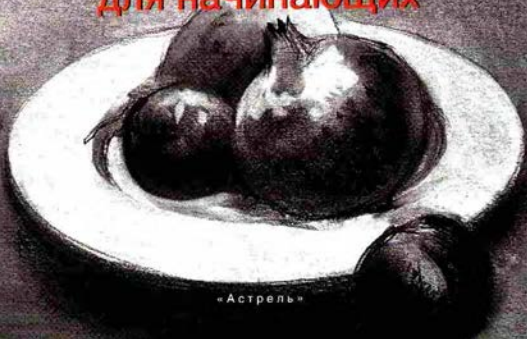

РИСУНОК

для начинающих

«Астрель»

Франсиско Асенсио Сервер

РИСУНОК для НАЧИНАЮЩИХ

Москва
АСТ • Астрель
2004

Сервер Ф.А.

С32 Рисунок для начинающих / Ф.А. Сервер; Пер. с нем. О. Асписовой. — М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2004. — 175, [1] с.: ил.

ISBN 5-17-023735-9 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-08581-3 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 3-8290-8857-4 (нем.)

УДК 75

ББК 85.14

Учебное издание

Франсиско Асенцио Сервер
РИСУНОК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Перевод с немецкого О. Асписовой

Зав. редакцией *Т. Миннеджян*

Редактор *Н. Гинабург*

Художественный редактор *Л. Сильянова*

Технический редактор *Т. Тимошина*

Компьютерная верстка *Е. Джеллиловой*

Общероссийский классификатор продукции

ОК-005-93, том 2,

953004 – литература научная и производственная

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.02.953.Д.008286.12.02 от 09.12.2002

Подписано в печать 08.12.2003

Формат 84х102 1/8. Усл. печ. л. 18,5

Тираж 7000 экз. Заказ № 1813.

ООО «Издательство Астрель»

143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина, 81

ООО «Издательство АСТ»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл,

ул. Кочетова, 28

Наши электронные адреса: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Редакция приглашает к сотрудничеству авторов

E-mail редакции: artshht@astrel.ru

tatyana@astrel.ru

ФГУП Татарский научно-технический комплекс «Красное Знамя» – государственная
достоверная информация. Изд. 10-й класс СССР. Министерство Российской Федерации по делам
культуры, наследия и спорта. Москва. Коммунальный.

123040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

All Rights Reserved

Copyright © Atrium Group 2003

Text copyright © Atrium Group 2003

Artwork and Commissioned Photography

Copyright © Atrium Group 2003

© ООО «Издательство Астрель», 2003

ISBN 5-17-023735-9 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-08581-3 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 3-8290-8857-4 (нем.)

СОДЕРЖАНИЕ

Материалы	5		
► Тема 1. Уголь для рисования Штрихи угля. Плоскости и линии, нанесенные углем. Исправления на рисунке и использование резинки. - Соединение линий - Дерево	17	► Тема 10. Тушь, белый и черный цвет Грассниковое перо. Эскиз и световые отношения. Моделирование форм с помощью света. Традиция тона - Женская фигура	89
► Тема 2. Линии на рисунке Использование палки. Основные линии. Проведение линий. Подгонка линий. - Натюрморт, выполненный углем	25	► Тема 11. Копирование с помощью сетки Сетка. Пропорции. Увеличение. Копирование по фотографии. - Городской пейзаж	97
► Тема 3. Композиция и плоскости наброска Композиция. Распределение элементов. Пропорции и размещение в пространстве. Линия и штрих в композиции. - Фрукты и бутылка	33	► Тема 12. Рисование фигуры человека Основные пропорции. Рисование корпуса. Рисование головы. Рисование плеча и позвоночника. - Акт	105
► Тема 4. Рисунок сангиной Сангина. Возможности сангины. Цветная бумага и сангина. Порошок сангины и кисть. - Эскиз сангиной	41	► Тема 13. Эскизы фигур Простые формы. От наброска к форме. Эскизы сангиной. Виды моделей. - Эскизы модели	113
► Тема 5. Блики, нанесенные белым мелом Сангина и световые пятна. Использование белого мела. Последовательность действий. Осведомленность. - Натюрморт с цветами	49	► Тема 14. Лицо Набросок лица. Глаза и нос. Рот. Ухо. - Портрет сангиной	121
► Тема 6. Перспективное изображение на рисунке Основные понятия. Сдвиг точкой схода. Перспектива — основа рисунка. Перспектива с двумя точками схода. - Дорога и деревья	57	► Тема 15. Ландшафт Структура горного ландшафта. Городской пейзаж. Облака. Вода. - Лесной уголок	129
► Тема 7. Резинка для стирания Использование резинки. Нажим на бумагу. Простые эффекты с помощью резинки. Преимущества резинки. - Натюрморт с фруктами	65	► Тема 16. Элементы ландшафта Стол дерева. Деревья. Рисование текстуры. Скалы на берегу. - Ландшафт со скалами	137
► Тема 8. Светотень Соотношение света и тени. Темные участки на рисунке. Тень и полутень. Светотень и контрасты. - Книжки, яблоко и ваза	73	► Тема 17. Рисование животных Основной набросок. Семейство кошачьих. Конечности. Моментальные наброски. - Лев	145
► Тема 9. Тени и их градации Изучение полутонов. Моделирование форм. Геометрические объекты и органические формы. Мягкий свет. - Птицы	81	► Тема 18. Так работал Клод Лоррен Виды Лидо с Монте-Марио	153
		► Тема 19. Так работал Леонардо да Винчи Копирующая фигура	159
		► Тема 20. Так работал Микеланджело Эскиз Лизивской сивиллы	165
		► Тема 21. Так работал Жорж Сера Воскресный день на острове Гранд-Жатт	171

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Блик – световое пятно или отблеск света на темном фоне. Самый светлый участок картины.

Канон – совокупность твердо установленных правил, определяющих в художественном произведении нормы композиции и колорита, систему пропорций и т. д.

Колорит – система соотношений, цветовых тонов, образующая определенную целостность по законам гармонии, дополнения и контраста.

Композиция – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Композиция в изобразительном искусстве представляет собой конкретную разработку сюжетно-тематической основы произведения с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени, пятен света и т. д.

Контрапост – прием изображения, при котором положение одной части тела контрастно противопоставлено положению другой его части.

Моделировка, моделирование – выявление объема, пластики, пространственных качеств изо-

бражаемых предметов и фигур с помощью светотеневых градаций.

Натура – объекты действительности, которые художник непосредственно наблюдает при их изображении (человек, предметы, ландшафт).

Нюанс – тонкий, едва заметный переход одного цветового тона в другой или одной светотеневой градации в другую.

Оттенок – градация тона, нюанс. Совокупность оттенков (нюансировка) применяется для достижения более тонкой моделировки объекта изображения.

Перспектива – система изображения объемных тел на плоскости, передающая их собственную пространственную структуру и расположение в пространстве, а т. ч. удаленность от наблюдателя.

Пропорции – соотношение величин элементов художественного произведения, а также отдельных элементов и всего произведения в целом.

Рефлекс – высветление теневой поверхности предмета лучами света, отраженными поверхностью других предметов. Цвет рефлекса обусловлен окружением предмета.

Материалы

ОСНОВНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Любое художественное изображение основано на рисунке, будь то плафон Сикстинской капеллы или картина Пикассо «Герника». Возраст самых древних рисунков, сделанных рукой человека, достигает 40 тысяч лет. Почти все изобразительные искусства начинались с линейного или тонового изображения — рисунка. С древних времен рисовали на глине, дереве, папирусе, пергаменте и, наконец, на бумаге. Чтобы начать рисовать, вам потребуется каждый инструмент, которым можно проводить линии, и основа, на которой вы их будете проводить.

▼ Бумага — самая простая и распространенная основа для рисунка. Позже вы убедитесь, что существует много сортов бумаги разного качества. По мере накопления опыта у вас появится предпочтение к определенным видам основы для рисунка.

▼ Дополнительно вам понадобится треугольник и канцелярский нож для заготовок.

Материалы, используемые для рисования, настолько многообразны, что удовлетворят любое желание художника. В отличие от других видов изобразительного искусства, например масляной или акварельной живописи, для рисования потребуется минимум оборудования. Достаточно иметь карандаш и лист бумаги, чтобы приступить к рисунку. Чем больше художник-любитель будет погружаться в мир рисунка, тем большие возможности в выборе материалов для рисования он для себя откроет.

Необходимые материалы

На первых порах вам потребуются совсем простые и недорогие вещи — блокнот и карандаш или графитовый либо угольный спонж. Все остальные материалы будут уже дополнением. Основное оборудование для рисования можно найти в художественных магазинах.

Чтобы поближе познакомиться с миром рисунка, достаточно небольшого блокнота и графитового спонжа.

ПАПКИ, БЛОКНОТЫ И ПЕНАЛЫ

► Лучший способ хранения и сортировки рисунков – использование папок. В магазинах продается папка разного размера и качества. Для хранения рисунков дома достаточно папка, сделанная из плотного картона на застежке. Для перевозки рисунков большого формата существуют папки с ручкой.

За непродолжительное время художник-график может сделать много рисунков. Но как хранить эту кучу работ? Беспорядок и хаос не способствуют успеху и могут смутить даже целеустремленного рисовальщика. Материал должен быть так рассортирован, чтобы работы можно было легко просмотреть. Это касается не только самих рисунков, но и используемых материалов, которые тоже должны содержаться в определенном порядке.

► Другой способ упорядочивания работы – пользование блокнотами. Они особенно подходят для набросков. Блокноты бывают различных форматов – от маленького (карманного) до большого. К тому же блокнот представляет собой твердую основу, на которой удобно работать.

▲ Хранить инструменты для рисования рекомендуется в пенале или в коробочке с несколькими отделениями.

Уголь для рисования

Один из самых древних и простых материалов для рисования — уголь. Как подсказывает само название, он представляет собой кусок обугленной древесины. С помощью угля можно наносить линии и штрихи интенсивного черного цвета, им легко можно закрасить большую поверхность. Однако угольные штрихи очень нестойкие — достаточно прикоснуться к ним пальцами, как они осыпаются. Именно эта нестойкость делает уголь подходящим материалом для начинающего художника, поскольку рисунок углем легко поддается исправлению.

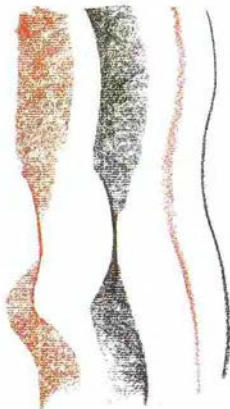

▼ Уголь для рисования бывает разной толщины. Можно купить угольные палочки разного диаметра. Они очень быстро раскисаются, поэтому, когда вы рисуете, рекомендуется держать под рукой побольше таких палочек.

► Для начала достаточно угольного стержня, булавки и тряпки. Помните о том, что уголь не проникает в бумагу и поэтому легко стирается при прикосновении.

Можно рисовать всей поверхностью угольной палочки. Перед вами несколько примеров нанесения линий.

► Форма и толщина штриха в технике угля зависит в том числе и от фактуры бумаги, на которой вы рисуете. Поэтому, чтобы изучить различные возможности нанесения штрихов, желательно поработать с разными сортами бумаги.

КАРАНДАШИ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТВЕРДОСТИ

Самый популярный инструмент для рисования – карандаш. Карандаш состоит из стержня и оболочки мягкого дерева (как правило, кедра). Для изготовления стержня используются различные

материалы (уголь, красный мел, графит и т.д.). Из всех типов карандашей самый распространенный – обычный графитный. Его стержень состоит из графитовой смеси разного качества и степени твердости.

► Карандаши отличаются степенью твердости (B – мягкий, H – твердый). Для художественных целей следует пользоваться карандашами с маркировкой от HB до самых высоких степеней мягкости. Вверху вы видите мягкий графитовый карандаш 2B, ниже – твердый карандаш 2H.

▲ Индекс степени твердости карандаша, определяющий интенсивность тона, нанесен на его конце. Мягкие карандаши маркируются буквой B и номером. Чем больше номер, тем темнее получаемый тон. На твердых карандашах вытравливается буква H и номер. Чем выше номер, тем тоньше будет штрих. На рисунке изображен карандаш марки HB, его стержень занимает промежуточное положение между двумя степенями твердости – H и B.

▼ Карандаши можно купить как в наборе, так и по отдельности.

ЧИСТЫЙ ГРАФИТ

Графитовые стержни делают такой толщиной, что они не нуждаются в защитной оболочке из дерева, имеют гладкую поверхность и не пачкаются. Возможность наносить самые разные линии, а также (из-за отсутствия оболочки) использовать всю поверхность стержня делает чистый графит очень популярным среди рисовальщиков.

Образцы стержней из чистого графита. Диаметр стержней позволяет наносить линии разной толщины. Качество линий стержней многократно превосходит качество карандашей. Кроме того, кончик графитовых стержней никогда не осыпается, а растушевку можно делать всей поверхностью стержня.

► Штрихи, нанесенные как графитовым стержнем, так и карандашом, легко растушевываются кончиком пальца. Это свойство графита будет использовано при выполнении многих упражнений во время обучения рисунку.

Графитовые стержни можно использовать по-разному. Обратите внимание на штрих, нанесенный кончиком стержня. Благодаря толщине стержня можно быстро покрыть большую площадь рисунка.

▲ Чистый графит обеспечивает больше возможностей при нанесении штрихов.

▲ Белый мел (1), сангина (2) и темная сепия (3). Это наиболее часто используемые стержни для рисования. С помощью трех цветов — белого, красно-коричневого и темно-коричневого — можно составить богатую палитру.

Сангина и мел

► Мел бывает разных оттенков. Для рисования пользуются, как правило, классическим мелом зеленого тона, который вы и видите на этой иллюстрации.

Здесь представлен большой набор сангины и цветного мела в роскошном пенале. Подобные наборы предназначены в основном для профессионального использования.

В качестве инструментов для рисования годятся также мел и сангина. Мел изготавливается из известнякового шпата, смешанного со связующим веществом и иногда — с красящими пигментами. Его выпускают в виде стержней или в деревянной оболочке, как карандаши. С помощью мела можно проводить самые разные линии. Сангина изготавливается из мела с добавлением оксидов железа и связующего вещества и имеет красноватый оттенок. Сангина и мел позволяют получать разнообразные фактуры и оттенки цвета. Комбинируя их, художник может добиться очень интересных результатов.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Для рисования необходимо устойчивое и твердое основание. Большую часть предметов, нужных для создания дома на большой мастерской, найти

очень легко. Для рисования на природе в магазинах продаются практичные приспособления, например мольберты самых разных видов.

Блокнот сам по себе представляет надежную опору для рисования. Если же вы рисуете на отдельных листах большого формата, то лучше под бумагу подложить кусок фанеры.

▲ Мольберт необходим для того, что бы укрепить бумагу на основе в вертикальном положении. Это особенно удобно, если формат бумаги стандартный и лист бумаги очень мягкий. Для мольбертов некоторые конструкции, например настольного, дополнительно понадобятся: небольшая доска или планшет. Мольберт, изображенный на нашем рисунке, можно устанавливать на столе. Так вы сможете оптимально использовать площадь рабочего стола.

► Чтобы собрать станик для рисования вам понадобятся две опоры и толстая доска, на которую кладется основа под рисунок. Стол необходим, если вы хотите работать на горизонтальной плоскости. На нем удобно хранить материалы и инструменты для рисования.

ЛИНИЯ И ЦВЕТ

Прежде чем приступить к работе, необходимо ознакомиться с инструментами для рисования и их возможностями. Помните, что линия, проведенная твердым стержнем, всегда будет точнее той, кото-

рая выполнена мягким инструментом. Но первую гораздо труднее исправить, и контрастность рисунка, достигнутая с ее помощью, как правило, оказывается недостаточной.

Меловые и угловые карандаши очень хороши и удобны для освоения техники карандашного рисунка. Ими можно проводить очень четкие линии и добиваться разнообразия цветовых оттенков. Недостаток угловых карандашей в том, что они легко ломаются.

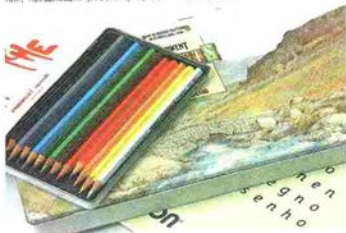
Событием в области графики стало изобретение ратидографа. Патрон с тушью, вставленный внутрь инструмента, дает очень ровную линию. Ратидограф находит широкое применение в рисовании. Однако у него всегда только один цвет — глубокий черный.

Чрезвычайно легкое прикосновением пресмыкающегося угля (слева) к бумаге позволяют получить широкую гамму оттенков — от интенсивно-черного до самого нежного серого. Сангина оставляет на бумаге зернистый след, а графит (справа) дает мягкий штрих многообразных оттенков.

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК

Рисунок не обязательно должен быть однокрасочным, несмотря на распространенное убеждение. Провести грань между рисунком и живописью несложно, к тому же некоторые средства для рисования, придающие работе цвет, на-

пример сангина, несомненно, относятся к рисовальным инструментам. Для рисования может быть использован любой цвет, при этом вы можете либо ограничиться одним цветом, либо комбинировать разные цвета.

▲ Цветные карандаши очень удобны для рисования. Обладая выразительными возможностями линии и штриха и в то же время придавая рисунку любой красочный колорит, они позволяют работать в настоящей графической технике.

▲ Фломастеры тоже годятся для рисования. Однако они неидеальны, при частом употреблении интенсивность цвета у них ослабевает, и они перестают писать.

▲ Такими специальными карандашами можно создавать рисунки большой выразительности. Диаметр стержня позволяет проводить широкие линии и добиваться любых тонов. Карандаши такого типа продаются в художественных салонах.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХУДОЖНИКА-ГРАФИКА

Художнику-графику необходимо некоторое дополнительное оборудование, часть которого найти не так сложно, остальное потребует некоторых усилий. Перед вами обычный набор и наиболее распространенные материалы для рисования. Эти предметы продаются не только в художественных салонах, но и в старинных мастерских, и галантерейных и хозяйственных магазинах.

► Широкая доска или фанера (1) для крепления на ней листа бумаги, закрепляющая жидкость (фиксатив) (2) для нестойких рисунков углем, сангиной или мелом; кнопки (3), бельевые прищепки (4) и скрепки для крепления листа бумаги к доске; наждачная бумага (5) для заточки инструментов для рисования, измерительная линейка (6), она должна быть достаточно длинной и гибкой; ножик (7) для заточки карандашей и обрезания бумаги.

► Чтобы кончики карандашей меньше обламывались подбирайте привитые точилки

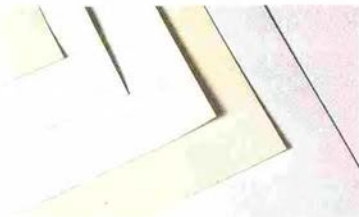

► Китайские туши, бумага и баньковые трубочки обязательны для «китай» техники рисования. В качестве корректирующего и очищающего средства используйте промокательную бумагу и тряпку.

БУМАГА

Бумага является главной и наиболее распространенной основой для рисунка. Существует много разнообразных сортов бумаги, которые различаются по своей структуре, или зернистости. Наряду с зернистостью бумага отличается еще и по весу. Чем больше вес бумаги, тем она толще и прочнее.

► На цветной бумаге высокого качества можно работать любым инструментом для рисования. Особенно хорошо цветная бумага подходит для работы мелками и углем. С помощью белого мела вы можете наносить эффектные световые акценты.

Бумага разной зернистости и веса. Для рисования лучше всего подходит марочные сорта с водяными знаками. Такая бумага имеет равномерную и прочную поверхность. Водяные знаки нанесены в углу листа, они становятся видны, если смотреть на просвет.

Два примера работы белым мелом по цветной бумаге.

► Дешевая упаковочная бумага. Используется в основном для набросков. Хорошие сорта бумаги для набросков можно купить в литейно-бумажных магазинах или в художественной галерее.

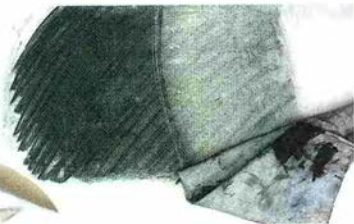
Резинки для стирания и тряпки

Для любой техники рисования важны приспособления для коррективки рисунка. Во время рисования бумага загрязняется. Для каждого материала понадобятся свои средства для удаления грязи и исправлений. Резинки для стирания удаляют пятна и линии; бумагу можно очистить ими полностью.

► Выбор ластиков очень широк. Каждая резинка приспособлена для работы с определенным материалом для рисования: пластмассовые резинки (1–2–3), резинки из латекса (4–5), особые резинки специально для угля и сангины (6–7–8–9), мягкие резинки для карандашных рисунков на тонкой и гладкой бумаге (10–11–12), жесткая резинка для чернил (13).

► Резинками можно пользоваться и для так называемого негативного рисунка. Линии проводятся резинкой на предварительно заштрихованной и растушеванной поверхности. Такими резинками можно пользоваться как карандашами.

► Тряпка и растушевка, или растушка. Тряпка нужна, чтобы вытирать руки и очищать инструменты. Хлопчатобумажные тряпки стирают любое уловное пятно: просто постучите тряпкой по рисунку, который нужно очистить. Растушевки – это стержни из промокательной бумаги, заостренные с двух концов. Ими можно осторожно стирать небольшие поверхности и делать растушевку.

► Постучите тряпкой по поверхности, заштрихованной угольной палочкой.

1 Уголь для рисования

ШТРИХИ УГЛЕМ

В зависимости от того, как выдержите уголь, можно работать всей его длиной, шириной или с помощью заостренного кончика. Используя уголь в разных положениях, можно проводить разные типы линий.

► Разделите уголь на кусочки, они понадобятся для разных видов работ. Эти кусочки должны быть ни слишком длинными, ни слишком короткими: 5 – 6 см вполне достаточно. Углем такой длины можно наносить любые типы линий. На нижних фотографиях показано как держать угольную палочку в руке.

Уголь особенно рекомендуется в начальной стадии освоения техники рисунка. С помощью угля получаются линии разной толщины, рисовать можно и всей его поверхностью, и кончиком. Рисунок, созданный углем, можно легко поправить или стереть прикосновением пальца или тряпки. Уделите особое внимание освоению первых шагов этой техники, потому что способ проведения линий и их стирание исключительно важны для освоения дальнейших процессов.

▲ Если уголь держать как карандаш, то проведение линий строго контролируется движением пальцев. Такой способ предназначен для нанесения не длинных, а уточняющих линий или штрихов.

▲ Если взять уголь по длине и держать его плоско, то можно проводить как легкие и свободные линии, так и широкие штрихи, поскольку стержень рисует не только кончиком, но и всей поверхностью.

▲ Если взять уголь поперек, как показано на фотографии, он будет закрывать поверхность размером во всю длину палочки. Такая техника позволяет покрывать поверхность за короткое время.

ПЛОСКОСТИ И ЛИНИИ, НАРИСОВАННЫЕ УГЛЕМ

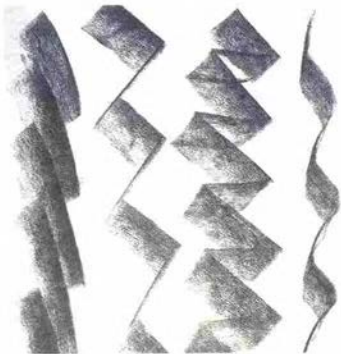
Рисую разными сторонами угля, вы можете делать штриховку, а также прорабатывать любые формы. Кусок угля и лист бумаги — это все, что нужно для рисования, так как этими материалами можно создавать любые виды работ.

► Если держать угольную палочку как карандаш, то движением руки вы можете быстро и уверенно проводить линии по бумаге. Сделайте несколько серий разных линий, чтобы проверить, как разный нажим сказывается на характере линий.

► Если держать угольную палочку продольно и рисовать длинной стороной, можно проводить очень ровные широкие штрихи. Такой способ не подходит для рисунков с точными деталями, но очень полезен для разработки набросков и удобен для наметки графичных

► Держа угольную палочку наискосок, можно проводить широкие штрихи. Как видно на рисунке, такое положение палочки позволяет получить много комбинаций одного и того же штриха. Слегка повернув руку, вы можете превратить тонкую линию в широкую

ИСПРАВЛЕНИЯ НА РИСУНКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНКИ

Попробовав рисовать углем, вы убедитесь, что уголь очень нестойкий материал, он некрепко держится на бумаге и пачкает пальцы. Благодаря этому качеству рисунок легко поправить. Делать исправления можно с помощью ластика для угля или пальцами. Прежде чем начать рисовать, научитесь приемам исправления и стирания угля с бумаги.

▲ Вы можете растушевывать штрихи любым способом. Достаточно провести кончиком угольной палочки штрих, потереть пальцем по одной его стороне, чтобы уголь с этой части линии распространился дальше по бумаге. Если при растушке слишком сильно нажимать пальцами, может случиться, что уголь соединится с естественным жиром на коже и вы уже не сможете удалить растушевку.

Держа палочку поперек, проведите черту. Затем поводите по ней кончиками пальцев, делая небольшие кругообразные движения. След от угля разотрется на бумаге, получится ровная закрашенная поверхность. Этот процесс растирания линий и штрихов называется растушевкой.

▲ Резинки для стирания угля сделаны из мягкой массы, которой можно придать любую форму, размяв ее пальцами. В зависимости от формы такой резинкой можно работать разными способами, делать исправления или стирать нарисованное. Вот одно очень простое упражнение: держа угольную палочку поперек, покройте углем поверхность бумаги. Осторожно проведите по закрашенной участку резинкой из мягкой массы, и у вас получатся отдельные белые полосы. Когда листок закрашено, сожмите его, чтобы грязная сторона оказалась внутри массы. Теперь им опять можно работать

Очень жесткие резинки могут повредить и испачкать поверхность бумаги. Если вы пользуетесь другими сортами резинок, их следует очищать после каждого использования.

СОЕДИНЕНИЕ ЛИНИЙ

Все встречающиеся в природе формы можно свести к основным, очень простым, конструкциям. А эти конструкции, или простейшие геометрические формы, легко перенести на бумагу.

С помощью разных техник рисования углем, которые изучались на предыдущих страницах, вы сможете изобразить даже те формы, которые кажутся достаточно сложными.

Для рисования вам понадобится подходящая основа под бумагу, чтобы угольная палочка не скользила по поверхности. Фактура бумаги должна быть матовой, чтобы уголь слегка «зацепился» за нее. Гладкая, скользкая, глянцевая бумага не подходит для рисования углем.

▲ Попробуйте изобразить простое дерево. Чтобы провести ровную линию углем, зажмите уголь плоско между пальцами и ведите линию всей длинной стороной угля. Сначала нарисуйте очень тонкую линию, не сильно нажимая на палочку. Рядом с ней проведите вторую, нажимая сильнее. Линия получится более широкой и темной — это будет ствол дерева.

