

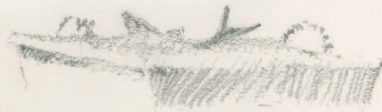
Посвящение

Я страдаю от небольшой дислексии и в возрасте восьми лет решил, что я «медленный» и «отсталый» — так раньше весьма грубо называли людей с подобными проблемами. Решением стали занятия у мистера Гэвина, утром раз в неделю. Они должны были помочь мне и нескольким другим ребятам улучшить навыки чтения и письма.

На первом же уроке этот лысеющий добрый человек взял карандаш и начал рисовать лошадь, встающую на дыбы перед ковбоем. Рисуя, он рассказывал историю.

Помню, меня поразил тот факт, что учитель мог с помощью простого карандаша создать такие образы и передать эмоции. Каждую неделю он делал новый набросок, сопровождая его историей. Я был заинтригован.

Я так и не поблагодарил мистера Гэвина, и, наверное, он уже покинул наш мир, но я никогда не забуду доброго внимательного педагога. Однако я все еще не могу писать слова правильно!

Содержание

Введение	6
Материалы	8
Глаз, рука и сердце	18
Начинаем	22
Ферма в солнечном свете	28
Видим мир	30
Сцена в гавани	46
ФКТ в действии	48
Сцена с церковным двором	56
Типы набросков	60
Кроме карандаша	64
Композиция	84
Ферма: рисуем шаг за шагом	92
Разбираемся со сложным предметом рисунка	99
Лодочные сараи	138
Послесловие	142
Указатель	144

Введение

Здорово уметь работать карандашом и наносить правильные штрихи, чтобы иллюстрировать свои мысли, изображать объекты и визуализировать идеи, но зачем делать наброски? В чем смысл так утруждаться во времена технологических чудес?

Помню, как принял осознанное решение начать рисовать красками, но не помню того же касательно рисования карандашом или создания набросков. Все дети что-то царапают карандашом и малюют красками, но почему кто-то продолжает «калякать»? Не думаю, что на подобный вопрос есть простой ответ, но в дальнейшем мы собираемся изучить именно этот процесс.

Для художника ответ на вопрос «зачем утруждаться?» многогранен, но, в целом, думаю, все дело в восторге и погруженности в процесс. Заметьте, что я говорю про процесс, а не законченный набросок. Очень приятно видеть получившуюся в результате работу, но не настолько же приятно, как рисовать. Все дело в том, что скетчинг провоцирует вхождение в состояние под названием «поток» — идея появилась в ходе исследований Михая Чиксентмихайи (но лично мне о ней рассказала жена, так что это обязано быть правдой) — хотя новичок в первый момент может почувствовать только «слабый ручеек». Я надеюсь, что моя книга предоставит вам необходимые инструменты и подарит уверенность в себе, чтобы вы смогли войти в состояние «потока» во время работы над наброском.

Я профессиональный художник, и если бы мне пришлось назвать одну вещь, улучшившую мои навыки живописи, я бы выбрал рисование карандашом. Если в традиционной живописи форма объекта не кажется убедительной, работа выходит неудачной. Скетчинг позволяет лучше понять весь процесс создания картины.

Существует несколько простых правил. Изучив их, а также усердно практикуясь, вы вскоре добьетесь отличных результатов. В книге вы найдете не только полезную информацию, но и источники вдохновения — таким образом мне хочется научить вас благородному искусству скетчинга.

Слепой дождь

Разве вам не нравятся мокрые от дождя улицы? Я сделал набросок, стоя под навесом, как раз когда магазины закрывались, а солнце выглянуло из-за облаков.

Материалы

В современном управляемом технологиями мире преувеличений как выживать карандашу и скетчбуку? Одна из наибольших радостей скетчинга состоит в том, что вам не нужно много специального оборудования. Среди его плюсов: простота, практичность и многогранность.

Не советую экономить на базовых материалах, таких как карандаш и бумага, поскольку это повлияет как на ваши усилия, так и на результат. Инструменты не самого лучшего качества помешают насладиться скетчингом, испортят рисунок и лишат вас желания прикладывать усилия.

Карандаш

Карандаш для художника — все равно, что скальпель для хирурга — он необходим. Рисование неверно выбранным карандашом приравнивается к операции, проведенной тупым перочинным ножиком — не делайте так (особенно операцию!).

Карандаши маркируются разными буквами: от H до HB и B. Так обозначается твердость. Чем больше H (от англ. hard — «жесткий»), тем тверже карандаш. Например, 5H тверже 4H.

