

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Barrington Barber
50 DRAWING PROJECTS

Copyright © Arcturus Holdings Limited

Барбер, Баррингтон.
Б24 Рисуем натюрморт / Баррингтон Барбер ;
[перевод с английского Е. Левиной]. – Москва :
Эксмо, 2019. – 160 с. : ил. – (Уроки рисования
с Баррингтоном Барбером).

Для начинающего художника задача нарисовать натюрморт может показаться пугающей. С чего же начать? Автор бестселлеров, художник и преподаватель Баррингтон Барбер познакомит вас с техниками, материалами, методами и стилями, научит работать с пространством и основными элементами натюрморта, а с помощью пошаговых инструкций и упражнений вы научитесь рисовать любую композицию самостоятельно.

УДК 741(075.4)
ББК 85.15я7

Издание для досуга

УРОКИ РИСОВАНИЯ С БАРРИНГТОНОМ БАРБЕРОМ

Барбер Баррингтон

РИСУЕМ НАТЮРМОРТ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Руководитель направления *Т. Коробкина*
Ответственный редактор *А. Апалина*
Младший редактор *Н. Крюкова*
Художественный редактор *А. Юдин*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *О. Розанова*

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесі, 1 үй.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-дүкен : www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certification

Өндiрген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»

Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.

Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книги «Эксмо» зарубежными оптовыми

покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: international@eksmo-sale.ru

Подписано в печать 19.09.2019. Формат 80x100^{1/16}.

Гарнитура «FreeSet». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,81.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-097411-5

9 785040 974115 >

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
одна книга для всех

12+

ISBN 978-5-04-097411-5

© Левина Е., перевод на русский язык, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Содержание

Введение	6
Первые шаги.....	8
Работа с текстурами	36
Как комбинировать объекты	50
Темы и композиции	70
Расширяя пространство: намеки	92
Различные техники и материалы.....	98
Эксперименты с натюрмортами.....	112
От наброска до готовой работы	136
Указатель	160

Введение

Натюрморт – популярный жанр рисования и живописи. Именно при помощи натюрмортов многие художники знакомятся с разнообразием техник и стилей. Дело в том, что из всех жанров изобразительного искусства натюрморт – самый доступный: художник не зависит ни от натурщиков, ни от погоды. Нужно просто-напросто оглядеться по сторонам: у вас уже есть все необходимое. Рисование натюрмортов – отличный способ приятно провести время и отточить свои навыки рисовальщика.

Долгое время натюрморт оставался непризнанным жанром – возможно, оттого, что натюрморты обычно изображают домашнюю обстановку, а полотна, как правило, скромных масштабов. Где-то с 1600 г. до XX века натюрморт занимал самую низкую ступень в иерархии жанров. В XX же веке *nature morte* («мертвая натура» – по-французски) стал рассматриваться в живописи и рисовании наравне с портретом, исторической живописью и пейзажем.

Люди поняли, что великолепный натюрморт кисти Шардена может соперничать с картиной менее талантливого художника, даже если первая изображает намного более возвышенный (?) предмет.

В некотором смысле выбор этого жанра упрощает вашу задачу: натюрморт можно создать в студии. В отличие от людей, предметы, которые вы будете рисовать, не будут вертеться и выходить покурить. Натюрморт – идеальный вариант для начинающих: вы можете использовать абсолютно любые предметы и рисовать в удобном вам темпе.

Рисую натюрморты, вы начнете понимать, что самые обыкновенные вещи могут стать частью произведения искусства. Из повседневных предметов можно составить очень интересные композиции. Следуйте моим советам, и вы быстро научитесь выбирать и комбинировать предметы так, чтобы в самом выгодном свете представить их формы, цвета, размеры и материалы.

Эта книга предназначена для художников разных уровней, и начнем мы с азов. Задания подобраны так, чтобы быть по силам даже тем, кто никогда толком не рисовал, но пригодятся и опытным рисовальщикам, в качестве упражнений на повторение. Сначала мы займемся предметами, начиная от простых форм, переходя затем к более сложным, а потом уже приступим к рисованию композиций.