▲ Теперь возьмите палочку наискосок, чтобы рисовать широкой ее частью. Основываясь на двух линиях, проведите той же палочкой остальные штрихи, изображающие крону и ветви. Ширина штрихов будет соответствовать ширине палочки. Таким способом нанесите разные широкие штрихи и «кривые» линии. Помогать направлению линии можно, поворачивая палочку.

▲ Чем сильнее вы будете нажимать на палочку, тем темнее получится штрих. В правой половине рисунка работайте с большим нажимом на бумагу и поворачивайте при этом палочку. В нижней части рисунка проведите несколько прямых и косых линий. Затем, зажав наклонно палочку в пальцах, вертикально нанесите тонкие изгибающиеся линии.

Шаг за шагом

Дерево

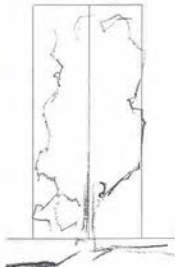
Это упражнение должно помочь начинающего художника с техникой рисунка углем и научить применять на практике разнообразные виды штриха. Дерево хорошо подходит в качестве модели для рисунка, потому что их формы легко воспринимаются обобщенно. К тому же элементы ландшафта можно изображать более свободно и непринужденно, чем в модели с точными и конкретными линиями. Вполне вероятно, что изображение, выполненное начинающим художником, не совсем точно будет воспроизводить оригинал, но дерево определенно можно будет узнать. На первых порах начинающий художник не сможет точно копировать предлагаемые на этих страницах образцы. Они должны служить лишь отправной точкой для изображения.

Необходимые материалы

Бумага (1) и угольная палочка (2).

1. Форму этого дерева можно обобщенно вписать в прямоугольный контур. В пределах этого контура надо приставлять очертания кроны дерева. Пользуйтесь кончиком угля, чтобы рисовать свободными и легкими штрихами. Этот этап не требует точной до мелочей передачи формы. Но при изображении контура ствола доскональная точность необходима. Выполните эту часть работы длинной стороной угольной палочки.

5. Теперь сделайте крону дерева еще темнее. Для этого вам понадобятся несколько по-разному заточенных палочек угля, которыми вы сможете проводить штрихи разной ширины. Самые темные тени на рисунке получаются при наибольшем нажиме. Для глубокого темного тона у корней дерева нужно использовать кончик палочки. Так же достигается усиление контрастности на правой стороне ствола. И в заключение потрите палец углем и проведите палочкой вертикальную черту по центру дерева.

6. Возьмите палочку как карандаш и усиливайте темный тон ствола. Работайте тонкими линиями, оставляя просветы, как чтобы был виден фон. А теперь кончиком палочки изобразите несколько ветвей. Затем снова возьмите уголь плоским и осторожно нанесите темные штрихи в правой части зоны листьев.

Если возникнет необходимость стереть что-нибудь, осторожно постучите кусочком хлопчатобумажной ткани по рисунку, не надавливая на него. Если же нужно полностью очистить какой-то участок от угля, лучше пользоваться специальной резинкой.

7. Заканчивая эскиз дерева, усильте контрасты кроны, держа палочку плоско. А контрастность в нижней части рисунка можно усилить, нанеся сильные штрихи кончиком палочки. В конце сделайте несколько свободных, очень отчетливых, штрихов в правой части рисунка. Таким образом, первое упражнение, в котором на практике применяются разные типы штрихов, можно считать законченным.

Поняв, пока у вас еще нет достаточных навыков в нанесении штрихов, поупражняйтесь на отдельном листе бумаги.

ВЫВОДЫ

Для изображения кроны используются плоские и наклонные штрихи.

Очертания дерева проводятся кончиком угля. При этом контур кроны наносится свободными, легкими штрихами.

Чтобы наметить ствол дерева, держите палочку угля плашмя и рисуйте всей длинной стороной палочки. Таким образом можно уверенно проводить прямые линии.

Тень на земле рисуется кончиком палочки.

2. Для успешного выполнения этого упражнения вам нужно с помощью ладоней и штрихов создать всего несколько форм. Для каждого участка рисунка важно использовать правильный тип штриха. Начните рисовать с левой стороны дерева. Держите уголь наискосок и делайте растушевку всей шириной палочки. Разложите уголь, чтобы получить палочку нужного размера. Нанесите первые штрихи без сильного нажима, чтобы получился мягкий серый тон и после нанесения штрихов сквозь них еще можно было различить цвет бумаги.

Иногда в угольной палочке попадаются участки, которые рисуют не характерным черным, а коричневым цветом. При этом палочка порой царапает бумагу. Если вам попалась такая палочка, смените ее или потрите ее о každичную бумагу до тех пор, пока она станет совершенно черной.

3. Обведя контуры кончиком угля, перейдите к правой части дерева, держа палочку ладонью и наискосок. Сначала нажимайте на уголь несильно, затем увеличьте нажим, обрисовывая контур дерева, чтобы добиться более темного полутона. Следите за тем, чтобы не заполнить всю крону дерева. Некоторые участки должны остаться белыми — они будут соответствовать более освещенным участкам кроны.

4. Закончив затенить правую сторону, осторожно проведите по ней пальцем и распределите некоторую часть серого тона по освещенным участкам. Для этого достаточно лишь слегка прикоснуться к ним рукой. Так можно растереть уголь, но слишком осветляя штрихи. Работая с углем, постоянно вытирайте и мойте руки, удаляя угольную пыль.

2

Линии на рисунке

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНИЙ

Любая линия получается в результате трения уголя о бумагу. Однако угольная палочка приводит не только тонкие линии. Если рисовать широкой частью угля, можно получить пятно. Для того чтобы набраться опыта и нарисовать разных типов штрихи, нужно начинать с простых эскизов, состоящих из простых линий, пятен и штрихов. Любой предмет можно изобразить сочетанием основных линий.

► Любой предмет в природе можно представить как простую геометрическую форму, как, например, это яблоко. Это упражнение научит вас анализировать форму предметов и включать их в определенную контур.

► Видно, что в основе формы яблока лежит окружность. Зажмите угольную палочку между пальцами плоско, без наклона, и начертите круг. Штрих должен акцентно выделить окружную форму.

Любой рисунок можно создать, сочетая линии разного типа. Разделите работу на несколько этапов. Сначала используйте самые простые штрихи, позднее они образуют более сложные формы. Если вы внимательно изучите следующие страницы, для вас не составит труда изображать достаточно сложные предметы.

▲ Теперь вы можете попробовать свои силы на более сложных формах, например на букете цветов. Исходной для этого наброска также будет форма круга. Сначала сделайте легкий штрих, держа палочку плашмя, затем проведите набросок более отчетливо.

- Исходя из формы треугольника, постройте простую трапецию. Нижняя часть рисунка подчеркивается вторым штрихом, нажим должен быть сильнее. В заключение выпрямите руку и проведите зигзагообразную линию, которая передаст отражение корабля в воде.

Первый этап любой работы – определение геометрической формы предмета. Если вы научились правильно распознавать основные геометрические формы, то вы уже сделали первый шаг на пути реалистичного изображения предметов.

- Треугольник рисуется очень просто. Зажав уголок плашмя между пальцами, сначала набросайте три стороны. Затем усильте линии кончиков углов. Если нужно стереть линию, достаточно прижать ее тряпочкой или постучать по ней пальцами. Первый этап работы очень важен. Схема должна быть точной, поскольку от нее зависит дальнейшая работа.

ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ

На предыдущих страницах вы получили представление о том, как анализировать общую форму предметов, представляя их в виде простейших геометрических форм. Исходя из формы простого треугольника, можно изобразить более сложные формы. Для основных форм, состоящих из прямых линий, пользуйтесь длинной стороной угольной палочки, держа ее плашмя между пальцами. Используя исходную элементарную форму, вы без труда справитесь с наброском, приведенным на этой странице.

- Вносить в треугольник можно самые разные композиции, например букет цветов. Составляющие этого букета обладают достаточно сложной формой, но их легче выполнить, поместив внутри треугольника. Первые линии следует делать очень осторожно, чтобы легче было вносить исправления.

ПРОВЕДЕНИЕ ЛИНИЙ

Теперь вы знаете, как можно использовать простую форму для проработки более сложной. Следующее упражнение даст возможность использовать этот навык. Хорошо сделанный набросок очень важен для общего выполнения рисунка. По ходу

этой работы вам придется использовать более сложные и разнообразные формы штриха. На нашем примере важно внимательно следить за всеми стадиями проработки рисунка и выполнять их последовательно, ничего не пропуская.

Этот рисунок выполнить легко, если исходить из простых геометрических форм. Линии, ставшие ненужными, легко удалить с помощью трапекта.

▲ 1. На первом этапе работы изображение должно быть очень схематичным. Первые штрихи наносите длинной стороной угольной палочки, держа ее пальцами между пальцами. В основании формы проведите горизонтальную линию, а затем перпендикулярно ей нанесите вертикальную линию, которая будет служить осью симметрии. В заключение проведите оставшиеся две стороны треугольника, стараясь расположить их на равном расстоянии от оси симметрии.

▲ 2. С помощью такой упрощенной формы вы легко сможете перейти к более сложной форме кувшина. Сначала нанесите основные выступы кувшина, по необходимости повторно проводя по уже нанесенным линиям. Старайтесь проводить линии решительно, чтобы форма была четкой без каких-либо искажений.

▲ 3. Треугольник образует контур, позволяющий отделить выжить форму кувшина. Основная отмеченная ранее линия обещает четкое проведение линий. Поскольку первоначальный набросок дает возможность определить точную общую форму предмета, вы можете работать уже кончиком угла. Определите, какие именно линии останутся на готовом рисунке, и проработайте детали.

При рисовании сложных по форме предметов сводите их к нескольким простым формам. После проработки основных составляющих композиции можно приступать к прорисовке деталей.

ПОДГОНКА ЛИНИЙ

На предыдущей странице была показана работа над эскизом, который служит исходной схемой для рисунка. Сначала был намечен общий контур, облетающий процесс рисования. Когда он был готов, приступили к разработке формы и деталей. Затем были усилены те линии наброска, кото-

рые должны оставаться на окончательном рисунке, а также уточнена форма кувшина. Поначагу нужно проводить линии без нажима. Чем дальше продвигается работа, тем сильнее нажим и темнее штрихи. Основные линии становятся все отчетливее, детали приобретают определенность.

▲ 4. Продолжайте работу над эскизом. Возьмите угольную палочку и аккуратно нанесите слабо прочерченные линии, передающие узоры на кувшине. Теперь внешняя форма кувшина почти закончена. Осталось провести несколько окончательных плавающих линий. Ошибки можно исправить сухой или тряпкой. Если загрязнения слишком большие, воспользуйтесь резинкой.

▲ 5. На этом этапе нужно еще раз проработать штрихи декора. Предварительно удалите с помощью резинки все вспомогательные линии. В заключение еще раз усильте основные линии, в том числе и линии декора. Их нужно прорисовать кончиком угла. Для более темного участка для кувшина нужно держать угол слегка наклонно. Глубокую тень справа подчеркните с помощью угольной палочки.

▲ 6. Штрихи становятся все интенсивнее. Штриховку по бокам кувшина наносите очень легкими косыми линиями. Сделайте эти участки как можно ярче. Вам потребуются много терпения, чтобы точно прорисовать все детали. В последний раз усильте линии кончиком угла и углубите тени заднего плана и на ручке. В заключение слева от кувшина раскрасьте с помощью резинки белый участок.

Шаг за шагом

Натюрморт, выполненный углем

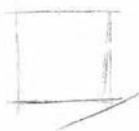
Для начала вам нужна хорошая линейная контурная схема, выполненная уверенными штрихами. Для этого постройте прежде всего простую форму, исходную для всех линий рисунка. Исходя из такой упрощенной основной схемы, вы сможете построить и усложненные формы. Это упражнение даст начинающему художнику не только возможность потренироваться в нанесении разных видов штрихов, но и, в первую очередь, позволит освоить основные исходные геометрические формы предметов.

Необходимые материалы

Бумага (1), угольная палочка (2), тряпка (3).

1. Для первого наброска возьмите угольную палочку плашмя. Штрихи проводите длинной стороной угля. Букет находится в цветочном горшке, который можно представить как простую геометрическую форму. Эту форму и нужно изобразить на бумаге. Сначала проведите слабую вертикальную линию, которая зрительно разделит бумагу на две части – ось симметрии. Держа уголь плашмя, нарисуйте почти квадратную форму, соответствующую очертаниям цветочного горшка.

Шаг за шагом: Натюрморт, выполненный углем

2. Держа уголь плашмя, осторожными штрихами наметьте линии, которые будут служить контуром композиции. Теперь уточните линии сторон цветочного горшка. Обе стороны должны быть одинаковыми. Ось симметрии поможет вам определить правильное расстояние с каждой стороны. Закончив исправления, удалите лишние линии. Теперь горшок уже не квадратный, его форма стала почтнее. Затем несколькими штрихами наметьте цветы. Сначала наметьте их внешнюю форму, не вдаваясь в детали.

3. Предыдущий набросок создал нужную основу для дальнейшей детальной работы над рисунком. Работать всегда следует в определенной последовательности, двигаясь от общего наброска к деталям. Держите уголь плашмя, так вы сможете уверенно и точно проводить линии. Теперь обозначилась дуга основной линии букета. Рисуя длинной стороной угля, сделайте набросок общей формы цветов и наметьте линии, соответствующие складкам драпировки на заднем плане.

4. Правильно передав основную форму букета, вы сможете перейти к конкретизации деталей. Заново проработайте форму отдельных цветов. Теперь вы приближаетесь к завершению рисунка. Каждый отдельный цветок приобрел некоторую индивидуальность, однако это пока еще замкнутая форма без характерных деталей.

Шаг за шагом: Натюрморт, выполненный углем

5. Выполняя общий эскиз цветов и горшка, займитесь деталями рисунка. Работайте кончиком угля, держа его как карандаш. Контур точно обозначает пространство, в котором вы должны разместить лепестки цветка. Рисуйте с сильным нажимом, чтобы выделить уже нанесенные штрихи.

Уголь для рисования расходуется очень быстро. Поэтому всегда держите под рукой несколько палочек. Можно рисовать всеми поверхностями палочки, испираются они неравномерно. Вы всегда сможете подобрать нужную сторону, чтобы точно провести чистую линию.

6. Удалите тряпкой все вспомогательные линии. Если линии проведены слабо, достаточно слегка постучать тряпкой, чтобы удалить остатки угля. Не беда, если линию не удаётся стереть бесследно. Важнее хорошо выделить главные линии. Если при стирании вспомогательных линий вы сотрете и основные, проведите их заново, продумав при этом весь рисунок. Усильте линии цветов и цветочного горшка, с помощью большего нажима выделяйте складки драпировки на заднем плане.

Старайтесь избегать рваных и накладывающихся друг на друга штрихов (это классическая ошибка начинающих). Чтобы штрих лежал четко и ровно, проводить его нужно одним движением, без пропусков.

7. Теперь рисунок практически готов, на нем изображены основные элементы натюрморта. В заключение вам остается только заштриховать задний план как между цветами, так и позади них. Работайте кончиком угля, быстро проводя легкие прямые линии. Приспосабливая для штриховки на заднем плане, возьмите палочку плашки, чтобы получить полутона разной интенсивности.

Выполняя любой рисунок, всегда соблюдайте одно правило — двигайтесь от меньшего к большему. Это относится и к системе проведения штрихов, и к интенсивности их тона.

ВЫВОДЫ

После наброска отдельных цветов в целом детали прорабатываются кончиком угля.

Сначала делается простой набросок. Пространство рисунка разделите линиями пополам. Форму горшка впишите в квадратную схему.

Задний план создается с помощью комбинации штрихов, которые вы проводите, держа уголь плашмя и наклонно, а также перекрещивая штрихи.

После удаления лишних линий заново обведите все линии рисунка. Теперь держите уголь как карандаш, чтобы получились четкие, уверенные линии.

КОМПОЗИЦИЯ

Поиск равновесия различных элементов необходим для любого произведения изобразительного искусства. Самый первый шаг при создании рисунка – это внимательное изучение оригинала и разделение его на отдельные элементы. Составляя композицию для рисунка, вы должны ясно увидеть пропорции каждого предмета и обратить внимание на соподчинение предметов друг другу.

► 1. Работа начинается с рассмотрения и изучения отдельных элементов. В данном упражнении мы будем рисовать чайник. Сначала рассмотрим его общие пропорции и соотношения его элементов.

► 2. Прежде всего необходимо провести вертикальную осевую линию. Корпус чайника имеет форму неправильного эллипса. Нужно нарисовать почти посередине корпуса. Отверстие носика расположено выше линии верха чайника без крышки.

► 3. Так же, как вы рассчитали расстояние от отверстия носика до основания крышки чайника, нужно построить верхнюю часть ручки. Рассмотрите ее соотношение с основанием крышки и разместите ручку так, чтобы осталось место для крышки, а между крышкой и ручкой осталось достаточно пространства.

Тема 3: Композиция и плоскости наброска

► Эту постановку можно заключить в (контурную) рамку, очень близкую к форме треугольника, вершины которого образованы наиболее удаленными точками выступающих предметов. Композиция треугольного типа относится к очень распространенным, она позволяет легко справиться с очень сложными формами. Пример представляет асимметричную композицию при полной уравновешенности различных по форме и фактуре предметов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Общая композиция модели, или постановки, исходит из умения видеть ее как целое, а не как набор отдельных элементов. Это легче сделать, если весь рисунок мысленно вписать в общий контур. Составляя общую композицию постановки, нужно учитывать пропорции как отдельных предметов, так и их элементов. На этой странице представлены три простых натюрморта, состоящие из нескольких предметов. Для каждого натюрморта характерна определенная общая линейная схема, в которую можно вписать его предметы.

► Если вы комбинируете предметы примерно одинаковой высоты, то общая композиционная схема уже не треугольная, а четырехугольная, как видно на данном примере. Сделать эскиз такой постановки будет сложнее. Увеличивается количество опорных точек, определяющих различные вершины композиционной схемы. В работе обращайтесь внимание не только на расстояние между предметами, но и на расстояние от предметов до края листа бумаги, чтобы не было слишком тесно или, наоборот, пусто. Как видно из этого примера, любую постановку, какой бы сложной она ни казалась, можно упрощенно изобразить в виде линейной схемы, которая позволит быстро схватить общую форму, содержащую все элементы постановки.

► Сравните эти три примера, вы найдете общую черту – при полном отсутствии симметрии расположение предметов строго уравновешено.

1. Общую схему этого натюрморта можно изобразить с помощью нескольких простых линий. Прежде чем заключить ее в контурную рамку, следует внимательно рассмотреть постановку и попытаться определить ее форму. Одна из важнейших основ работы над рисунком – внимательное наблюдение. Сначала нужно научиться видеть, а уж затем изображать увиденное.

ПРОПОРЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ

В предыдущем разделе речь шла об общей основной схеме композиции. Тот же самый подход, который использовался для отдельных объектов, применим и к составлению основной схемы нескольких объектов. Но композиция предметов на рисунке не ограничивается только общей схемой внешней формы – это лишь начало работы над рисунком. Далее мы покажем, как выразить пропорции предметов и их удаленность от зрителя.

2. Рассмотрите сначала постановку в целом и соотносите ее элементы с геометрическими формами (круг, треугольник, квадрат и т. д.). Когда вы мысленно определите распределение объектов в пространстве, можно приступить к перенесению на бумагу общей контурной рамки.

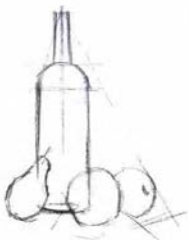
3. Карандаш или угольчик грифель могут служить масштабом для весьма точного измерения пропорций рисунка, если держать их в вытянутой руке. Таким способом можно сопоставлять размеры предметов, определяя их пропорции. Например, можно установить расстояние от дна бутылки до линии уровня вина. Этот же мерный используют для определения расстояния между уровнем вина и пробкой.

► 1. В этом примере вся композиция вписывается в треугольную форму. Основание не совсем прямое, потому что яблоко посередине требует выделения новой вершины, которая делает форму в целом более динамичной. Высота бутылки определяет вершину треугольника. На этой стадии работать нужно плоским штрихом, длинной стороной угла, чтобы прямые линии получались как можно более точными и уверенными.

ЛИНИЯ И ШТРИХ В КОМПОЗИЦИИ

После того, как модель изучена и вы ясно представили себе структуру композиции и распределение разных уровней по вертикали, приступайте к построению контурной схемы. Строить ее нужно прежде всего с учетом общей формы, но не менее важны отдельные элементы и их пропорции. Представленное здесь упражнение продолжает работу с постановкой, изображенной на предыдущей странице. Оно состоит в разработке композиционной схемы натюрморта.

► 2. Исходя из общего начального контура можно приступить к более точному изображению отдельных предметов (бутылка, яблоки, груша). Рисуйте кончиком угла – так лучше всего получается короткий штрих. Если предметы перекрывают друг друга, работайте так, будто они прозрачные. Таким образом всегда будет ясно, где начинается и кончается линия. После завершения наброска линии обрамления будут уже не нужны, и их можно удалить.

Эскиз постановки нужно рисовать тонкими линиями, чтобы позднее, когда они выполнят свою роль, их можно было легко удалить.

► 3. Когда закончите, уточните окончательные линии и удалите те, которые служили только для предварительного рисунка. В заключение проработайте губкой бутылку и нанесите линию внутри бутылки (уровень вина).

Шаг за шагом

Фрукты и бутылка

В предыдущих разделах рассматривались вопросы обобщенного восприятия композиции методом построения схематической контурной рамки. Эта предварительная работа исключительно важна для выполнения рисунка. Чем более тщательно она выполнена, тем легче представить форму постановки и отдельных ее элементов, а также их соотношение. Данное упражнение развивает тему предыдущего. Несмотря на то, что составные элементы почти те же, нужно более внимательно изучить их структуру и соотношение.

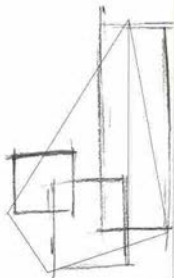

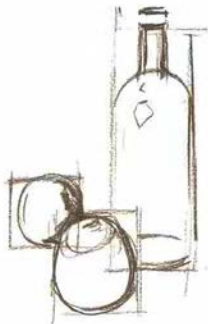
Необходимые материалы

Бумага для рисования (1),
угольная палочка (2), уголь
прессованный (3), наждачная
шкурка (4), тряпка (5),
скрепки (6), доска (7),
закрепитель (фиксация)
для угля (8).

1. Основная композиция этого натюрморта имеет треугольную форму. Сдвинутая вправо бутылка образует высокую точку, с которой связаны все элементы. Если вы уже закончили в целом всю композицию в треугольную форму, переходите к наброскам каждого элемента в отдельности, обращая внимание на соотношение расстояний между ними. Линия основания яблока, расположенного слева, находится несколько выше линии для бутылки, а верхняя линия яблока справа лежит между уровнем дна бутылки и верхней линией яблока на втором плане.

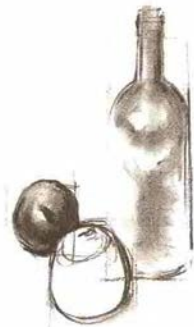

2. Используемая схема квадратных геометрических форм позволит достаточно точно приблизиться к истинной форме яблока на рисунке. Их легко изобразить, если исходить из описанного вокруг них квадрата. Чтобы нарисовать бутылку, наметьте овал донщика, а затем — рисуйте и всю бутылку с горлышком.

3. Если готово общее изображение каждого элемента натюрморта, можно перейти к деталям и светотеневой проработке. Кончиком угольной палочки заштрикуйте темные участки яблока на заднем плане. Решительный, сильный штрих дает глубокий черный тон. По нему нужно слегка проводить пальцем, чтобы распространить тон по всему яблоку. Затем, еще сильнее затемните участки тени. С помощью резинки откройте светлый участок для передней блика.

4. Теперь проведите окончательные линии контура бутылки. Профиль ее затемните с помощью нескольких штрихов угольной палочкой. Испытайте палец утюгом и размажьте его по всей внутренней части бутылки, оставляя нетронутыми сильно освещенные участки. В теневой зоне раскройте с помощью резинки светлые пятна, изображающие рефлекс.

5. Пальцами, нагретыми углем, нанесите тон на яблоко на переднем плане. Для контраста с левым яблоком он не должен быть слишком темным. Для этого упрощения нужно пользоваться резинкой, потому что ею можно очистить участки, затененные по ошибке, или же открывать белые участки, чтобы получать световые блики.

Композиция требует гармоничного соответствия форм и заполняемого ими пространства. Предметы не должны располагаться точно по центру, плотно примыкать друг к другу или находиться друг от друга слишком далеко.

6. Чтобы обезопасить головной рисунок от повреждений, его нужно обрамлять фломастером. Но прежде следует удалить все лишние линии, поскольку потом сделать это будет уже невозможно. После закрепления остается усилить контрасты на донышке и горле бутылки.

Вписывание композиции в общую контурную рамку существенно облегчает размещение и обработку элементов постановки на бумаге.

7. Закончите отдельные, очень плотные, темные участки яблока на заднем плане, чтобы оно резко отделилось от другого яблока. Эти последние штрихи должны быть очень пустыми. Они проводятся простым углем, потому что у него гораздо более черный тон, чем у простой угольной палочки. По поверхности бутылки тоже нанесите немного черного тона и слегка разотрите пальцами. Затемните пальцы углем, усильте контрасты яблока на переднем плане, затем нужно будет открыть световые блики при помощи резинки. После того, как нанесены и разотреты тени на поверхности стола, рисунок можно считать законченным.

Если вы хотите, чтобы работа, выполненная углем, не запачкалась и не потеряла интенсивности тона, закрепите рисунок фиксативом.

ВЫВОДЫ

Набросок каждого элемента натюрморта выполняется, исходя из прямоугольной геометрической формы.

Линия основания левого яблока проходит несколько выше линии дна бутылки.

Резинка позволяет избирательно открывать пятна световых бликов.

Рисую предметы, которые накладываются друг на друга, необходимо представлять их прозрачными.

4 Рисунок сангиной

САНГИНА

Сангина — еще один материал для рисования, относящийся к сухим красящим веществам. В данном упражнении используется сочетание угля и сангины.

Сангина дает возможность получить бесконечные оттенки тонов, а пользоваться ею можно практически так же, как угольной палочкой. Однако при сравнении рисунков углем и сангиной кажется, будто были использованы два совершенно различных материала. Рисунки сангиной относятся к самым красивым видам рисунка. Ее тон обладает ни с чем не сравнимой теплотой, недоступной другим материалам. Кроме того, сангину можно комбинировать с другими материалами для рисования.

