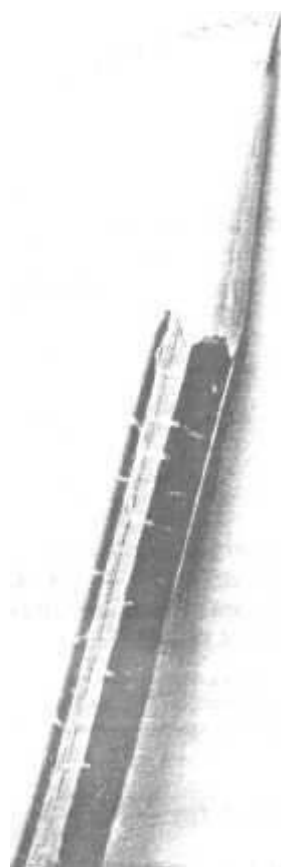

ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

ГРЕГА АЛЬБЕРТА
И РЕЙЧЕЛ ВУЛЬФ

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными или механическими) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. В порядке исключения, лишь рецензенты могут помещать в своих обзорах короткие выдержки (цитаты) из материалов данной книги. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Издатель не несёт ответственности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки всем соответствующим мерам предосторожности, осуществлённым при подготовке этой книги к печати, а также за повреждения или убытки, которые могут случиться при использовании помещённой здесь информации.

Основы рисования/Под ред. Г. Альберта, Р. Вульф; Пер. с англ.;
Худ. обл. М. В. Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2001.— 128 с.:ил.—
(Серия «Техника исполнения»).

ISBN 985-438-574-4.

В книге рассказано и показано, как рисовать разными средствами фигуры и лица людей, животных, вещи, пейзажи и другие явления окружающего мира.
Для широкого круга начинающих художников-графиков.

ВВЕДЕНИЕ

Рисунок — основа любого изобразительного искусства. Это утверждение может показаться слишком смелым, но мы убеждены в его правдивости. Ни один художественный прием не сможет скрыть дилетантского рисования. Даже для создания абстрактной работы нужно владеть мастерством рисунка. Радует то, что научиться рисовать может каждый. Чтобы стать искусным рисовальщиком, вам придется, конечно, над этим поработать, но мы уверены, что уже с самого начала вы сможете увидеть удовлетворительные результаты.

Возможно, некоторые считают рисование слишком сложным искусством; убеждение, что лишь немногие, обладающие особым талантом, могут рисовать, лишает всякого интереса и желания приниматься за дело. Но они заблуждаются. Рисование — искусство, которому можно научиться.

Поэтапно осваивая приемы выполнения рисунка и углубляя свои знания о различных средствах рисования, вы встанете на путь, ведущий к успеху. Эта книга познакомит вас с наиболее распространенными средствами рисования и научит выгодно использовать их специфические качества. Она покажет, как упрощать увиденное вами так, чтобы это можно было перенести на бумагу.

Мы составили эту книгу из лучших из существующих учебников рисования; здесь есть все, что нужно новичку. В первых главах вы найдете полезную информацию о материалах и приемах рисования. Далее книга расскажет об основных принципах, которые помогут вам рисовать: свойства света, работа с натуры, сочетание света и тени, изображение позы в движении, рисунок в перспективе, рисование фигуры и лица человека.

Единственное, что вам еще понадобится, — это практика, а также понимание того, что желание и усердие превзойдут любой недостаток того едва уловимого качества, которое мы называем талантом.

Глава 1

МАТЕРИАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

1. Гладкая бумага: Графит на бумаге «Pentalic Paper for Pens».

2. Среднезернистая бумага: Графит на бумаге «Stratbmore 300».

3. Крупнозернистая бумага: Угольный карандаш на акварельной бумаге.

Выбор основы, или поверхности бумаги, оказывает огромное влияние на окончательный вид вашей работы. Вверху расположены фрагменты трех иллюстраций, которые свидетельствуют о том, как зернистость бумаги или ее отсутствие в сочетании с различными материалами может создавать различную текстуру.

Бумага

Бумага — это основа вашего творчества, поверхность, на которой художественное средство — уголь, графит или чернила, — оставляет след. Фактура поверхности может оказать большое влияние на общий вид рисунка; таким образом, бумага может быть использована как творческий элемент в создании вашей иллюстрации. Сегодня выпускаются самые разные сорта бумаги, которые используются в различных целях. Зачастую некоторые материалы создают наилучший результат при работе с определенными видами бумаги. Иногда именно бумага существенно отличает успешный рисунок от посредственного, поэтому так важно сделать правильный выбор.

Фактуру бумаги часто называют ее зернистостью. При производстве бумаги фактура создается одним из двух способов: либо выбором волокнистого материала, такого как древесина, хлопок, тряпичное сырье или даже стекловолокно (которое добавляется для придания гладкости) или прессованием ее между огромными стальными валами, способными создавать многочисленные вариации полировки поверхности: глянцев, «галька», «твид», «холст», верже, «ракушка» и т. п.

По качеству бумага для рисования классифицируется как *крупнозернистая, среднезернистая и гладкая*. Рисовать на гладкой бумаге временами нелегко, так как она лишена шероховатостей, необходимых вашему художественному средству для сцепления с поверхностью. Зато когда вы используете уголь, графит или чернила на грубой бумаге, они скользят по приподнятым участкам фактуры, не соприкасаясь с полной поверхностью. Эта бумага в основном используется художниками-акварелистами.