Учиться композиции мы будем тоже постепенно, начиная с самых простых вариантов, понемногу добавляя предметы. На нехватку тем вам жаловаться не придется. С другой стороны, и композиции с двумя-тремя предметами могут быть очень эффектны. Среди признанных мастеров натюрморта есть те, кто предпочитал лаконичные композиции, и это не мешало им создавать шедевры.

Я надеюсь, что рисование натюрмортов принесет вам радость и, перевернув последний лист книги, вы станете по-новому смотреть на окружающие вас предметы, видя в них бесконечные возможности для самовыражения.

Первые шаги

Нужно, чтобы вы думали в первую очередь о композиции и о совокупном виде рисунка, а не о том, как нарисовать тот или иной предмет, – а для этого требуется определенный уровень мастерства. Возьмите в привычку внимательно осматривать каждый предмет, прежде чем начать его рисовать.

Советую вам чаще рисовать с натуры и не торопиться. Исправляйте ошибки, опускайте детали; если вам кажется, что они неудачны, рисуйте и перерисовывайте, пока предмет на бумаге не станет похож на настоящий.

Материалы

Натюрморты можно рисовать чем угодно и на чем угодно, но, в зависимости от ваших задач, какие-то материалы будут более пригодны, чем другие. Качество материалов немаловажно, поэтому купите лучшее из того, что можете себе позволить. Совершенно необязательно покупать все нижеперечисленное, вводите новые материалы постепенно. Начните с предложенных мною карандашей, а когда почувствуете, что вам хочется чего-то новенького, переходите к другим материалам. Имейте в виду: материалы ведут себя по-разному, и, чтобы понять, подходит ли вам тот или иной материал, нужно как следует с ним ознакомиться.

Карандаш

Удобнее всего – мягкие черные карандаши. Обычно я использую В, 2В, 4В и 6В. Иногда вам понадобятся очень мягкие карандаши (7В–9В), а в редких случаях – и более твердые (Н). Многие пользуются механическими карандашами, но для них придется покупать запасные грифели (мягкие черные).

Карандаш Конте

Как и прессованный уголь, карандаши Конте выпускаются в разных цветах и видах (карандаши и палочки) и разных степеней твердости. Как и уголь, они легко размазываются, но их пигмент гораздо более насыщенный, и стереть его труднее.

Углеродный карандаш

Такой карандаш создает очень привлекательный, слегка необычный эффект, особенно если вы выберете темно-коричневый цвет, сепию, терра-

коту или сангину. Черный углеродный карандаш выглядит почти так же, как уголь, но стереть его гораздо труднее – учитывайте это при работе и не слишком сильно нажимайте на грифель.

Графит

Графитные карандаши толще обычных и выпускаются как в привычных деревянных оправах, так и в виде брусков, в тонкой пластиковой оболочке. Графит в пластиковой оболочке толще, тверже и служит дольше, но деревянная оправа приятней на ощупь. Благодаря своей ширине бруски графита – универсальный материал: они позволят вам провести линии шириной в полсантиметра, а то и шире, но еще и очень тонкие линии. Графит выпускают разной степени твердости – от твердого до очень мягкого черного.

Ручка

У авторучек и перьевых ручек тонкое, острое перо. Оно может быть гибким или жестким, в зави-

симости от задачи художника. Современные капиллярные ручки удобнее и аккуратнее в использовании, но не позволяют экспериментировать с толщиной линии. Попробуйте и те, и другие.

Чернила для ручек бывают перманентные или же растворимые в воде, причем последние особенно хороши для передачи оттенков.

Пастель/мел

И мел, и пастель можно использовать, если вам захочется усилить цвет. Лучше всего работать с темными цветами: с ними легче варьировать тон. Избегайте светлых, ярких цветов. При работе с пастелью и мелом крайне важно правильно выбрать бумагу. Не рисуйте на слишком гладкой бумаге, иначе пигмент будет плохо ложиться. Тонированная бумага – отличный выбор: вы сможете добавить работе глубины за счет правильного использования светлых и темных тонов.

Уголь

Уголь в брусках удобно использовать для крупных рисунков, так как можно работать и длинной гранью, и кончиком. Угольные карандаши выпускаются в черном, сером и белом цветах, они пачкаются меньше, чем бруски, но не так универсальны. Если вы хотите сохранить свой рисунок углем в хорошем состоянии, зафиксируйте его специальным спреем-фиксативом, чтобы он не смазывался.

