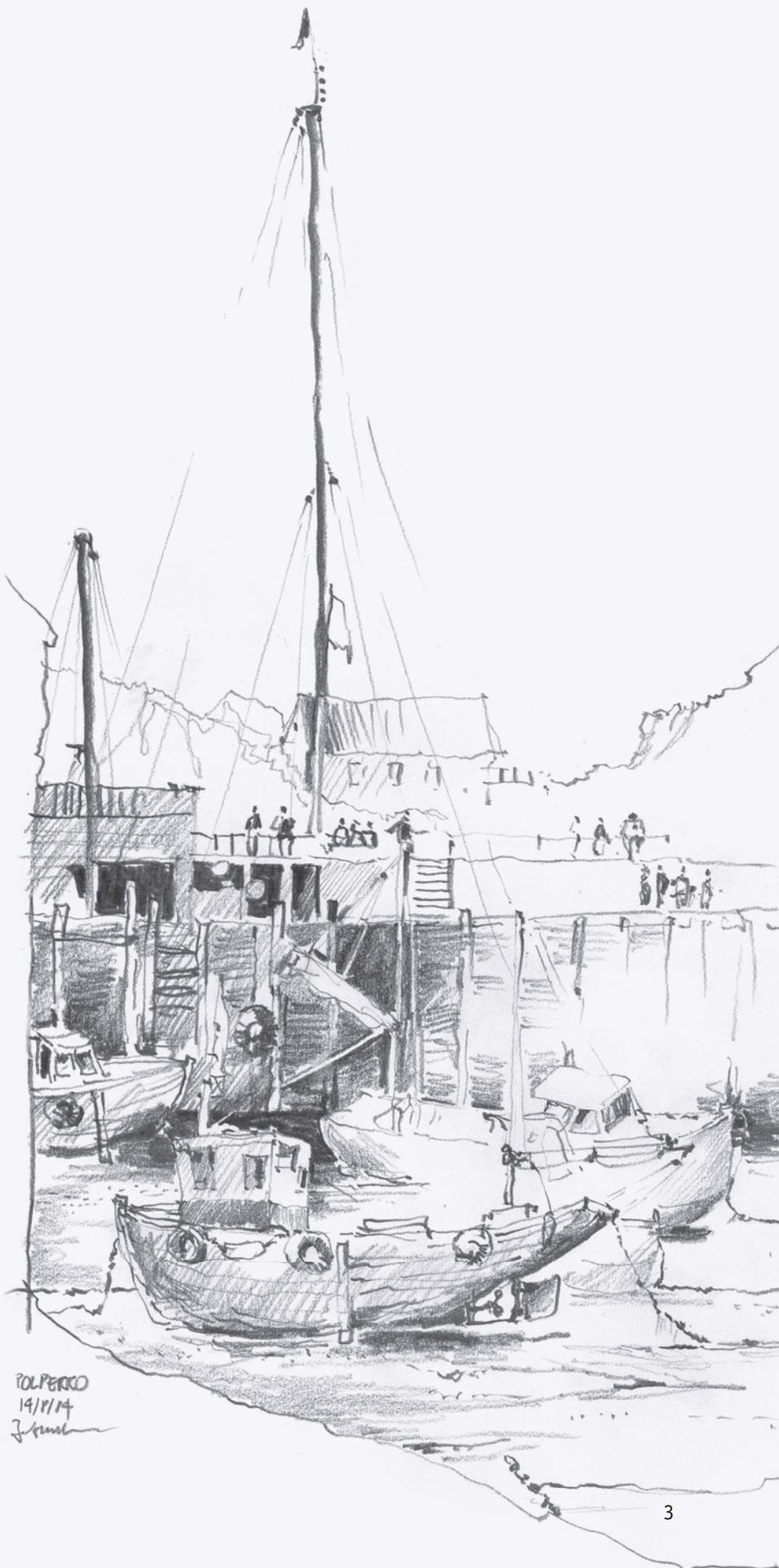

Содержание

<i>Предисловие</i>	4
<i>Материалы и принадлежности</i>	6
Карандаши и кисти	6
Простые и цветные карандаши	6
Цанговые держатели и графитовые стержни	7
Фломастеры	8
Автоматические ручки для туши	8
Кисти и принадлежности к ним	9
Бумага для рисования	10
Полезные приспособления	10
<i>Зарисовки и эскизы от руки</i>	12
Урок 1: упражнения для разминки	14
Урок 2: основные понятия перспективы	20
Выбор ракурса и определение границ	20
Линия горизонта	20
Точка схождения	21
Общие рекомендации для начинающих	24
Урок 3: построение рисунка в перспективе	26
Перспектива с одной точкой схождения	28
Перспектива с двумя точками схождения	34
<i>Композиция рисунка</i>	40
Урок 4: глубина пространства	40
Передний, средний и задний планы	40
Градации глубины	41
Элементы масштаба в рисунке	43
Урок 5: смысловой центр рисунка	44
Оттенки серого цвета	50
Свет и тени	54
Когда рисунок можно считать готовым?	56
<i>Практическое воплощение</i>	58
Урок 6: пошаговые инструкции	58
Пейзаж вблизи Вёрлитца	58
<i>Об авторах</i>	63

Предисловие

Мы занимаемся рисованием уже несколько десятков лет и при этом предпочитаем делать зарисовки на открытом воздухе. Архитектурные сооружения мы рисуем от руки, то есть без использования линейки и прочих приспособлений. Но, чтобы зритель не смог разглядеть в готовой работе вспомогательных линий, необходимо изначально владеть методами и закономерностями конструирования рисунка.

Трудность рисования заключается в том, что необходимо обращать внимание на множество вещей одновременно: выбор ракурса, оценка сюжета, распознавание и анализ геометрических закономерностей, построение композиции. И для всего этого существует масса правил. Кроме того, зарисовки от руки предполагают, что работать надо быстро. Все это нередко приводит начинающих художников в замешательство. Поэтому в своей книге мы шаг за

шагом демонстрируем простые и конкретные приемы рисования.

