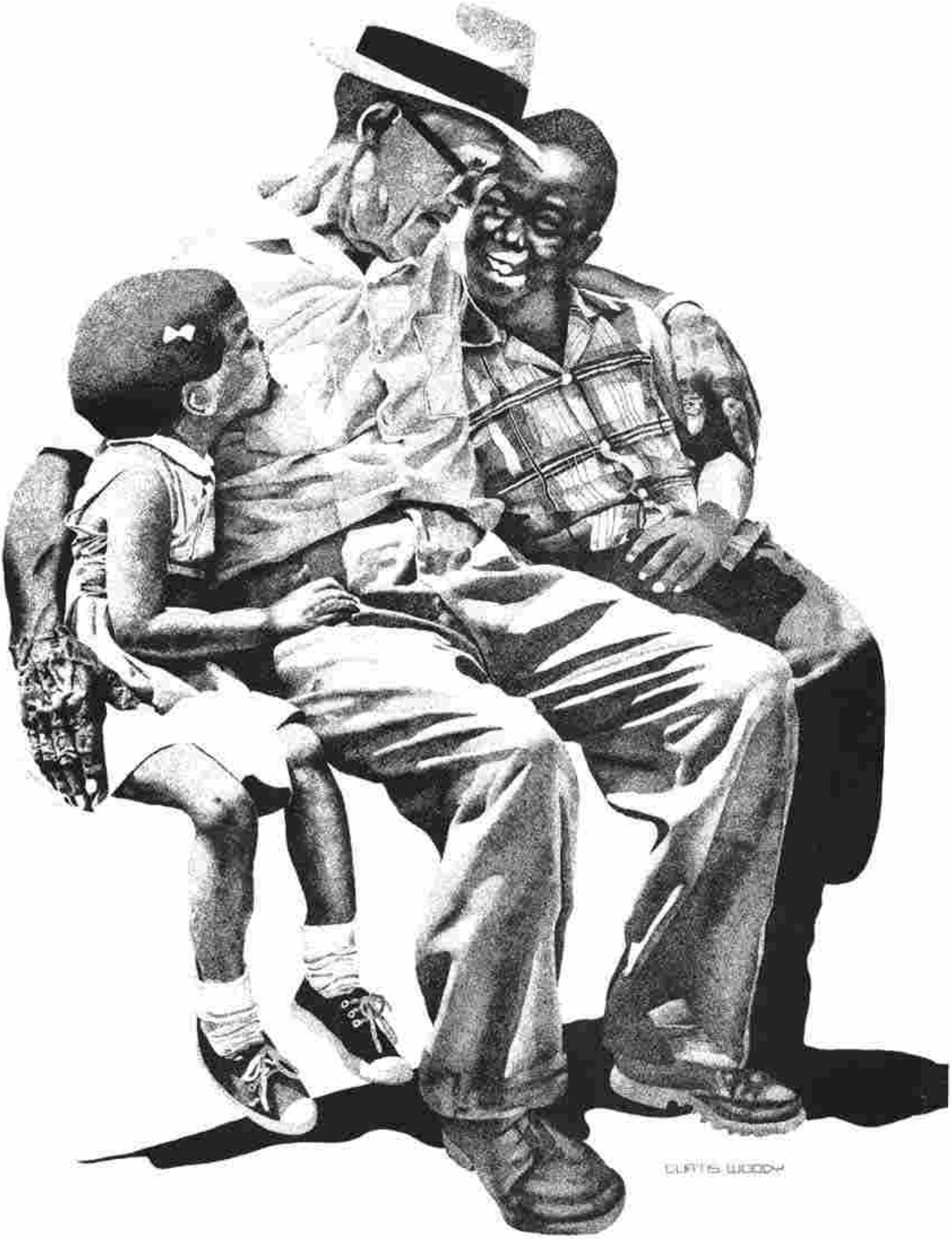

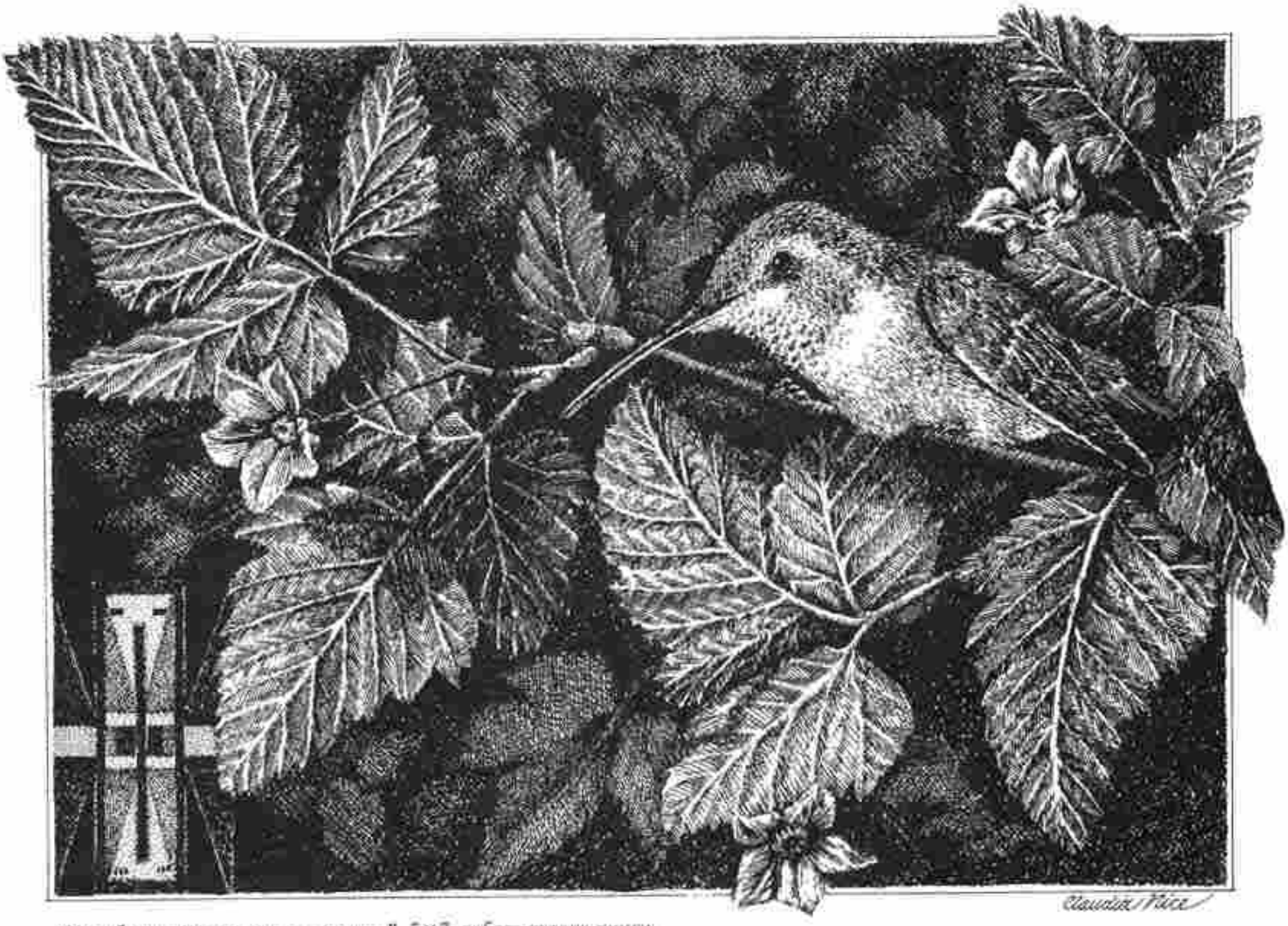
"Поддерживая его игру" (слева), 14½×6,
© 1982, by W. Ward Ryan
(из коллекции конгрессмена Les Acouin).

"Бисер в волосах" (вилау), 14½×9, художник В. Вард Райан. У Райана великолепная техника, в своих произведениях он гармонично соединяет природу, историю и искусство, используя нежную точечную штриховку, акцентированную более жирными штрихами. В этих двух портретах "героинь пестериов" Райану в полной мере удалось передать как нежную натуру, так и суровый повседневный быт своих моделей.