Кисть

Использование кисти разнообразит вашу тонировку. Используйте растворимые чернила: так вы сможете получить большое количество привлекательных тонов.

Для рисования подходит нейлоновая кисть 0 или 2. Если вы хотите нанести на бумагу тонкий слой краски, возьмите кисть 6 или 10 – использовать советую соболя, имитацию соболя или иную кисть с острым кончиком.

Растушевка

Растушевка – туго скрученный рулончик промокательной бумаги, напоминающий толстый

карандаш. Художники используют его, чтобы растушевывать карандаш, пастель и уголь: это позволяет добиться более тонких и гладких переходов тонировки.

Бумага

В большинстве случаев вам нужна будет хорошая, плотная бумага для рисования. Следите, чтобы она была не слишком гладкой. Плотность должна быть около 160 г/м². Если вы запутались, посоветуйтесь с продавцом в магазине товаров для творчества – там вы найдете все необходимые материалы.

Если вы рисуете чернилами, можно взять более гладкую бумагу, но и здесь бумага с ярко выраженной текстурой часто помогает создать более интересное изображение. Для рисунков кистью выбирайте бумагу, которая не покоробится от влаги, например бумагу для акварели.

Ластик

Самый универсальный ластик – ластик-клячка. Его можно мять, добываясь нужной вам формы. В отличие от обычного ластика, он не оставляет после себя катышков. Но и обычный, мягкий ластик вам пригодится: он удобен, если вы хотите сильно нажимать на ластик при стирании.

Художники стараются использовать ластик как можно реже, и необходим он, только если вы собираетесь опубликовать свою работу: издатели не хотят, чтобы на рисунке были лишние линии. В большинстве же случаев о ластике можно забыть: поверх неправильных линий вы проведете правильные, и зритель не заметит ошибок.

Точилка

Канцелярский нож удобнее, чем обыкновенная точилка, и справится с грифелем и углем любой толщины. Разумеется, использовать и хранить этот инструмент следует с осторожностью; не оставляйте его без присмотра с открытым лезвием.

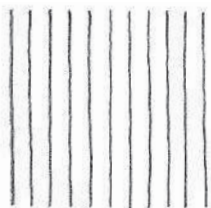
Линии и формы

Начнем с самых элементарных принципов рисования – такая тренировка будет полезна и новичку, и опытному художнику. Если вы хотите рисовать хорошо, нужно работать над координацией зрения и моторики. Для этого есть много упражнений. Вот, на мой взгляд, самые простые и самые полезные.

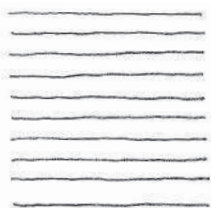
Работайте аккуратно и не торопясь и не используйте линейку. Размер рисунков должен соответствовать размеру примеров в книге. Чем больше вы практикуетесь, тем больше у вас будет уверенности и опыта – результат не заставит себя долго ждать.

Линии

Рисую, сосредоточьтесь на кончике карандаша и точке, где он соприкасается с бумагой. Это позволит вам синхронизировать глаз и руку и со временем упростит рисование.

1. Начните с прямых вертикальных линий одинаковой длины.

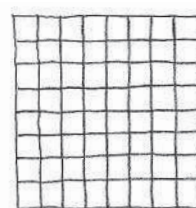
2. Нарисуйте квадрат из равноудаленных горизонтальных линий.

3. А теперь нарисуйте диагонали – из верхнего правого угла в нижний левый. Расстояние между линиями должно быть одинаковым, а вот их длину – варьировать.

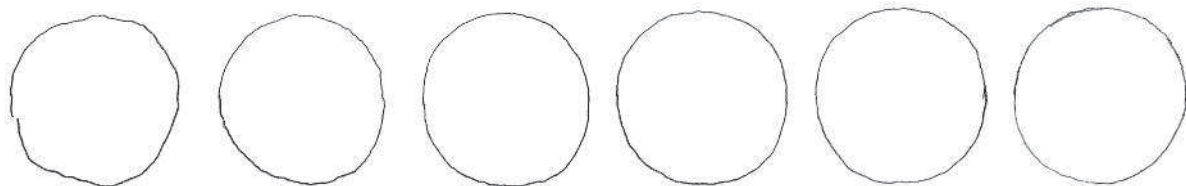
4. Теперь нарисуйте диагонали из верхнего левого угла в нижний правый. Некоторых такая смена направлений сбивает с толку, но не переживайте.