Для начала очень важно выбрать правильный ракурс. Из опыта мы знаем, что именно здесь совершается большинство ошибок. В качестве второго шага мы объясним вам некоторые правила и закономерности рисования на простых примерах, которые при желании вы можете срисовать.

В последней главе книги мы пошагово пройдемся по этапам создания сложного рисунка, чтобы вы на практике могли применить изученные ранее правила. Все рисунки предназначены для копирования начинающими художниками.

С помощью своей книги мы хотим пробудить в вас любовь к рисованию от руки. Надеемся, что вы получите удовольствие как от чтения, так и от самостоятельного рисования.

Дитлинде Занд

Юрген Занд

Florin
Koulons
12/16/04

Материалы и принадлежности

В рисовании используется множество различных материалов. Каждый может выбрать определенные сорта карандашей или бумаги в зависимости от потребностей и личных предпочтений.

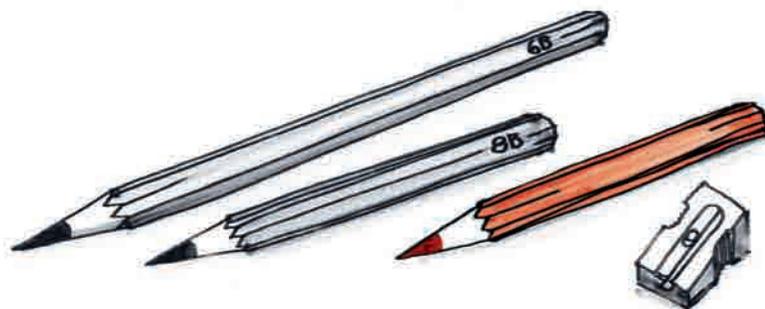
Если вы любите рисовать на природе, то следует остановить свой выбор на тех материалах, которые проще и удобнее в применении.

Карандаши и кисти

Простые и цветные карандаши

Для предварительных набросков хорошо годятся простые карандаши в деревянной оболочке. Раскрасить рисунок можно с помощью цветных карандашей. Среди них различают обычные и водорастворимые (акварельные). Карандаши могут быть самых разных

цветов, включая и черный. Его не следует путать с простым или графитовым карандашом, потому что он дает намного более интенсивный черный цвет. Отличие буквально бросается в глаза. Для работы с карандашами вам понадобится точилка.

Простые карандаши, цветной карандаш и точилка

Цанговые держатели и графитовые стержни

В продаже имеется большой выбор цанговых держателей для сменных графитовых или грифельных стержней. Для эскизов и набросков лучше всего подойдут толстые графитовые стержни в пластиковой оболочке, предохраняющей пальцы и бумагу от загрязнения. Их можно заточить, потерев о мелкую наждачную бумагу, но мы, как правило, пользуемся тупыми стержнями, потому что с их помощью достигаются интересные эффекты.

Мы предпочитаем графит углю, так как рисунки углем очень нестойкие.