B означает «черный» (англ. black) — чем выше номер рядом с буквой, тем мягче карандаш и темнее линия. HB — промежуточная ступень.

Карандаш H предназначен для чертежников, и ему нет места в руке художника, поскольку с его помощью нельзя провести по-настоящему черную линию. Нам нужны карандаши градации B. Они мягче, и поэтому ими легче наносить штрихи. Точно пригодится карандаш 2B, но некоторые художники предпочитают 5B.

Плюсы тонкого карандаша состоят в его чувствительности и легкости. Среди минусов можно выделить следующий: линии легко смазываются, а кончик сточится за несколько движений. Спрей-фиксатор поможет избежать смазывания, но это дополнительный предмет в наборе инструментов.

Существует еще одна проблема: карандаш 2B одной фирмы может быть таким же мягким, как и 4B другого производителя, но, набравшись опыта в скетчинге, вы поймете, что лучше всего подходит для работы и вашего темперамента.

Злой ластик

Для набросков с натуры нам необходима клячка. Это полезный инструмент. Но для художника, рисующего карандашом, использование ластика — плохая привычка, порожденная неверным подходом. Как правило, в результате получаются неаккуратные, грязные, смазанные наброски, а ученик становится раздраженным и недовольным.

Я очень-очень редко делаю набросок, не совершив ошибок по пути, но никогда не стираю неправильные линии. На самом деле они помогают мне исправить рисунок. Поговорка гласит: «Нужно нанести неправильную линию, чтобы провести правильную».

Вместо того, чтобы использовать ластик, стоит придерживаться аксиомы: «Сначала легкие линии». Позже мы обсудим, почему лучше делать именно так.

Типы карандашей

С помощью разных типов карандашей можно нанести разнообразные штрихи, отличающиеся по стилю. Я всегда выбираю не очень твердый карандаш, чтобы не ограничивать тональный спектр, но и не слишком мягкий, иначе он будет ломаться и размажется, если страницы скетчбука станут тереться друг о друга. Чтобы избежать проблем, воспользуйтесь фиксатором или лаком для волос без запаха.

Твердые карандаши H

Карандашами H можно нанести штрихи только светлого тона, вне зависимости от того, как сильно вы давите на бумагу. Они также остаются одинаковыми, поскольку кончик почти не стачивается во время выполнения наброска.

На эскизе справа, созданном твердым карандашом H, спектр тонов очень ограниченный.

Мягкие карандаши B

С помощью мягких карандашей можно нанести штрихи, варьирующиеся от светло-серого до достаточно темного черного, в зависимости от давления на карандаш. Линия также меняется, становясь толще, когда кончик стачивается во время процесса рисования. Это полезно, если мы хотим заштриховать большие области и провести более резкую линию — нужно просто сменить угол, под которым вы штрихуете.

На эскизе справа, созданном более мягким карандашом 2B, вы видите более широкий тональный ряд, чем на предыдущем, сделанным твердым карандашом.

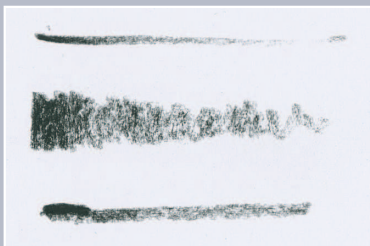
Другие типы карандашей

Стоит поэкспериментировать с инструментами — все-таки вы можете делать набросок всем, что оставляет след. Ниже показаны штрихи, нанесенные другими карандашами.

Столярный Карандаш

Столярный карандаш плоский и поэтому не катается по поверхности стола. У него широкий кончик, а значит, вы сможете наносить либо широкие, либо тонкие штрихи в зависимости от угла, под которым держите карандаш.

Угольный карандаш

В нем вместо графита используется уголь, он помогает наносить очень темные штрихи. Используя такой инструмент, вы не будете пачкаться, чего не избежать при работе с угольными палочками. Но вам придется пользоваться фиксатором, чтобы рисунок не стерся.

Механический карандаш

Для этого карандаша можно найти стержни 2B, позволяющие нанести темные штрихи (по сравнению с HB). Линии обычно одинаковые, поскольку ширина стержня не увеличивается по мере стирания графита. Я люблю пользоваться механическими карандашами, работая над детальными рисунками, а не легкими набросками.

Ручка

Иногда я использую ее как для скетчинга, так и для эскизов ручкой и акварелью. Чернила должны быть водостойкими, поскольку я не хочу, чтобы они растеклись, когда я нанесу воду на бумагу. Я также предпочитаю более толстый кончик, потому что тогда мне доступен целый набор штрихов: от толстых до легких и свободных.

