

ВВЕДЕНИЕ

Если вы решили научиться чему-то новому в рисовании, то вам необходим хороший преподаватель. Замечательно, когда есть кто-то, кто может помочь, ответить на вопросы, следить, чтобы вы не сбились с курса и вдохновлять на освоение новых приемов в технике рисования.

Советуясь с несколькими специалистами, вы приобретете различные свежие идеи; каждый продемонстрирует вам нечто свое. Разнообразие стилей, которыми вы овладеете, придаст оригинальность вашим работам.

Если у вас есть желание научиться эффективно и оригинально работать карандашом, книга «Техника рисования карандашом» содержит все нужные инструкции. Она уникальна тем, что в ее составлении участвовало семь известных современных художников. Каждый мастер в совершенстве владеет одним из методов рисования, представленных вам в этой книге, и все они являются авторами собственных пособий для начинающих и опытных художников. Книга «Техника рисования карандашом» является в некотором роде сборником из ранее изданных пособий этих специалистов.

Мы предоставляем вам информацию об авторах и их книгах, на основе которых составлен наш сборник.

Фернанд Петри заостряет внимание на двух основных аспектах рисования карандашом. Сначала он объясняет, как правильно держать карандаш, расслабляться перед ра-

ботой, создавать тона и формы, учит основам штриха; затем демонстрирует, как рисовать пейзажи без предварительных набросков. Этот раздел позаимствован из его книги «Рисуем пейзажи карандашом», которая пользуется огромным успехом. Вы наверняка знакомы с другими его книгами: «Рисуем пейзажи», «Начинаем рисовать», «Пособие по рисованию».

Руди Де Рейна — один из наиболее известных художников-реалистов. Он является автором бестселлера «Как изобразить то, что вы видите», избранные разделы которого включены в данное издание. Художник учит основам рисования, включающим перспективу и простейшие формы, а также показывает, как рисовать различные предметы с помощью этих форм. Он является автором следующих известных книг: «Волшебство реализма в рисовании акварелью», «Волшебство реализма в технике рисования красками», «Волшебство реализма в рисовании пейзажей» и «Творчество рисования с фотографий». Он также предоставил картины, сделанные акриловыми красками, для четырех очень известных книг: «Рисование акриловыми красками», «Рисование пейзажей акриловыми красками», «Рисование морского побережья акриловыми красками», «Пособие по рисованию акриловыми красками».

Дуглас Грейвз — известный портретист, который внес свой вклад в создание этой книги. Он является

автором таких книг, как «Рисуем портреты», разделы из которой включены в данное пособие, «Передаем сходства» и «Рисуем углем».

Норман Адамс — специалист по рисованию животных. В этой книге представлены рисунки величественных львов, могучих тигров, а также лошадей, собак и пушистых кроликов, сделанные этим талантливым художником. Раздел данного пособия, посвященный рисованию животных, позаимствован из его книги «Рисуем животных».

Джон Блокли и Ричард Болтон — два известных английских художника, которые предоставили материал для раздела «Рисование акварелью». В нем вы найдете вдохновляющие идеи о том, как следует изображать сущность предмета с помощью красок. В данное издание был помещен материал из книги Джона Блокли «Рисование сельских пейзажей акварелью» и из книги Ричарда Болтона «Рисование выветренных поверхностей акварелью».

Бет Борджесон — специалист в рисовании цветными карандашами. Примеры техники полирования и использования растворов с цветными карандашами были взяты из ее книги «Цветные карандаши».

Прочитав данную книгу, вы ознакомитесь с идеями и советами семи лучших современных художников. Искренне надеемся, что данное пособие научит вас навыкам рисования карандашами и вдохновит на творчество.

УЧИМСЯ ВЛАДЕТЬ КАРАНДАШОМ

Подобно атлету, который готов к соревнованиям,
вы готовы приступить к рисованию.
Однако, как и спортсмену перед состязанием,
художнику необходимо расслабиться,
чтобы снять напряжение. Так что перед тем,
как начать покорять белоснежную бумагу,
хорошенько настройтесь.