Графитовые стержни бывают разной твердости — от очень твердых до очень мягких. Даже для предварительных набросков мы охотнее используем мягкие стержни с маркировкой В. Для последующей проработки карандашных эскизов применяются мягкие (В3), очень мягкие (В6) или сверхмягкие (В9) стержни. Твердые стержни годятся скорее для чертежей.

Цанговый держатель и графитовые стержни

Наш совет: если графитовый стержень стерся или полностью затупился с одной стороны, то им можно наносить очень красивые широкие штрихи или затушевывать большие поверхности.

Фломастеры

Во фломастерах красящая жидкость автоматически подается к пишущему узлу, который может иметь самую разную форму и толщину. Фломастеры — наш любимый инструмент для рисования из-за огромного разнообразия цветов. К сожалению, они нестойки к выцветанию и со временем теряют свою яркость от воздействия ультрафиолетовых лучей. Некоторые фломастеры выцветают не слишком сильно. Они отличаются, как правило, более высокой

ценой. Желательно иметь фломастеры разных оттенков серого цвета вплоть до черного. Набор из шести фломастеров разных цветов, в которых используются водорастворимые красители, позволяет хорошо смешивать цвета.

Фломастер

В этом эскизе, выполненном фломастером, тонкие штрихи контрастируют с мягким заполнением фона и за счет этого создают ощущение объемности.

Автоматические ручки для туши

Для художественных целей существуют автоматические ручки, заправляемые тушью (рапидографы и изографы). При создании эскизов лучше пользоваться перьями, которые остав-

ляют след в любом положении. Для заправки применяются патроны с тушью. Тушь бывает разных цветов, но мы пользуемся только черной.

Авторучка для туши со сменными патронами

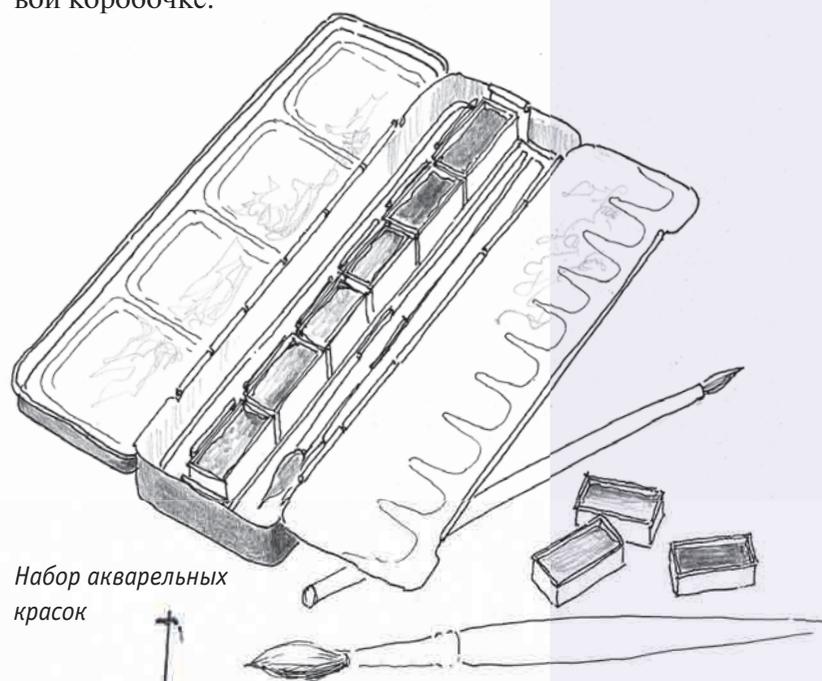
Кисти и принадлежности к ним

Мягкая кисточка для акварели должна присутствовать в любом наборе для рисования. Важно, чтобы она была мягкой, эластичной и вбирала в себя много жидкости. Кроме того, у нее должен быть тонкий кончик, который формируется при высыхании. Этим требованиям отвечают только высококачественные кисти из натуральных материалов. При сушке кистей следите за тем, чтобы они сохраняли остроконечную форму.