Мы поговорим о рисунке ручкой более подробно на страницах 66–75, а пока достаточно нескольких замечаний. Для простого наброска идеально подходит капиллярная ручка с толщиной стержня 0,5 и 0,8 мм.

Производитель для меня не важен, и иногда я даже пользовался обычной черной шариковой ручкой.

Впервые я сделал набросок ручкой в Греции. Мне показалось, что с помощью карандаша я не добьюсь нужного эффекта освещения, в отличие от ручки, которая помогает легко изобразить глубокие темные тона, необходимые для подобного рисунка. (Позже я понял, что просто стеснялся использовать все возможности карандаша. Я стеснялся, и мой карандаш тоже).

Вокруг не было ничего, и, чтобы найти ручку, мне пришлось убедить писательницу-энтузиастку, с которой я в то время встречался, что мягкий карандаш 4B, по сути, лучший инструмент для письма. Не знаю, почему эти отношения долго не продлились!

Домик, Новая Зеландия

Набросок создан шариковой ручкой. Он очень свободный и приблизительный. Достаточно сложно менять штрихи такой ручкой, если ее наклонить (см. стр. 67). Мне пришлось не слишком давить на нее и рисовать быстро, чтобы наносить светлые штрихи и использовать медленную точную технику для изображения темных элементов.

Уголь

Уголь — материал, изготавливающийся из веток ивы (или другого дерева) путем обжига в герметичной печи. Он бывает разных форм и размеров, и его можно использовать целиком или по кусочкам. Вы можете рисовать кусочками угля разной длины в зависимости от размера наброска и ваших личных предпочтений.

Некоторые художники выбирают блокнот А3 (30×42 см) для набросков углем, поскольку его размер позволяет двигаться свободнее. Я предпочитаю блокноты А4 (21×30 см), потому что их легче носить с собой и использовать в ветреную погоду.

Рисую углем на бумаге холодного прессования для акварели с текстурированной поверхностью, вы добьетесь интересных результатов. Подробнее поговорим об этом в разделе, посвященном углю, на страницах 80–83. Помимо палочек рисунок углем можно улучшить, применяя дополнительные инструменты:

Клячка. Хотя ластик — «жуткий инструмент нерешительных», в процессе работы над наброском он становится совсем другим и позволяет осветить некоторые области, с легкостью стирая уголь.

Фиксатор. Наброски углем, выполненные на ходу в блокноте, рискуют оказаться смазанными, а фиксатор помешает им превратиться в размытый хаос.

Влажные салфетки. Уголь пачкает пальцы, и я часто возвращаюсь домой после выполнения обычного наброска, выглядя, как шахтер. Влажные салфетки легко носить с собой, и они помогут вам привести себя в порядок после рисования.

Растушевка (или растушка). Этими бумажными валиками можно растушевать уголь. Подробнее процесс расписан на странице 81.

Ивовые угольные палочки

Затопленное поле, Эвенни, Уэльс

Вся информация здесь: в наброске благодаря углю можно покрывать большие области быстрее, и поэтому на выполнение этого рисунка мне понадобилось не более пяти минут. Плюс рисования углем — скорость.

Вариант эскиза показан на страницах 82–83 — посмотрите, если захотите попробовать сделать его самостоятельно.

Акварель и кисточки

Скетчинг не ограничивается монохромностью. Работа с ручкой и краской с водой, то есть нанесение акварели поверх наброска ручкой, — отличный способ добавить цвет в произведение.

Использование акварели в скетчинге подробнее обсуждается на страницах 70–77. Однако полезно помнить, что мы создаем наброски, а не полноценные картины. Как и в случае с другими инструментами, помните о философии минимализма.

Акварель

Краски доступны в виде твердого или мягкого пигмента в тубиках. Я предпочитаю тубикам маленькую упаковку красок половинчатого размера (в 2 раза меньше стандартного размера): такие наборы легче использовать, и меньше времени нужно тратить на организацию рабочего места. Твердые краски становятся мокрыми и оживают быстрее, чем краски в тубике, которые нужно выдавливать. Они также медленнее высыхают на палитре.

Акварель бывает разного качества. Я всегда пользуюсь качественными красками для художников, работая над акварельными картинами, поскольку они лучше измельчены и имеют более насыщенные цвета. Но дешевые и менее насыщенные краски для студентов подходят для работы в скетчбуке, потому что в этом случае не настолько важно качество краски.