Бумага горячего прессования очень гладкая, с твердой, глянцевой —

или «металлической» — поверхностью. Из-за твердой и гладкой полировки эту бумагу хорошо использовать при работе как жидкими (чернила), так и сухими (графит, уголь и др.) художественными средствами, чтобы получить четкие, ровные, аккуратные линии. Жидкие средства высыхают на поверхности, а не впитываются в бумагу, создавая более размытую линию. (На бумаге со среднезернистой фактурой или на бумаге холодного прессования вам будет тяжело провести такую аккуратную линию, так как она имеет рельефную фактуру.)

Бумага горячего прессования — это, например, глянцевый бристоольский картон, глянцевый иллюстрационный картон и некоторые сорта бумаги для каллиграфического письма.

Бумага холодного прессования имеет мелкозернистую фактуру. Этот вид бумаги подойдет для всех художественных средств, как жидких, так и сухих. Единственное, для чего бумага или картон холодного прессования, так же как и мелкозернистая бумага горячего прессования окажутся не совсем пригодными, — это для четких, ровных, аккуратных линий — из-за особенностей своей фактуры. Так как бумага холодного прессования обладает некоторой степенью шероховатости, сцепление художественных средств с этим видом бумаги немного лучше, чем с бумагой горячего прессования. Бумага холодного прессования, на которой удобно рисовать сухими художественными средствами, — это газетная бумага, веленевый бристольский картон, угольная бумага, документная бумага и бумага «Ad Art». («Ad Art» — это марка исключительно белой, легкой, изготовленной из 100 процентного тряпичного сырья бумаги. Она имеет прекрасный рельеф поверхности для всех сухих средств и доступна в двух разновидностях полировки: крупнозернистой и гладкой). Для жидких художественных

Глянцевый бристо́льский карто́н — это надежный и универсальный тип бумаги. Его поверхность подходит практически для всех художественных средств и техник: от акварели и чернил до графита и угля, а также для монотипной и линотипной печати.

Как показано на картинке, гладкий бристо́льский карто́н прекрасно принимает чернила шариковой ручки, он дает возможность и даже помогает линии быть плавной и ровной.

«First-pic», или Продажа томатов на бостонском рынке

Терри Преснелл

Черная шариковая ручка «PaperMate» с шариком средней толщины на двухслойном глянцевом бристо́льском карто́не.

венных средств хорошо подойдут все виды акварельной бумаги и среднезернистый иллюстрационный картон.

Акварельная бумага производится из 100-процентного тряпичного волокна, поэтому чернила высыхают не только на поверхности, но и проникают глубже в волокна, которые действуют как тонкая губка. Так как акварельная бумага стремится впитать в себя чернила — или, по крайней мере, воду, смешанную с чернилами, — чернильные растворы можно наносить очень быстро. Скорость высыхания зависит

от количества воды (и/или чернил), толщины бумаги и влажности воздуха. Если бумага полностью пропиталась водой, она будет высыхать очень долго, но, поглощая жидкость, бумага может иногда оказаться полезной, так как позволяет соединять тона или регулировать их насыщенность. Если тон слишком темный, вы можете убрать излишек краски при помощи салфетки и нанести поверх более светлый.

Можно приобрести бумагу для рисования различных цветов, но белый и мягкий нейтральный цвета являют-

ся, как правило, самыми подходящими для рисования и иллюстрирования. Бумага темной расцветки особенно нежелательна, так как часто заглушает рисунок. У белого цвета есть свои оттенки: так, бывают голубовато-белые и желтовато-белые сорта бумаги. Гладкая документная бумага имеет, скорее, голубой оттенок, в то время как среднезернистая бумага, например, та, что используется для набросков, — желтовата. Крупнозернистая бумага тоже имеет оттенок желтизны. Бристо́льский карто́н бывает разной толщины

Фиксатив

Рисунок всегда начинается с выбора бумаги и, если вы предпочли работать углем, графитом, пастелью, обычным мелком или мелком «Conte», заканчивается нанесением фиксатива. Это защитит вашу работу от загрязнения, и краска не сотрется от прикосновения к рисунку. Достаточно нанести один или два тонких слоя фиксатива. Будьте осторожны и не промочите насквозь свой рисунок; всегда давайте высохнуть первому слою.

Фиксатив бывает двух видов: рабочий и перманентный. В процессе рисования используйте рабочий фиксатив. Этот вид закрепителя делает поверхность матовой, что позволяет продолжить работу, периодически распыляя небольшое количество закрепителя, чтобы не размазать рисунок. Перманентный фиксатив — это водостойкий, быстро высыхающий, блестящий закрепитель, который «запечатывает» рисунок и наносится только для фиксации законченной работы. Графит, «Conte», обычные мелки или пастель не пристанут к поверхности, на которую был нанесен перманентный фиксатив. Слой рабочего фиксатива средней толщины прекрасно подойдет для окончательного закрепления рисунка. Некоторые художники считают излишним наносить перманентный фиксатив в конце работы.

и разных нежнейших пастельных оттенков, чаще голубых, благодаря чему он кажется как будто ярче других сортов бумаги. Поверхности бумаги для рисования и художественного картона мало отличаются: они могут быть практически идентичны. Единственное отличие картона — преимущество, если хотите, — это прочность; художественный картон очень плотный и может выдержать любое неделикатное обращение. Оба этих вида бумаги подходят для одних целей, но в папке для набросков удобнее носить бумагу для рисования, а не художественный картон. Листы картона намного тяжелее.