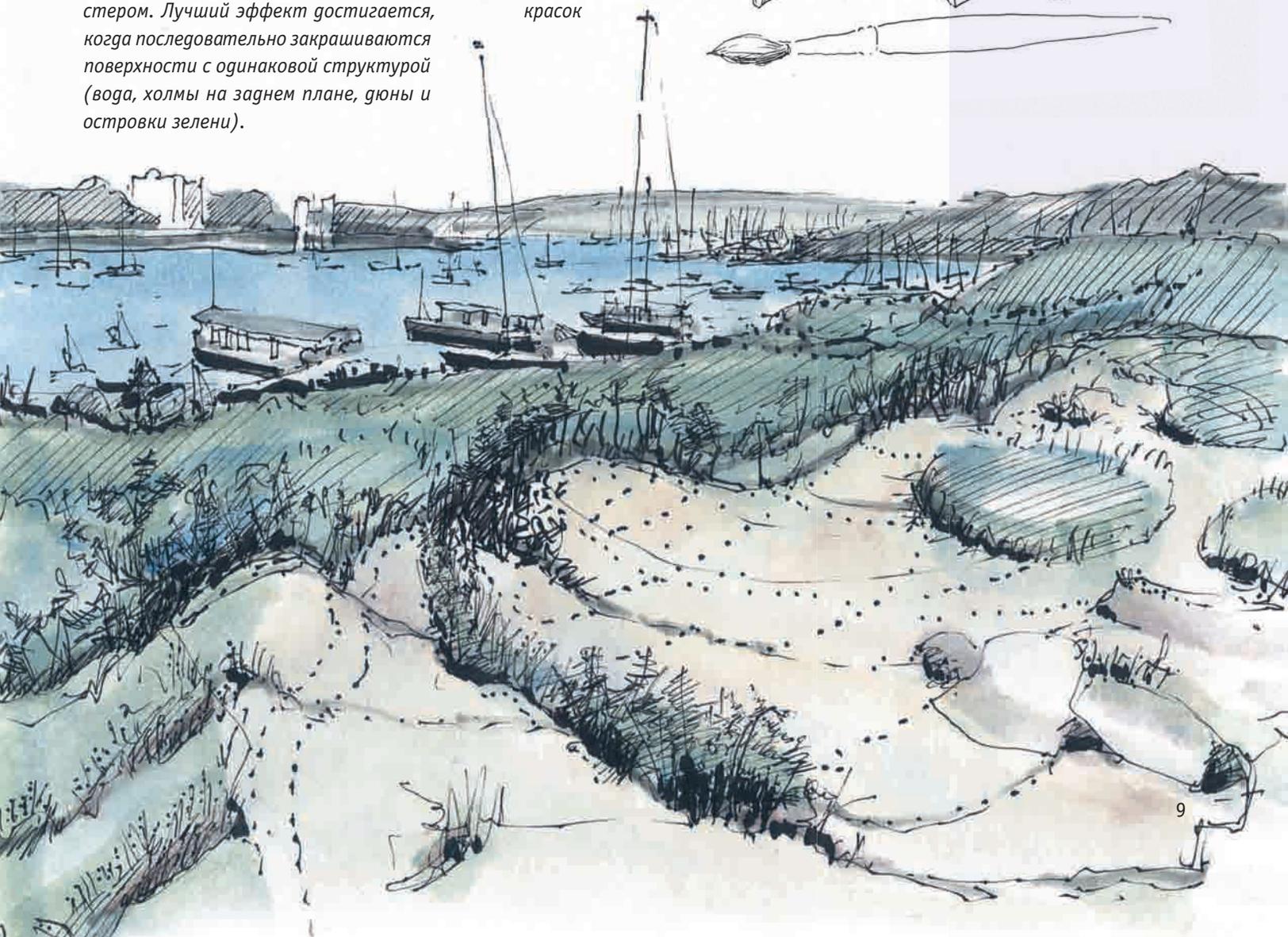
Для работы вне дома вам понадобится пластиковая бутылочка с водой

Для раскрашивания этого рисунка использовалась не акварель, а водорастворимые фломастеры. Основной рисунок выполнен водостойким фломастером. Лучший эффект достигается, когда последовательно закрашиваются поверхности с одинаковой структурой (вода, холмы на заднем плане, дюны и островки зелени).

и емкость для разведения красок. Для рисования достаточно иметь набор из шести акварельных красок в пластиковой коробочке.

Набор акварельных красок

Бумага для рисования

Бумага различается по плотности, однородности и структуре поверхности. Она не должна иметь посторонних вкраплений и выгорать на солнце. В диапазоне между гладким бристолевским картоном и шершавой бумагой для акварели, обладающей хорошими впитывающими свойствами, вы наверняка найдете то, что вам требуется. В зависимости от свойств бумаги и используемой техники рисования можно добиться самых разнообразных эффектов. Дорогая бумага для рисования отвечает всем требованиям. Она продается как отдельными листами, так и в блокнотах.