► 1. Форма этого фрукта представляет собой круг, слегка сплюснутый в верхней и нижней части. Проведите окончательную линию тонким, но уверенным штрихом, слегка надрывайте палочку. Затем затонируйте темные участки неспешно, держа уголь плашмя между пальцами. В левой части водите углем не слишком сильно, добавьте лишь немного темного тона. Справа же нажим должен быть значительно сильнее. Затем возьмите сангину и усильте штриховку в левой части. Этот пример показывает, что сангину и уголь можно сочетать без проблем.

► 2. На тех участках, где вы видите слишком сильную контрастность, нужно слегка стряхнуть бумагу, постукивая по ней кончиком пальца, разотрите самые темные места, нанесенные углем. В заключение придайте форме большую определенность с помощью сангины, оставьте пробелы для бликов. Если раз проводите штрихи на тех участках, где темный тон должен быть более интенсивным.

ВОЗМОЖНОСТИ САНГИНЫ

Три сослужащих простых упражнения значимости с наброска общей формы предмета. При этом нужно обращать внимание на соответствие пропорции отдельных его элементов.

- 1. Если у вас новая палочка сангины, переломите ее примерно посередине, чтобы получилось два кусочка. Сангину держат ладонью между пальцами и рисуют достаточно мягкими штрихами. Сангина покрывает бумагу пушище, чем уголь, а ее след выглядит слегка зернистым.

- 2. Штрих, проведенный кончиком сангины, получается тоньше, чем от угля, потому что она меньше крошится. При пользовании кончиком сангины ладонь покоит на карандашном. Сначала рисуют очерочные листья и лепестки в левой части рисунка. Штрих нужно вести ровно, без прерывания.

- 3. При сильном нажиме на сангину можно полностью закрыть темные участки рисунка. Заполните в левой части весь фон, сильно надавливая на палочку сангины, держа ее поперек. Сангину можно использовать в сочетании с кистью. Разотрите правую часть рисунка с помощью кисти из санной щетки — и у вас получится тон с совершенно особым оттенком.

ЦВЕТНАЯ БУМАГА И САНГИНА

Угленаты очень теплый, матовый тон, ее можно растереть так же, как уголь. Эти свойства используются в комбинации с цветной бумагой, чтобы эффект от сочетания разных материалов и тонов был сильнее. В следующем упражнении вновь использован уголь в сочетании с сангиной, но на этот раз на цветной бумаге. Несмотря на то, что исполнение так же несложно, как и в предыдущем упражнении, у вас получится совсем иной результат.

1. Вам предлагается простое упражнение, основанное на выполнении рисунка в два тона, угля и сангины. Сначала набросок выполняется углем. Держа уголь плашмя, покройте темные участки. Затем проведите по контуру пальцем, чтобы растереть и сделать переход тона.

▲ 2. Поверх угля нанесите слой сангины. Участок светового блика не покрывайте, чтобы был виден цвет бумаги. Кончиками пальцев осторожно разотрите сангину на угле, пока тона не смешаются. Если места бликов оказались закрытыми, очистите их с помощью резины.

▲ 3. Весь задний план покройте густым черным тоном. Теперь и фрукт, и стол, на котором он лежит, приобретают должную освещенность и объемность, потому что они полностью отделены от фона.

ПОРОШОК САНГИНЫ И КИСТЬ

► 1. Сангиной можно пользоваться разными способами, при этом ее характерные свойства сохраняются. Поскребите палочку сангины или надавите на нее лосильнее – и она рассыплется в порошок. В этом упражнении вы будете работать порошком сангины и кистью. Чтобы порошок держался на бумаге, смочите кисть водой.

Хороший способ получить очень тонкий порошок сангины – осторожно потереть палочку по мелкозернистой бумаге. Такой тонкий порошок можно сразу же набирать на кисть.

▲ 2. Сделайте набросок головы лошади, выполняя его тонкими штрихами. При этом способе рисования также можно делать исправления, слегка постукивая по бумаге тряпкой.

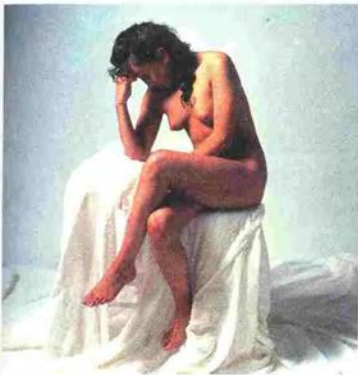

▲ 3. В последнюю очередь наносите тени, которые усиливают контрасты самых темных участков. Эти штрихи можно сделать более влажными, чтобы сангина плотнее легла на бумагу. В этом случае полезно воспользоваться фиксативом.

Шаг за шагом

Эскиз сангиной

Сангину применяют самым разным образом. Ею можно наносить любые виды штрихов, и к тому же она хорошо разламывается, даже когда рисунок сделан на цветной бумаге. Эти свойства делают сангину особенно подходящим материалом для предлагаемого здесь рисунка. Сначала, как обычно, сделайте набросок. Начинаяте с опорной композиционной контурной рамки — нескольких простых геометрических фигур, которые постепенно примут нужную форму.

Необходимые материалы

Цветная бумага (1),
сангина (2).

1. Прежде чем начать рисовать, нужно попытаться представить себе общую форму в виде самой простой геометрической фигуры. Если мысленно провести прямую вертикальную линию от руки, то она попадет на ступню. Все первые линии проводят ребром палочки сангины. Основание фигуры изобразите прямой линией. Заклейте форму локтевой линией справа. В результате получится почти треугольная форма. После того, как композиционная контурная рамка закончена, таким же способом проанализируйте формы внутри нее. Сначала наметьте пустое пространство внутри ступни руки, схематически изобразите груды и иголки ног.

2. Проведите линию изгиба ноги, нанесите и линию изгиба руки. В верхней части общей треугольной формы наметьте голову. Ее тоже можно изобразить в виде простой геометрической формы. Затем наметьте груди и руку, на которую опирается голова. В заключительные моменты палочки сангины обозначают линию верхней части бедра.

Линии, которые наносятся на бумагу, должны иметь исключительно конструктивное значение. После окончания работы надо повторить упражнение еще раз. Каждую линию следует привести в соответствие с моделью на фотографии.

3. Продолжите разработку формы левой руки, повторите наклонные линии, которые заканчиваются на верхней части бедра и стилистически ограничивают всю левую сторону фигуры. Линией, проходящей от начала верхней части бедра до руки, наметьте положение ноги. Четким штрихом завершите очертания ноги, опирающейся на пол. Держите сангину у кончика, плоско к бумаге, жакон ее между пальцами, и пририсуйте самые темные участки.

4. Самые темные участки, которые вы закончили на предыдущем этапе, определяют разные уровни на рисунке и дополнительно придают фигуре объемность. Еще сильнее оттените эти участки плоской палочкой, не затрагивая при этом светлые рефлексы. Дорисуйте до конца ноги, определяющуюся на пол, проведя пинком диванной стороной палочки сангины.

5. Постепенно фигура приобретает нужную форму: исправления нужно делать сразу же, в процессе рисования, а не в самом конце работы. Если разные линии перекрывают друг друга, не создавая при этом впечатление беспорядочности, это не страшно. Итак, основные линии уже нанесены. Теперь нужно нанести несколько мелких контрастов на контуре фигуры, держа палочку плоско.

6. Так нужно работать кончиком пинчика, чтобы подчеркнуть темные участки ног, находящийся сверху. Благодаря этим темным участкам средние и светлые тона приобретут в результате большую светлоту.

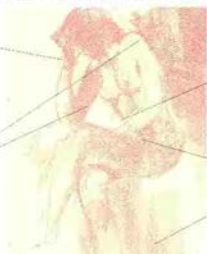
7. Эскиз фигуры почти завершен. Теперь легкими штрихами можно усилить линии рук и ног. Кончиком сангвины подчеркните самые глубокие тени, резко усилите контраст фона. Теперь эскиз готов. Как вы могли убедиться, в этом эскизе не были разработаны детали и весь рисунок строится на основной схеме и простых геометрических формах.

При работе сангиной, так же как при использовании любого другого материала для рисования, контурная схема должна представлять основное изображение целого. Подробности и нюансы нужно отложить на позднейшие стадии процесса.

ВЫВОДЫ

В первоначальной схеме фигура в целом вписывается в почти треугольную форму. Ее рисуют, держа сангину плоско и проводя линии длинной стороной палочки.

Светотеневые контрасты передаются кончиком сангины.

Первые линии проводятся схематично. Линии ног, руки и контур просвета между рукой и телом позволяют разбить общую форму фигуры на отдельные части.

Положение палочки сангины при изображении теней — плавно, нажим должен быть разным, в зависимости от интенсивности тона.

5 Блики, нанесенные белым мелом

САНГИНА И СВЕТОВЫЕ ПЯТНА

Световые пятна, или блики, достигаются применением тона, который светлее бумаги или других использованных средств для рисования. Как правило, при рисовании на цветной бумаге палитра тонов, получавшихся от применения угля или сангины, продиктована цветом самой бумаги. Дополнив рисунок участками белого цвета, можно получить настолько сильный контраст, что возникнет новый, очень интересный, результат.

Комбинируя разные средства для рисования, можно получить большое количество оттенков, так что вы без проблем сможете изобразить самые разные сюжеты. В предыдущей главе было показано, как пользоваться сангиной на цветной бумаге. Если к этому добавить участки, сделанные белым мелом, то рисунок будет обладать совершенно особым воздействием.

► 1. На бумаге такого цвета, использованной в нашем примере, сангина была бы почти не видна. Поэтому работа выполняется углем и мелом, образующим контраст с насыщенным тоном бумаги. Сначала углем сделайте набросок ландшафта. Проведите лавинообразные и густые штрихи, закрашивая темней участки неба, оставляя место под облака нерезанным.

Если на рисунке сангиной и углем проработать мелом участки наибольшей светлоты, можно добиться особо ослепного эффекта.

► 2. Все зону облаков покройте белым мелом. Затем разотрите его кончиками пальцев по форме облаков. Отдельные участки оттените углем и тоже разотрите так, чтобы получить смешанные разные оттенков серого. В конце самые светлые участки проработайте белым мелом, не растирая его. Таким образом, мелом можно пользоваться как способом растушевки, так и нанося чистый белый штрих.

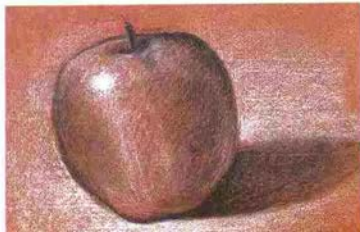

► 1. Спорный композиционный набросок в рисунке всегда имеет основополагающее значение. Он настолько прост, что о нем часто забывают, по причине чего чаще всего и появляются неудачные рисунки. Без правильного построения нет хорошего рисунка. Форму яблока сначала нужно передать как можно точнее, без теневой обработки, с помощью самых основных линий. Держа уголь плоско и наискосок, наметьте основные зоны тени. Самый светлый участок не закрашивайте. Затем нарисуйте лежащую тень, отбрасываемую яблоком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛОГО МЕЛА

Вы уже имели возможность убедиться в том, что мел возмещает недостаток светлоты на цветной бумаге и очень близок к тону белой бумаги. Следующей нашей моделью выбрано яблоко. Процесс разработки его формы сравним с уже описанным, однако на этот раз почти не используется метод слияния тонов.

► 2. Держа белый мел плоско, полностью покройте фон вокруг яблока. Теперь оно резко выделяется на этом фоне. Осторожно начните наносить блики внутри контура яблока, нанося только места самого сильного освещения и усиливая их на тех участках, которые должны быть самыми яркими.

► 3. Белым мелом оттените форму яблока у его оснований. Цвет бумаги в пределах контура яблока является основным цветовым тоном в общем колорите рисунка. На поверхности яблока белый цвет должен быть предельно усилен в точке наивысшей светлоты. Это и будет бликом. Участки средней освещенности рисуйте с минимальным нажимом на мел. В заключение подчеркните уголем особенно темные тени.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Если вы рассчитываете в рисунке использовать цвет бумаги, необходимо оставить несколько свободных участков, которые сохраняют этот цвет. Для этого достаточно совсем небольших незакрашенных участков.

1. Это совсем простое упражнение, в котором используются пробелы и блики, нанесенные мелом. Сделайте как можно более точный набросок общей формы цветка утюгом.

▲ 2. Сангиной заполните весь фон по контуру цветка. Легонько внутри контура не закрашивайте. Цвет бумаги теперь стал основным цветом предмета, потому что вся поверхность вокруг цветка покрыта сангиной.

▲ 3. Когда вы проработаете цветок сангиной, тон бумаги будет соподчинен остальным тонам рисунка. Белым мелом наметьте блики, придающие лепесткам форму и отблеск. Затем разотрите эти участки пальцем, пока цвет сангины не сольется с тоном бумаги. Когда белый цвет соединится с кремовым цветом бумаги, получится разные оттенки розового.

ОСВЕЩЕННОСТЬ

Комбинатору три основных материала для рисования – угль, сангит и мел, можно добиться всех возможных световых эффектов. Для этого употреблений во многих случаях хорошим вспомогательным средством является блики. На примере следующей студии видно, как рисунок приобретает большую выразительность, благодаря нескольким прикосновениям белого мела.

► 1. Нарисуйте фрагмент бутылки, слегка закрывший чашу. Задний план полностью заштрикуйте углем, чтобы добиться однородности предметов. Прежде чем рисовать углем, чашечкой пальца или кисти нанесите поверх угля широкую, обильную сетку из наклонных и горизонтальных или вертикальных линий. Заполните углы между линиями, проводя по ним рукой, пласом угля и сангитом. Полученный землистый тон отличается и от тона бумаги, и от серого тона угля.

При работе сангитом нужно оставлять участки наибольшей освещенности, чтобы впоследствии проработать их с помощью мела, растертого, слабого или глянцеве, в зависимости от силы света в соответствующей зоне.

► 2. Теперь предложите рисовать углем бутылку, а затем проведите пальцем вдоль ее боковой поверхности, чтобы отвлечь внимание от света. Сангитом сделайте несколько штрихов на чаше, придавая ей однородность.

► 3. В заключение проработайте блики белым мелом. Они должны быть расположены на совершенно определенных участках бутылки и внутри чаши. Плоско держа мел, нанесите такие блики на поверхность стола.

Шаг за шагом

Натюрморт с цветами

Создавая при помощи белки мела блики, можно добиться поразительных эффектов. При рисовании на цветной бумаге разнообразие контрастов ограничено самым светлым тоном, то есть цветом бумаги или сангины. Если же добавить блики, нанесенные с помощью белого мела, то все тона будут сравнимы с белым по их собственной светлоте. Таким способом можно получить большее разнообразие тонов и цветовых отношений.

Необходимые материалы

Уголь (1), сангина (2), белый мел (3), серая бумага (4), фиксация (5).

1. Начните рисовать цветы углем, вписывая их в общую контурную рамку, напоминающую перевернутый треугольник. Сначала рисуйте легкими, непрерывными штрихами. Каждый цветок напоминает по форме круг или эллипс, которые заполняют форму букета. После этого рисуйте лепестки.

Шаг за шагом: Натюрморт с цветами

2. После прорисовки общей формы зачерните пальцем и потрите им вокруг букета. Благодаря возникшему контрасту, букет будет выделяться на темном фоне. Это первый этап пространственного решения. Сердцевину подсолнухов закрасьте также углем. Самые светлые их участки проработайте сангиной.

3. Теперь нужно снова потереть пальцем, зачерненным углем, задний план. Старайтесь нажимать не слишком сильно, иначе уголь вотрется в бумагу. Кончиком угля нарисуйте лепестки на двух верхних подсолнухах, но проводите только самые основные линии. Лист справа проработайте углем и разотрите его середину. Контуры лепестков нижних подсолнухов обведите сангиной и сильно выделите средний цветок. Сердцевину цветка справа закрасьте сангиной и затем разотрите ее пальцем.

4. Во всей верхней части рисунка с помощью угля усильте контрасты. Еще раз разотрите темный участок на листе справа. Чистым пальцем откройте самый светлый участок. Затем прорисуйте привный подсолнух и лепестки мелких цветков в центре букета. Чтобы сильнее выделить лепестки крупного цветка в центре и придать им контрастность, вокруг них нанесите немного черного тона.

5. При использовании не белой, а цветной бумаги важным материалом для показа освещенности становится белый мел. Нанесите блики на средний подсолнух. Осторожное использование мела дает очень светлый контраст, нужно нанести всего несколько линий на одном из верхних лепестков подсолнуха. У маленького цветка слева проработайте некоторые лепестки.

При создании сложных рисунков первые линии проводят углем, потому что стирать его легче, чем сангину.

6. Еще раз прорисуйте углем маленький цветок слева и придайте слабым контрастность. Белым мелом подчеркните контрасты среднего подсолнуха. Таким образом контрастность светотени значительно увеличится. Вокруг вазы осторожно нанесите немного белого тона, держа мел ладонью. Рядом с мелом пальцами. Теперь цвет вазы стал более интенсивным.

Чем темнее цветная бумага, тем ярче будут блики, сделанные белым мелом.

7. Усилить контрасты белым мелом на лепестках подсолнуха слева. Эти небольшие светлые пятна сразу выделят цветок на сером фоне. Теперь нужно прорисовать темные участки на стеблях и усилить углим и сангиной самые темные места на вазе. Закрепите головку рисунка фиксатором. Не обязательно покрывать весь рисунок бланком – важно поместить их только в тех местах, где они усилят общее впечатление.

ВЫВОДЫ

Сначала рисуют углем, затем сангиной, так как уголь легче стираться.

Боковую сторону вазы рисуют белым мелом, затем этот участок растирают. Такая растушевка отделит вазу от фона.

Сначала пальцем слой угля, пальцем оторвать несколько светлых участков. При этом нельзя нажимать на бумагу слишком сильно.

Белые блики наносятся короткими штрихами. Белый цвет четко выделяется на фоне темных контрастных тонов.

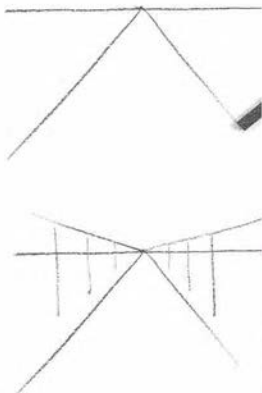
Перспективное изображение на рисунке

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В этой главе, разумеется, не затрагивается тема технической перспективы, не стоит задача изложить основы черчения. В предлагаемых упражнениях, как, в рисунке вообще, не нужно использовать линейку. Начнем с самых простых линий, изображая их на листе.

Перспектива позволяет создавать грекмерные изображения предметов. Чтобы овладеть перспективой, начинающим художникам нужно очень хорошо усвоить некоторые основные правила. Возможно, терминология покажется поначалу несколько сухой материей, однако не отчаивайтесь! Освоив перспективу, вы поймете, что усилия были не напрасны.

► 1. Горизонтальная линия определяет уровень горизонта. На ней отмечается точка, так называемая точка схода. В ней сходятся все параллельные линии, проведенные от наблюдателя к горизонту.

► 2. Линия взгляда наблюдателя совпадает с линией, или уровнем, горизонта. Но предметы могут располагаться выше или ниже этого уровня. По мере удаления от наблюдателя они уменьшаются в своих размерах на изображении. В этом — основа перспективного восприятия. Так, на этом рисунке вертикальные линии, проведенные между линиями схода, становятся короче по мере их удаления.

▲ Рисуя этот простой пейзаж, вы убедитесь, что выполнить перспективное изображение не так уж сложно.

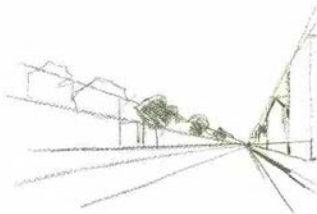
► 1. Это упражнение состоит из двух частей. Первая часть похожа на предыдущее упражнение, ее задача заключается в технической разработке линий, образующих ландшафт. Сначала проводят линию горизонта. Как видно из рисунка, она расположена гораздо ниже, чем в предыдущем упражнении. Поскольку эта линия будет совпадать с линией взгляда, у нас получится четко выраженное перспективное изображение. Точка схода в этом примере перенесена в правую часть рисунка.

СДВИГ ТОЧКИ СХОДА

Точка схода указывает на место, в котором сходятся линии перспективного построения. В предыдущем упражнении был изображен простой пейзаж, точка схода которого располагалась в самом центре рисунка. Однако такую симметричную перспективу используют редко. Обычно точку схода сдвигают, чтобы изображение приобрело динамичность.

► 2. Нарисуйте несколько перспективных линий, сводя их в точке схода. Эти линии должны проходить как выше, так и ниже линии горизонта. Поскольку точка схода смещена вправо, правый угол между линиями перспективы и уровнем горизонта будет больше, а левый угол – соответственно меньше.

► 3. Проведите две основные линии ниже линии горизонта, на которых должны располагаться объекты ландшафта. Все без исключения формы на этих линиях будут подчинены перспективе. В качестве точки отсчета для разных высот возьмите самую верхнюю линию выше линии горизонта. Если поместить предметы между этими двумя линиями, то они обозначатся в перспективном изображении.

4. Слева и справа укажите линии, на которых расположены предметы изображения. Обратите внимание, как на правой части рисунка обе линии удачно обрамляют тропар и основную линию — линию застройки. Линия горизонта совпала с верхней линией цоколя ряда домов. Дерка углы здания, зачеркните весь участок неба, выделите таким образом фасады домов. Важная деталь: обратите внимание на карниз переднего дома. Его направление совпадает с линией, идущей в точку схода.

ПЕРСПЕКТИВА — ОСНОВА РИСУНКА

Основу рисунка составляет точное перспективное построение: выполнив его на стадии наброска, можно приступать к собственно художественным задачам.

5. Для размещения деревьев на рисунке расположите их кроны в пространстве, ограничив дом двумя линиями схода. Вертикальные линии стволов будут ограничены другой линией, лежащей немного ниже. Тропар на левой стороне улицы ограничьте еще одной линией, образующей неострый большой угол к линией горизонта.

6. Разноудаленные участки ландшафта отделяются друг от друга тональным решением. Слева и справа оставьте более светлые участки. Дорогу рисуйте, снова взяв угол локтями, а концы улиц укажите отдельными линиями перспективы.

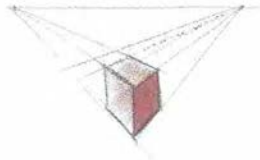

ПЕРСПЕКТИВА С ДВУМЯ ТОЧКАМИ СХОДА

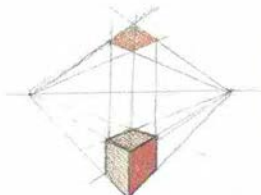
До этого мы рассматривали перспективу с одной точкой схода. Это самый простой способ перспективного изображения. Однако существуют и более сложные приемы. Если их освоить, можно создавать очень реалистичные рисунки. Естественно, такие наброски служат лишь для понимания принципов перспективного построения и расположения различных предметов в перспективе. Это упражнение объясняет перспективное построение с двумя точками схода.

▲ 1. Нарисуйте линию горизонта (НЛ), на которой обозначите и перспективную точку зрения (S). Теперь отметьте и две точки схода (F1 и F2). Чтобы не допустить перспективного искажения, расположите их не слишком близко, не слишком далеко друг от друга. Проведите две линии, обозначающие края основания куба (L1 и L2). Точка их пересечения образует основание ребра куба. Проведя линии (L3 и L4), вы ограничите основание куба и его вертикальные плоскости сверху и снизу. Из точек пересечения перспективных линий поднимайте вертикали, которые будут ограничивать вертикальные плоскости куба по бокам.

Предметы, зрительно удаляясь от наблюдателя, становятся тем меньше, чем ближе они находятся к линии горизонта. Перспектива дает возможность воспроизвести систему удаления предметов от зрителя.

▲ 2. Перспективные линии пересекаются вертикальными ребрами куба и образуют вершину и наклоны его грани. Так же, как мы рисовали куб, можно нарисовать любой другой объект. Как мы уже показывали, любую фигуру можно представить условно составленной из нескольких плоских форм.

▲ 3. В предыдущем упражнении куб находился на уровне пола. Его можно изобразить поднятым на любую высоту в пространстве, лишь изменив направление линий перспективы. В данном случае был выбран куб, расположенный выше наблюдателя, когда задан нижний плоскости куба. Если опустить вертикали и дать им пересечься с линией перспективы куба, расположенного выше линии горизонта.

Шаг за шагом

Дорога и деревья

Перспектива облегчает изображение всех объектов рисунка. Для правильного построения важно помнить, что параллельные линии сходятся в одной точке, лежащий на линии горизонта. Когда схема готова, остальное делается так же, как и в любом другом рисунке. Выполняя следующие упражнения, не упускайте из виду перспективное построение ландшафта.

Необходимые материалы

Желтый карандаш (1),
угольный карандаш (2),
санейка (3), белый мел (4),
сепия (5), темно-серая
бумага (6).

† Нарисуйте линию горизонта приблизительно на том уровне, где дорога становится не видна. Эта линия совпадает с точкой зрения наблюдателя. Деревья прослеживаются две точки схода: точка схода ниже линии горизонта, который заканчивается ограждением и, кроме того, точка схода дороги и линии стволы деревьев, расположенная над линией горизонта. Эта точка расположена за пределами изображения.

Шаг за шагом: Дорога и деревья

2. Выполните схематическое перспективное изображение всего ландшафта и приступайте к тональному решению рисунка. Небо заполните белым мелом, который нужно слегка растереть рукой. Меловой карандаш обладает очень мягким штрихом. Так вы полностью отделите крону дерева от неба. Начинайте рисовать сангвиной крону переднего дерева. В левой части рисунка растительность гораздо гуще. Задний план рисуйте сепией. Углем наметьте темные участки на заднем плане дороги.

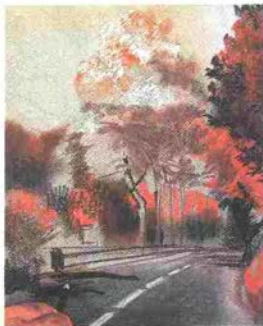
3. Это дерево ярко освещено. Его листья гораздо светлее остальных листьев на рисунке. Форму дерева изобразите особенно точно с помощью мелового карандаша. Как вы можете убедиться, мел можно использовать для достижения сильного контраста по отношению к серому тону, которым нарисовано небо.

4. Изобразив самые освещенные участки дерева, продолжите работу сепией и углем. Растительность справа наметьте углем, делая очень густые, черные штрихи, но не заполняя полностью поры бумаги. В такой же манере, как вы рисовали белые участки дерева в центре, проработайте теперь светлые участки слева, используя уже сангвину. Затем приступайте к левой части рисунка, покрывая сепией темные места.