Этот раздел научит вас,
как правильно держать карандаш
и как нужно расслабляться.
Вы научитесь создавать валёры,
формы и текстуры карандашом
и получать нужный эффект растиранием.

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

УЧИМСЯ ДЕРЖАТЬ КАРАНДАШ

Карандаш можно держать двумя способами: первый — как ручку при написании письма; второй — как кисть при рисовании масляными красками, то есть карандаш касается ладони и удерживается большим и указательным пальцами. Посмотрите, как на иллюстрации справа мизинец, скользя по бумаге, помогает руке двигаться в нужном направлении и нажимать на карандаш с нужной силой. Каким бы способом вы не пользовались, не сжимайте карандаш слишком сильно.

Держите карандаш так, как удобно вам. Художник Фердинанд Петри использует именно эти два способа, потому что ему так привычнее.

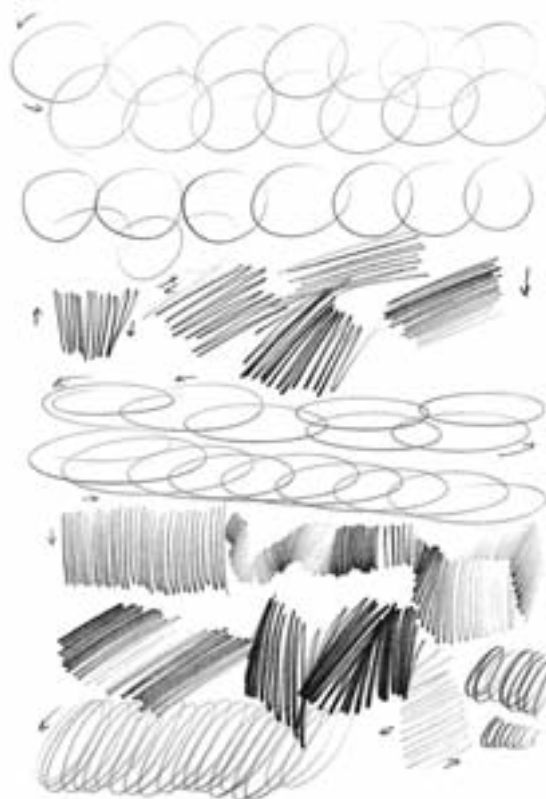

КАК НУЖНО РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Возьмите карандаш HB и рисуйте последовательно соединенные линии, круги и овалы — не слишком медленно, но и не торопясь. Постарайтесь работать не только пальцами, но и кистью. Так вы скоро научитесь хорошо рисовать круги, линии и тона.

Начиная рисовать круг, дотроньтесь сначала до бумаги мизинцем, сделайте круговое движение карандашом над бумагой и, описав круг в воздухе, опустите карандаш на бумагу. Повторяйте подобную процедуру с каждым кругом. Нарисуйте много окружностей, нажимая на карандаш то сильнее, то слабее.

Попробуйте рисовать линии, изменяя их направление и нажимая на карандаш с разной силой. Обратите внимание на получающиеся эффекты.

Выполните упражнения, используя карандаши различной твердости и мягкости. Обратите внимание на темные тона, получающиеся при использовании карандаша В. Рисуйте быстро, работая не только пальцами, но и кистью.

Растирание чаще всего применяется для работ, сделанных мягкими карандашами от НВ до 6В. Можно использовать салфетку, обернутую вокруг пальца.

ВЫБОР КАРАНДАША

Существует множество различных видов карандашей. Есть углеродные, с плоским стержнем, угольные карандаши для рисования и т. д. Каждый имеет свое назначение и характеристику.

Например, карандаши, сделанные из черного дерева, дают сочную черную линию, которая превосходна для воспроизведения работы. Для рисования архитектурных сооружений и выполнения быстрых набросков хорошо использовать карандаш с сердцевинкой, напоминающей долото. Карандаш с плоской сердцевинкой, шириной примерно 1,3 см, который использовался раньше в качестве маркера, теперь распространен для создания быстрого скетча. Угольные карандаши хорошо знакомы тем, кто рисует маслом, предварительно сделав набросок углем, а также художникам, которые пишут портреты. Восковые карандаши предназначены для работы на гладких поверхностях.