"Время сказок" (справа), 14½×18⅝, художник Кертис Вуди, — прекрасный пример удачного соединения молодых и пожилых фигур, изображенных пером и тушью. Тоновый контраст — одна из самых важных особенностей стиля Вуди. Выбрав точечную штриховку, он смог передать наиболее тонкие градации тона, так же как и множество деталей. Оставив без внимания второстепенные объекты, он сконцентрировал свое основное внимание на самих фигурах.

CURTIS WOODY

"Колибри в густом кусте морошки", 5×7, работа автора книги.
Детальный рисунок интересен как точное воспроизведение природных объектов и как произведение искусства. Обратите внимание на символическое изображение колибри в левом нижнем углу.
Был использован рапидограф размером 6×0, 4×0, 3×0.

Художники, внесшие свой вклад в создание книги

Гарольд Белуччи, Уотерфюрд, Коннектикут.
Гарольд Белуччи начал свою карьеру в области искусства в очень юном возрасте, нарисовав успешно изданную серию комиксов, когда ему было чуть больше десяти лет. Он поступил в университет штата Северная Каролина, где специализировался в области архитектуры и техники. Белуччи использует свое знание архитектуры, создавая удачные рисунки тушью, центральным обектом которых являются деревенские дома.

Рут Дэниэлс, Бостон, Массачусетс.
Выпускница Бостонской школы искусств Рут Дэниэлс — автор многочисленных рекламных и журнальных рисунков и пригласительных карточек. Ее работы выставлялись на конкурсах Бостонского общества иллюстраторов, на Superbull Western Art Show (Del Rio, Техас), в Американской Академии Изображения Лошадей, и ССАА (Художественной Ассоциации полуострова Кейп-Код) в Новой Англии.

Ричард Деспэйн, Северный Литл Рок, Арканзас.
Ричард Деспэйн изучал черчение в Бурдеттском ремесленном училище в городе Блитвиль и во многом обязан своими ранними произведениями местному художнику Элис Макманус. Активный член Арканзасской лиги художников. В число его достижений входят серия запатентованных исторических рисунков и книга о местной южной архитектуре.

Марв Эспе, Росо, Миннесота.
Марв Эспе получил художественное образование в школе в городе Миннеаполис. Затем он в течение пяти лет преподавал в учебных заведениях северной части Миннесоты и работал дизайнером в Миннеаполисе. Работы Эспе, часто публикуемые, выставляемые и приобретаемые частными коллекционерами, известны своей детальной прорисовкой и мастерским использованием различных текстур и непрорисованных белых пятен.

Джен Ганлок, Лас-Вегас, Невада.
Джен Ганлок известна тем, что изображает уникальный животный и растительный мир Юго-Западной пустыни. Впервые начала рисовать тушью в санатории в Сан-Матео, штат Калифорния, и перешла на создание собственных рисунков и гравюр, изображающих дикую природу, которые выходят ограниченным тиражом.

Робин А. Джеес, Эдисон, Нью-Джерси.
Робин Джеес, живущая в южной части Нью-Джерси, объединила любовь к миру растений с рисованием, сделав удачную карьеру работающего без контракта художника-флориста. Ее очень тонкая точечная штриховка позволяет создавать произведения, напоминающие гравюры XVIII и XIX века. Ее работы представлены в собрании Institute of Botanical Documentation и в Нью-Йоркском ботаническом саду.

Эдвин Кейтон, Капитан Кук, Гавайи.
Эдвин Кейтон — художник, работающий в различных техниках и с разными материалами, но всегда изображающий этническое своеобразие и культурные традиции островов с большим тщанием и в деталях. Его композиции можно видеть на многочисленных выставках на Гавайях и во многих коллекциях частных лиц и корпораций.

