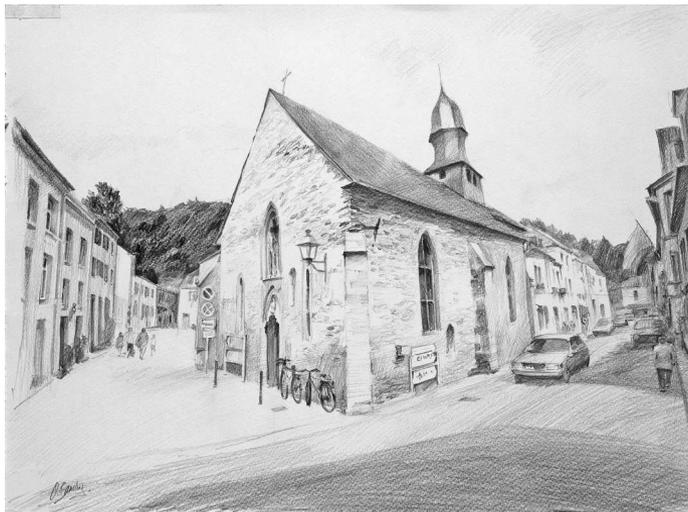

Введение

Рисование помогает нам исследовать окружающий мир, анализировать и фиксировать наше видение предметов на листе бумаги. Поэтому любой рисунок — эскиз от руки или технический чертеж — предполагает умение видеть и понимать то, что вас окружает. Спонтанное рисование может быть талантом, который мы назвали бы врожденным, но научиться выстраивать линии так, чтобы рисунки обрели смысл, может каждый. Обучение рисованию требует от новичка времени и дисциплины, энтузиазма и воли, желания экспериментировать с различными материалами и упорства, когда что-то не получается. Эта книга была создана как для тех, кто только вступает на путь ученичества, так и для тех, кто хочет совершенствоваться в этом искусстве. С помощью этого самоучителя вы познакомитесь с основными методами и приемами обучения рисованию, которые описаны и показаны четко и полно, как принято в полномасштабном курсе художественной академии.

Инструменты и материалы

Первый шаг, необходимый для развития способностей к рисованию, — это знакомство с разнообразными материалами для рисования. Вы обнаружите, что у каждого материала свои особые характеристики, и знакомство с ними поможет вам набраться опыта и научиться создавать определенные эффекты.

ГРАФИТОВЫЙ КАРАНДАШ

Графитовый карандаш — самый распространенный и часто используемый инструмент для рисования. В продаже вы найдете карандаши различной твердости, начиная от очень мягкого или сверхмягкого до очень твердого или сверхтвердого. Оба варианта одинаково эффективны и позволяют как проводить линии, так и прорисовывать различные детали, создавать тона и текстуры. Грифель таких карандашей мгновенно реагирует на приложенное к карандашу давление.

ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ КАРАНДАШИ

Цвет линии, проведенной твердым карандашом, светло-серый, он не становится темнее, независимо от того, сколько слоев штрихов нанесено на бумагу; во время штриховки кончик его не способен плавно скользить по листу. У мягкого карандаша грифель толще, чем у твердого. Линия, созданная им, жирная и рыхлая. В отличие от жесткого карандаша, при штриховке мягкий карандаш легко скользит по бумаге.

ЛАСТИКИ

Ластик — очень важный инструмент, потому что он используется не только для удаления линий, но и в процессе создания рисунка. Его часто применяют на первом этапе рисования для соединения и рисования базовых линий, но он также используется на последнем этапе работы для создания бликов.

ВИНОГРАДНЫЙ УГОЛЬ

Угольная палочка — это обугленный кусок виноградной лозы. Она может быть как толстой, так и тонкой. При трении о бумагу она оставляет не слишком темный матово-серый след. Уголь используется при создании рисунков крупного формата. Он очень полезен при создании теней, градаций тона и растушевке. Когда вам нужно провести более четкие линии и нарисовать мелкие детали, можно комбинировать угольные палочки и пресованный уголь — угольные карандаши.