Фердинанд Петри предпочитает использовать графит. Эти карандаши бывают разной степени твердости, которая обозначается буквами: Н — более твердые и В — более мягкие*. Цифры указывают на степень твердости или мягкости. Например, 6Н — самый твердый, а 2Н — наиболее мягкий карандаш из числа твердых. Далее в этом разделе вы увидите, как твердость карандаша влияет на контрастность светотени в рисунках.

Степень твердости или мягкости может зависеть от производителя. Поэтому лучше приобрести набор от одной фирмы. Художник Петри пользуется шестигранными карандашами Castell 9000, выпускаемыми A.W. Faber Company, отдавая предпочтение 6Н, 4Н, 2Н, НВ, 2В, 4В и 6В. НВ — переходный карандаш, который разграничивает карандаши твердого и мягкого качества. Петри также пользуется карандашами Koh-I-Noor, Venus и Eagle Turquoise. Все они превосходного качества.

Все производители помечают качество карандашей в одном месте (рис. А). Будьте внимательны, не затачивайте карандаш с той стороны, где отмечена его характеристика. Сердцевина в карандашах из черно-

РАСТИРАНИЕ

Чтобы придать рисунку качество фотографии, художники растирают рисунок свернутой в трубочку бумагой. Фердинанд Петри использует этот прием для смягчения контура виньетки. Художник не рекомендует пользоваться им при естественном освещении из-за возможности изменения интенсивности света. Учтите, что при использовании этого приема теряется шарм карандашного штриха. Пример растирания рисунка смотрите на странице 45.

го дерева (рис. В) круглая, мягкая, сочного черного цвета. Карандаш с сердцевинкой, напоминающей долото (рис. С), такой же формы, как и другие карандаши, но стержень в разрезе имеет форму прямоугольника. Такие карандаши затачиваются лезвием. Так называемый плотницкий карандаш (рис. D), с шириной стержня от 0,48 до 0,80 см, также затачивается лезвием. Таким карандашом хорошо закрашивать большую площадь или делать эскиз. Угольные карандаши (рис. E) бывают разных видов. Одни похожи на обыкновенный карандаш, который можно заточить точилкой, другие выпускаются в бумажной оболочке и затачиваются с помощью специальной веревочки.

* Карандаши отечественного производства имеют маркировку “Т” и “М” соответственно. — *Прим. перев.*

СОЗДАНИЕ ТОНОВ (ВАЛЁРОВ)

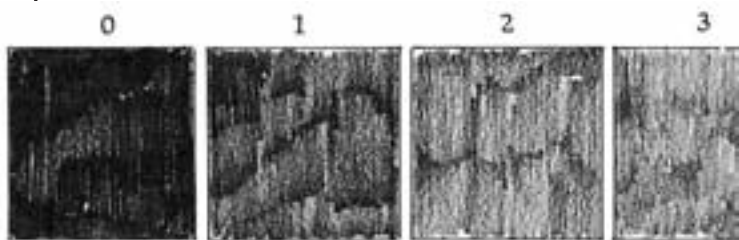
Рисуя картину, очень важно выбрать правильные тона. Можно получить все тона, используя один и тот же карандаш. Для этого вам понадобится карандаш, которым можно создать темный тон. Попробуйте изобразить все тона от черного до белого при помощи карандаша 2В, нажимая на него с разной силой.

Другой способ создать множество тонов — это применять карандаши различной твердости и мягкости. Используя семь различных карандашей можно получить все тона, от черного до белого.

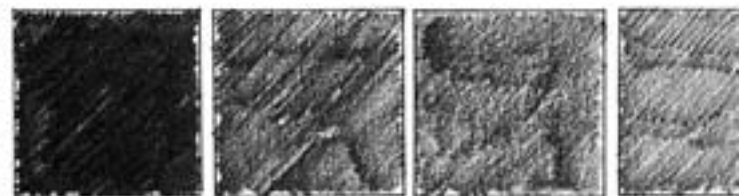
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
⏟		⏟					⏟			
6В		4В		2В		НВ	2Н	4Н		6Н

Прежде, чем вы начнете рисовать, сделайте себе образец всех десяти валёров. Расчертите квадраты со сторонами размером 2,5 см и выполните три образца тонов: с вертикальными, горизонтальными и перпендикулярно пересекающимися линиями.