Марки бумаги могут отличаться в разных регионах страны, но бумага крупнейших производителей, таких как «Strathmore», «Arches», «Aquabee» и «Bienfang», доступны повсюду. На упаковке обычно указан номер, тип фактуры и предназначение бумаги: калька, акварельная, для набросков, для рисунков углем. Номер после торговой марки производителя указывает на сорт бумаги. Например, у марки «Strathmore» есть серия 300, предназначенная специально для студентов. Фактура такой бумаги бывает разных видов: для чертежей и набросков, для рисунков углем и акварелью. Серия «Strathmore 400» — это, в основном, листовая бумага для набросков; бумага серии 400 более высокого качества выпускается не только в листовом виде, но и рулоном.

ми. Бумага серии 500 на 100 процентов состоит из хлопкового волокна и может использоваться либо для набросков, либо для рисунков углем.

У разных художников разные требования к своим художественным средствам, поэтому пойдите в магазин художественных принадлежностей и поинтересуйтесь у продавца, какие сорта бумаги имеются в продаже. Объясните, например, что вам нравится работать чернилами, и попросите, чтобы вам порекомендовали два-три различных вида бумаги. Если вы слишком скромны или не хотите ограничиваться одним мнением, позвоните в разные магазины и спросите совета у нескольких продавцов. Некоторые сорта бумаги настолько дороги, что, прежде чем отважиться на покупку, нередко стоит посоветоваться с профессионалами.

Как уже упоминалось, вид бумаги очень важен, потому что фактура может принимать определенные художественные средства лучше, чем другие. Например, бумага холодного прессования или среднезернистая бумага (или картон) легко принимает линию угольного карандаша, так как ее поверхность хорошо захватывает и удерживает частички угля. В этой книге вы найдете примеры рисунков угольным карандашом на бумаге холодного прессования и на бумаге горячего прессования. Бумага может и не оказывать влияние на ваш рисунок, —

краски на акриловой смоле и другие жидкие художественные средства хорошо наносятся как на гладкую, так и на шероховатую поверхность. Вы не заметите прерывистости линии графита или угля на среднезернистой или веленовой бумаге (картоне) холодного прессования, однако грубая акварельная бумага делает линию угля более выразительной (см. «Портрет Бетти» стр. 18).

Художники очень часто нарушают правила. Экспериментируя с разными видами бумаги, подмечайте разницу наносимых вами линий. Будьте изобретательны — пробуйте использовать любую бумагу, которая только вас заинтересует: от обрывка продуктового пакета до листа изумительно гладкого бристольского картона.

Графитовый карандаш

Основным ингредиентом грифеля такого карандаша является смешанный с глиной и обожженный графит. Степень твердости или мягкости карандаша зависит от количества содержащейся глины. Чем больше глины, тем тверже острие; чем тверже острие, тем светлее след, который оно оставляет; и наоборот, чем мягче острие, тем темнее его след.

Твердые грифели обозначаются буквой Н* и классифицируются по степени твердости от Н до 8Н, самого твердого. Твердый карандаш оставляет после себя светло-серую линию и широко используется для архитектурных и инженерных чертежей. Острие твердого карандаша стачивается медленнее, чем мягкого, и практически не размазывается. Но даже если сильно нажать, линия никогда не будет темной, — скорее, либо сломается грифель, либо поцарапается бумага. Поэтому, если вы обнаружите ошибку или захотите внести изменения в эту часть рисунка, даже если вам удастся стереть графит, глубоких следов на бумаге уже не исправить. Снова рисовать в этом месте уже невозможно.

* Карандаши отечественного производства имеют соответственно маркировку «Т». — Прим. перев.

Старик с гитарой

Терри Преснелл

Мягкий угольный карандаш «Berol»,
лессировка на бумаге «Strathmore 400»

Бумага «Strathmore 400», использованная для этой иллюстрации, практически гладкая, с небольшой зернистостью. Зернистость замедляет движение карандаша и способствует сцеплению угля с поверхностью. Шероховатая поверхность усиливает легкие штрихи лессировки. Темные участки создают зрительный центр, взгляд приковывается к ним почти автоматически. «Обычные» линии (на самом деле они тоже лессированы) соединяют более подробные темные участки. Работая на вертикальном мольберте, художник мог применять лессировку без каких-либо затруднений.

Проанализировав данную иллюстрацию, вы поймете, что взгляд прежде всего устремляется к лицу — самому темному и подробному фрагменту рисунка. Соединяющая линия руки направляет взгляд вниз по предплечью к кисти, затем к темному участку между рукой и гитарой. Взгляд останавливается здесь на мгновение, прежде чем последовать по линии гитары, которая ведет вверх к другой руке на грифе.

Продуманное расположение темных участков предопределило успех V-образной композиции рисунка. Художник сказал достаточно, исключив все незначительные подробности, и тем самым прекрасно продемонстрировал свое умение остановиться в нужный момент.

Буква В указывает на мягкость карандашей, которые классифицируются по степени мягкости от В до 8В, самого мягкого. Мягкие грифели темнее, чем твердые, потому что содержат больше графита. При набросках мягким карандашом штрихи получаются жирными и темными. Степень насыщенности тона можно регулировать нажатием на карандаш. Легко нажав, вы получите светлый тон, для более темного тона нужно приложить чуть большее усилие.