Самым распространенным критерием качества бумаги является ее плотность. Она должна составлять как минимум 220 г/м², а лучше — 300 г/м². Для рисования вне дома наиболее подходит бумага размером 30 × 40 см. Это самый лучший формат для ношения с собой, который к тому же удобно держать на

коленях. Если вы рисуете на отдельных листах, надо иметь подложку в виде твердой дощечки с зажимами. Для натуральных зарисовок лучше пользоваться блокнотами, из которых можно вырывать отдельные листы. Акварельные краски и фломастер не пропитывают насквозь плотную бумагу, что нередко случается при использовании тонких сортов бумаги.

В продаже имеются также переплетенные альбомы для рисования. Покупая их, обращайте внимание на то, чтобы плотность бумаги была не менее 220 г/м², а ее размеры находились в пределах от 30 × 40 до 20 × 20 см. Чем меньше формат, тем проще рисунок и тем меньше опасность потеряться в его сложных деталях.

Вот уже свыше 30 лет во все поездки мы берем с собой альбомы для эскизов, и впоследствии нам всегда доставляет радость раскрыть их и вспомнить о проведенном времени.

Полезные приспособления

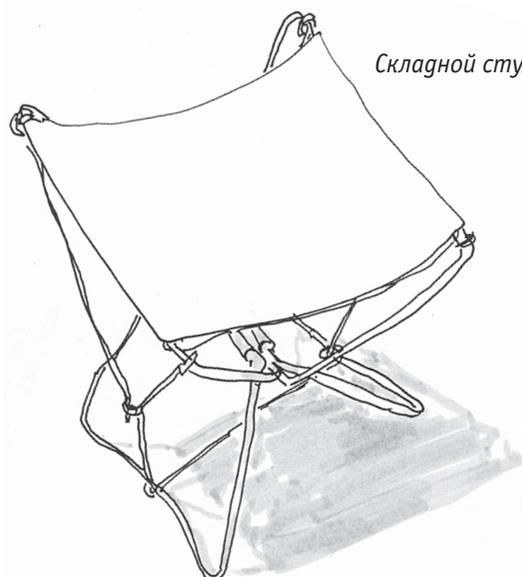
Если вы рисуете на природе, вам всегда пригодится **складной стульчик**, так как он дает возможность выбрать любой требуемый ракурс и не выски-

вать место, где можно присесть. Он не должен быть тяжелым и занимать много места. Бывают сумки, которые раскладываются, как стульчик. Если такая

Альбомы для рисования

Складной стульчик

сумка к тому же достаточно велика, чтобы вместить блокнот и все принадлежности для рисования, то это хороший выбор.

Мы рекомендуем иметь при себе защитное средство от солнца, а солнечные очки просто необходимы, так как белая бумага слепит глаза.

Сумка или ящик с наплечным ремнем должны вмещать все принадлежности для рисования, а в идеальном случае еще и блокнот или альбом.

Не забудьте про ластик. Желательно, чтобы он был мягким и бесцветным.

Мы рекомендуем так называемую клячку — очень мягкий и пластичный ластик, которому можно придать любую форму. Стирание осуществляется не трением, а прижиманием клячки к рисунку, в результате чего к ней прилипает лишний графит. Клячка не оставляет следов на бумаге. Лучше хранить ее в отдельной коробочке, чтобы к ней не прилипла пыль и грязь.

Точилка необходима для карандашей в деревянной оболочке. Для затачивания графитовых и грифельных стержней можно использовать наждачную бумагу, хотя это и не обязательно.

С помощью фотоаппарата вы можете запечатлеть понравившийся мотив и доработать его позже.

Кухонные бумажные полотенца или салфетки очень полезны при работе

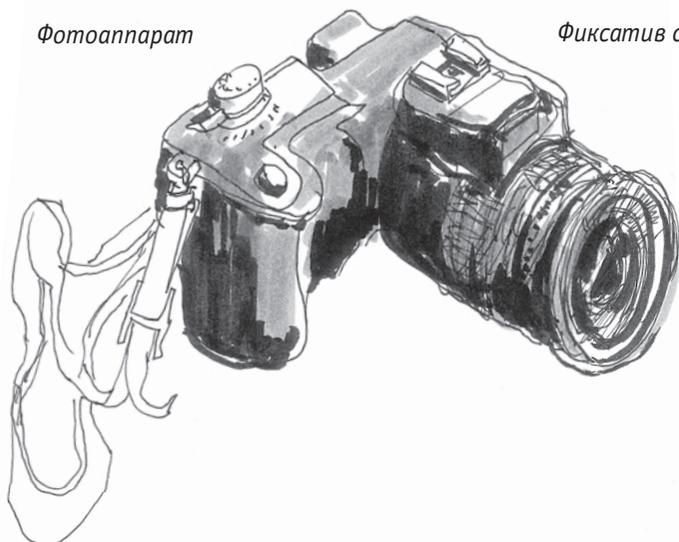
с тушью и акварелью. С их помощью можно собрать с бумаги лишнюю краску или воду.

