

Sketchbook

ЭКСПРЕСС-КУРС РИСОВАНИЯ

**БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ**

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ И О ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОЛЬЗЕ РИСОВАНИЯ

РИСОВАНИЕ — ЭТО ПУТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕБЯ.

Оставьте на время камеру своего цифрового устройства, попробуйте запечатлеть свои мысли и эмоции с помощью стильных и уже почти древних инструментов — карандаша и ручки. А главное — сделайте это своей рукой.

Рисование — очень КОМФОРТНОЕ занятие. В мире сплошного информационного шума приятно выкроить минуту-другую, чтобы остановить круговерть мыслей, дел, задач и «перезагрузиться».

И пусть ваша записная книжка будет не просто скучной «напоминалкой», а станет ДНЕВНИКОМ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА. Нейробиологи говорят, что рисование АКТИВИЗИРУЕТ особую, уникальную нейронную цепь в нашем мозге.

Рисование — это СВОБОДА. Вы ни от кого и ни от чего не зависите! Не надо ни компьютерных программ, ни розеток, ни подзарядки. Ничто не запрограммировано и не предустановлено, только ваша фантазия и безграничное пространство для ее проявления.

Скетчбук КОМФОРТНО сочетает в себе путеводитель по основам графики и творческую записную книжку с продуманной эргономикой.

УДОБСТВО использования скетчбука — его юзабилити — рассчитано специально для современного, динамичного и требовательного пользователя. Поэтапные рисунки сопровождаются ненавязчивыми текстовыми пояснениями, есть место для личных записей, оставлены развороты для собственных проб в искусстве графики.

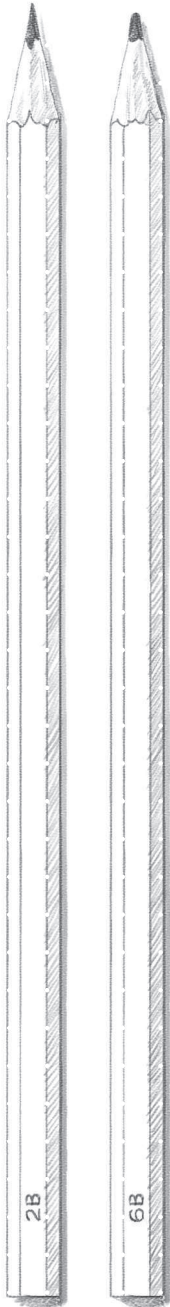
Здесь можно ПИСАТЬ, РИСОВАТЬ, ОБВОДИТЬ, ОБРИСОВЫВАТЬ, ДОРИСОВЫВАТЬ И ЗАКРАШИВАТЬ. Можно свободно использовать простой карандаш, шариковые, гелевые или чернильные ручки, а также маркеры. ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ БУМАГА для художественных работ хорошо выдерживает многократное стирание ластиком.

Скетчбук ЛЕГКО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ на все 360 градусов, так что рисовать можно буквально на коленках. Он удобно и ровно ложится на поверхность стола. Закрывается книга с помощью упругой резинки, которая способна фиксироваться как вертикально, так и горизонтально.

Между пружинным креплением скетчбука можно хранить и переносить карандаш или ручку. Твердая обложка гарантирует сохранность скетчбука в презентабельном виде на всем протяжении его использования.

КАРАНДАШИ И ЛАСТИК

Для создания скетчей и эскизов хорошо запастись карандашами разной твердости/мягкости.

На всех качественных карандашах у окончания наносится маркировка по твердости/мягкости рисовального грифеля.

Твердые карандаши имеют маркировку от Н до 9Н.

Чем больше цифра, тем карандаш тверже и светлее.

Мягкие карандаши имеют маркировку от В до 9В.

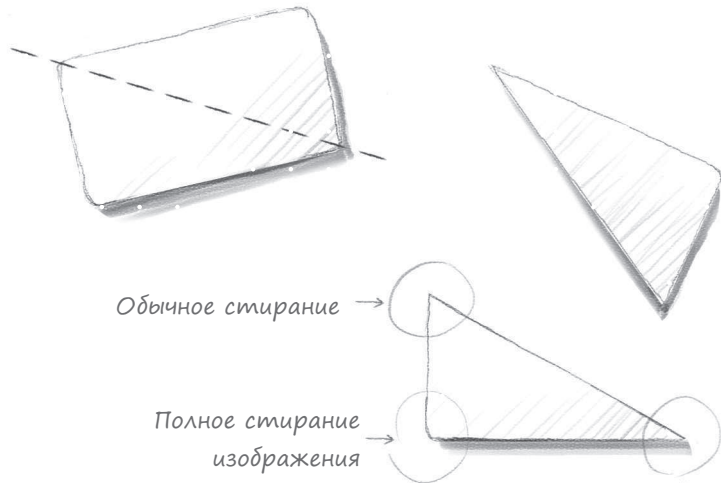
Здесь чем больше цифра, тем мягче и темнее карандаш.