Некоторые производители маркируют карандаши, используя следующую номерную систему — № 1 (самый мягкий), № 2, № 3, № 4. Подобную маркировку вы могли встретить на самом обыкновенном письменном карандаше — № 2, который многие любят за грифель средней твердости. Нужно всего лишь немного нажать на этот карандаш, чтобы получилась четкая линия, то есть можно писать долго, не уставая. Однако его острие все-таки не стачивается так быстро, как очень мягкого.

Деревянная оболочка рисовального и письменного карандаша, как правило, круглая или шестиугольная. Чаще всего для изготовления высококачественных карандашей используется кедр.

Чтобы продлить жизнь карандашу, приобретите держатель, который состоит из деревянной ручки и зажима. Он удержит любой остаток карандаша, как круглый, так и шестиугольный, и у вас появится возможность пользоваться карандашом, даже когда вы уже не сможете держать его в руке.

Механический карандаш

У механических карандашей есть множество преимуществ. Их длина никогда не меняется, потому что вам никогда не приходится точить карандаш. Чтобы не повредить графитовый стержень, его всегда можно при необходимости убрать внутрь карандаша. Грифели различной твердости можно использовать с одним и тем же корпусом, менять их очень легко и просто. Вы можете начать рисовать грифелем НВ

или В, а потом заменить его на 3В, чтобы изменить насыщенность тонов. Карандаши могут быть различных диаметров и модификаций. Поэтому стоит заглянуть в любимый магазин художественных принадлежностей, чтобы «испытать» несколько карандашей и найти тот вид, который наиболее удобен в вашей руке. Если у вас маленькие или тонкие пальцы, узкий гладкий карандаш, возможно, как раз то, что вам нужно. Для широкой ладони с пухлыми пальцами попробуйте карандаш побольше с ребристой поверхностью.

Рисовальные грифели для механических карандашей бывают различных диаметров и имеют 14 степеней твердости: стандартные 0,2 мм, 0,3 мм, 0,5 мм, 0,7 мм и 0,9 мм.

Если вы хотите, чтобы грифель карандаша был всегда остро заточен, используйте фрезерную точилку для карандашей. Карандаш нужно вставить в точилку, которая несколькими круговыми движениями фрезы заточит стержень быстро и аккуратно.