Научиться лучше работать с валёрами вам помогут следующие упражнения: карандашами 6В, 4В, 2В, НВ, 2Н, 4Н и 6Н выполните градиент тонов, начиная с тона 0 (черный) и заканчивая тоном 10 (белым). Постарайтесь сделать постепенный переход от тона к тону. Заметьте, что можно создать следующий тон, взяв просто карандаш другой мягкости или твердости. Теперь нарисуйте градиент одним карандашом. Выберите такой, при помощи которого можно получить сочный черный валёр. Например, карандашом 4В можно создать все тона, изменяя нажим на него. При использовании этого метода возьмите лучше гладкую бумагу, так как при легком нажиме на шероховатой бумаге ее неровности становятся заметными.

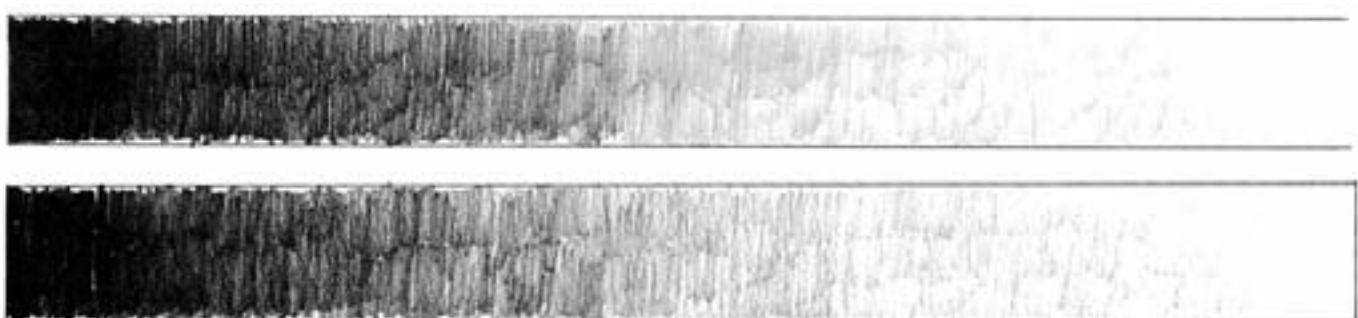
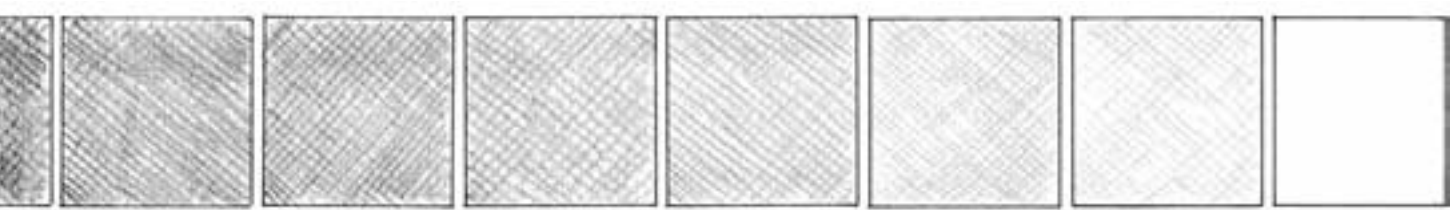
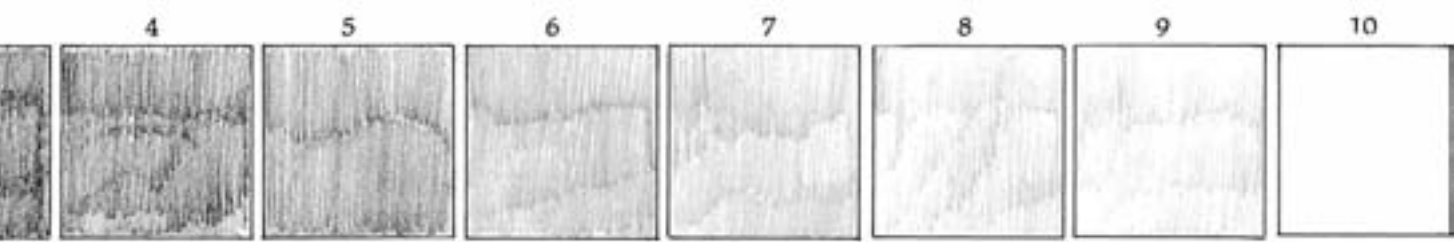
Создайте весь градиент тонов от белого до черного карандашами: 6В для 0 и 1 тонов; 4В для 2 и 3 тонов; 2В для 4 тона; НВ для 5 тона; 2Н для 6 тона; 4Н для 7 и 8 тонов; и 6Н для 9 тона. Тон 10 — это белая бумага.