5. Заштрикуйте дочерна самые нерас освещенные участки растительности. Рисуйте поверх угля сангиной. Штрихи, сделанные сангиной, должны варьироваться в зависимости от участка, который вы изображаете. Самые отдаленные планы разотрите с углем, а те, что поближе, например растительность у дороги, изобразите короткими сильными штрихами. Землю на переднем плане затеируйте углем и выровняйте пальцем, чтобы слесить тон с цветом бумаги. Разделительную линию разметки дороги обозначьте очень контрастно, так же, как и густые тени, падающие на дорогу.

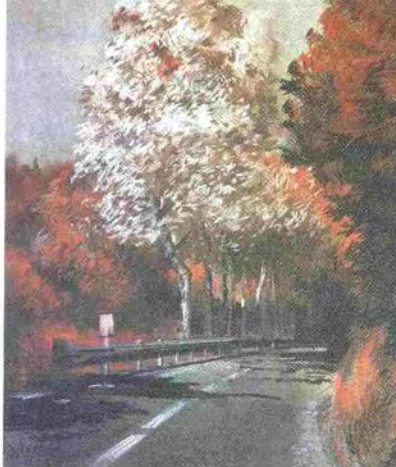
Чтобы на рисунке сохранилось равновесие линий, определяющих его перспективу, нужно правильно разработать начальную схему со всеми ее элементами и добросовестно придерживаться ее во время дальнейшей работы.

6. Теперь уделите самые темные участки ландшафта. Черный цвет еще больше обозначит самые глубокие тени. Сделайте их очертания рамытыми с помощью сангины. Нельзя закрашивать светлые участки углем. На дереве в центре сделайте еще несколько пятен белым мелом. Теперь освещенные участки приобрели блеск, а на отдельных участках контрастом для бликов будет нанесенный прежде темный тон.

Точно изучив распределение света и тени, вы получите навыки правильного решения светотени и определения мест световых бликов на рисунке.

7. Утром нарисуйте забор, металлический оттенок которому придает цвет самой бумаги. Показавшись на дороге, тени нужно закончить густыми, очень прямыми штрихами. На вершине светлого дерева сделайте несколько контрастных пятен в листве. Оставшиеся свободные места, если они совсем велики, покройте сангиной. Положите несколько мелких белых бликов по краям дороги, считайте упражнение на освоение перспективы законченным.

Пространственная глубина и распределение тонов передних и задних планов всегда определяются законами перспективы.

ВЫВОДЫ

Большая светлота дерева достигается путем очень точной работы белым мелом поверх участков растушеванного серого тона.

Световые контрасты зависят от степени удаленности объекта. Чем дальше они удалены, тем больше смещаются между собой тона.

Линия горизонта совпадает с точкой зрения наблюдателя. Отдельные деревья слева служат общим фоном.

Точка схода — это точка, в которой сходятся линии перспективы, а данным случае она находится в конце дороги.

7 Резинка для стирания

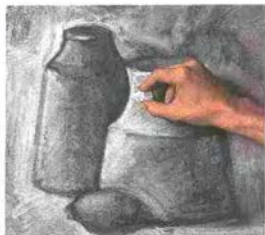
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНКИ

В рисунке резинка находит очень широкое применение. Для исправления уже открытых участков достаточно просто провести по ним рукой. Работа резинкой как инструментом для рисования дает возможность критически оценивать сам процесс рисования. Вы должны научиться моделировать переходы от светлых к темным зонам, это значительно облегчит светотеневое решение.

При рисовании резинка служит не только для исправления ошибок — эта функция у нее скорее вторичная. Главным образом резинкой пользуются для так называемого негативного рисования, то есть при помощи резинки открывают на закрашенной поверхности линии или пятна белого цвета или же цвета бумаги.

► 1. Держи уголь плоско и нажимай равномерно, чтобы не подорвать бумагу. Закрасьте весь лист. Помните о том, что в угольной палочке иногда попадаются включения, которые царапают бумагу.

► 2. Исходя из простых геометрических фигур, сделайте схематический набросок и изобразите основные формы данного натюрморта. Понимая, держите уголь плоско, ведя штрих длинной стороной палочки. Затем переходите к рисованию кончиком угля.

3. Резинкой откройте освещенные участки, благодаря которым формы отделяются от фона, а в заключение придайте каждой форме объемность. Кроме того, снимайте чрезмерный блеск белой бумаги пальцами.

► 1. Сделайте набросок ландшафта, начиная с линии горизонта. Таким образом, у вас получится три разных плана — полностью покрытый углем верхний план, изображающий небо, задний план с изображением гор, которые нужно активно прорисовать, акцентируя их, и передний план, изображающий землю.

НАЖИМ НА БУМАГУ

Разные оттенки тона, в зависимости от нажима на инструмент, можно получить не только при работе с углем, но также с сангиной или графитом. При работе с резинкой получается обратный результат: чем сильнее нажим на резинку, тем светлее тон на бумаге. В этом упражнении нужно получить белый цвет разной интенсивности с помощью резинки. Формы облаков и элементов ландшафта можно изменить.

► 2. Слегка нажимая резинкой, сделайте набросок облаков. Если нажим легкий, получаются не чисто белые участки, потому что уголь растирается и у вас создаются градации серого, идеально подходящие для самых первых, не очень ярких тонов. Проведите поверх этих слабых тонов резинкой, но этот раз прилагая больше усилий, и получится чисто-белые участки. Для этого упражнения очень важное значение имеет качество бумаги. Она должна быть ни слишком зернистой, ни чрезмерно глянцевой. Уголь проникает в поры крупнозернистой бумаги, а на глянцевой плохо держится.

► 3. Если растереть пальцами передний план, на нем останется меньше контрастных белых участков, чем на темном фоне неба с открытыми белыми облаками. Как видно на иллюстрации, белые штрихи определяют перспективу рисунка, поскольку направлены к точке схода на горизонте.

1. Расположите линии горизонта выше, чем в предыдущем рисунке, и рисуйте карандашом. Линии получаются гораздо тоньше, чем от угля, поэтому нужно очень интенсивно работать, чтобы покрыть шпательками большую поверхность бумаги. Направление штрихов тоже имеет значение. В данном случае большая часть штрихов сходится в перспективе на заднем плане. Нажимайте на карандаш не очень сильно, чтобы на бумаге не оставалось царапин и было легче делать исправления.

ПРОСТЫЕ ЭФФЕКТЫ С ПОМОЩЬЮ РЕЗИНКИ

С помощью резинки можно получить самые разные эффекты. В упражнении на этой странице рисуется простой ландшафт, в котором карандаш и резинка, открывающая белые тона, создают участки наибольшей освещенности.

2. Усилите контрасты гир на заднем плане. Теперь уже определелись различные планы по степени удаленности. Как вы помните из предыдущего упражнения, разделение разных планов и плоскостей – хороший вспомогательный метод изображения ландшафта. Уголом резинки откройте неровные белые штрихи в центре рисунка. Сходящие спускающиеся линии стремятся к горизонтальной линии сюда на заднем плане. Интенсивный белый тон можно получить, усилив нажим на резинку или же проводя эти штрихи повторно.

3. Подчеркните линии вокруг раскрытых белых участков и свяжите их с окружающими серыми тонами. Благодаря этому белые участки проявятся сильнее. На переднем плане усильте контрасты земли с помощью штрихов разной интенсивности. Некоторые темные участки изобразите вертикальными линиями – получится разветвление, велика дорога. В заключение нарисуйте столбы, которые усилят эффект глубины пространства.

▲ 1. Для этого упражнения сначала нужно нарисовать вазу. При внимательном рассмотрении видно, что нижняя часть вазы представляет собой шар, а верхняя – своего рода прямоугольник. В месте соединения формы становится плавной и закругленной. Когда вы наносите серый тон на поверхность вазы, форма становится плоской.

▲ 2. С помощью резинки уточните профиль формы. Теперь ребром резинки начистите блики. Большие блики надо сделать на горлышке и на широкой части вазы.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИНКИ

Одно из основных преимуществ резинки, используемое чаще других, – возможность моделирования форм. Проработка резинкой контуров рисунка полностью выделит предмет на фоне бумаги. Кроме этой, несомненно полезной, операции, резинкой можно открывать светлые поверхности и места бликов более точно, чем любым другим инструментом.

Пастик из мягкой массы годится только для стирания таких нестойких материалов, как уголь, мел или сангина. Резинку из пластика можно использовать для стирания всех материалов для рисования.

▲ 3. Блики, выхваченные резинкой, получаются очень точно. Если бы места бликов были оставлены с самого начала как пробелы, пришлось бы ограничивать размер штрихов, чтобы не попасть на место блика, и рисунок утратил бы непосредственность и свежесть.

Шаг за шагом

Натюрморт с фруктами

А теперь мы предлагаем интересное упражнение. Этот натюрморт будет нетрудно изобразить, если тщательно выполнять каждый этап. Особое внимание следует уделить тарелке. Симметричные объекты всегда изображать труднее, чем объекты свободных форм, несмотря на то, что они кажутся более сложными. В этом упражнении резинка играет важную роль.

Необходимые материалы

Угольная палочка (1), прессованный уголь (2), бумага для рисования (3), резинка (4), трипка (5), фиксатив (6).

1. В данном случае разместите предметы на листе бумаги, изображая их упрощенную схематическую форму. Этому этапу всегда следует уделять пристальное внимание, поскольку от него зависят все последующие шаги. Сначала сделайте набросок тарелки, определяя ее конструктивную форму. Для плавного движения руки нужно держать уголь близко к кончику. Круглая тарелка в перспективе и изображена представляет собой форму эллипса. Нарисовать ровную эллиптическую форму не так просто. Плавными округлыми движениями стремитесь приблизиться к эллиптической форме, пусть уголь скользит по бумаге, пока вы не добьетесь верного изображения. Нарисовать фрукты уже проще, поскольку изображение таких форм не требует подобной точности.

Шаг за шагом: Натюрморт с фруктами

2. Широкими движениями угольной палочки сделайте штрихи, покрывающие весь лист, включая предварительный набросок. Рисуй поверх наброска, следите за тем, чтобы он не стал совсем неразличимым. И хотя вы рисуете кончиком палочки, штрихи покажутся достаточно плоско, так как во время первого этапа вы держали палочку наклонно и кончик сплоскся, образовав широкий скол.

3. Покройте лист полностью и разотрите уголь рукой, чтобы отдельные штрихи стали неразличимы. Нельзя нажимать слишком сильно, иначе уголь соберется в комочки и осыпется с бумаги. При растирании первоначальный рисунок тоже потеряет очертания, но нельзя допустить, чтобы он совсем исчез. Достаточно, если он будет едва намечен, чтобы потом его можно было повторить при помощи резинки, восстановив методом откряски белых участков.

4. Рисунок исчез не полностью. Сохранились контуры, по которым можно рисовать резинкой. Начинать с тарелки – самой трудной формы натюрморта. Резинка быстро пачкается. Чтобы ее очистить, надо потереть ею по чистой бумаге, пока след снова не станет белым. Если вы пользуетесь резинкой из мягкой массы, то грязную поверхность можно взять в середину.

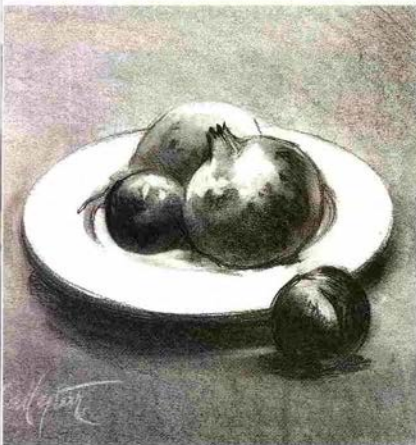
5. Окончательно поработав резинкой, вы получите белую плоскость, охватывающую всю поверхность тарелки. Удалите остатки резиной и откройте блики на фруктах. Эти пятна беловатки и расположены в строго определенных местах. Вся верхняя часть груши на заднем плане освещена. Добиться этого эффекта, можно сплошным, длинным штрихом резинкой. На гранате нужно провести штрихи, напоминающие форму звезды. На сливе достаточно открыть небольшой, точечный блик света быстрым прикосновением резинкой.

6. Открыв самые основные блики, вернитесь к рисованию углем в тех местах, где тени должны быть темнее, затем разотрите угольные штрихи пальцами.

7. Усилите темные участки фруктов кончиком угля и разотрите их пальцем. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не достигнете нужного темного тона. Закрепив тени, приступайте к работе прессованным углем. Прессованный уголь дает очень черный штрих, гораздо темнее, чем обычная угольная палочка. Концом прессованного угля нарисуйте на скатерти темные падающие тени от тарелки, держа при этом уголь плашмя и надавливая не очень сильно.

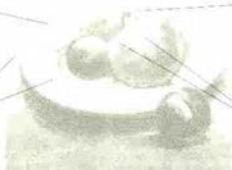

В. Контуры тени на скелети разотрите пальцами. Используйте кончик прессованного угля, дорисуйте темные участки сливы. Осталось провести несколько линий, чтобы придать окончательную форму фруктам. В заключение резинкой очистите блики от загрязнений. Закрепите рисунок, держа баллончик фиксажа на расстоянии приблизительно 30 см от бумаги.

ВЫВОДЫ

Набросок делается углем. Затем вся поверхность бумаги растирается угольной палочкой.

На растертом наброске еще различимы основные линии. Светлые участки можно с большей точностью открыть резинкой. Начать нужно с гаретки.

Блики на фруктах наносятся в зависимости от их светлоты. Продольный штрих на груше следует форме ее поверхности.

Блики света, открываемые на гранате, выполняются тонкими штрихами с помощью резинки.

8 Светотень

СООТНОШЕНИЕ СВЕТА И ТЕНИ

Когда луч света падает на предмет, возникает соотношение светлых и темных участков. Изучение этого явления лежит в основе следующих, очень важных упражнений. В зависимости от местонахождения источника света возникают эффекты света и тени.

► Под воздействием света образуется контраст темных и светлых участков. Светотеневые участки и зоны возникают в результате реального физического воздействия светового потока. Мы видим предметы благодаря тому, что они освещены.

Длина теней зависит от расположения основного источника света. Пример демонстрирует направление света и его удаление от элементов композиции. Воспринимая свет, отраженный от поверхности предмета, мы получаем представление о его форме. Свет на различных поверхностях предмета распределяется по определенным законам и неравномерно. Степень освещенности поверхности предмета называется светотенью. Светотень зависит от характера поверхности предмета (гладкая, круглая, гладкая, шероховатая), от его цвета (черный, белый, светлый, темный), от расстояния от предмета до источника света. Рассмотрите предметы данного натюрморта. Свет распространяется равномерно, но освещенность отдельных участков поверхности предметов различная – от самых ярких (блики) до глубоких полутонов.

Вопросы, связанные с освещением, относятся к числу самых важных в рисовании. Рисовать можно и с помощью одних только линий, не уделяя внимания теням (линейный рисунок – одна из разновидностей), но в предлагаемом варианте важно именно соотношение света и тени.

ТЕМНЫЕ УЧАСТКИ НА РИСУНКЕ

Работая с объектами, по-разному освещенными, нужно обращать внимание на то, что свет освещает объект неравномерно. Вы увидите, что тени на рисунке обычно образуют мягкие градации тона, с постепенным переходом к освещен-

ной поверхности. Поначалу мы не будем обращать внимание на промежуточные тона, работая только с тенями, как если бы это был один и тот же тон.

Приступая к рисованию объемного предмета, нужно увидеть его как совокупность тоновых пятен разной интенсивности, зависящей от формы тех участков, которые освещены.

▲ 1. Сначала сделайте простой линейный набросок, без тени. Воспользуйтесь для выполнения этого упражнения графитовым карандашом (4B), достаточно мягким для того, чтобы получить сильный, черный штрих. Прежде чем разрабатывать световые отношения, полностью закончите набросок предмета, так как тени нужно наносить на готовое изображение формы.

▲ 2. Изобразите тень лучеобразными штрихами в направлении от источника света. Как вы можете убедиться, очертания тени здесь не прямые: они описывают дугу, повторяющую форму предмета. Штрихи наносятся быстрыми движениями. Таким образом выделяется освещенный участок.

▲ 3. Нанося штрихи, изображающие тени, на разные участки, вы следуете форме груши. В нижней ее части блики располагаются в соответствии с бликами верхней части. Вокруг этих ярких освещенных участков нарисуйте лучеобразные тона. Самые глубокие тени усильте штрихами, перекрещивающимися с уже нанесенными. Как видно из этого примера, разделение света и тени проводится очень четко и соответствует форме предмета.

1. В этом упражнении мы возвращаемся к рисунку углем. Пользоваться угольной лалочкой очень просто, она дает возможность наносить быстрые штрихи и тут же, при необходимости, вносить исправления. Сначала быстро набросайте общие формы двух яблок. На наброске схематично наметьте тени одним штрихом, держа лалочку плоско между пальцами. Тем самым вы заложите основу для создания промежуточного тона.

ТЕНЬ И ПОЛУТЕНЬ

Во второе упражнение по изучению теней мы введем новые градации тона в качестве промежуточных тонов между светом и тенью. Промежуточные тона позволяют плавно перейти от света к тени.

2. Этот этап проясняет главные отличия тонов. Чтобы выделить самые светлые тона, исходя из цвета самой бумаги, достаточно нарисовать очень темный фон на заднем плане. Этот прием основан на сопоставлении контрастных тонов как самого темного, так и самого светлого. Промежуточный тон получается при осторожном прикосновении угля к бумаге, без нажатия.

3. Когда вы полностью затемните фон на заднем плане, можно прорабатывать остальные тени на яблоках. Тона тени наносятся плоскими штрихами угля. Они должны быть не такими темными, как тон фона.

► 1. С помощью наброска углем можно хорошо передать форму предмета и наметить характер распределения света и тени. Нарисуйте несколько цветов простой формы. Источник из формы овала, углем сделайте набросок лепестков. Линейный рисунок позволяет очень точно определить как конструктивную форму предмета в целом, так и отдельных его элементов.

СВЕТОТЕНЬ И КОНТРАСТЫ

Контрасты возникают, как правило, из-за противопоставления светлых и темных участков. Резинка уже использовалась нами для открытия белых бликов. И в этом упражнении она играет основную роль в изображении самых светлых участков.

▲ 2. Покройте весь задний план штрихами прессованного угля, выделяя основные формы предмета. Закончите эту работу: нанесите на цветы темно-серые тона, растирая серединку пальцами.

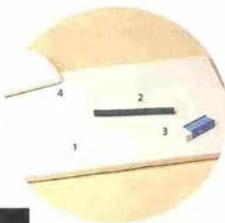

▲ 3. Используйте резинку как карандаш, раскройте участки, образующие очень светлую контрастную поверхность, а также белые блики на сером фоне цветов.

Шаг за шагом

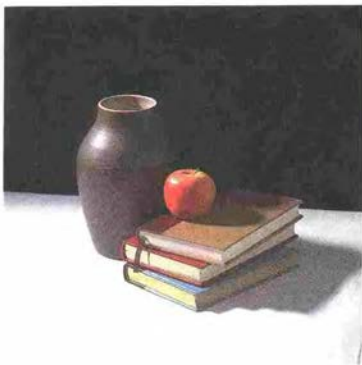
Книги, яблоко и ваза

Главная задача этого упражнения – определение и изображение зонги света и тени. Основная трудность заключается не столько в распределении тонов, сколько в изображении элементов натюрморта. Специального внимания требуют книги, особенно в начале работы. Очень яркое освещение выбрано для того, чтобы тени казались глубже и было легче определить участки света и тени.

Необходимые материалы

Бумага для рисования (1),
угольная палочка (2),
резинка (3),
тряпка (4).

1. Первоначальный набросок должен стать основным и наиболее тщательно проработанным этапом рисунка. От него зависит все остальное: удачная композиция на листе бумаги, правильные пропорции, отсутствие ошибок в перспективном изображении. Прежде чем переходить к следующему этапу, сделайте все нужные исправления при помощи тряпки и резинки. Завершив набросок книг, укажите направление падающей тени. Этого направления должны придерживаться все тени, несмотря на то, что поверхность объектов имеет разную форму.

2. Сначала заполните поверхность вокруг вазы интенсивным темным тоном, который четко выделяет форму вазы и создает контраст между светлыми и темными тонами. Затем нанесите перпендикулярные тона. Они будут гораздо мягче тонов фона. После проработки темных участков на более освещенный участок ее поверхности будет ярко выделен.

3. Завершите работу над фоном, полностью затемните его так, чтобы передний план приобрел очень четкие очертания. Затем нарисуйте собственные тени на поверхности яблока. Обратите внимание, что свет по-разному падает на оба сферических объекта. Так же, как вы определили направление тени на первом этапе, определите направление тени от яблока. Обрез книг рисуется длинными прямыми линиями, связанными между собой.

4. На этом рисунке видно, как было сделано затемнение всех участков натюрморта. Контрасты возникли благодаря сопряжению двух по-разному освещенных участков. Тональность различается в зависимости от расположения предметов по отношению к источнику света. В слабо освещенной зоне усилие контрасты. Затемнение достигается повторным нанесением тех же штрихов в одной и той же месте.

5. Определяя основные освещенные поверхности, добавьте новые темные участки с большей контрастностью поверх прежних. Резинкой очистите загрязненные места, сделайте блики там, где они необходимы. Каждый участок рисунка выполняйте соответствующими его форме штрихами. При этом на каждой поверхности повторяйте направление первоначальных штрихов.

6. На этом фрагменте видно, как выделяется зона теней от книг. Тени располагаются уступами и спускаются вниз, хотя их чернота не достигает интенсивности черного цвета фона. Нужно учесть и разницу в освещенности плоскостей каждой книги.

Чем меньше света падает на участок натюрморта, тем более темным он должен быть изображен.

7. Усиленные контрасты в самых темных местах на портрете Тена, падающая на стол, должны получиться очень темной и уравновесить черный цвет фона. Нанесите энергичные штрихи вдоль обложки книг. Очистите резинкой загрязненные участки.

Для того чтобы лучше изучить приемы работы со светотенью, при составлении натюрморта следует использовать только один боковой источник света. Градация тонное и интенсивность светотени при этом наиболее выразительны.

ВЫВОДЫ

Пробелы открываются не резинкой, а с самого начала оставляются белыми. Блики можно будет уточнить позже.

Блики очищаются от загрязнений при помощи резинки.

Интенсивный черный фон служит основой для темного решения всего рисунка.

Светлые участки соответствуют общей форме предмета. Тени подчеркивают форму освещенных участков.

9 Тени и их градации

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУТОНОВ

Каждый из материалов для рисования в зависимости от его твердости позволяет получить разнообразные тона. Прежде чем изучать полутона в теневых зонах, следует обратиться к шкале полутонов, которые можно получить, используя разные средства для рисования.

▲ Эта шкала демонстрирует возможность получения тончайших оттенков тонов, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми. Карандаш и многие средства для рисования дают тонкие штрихи, хотя самые глубокие темные тона у них совершенно разные. Самые пустые и самые светлые штрихи определяют спектр различий в тоне.

В предыдущих главах мы изучали светотень в соответствии с формами предметов. Тени учились наносить с резкими контрастами, почти не используя промежуточных тонов. Однако объекты, как правило, изображаются с помощью целой гаммы постепенных переходов тонов, в результате интенсивность света на рисунке варьируется множеством оттенков. Каждый материал для рисования дает возможность использовать разные типы штрихов, которые можно растушевывать до тех пор, пока они не сольются с тоном бумаги или с тоном других использованных средств. При грамотном нанесении теней изображение объектов становится объемным, близким к реальным формам.

Этот цилиндр рисуйте графитовым карандашом (6B), достаточно мягким для создания разных тонов. На его темную сторону нанесите три-четыре тонких штриха. После этого разотрите рисунок пальцем, а заключение верхней участок очистите от загрязнений резинкой и откройте освещенную поверхность слева.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ

Прежде чем определять порядок расположения отдельных элементов предмета, нужно научиться видеть его в целом. В этом вам поможет набросок. Как совокупность форм, так и составляющие элементы должны строиться с учетом про-

порциональных отношений частей объекта. Упражнение на этой странице мы снова начнем с общего наброска.

Почему для изучения конструкции формы и распределения теней выбирают фрукты и отдельные элементы натюрмортов? Эти элементы достаточно просто изобразить, а более сложные будут отталкивать от конкретной цели упражнения.

▲1. Чтобы правильно передать освещенность объекта, нужно рассмотреть места наибольшей освещенности и, исходя из них, нанести промежуточные тона на предварительный эскиз, а затем проработать самые темные участки.

▲2. Как и в предыдущем упражнении, нужно наметить отчетливое разделение света и тени, однако вместо одного тона теперь вы будете использовать разные оттенки. Рисовать начинайте сангиной, покрывая мягкими штрихами всю затененную поверхность, не затрагивая освещенных участков. Мелом цвета сепии набросайте основные тени, следуя изгибам формы предмета и разделив ее на две освещенные части.

▲3. Мягкими штрихами сангины проработайте всю зону теней. Штрихи проводите с легким наклоном, учитывая освещенные участки. В зоне теней снова рисуйте сепией, но более контрастно, чем на предыдущем этапе.

Упрощение формы объектов до комбинаций простейших геометрических фигур (круг, треугольник, прямоугольник и т. д.) создает основу, с помощью которой проблему света на рисунке можно уяснить гораздо легче и точнее.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Органические формы, встречающиеся в природе, состоят из элементов, которые можно при внимательном рассмотрении без труда сопоставить с чисто геометрическими формами. Преимущество органических форм состоит в том, что их изображение не тре-

бует строгой геометрической точности и особого мастерства. Для изображения формы объекта с помощью светотени нужно исходить из того, что органические формы можно представить в виде связанных между собой простейших геометрических форм.

▲1. Рисуя эту тыкву, исходите из предыдущего упрощения. Общую форму тыквы можно представить в виде двух округлых разновеликих форм. Наносите тени, разотрите селю и сангину крупными движениями пальцев вокруг освещенных участков.

▲2. Переходите к проработке теней селюй, наносите штрихи поверх только что разотртых тонов. Чтобы тень получилась достаточно темной и полностью обозначила округлый объем тыквы, воспользуйтесь черным карандашом. Тень наносите с нажимом, однако старайтесь не заполнять окончательно поры бумаги. Блики сделайте с помощью резинки, открыв светлые участки. Для получения ровного темного тона справа осторожно разотрите штрихи пальцем.

▲3. Для завершения работы осталось нанести темный тон фона. Вам часто придется прибегать к такому способу конкретного выделения формы объектов. Очень густой темный фон подчеркивает объемность ярко освещенных участков предметов.

МЯГКИЙ СВЕТ

Если в вашем распоряжении сразу несколько средств для рисования, как в этом примере,

то, используя их в различных комбинациях, можно добиться совершенно разных результатов.

Чтобы изображать предметы правильно и уверенно, начинайте с мягких штрихов, которые затем усиливайте в тех местах, где с помощью новых штрихов постепенно воссоздаются новые детали.