5. В заключение нарисуйте квадрат из пересекающихся горизонталей и вертикалей.

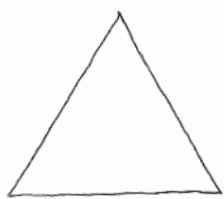
Круги

С непривычки трудно нарисовать красивый круг. Нарисуйте ряд кругов одинакового размера. Рисуйте, пока круг на бумаге не станет практически идеальным. Получилось? Значит, ваши зрение и моторика синхронизировались.

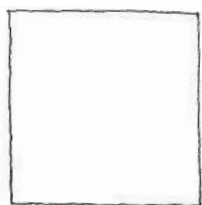

Вариации

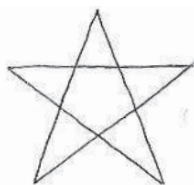
Пауль Клее считал, что рисовать – значит «выгуливать линии». Нарисуйте несколько геометрических фигур:

1. Равносторонний треугольник.

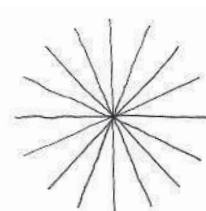
2. Квадрат – четыре стороны равной длины.

3. Нарисуйте пятиконечную звезду, не отрывая руки от бумаги.

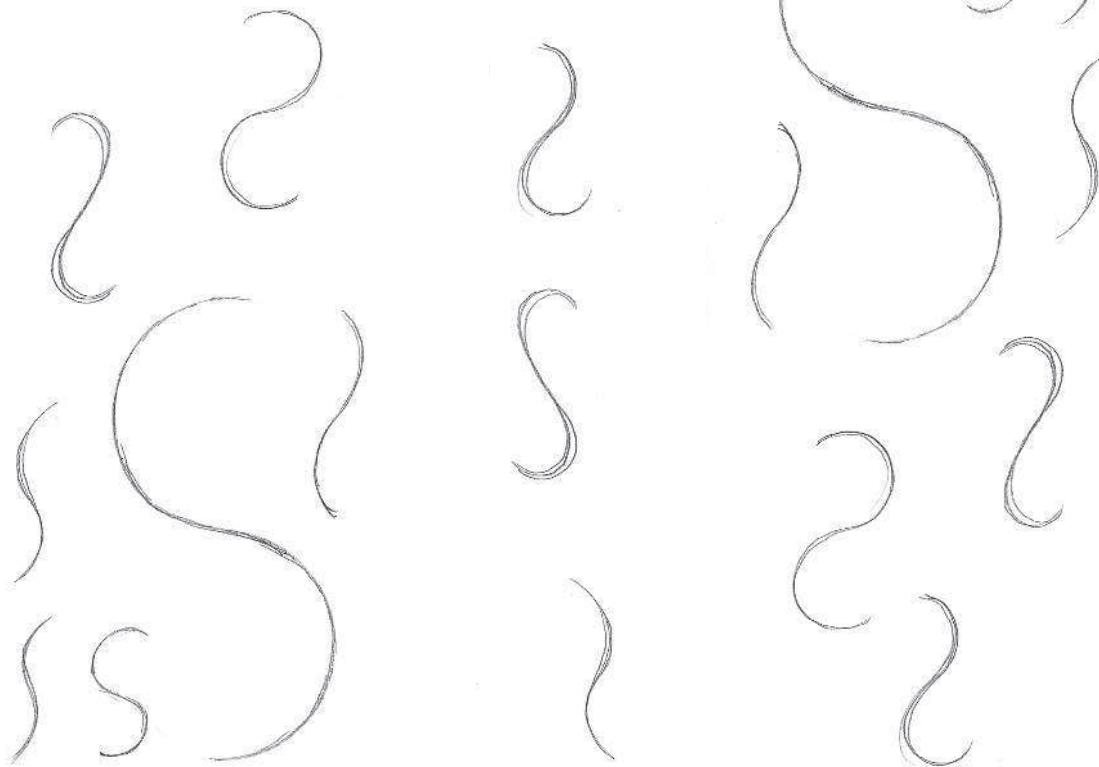

4. Спираль – начинайте снаружи и, рисуя круги все меньшего и меньшего размера, закончите в центре.

