



Печатается с разрешения издательства Walter Foster Publishing,
a division of Quarto Publishing Group USA Inc. All rights reserved.
Walter Foster is a registered trademark.

УДК 741
ББК 85.15я7
П49

Все права защищены. Любое использование материалов данной книги,
полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

П49 **Полный курс рисования. Альбом для скетчинга** / пер. с англ. Л. Степановой. –
Москва : Издательство АСТ, 2020. – 112 с.: ил.– (Искусство рисовать на коленке).

ISBN: 978-5-17-121372-5

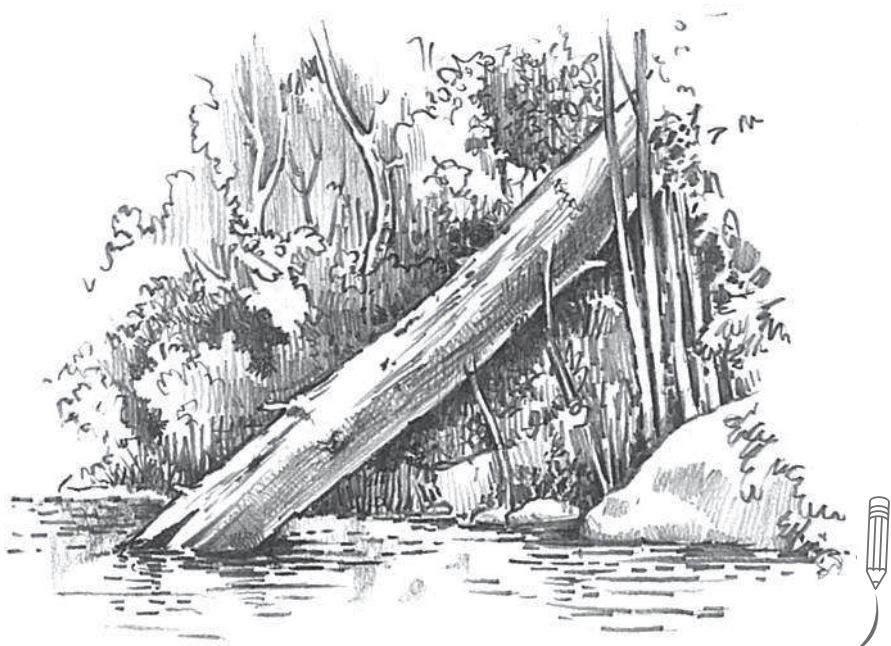
Искусство карандашного рисунка удивительно просто и универсально. С помощью этого самоучителя вы научитесь быстро, буквально «на коленке», рисовать карандашом как самые простые сюжеты — цветы, фрукты, деревья, людей и животных, горы и реки, строения, — так и сложные композиции, а также освоите азы анатомии для художников и леттеринга. Следуя нашим инструкциям и описаниям, вы овладеете секретами рисунка и выработаете свой индивидуальный стиль.

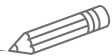
© 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2005, 2011 Mia Tavonatti
© 2007 Cristopher Speakman
© 2004, 2005 Ken Goldman
© 2006 Diane Cardaci
© 1999, 2005, 2008 Geri Medway
© 2006, 2007 Debra Kauffman Yaun
© 1997, 1999, 2001, 2003, 2004 WFP
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© ООО «Издательство АСТ», 2020

ISBN: 978-5-17-121372-5

Введение

Научиться рисовать – легко. Достаточно знать несколько базовых законов и принципов. Искусство карандашного рисунка удивительно просто и универсально. С помощью этого самоучителя вы научитесь быстро, буквально «на коленке» рисовать карандашом как самые простые сюжеты: цветы, фрукты, деревья, людей и животных, горы и реки, строения, так и сложные композиции. Вы освоите азы анатомии людей и животных и обучитесь лetterингу. Рисовать карандашом можно в любом месте – этот инструмент всегда находится под рукой, к тому же он недорог и доступен каждому. Сюжеты для зарисовок можно найти везде: дома, на улице, в путешествии, а если времени на поиск темы не хватает, можно просто воспользоваться объектами для рисования из этой книги.





Инструменты и материалы

СОБИРАЕМ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Вначале вам не понадобится много материалов и инструментов – вы можете получать удовольствие от рисования, имея под рукой только карандаш ТМ, точилку, виниловый ластик и любой лист бумаги. Вы всегда можете добавить потом побольше карандашей, уголь, карандаши для растушевки и многое другое. Покупая карандаши, смотрите, чтобы на них были пометки в виде букв и цифр – их комбинация обозначает степень мягкости и твердости грифеля. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, при работе ими получаются темные, плотные штрихи, и они мягче, чем карандаши, обозначенные буквой Т. Карандаш ТМ – промежуточный вариант между типами Т и М, это удобный универсальный вариант карандаша, он отлично подходит новичкам. Справа показаны различные виды инструментов и штрихов, которые можно получить с помощью каждого из них. По мере того как вы будете покупать новые карандаши, попробуйте по-разному затачивать их и попрактикуйтесь в получении разнообразных штрихов и различных эффектов за счет изменения давления на грифель.