▲ 1. Работайте широкими штрихами сепией и угля. Листья четко выделяются на темном фоне. Акцентируйте изображение, нанеся сангину в нижней части листьев. Теплый тон, положенный рядом со светлым, создает контрасты, которые усиливают тона. Затемнение фона придает листьям должную светлоту. Начинайте с левого листа, нанося штрихи сангиной и сепией по обе стороны его осевой линии. Несколько белых пятнышек на листе создадут эффект освещенности. Шнурок, на котором висят листья, нарисуйте белым мелом. Горизонтальные штрихи сепией в нижнем левом углу разотрите пальцами.

▲ 2. На листе справа сепией изобразите несколько темных участков, расплывающихся вдоль прожилок листа. Белым мелом нанесите яркие блики. Контрастность фона достигается с помощью вертикальных штрихов угля. Чтобы придать контрастность рисунку в целом, углем и сепией проведите штрихи, изображающие текстуру древесины. Контрасты на листьях, в свою очередь, подчеркните с помощью белых штрихов и усилением темных участков. В заключение проработайте тень от листьев, падающую на древесину.

Шаг за шагом

Птицы

С помощью разных оттенков на рисунке передается форма, очень похожая на форму реального объекта. Любой объект может поначалу показаться очень сложным, но при работе над ним вы поймете, что он намного проще, чем казался сначала, если исходить из верного первоначального наброска. Найти соответствующий оттенок для каждого освещенного участка, чтобы добиться максимального сходства с реальным объектом, – это вопрос терпения и тренировки.

Необходимые материалы

Черный карандаш (1), сан-дига (2), сепия (3), твердая сепия (4), бумага для рисования (5), тряпка (6), фиксатив (7).

1. Прежде чем приступить к распределению теней на объекте, необходимо изучить его форму, поскольку разработка теней всегда связана с первоначальным опорным наброском. Длительно рассмотрев объект, вы установите, что теньца птиц полностью соответствуют форме иллия. Закончив контурное изображение пил, нарисуйте головки, начиная с клювов. Как всегда, исходите от общей геометрической схемы, чтобы облегчить первые шаги.

2. Закрепите линейный набросок, переходите к раскраске зоны теней. Тем же черным тоном, который использовался для контурного опорного наброска, начните закрашивать тени перьев. Штрихи должны быть очень мягкими и следовать очертаниям тела птицы.

3. Находясь сверху на бумагу, проявите осторожность, потому что самые светлые тона передаются с помощью очень мягких штрихов. Для получения более темных тонов нам нужно усилить. Возьмите палочки селю и сделайте разные оттенки, чтобы для затемнения одного тона можно было использовать также и более темный штрих, добиваясь необходимой градации теней. Как видно на рисунке, прорисовка корпуса правой птицы может быть полностью выполнена селю.

4. Для получения равномерной фактуры штрихи селю выполняйте быстрыми и короткими движениями. Чем темнее участок, тем более интенсивным должно быть нанесение штрихов, однако не заполняйте полностью поры бумаги. Даже в самых темных местах тон бумаги должен просвечивать, как бы «дышать». В нижней части тела птицы справа расположите самый интенсивный оттенок; его можно получить с помощью селю. Если вам нужен более темный тон, например, на головке птицы, используйте селю.

5. Тело птицы слева моделируется так же, как птицы справа. Сначала нанесите осторожные штрихи. Когда покроете штрихами всю поверхность, подчеркните участок, который должен стать самым темным. В нижней части рисунка штрихи кладите плотно и проводите их более решительно. Таким образом, зоны света и тени станут хорошо различимыми. Темной селенкой нарисуйте тени, перекрывающие тона сангины. Затем снова усильте этот участок сангиной.

Успешное выполнение рисунков, подобных этому, зависит от точности проработки предварительного наброска.

6. Головки птиц выполняйте почти одновременно, поскольку начальный этап работы над рисунком состоит из моделирования формы тела птиц в целом. Когда тон уже положен, усильте контрасты, придающие форме объемность.

Иногда чрезмерное затемнение теней ведет к тому, что освещенные участки становятся чересчур выступающими. Чтобы восстановить равновесие, нужно уменьшить контрастность рисунка.

7. Продолжайте моделировать формы, усиливая контрасты с помощью затемнения темных зон. Темные участки прорабатывайте так, чтобы штрих повторил первоначально проведенные линии. Этим приемом вы полностью затемните нижний участок на теле птицы справа. Светлые участки выделяйте с помощью многократного нанесения темных тонов.

ВЫВОДЫ

Первоначальный набросок определяет общую форму без распределения теней. Как правило, все элементы соотносятся с простейшими геометрическими формами, хотя впоследствии могут принять более сложные очертания, потому что соотносятся с другими формами.

На полностью готовый набросок осторожно накладывайте темные тона.

Белые и светлые участки выделяют по контрасту с темными зонами.

При исчерпывающей возможности одного тона нужно использовать другой, более темный тон. При этом нельзя увеличивать нажим на бумагу.

ТРОСТНИКОВОЕ ПЕРО

Рисунок тушью относится к классическим техникам рисунка, несмотря на то, что он распространен не так широко, как остальные приемы. Используя тростниковое перо, кисть и китайскую гуашь, можно получить весьма разнообразные штрихи, отличающиеся по своим выразительным возможностям от работы с углем. Главное в работе тростниковым пером – регулировать количество туши, поступающей к кончику пера.

Как правило, рисунок выполняется сухими материалами для рисования – графитом, углем или сангиной, но можно работать и тушью, а также любыми другими материалами, позволяющими наносить штрихи. Тростниковое перо и кисти являются традиционными инструментами для рисования, с их помощью можно получить весьма впечатляющие результаты.

1. При работе тростниковым пером следует помнить, что кончик пера оставляет серый след, даже когда набранная тушь кончилась. Чем меньше туши набрано, тем ближе будет тон. Обмакнув перо в гуашь, негустым черным штрихом, следуя линии горизонта, залейте еще несколько штрихов, и пока тушь не кончилась, проработайте небо слабыми штрихами.

2. Тростниковое перо, на котором задерживается тушь, позволяет получить ослабленные штрихи, создающие серые тона разной интенсивности, в зависимости от влажности кончика пера. Нарисуйте всю зону неба и выделите форму облаков. Чем меньше туши осталось на кончике пера, тем светлее становится серый тон. Окрасьте перо в гуашь, обесцветьте лишние участки на горизонте.

3. Тростниковое перо дает гибкий штрих и позволяет рисовать как толстые, так и тонкие линии, в зависимости от нажима и количества туши. Нанесите побольше туши, сангитой штрихами нарисуйте стволы деревьев у края дороги и продолжайте наносить более тонкие штрихи.

ЭСКИЗ И СВЕТОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Тушь нужно работать очень осторожно, потому что ее штрихи очень трудно исправить. Надежнее исходить из более светлых тонов, постепенно

доводя их до интенсивного темного тона с более четкой проработкой. Самые темные участки нужно рисовать последними.

► 1. Основную форму этого цветка можно вписать в четырехугольник. Первоначальный линейный набросок может оказаться непростым, так как форма лепестков довольно пластична. Компонуя этот сюжет на листе бумаги, нужно соблюдать не только расстояние между точками, ограниченными отдельными элементами предмета, но и удаление этих точек от края листа

Возможность исправить рисунок тушью зависит от качества бумаги. Лучше всего использовать бумагу ручного изготовления. На обычной бумаге тушь проникает в глубину волокон и стереть ее невозможно в то время, как на бумаге ручного изготовления тушь засыхает на поверхности, не проникая внутрь.

3. Вокруг только-что открытого участка листьев наложите черные тени, создающие резкий контраст. Нарисуйте прожилки на листьях, которые объединят изображенные в единое целое

▲ 2. Закончив общий набросок основной формы, обозначьте темные участки, которые отчетливо выделят цветок. Эту темную зону рисуйте вертикальными штрихами без отрыва по направлению к цветку. Если нужно добиться очень густого черного цвета, то при рисовании темных участков распределяйте штрихи гуще, близко друг к другу. Более свободная разработка, когда между штрихами больше пространства, дает серый тон. Когда тушь на бумаге высохнет, возьмите бритвенное лезвие и, держа его наклонно, поскребите бумагу так, чтобы не прорвать ее.

1. Быстрыми и уверенными движениями тростникового пера сделайте основной линейный набросок. Каждый объект ландшафта изображается с помощью штрихов, повторяющих форму его поверхности. Штрихи на поверхности земли изогнуты и проходят горизонтально; штрихи, моделирующие горы, длиннее и направлены наклонно. С помощью штрихов разной формы можно наметить отличающиеся друг от друга элементы ландшафта.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМ С ПОМОЩЬЮ СВЕТА

Если нужно покрыть тушью большую поверхность, удобнее пользоваться кистью, чем тростниковым пером. В этом упражнении работа ведется попеременно пером и кистью. Обращайте внимание на результаты, которые получаются от проведения каждого штриха, а также на разницу результатов при использовании пера и кисти.

2. Окуните в тушь кисть и обозначьте самые темные участки ландшафта в виде черных пятен. Такой прием создаст резкие контрасты между светлыми и темными участками. Нет необходимости слишком часто обмакивать кисть, потому что она и без того хорошо удерживает тушь.

Линии, нанесенные тростниковым пером, поддаются исправлению с большим трудом. При наличии некоторого опыта тушью можно рисовать так же, как любым другим красящим веществом.

3. Закончите рисунок, чередуя оба инструмента. Кистью прорабатывайте небольшие участки, которые должны стать черными, а тростниковым пером проводите более тонкие линии. На готовом рисунке гармоничное сочетание плоских пятен и тонких линий достигнуто с помощью попеременного нанесения штрихов кистью и пером.

► 1. Внимательно выполняйте каждый этап, вы убедитесь, что это упражнение совсем несложное. Слегка смочите палочку туши и потрите ею по камню, чтобы штрих получался не слишком черным. Первые линии делайте тонкими. Этим же палочкой обведите контур головы лошади, начиная с прямой линии ото лба к носу. Узкой стороной палочки проведите линию, обрисовывающую морду; а также нижнюю часть шеи. Когда голова будет полностью обозначена, проработайте темные участки.

ГРАДАЦИИ ТОНА

Когда вы изучите объект и представите себе его форму, композицию и распределение разных планов, нужно выполнить опорный набросок и уже затем приступать собственно к рисунку. При этом в первую очередь следует обращать внимание на форму в целом и только потом — на отдельные элементы и их пропорциональное соотношение.

При ослаблении интенсивности тона штрихи остаются на кисти тушь можно использовать для заполнения области полутона.

► 2. После нанесения основных линий, проработайте темные контрасты, смочите палочку туши водой и вновь размягчите ее. Получить очень интенсивный черный цвет можно, если потереть палочку так, чтобы она набрала совсем небольшое количество воды, нужное лишь для увлажнения и размягчения. Морду лошади рисуют в серых тонах почти сухой палочкой. Такая линия по виду не отличается от линии, получаемой при использовании сухих красящих веществ.

► 3. Продолжайте рисовать лошадей, раз за разом нанося тушь. Темные места рисуйте после того, как будет определено место и форма светлых участков. Темные тени повторяют самые первые линии. Старайтесь избегать загромождения белых или светлых участков. Сильно размягчите палочку туши и затените гриву, а также нижний участок шеи лошади.

Шаг за шагом

Женская фигура

Выполнение рисунка только палочкой туши дает многообразие штрихов и интересный графический аспект. Рисунок, полученный в результате работ палочкой туши, отличается от рисунка тростниковым пером или кистью, однако процесс рисования очень сходный. На примере этой женской фигуры мы покажем, как наносить штрихи, пятна и обрабатывать участки интенсивного черного тона. Фигуру в одежде рисовать нетрудно, потому что она состоит из очень простых форм.

4

Необходимые материалы

Палочка китайской туши (1),
черный камень для растирания
туши (2), кисть (3) и бумага
для туши (4).

1. Начинать работу непосредственно палочкой туши, не делая предварительного наброска другими инструментами. Цветную смывайте в воде и протирайте по камню, пока она не начнет мало скользить. Рисуйте свободными штрихами, пока не закончите набросок всей фигуры.

Шаг за шагом: Женская фигура

2. Когда основные линии фигуры будут намечены, усильте их более интенсивными и черными штрихами. Палочку смачивайте и растирайте до тех пор, пока она не станет совсем мягкой. Теперь дайте стечь излишкам воды. Широкой стороной палочки окончательно усильте основные контрасты, выразив таким образом объемность фигуры. Темные зоны подчеркнут светлые участки.

3. Теперь нужно изучить форму лица. Ни в коем случае нельзя затирать светлые участки на лице. Работайте угольным палочкой тушью. Тушь достаточно твердая, и штрихи получатся тонкими, но подробно проработать детали вам этим материалом не удастся.

4. Не затренивайте светлые участки различных частей фигуры. Китайскую тушь очень трудно удалить с рисунка, поэтому любая линия или пятно должны быть нанесены как можно точнее. Штрихи наносите поверх предыдущих линий.

5. Теперь возьмите кисть. Чтобы добиться серого оттенка, достаточно смочить кисть тушью, которая осталась в емкости. Если тон слишком светлый, разотрите тушь, пока не получится более темный серый тон. Если серый получится слишком темным, еще раз обмочите кисть, чтобы добавить воздуха.

Может получиться, что мазки и штрихи, проведенные кистью или палочкой, сохнут слишком медленно или слишком быстро. Время высыхания туши можно регулировать с помощью спирта или нескольких капель глицерина. Алкоголь ускоряет испарение влаги, а глицерин замедляет. Эти вещества нужно добавлять в воду, в которой растворяют тушь.

6. На примере этого фрагмента виден метод выделения светлых участков полака с помощью густого черного цвета. Это один из самых распространенных приемов, к которому прибегают мастера рисунков тушью.

7. Широкой частью палочки туши, смоченной водой, нарисуйте тонкую копию позы модели, благодаря контрасту с темными участками, светлые места копирки станут выделяться. Затем нанесите промежуточный полупортрет на заштрихованные участки фигуры. Чтобы получить портрет, нужно смочить кисть водой и размыть некоторую часть рисунка туши на рисунке. Теперь рисунок можно считать законченным.

Любая техника рисования располагает своими собственными приемами и приводит к вполне определенным, характерным для нее, результатам. Прежде чем выбрать технику рисования, следует тщательно взвесить, какая техника больше всего подойдет для достижения поставленной задачи.

ВЫВОДЫ

Черты лица наносятся угольком палочки туши. При наложении линий нельзя затрагивать участки, которые должны остаться белыми.

Темные участки прорисовывают, держа палочку плашмя, при этом резко выделяются светлые участки. Таким образом был применен метод, выделяющий световые пятна.

Первые линии проводятся легкими, не очень темными штрихами.

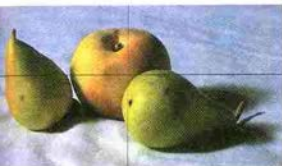
Палочка туши рисует всей поверхностью и дает возможность получить разные оттенки серого в зависимости от того, насколько она увлажнена.

11 Копирование с помощью сетки

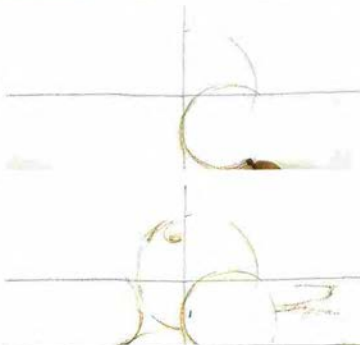
СЕТКА

Уголь – очень разносторонний материал для рисования. В зависимости от того, как держать палочку, можно рисовать широкой стороной, кончиком или, зажав палочку плашмя между пальцами. Разные виды штрихов позволяют достичь разнообразных эффектов на рисунке.

Несмотря на то, что точное копирование оригинала не является художественной задачей рисунка, каждый стремится достичь совершенства в изображении модели, не ападая в натурализм. Есть много способов изображать на бумаге предмет с максимальным приближением к оригиналу, начиная с фотокопирования и вплоть до передачи изображения через диапроектор. Но если вы хотите по-настоящему научиться рисовать, нужно исключить такие приемы. Копирование же с помощью сетки не только помогает определить направление линий на предмете, но и лучше его компоновать на листе бумаги.

Чтобы работать с сеткой, нужно иметь точное изображение. Это может быть фотография, рисунок или вырезка из журнала. Пропорции листа бумаги, на котором выполняется рисунок, должны соответствовать пропорциям оригинала. В первом упражнении оригинал делится на четыре части. Это разделение переносится на бумагу. Каждый участок рисунка должен полностью соответствовать участку на оригинале. Нарисованная поверх оригинала сетка позволяет определить точки отсчета.

► 1. Сетка представляет собой очень полезную систему координат для ком-
позиции и определения пропорций
объектов. Старайтесь добиться макси-
мального приближения изображений к
оригиналу. Фрукт справа, к примеру,
почти точно касается вертикальной
оси. Так же должно быть и на рисунке.

ПОЛУТОНА

Метод копирования с помощью
сетки дает возможность сво-
бодного и высокохудожественного
изображения объекта. Сетка слу-
жит лишь привязкой при рисо-
вании опорного контурного эскиза,
который придаст вам уверенности.
После завершения общего набро-
ска, сетка уже не нужна, и вы мо-
жете закончить рисунок обычным
образом.

► 2. Когда набросок полностью
завершен, начинайте наносить
темные и промежуточные
тона. На этом этапе можно
перейти от прямого копи-
рования к собственному
художественному
изображению. Первые по-
лутона наносите пальчатой,
держа ее плоско. После
нанесения темных тонов
усильте контрасты.

Сетку лучше рисо-
вать с легким нажи-
мом карандаша, ко-
торый легко стереть.
Например, подой-
дет карандаш 6В.

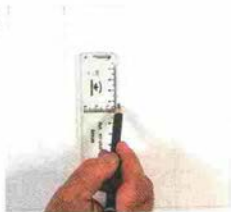
► 3. Когда тени полностью
определены, можно совсем
стереть сетку. Воспользуйтесь
обычной резинкой. Неудобно,
если при этом исчезнет часть
рисунка, поскольку его всегда
можно восстановить. Полутона
композиция наносится пооче-
редно. Первые наносят санчи-
ной. Затем темные участки под-
черкивают углем. В заключение
открывают светлые участки
с помощью резинки.

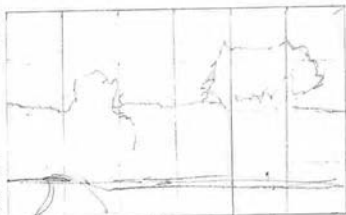
1. Если вы хотите получить точную копию, пользуйтесь линейкой

УВЕЛИЧЕНИЕ

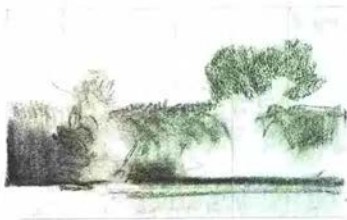
Применение сетки обеспечивает точность рисунка. Чем больше клеточек, тем точнее будет привязка к линиям на бумаге, тем меньше вероятность ошибок в рисунке. Линейная сетка представляет собой превосходный метод для копирования изображений, а кроме того, она дает возможность пропорционально увеличивать изображение. Маленькие исходные картинки могут с ее помощью превратиться в крупномасштабные рисунки.

2. В зависимости от формата бумаги, на которой вы собираетесь рисовать, линейная сетка может создавать увеличение. Самый простой способ следующий: измерьте высоту и ширину оригинала и попробуйте разделить их на целое число равных стрелок. Например, если высота оригинала 8 см, ее делит на 4 и получает четыре отрезка по 2 см. Чтобы увеличить оригинал на бумаге, лист нужно разделить на такое же количество клеточек, что и оригинал, но размер их должен быть больше, например по 5 см.

3. Пользуясь линейной сеткой, следите за тем, чтобы очертания форм точно совпадали с оригиналом. В каждой клетке рисуют формы, идентичные формам на оригинале.

► 1. Это упражнение опирается на очень тщательно проработанный набросок, который был увеличен с помощью сетки. Сначала наносите легкие полутона, держа палец угля плашмя. Проведите по бумаге пальцами, чтобы получились размытый фок, а затем кончиком угля нарисуйте дерево справа и наметьте задний план. При этом не нужно рисовать с нажимом. Слева усильте контрасты, сделав их более интенсивными, и нанесите lightly опушки леса на нижнем плане.

КОПИРОВАНИЕ ПО ФОТОГРАФИИ

С помощью этого приема можно выполнить любой рисунок, то есть набросок или какая-нибудь фотография могут быть увеличены до нужных вам размеров. В этом упражнении вам предстоит закончить рисунок, который был начат на предыдущей странице. Вы можете убедиться в том, что использование фотокопии значительно облегчает проработку полутонов.

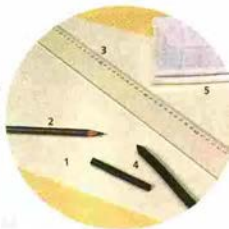
► 2. Кончиками пальцев разотрите весь задний план позади группы деревьев. На фоне этих средних полутонов начните прорабатывать основные темные участки деревьев. Опирайтесь при этом на оттку и обращайтесь внимательнее не то, чтобы основные оттенки совпадали с оттенками на оригинале. Раз за разом усильте участки темных теней и прорисуйте наиболее четко разветвленные ветви.

► 3. Контрасты выявляются благодаря разнице тонов. Очертание листьев разотрите пальцами. В конце упражнения очистите резинкой загрязнившиеся участки.

Шаг за шагом

Городской пейзаж

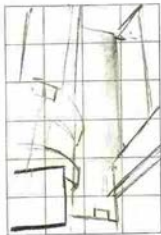
Пользоваться сеткой особенно удобно при изображении сложных сюжетов. Под сложными сюжетами понимаются такие, которые состоят из трудноуловимых линий и плоскостей, уходящих в перспективу, например наклонные плоскости этого городского пейзажа. С помощью сетки такую проблему решить легко. Особое внимание следует уделить положению наклонных штрихов:

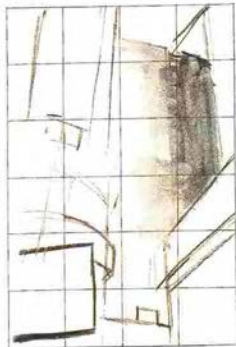
Необходимые материалы

Бумага для рисования (1), карандаш (2), линейка (3), уголь (4), третик (5).

1. Сделав фотографию с натуры, нанесите на нее сетку, разделяющую срезанный на составляющие части. Первые линии даются труднее всего. Очень внимательно проследите, где они начинаются и где заканчиваются. В качестве направляющей можно использовать сложенный лист бумаги, край блокнота или линейку.

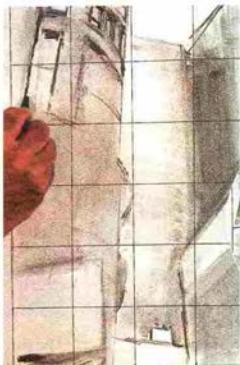

Шаг за шагом: Городской пейзаж

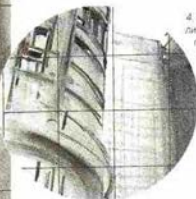

2. Наменив основные линии и плоскости оригинала, переходите к полутонам. Начиная со зданий на заднем плане, держа уголь-плоско, чтобы затемнить весь участок рисунка с отражающей поверхностью. Затем разотрите весь участок кончиками пальцев и заполните всю левую часть здания полутонами. Обратите внимание на одну деталь: табличка на переднем плане была намеренно нарисована неправильно с тем, чтобы позднее можно было показать, как делать исправлений. Как вы видите, наклон линии таблички не соответствует линиям оригинала.

Сетка позволяет переносить на бумагу изображение оригинала, воспроизводя объект с большой точностью. С помощью сетки можно увеличить оригинал до любого размера.

3. Разотрите ладонью все линии рисунка. У вас получится сероватый тон, поверх которого вы будете рисовать дальше. Пальцем или ластиком откройте на стене здания на заднем плане белые линии для рядов окон. На здании слева рисуйте кончиком угля. Штрихи теперь гораздо свободнее и мягче, чем на первоначальном наброске.

4. На этом фрагменте видно, как линии рисунка с помощью сетки приобретают определенность. Нужно стремиться к мягкому штриху и делать исправления по мере построения рисунка. Чтобы исправить любой участок рисунка, достаточно провести по нему рукой или тряпкой.

5. С помощью тех же свободных штрихов, которыми вы наметили в верхней части фона и карнизы, изобразите нижнюю часть зданий. Рисуйте темные участки и тени, увеличивая нажим на палочку, а затем ладонями разотрите нарисованное. Обратите внимание на карниз, проходящий по середине высоты здания слева. Окончательно исправьте вывеску и измените наклон ее линий. Буквы образуются благодаря темным участкам, но не стремитесь к тому, чтобы их можно было прочесть.

6. Теперь займитесь проработкой карниза слева, рисуя детали кончиком палочки. Остальные архитектурные элементы добавляете, исходя из уже намеченной схемы. На здании справа сделайте темные участки более контрастными и переходите к контурам окон. Чтобы сохранить впечатление пространственной глубины с выделением переднего плана, здания заднего плана не следует тщательно прорисовывать. Пусть они останутся едва намеченными.

Метод переноса с помощью сетки позволяет с точностью изображать любой сюжет. Чтобы избежать ненужных исправлений, рекомендуется сначала проводить очень осторожные штрихи, которые хорошо стираются. Продвинувшись в работе и убедившись, что штрихи нанесены правильно, можно усилить их.

7. Усилением контрастов на картине и окнах у здания справа завершайте работу над этим упражнением. Нет необходимости тратить много времени на избыточную детализацию или стремиться к тонности в передаче каждой линии, чтобы достичь большего сходства с моделью.

Рисунок должен в первую очередь выражать то, что воспринимает и чувствует зритель при взгляде на объект, поэтому не следует добиваться фотографической точности в передаче изображения.

ВЫВОДЫ

Первые линии на рисунке должны быть четко распределены. Необходимо наметить для себя основные линии.

Промежуточные полутона растираются рукой, при этом получается основа для более темных тонов. Здания на заднем плане остаются в виде наброска.

Линии и детали здания на переднем плане прорабатываются более тщательно.

Вывеска на переднем плане исправляется только тогда, когда нанесен весь темный тон внутри ее контура.

12 Рисование фигуры человека

ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ

Пропорции определяют соотношение целого и его частей, а также подразумевают уравновешенность размеров, которая создает гармонию объектов, в данном случае частей тела человека. Рисунок будет непропорциональным, если голова получилась больше нормы, руки вышли слишком длинными или слишком короткими и т. д.

Определите центр фигуры по вертикали. Если фигуру разделить по высоте на две половины, то верхняя должна располагаться от линии лобка до верхней точки головы. Ноги начинаются ровно под линией лобка и занимают всю нижнюю половину фигуры.