5. Звездочка – 16 лучей одинаковой длины выходят из черной точки.

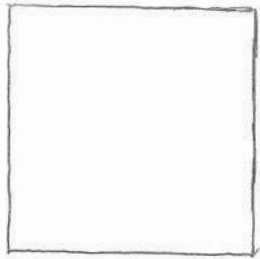
В заключение порисуйте S-образные фигуры: они состоят из соединенных дуг, направленных в разные стороны. Такие фигуры вам пригодятся при рисовании натюрмортов.

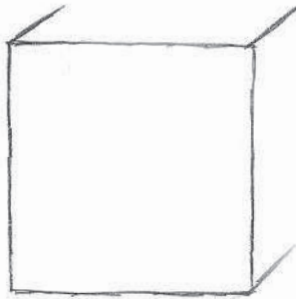

Три измерения

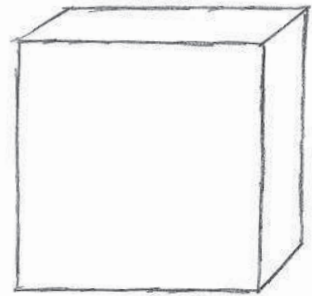
Если вы хотите создать правдоподобное изображение, предметы должны быть трехмерными. Следующие упражнения вам в этом помогут. Начнем с кубов и шаров.

1. Нарисуйте квадрат.

2. Проведите параллельные линии от верхних углов и от правого нижнего угла.

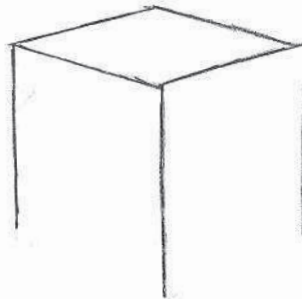

3. Соедините линии.

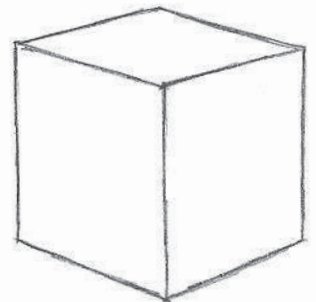
А так рисуют куб, повернутый углом к зрителю:

1. Нарисуйте ромб или параллелограмм с горизонталью длиннее вертикали.

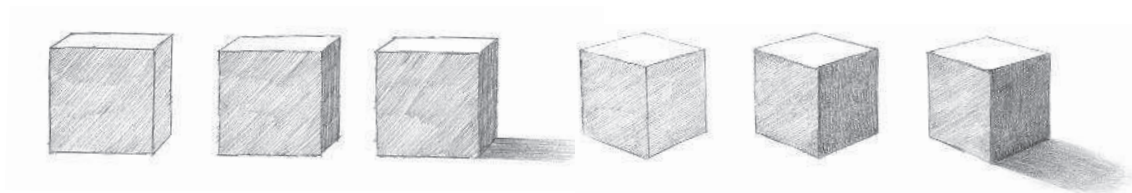
2. Проведите параллельные вертикальные линии от трех углов.

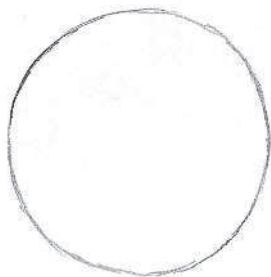
3. Соедините вертикальные линии.

Тонировка

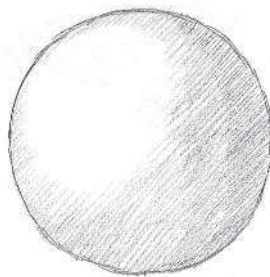
Нарисовали куб? Полдела сделано. Осталось добавить тонировку, и он станет совсем реалистичным.

Существует лишь один способ нарисовать шар. Отличаются нарисованные шары за счет того, как именно художник нанес тонировку. В этом примере – свет падает из левого верхнего угла.

1. Нарисуйте аккуратный круг.