ТМ, острый кончик

ТМ, круглый кончик

4М, плоский кончик

4М, плоский карандаш
для набросков

4М, уголь

Виноградный уголь

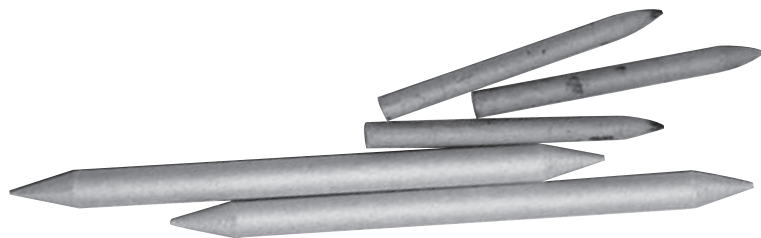
Белый уголь





Ластики для художников

Виниловый ластик предназначен для удаления карандашных линий с бумаги. Ластик-клячка позволит стереть лишние штрихи на ограниченных участках рисунка.



Карандаши для растушевки

Эти карандаши позволят растушевывать карандашные линии на небольших областях бумаги.



Крафт-ножи

Крафт-ножи пригодятся для разрезания бумаги и затачивания карандашей.



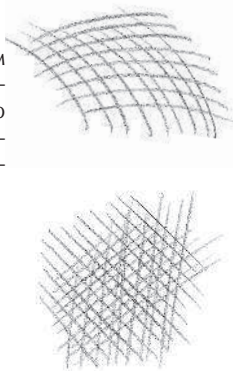
Способы штриховки

ВЫРАБОТАЙТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Многих великих художников прошлого можно сейчас идентифицировать по тому, как они выполняли линии. Рисунки Ван Гога напоминают о каллиграфии, имя Сёра стало синонимом пуантилизма, Джакометти был известен своими каракулями. А вы можете определить свой стиль по карандашным линиям?

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ ШТРИХОВ

Если вам нравится рисунок с большим количеством мелких и тщательно прорисованных деталей, то вам отлично подойдет эта перекрестная штриховка. Густота тени определяется расстоянием между штрихами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ ШТРИХОВ

Если вы используете подобные округлые, свободные штрихи, скорее всего вы любите поэкспериментировать. Подобные петли лучше передают настроение, чем изображают точные детали.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТОЧЕК

Эту технику называют «пуантилизм» – картина рисуется множеством маленьких точек. Делайте точки разного размера, чтобы создать разное ощущение глубины и тени. Пуантилизм требует большой точности работы и опыта.



ИМИТАЦИЯ МАЗКОВ КИСТЬЮ

Вы можете создать иллюзию мазков кистью, используя короткие широкие линии. Это создает ощущение живописи, но позволяет вам так же контролировать движение карандаша, как при штриховке. Эти штрихи выглядят очень эффектно.

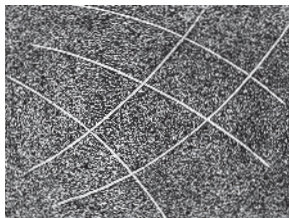
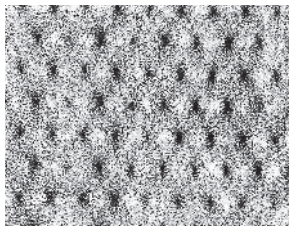


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМОМ

Ниже приведено несколько примеров тех методов, которые можно использовать при работе карандашом. Эти методы важны для создания живописных эффектов. Помните, что у карандашей с пометкой М грифель мягкий, а у карандашей с пометкой Т грифель жесткий – в этих упражнениях надо использовать и тот и другой.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТА РАЗМЫВАНИЯ

Сначала заштрихуйте участок рисунка водорастворимым карандашом (карандаш, который при смачивании создает эффект акварели). Затем смешайте штриховку влажной кистью. Используйте более толстую бумагу вроде пергамента.



ОТТИСК

Накройте поверхность бумагой и потрите ее боковой стороной грифеля. Следы от грифеля будут повторять узор текстуры поверхности. Попробуйте использовать мягкий карандаш и гладкую бумагу и выбирайте поверхность с сильно выраженной текстурой. В этом приеме использована проволочная сетка.

ОЧИЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Нанесите гладкий слой графита на гладкую бумагу, а затем очистите требуемые области с помощью резинки. Подобная техника позволяет создать блики и добиться других интересных эффектов.

ВДАВЛЕННЫЕ ЛИНИИ

Нарисуйте узор на бумаге острым предметом, не оставляющим следов, например вязальной спицей, а затем заштрихуйте область с нанесенным рисунком – графит не будет попадать во впадины, оставленные острым предметом, оставляя белые линии.