Рисунок фигуры человека представляет собой весьма сложную задачу по сравнению с прочими сюжетами, поскольку передача пропорций и взаимосвязей между отдельными формами должна быть совершенно точной. Небольшие ошибки, которые могут остаться незамеченными в других сюжетах, здесь становятся очевидными. Для изображения фигуры человека требуются способность к наблюдению, а также большие тренировки, поэтому необходимо запастись терпением. В этой главе даются основные рекомендации по изображению фигуры человека.

Не только в рисунке, но и в искусстве в целом человеческое тело изображается согласно так называемому канону. Канон представляет собой не что иное, как систему измерений, определяющую соотношение между частями человеческого тела. Не всегда действовал один и тот же канон. У каждой эпохи были собственные эстетические предпочтения в изображении тела. Со временем, как правило, фигура изображалась исходя из размера головы, (от подбородка до макушки), которая в равномещается по всей высоте. Естественно, такое соотношение (1:8) подходит не для всех фигур. Например, у маленьких детей пропорции меняются в зависимости от возраста, скажем, у новорожденных соотношение составляет 1:3,5.

► 1. Позвоночник образует ось симметрии, исходя из которой определяются пропорциональные соотношения всех остальных форм корпуса. Сначала нарисуйте линию позвоночника. Она не должна быть совершенно прямой. Ниже уровня шеи, симметрично отходят ключицы. Рассмотрите рисунок корпуса тела и схематичное изображение груди, которое делается в самом начале работы.

РИСОВАНИЕ КОРПУСА

Несмотря на то, в человеческом теле нет полной симметрии, на рисунке человеческое тело следует рассматривать как полностью симметричное. Так легче изображать кажущиеся сложными части, например корпус. Однако важнее всего определить ось симметрии и исходя от нее разрабатывать остальные формы.

► 2. Сделав основной набросок и уточнив пропорции, можно продолжить анатомические проработки. Знание анатомии оказывает немалую пользу в передаче форм, изображаемых на рисунке. Здесь шею направили из-за наклона головы, который вызывает натяжение мышц справа.

► 3. Шея придает телу большую выразительность. От ее musculature зависит подвижность головы. Поэтому симметричность, которую определяет позвоночник, постоянно нарушается подвижностью фигуры. Когда определены основные очертания груди, приступайте к передаче светлоты легкими полукругами. Более темные тона определит участок падающих теней.

1. Расположение бедер можно обозначить в виде прямой линии. На самом деле эта линия соответствует верхней части таза и мысленному соединению бедер. При наклоне линии бедер позвоночник не может оставаться вертикально прямым, он тоже слегка искривляется. Как видно на рисунке, начиная с линии бедер, вес тела распределяется в зависимости от положения ног. Искрив в нижней части левого бедра объясняется тем, что тело своим весом опирается на противоположное бедро. Опорная нога остается прямой.

РИСОВАНИЕ БЕДЕР

Важным элементом в рисовании человеческого тела являются бедра. Именно в этом месте верхний сустав берцовой кости соединяется с тазом, а позвоночник по-прежнему образует основную организующую ось. Бедря редко располагаются полностью на одном уровне. Практически всегда, даже в спокойном положении, линии бедер слегка сдвинуты, при этом часть веса тела приходится на одну ногу, а другая нога согнута и расслаблена.

2. Этот набросок дает возможность рассмотреть многие анатомические особенности тела. Рисуя фигуру человека, всегда внимательно анализируйте каждую часть тела, чтобы изображение осталось естественным. Нельзя рисовать верхнюю часть бедер в виде ровных цилиндров, так как у основания бедер мускулатура развита сильнее. Округлая форма ног намечается с помощью светотени. Живот не совсем плоский, чтобы намечить давленную округлость, его моделируют более темным тоном.

3. В этом упражнении рисунок выполнен сангиной, а тона были растушеваны в зависимости от форм частей тела. В конце с помощью резинки были открыты наиболее выступающие участки.

► 1. Это упражнение несложное, оно демонстрирует способ рисования суставов, в данном случае плечевого сустава. Внимательно посмотритесь к первоначальному наброску, и вы различите простейшие геометрические формы, образующие плечевой сустав. Вспомогательные линии, когда вы не уверены в конструктивной основе сустава, рекомендуются к очень простым формам. Окружности облегчают рисование большой дуги от плеча до шеи. Средний круг поможет моделировать мускулатуру сустава.

РИСОВАНИЕ ПЛЕЧА И ПОЗВОНОЧНИКА

Порой на рисунке непросто изобразить суставы, объединяющие основные части человеческого тела. Важно понять внутреннюю форму сустава. Тогда не составит труда сделать предварительный набросок и затем выполнить сам рисунок.

► 2. Теперь, исходя из предыдущего наброска, проанализируйте мускулатуру. В основе формы плеча лежит овальная форма, слегка наклоненная влево. Мускулы на груди более плоские. На них падает прямой свет, несколько ослабевающий ближе к ребрам. Мускулатура руки более вытянута, поэтому и тени выглядят более длинной.

Источник света становится особенно важен с того момента, когда вы начнете разрабатывать светотень на разных частях тела. Светотень придает форму всем его членам. Нужно правильно определить направление света, чтобы тени рельефно выделяли все части тела, расположенные против источника света.

► 3. Позвоночник обеспечивает гибкость фигуры. Это упражнение применимо к любому оригиналу какой вы сможете найти, будь то фотография или рисунок из этой или какой-либо другой книги. Упражнение состоит в том, чтобы найти обнаженные или одетые фигуры человека в любой позе, положить поверх изображенной калиброванную бумагу и попытаться правильно провести на ней линии позвоночника и бедер. Затем постарайтесь нарисовать фигуру или просто скопировать ее. Когда вы проделаете это упражнение с самыми разными фигурами, система мускулатуры станет гораздо понятнее.

Шаг за шагом

Акт

Изображение обнаженной фигуры человека, или акт, принадлежит к числу самых прекрасных и наиболее трудных для исполнения жанров. В предыдущей главе были даны некоторые основные сведения по анатомии, которые мы постараемся расширить в ходе этого урока. Нужно будет изобразить фигуру женщины, стоящей на коленях. Рисунок будет опираться на эскиз, в котором общие пропорциональные соотношения частей фигуры определены, исходя из размеров головы.

Необходимые материалы

Угольные палочки (1), прессованный уголь (2), растушка (3), бумага для рисования (4), фиксатив (5), скрепки (6), деревянная подставка (7), резинка (8), тряпка (9).

1. На этом рисунке пропорции несколько отступают от канона, рассмотренного ранее, поскольку у сидящей фигуры часть корпуса отклонена назад и линия лобка сильно смещается. набросок фигуры выполняется углем, чтобы легче было вносить исправления. Простыми линиями наметьте голову, плечи и бедра. Когда первые штрихи будут нанесены, займитесь плечевыми суставами и руками.

2. Самый сложный этап работы — это начало, так как в эскизе каждый элемент фигуры в композиционном и пропорциональном отношении должен быть выполнен очень четко. Затем можно приступить к проработке первых темных участков, нанося тем самым зоны света. Когда вы детально затемните задний плеч, левая сторона фигуры рельефно выделится. С этой стороны расположен основной источник света. Затем наметьте темные участки на правой стороне.

3. Проработайте первые темновые участки, укажите линии головы и плеча. Наклон и поворот головы приводит к тому, что становится отчетливо видна мускулатура шеи. Моделировать ее можно с помощью легкого растушевки. Обратите внимание на тень от головы на правом плече.

4. Кончиком угольной палочки еще раз пройдите наиболее темные места, усилив контрасты фигуры. Затем пальцами придайте форму более крупным участкам. Яркие освещенные места, например груди, плечи или руки ниже локтя, откройте с помощью резинки. Контуры фигуры прорисуйте чистыми, темными штрихом. Затем приступайте к рисованию кистей рук.

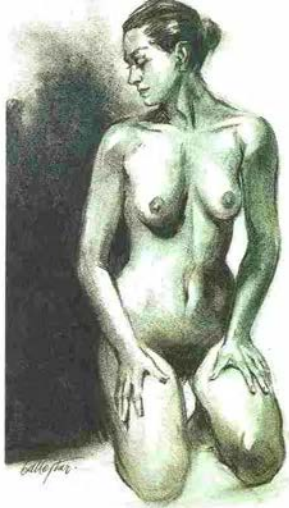
5. До сих пор для рисунка использовалась угольная палочка. Теперь переходите к прессованному угля и усильте некоторые темные штрихи и участки. При этом помните, что этот уголь более стойкий и его не так просто удалить. Нарисуйте линию ноги до правого бедра, а фон у правого бока сделайте гораздо темнее. Затем затемните левую сторону торса, но без сильного нажима, чтобы штрихи можно было легко растереть вместе с тенью, положенной прежде. Резинкой откройте светлые участки.

6. Теперь можно оценить, насколько удалось изображение. Зоны света и тени на модели обозначены достаточно отчетливо. При этом особенно важна работа резинкой, поскольку она подчеркивает глубину растушеванных форм. Резинкой были открыты участки света на животе и руке, однако мы не стремились получить абсолютно белый цвет.

Растушкой можно растирать штрихи, создавать точную границу определенных участков и даже рисовать.

7. Теперь усильте контрасты и пере-
ложите тона на боку и на руках и снова
восстановите формы, которые могли
исчезнуть во время разработки на-
чального анатомического наброска.
Резинкой очистите все участки,
загрязнившиеся во время работы
и откройте места, требующие яркого
света. Затем обрызгайте рисунок
фиксативом.

Чтобы формы фигуры
были рельефными и
четкими, свет должен
поступать только от
одного источника.

ВЫВОДЫ

После завершения
опорного линейного
наброска формы фигу-
ры моделируются
с помощью окружа-
ющих ее полутонов.
Первые полутона нано-
сятся на заднем плане,
со стороны освещен-
ных поверхностей.

Для правильной
передачи объемов
фигуры важно точно
определить важней-
шие световые участки.

Позвоночный столб
представляет собой
анатомическую
ось фигуры.
От этой оси отходят
линии плеч и бедер.

Самые яркие участ-
ки на груди, плечах
и на боку — открыва-
ются с помощью
резинки.

13 Эскизы фигур

ПРОСТЫЕ ФОРМЫ

Нет таких сложных форм, которые нельзя было бы свести к простым. На основе простой формы треугольника можно создать такие сложные формы, как сидящую или стоящую на коленях фигуру в сложной позе. Сравнение объекта с простейшими геометрическими формами — это метод, о котором никогда не лишне напомнить, потому что благодаря ему можно освоить даже формы, которые представляются очень сложными.

Чтобы научиться рисовать фигуры и достичь в этом совершенства, необходимо внимательное их изучение на стадии эскизов. Эскизы представляют собой графические работы, сделанные в течение достаточно короткого времени. Благодаря постоянным упражнениям рука приобретает уверенность, а вы учитесь различным графическим приемам, одновременно познавая анатомическое строение человеческого тела.

► Сделав линейный набросок, уже не так трудно построить фигуру, соблюдая ее основные пропорции. Значительно облегчает работу использование угла или, как в данном примере, санглы, так как штрихи можно наносить плоской стороной палочки, а используя ее боковую поверхность, легко накладывать тени, тем самым сразу же выделяя световые участки.

▲ Эти наброски сделаны графитом. Попробуйте вписать их в простые геометрические фигуры. Сначала постройте внешнюю форму, чтобы затем перейти к участкам, расположенным внутри контура.

ОТ НАБРОСКА К ФОРМЕ

Для тренировки перед каждым сеансом рисования модели следует делать несколько быстрых набросков, основная задача которых состоит в освоении жестов и передаче движения. Делая эту предварительную работу, старайтесь на-

считать только самые основные и характерные линии, не перегружая рисунок и не стремясь к его полной завершенности. Для быстрого наброска завершенность не имеет значения, поэтому некоторые части тела порою даже не намечают.

Эскиз должен изображать только самое существенное, то есть основные элементы, формирующие фигуру. В эскизе не нужны детали и их проработка.

► 1. На этом быстром наброске, сделанном палочкой прессованного угля, плоской зажатой пальцами, были намечены легкие контурные линии и нанесены полутона в теневой зоне, показывающие объемность форм. Набросок делался попеременно то кончиком палочки, то плоскими штрихами боковой стороны палочки, чтобы форма приобрела отчетливость и сила узнаваемой.

► 2. По сравнению с наброском рисунок делается штрихом с другим наклоном. Отдельные участки резко выделяются, на других штрих растушевывается. Форма намечается с помощью одной линии.

► 3. Участки, которые рисуют не полностью, можно отметить сочными, энергичными штрихами. Как видно на этом примере, все внимание в работе уделено конструкции и движению. Детали не суть важны, задача заключалась в непосредственном изучении позы.

ЭСКИЗЫ САНГИНОЙ

Лучше всего начать с основного наброска, который можно выполнить любым сухим материалом для рисования, например углем или сангиной. Выполните несколько быстрых зарисовок жестов и приступайте к изображению фигур в полный рост. Некоторые позы даются труднее других. Стоящую фигуру легче понять и изобразить, чем фигуру лежащую.

▲ Этот набросок сделан с учетом изгиба позвоночника. Опираясь на его дугу, можно охотнее все остальные формы. Движение тела движется плоской стороной палочки. Движения рук и лица только намечаются.

Изображения на этой странице нужно сделать за короткое время и не пользоваться резинкой. Если какие-то линии лежат неверно, исправить их можно прямо поверх старых. Так вам будет проще, каких отпавших точек на рисунке не хватало. Делая наброски фигур, обращайтесь внимание на следующие моменты: соотношение размеров головы и тела, форму позвоночника, наклон линии плеч по отношению к линии бедер, направление линии ног и их положение на земле.

► Если правильно пользоваться увлажненной палочкой, можно за короткое время легко справиться даже с достаточно сложными формами. Кончиком палочки можно провести линии, окончательно определяющие контуры фигуры. При проработке фигуры важно обращать внимание не только на темные, но и на светлые участки.

► Зарисовки модели надо делать так, чтобы техника рисунка соответствовала динамике работы. Тонкими отношениями лучше пренебречь и не стремиться к их передаче. Эскиз требует немного временных затрат, для него лучше всего использовать четкие и тонкие штрихи, ограничивающие самые светлые части фигуры, а также грубый штрих, сделанный широкой стороной графита или угольной палочкой, чтобы можно было одним движением нарисовать всю тень целиком.

▲ При наброске сидящей модели создается целый ряд дополнительных проблем, прежде всего в изображении положение ног и тех участков, где части тела перекрывают друг друга. Обращайте внимание на то, откуда исходит каждая линия, где она переходит в сочлененный сустав и как суставы сочетаются с остальной структурой тела.

ВИДЫ МОДЕЛЕЙ

Интересно создать эскизы как движущейся, так и неподвижной модели с разных точек зрения и росте. Конечно с помощью непрерывной серии эскизов показать модель с возможно большего числа сторон. Поскольку упражнения в этой книге опираются на статичные иллюстрации, важно суметь быстро повторить предложенные здесь рисунки.

Сидящая фигура, по сравнению со стоящей прямо, таиничнее сложность. Сочлененные и конечности воспринимаются не как продолжение тела, а как формы, которые нужно логично и конструктивно или связать между собой с помощью штриха, или объединить тенью. Обратите внимание на форму суставов и наличие скрытых от взгляда частей тела, которые нужно учитывать, чтобы понять, где начинается каждая часть. Левая нога не видна, но благодаря положению правой совершенно ясно, как она расположена.

Шаг за шагом

Эскизы модели

Эскиз должен получиться почти спонтанно, поэтому достаточно сложно растянуть работу над ним на целый сеанс позирования модели. По этой причине мы предлагаем для тренировки изобразить модель в двух позах: стоя и полулежа на полу. набросок нужно выполнить несколькими штрихами. Фотографии заменяют работу с настоящей моделью. Следует иметь в виду, что работа с натуры гораздо сложнее, но и полезнее. Обратите внимание на основные линии и распределение веса тела.

Необходимые материалы

Бумага для рисования (1), механический карандаш с графитовым стержнем (2) и резинка (3).

1. Начните быстро рисовать голову и линию спины. При необходимости можно вписать общую форму модели в треугольник, в котором голова совпадает с верхним углом, а ноги — с двумя углами у основания. Положение фигуры определяет плечи: их линия немного наклонна, из-за чего спина слегка развернута. Поэтому изгиб плеч тоже несимметричен: справа более округлый, чем слева. Локтевые суставы не прорисованы, их определяет рисунок плеча и предплечья.

2. Тени накладывайте только после того, как будет полностью закончен набросок. Темные места на моментальном наброске имеют только одно назначение: разделить участки света и тени в соответствии с анатомическим строением фигуры. Эту работу делают очень быстро с помощью уголка графитовой палочки или вынув из механического карандаша небольшой кусочек графитового стержня и используя его длинную сторону.

3. В заключение рисуют темные участки на ногах, так же, как это делалось на корпусе. На голени, в районе икроножной мышцы, а также на ягодицах оставляют светлые пятна, благодаря окружающим их темным участкам светлые места кажутся еще светлее. Остается усилить основные контурные линии фигуры, не вдаваясь в незначительные детали, вроде пальцев.

Набросок делается чистыми, непрерывными линиями, при этом важно положение плеч и бедер, а также изгиб позвоночника.

Работать над темными участками нужно уголком графита, делая все очень быстро.

Этот эскиз изображает фигуру в позе полулежа. Так же как и предыдущую позу, ее вполне можно вписать в треугольник. Прежде чем начать рисовать, попробуйте

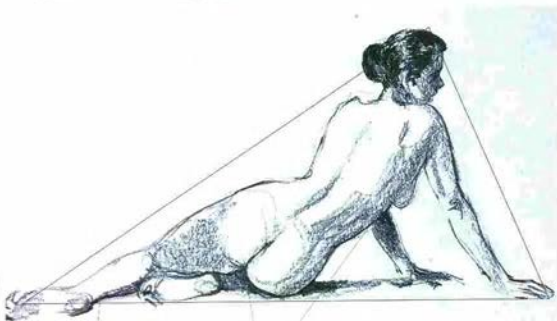
оттолкнуться от очень обобщенной схемы, тогда положение фигуры и ее форм станет значительно яснее и четче.

↑ Начните рисовать с головки. От нее проводится линия плеч. Поза модели довольно ослепительно вычленила форму и изгиб позвоночника. Здесь легче, чем на предыдущем рисунке, наметить общий контур спины, поскольку нет видимых препятствий (например, рук). Линия бедер слева проводится под почти прямым углом. Это говорит о том, что спора приводится на пол. Иеронимовская мышца на левой ноге сокращена, поэтому она выглядит гораздо короче, чем на вытянутой ноге.

2. набросок был сделан очень быстро. Не расстраивайтесь, если вам придется вносить исправления, потому что для точного наброска нужно обладать большим опытом, который приобретается только со временем, когда вы часто и много рисуете. Уберите все вспомогательные линии и нанесите полутона, которые придадут телу необходимую объемность. Чтобы показать изгиб ног, обозначьте темный участок ниже плеча бедра. Быстрыми штрихами заделите правый бок фигуры. Светлые пятна на руках локти не проваливаются.

Фигура идеально вписывается в треугольник.

Темные участки намечаются активными штрихами, без полутонов. Важно разграничить зоны света и тени и рельефно выделить конкретные части тела.

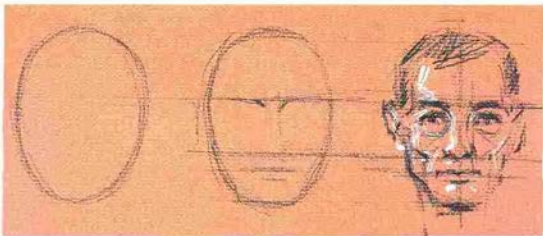
3. чтобы изобразить трудный участок положения ног, усилийте контраст между правой идицей и ступней. Этот темный тон даст ощущение глубины. Левую руку также заделите, при этом локтевую часть и кисть толсто нанесите с помощью глубокого полутона.

14 Лицо

НАБРОСОК ЛИЦА

Рисунок всегда должен исходить от простейших форм. Изучение структуры лица тоже подчинено этому методу, облегчающему работу художнику. Все элементы лица могут быть вписаны в простые геометрические формы.

Особого внимания требует изображение лица. Рисуя части лица, нужно соблюдать целый ряд установленных норм, хотя на практике при изображении разных людей эти нормы и размеры могут варьироваться.

▲1. С самого начала лицо можно вписать в овал, размер которого зависит от индивидуальности модели. На данном примере мы ограничимся лишь общими наставлениями, применимыми ко многим типам лиц.

▲2. Лицо, вписанное в овал, делится на три приблизительно равные части, хотя верхняя часть может быть несколько больше двух остальных — это лоб и верхняя часть черепа. В средней зоне расположены глаза и нос, в нижней — рот.

▲3. На этом рисунке показано пропорциональное строение лица. Линия, разделяющая лицо по вертикали, образует ось симметрии, что гарантирует точность изображения. Делится это, разумеется, если лицо рисуется анфас. Проверьте эту схему по фотографиям и вы убедитесь, насколько основные линии (лечения, намечающие лоб, крылья носа, уголки глаз и губы) важны и определены.

ГЛАЗА И НОС

На предыдущей странице вы изучили основные пропорции лица. Теперь рассмотрим все части лица по отдельности, чтобы добиться

се правильного их изображения. Овладев техникой изображения отдельных черт, вы сможете рисовать портреты анфас и в профиль.

Среднюю часть овала, в который вписано лицо, занимают глаза и нос. Нельзя начинать рисовать, заранее не приглядевшись внимательно ко всем подробностям.

▲ 1. Глаз помещается в совершенно круглую форму, которая соответствует глазной впадине. Внутри этой формы намечаются веки; при этом верхнее больше, чем нижнее, наполняется по форме миндалей. Слепая железа расположена во внутреннем углу глаза.

▲ 2. Обратите внимание на то, что форма век строится, благодаря предшествовавшему округлому изображению. Верхнее веко изображается вместе с ресницами, однако не утрируйте рисунок ресниц. Штрихи могут изгибаться только в правой части века, как это видно на нашем примере.

▲ 3. На рисунке в профиль глаз тоже вписывается в круглую форму. Веки, изображенные сбоку, представляют собой две линии. Если их мысленно продолжить, они сойдутся под тупым углом.

▲ 1. Нос можно вписать в вытянутый прямоугольник. На этой схеме кончик носа подчеркнут округлой формой, а спинка отмечена легким подъемом. Крылья носа выступают из этой схемы.

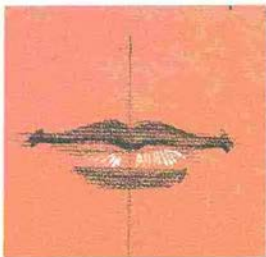
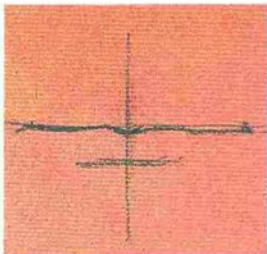
▲ 2. Достаточно слегка проработать рисунок, опираясь на общую схему, чтобы придать носу необходимую объемность. Как всегда, подчеркнуть объем помогут более темные штрихи.

▲ 3. При взгляде сбоку нос можно вписать в прямоугольный треугольник.

РОТ

Как ни странно, но рот нарисовать труднее, потому что губы нельзя изобразить с помощью простых прямых линий. Особенно важно уделить внимание изгибу губ не только по продольной и поперечной осям, но и в углах рта.

1. Симметрия важна для всех частей лица. Для достижения полной симметрии ориентируйтесь на вертикальную ось, а поперечная ось определит длину рта. Она же служит опорной схемой для изображения основных дуг губ. От нижней губы начинается подбородок. Важная деталь – углубки рта. Это два коротких штриха, пересекающих его линию.

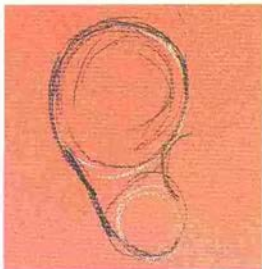

▲ 2. Маленькие ямки посередине очень важны для формы верхней губы. Верхняя губа изображается очень плавными дугами, симметричными с двух сторон. Нижняя губа рисуется не таким четким штрихом, как верхняя, а выделяется благодаря изображению падающей тени. Световые блики выявляют объемность нижней губы.

Несмотря на то, что изображение рта выполнено строго по вертикальной и горизонтальной осям, во всем рисунке нет ни одной прямой линии.

▲ 3. Если рассмотреть этот набросок внимательно, вы поймете, что он сделан в полном соответствии с предыдущим. Изображение углубки рта очень важно для придания естественности и реалистичности изображению в целом.

УХО

Это может показаться удивительным, но ухо представляет собой часть лица, которую очень легко нарисовать. Однако именно его чаще всего изображают с наибольшими ошибками. По общей схеме форма уха состоит как бы из двух окружностей разного диаметра. Форма ушей у людей различна. У одних мочка едва развита, у других, наоборот, она длинная. Эти признаки нужно проработать на основной схеме.

► 1. Как вы видите, первый набросок состоит из двух кругов. В верхний вписана вся верхняя часть ушной раковины. Нижний передает форму мочки. Оба круга определяют общий контур уха.

▲ 2. Оперируя на первоначальный набросок, нарисуйте ухо до конца. Вы увидите, что придать нужную форму уху несложно. Внутренние строение определяется глубиной ушной раковины. Теневые участки чередуются со светлыми.

▲ 3. Ухо в трехчетвертном ракурсе нарисовать негрудно, но стоит попрактиковаться в изображении уха с разных сторон, чтобы понять изменение ракурсов при движениях головы. Вы можете убедиться, что ушная раковина, увиденная снизу, приобретает округлую форму.

Шаг за шагом

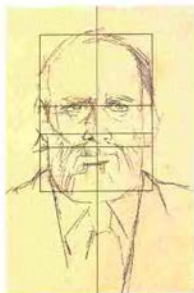
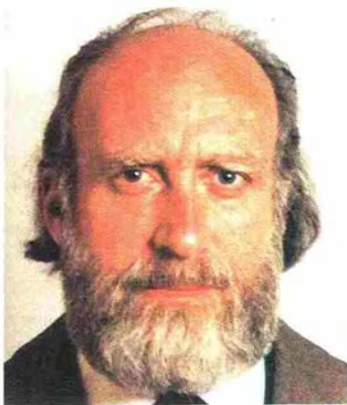
Портрет сангиной

Только внимательное изучение лица позволит выполнить портрет человека. Это, без сомнения, сложная тема, ведь изображение должно обладать несомненным сходством с моделью. Одно дело уметь изображать отдельные черты лица, а другое – добиться сходства с оригиналом. В данном случае лицо из-за бороды имеет не овальную, как у большинства людей, а прямоугольную форму.