Альберт Лоренц, Флорал Парк, Нью-Йорк.
Альберт Лоренц — известный нью-йоркский архитектурный иллюстратор, получивший образование в области архитектуры в Колумбийском университете, Институте Пратта (степень магистра) и Принстоне (степень доктора философии). Он преподавал в нескольких университетах, в том числе в Институте Пратта, является автором нескольких книг и большого количества журнальных статей. Его четкие, детальные работы завоевали множество престижных наград в области дизайна и иллюстрации.

Нэнси Охэниан, Беверли Хиллз, Калифорния.
Нэнси Охэниан училась рисунку, живописи и графике в Институте Пратта (получив степень магистра искусств) в Бруклине, штат Нью-Йорк. С тех пор она преподавала некоторое время по совместительству в нескольких университетах и стала достаточно известна своими рисунками тушью в редакторских колонках таких газет, как "Нью-Йорк Таймс", "Майами Геральд" и "Лос-Анджелес Таймс". Ее статьи распространяются агентствами по всей территории Соединенных Штатов и Канады.

Вилли Причер, Покателло, Айдахо.
Индеец по происхождению, художник Вилли Причер, ведущий свою родословную от племен банноков и шошон, родился в резервации Форт Холл. Его родители были знатоками и пропагандистами индейской культуры. Он рано научился любоваться и ценить дикую природу штата Айдахо. Тщательно разработанные, с историческим налетом, изображения американских индейцев в различных жизненных ситуациях — любимые сюжеты его произведений. Он разносторонний художник, работающий акварелью, маслом, мелом, а также пером и тушью.

Дэниэл Паффер, Северный Андовер, Массачусетс.
Дэн Паффер искусно передает текстуры различных строительных материалов. Так как он использует самые тонкие рапидографы (6×0 и 4×0), то ему часто приходится тратить до пятидесяти часов на завершение одного рисунка. Дэн, выпускник Массачусетского технологического института и бывший инженер-металлург, научился рисовать пером и тушью самостоятельно. Он является членом Рокпортской и Норс-Шорской художественных ассоциаций, выигравшим награды обеих организаций.

В. Вард Райан, Мерлин, Орегон.
В. Вард Райан изучал архитектуру и дизайн в университете штата Огайо, а затем работал в качестве фотографа для НАСА и MGM в Голливуде. Вдохновение для своих работ Райан в основном черпает из чудес природы и прошлого американской нации. Его произведения находятся в коллекциях знаменитых людей всего мира.

Ральф Скотт, Пуэбло, Колорадо.
Ральф Скотт получил степень бакалавра искусств в университете штата Огайо, а затем продолжил свое образование в Массачусетском колледже искусств и Музее сравнительной зоологии при университете Гарварда. Ральф работал в качестве художника-натуралиста в различных музеях и заповедниках, в том числе в Массачусетском Одубоновском обществе. Теперь, уволившись, Ральф живет в Пуэбло, штат Колорадо, где рисует пером и тушью дикую природу, индейцев и ковбоев. Его работы побеждали на многих национальных, региональных и местных выставках.

Гэри Симмонс, Хот Спрингс, Арканзас.
Гэри Симмонс — художник-самоучка, который изучил технику рисования пером и тушью для того, чтобы соответствовать требованиям работодателя. Он получил докторскую степень в области образования в Индианском университете и в настоящее время преподает на факультете искусств Хендерсоновского университета в штате Арканзас. Гэри широко известен своими портретными монтажами, в которых он соединяет несколько различных изображений своей модели с изображениями людей и предметов, играющих важную роль в ее жизни. Основополагающим элементом стиля Симмонса является сильный тоновый контраст, используемый для создания более убедительного образа.

Кертис Вуди, Верхнее Мальборо, Мэриленд.
Получив образование в области коммерческого искусства в Общинном колледже имени Томаса Нельсона, Кертис успешно работал в качестве профессионального иллюстратора. Он начал техническим иллюстратором в НАСА и дошел до должности художественного директора NPC Associates, добившись всеобщего признания своих работ. Его карьера художника характеризуется неизменной преданностью культуре афроамериканцев, с которой он связан своими корнями; Вуди рисует простых людей — в их борьбе, в горестях и радостях повседневной жизни.