2. Затените круг внизу и справа так, чтобы получилось что-то вроде полумесяца. Не трогайте остальную поверхность.

3. Слегка добавьте тона в уже заштрихованной области – но избегайте равномерности, оставляйте непроработанные участки.

4. Добавьте новый полумесяц темного тона, слегка удалившись от нижней и правой кромки круга. Полумесяц не должен быть слишком темным.

5. Сильнее затемните участок, на который падает меньше всего света.

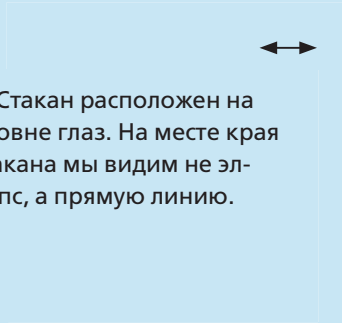

6. Нарисуйте тень, падающую направо от нижнего края.

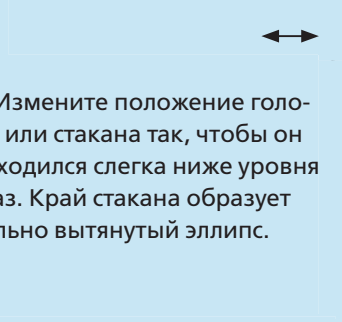
Эллипсы

Если вы хотите нарисовать округлый предмет сбоку, то вам понадобится эллипс. Эллипс – это округлая фигура, образованная замкнутой кривой. Его горизонтальная ось длиннее вертикальной.

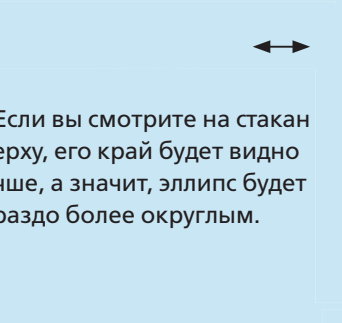
Со сменой ракурса очертания эллипса меняются. Следующие рисунки показывают, как по-разному выглядит стакан, в зависимости от смены точки зрения.

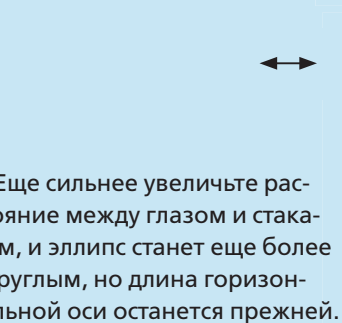
1. Стакан расположен на уровне глаз. На месте края стакана мы видим не эллипс, а прямую линию.

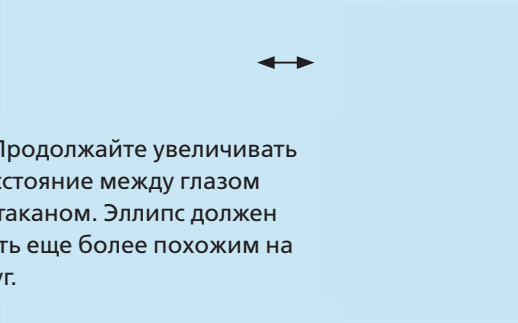
2. Измените положение головы или стакана так, чтобы он находился слегка ниже уровня глаз. Край стакана образует сильно вытянутый эллипс.

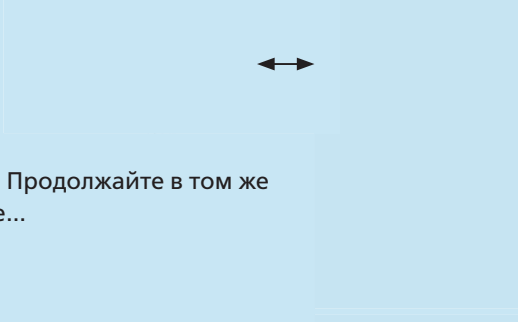
3. Если вы смотрите на стакан сверху, его край будет видно лучше, а значит, эллипс будет гораздо более округлым.

4. Еще сильнее увеличьте расстояние между глазом и стаканом, и эллипс станет еще более округлым, но длина горизонтальной оси останется прежней.