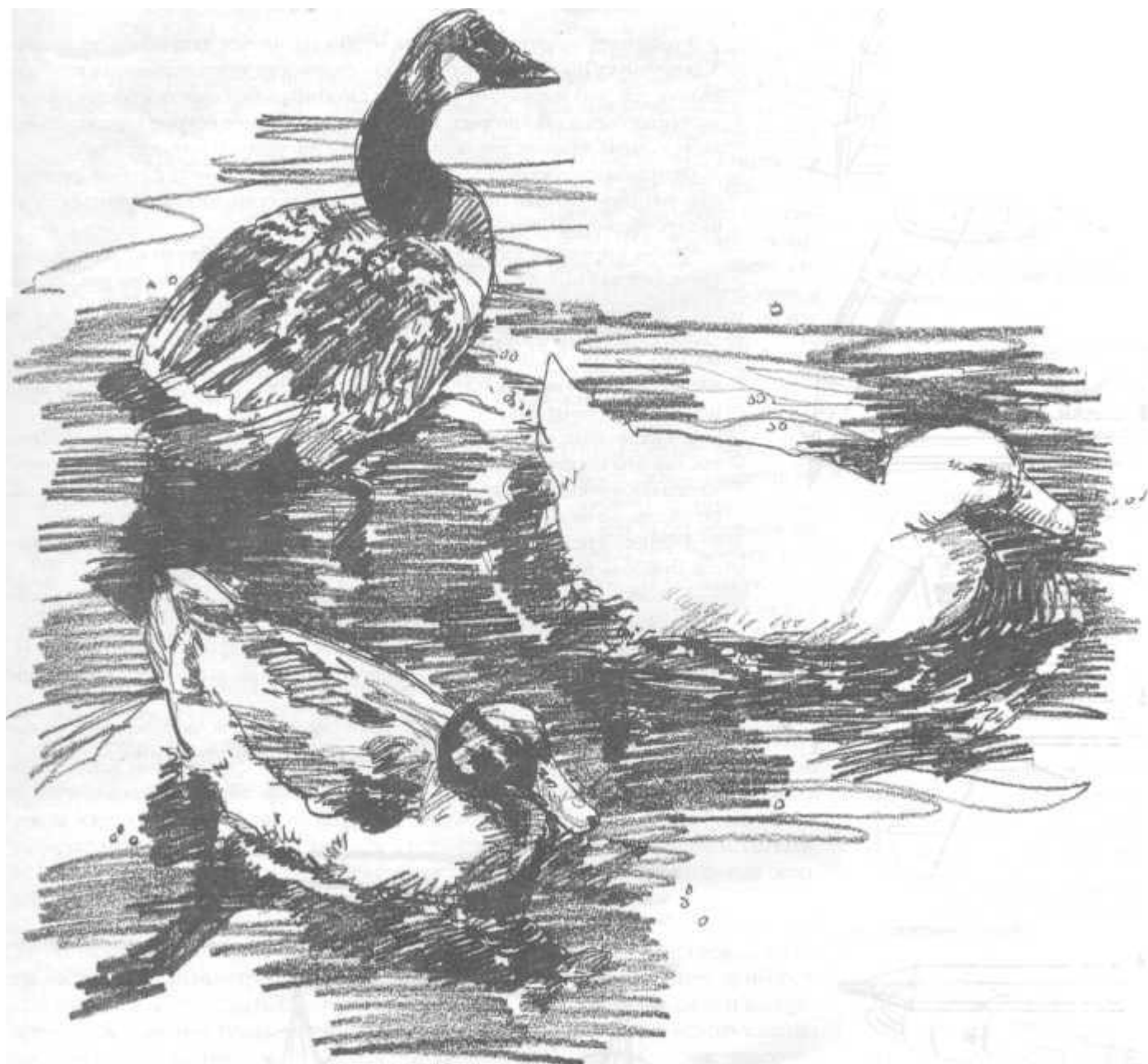
Наброски мягким карандашом

Набросок по своей сути — это спонтанное выражение творческой мысли, которое происходит в один прием. В следующий раз, когда будете делать наброски, попробуйте последовать нашему совету и посмотрите, не стали ли вы работать более продуктивно. Заточите три или четыре одинаковых карандаша — В, 2В или 3В. Лучше использовать мягкий карандаш, так как он дает больше вариантов толщины линий. В процессе рисования, когда острие одного карандаша затупится, продолжайте работу таким образом: наносите тонкие штрихи вторым, остро заточенным карандашом, а широкие штрихи — первым, с уже немного стертým грифелем. Вы сможете работать непрерывно: вам не придется периодически останавливаться, теряя бесценное время на заточку карандашей, — и ваше внимание и сосредоточенность не пострадают.

Важно также, чтобы поверхность, на которой вы собираетесь рисовать, была достаточно удобной: не слишком мягкой и не слишком твердой. На очень мягкой поверхности острие карандаша, возможно, будет погружаться в бумагу, и рисовать будет несколько затруднительно. Если поверхность для рисования очень твердая, карандаш оставляет слишком много частичек графита даже при слабом нажатии, поэтому переход тонов сложнее контролировать. Вдобавок ко всему, если твердая поверхность недостаточно гладкая, любые шероховатости, царапины или неровности на пути вашего карандаша могут изменить траекторию его движения. Например, тонкий листок документной бумаги на деревянной дощечке перенесет особенности фактуры деревянной поверхности на рисунок. Более того, если слишком сильно надавить острием карандаша на этот листок, можно даже порвать бумагу.

Положите между твердой поверхностью и вашим наброском один или два листа бумаги. Это утолщение и правильный нажим на карандаш помогут бумаге лучше принимать графит.

* Карандаши отечественного производства имеют соответственно маркировку «М». — *Прим. перев.*

Эбеновый карандаш

Эбеновый карандаш марки «Eberhard-Faber» считается одним из лучших графитовых средств для набросков. Этот карандаш содержит мягкий черный как смоль графит высочайшего качества, после которого остается исключительно гладкая линия. Его графитовый стержень немного шире в диаметре, чем у обычного карандаша. Эбеновым карандашом можно с легкостью нанести любую линию, от тонкой до жирной, что не потребует сильного нажатия на карандаш, так как графит сам по себе очень темный и качественный. Линии

эбенового карандаша хорошо принимаются почти всеми видами бумаги. Попробуйте его на бумаге с небольшой зернистостью, например, на иллюстрационном картоне холодного прессования, на бристолевском картоне холодного прессования, на бумаге для набросков «Strathmore 300», на газетной бумаге, а также на оформительской бумаге, изготовленной из 100-процентного тряпичного сырья. Зернистость замедляет движение этого карандаша и прекрасно захватывает графит, поэтому он хорошо пристает к бумаге. Зернистость может также придавать штрихам специфические характеристики.

Озерное трио

Терри Преснелл

*Графитовый карандаш В
на белой документной бумаге.*

Затачивание карандаша вручную

Существует несколько причин, чтобы научиться затачивать карандаш вручную. Во-первых, это высокая стоимость художественных принадлежностей, что вынуждает многих художников подходить к этому максимально серьезно. Во-вторых, правильно заточенное острие карандаша является очень важным для большей части рисунков и иллюстраций.

Отправляясь рисовать на природу, едва ли вы возьмете с собой фрезерную точилку. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы научиться затачивать карандаш вручную.

Чтобы справиться с делом как следует, вам необходимо лезвие или очень острый нож. Сгодится и обычный кухонный, но, если вы рисуете на природе, складной перочинный ножик куда безопаснее.

1. Положите край карандаша, который хотите заточить, на твердую поверхность. Крепко придерживая карандаш, точите его в направлении от вашего тела и пальцев к кончику карандаша; срежьте мелкую стружку длиной около 0,3—0,6 см.