Основные приемы рисования карандашом

При рисовании городского пейзажа нужно следить за точностью отображения всех деталей архитектуры: углов, арок и орнаментов — изображение улиц и строений требует значительной точности. Карандаш для этого подходит как нельзя лучше. В этой технике каждый штрих,

который вы кладете на бумагу, должен быть продуман и точен. Это не означает, что ваш стиль не может быть выразительным, главное — будьте последовательны в своей работе. А для этого нужно овладеть умением правильно и точно наносить карандашные штрихи на бумагу.

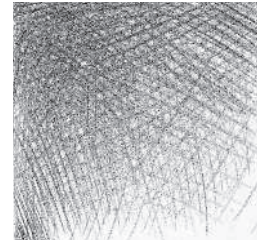
КАК ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Манера держать карандаш определяет качество получающегося штриха — длину, интенсивность, эмоциональность. Рисую сценки, я в основном использую три положения карандаша в руке: широкое поперечное, поперечное и традиционное положение (письменное). Хотя способов держать карандаш намного больше, приведенные здесь приемы помогают очень точно управлять движением грифеля. Эти положения руки идеально подходят для того, чтобы делать аккуратные, детальные рисунки.



ГРУБАЯ ШТРИХОВКА

Наносите штрихи, сильно надавливая на карандаш и делая линии относительно далеко одну от другой, — получается сильно текстурированная поверхность. Этим видом штриховки хорошо изображать грубые поверхности.

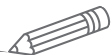


СРЕДНЯЯ ШТРИХОВКА

Наносите штрихи со средним давлением на карандаш — в результате, если штрихи располагать близко один к другому, все еще получается достаточно темный тон.







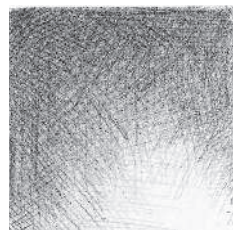
ШТРИХОВКА

Штриховкой можно создать практически любую форму или текстуру. Проведите много параллельных линий, чтобы сделать ее темнее. Поверните бумагу или руку и проведите другую группу параллельных линий, под углом к первой. Это перекрестная штриховка — штриховка слоями параллельных линий, накладывающихся один слой поверх другого под различными углами. Вы можете создать медленное затемнение тона, благодаря чему естественные свойства бумаги улучшат рисунок. Перекрестная штриховка может выполняться под разными углами, она может быть различной степени гладкости и разной текстуры (см. примеры ниже). Чем дольше вы штрихуете, тем темнее становится оттенок штрихуемого участка. Штриховка карандашами различной твердости создаст различные тона — от самых светлых до наиболее темных. Чем мягче карандаш, тем более темным будет заштриховываемый участок. Когда вы рисуете уличные сценки, тональную растяжку лучше всего делать с помощью штриховки. Вы можете наносить штриховку слой за слоем, пока не добьетесь нужного оттенка. Чтобы сгладить текстуру штриховки, просто наносите слои легких штрихов, делая штрихи каждого слоя в новом направлении — благодаря этому не будут возникать нежелательные линии или узоры.



ТОНКАЯ ШТРИХОВКА

Наносите тонкие штрихи близко один к другому — в результате получается достаточно гладкая штриховка. Этим видом штриховки хорошо изображать мягкие поверхности или небеса.



СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ШТРИХОВ

Вы можете создать интересный тон, выполнив нижний слой в виде тонкой штриховки, а затем сверху положить слой средней штриховки для создания текстуры.





Основные элементы рисунка

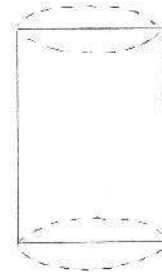
Рисунок состоит из трех основных элементов: линия, контур и форма. Контур предмета может быть изображен простой линией. Трехмерный вариант контура называется «формой» предмета. В карандашном рисунке форма объекта создается бликами, тенями и серыми промежуточными областями («средние тона»). Эти свойства меняются в зависимости от положения источника света. Мы изучим основные контуры и то, как свет и тень придают им форму.

ПЕРЕХОД ОТ КОНТУРА К ФОРМЕ

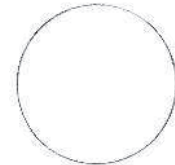
Первый шаг в рисовании предмета — нарисовать «контур» объекта — линию, ограничивающую тот участок плоской поверхности, который занимает данный предмет. Четыре основных контура — прямоугольник, круг, треугольник и квадрат — могут казаться трехмерными, если добавить несколько правильно расположенных линий, которые создают дополнительные плоскости. Добавляя эллипсы к прямоугольнику, кругу и треугольнику, вы создаете трехмерные формы. Теперь это формы — цилиндр, сфера и конус. Добавьте второй квадрат над первым и еще один — сбоку от первого квадрата, соедините их параллельными линиями, и у вас получается куб.



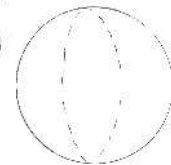
Прямоугольник



Цилиндр



Круг



Сфера



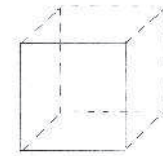
Треугольник



Конус



Квадрат



Куб