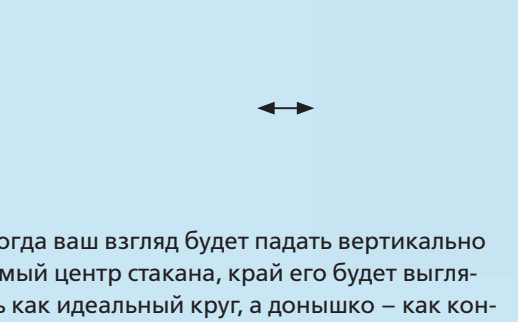
5. Продолжайте увеличивать расстояние между глазом и стаканом. Эллипс должен стать еще более похожим на круг.

6. ... Продолжайте в том же духе...

7. ... пока не увидите доньшко стакана.

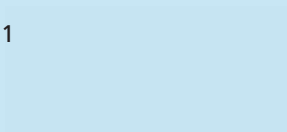

8. Когда ваш взгляд будет падать вертикально в самый центр стакана, край его будет выглядеть как идеальный круг, а доньшко – как концентрический круг поменьше.

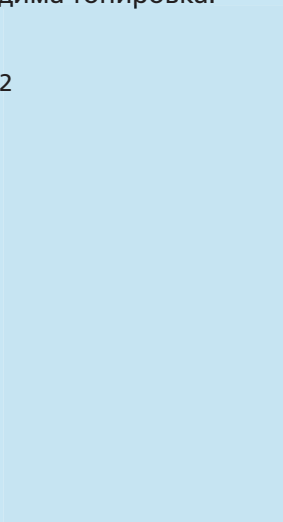
Эллипсы и цилиндры

Эллипсы необходимы, если вы хотите нарисовать цилиндр. Как и в случае с кубами и шарами, для эффекта объема необходима тонировка.

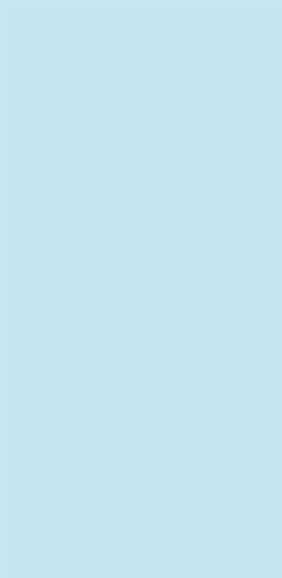
1

2

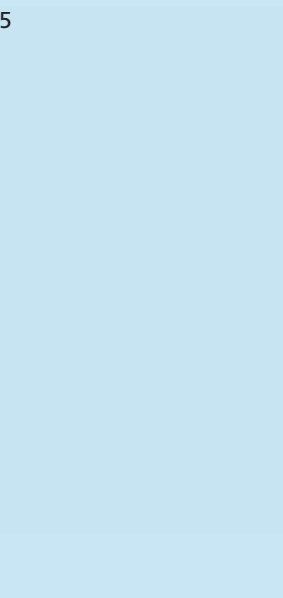
3

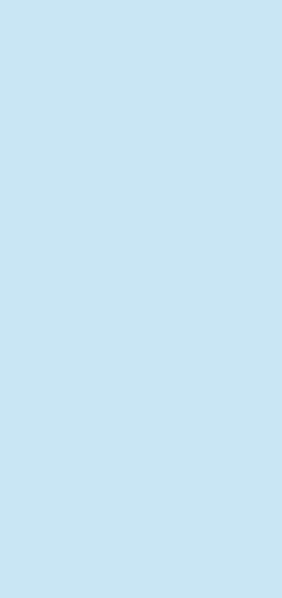
4

5

6

1. Нарисуйте эллипс.
2. Нарисуйте две прямые, падающие вертикально вниз из точек, лежащих на краях горизонтальной оси.
3. Нарисуйте половину эллипса – это будет дно цилиндра. Можно сделать и так: не сильно нажимая на карандаш, нарисуйте эллипс целиком, а затем сотрите ту часть, которую не видно.
4. Чтобы достичь эффекта освещения слева, слегка заштрихуйте правую половину цилиндра.
5. Добавьте еще штриховки на узкий вертикальный участок, лежащий неподалеку от центра.
6. Нарисуйте тень, падающую от цилиндра вниз и направо. Обведите линию нижнего эллипса.