Имяются и твердо-мягкие карандаши. Это HB — средний по твердости между Н и В, но скорее твердый, чем мягкий.

Еще один средний карандаш имеет обозначение F. Это тоже средний по мягкости карандаш, но скорее мягкий, чем твердый.

Для начинающих удобнее всего использовать карандаши двух типов: 2В и 4В. Впрочем, это дело индивидуальное.

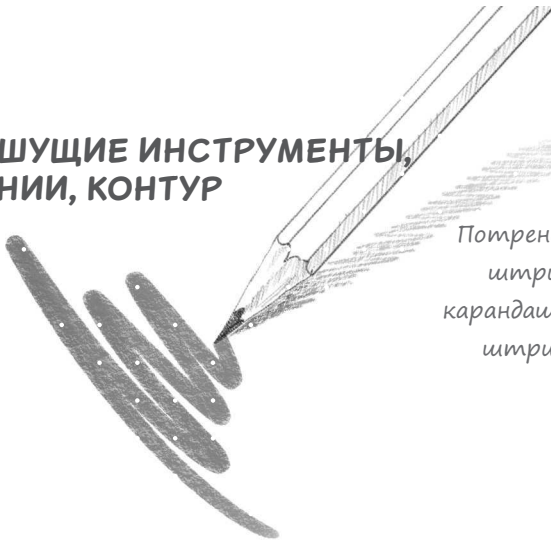
Ластик рекомендуем разрезать на две половинки по диагонали.

Ластик — такой же инструмент рисования, как и карандаш. Разрезав ластик, вы сможете не только вытирать ненужные линии, но и прорабатывать рисунок белыми штрихами.

Стирание или проработка тонких штрихов

ПИШУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЛИНИИ, КОНТУР

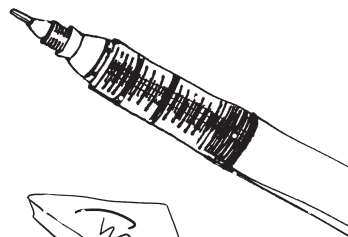
Потренируйтесь делать широкие штрихи боковой плоскостью карандашного грифеля. Для широких штрихов лучше использовать мягкий карандаш.

Эти приемы «живого» штриха помогут добиться свободного движения руки и почувствовать инструмент.

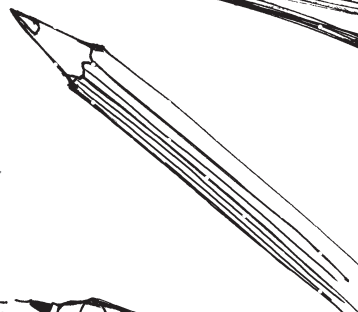
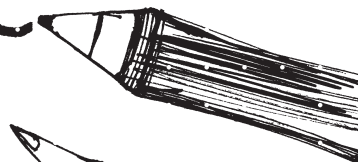
Чтобы добиться выразительного контура, проработать тонкие детали или просто создать контрастное изображение, необходимо использовать инструменты, дающие плотную черную линию.

Раньше для этого применялись только перо и кисть. Но эти замечательные инструменты не удобно носить с собой, требуют обустроенного места для рисования, определенного мастерства и времени на подготовку к работе.

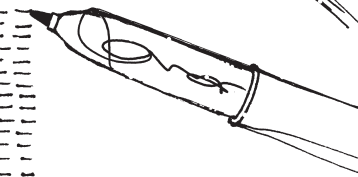
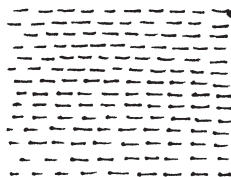

Рисую пером или кистью, приходится часто макать их в тушь или краску, что значительно замедляет работу. Интенсивность линии при этом меняется по мере расходования чернил или туши.

Эта особенность может восприниматься как помеха, а может стать интересным художественным приемом.

Сейчас доступно много инструментов, позволяющих проводить очень длинные непрерывные линии. Некоторые современные ручки позволяют силой нажатия менять толщину или прозрачность штриха. Очень привлекательным свойством новых пишущих инструментов является удобство ношения и постоянная готовность к использованию.

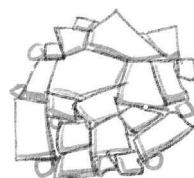
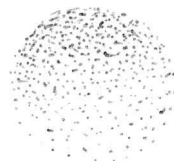
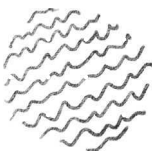
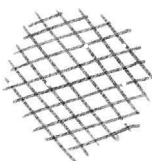
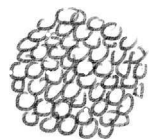
Каждому художнику важно найти тот инструмент, который удобен именно ему или позволяет решить какие-то особенные задачи.