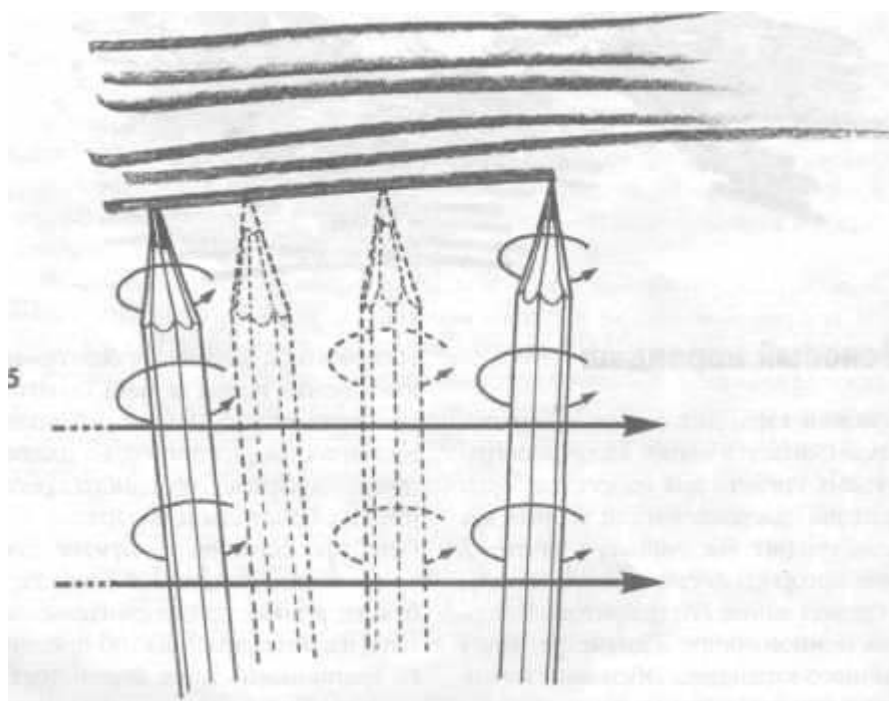
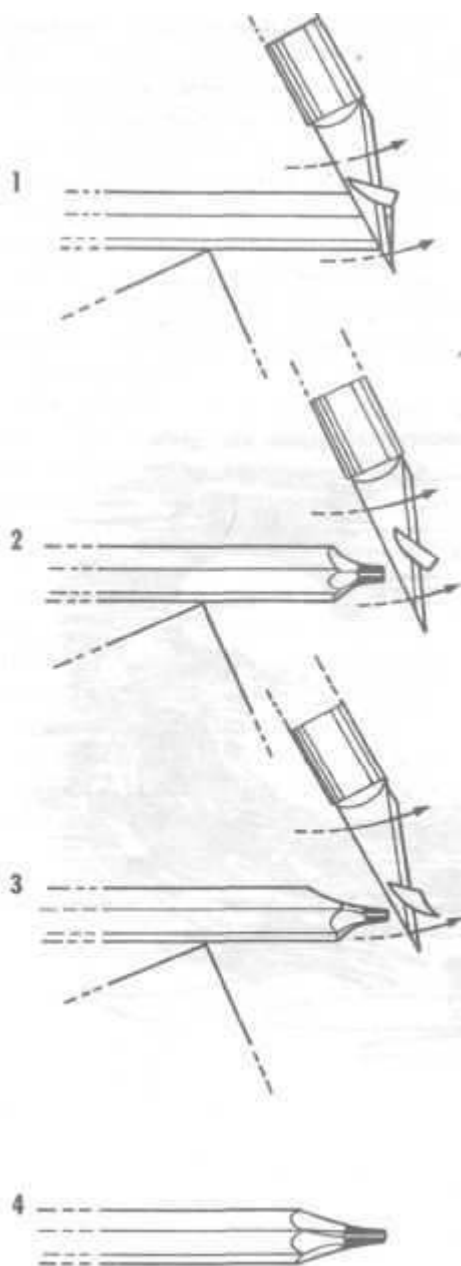
2. Оставляйте как можно больше деревянной оболочки на карандаше, так как это необходимо для удержания грифеля; если вы сняли слишком много оболочки, острие может сломаться. Чтобы не поломать графитовый стержень, не надавливайте ножом на карандаш слишком сильно.

3- Теперь срежьте еще полсантиметра деревянной оболочки с карандаша. Будьте осторожны, не повредите и не сломайте грифель.

4. Теперь карандаш готов к работе; впрочем, еще можно заточить острие лезвием или мелкой наждачной бумагой.

5. Если вы используете наждачную (или любую другую) бумагу, медленно водите по ней карандаш взад и вперед размашистыми движениями, постепенно его поворачивая.

Будьте внимательны и не удалите буквы и цифры, указывающие на серию карандаша, чтобы позже вы смогли заменить его таким же.

Резинки

Резинки (ластики) иногда могут спасти рисунок. В основном они используются для исправления ошибок художника, осветления тонов, а также для удаления набросков карандашом после прорисовки чернилами и прочих подчисток. Существует огромное количество различных видов резинок, и каждый из них имеет собственное предназначение. Бывают резинки в виде узкой полосы, похожей по форме на карандаш (ручные и электрические); квадратные, которые быстро стираются («Farber Castell Artgum»); обычные прямоугольные и продолговатые, известные всем со школьной скамьи; пластичные резинки (легко изменяющие свою форму), а также резинки-карандаши в бумажной обертке. Одни состоят из пластичного (мягкие резинки) или не размазывающего краску («RubKleen») вещества; другие имеют виңиловые края и могут в соответствии со своей химической формулой удалять тушь, а в состав третьих входит пластмасса и негорючие жидкости. И это еще далеко не все.

Упорно пробираясь сквозь резиновые тернии, вы можете обнаружить, что одни ластики нравятся вам больше, чем другие, и, если вас вполне устраивают те, которыми вы пользуетесь, ни в коем случае от них не отказывайтесь.

Многие художники предпочитают пластичный ластик, резинку «Pink Pearl» и электрические резинки. Сначала несколько слов о пластичном ластике: он мягкий, как шпаклевка, но не такой жирный, и им удобно не только «снимать» излишки, но и полностью удалять красящее вещество с поверхности бумаги. Пластичному ластiku можно придать любую удобную форму и использовать его для осветления как больших площадей на заднем или переднем плане, так и для мелких деталей, скажем, человеческого лица. Его можно буквально использовать как рисовальную принадлежность. Размазывание при использовании пластичного ластика практически равно нулю, и он, благодаря своей гибкой текстуре, никогда не повредит бумаге. Этот ластик применяется для удаления графита, угля и пастели.