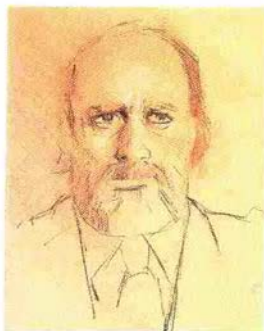
Необходимые материалы

Палочка сангины (1), палочка белого мела (2), сангиновый карандаш (3), сетка (карандаш) (4), резинка (5), бумага кремового цвета (6) и фиксатив (7).

1. Начните рисовать сеткой. Несмотря на довольно темный тон, она дает достаточно тонкий и мягкий штрих, чтобы нанести очень схематичное начертание основных линий. Основой служит прямоугольник, в котором проведена ось симметрии. По вертикали разделите его на три части, из которых верхняя несколько больше остальных. Линия раздела проходит на уровне глаз и рта. Также можно отметить линию основания носа.

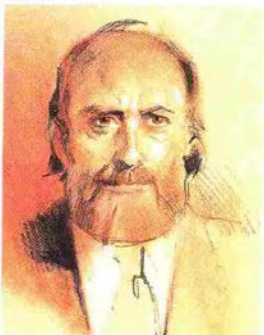
Шаг за шагом: Портрет сангиной

2. Определив основные линии, черты лица изображайте уже сангиной. Для тоновой прорисовки возьмите сангиновый карандаш. Начинайте с волос, расположенных по контуру черепа. Этим тоном сангины уже можно прорабатывать основные контрасты по всей предварительного наброска. Черты лица постепенно приобретут рельефность, к тому же сангину легко стереть и сделать исправление. Белым мелом нанесите первые блики на лоб и между бровями.

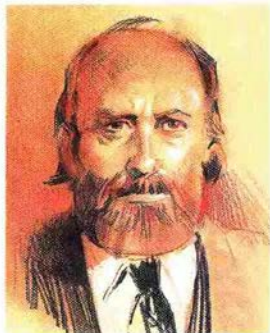
3. Продолжайте шаг за шагом тоновую проработку форм и поверхностей в зависимости от их освещенности. Для каждого портрета первоочередное значение имеют не только соблюдение пропорций и правильное изображение черт, но и стремление передать выражение лица. Сначала разрабатывается область глаз. Как видно на рисунке, верхнее веко более изогнутое, чем нижнее. Ближ света на носу подчеркивает его форму. Растерев штрихи кончиками пальцев, вы придадите лицу объемность.

4. Когда черты лица прорисованы, самым важным становится их разработка с помощью контраста. Сейчас дает возможность усилить наиболее контрастные участки лица, а цвет бумаги, вместе с самыми светлыми оттенками сангины и мелом, служит для передачи освещенных участков на лбу, на носу и щеках.

5. Кончиками пальцев разотрите некоторые теплые участки на лице, усильте дополнительные контрасты поверх тени скул. Темный тон бороды придает лицу большую выразительность. Являя эти темные участки, учитывайте освещенность модели. Свет падает справа, поэтому в левой части рисунка тени сгущаются. Мелом нанесите блики на нижней губе. Сильнее всего нужно затемнить теневую сторону ладжа, а рубашку полностью покрыть белым.

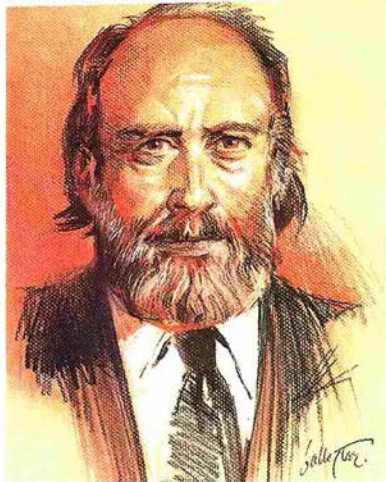
Если у вас получился хороший предварительный набросок, лучше закрепить его, прежде чем продолжать работу.

6. Во избежание неверных эффектов важно довести до конца проработку контрастов. Не менее важно нанести блики с учетом контрастов. Фактура волос бороды достигается с помощью длинных, свободных линий. Слишком яркие блики, например на губах, разотрите пальцами, чтобы они соединились с цветом бумаги.

Будьте особенно осторожны, растирая те участки, где должен быть белый блик. Белый цвет может превратиться в грязно-серый.

7. Теперь разотрите еще несколько участков, которые оказались слишком контрастными благодаря сетки, а также восстановите те места, которые пострадали при стирании и растушевке. Последние блики белым мелом нанесите поочередно: то непосредственно поверх рисунка, то растушеванный мел с оставшимися тонами.

ВЫВОДЫ

Лицо вписывается в простую прямоугольную форму, чтобы можно было определить пропорции и размеры.

Форма носа, кроме крыльев, вписывается в узкий прямоугольник.

Глаза намечают, исходя из схематического изображения круга глазных впадин. Дуга верхнего века изогнута сильнее дуги нижнего века.

Белые блики дают возможность подчеркнуть оттенок отдельных черт лица.

15 Ландшафт

СТРУКТУРА ГОРНОГО ЛАНДШАФТА

Горный ландшафт — очень привлекательная тема. Она не очень трудна, если обратить особое внимание на передачу пространственной глубины ландшафта. Изображение пейзажей возможно даже при наличии небольшого опыта. Для работы над этим пейзажем понадобятся акварельные краски, стакан воды и кисть. Это один из классических способов рисования.

Ландшафт относится к числу тем, предпочитаемых многими любителями. С одной стороны, он дает широкий простор для творчества, с другой, не так строго подчинен размерам и пропорциям, необходимым в изображении фигуры человека, в натюрморте или портрете. Изображение пейзажа дает широкий спектр возможностей.

► 1. На первоначальной наброске точно распределите все зоны ландшафта. Это упражнение выполняется акварельной краской только одного цвета. Техника такая же, как при использовании любого средства для рисования.

► 2. Поверх первоначального наброска нанесите темные тона неба, для облаков и других светлых участков оставьте пробы. Так же изображите и другие элементы ландшафта.

3. Когда все зоны ландшафта определены, а для светлых участков оставлены пробы определенной формы, темным тоном нарисуйте деревья. Чтобы темный тон не смешивался с более светлым, последний должен быть окончательно просушен.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Другая очень любопытная тема – городской пейзаж. Для работы можно выбрать как широкую панораму, так и небольшие, изобилующие деталями фрагменты. Известную трудность представляет правильная прорисовка зданий.

► Если вы рисуете многоплоскостный городской пейзаж, как в данном примере, то нужно учитывать законы перспективы, определить направление линий стен, оконных проемов и прочих элементов.

► Для этого городского пейзажа особенно важен контраст освещенности переднего и заднего планов. Благодаря разнице тонов можно создать эффект яркого солнечного света.

В этом пейзаже совсем не использована перспектива, дома показаны исключительно фронтально. Основная работа над этим рисунком заключается в проработке деталей многочисленных окон и контрастных тонов крыши.

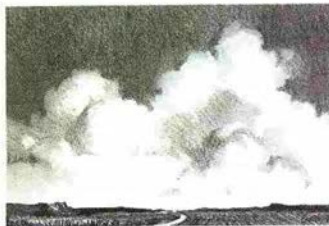
1. Прежде чем приступить к передаче полутонов и форм облаков, обозначьте их контурами. Чтобы выделить их форму, затените все небо, кроме участка, предназначенного для облаков. При необходимости белый цвет можно усилить с помощью резинки. В середину облаков нанесите тон, придающие им объемность, а контур темных участков разотрите пальцами. Лучше всего растушевка получается при использовании угля, графита и сангины.

ОБЛАКА

Облака — необходимый элемент ландшафта. Не обязательно ехать на природу, чтобы наблюдать за состоянием неба — достаточно посмотреть в окно. Существует множество разных приемов изображения облаков. Здесь показан простой пример, который может послужить отправной точкой для любого пейзажа.

2. Резинкой откройте самые светлые участки облаков. Белые места соответствуют самым светлым участкам облака. Этот эффект должен быть уравновешен темными участками.

3. Используя комбинацию работы резинкой и растирания пальцами полутонов, вы сможете изображать такие облака, как на нашем примере. Лучше всего рисовать облака с натуры, так как придуманные облака обычно не имеют контрастности и объемности форм.

► 1. На этом рисунке изображен речной пейзаж. Поверхность воды спокойна, отражает берег. Оставьте побольше места для поверхности воды. Сначала нарисуйте берег, затем деревья на берегу и в конце легкими волнистыми линиями наметьте отражение деревьев и берега.

ВОДА

Многие не решаются рисовать воду, считая это трудной темой. Простое упражнение покажет, что это не так. Приведенные здесь приемы можно использовать в любом сюжете, где изображается вода.

Воду можно рисовать в разных видах, в зависимости от состояния ее поверхности, которое в значительной мере определяется скоростью течения, ветром и отражением неба.

► 2. Чем спокойнее вода, тем четче будет отражение в ней. Возьмем на реке перпендикулярные стрелки, которые слабеют по мере удаления от берега.

► 3. Обратите внимание на поверхность воды: чтобы изобразить ее, чередуйте темные и светлые тона. Темные участки отражения деревьев рисуйте короткими штрихами, которые сглаживаются в более светлые штрихи волн на реке.

2. Рисовать начинайте с левой стороны ручья. Первые штрихи длинные и параллельные: вы должны проверить, как движется у вас рука с пером. Поверх них нанесите другое пятно. Оставшейся тушью нарисуйте легкими штрихами траву под деревьями слева. Снова заполните перо и закрасьте темные участки ствола дерева, оставшее при этом свободными светлые участки. Когда тушь закончится, снова нанесите тонкие штрихи.

3. Приоритетнее рисовать деревья в левой части рисунка, оставляя пробелы для светлых участков. Прежде чем набирать тушь, рисуйте участки, содержащий светлые оттенки: например верхнюю часть дерева слева.

4. Деревья на переднем плане слева приблизьте гораздо более контрастно, чем на заднем. Стволы сделайте совершенно черными. Так возникает уже упоминавшийся пространственный эффект пейзажа. Пока тушь еще не совсем закончилась, нарисуйте траву на заднем плане. Еще раз подчеркните скелет и придайте им контрастность. Растительность на заднем плане сделайте едва заметно, используя остатки туши на перо.

Чтобы получить серые слабые тона, перо должно быть почти без туши. Участок, где они предполагаются, рисуется с меньшим нажимом. В результате получается штрих, напоминающий штрих сухих материалов, например угля или карандаша.

5. Вокруг раз, когда тушь заканчивается, лиро окунают заново. Нужно начинать работать на тех участках, которые требуют наибольшей контрастности или особой чистоты штрихов. На кусте справа над участком скал отметьте тени, а когда тушь почти закончится, снова вернитесь к рисованию слабых тонов заднего плана. Поверх скал на переднем плане проведите длинные штрихи.

Исправить рисунок тушью можно только после полного ее высыхания. Осторожно поскребите его лезвием бритвы, но так, чтобы не порвать бумагу.

6. На переднем плане проведите многочисленные перекрещивающиеся линии, оставив достаточно чистых небольших просветов, чтобы передать структуру травы. Во время рисования этого плана вы должны почувствовать, насколько контрастно он отличается от среднего, где оставлено много пробелов.

7. Закончите рисунок деревьев на заднем плане, они будут темнее от тени, отбрасываемой верхней частью стволов. Обозначьте также более контрастные темные участки растительности. Когда тушь на перо закончится, еще раз пройдитесь

по более светлым тонам заднего плана. Получится целая картина полутона, интенсивность которой увеличивается, если рисовать почти сухим пером полешок уже нанесенных серых тонов.

Первый набросок делается непосредственно тушью, при этом наносятся только контуры деревьев и размечаются пространственные планы ландшафта.

На деревья слева наносится первые энергичные штрихи, а светлые участки остаются белыми.

Первые пробы штриха делаются на переднем плане.

ВЫВОДЫ

Силуэты справа рисуются штрихом, придающим контрастность, при этом используются капельки туши, превращенные пером в пятна.

Слабые тона на переднем плане получаются, когда тушь на перо заканчивается и по бумаге движется почти сухой кончик пера.

16 Элементы ландшафта

СТВОЛ ДЕРЕВА

Деревья представляют собой важный элемент пейзажа. Если вы выбрали фрагмент ландшафта, где на переднем плане есть деревья, то вам придется с большой точностью передавать такие детали, как кора или ветки.

К изображению пейзажа можно подойти по-разному. Так, если пейзаж занимает большое пространство, можно едва наметить его элементы. И наоборот, пейзаж, объекты которого расположены близко, на переднем плане можно нарисовать так, что будет видна их структура.

► 1. Утраченное выполняется графитом. Очень важно уметь видеть объект обобщенно, представляя его целиком и только потом добавляя детали. Этот ствол нарисовать очень просто. Достаточно нескольких линий, чтобы воспроизвести его форму.

► 2. Самые темные элементы, например ветки, рисуйте с максимальной интенсивностью, которую дает материал для рисования: заштрикуйте темные участки на стволе, разотрите их пальцами, сделав постепенный переход тона к самому светлому участку.

► 3. Поверх предыдущего тона небольшими штрихами, изогнутыми по цилиндрической поверхности ствола, проработайте текстуру коры. Чтобы придать стволу объемность, оставляйте на нем светлые места. Штрихи в освещенной части ствола должны быть более редкими, тонкими, но отчетливыми.

ДЕРЕВЬЯ

Результаты, полученные при рисовании тушью и пером, вполне сходны с теми, которые доступны традиционным сухим средствам для рисования. Комбинируя хорошо проработанные тоневые участки, которые первоначально едва намечены, составляет основу всякого выразительного пейзажа. Подобную технику можно применять в рисунке углем, графитом или сангиной.

► 1. Как вы уже знаете, тушью можно рисовать сразу, не делая предварительного карандашного наброска. Контуры дерева наметьте почти сухим пером. Наметьте ствол и крону, а затем проведите жирной, контрастной штрих по правой стороне ствола. Теперь можно рисовать крону быстрыми, непрерывными штрихами.

► 2 и 3. Самые глубокие контрастные тона сгруппированы на одной стороне дерева, однако она, составив единое целое, не распадается заметно на две половины. Пером, на котором почти закончился тушь, наметьте полутон, выявляющие текстуру дерева. Нанеся новую порцию туши, изобразите пятна, которые, представляя интенсивные участки черного тона, будут соответствовать тени.

1. Как обычно, при изображении ландшафта начинайте рисовать рисунок издалека: первоначально изображение. Сначала проводите линию горизонта и обозначаете горы на заднем плане. На переднем плане наметите форму камней, очертаниями штрихами набросайте траву. Первым заштрикуйте темный участок на камне справа.

РИСОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ

При изображении пейзажа со скалами достаточно добиться игры полутонов, которые выявят фактуру камня. Таким же образом чередование участков света и тени определяет на рисунке структуру травы.

2. Чтобы определить правильное соотношение тонов рисунка, сделайте весь задний план над горами мягкого темного тона. Контраст камней на переднем плане передайте перекрывающимися штрихами. Обратите внимание, что текстуру камня определяют трещины на его освещенной поверхности. Рисовать траву начинайте с проработки участков ее тени.

3. Камни на переднем плане завершите точным распределением темных участков. Для этого графит по бумаге водите без нажима, но мягко, без нажима. Заросли травы создаются чередованием темных теней и совсем светлых участков, которые определяют форму зарослей.

► 1. В этом упражнении нас интересует, в основном, текстура скал на переднем плане. Линию горизонта проведите высоко, чтобы оставить достаточно места для изображения скал. Первый набросок сделайте карандашом. Этот этап выполняется очень быстро, нужно лишь определить расположение переднего и дальнего планов. Поверх карандашного наброска рисуйте углем, держа палочку плашмя. Прорабатывайте только темные участки скал на заднем плане и скалы на переднем.

СКАЛЫ НА БЕРЕГУ

В предыдущем упражнении вы видели, как можно нарисовать камни среди травы. Скалы на побережье, как правило, гораздо темнее. В этом упражнении показано, как можно быстро и без труда изобразить структуру этого ландшафта, используя такие средства для рисования, как уголь и прессованный уголь.

► 2. Разотрите уголь кончиками пальцев. Этот тон создает основу для изображения текстуры скал. Держа прессованный уголь плашмя между пальцами, вновь наносите штрихи на скалы на переднем плане. Можно пользоваться и кончиком палочки, не слишком на нее нажимая.

► 3. Самые светлые участки будут не совсем белыми. На них особенно важны штрихи прессованного угля, выявляющие текстуру скал. Прессованный уголь дает очень интенсивный тон, которым усиливают контрасты теневых участков.

Шаг за шагом

Ландшафт со скалами

Отдельные элементы ландшафта редко встречаются в изолированном виде, вне окружения, что не мешает изучать и изображать их структуру. Текстура элементов ландшафта воспринимается по-разному в зависимости от удаления от наблюдателя. Чем дальше удален объект, тем его текстура равномернее. Важен вопрос и тоновых соотношений текстуры. Например, в нашем сюжете деревья кажутся значительно темнее скал, отличающихся разнообразием контрастных тонов. В этом упражнении мы сосредоточимся на изображении скал. Остальные элементы будут иметь второстепенное значение.

Необходимые материалы

Угольная палочка (1), прессованный уголь (2), резинка (3), трепка (4), бумага для рисования (5), фиксатор (6).

1. В начале рисуют общие формы всех планов ландшафта. Как видите, этот начальный набросок очень прост. Структура почти геометрическая, хотя уже проведены некоторые линии, на которых строятся элементы ландшафта. Этот первый набросок можно сделать длинной стороной палочки угля, а ее боковую сторону использовать для прорисовки полутонов.

Шаг за шагом: Ландшафт со скалами

2. Сначала усиление наиболее темных мест пейзажа, как раз те, благодаря которым будут видны светлые юны. Деревья на отвесном склоне помогут разделить эту поверхность. Кроме самих рисунков крошечных штрихами плоской палочкой, весь участок быстро затемняется. Светлый свод выделяется на темном фоне. Кончиками пальцев мягко раздвигает нанесенные полутона. Теперь кончиком палочкой обозначьте наиболее сильные контрасты разных слоев скалистого склона.

3. Плоской стороной палочки быстро нарисуйте сводом всю зону растительности справа. Для получения равномерного тона проведите по этому месту рукой. Верхнюю часть, для передачи текстуры листвы, подчеркните короткими штрихами утюга. На отвесной скале подчеркните линии, разделяющие пласты скал.

Любую работу всегда следует рассматривать как целое, однако в процессе работы неизменно обращать внимание на отдельные элементы и со всей тщательностью передавать их детали.

4. Теперь используйте прессованный уголь, чтобы сделать линии, разделяющие плоскости скал, гораздо более четкими. Каждый выступ скалы выделяется с помощью темных участков, которые представляют собой не что иное, как тень от расположенных выше глыб. Эта подробность отчетливо видна на треугольной скале рядом с деревом. При прорисовке левой стороны уступа его формы приобретают необходимую объемность.

5. Разотрите всю плоскость, соответствующую воде, и резиновой шкуркой откройте первые блики. Затем нарисуйте правую часть скалы. Серый тон, нанесенный перед этим, становится основой ее текстуры, а средняя часть скалы теперь кажется гораздо светлее. Листья темные участки деревьев и заросли в нижней части рисунка изобразите с помощью прессованного угля. Полуптона, бывшие раньше самыми темными в этой зоне, становятся теперь переходными.

Прессованный уголь трудно стереть, поэтому, прежде чем начать окончательно рисовать темные участки, нужно заранее определить интенсивность тона.

6. Уделите самые глубокие контрасты группе деревьев справа, при этом нанесенные ранее полутона будут казаться значительно светлее. Поверхность воды обозначьте интенсивными штрихами, идущими поперек предыдущих полутонов. Нарисуйте скалы на переднем плане.

Чтобы регулировать толщину штриха и правильно передать светотень, начинайте работу с полутонов и постепенно прорабатывайте те зоны и элементы, которые должны быть более темными.

ВЫВОДЫ

Набросок – основа любого пейзажа. У рисунка без предварительного наброска отсутствует структура.

Дерево на вершине скалы изображено несколькими точными прикосновениями угля. Ствол выделяется на темном фоне.

Формы скал моделируются светотенью.

Трава на берегу выделяется на фоне темных скал, нарисованных прессованным углем.

17 Рисование животных

ОСНОВНОЙ НАБРОСОК

Если мы выбрали в качестве сюжета животных, старайтесь обобщить присущую им типичную форму, наблюдать их движения, статичные позы – словом, все, что дает представление о строении их тела. Когда вы решите, в какую геометрическую фигуру можно вписать форму животного и как передать его статику с помощью одной линии, то вам, несомненно, будет легче изобразить его на бумаге.

Человек рисовал животных уже в глубокой древности. У каждого вида животных собственная анатомия. По этой причине нет возможности детально изучить строение каждого животного в отдельности. В ходе наших упражнений мы попытаемся внимательнее рассмотреть некоторые виды животных.

► Сначала определите, что в рисунке животных самое трудное – изображению конечностей. Это требует только обычного соотношения с простыми геометрическими формами, которое надо проделать до начала основного рисунка, а еще лучше – до того, как вы сделаете первый набросок. При внимательном рассмотрении этого слова вы увидите, что его практически полностью можно вписать в круг.

► Сделав контурный линейный набросок оленя, продолжайте рисовать в соответствии с его формой. Эта система применима по отношению ко всем животным, какими бы сложными ни казались поначалу их формы. Особое внимание следует обратить на посадку головы животного, а также на линию позвоночника как конструктивную основу формы тела.

СЕМЕЙСТВО КОШАЧЬИХ

Диких зверей рисовать нелегко. Подходящие модели можно найти в зоопарке, хотя во время похода туда вы убедитесь, что кошки днем любят отдыхать, то есть прятаться в тени. В данном случае можно использовать фотографии.

▲ На этом примере можно хорошо изучить форму тела лежащей львицы. Вы видите, что ее тело можно вписать в правильный эллипс, а голова отлично вписывается в треугольник. На том же рисунке сделан эскиз головы в другом ракурсе. Нарисуйте эти модели, исходя из первоначальных геометрических набросков. Голову львицы в данном случае можно вписать в круг.

► У кошачьих очень характерное строение ошейника. Достаточно понаблюдать за домашней кошкой, чтобы увидеть ее сходство с этой лантерой. Передние лапы приподнимают тело в то время как задние продолжают оставаться в согнутом положении; спина полностью выпнута. Видом сделаны два наброска ее головы. Попробуйте нарисовать эти формы с помощью простых геометрических фигур.

► Строение тела этого льва очень похоже на строение тела львицы. Его можно нарисовать с помощью тех же геометрических фигур, хотя спина у него выше, а благодаря гриве он кажется гораздо крупнее. Старайтесь наносить на этих рисунках только самые необходимые линии.

Рисунок оленя требует большого внимания, потому что в отличие от семейств кошачьих, нарисованных на предыдущей странице, олень всегда стоит, и изображение его конечностей может вызвать затруднения у неопытного художника. Этот рисунок выполнен углем, попробуйте сделать набросок холста животного.

КОНЕЧНОСТИ

На этих страницах мы не показываем слишком сложных форм. Если звери лежат как лисы, которых вы рисовали, то лад обычно не видно, что значительно облегчает работу художника. Дело осложняется, когда животное стоит прямо. При этом у каждого вида животных свое строение конечностей.

В пределах одного семейства животных наблюдается большое сходство в строении конечностей, как, например, у этих двух видов быков: бизона и индийского быка. Это очень разные животные, но при внимательном изучении их ног вы увидите сходство как задних, так и передних конечностей. Обратите внимание на суставы и места стоев, сравните их со строением ног лошади.

МОМЕНТАЛЬНЫЕ НАБРОСКИ

Желательно сделать несколько набросков одного и того же животного. Поначалу это будет достаточно сложно. Но с каждым рисунком вы будете лучше понимать его форму. Чтобы овладеть рисованием животных, важно постоянно рисовать их в различных ракурсах. Поэтому мы рекомендуем, скопировав предложенные на этой странице модели, продолжить рисование по фотографиям или, что гораздо лучше, с натуры.

► Рисовать животных – лучший способ добиться хорошего штриха и скорости рисования. Рисование животных требует прежде всего большого внимания. Вам потребуется масса терпения. Для начала следует выбирать спокойных животных, которые не слишком быстро меняют свою позу. Исходите из простых геометрических фигур: паук, как хрус, эллипс или квадрат.

► Рисунок с натуры должен создаваться с помощью только нескольких самых необходимых линий. Например, рисуя жирафа, можно предельно упростить его изображение, наметив основные части тела с помощью нескольких штрихов. Каждая часть тела должна быть охвачена одной простой линией. Штрих не замыкает форму, а оставляет ее открытой.

Нередко животные лежат так, что лапы не видно. Корпус полностью скрывает их. Это может оказаться полезной начинающему художнику, потому что так легче изобразить тело животного, даже если не иметь большого знания по его анатомии. Обратите внимание, как лапы спрятались под телом.

Шаг за шагом

Лев

В этих упражнениях мы хотим расширить круг основных понятий, введенных в предыдущих главах, поскольку были показаны только приемы, а не сам процесс их создания. Изобразить движущееся животное не просто, поэтому на первом этапе мы рекомендуем использовать фотопрографии, хотя все-таки следует больше работать с натуры, потому что специфика именно этой работы развивает навыки рисования. Прежде чем начать рисовать, следует внимательно изучить модель и сделать набросок, при необходимости используя копировальную бумагу, чтобы тщательно изучить характерные формы головы, тела и конечностей.

Необходимые материалы

бумага для рисования (1), чистый графит (2), резинка (3).

Очень облегчает работу хороший архив изображений, который можно создать из журнальных вырезок, открыток и т. д.

1. Сделав простой эскиз по фотографии модели, гораздо легче схематично установить формы тела льва. Пусть грубая линия не вводит вас в заблуждение – она представляет собой своего рода обобщение, благодаря которому голова кажется гораздо крупнее. На этом наброске видно, что морда льва занимает большую часть объема головы, которую, в свою очередь, легко вписать в форму треугольника.

2. Если внешние линии полностью выстроены, можно повторить основные штрихи. Подчеркните пропорции спины и форму лап, нанесите глаза, нос и рот. Внимательно присмотревшись к морде, вы увидите, что глаза и нос расположены по форме равносоставленного треугольника, который слегка прогнут на линии глаз. Теперь переходите к окончательной форме гривы, от морды вниз к шее, где начинается выставленная вперед лапа.

3. Усильте контрасты на голове, подчеркивая разницу в тоне пустой гривы и уха. Те же штрихи продолжайте на боках и доведите до брови. Морду льва прорисуйте более четко, нос покройте мелким полуптоном, тем самым наметив скос морды.