Если вы работаете карандашом или графитовым стержнем, рисунок надо как можно быстрее зафиксировать. Часто бывает, что из-за трения одного листа о другой рисунки смазываются, поскольку частицы красителя имеют недостаточное сцепление с бумагой. Фиксирующее средство, или фиксатив, представляет собой жидкость, связывающую краситель с поверхностью бумаги. После обработки рисунок уже нельзя стереть. Для нанесения фиксатива на бумагу используется простой пульверизатор. Фиксирующее средство продается также в аэрозольном баллончике.

В некоторых учебниках рекомендуется закреплять рисунки лаком для волос, но такая фиксация не обладает стойкостью к солнечному свету. Через некоторое время участки, обработанные лаком, начинают желтеть, и этот процесс необратим.

Лучше всего пользоваться простейшим пульверизатором, который вставляется в бутылочку с фиксативом. В него достаточно подуть, чтобы фиксатив, подхваченный струей воздуха, мелко разбрызгался по поверхности бумаги. Такой пульверизатор легко промыть от засорения.

Фотоаппарат

Фиксатив с пульверизатором

Зарисовки и эскизы от руки

Толковый словарь определяет эскиз как выполненный несколькими штрихами предварительный набросок, в котором отражаются существенные черты изображаемого предмета. В энциклопедии Брокгауза сказано, что с помощью эскиза можно выразить художественную мысль, не вдаваясь в детали. Таким образом, спонтанный эскиз зачастую выражает оригинальный первоначальный замысел художника более четко, чем законченное произведение. Свободные зарисовки с натуры и эскизы имеют свою собственную художественную ценность.

Когда мы делаем зарисовки в людных местах, прохожие нередко спрашивают: «Вы ведь потом доработаете эти наброски дома и сделаете настоящую картину?» «Может быть», — отвечаем мы. Разумеется, бывает и так, что впоследствии мы перерабатываем эскиз, используя другие средства и материалы. Но вообще-то для нас представляют ценность именно моментальные зарисовки, подобные записям в дневнике. Они в графическом виде отражают наши впечатления и настроения.

Эскиз дает художнику намного более обширную информацию, чем может показаться с первого взгляда стороннему наблюдателю. Спустя многие годы, раскрывая альбомы со своими путе-

выми зарисовками, по поводу каждого эскиза мы можем рассказать целую историю. В памяти всплывают даже, казалось бы, давно забытые события и их подробности, не имеющие очевидной связи с рисунком. Эта сугубо личная связь эскиза с автором остается вне поля зрения нейтрального наблюдателя, но он может ощутить атмосферу, которая разбудит и его фантазию.

Легкость линий и штрихов придает зарисовкам ощущение жизненности, свежести, спонтанности и интуитивности. Они не претендуют на законченность. Напротив, их сила воздействия объясняется как раз фрагментарностью, содержащей в себе некие намеки.

Чтобы ваши рисунки тоже обладали таким воздействием, в этой главе мы подробно поделимся с вами различными идеями, советами и рекомендациями. Заведите себе удобный переплетенный альбом для этюдов, чтобы вы всегда были готовы к зарисовкам и впоследствии могли оценить свой прогресс. Нам представляется целесообразным формат А4 (21 × 29,7 см). Размеры могут быть и меньше, но они скорее подходят тем, кто уже обладает некоторым опытом, потому что такой формат предполагает упрощения в рисунке и ставит определенные требования к компоновке и выбору масштаба.

► **«Краков».** Польша, 2004. Рисунок тушью, раскрашенный какао и кофе

Эта моментальная зарисовка родилась за чашкой кофе на исторической рыночной площади Кракова. Я не могла не запечатлеть аркаду, сквозь которую были видны людские толпы на площади. Рисунок тушью показался мне слишком простым, и я раскрасила его какао и кофе, чтобы подчеркнуть почти что южную атмосферу праздника, радости и гостеприимства.