Второй вид резинки, «Pink Pearl», обычно используется в «зонах полного уничтожения», то есть для удаления художественного средства (графита, угля или пастели) большими порциями или с большой площади поверхности бумаги. Этой резинкой пользуются также в тех местах, где пластичный ластик уже не справляется. Если вы хотите стереть большой фрагмент рисунка, после пластичного ластика остается очень мало катышков. Если же вы воспользуетесь более твердым «Pink Pearl», большинство остатков стирания скатаются и останутся на поверхности бумаги. Пытаться их сдуть бесполезно, вам придется смести все рукой или щеткой. Но будьте осторожны: вы можете размазать рисунок и все испортить.

Третий излюбленный тип — электрический ластик. Это ручной электроприбор с удобным выключателем на ручке. На нем устанавливаются легко заменяемые полосы ластика 18 сантиметров длиной и полсантиметра шириной. С этим прибором применяются одиннадцать видов ластика, которые различаются по цвету и используются для удаления графита и чернил. Защитные трафареты при использовании электрического ластика могут оказать неоценимую помощь. Это тонкие пластины из нержавеющей стали с отверстиями, разными по форме и размерам, которые дают возможность убирать мелкие детали. Без них пользоваться электрическим ластиком просто невозможно.

«Жидкий ластик» «Pro White» тоже может оказаться полезным. «Pro White» — всего лишь торговая марка (практически то же вещество может продаваться и под другим названием) растворимой непрозрачной белой краски, которая прекрасно покрывает поверхность поливинилового, фотографического или обычной бумаги и которую можно разбавлять и смешивать с другими растворимыми в воде художественными средствами. Со временем она не желтеет. Это средство необходимо для исправления ошибок и подчистки при работе темными и черными художественными средствами.

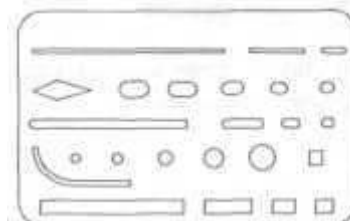
1. Жидкое средство для стирания «Pro White»

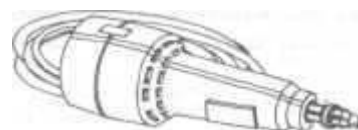
2. Ластик «Pink Pearl»

3. Пластичный ластик

4. Защитный трафарет

5. Электрический ластик

6. Полосы для электрического ластика

Плотницкий карандаш

Плотницкий карандаш или плоский рисовальный карандаш — настолько длинный и прямоугольный, что его действительно можно назвать «плоским». Этим названием он отчасти обязан своей прямоугольной форме: 0,3-сантиметровый кусок графита, покрытый деревянной оболочкой толщиной 0,6—1,2 см. Этот карандаш хорош для эскизов, оформительских работ, изображения букв и выпускается в трех разновидностях с различной мягкостью: 2В, 4В и 6В.

Возьмите карандаш так, как вы делаете это обычно, и попробуйте провести черту. Чтобы линия получилась равномерной, нужно держать карандаш в одном и том же положении относительно бумаги. Этот карандаш оставляет после себя четкий ровный след. Для заточки плотницкого карандаша

возьмите острое лезвие, чтобы сделать первоначальные надрезы деревянной оболочки. Из-за причудливой формы данного инструмента обыкновенная точилка для карандашей здесь не подойдет. Попробуйте лезвием придавать графитовому острию разную форму, чтобы можно было наносить линии различной толщины. Вы можете даже поэкспериментировать и сделать зарубку на кончике грифеля, чтобы получить две параллельные линии за один штрих, рисуя, например, дощатую стену сарая.

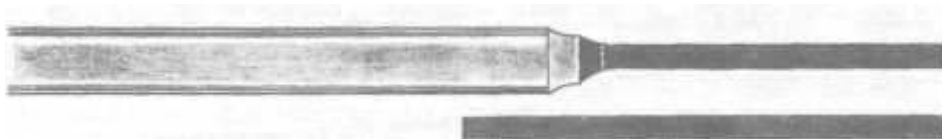
Бумага со среднезернистой поверхностью лучше всего подходит для этого художественного средства — например, высококачественная бумага для набросков. Бумага с более гладкой твердой поверхностью или глянцевая бумага, как, например, бристольский картон, не примет линии этого карандаша. Это художественное средство

скользит по гладкой поверхности, о чем можно судить по оставляемым им линиям. В отличие от бумаги горячего прессования, бумага серии «Strathmore 300» (холодного прессования) имеет небольшую зернистость, которая прекрасно принимает линию графита и удерживает его на своей поверхности. Эта особенность позволяет легко контролировать полутона.

Карандаш-стамеска является одним из вариантов плотницкого карандаша, но меньшего размера. Изначально острие этого карандаша не имеет форму стамески, но вы можете заточить его таким образом собственноручно. Этот карандаш имеет тот же размер, что и обычный письменный карандаш; единственное отличие заключается в прямоугольной форме острия и в том, что точить его приходится вручную.

ПЛОТНИЦКИЙ карандаш

а) Линия плотницкого карандаша средней тачины.

б) Зарубка на плотницком карандаше для комбинирования тонкой и жирной линий.