4. Теперь изображение вполне приблизилось к оригиналу. Нанесите темные участки, что сделает изображение головы более детальным. Усильте контрасты, которые придадут рисунку объем, например в области носа. Эти темные участки надо пройти несколько раз, чтобы полуптона компенсировались и самые темные пятна были на нужных местах (в нашем случае это грива). Направление штрихов особенно важно при изображении гривы вокруг морды.

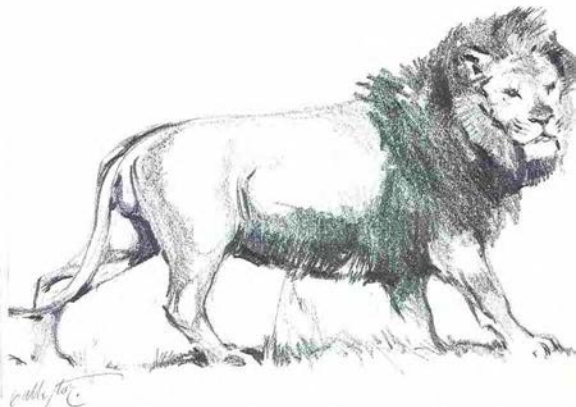
Рисуя льва, исходите из простых геометрических фигур, в которые можно вписать каждую часть его тела.

5. На этом этапе нужно проработать наиболее важные темные места, исходя из которых будут положены средние тона и определены основные пробелы для осветленных участков. Продолжайте рисовать гриву, добавляя штрихи разной интенсивности. Кроме того, усильте контрастность тех линий, которые придадут выразительность морде животного. Обратите внимание на резкий контраст на задних лапах. Очень темная тень на внутренней стороне задней лапы переходит в светло-серый, мягкий тон света на этом участке. Его форма обрисовывает мускулатуру задней лапы. Затемните всю массу гривы более определенными штрихами.

6. Этот этап посвящен окончательному оформлению лап. Чтобы показать, как лев опирается о землю, и придать больше естественности его позе, не нужно рисовать кости до конца, пусть линии у поверхности земли останутся незавершенными. Проведите повторно самые темные линии, добавьте мягкий полупол на выставленную вперед лапу, определите тем самым основные светлые места на этом участке.

7. Лепим полутоном покроем тело льва; при этом важно соблюдать направление штрихов, придающих ему объем. Лапы не прорисовывайте до конца у линии земли. Последними контрастными тонами выделите форму сухожилий на лапах и подчеркните мускулатуру животного. Резинкой от-

крайте основной блеск на голове и на лапах. На земле свободными штрихами наметьте травинки.

ВЫВОДЫ

При выполнении рисунка льва надо исходить из простейших геометрических форм, в которые можно вписать все части тела животного.

Конечности изображаются, начиная с мест сгиба. Нужный объем им придадут темные участки

Основную форму зорю придаст линия, идущая от головы к хвосту. При очерчивании головы и туловища очень важен изгиб спины.

Резинкой открываются блики на лапах и туловище.

Так работал

Клод Лоррен

(1600, Шампань, провинция, Франция – 1682, Рим)

Вид на Тибр с Монте-Марио

Лоррен был знаком с Н. Пуссеном и многими всемирно известными художниками своего времени. Его слава распространилась по всей Европе благодаря единственной теме – ландшафту, над которой он постоянно работал и где его всегда интересовал в первую очередь свет. Творчество Лоррена оказало влияние на Тернiera, а затем и на импрессионистов. Его произведения представлены в крупнейших музеях мира.

Самыми распространенными на сегодня стали так называемые сухие средства для рисования, и тем не менее нельзя забывать о существовании гуаши, акварели или туши, ведь они позволяют создавать прекрасные произведения, подобные изображенной здесь репродукции. Темные участки передают очертания деревьев в виде простых пятен, уходящих в перспективу, а на переднем плане особенно впечатляет сияющий изгиб реки.

Необходимые материалы

Акварельная краска – охры или темно-коричневая (1), керамическая палитра или тарелка (2), вода (3), кисть для акварели (4), бумага для акварели (5), карандаш (6), тряпка (7).

1. Первые линии проводятся карандашом – это предварительная подготовка. Линии должны быть достаточно тонкими, чтобы их можно было поправить без особого труда. Как и во всякой другой работе, эскизные линии выполняют лишь вспомогательную роль. Поскольку различные тона будут нанесены тушью, в предварительном наброске соотношение тонов не учитывается.

2. Тушь в сочетании с акварелью или тушью требует определенного подхода. Чтобы добиться нужной прозрачности, эти средства необходимо развести водой в нужной пропорции. Первый тон накладывается на поверхность неба. Если поверх красочного слоя нанести следующий, то, как и при других материалах для рисования, тон получится более темным. Если этот процесс повторять, начальный тон будет становиться все темнее.

3. Когда задний план высохнет, начинайте рисовать горы в отдалении. Используйте на этом участке тон несколько темнее, чем тон неба. Горы пишете тонкими мазками. Работая гуашью, всегда наносите темные тона после светлых, потому что стереть гуашь после высыхания уже нельзя. Светлые и яркие тона создают основу под еще более светлые, свободные от краски пробы. Ниже линии горизонта рисуйте более темным тоном, вплоть до берега реки. Берег старайтесь не затрагивать во время всей работы над рисунком, поскольку это слишком светлый его участок. Поверх первого слоя гуаши на берегу нанесите темные участки, которые затем растушуйте в нижней части рисунка, чтобы добиться эффекта влажной земли.

4. Пока вы выполняли предыдущий этап, гуашь на заднем плане высохла. Теперь можно работать другим, более светлым и ярким тоном. Как видите, в результате смешения двух тонов, какими бы светлыми они ни были, получается более темный тон в сравнении с исходным.

Шаг за шагом: Вид на Тибр с Монте-Марио

5. Теплые участки, сделанные на правом берегу, теперь слились с фоном. Промежуточным тоном снова начните работать поперек этого места так, чтобы получился четкий раздел между правым берегом и горами на заднем плане. На левой стороне нанесите темный тон, который будет основой для деревьев. Точными мазками кисти прорисуйте формы деревьев, придающие очертания холму. Работайте поверх фонового тона. Ярким тоном еще раз пройдитесь отражениями у правого берега реки.

6. Теперь у вас полностью нанесены тона, которые составят основу для остальных тонов рисунка. Нанесите пятна, которые будут изображать деревья на фоне затемненного фона. Эти новые слои краски будут уже гораздо темнее прежних, поэтому образуются контрастные сочетания тонов. На крошечных деревьях оставляйте просветы для светлых участков.

7. Деревья заднего плана должны быть изображены контрастно, подробно и пунктуально. На этом примере хорошо видна форма деревьев на гребне холма. Сравняя данный этап работы с предыдущим, вы заметите, насколько темнее стал этот участок.

При работе с гуашью важно отвести нужное время для высыхания каждого красочного слоя, т. е. в случае нанесения краски на еще влажную основу ее тон смешивается с предыдущим.

8. Темный участок справа на переднем плане принимает форму группы деревьев. При этом тон фона становится самым светлым тоном на этом участке. Принципиально важно рисовать по сухому фону, чтобы избежать слепящих темных тонов и растекания мазков. Кроме того, при работе по сухому фону легче контролировать мазки кисти или ширины любого инструмента для рисования. Придайте окончательный вид объектам на правом берегу.

9. На последнем этапе можно только усилить темный тон деревьев на правом берегу. Эти деревья расположены далеко от наблюдателя, образующие их мазки очень далекие и собраны в горизонтальные группы. Подчеркните левый берег новыми

слоями краски, чтобы придать окончательный контраст самым темным тонам. Поработайте еще над средней частью рисунка, чтобы придать ему завершенность и добавить детали.

ВЫВОДЫ

Карандашный рисунок определяет общие формы и основные пространственные планы.

Наиболее разработан и контрастен левый берег. На первом этапе определяются основные тона. Первый слой краски накладывается на задний план.

Первый этап работы над горками выполняется по сухому фону неба, второй этап — после высыхания этого слоя.

Сначала горы на заднем плане рисуются по сухому небу, затем работа продолжается после высыхания краски.

Белый тон реки сохраняется неприкосновенным во время всей работы. Постарайтесь избежать затенений.

Так работал

Леонардо да Винчи

(1452, Винчи, Тоскана, Италия – 1519, Клу, Амбуаз, Франция)

Коленопреклоненная фигура

Леонардо был не просто гениальным новатором в живописи, он обладал огромными познаниями в естественных науках, технике и архитектуре. Уже современники Леонардо восхищались его универсальной одаренностью, неисчерпаемой жаждой знаний и стремлением к исследованию. Во все последующие эпохи немногочисленные произведения Леонардо считались образцом совершенства.

В этой главе мы будем учиться изображать одежду. Подобные штудии выполнялись художниками, при изучении соотношений света, тени и бликов, чтобы добиться ощущения трехмерности. Таким способом можно приблизиться к очень точной передаче реальной действительности. Для Леонардо это были предварительные эскизы для масляной живописи. Прежде чем начать рисовать, внимательно изучите предмет. Первый анализ модели нужно провести очень точно, потому что уже сейчас нужно определить расположение складок, распределение света и тени.

Необходимые материалы

Палочка сангвины (1), сангвиный карандаш (2), черный карандаш (3), белый меловой карандаш (4), мелок цвета сепия в карандаше (5), цветная бумага (6), фиксатив (7), клейкая лента (8).

1. Клейкой лентой облейте границы изображения. Затем закрасьте весь лист сангвиной, чтобы получить несколько другой тон, отличающийся от кирпичного цвета бумаги. Кроме того, на фоне сангины остальные тона будут лучше выделяться и растушевывать их будет легче. Поверх растертого фона рисуйте белым мелом. Сначала наметьте общую форму наизусть, затем основные линии складок. Прорисуйте рисунок карандашом. Подчеркните основные линии и проработайте первые темные участки в верхней части рисунка.

2. Мелкими штрихами черного карандаша заштрихуйте всю правую сторону фигуры. Эта чернота должна распространяться только на темные участки складок, на более светлых местах рисовать не нужно. Не у всех темных участков тон одинаковый, поэтому для тени в складках, над рукой, используйте смену. Затем начинайте прорабатывать более светлые контрастные участки. Когда вы добавите первые белые штрихи, тон сразу же приобретет реальный рельефный вид. Разотрите белый тон верхней складки пальцем, захватывая часть окружающей серого тона. Направление штрихов должно соответствовать направлению каждой складки.

Следует учитывать результат взаимодействия двух контрастных тонов. Если рядом со светлым тоном окажется очень темный, то промежуточные тона на фоне новых, интенсивных, тонов могут потеряться.

3. Большие участки прорисовываются постепенно. В центре накладки выделяется белый участок. В узелке лени цвет иногда совпадает с цветом самой бумаги.

4. Контрастность повышается размахом, начиная с мягких тонов фона и до штрихов, которые позже станут близкими света. В верхней части накладки усилие контраста между штрихами черного, коричневого и яркой белой массы. Если какой-либо участок прорабатывается темным тоном, то его нужно уравновесить белыми бликами света, чтобы не создавать преобладания черного тона. Промежуточные тона сейчас особого значения не имеют. Характер этого рисунка дает возможность хорошо изучить распределение светотени.

5. Белые участки в нижней части накроя выглядят слишком светлыми. Их нужно немного ослабить. Осторожно поступите по бумаге, пока излишек белого тона на месте срединной складки не сойдет. Поставив заднюю целостного изображения, нужно то усилить, то снимать излишнюю интенсивность тонов. Мелкими штрихами карандаша или кистью пролепеченные тона теней на вертикальных складках и осторожно разгладьте их по глянцевому фону.

6. Снова уделите теплые участки справа и закончите оформление талии. Этот большой темный участок нужно прорабатывать очень осторожными штрихами, оставляя нетронутыми светлые места и растушевывая штрихи на слое сангиты. У начала нижней складки справа легкий тон сделайте более контрастным - складки приобретут глубин.

Нажим на бумагу может привести к тому, что ее поры закроются полностью и тонкие соотношения нельзя будет исправить. Затенить рисунок нужно постепенно, шаг за шагом утолщая тон, чтобы сохранить разнообразие оттенков.

По этому фрагменту видно, как с помощью всего нескольких аккуратных и точных штрихов можно изобразить длинные складки в левой части фигуры.

В переходные тона теней изобразите мелкими кисточкой цвета земли. Этот тон способствует полному сливанию жестких контрастов, характерных с тонами фона. Точные участки правой части рисунка осторожно разотрите на синеватом фоне, чтобы придать тону мягкость.

Белый мел проявляет себя по-разному, в зависимости от фона. Если провести им по синему, результат будет тот же, что и при смешении с черным тоном, как в нашем примере.

9. На растертые участки наносите более белые. Благодаря игре света и тени складки приобретают рельефность. В заключение проработайте несколько плотных темных участков прерывистыми штрихами. Затем закрепите рисунок.

ВЫВОДЫ

Для улучшения цветового тона фон закрашивается сангиной.

Штрихи повторно наносятся карандашом.

Складки рисуются, начиная с верхнего темного участка.

Промежуточные тени прорабатываются сепией.

Белые блики придают складкам форму и объемность.

Так работал

Микеланджело

(1475, Капрезе, Тоскана – 1564, Рим)

Эскиз Ливийской сивиллы

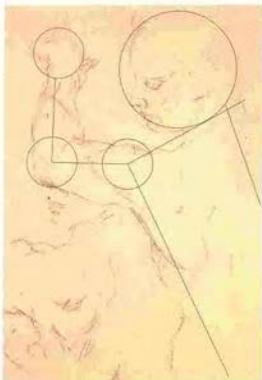
Микеланджело – один из титанов эпохи Возрождения. Многогранность его дара проявлялась в живописи, скульптуре, архитектуре, поэзии. Вершиной его творческого наследия стала роспись плафона Сикстинской капеллы, которой он посвятил четыре года непрерывного труда.

Одним из пристрастий художников эпохи Возрождения было изучение анатомических этюдов. Рисунок человека в сложном движении требует от художника знания анатомии и мастерства пространственного изображения. Представленный здесь этюд требует внимательного анализа модели и тщательной проработки материала.

Необходимые материалы

бумага кремового цвета (1), синие карандаш (2), ластик белый (3), сетка (карандаш) (4), угольный карандаш (5), резинка (6), тряпка (7) и фиксатив (8).

1. Опорный композиционный набросок представляет собой значительную фазу каждого рисунка, тем более, если речь идет об углубленном, связанном с анатомией человека. Предварительный набросок можно выполнить при помощи очень простых геометрических форм. Это хорошая основа, особенно при рисовании трудных положений, голову вставьте в круг, от шеи проведите линию позвоночника, которая будет совпадать с линией спины. Плечевой и локтевой суставы также вставьте в круг. Так возникает линейная схема фигуры. Обратите внимание на положение руки, она должна в локте и благодаря перспективному сокращению казаться изогнутой коротко.

2. Затем усилили основные направляющие линии. Начните с внешних линий, чтобы отчетливее вычлестроенные фигуры. Дельтавидная мышца поднятой руки выступает за линию шеи. Лицо моделируется мягкими линиями, которые сначала концентрируются на основных земных участках, но не столько для передачи тени, сколько для определения освещенных поверхностей.

Никогда не следует начинать работу без предварительного наброска. На первом этапе сложную форму следует привести к сочетанию простых геометрических фигур.

3. Залите участки на лице, становясь мягче от растирания кончиками пальцев, тон соединяется с тоном булуги. Затем внимание переключается на изображение руки. Мускулы руки моделируются в виде овальных форм, которые от напряжения принимают слегка вытянутую, веретенообразную форму. Изобразите трапециевидную мышцу плеча между бицепсом и трицепсом. В этой зоне участок между выступающими мускулами должны быть затенены, более объемные формы должны быть светлыми. На лице с помощью первых контрастных тонов проработайте полузакрытый глаз и нос.

4. Рука от локтя делится на несколько участков и рисуется в несколько приемов. По одной стороне до сухожилья затеся наносится полутон. Здесь мускулатура закручивается и приобретает четкую форму. Сухожилия должны рисоваться еще более темным тоном. Уделите рисунку руки особое внимание, потому что она придает изображению основную пространственную глубину. Слегка наметьте пальцы.

5. На этом этапе хорошо видно, как прорисовывается лицо. Загладьте лоб сангиной, оставив светлый участок над бровями. На щеке носа также оставьте светлую полосу. Вокруг рта, на скулах, а также справа от бровей нанесите более темный тон. Для самого интенсивного темного тона на лице, возьмите сепию. Чтобы получить подходящий по интенсивности тон, штрихи должны быть мелкими.

6. Когда все черты лица уже прорисованы, можно переходить к моделированию спины. Познакомимся с очень мягким штрихом. Тем же карандашом сангины нанесите тени лопатки и плеча. Самый глубокий темный тон на руке проведите карандашом даяги синей.

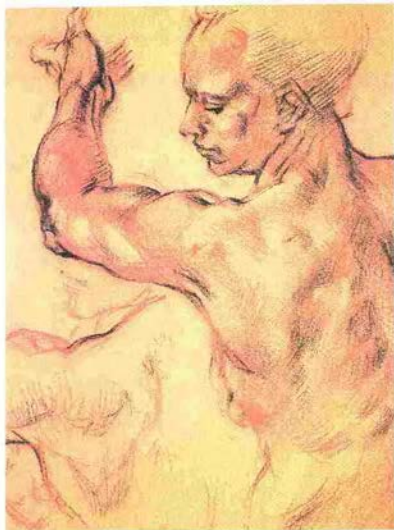
Дополнительные контрастные тона способствуют тому, что темные участки, расположенные рядом со светлыми, кажутся значительно темнее. То же происходит и со светлыми тонами – если поместить их рядом с темными, они кажутся более яркими.

7. Закончив проработку основных групп мышц на этапе, не забудьте такую важную анатомическую деталь, как ребра. Они начинаются у позвоночника. Прежде чем рисовать их, можно сделать предварительный набросок, с помощью которого легче определить участки тени. Именно тени определяют объем ребер. Сначала нанесите легкие штрихи синевой. Когда основной объем определен, начинайте рисовать серыми. Самые темные участки глубоким тенем подчеркните углем. Уголь дополняет гамму тонов серого.

8. На этом фрагменте видно, как проходит работа над изображением руки. Темные участки чередуются со светлыми. Пальцы рисуются не полностью, они едва намечены. Штрих приобретает особое значение, потому что от его интенсивности зависит, как будет восприниматься длительно та или иная зона рисунка.

9. В процессе работы на рисунке образовались слили слабых серых тонов. Откройте резинкой светлые места на мускулатуре. Делайте это очень точно, нельзя стирать слишком много, иначе пропадет эффект освещения. Как обычно, в конце работы закрепите.

ВЫВОДЫ

Как всегда, очень важен персональный набросок. В нем нужно отталкиваться от простых геометрических форм.

Мускулатура плеча сопоставляется с овальными геометрическими формами.

Подробно изображается только ближайшая к зрителю сторона руки. Пальцы едва намечены.

Темные участки на лице подчеркивают освещенные, создавая сильные контрасты.

Ребра рисуются от позвоночника, темные участки ребер придают спине дополнительную рельефность.

Так работал

Жорж Сёра

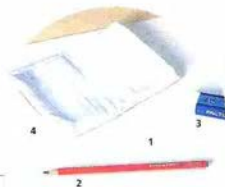
(1859, Париж – 1891, Париж)

Воскресный день на Острове Гранд-Жатт

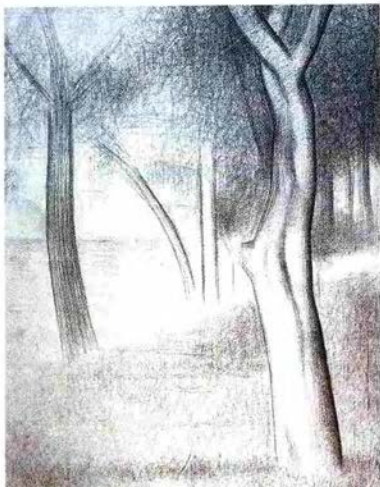
Жорж Сёра вместе с Синьяком считаются основателями неопрессионизма. Они разработали технику пуантилизма. Сёра написал пространную работу о теории цвета. Его творчество повлияло на таких мастеров, как Писсарро и Ван Гог, которые использовали в своих работах его теоретические взгляды. У Сёра было много последователей, однако ни один из них не достиг его мастерства. Он прожил очень короткую жизнь, всего 32 года, и тем не менее влияние его творческого метода на последующие поколения художников было велико.

Необходимые материалы

Бумага (1), графитовый карандаш (2), резинка (3), грифель (4).

Техника пуантилизма родилась, можно сказать, при создании этого произведения. Она заключается в точечном нанесении цветовых тонов, объединенных в единую колористическую систему. При подготовке большой картины Сёра сделал множество эскизов и набросков, на которых пролежал действие света в разных зонах композиции. Это упражнение основано на одном из подготовительных эскизов к картине Жоржа Сёра, где его интересовали в первую очередь свет и композиция.

Шаг за шагом: Воскресный день на острове Гранд-Жатт

1. Для начала разделите работу на две части линией горизонта. Этот этап чрезвычайно важен для всей композиции, поскольку именно горизонт представляет собой линию, уравнивающую общую композицию. После проведения линии горизонта наметьте деревья. Сначала их нужно изобразить очень схематично. Затем нанесите штрихи еще раз, значительно усилив их.

2. Темные участки рисуют постепенно, в несколько приемов. Когда будут готовы стволы деревьев, обозначьте первые темные участки, сначала на траве. Ведите длинные вертикальные штрихи очень мягко, без нажима. В этой зоне можно выделить тень в форме треугольника, штрих при этом должен быть более интенсивным. По обеим сторонам дерева справа изобразите очень густой темный фон.

В начале работы нельзя углубляться в детали и нюансы, нужно сконцентрировать внимание на совокупности целого и на светотени. Это создает основу для дальнейшей конкретизации форм и разработки деталей.

3. На этом фрагменте видно, что Сера интересовали в первую очередь эффекты, возникающие на картине благодаря контрастному соотношению тонов. Для всех стадий своего картон-художник выполнял множество подготовительных эскизов, на которых экспериментировал со светом. Проследите, как меняется этот фрагмент на протяжении работы над рисунком – чем темнее становится тон вокруг дерева, тем ярче выделяется оно на темном фоне.

4. С помощью графитового спонжа можно получить достаточно темный тон; он зависит, разумеется, от степени твердости карандаша и от его нажимки. На первом этапе работы нет нужды добиваться очень темных тонов. Гораздо важнее постепенно получить каждый участок полутона в отдельности. Ствол дерева слева рисуйте темным тоном. Направление штрихов должно точно следовать форме ствола.

6. Теперь усилите штрихи во всей верхней части рисунка. Подчеркните достаточно интенсивный голубой цвет промежуточным. Теперь вся средняя зона рисунка приобрела большую силу света, так же, как и дерево в центре. Прежде чем продолжить работу, осторожно рыхлите весь рисунок пальцами. Используйте мелкие карандаши, вы облегчите себе задачу. Однако нажимайте не очень сильно, чтобы не стереть линии. Усилите штрихи на дереве слева, заметив фактуру коры.

7. Еще раз обведите контуры деревьев мелкими, но очень черными штрихами. Штрихи нужно повторять до тех пор, пока не исчезнет пухлый тон. Теперь деревья проработаны уже с одинаковой тщательностью. Самые интенсивные должны стать деревом на переднем плане. На нем нанесите самые контрастные тона от темного до светлого. Когда вы затекаете этот участок, контраст станет не таким заметным. Поэтому усильте штрихи фона, чтобы дерево по-прежнему выглядело контрастно. Резиной очистите блики на воде.

Для каждого рисунка нужно использовать наиболее подходящий материал. Например, твердые карандаши невозможно ни растушевать, ни стереть без следа.

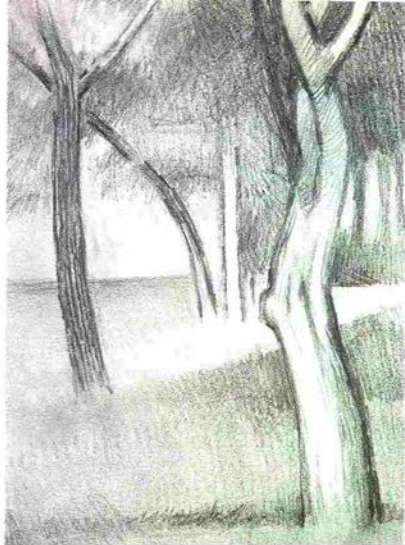

7. На фрагменте показано, как изобразить текстуру коры дерева на переднем плане. Чтобы передать светлоту на этом участке, очень важен контраст тонов. Кору рисуйте темными штрихами без сильного нажима, затем разотрите их пальцем, так же как и прилегающие участки. Резинкой откорректируйте края блик света.

8. Тоновые контрасты на дереве слева становятся теперь более заметными. Штрихи лавиновые и более темные. Весь характер рисунка определяет контрасты. Верхнюю часть сильно затеняйте мелкими штрихами и разотрите их кончиками пальцев. Придайте рельефность коре дерева на переднем плане. Очень мелкими штрихами нарисуйте пену, отбрасываемую деревом.

Чтобы кончик инструмента всегда был острым без затачивания ножом, пользуйтесь наждачной бумагой.

9. Усилите контрасты дерева на переднем плане. Ветку рисуйте с нажимом, пока не добьетесь очень интенсивного черного тона, но не закрывайте окончательно проблесков белой бумаги. Усилите темный тон справа от дерева. Блики света на коре осветлите резинкой. В заключение проработайте контрасты на всех участках рисунка – на траве, на группах деревьев заднего плана. На переднем плане контраст должен быть очень сильным.

ВЫВОДЫ

Набросок начинается с разделения рисунка на основные зоны, проводится линия горизонта и намечаются деревья.

После того как были растушеваны тона травы, снова усиливаются контрасты для сохранения прежнего соотношения интенсивности тонов.

Первые темновые участки должны выявить форму дерева на переднем плане.

Дерево среднего плана является собой сочетание всех видов светотемновых контрастов.

Самые яркие белые участки получаются при помощи резинки.

Рисунок — древнейший вид изобразительного искусства. Являясь самостоятельной областью художественного творчества, рисунок в то же время служит основой любого вида изображения, как графического, так и живописного.

Книга «Рисунок» — полный и подробный самоучитель, в нем наглядно, доступно и последовательно изложены основы техники рисования. Разбор материалов, предназначенных для работы, практические советы и рекомендации сопровождаются подробнейшим визуальным рядом. Шаг за шагом осваивая неисчерпаемое многообразие выразительных возможностей рисунка, вы научитесь работать в разных жанрах изобразительного искусства — натюрморте, пейзаже, портрете.

Познакомившись с тем, как работали великие мастера, вы не только углубите свои знания в технике рисования, но и погрузитесь в мир создания художественного образа.