Градиент создан одним карандашом. Штрихи вытолнены под наклоном. Вы можете изменять их направление, но старайтесь сохранять тон.

Градиент создан двумя разными карандашами. Линии пересекаются перпендикулярно друг другу. Художник изменял также нажим на карандаш.

Градиент выполнен карандашом 4В, как и предыдущий. Здесь вертикальные штрихи объединяются для создания плавного перехода от тона к тону. Обратите внимание, что при легком нажиме на карандаш становится заметна текстура бумаги.

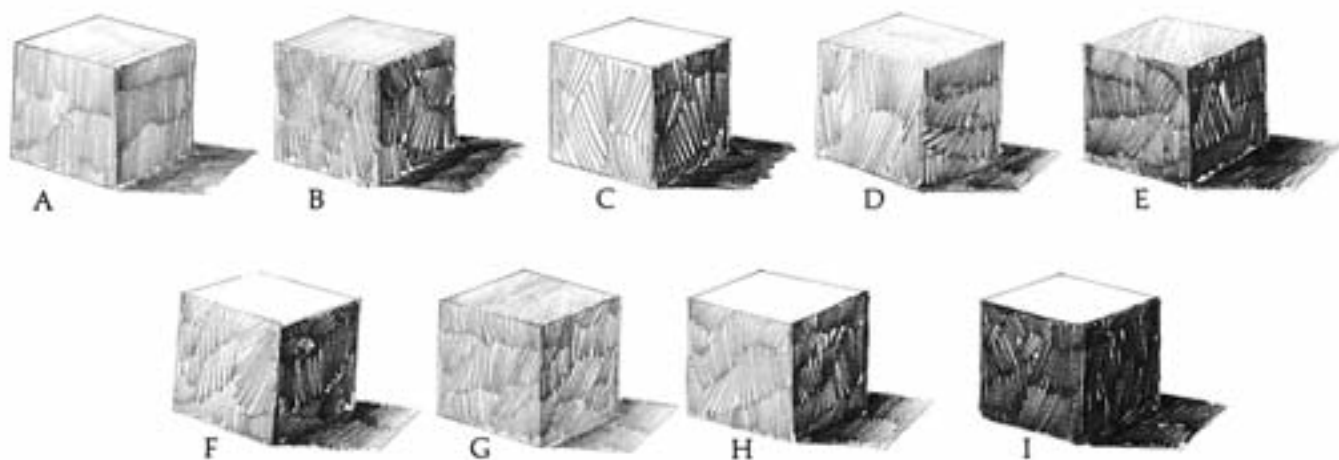
СОЗДАНИЕ ОБЪЕМА

Одной из проблем в рисовании является создание трехмерных форм на бумаге. Лучше всего учиться создавать трехмерные объекты на примере куба. Если куб освещен равномерно со всех сторон, то невозможно выделить светлую сторону, полутень и тень. Поэтому лучше иметь один источник света, с какой-либо одной стороны. У каждой стороны куба появится свой валёр, а разность между ними будет обозначать количество света. Например, если светлая сторона изображена 9-м тоном, а тень — 1-м тоном, следовательно, падающий свет интенсивнее, чем если бы для светлой стороны использовался тон 7, и тон 5 для тени.