Кисточки

Кисточки бывают разных размеров, с плоскими, круглыми концами и моделями в виде веера. Нам не нужен большой набор, поскольку мы делаем наброски и не хотим усложнить работу использованием пяти или шести разных кисточек.

Обычные круглые кисточки отлично подойдут. Одна круглая кисточка № 8 с тонким концом — вот и все, что нужно, чтобы наложить краски и провести тонкие линии. Другой вариант — иметь под рукой большие кисточки № 10 и 12 для нанесения краски на большие области и маленькую кисточку с острым концом или кисть с длинным ворсом для нанесения тонких штрихов. Кисточка с длинным ворсом — это тонкая кисть с длинными заостренными волосинками. Она пригодится для изображения тонких линий. Я храню в сумке для скетчинга старую кисточку, но редко ею пользуюсь, поскольку обычно рисую тонкие штрихи ручкой или карандашом.

Моя переносная палитра очень компактна, и ее можно быстро собрать. В ней хранятся краски, есть пустые ячейки, где их можно смешивать, и небольшая емкость для воды — вот и все, что вам необходимо для наброска.

Какие цвета?

Будьте уверены, что для акварельного скетчинга не потребуется много цветов.

В моей переносной палитре есть:

- Кадмиевый красный
- Кадмиевый желтый
- Кадмиевый оранжевый
- Французский ультрамарин
- Церулеум голубой
- Сырая сиена
- Жженная сиена
- Зеленый Хукера
- Китайский белый

Ферма, Новая Зеландия

При создании быстрого наброска карандашом и акварелью использовались простые формы. Мне понравились оттенки металлической поверхности здания и то, как они контрастировали с темным фоном — главное было уловить это, а краска позволила очень быстро передать контраст тонов. Я упростил изображение холма с хвойными лесами позади дома.

Плоктон, Шотландия

Кисточка и краски. В саду паба репетировала фолк-группа, и я пытался передать солнечный свет, пока по округе разносилась шотландская музыка. Обратите внимание на то, что ручкой я обозначил темные тона, сделал акцент на мачтах.

Скетчбук

Хороший скетчбук выдерживает все штрихи: от самых легких мазков до глубоких темных акцентов.

Скетчбуки бывают разных форм и размеров: от маленьких карманных блокнотиков до формата А1 (59,5×84 см), хотя такие громадные монстры не практичны при работе на природе. А4 (21×30 см) — удобный размер, А5 (15×21 см) поместится в бардачке машины, сумке или кармане.

Вот хороший пример скетчбука, соответствующий всем требованиям. Твердая обложка служит опорой, пока вы делаете наброски. Как видите, когда блокнот открыт, я могу использовать оба листа, если необходимо. Таким образом, появляется возможность делать наброски покрупнее.

Как выбирать скетчбук

Спустя много лет, перебрав множество скетчбуков, я выделил следующие важные для меня параметры:

Вес бумаги. На бумагу правильной плотности, например, 249 г/м², акварель ложится хорошо, лист не морщится.

Умеренная текстура. Текстура, или зернистость, должна быть достаточно хорошей, чтобы удерживать графит карандаша, но не грубой, иначе при штриховке линии могут нарушаться. Как правило, в скетчбуках используется гладкая бумага горячего прессования или бумага холодного прессования с умеренно выраженной текстурой.

Твердая обложка. Твердые передняя и задняя обложка поддерживают и защищают блокнот. Если корешок хорошо проклеен, страницы не будут отваливаться при использовании.

Удобный разворот. Иногда необходимо делать наброски на обеих сторонах блокнота, открытого на развороте, как показано на фотографии.

Чего нужно избегать при выборе скетчбука

По собственному опыту я знаю, что нижеперечисленные пункты делают блокнот непрактичным, неудобным в использовании и просто неприятным.

Тонкая бумага. Она морщится, быстро разрушается и ужасно пухнет, когда на нее наносят воду и краску.

Текстура. Из-за слишком тонкой или слишком грубой бумаги трудно применять некоторые техники.

Большие круглые пружинки. Они большие и за все цепляются.

Слабый корешок. Ломается в процессе рисования, листы выпадают — все это вызывает раздражение.

Легкая обложка. Не может выполнять роль твердой, прочной опоры для страниц блокнота.

Красивые обложки. Я не большой фанат красивых обложек. Они повышают стоимость скетчбуков, а вы могли бы потратить деньги на еще один блокнот. В любом случае, после «полевых работ» они уже не будут выглядеть такими красивыми.