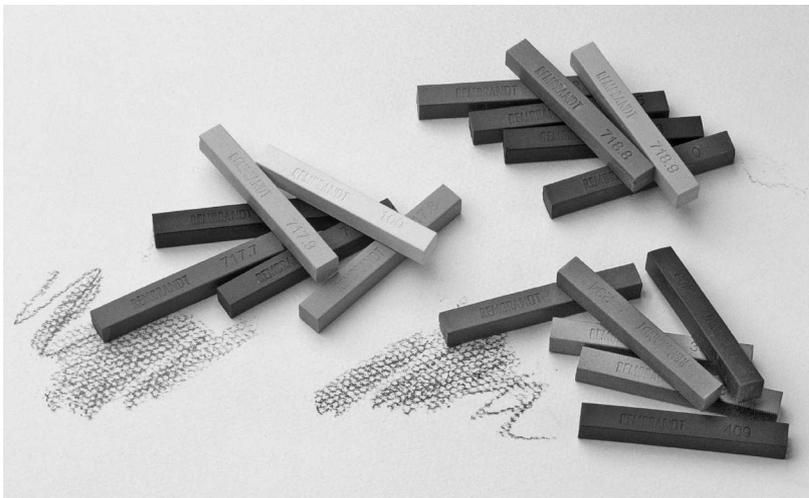

ФИКСИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

Аэрозольный фиксатор является вспомогательным материалом, но и достаточно важным для рисования — он закрепляет пигмент и защищает рисунки, выполненные углем или мелом.

МЕЛ

Мел имеет некоторые общие свойства с древесным углем, так как он прост в обращении и у него схожая гранулированная текстура. Однако его линии немного жирнее и поэтому более стабильные. Коричневый мел, а также цвета сиены придают формам цельность и основательность, черный — глубокий цвет, позволяющий передать множество оттенков, а белый идеально подходит для создания бликов. Существует также красноватая разновидность мела, называемая сангиной, благодаря которой рисунок обретает более теплый тон.

ВЫБОР БУМАГИ ДЛЯ КАЖДОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Каждый инструмент требует определенного типа бумаги. При рисовании графитовыми карандашами лучше всего использовать тонкую текстурированную или гладкую бумагу, которая позволит создавать тонкие градации тона и легко растушевывать графит. Тонкая и гладкая бумага также хороша для рисования масляными пастельными карандашами, мелками или обычными цветными карандашами. Если вы хотите рисовать углем или мелом, лучше всего использовать бумагу средней зернистости, потому что она лучше удерживает частицы пигмента и ее шероховатость обеспечивает большую стираемость угля или мела. Крупнозернистые сорта бумаги лучше всего использовать для крупноформатных работ, выполненных мелом или углем, поскольку они имеют очень гранулированную текстуру, а также позволяют создать энергичные и выразительные тени. Не бойтесь рисовать на акварельной бумаге, у которой очень характерная текстура — она придает рисунку особое очарование и очень долговечна.

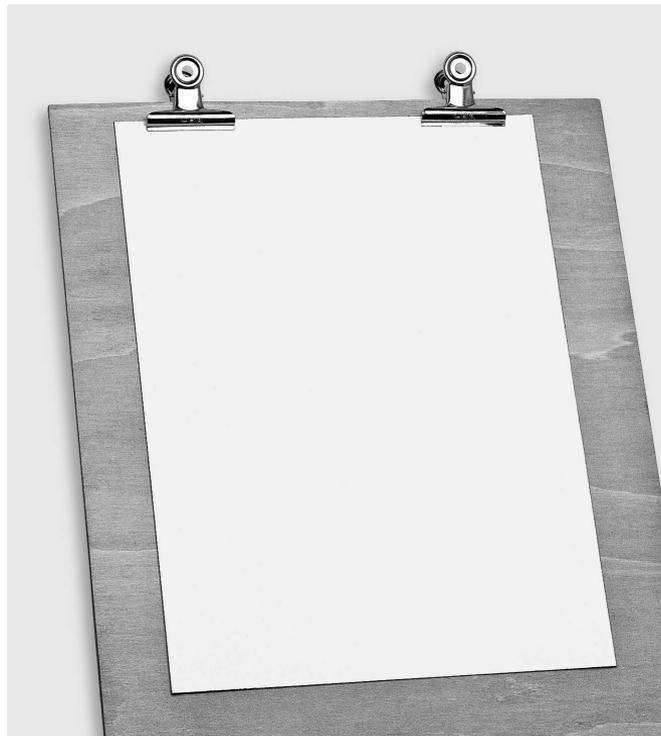

ЛИЦЕВАЯ И ОБРАТНАЯ СТОРОНЫ ЛИСТА

Бумага для рисования имеет лицевую и обратную стороны. Для рисования можно использовать любую сторону, хотя для большинства рисунков используется менее гладкая лицевая сторона. Чтобы убедиться в этом, просто поднесите бумагу к свету, загните угол и сравните текстуру обеих сторон листа.