ФАКТУРЫ И ЛИНИИ

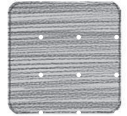
Самый простой рисунок можно украсить с помощью фактурных пятен. Несложные сочетания штрихов помогут передать материальность объекта, оттенить плоскости или стать основой для декоративного решения.

Если вы намерены применить фактурное пятно, не стремитесь обязательно ограничить его контуром. Свободный край фактуры очень часто выглядит эффектнее.

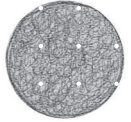
Фактуре можно придать динамику за счет сгущения или разрежения ее элементов, изменения их размера или тона. Эти приемы позволят сделать рисунок более живым, передать в нем пространство или блики света.

Простая горизонтальная
штриховка

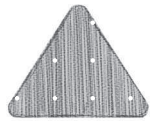
Штриховка в виде «кучeryшек».
Очень удобная техника для
равномерного заполнения тоном

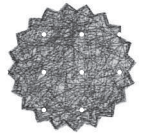
Косая штриховка,
классическая.
Наклон под 45° вправо

Вертикальная штриховка

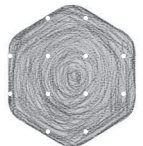
Штриховка зигзагами.
Хороший способ передачи
выраженной текстуры

Косая штриховка, классическая.
Наклон под 45° влево

Штриховка по форме
внешнего контура

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЛИНИЙ

Основа большинства набросков — это линия.

Вариаций линии множество. Здесь показаны самые необходимые.

1. Линия-контур. В сочетании с примыкающими к ней линиями дает ощущение края плоскости.

2. Динамичная линия. Может менять толщину или тон.

3. Линия, переходящая в пятно. Позволяет оживить контурный рисунок или выразительнее передать форму и пространство.

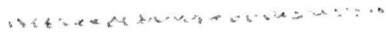
4. Фактурная линия. Хорошо описывает фактуру объекта за счет выразительного края.

5. Множественная линия. Состоит из нескольких, часто неправильных линий, которые вместе могут создать ощущение одной правильной. При необходимости такая линия поможет «растворить» край объекта в пространстве.

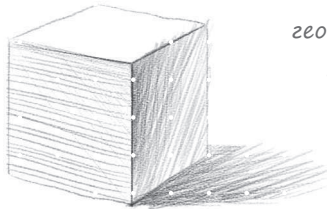
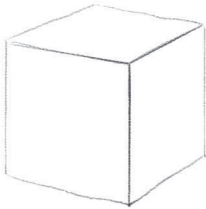
6. Составная линия. Набирается из точек или отдельных штрихов. Таким приемом можно передать ощущение линии, даже не проводя ее.

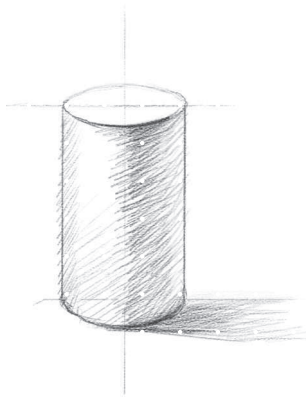
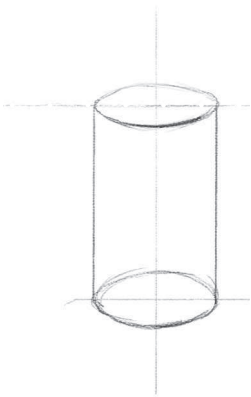
7. Пересеченная линия. Ее не обязательно намечать отрывистыми штрихами. Намного легче пройтись поперек нее острым краем резинки.

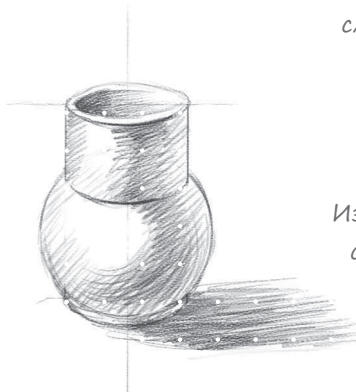
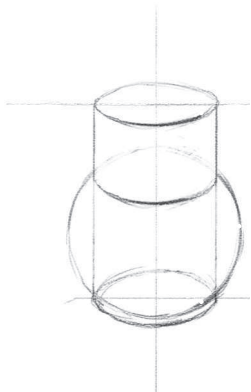
ПЕРЕДАЧА ОБЪЕМА ПРОСТЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

Чтобы научиться убедительно изображать объемные предметы, необходимо освоить рисование простейших геометрических фигур — шара, куба и цилиндра. Объем легче всего передать, изобразив распределение света на объекте.