Валёры для форм можно создать тем же способом, каким они создавались для градиентов: либо одним карандашом, изменяя нажим на него, либо используя все семь типов карандашей (см. рисунок). Карандашом 2Н (А) укажите свет, полутень

и тень. Таким карандашом трудно показать интенсивный свет, так как 6-й тон будет самым темным из всех возможных, которые можно получить при помощи этого карандаша. Карандашом НВ можно создать 4-й и 5-й тона, а, уменьшив нажим на карандаш, рисуя полутень, вы подчеркнете текстуру. Более интенсивный свет можно передать карандашом 2В (С), так как тень здесь может быть 3-м тоном. Так как этот карандаш мягче, то будет более отчетливо видна текстура бумаги. Используя карандаш 6Н для света, 2Н для полутени и НВ для тени (D), вы сможете лучше передать валёры. Валёры тени и полутени, имеющие разницу в один тон, передают очень слабую интенсивность света. Можно подчеркнуть более интенсивный свет, пользуясь карандашом НВ, чтобы изобразить полутень, и 2В, чтобы передать тень (E). В этом случае валёры также отличаются толь-

ко одним тоном. Это делает форму на рисунке менее богатой. Посмотрите на рисунок (F), где светлая сторона оставлена белой. Это то же самое, что сделать тень темнее. Используя очень близкие тона 9, 8, 6 (G), можно получить эффект слабого света. Такой прием хорошо использовать для передачи тумана, когда вы рисуете пейзаж. Попробуем сделать контраст посильнее (H). Оставим светлую сторону белой, полутень выполним 6-м тоном карандашом 2Н, а тень — 3-м тоном карандашом 4В. Возможно, вам понравится использовать это соотношение тонов в своих рисунках. И, наконец, чтобы передать наиболее интенсивный свет (I) сделайте светлую сторону белой, полутень нанесите 4-м тоном карандашом 2В, а тень — 3-м тоном карандашом 4В. Такое соотношение передаст эффект пучка света.

ОСНОВНЫЕ ШТРИХИ

Существует несколько основных типов штрихов, которые понадобятся для ваших рисунков. Вы придумаете и много других во время своей практики.

Для создания этих образцов были использованы три карандаша, 2H, HB и 2B. Попробуйте рисовать штрихи всеми карандашами. Помните, что, выполняя штрихи, нужно абстрагироваться от картины, несмотря на то, что некоторые упражнения будут похожи на определенные предметы (см. рисунок).

Здесь приведены лишь некоторые штрихи, которые можно наносить, используя карандаши 2H, HB, 2B. Короткие вертикальные штрихи (А) выполнены карандашом 2H с разным наклоном и с одинаковым нажимом. Короткие штрихи (В) рисовались ка-

рандашом 2H под определенным углом и с одинаковым нажимом. Короткие горизонтальные штрихи (С) нанесены карандашом 2H с одинаковым нажимом и покрывают друг друга.

Длинные вертикальные штрихи (D) выполнены карандашом 2H непрямыми линиями с одинаковым нажимом. Короткие эллиптические штрихи (Е) рисовались карандашом HB в разных направлениях. Короткие эллиптические штрихи (F) наносились карандашом HB в одном направлении, но при этом оставались пробелы. Короткие эллиптические штрихи (G) выполнены карандашом HB. Фон состоит из вертикальных линий, нанесенных карандашом 2H. Короткие вертикальные штрихи (H) сделаны карандашом 2B с изменени-

ем их направления и с разным нажимом. Короткие вертикальные штрихи (I) рисовались карандашом HB в разных направлениях. Короткие штрихи (J) выполнены карандашом 2B с изменением их направления и нажима. На образце (K) использованы карандаши 2H, HB и 2B для создания угловатых штрихов разных направлений. Волнистые линии (L) нанесены карандашом 2H слева направо с изменением нажима. Короткие вертикальные штрихи (M) выполнены карандашом 2B с изменением направления и нажима. Вертикальные штрихи (N) создавались с изменением нажима и с пробелами. Образец (O) был выполнен короткими штрихами в разных направлениях карандашами 2H, HB, 2B.