ЖЕСТКАЯ ПОДЛОЖКА

Когда вы рисуете, нельзя класть лист бумаги куда попало — его следует прикрепить к твердой и гладкой поверхности, не имеющей выраженной текстуры — это очень важно для чистоты линий и закрашенных областей. Если вы рисуете, положив бумагу на поверхность с явными продольными выступами, с трещинами, выраженной текстурой или отверстиями, они оставляют на рисунке нежелательные следы. Лучше всего подходят листы ДСП или фанеры, потому что у них плоские, гладкие поверхности. В идеале доска должна быть больше, чем прикрепленный к ней лист бумаги.

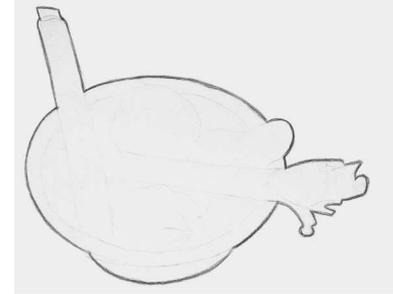
Линии и штриховка в рисунке

ОЦЕНИВАТЬ, РАСПОЗНАВАТЬ И ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ. Это самые важные умения, которые необходимо освоить при обучении рисованию. Такой подход включает в себя умение учитывать как визуальные аспекты рисунка, так и его содержание, а также творческие элементы. Во-первых, это способность точно оценивать формы, их соотношения и пропорции; во-вторых, воображение позволяет нам выявить основные признаки рисунка и организовать его определенным образом в зависимости от темы; в-третьих, способность воспринимать и интерпретировать графические символы на рисунке, чтобы придать ему определенный смысл.

РИСОВАНИЕ ФОРМЫ С ПОМОЩЬЮ ЛИНИЙ. При рисовании линиями конкретной формы неплохо сначала проводить линии, едва нажимая на карандаш, — это поможет нам точно нарисовать контур объекта и добиться получения правильных форм и размеров. Эти направляющие линии станут скелетом, опираясь на которые вы

Некоторые люди для оценки формы объекта используют простые геометрические наброски.

Чтобы уловить форму объекта, важно изучить его контур. Вы можете добиться этого, просто игнорируя внутренние линии.

сможете провести другие, более точные и более жирные линии. По мере продолжения работы линии, образующие рисунок объекта, становятся более четкими и яркими. Более жирные линии создают сильный контраст, в то время как более тонкие используются для изображения деталей.

ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМ. Чтобы развить эту способность, нужно научиться распознавать контуры объекта и систему расположения светлых и темных областей, создаваемых лучами света. Другими словами, нужно овладеть линиями и штриховкой.

Чтобы понять пропорции объекта, следует сделать предварительный набросок.

Проанализировав пропорции, очертите контур объекта — благодаря этому его форма становится более четкой.

Используя ранее созданный набросок, нарисуйте ряд взаимосвязанных линий, чтобы избавиться от монотонности и однородности.

РИСОВАНИЕ ФОРМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕНЕЙ. Можно передать форму объекта, просто используя тени — игнорируя его контуры и сосредотачивая внимание на массах, которые можно различить благодаря контрасту светлых и темных областей. Светлые области помогают придать изображаемому предмету форму. При рисовании линиями сначала делается набросок объекта, а затем рисуется

его контур. Определяя формы с помощью теней, сначала выявляют темные области, которые затем используются для моделирования формы. Хотя результат такого подхода выглядит менее определенно, чем линейный рисунок, он предоставляет множество возможностей для изображения предмета и получения более совершенного результата.

Контраст между тональными областями создает объемы как самого предмета, так и окружающего его пространства.