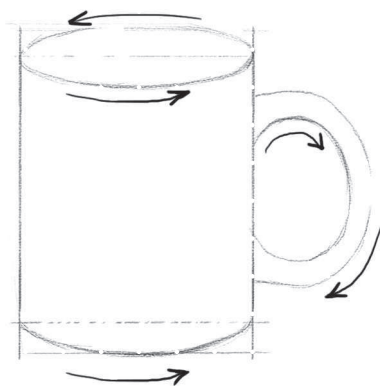
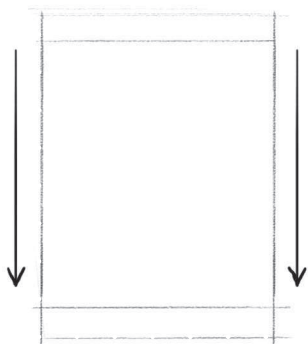

Основные зоны освещенности, которые формируют объем и взаимодействие предмета с окружением, — это свет, тень и рефлекс.

Чтобы понять, как рисовать сложный объект, необходимо провести простейший геометрический анализ его формы: из каких простых объемов он состоит. Изображенный кувшин — это сочетание цилиндра и шара.

ЧАШКА-ЦИЛИНДР

Научитесь видеть в объектах лежащие в их основе геометрические формы.

Нет сомнения в том, что основная часть кружки — это цилиндр.

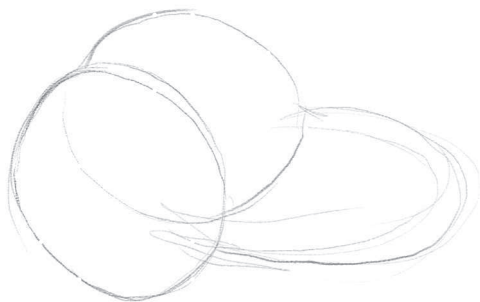
Но что же такое ее ручка? Это тоже цилиндр, только изогнутый.

Теперь понять распределение света по этим объемам не составит труда.

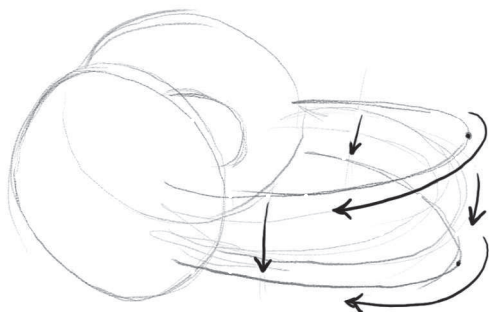

Если изображаемый предмет обладает гладкой блестящей поверхностью, то в его освещенной части будет располагаться пятно яркого света — блик. Чем предмет темнее, тем заметнее блик.

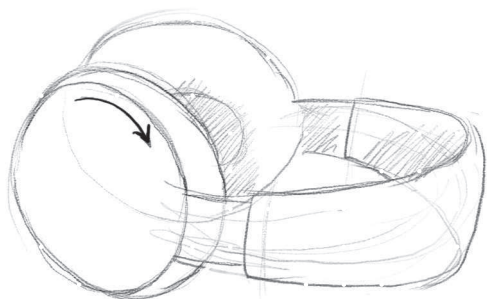
НАУШНИКИ

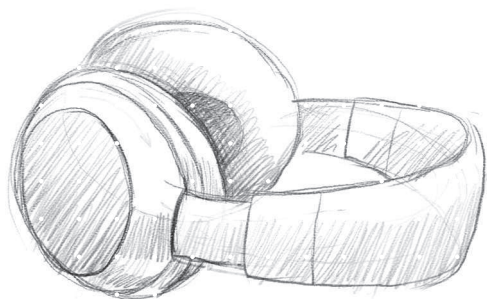
Наушники поначалу кажутся довольно сложным объектом для рисования. Но попробуйте проанализировать их форму — это два диска, соединенных дугой. Их просто расположить в пространстве, а потом начать добавлять объем.

Проследите, как согласуются между собой симметричные края оголовья. Линии деталей, лежащих на поверхности объекта, должны подчиняться изменениям формы.

Когда вы уточните края объекта, начните распределять свет и тень по его поверхности. На этом этапе не надо погружаться в детали, сосредоточьтесь на обработке больших объемов.

Постепенно наполняйте рисунок деталями. Отделите различные по тону части одной формы. Уберите ластиком вспомогательные линии, еще раз уточните край объекта.

На последнем этапе доведите тон темных частей до максимума. Отделите передний план более мощным контуром. Добавьте графические «мелочи» и проработайте блики при помощи ластика.