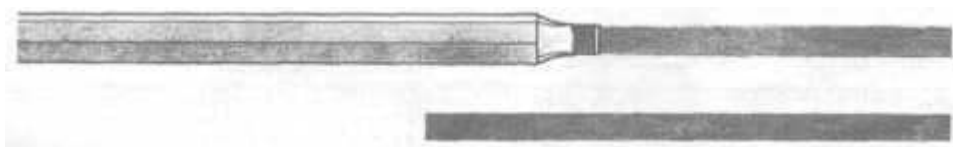

в) Зарубки на плотницком карандаше для одной жирной и двух тонких линий

Карандаш, заточенный в виде стамески

а) Линия карандаша-стамески средней толщины.

Плотницкий карандаш был использован на этом рисунке, чтобы передать движение. Изображение руки, ударяющей по струнам, параллельными линиями заставляет взгляд зрителя соединить эти линии вместе и создает иллюзию, что рука на самом деле движется. Дым сигареты поднимается вверх и рассеивается, что показано простым линейным движением. Среднезернистая бумага принимает линию графита лучше, нежели гладкая или крупнозернистая.

Блюз «Миссисипи»

Терри Преснелл

*Плоский рисовальный карандаш
«General» 2B на бумаге «Strathmore 300»*

Тщательно подбирая бумагу для художественного материала, можно подчеркнуть или изменить его свойства. Обратите внимание, как линия угольного карандаша отражает грубую фактуру бумаги. Поэкспериментируйте с различными сортами бумаги, чтобы выяснить, какая из них лучше всего поможет вам достигнуть определенного эффекта.

Портрет Бетти

Терри Преснелл

Угольный карандаш «Berol» средней твердости на акварельной бумаге.

Угольный карандаш

Угольный карандаш, как видно уже из названия, это угольная сердцевина, покрытая деревянной оболочкой, которая делает обращение с углем удобнее. При производстве карандаша обычно добавляется льняное масло, что придает углю насыщенный цвет и плотность, а также способность сцепляться с бумагой. Угольный карандаш оставляет после себя мягкий, черный как смоль след и одинаково удобен для рисования как тонов, так и контуров. С его помощью светлые тона передать так же легко, как и темные.

Степень твердости или мягкости обозначается почти так же, как у графитовых карандашей, но разные производители маркируют свои угольные карандаши по-разному. Маркировка некоторых выглядит следующим образом: Н — твердый и 3Н — самый твердый; В — мягкий и 3В — самый мягкий. Некоторые производители просто обозначают свой уголь как мягкий, средней твердости и твердый. Попробуйте карандаши разных фирм и сравните отметки на карандашах с их характеристиками в работе.

Угольные карандаши, как и графитовые, оставляют свой след на поверхности бумаги. Таким образом, если бумага имеет определенный вид фактуры или зернистости, штрих, наложенный на ее поверхность, будет отражать особенности бумаги и определит внешний вид или так называемый стиль вашего художественного средства. Это явление можно наблюдать и сравнить, изучив особенности линий рисунка «На каникулах» (бумага «Strathmore 400») на следующей странице или «Портрета Бетти» (акварельная бумага «Strathmore 500»), который расположен слева.

Угольный грифель стирается быстро даже при легком нажатии. Твердые угольные карандаши можно затачивать обыкновенной механической точилкой (электрические точилки быстрее стачивают карандаши). Конечно, использовать точилку быстрее, чем заострять карандаши вручную, но вряд ли ею следует пользоваться для заточки очень мягких угольных карандашей, так как хрупкое острие может легко отломаться. Мягкие угольные карандаши лучше затачивать вручную (бритвенным лезвием).

Сделать кончик угольного карандаша вновь острым очень просто, как и графитового. Немного нажимая, потрите край кончика о ненужный лист бумаги. Чтобы заострить его до нужной степени, возможно, придется повторить процедуру несколько раз, но этот способ не занимает много времени и надолго продлевает жизнь карандашу.

Пластичный ластик подойдет практически во всех случаях, когда нужно удалить уголь с поверхности бумаги. Линия углем обычно не наносится с такой силой, из-за которой возникла бы необходимость использовать твердую резинку или ластик «Pink Pearl». Сначала постучите или слегка проведите пластичным ластиком по фрагменту рисунка, который необходимо стереть. Этот ластик, как кусочек мягкой глины, соберет с поверхности бумаги большинство частичек угля. Затем, если это место нужно еще очистить, просто немного потрите его ластиком.

Для защиты рисунков углем всегда используются фиксативы, — как во время работы, так и по ее завершении.

На каникулах

Терри Пресnell

Угольный карандаш «Wolff» 3B
на бумаге «Strathmore 400».

Этот рисунок был представлен в качестве иллюстрации к роману размером наполовину меньшим, чем оригинал 16,5х23 см. Рисунок выполнен очень толстыми штрихами, чтобы выдержать уменьшение масштаба. Так как текст должен был размещаться сверху и слева от головы женщины, композиция была составлена соответствующим образом. Женщина с ребенком на руках нарисована с фотографии. Третья фигура была включена для равновесия, а задний план связывает иллюстрацию воедино.

Рисунок выполнен углем, который отличается своей податливостью. Он позволяет наносить широкие и темные линии. Если вы внимательно изучите иллюстрацию, то заметите, что самые важные части — так называемые положительные области — прорисованы, в основном, жирными штрихами. Тонкие линии лишь примерно очерчивают «отрицательные» области и служат в первую очередь для большей выразительности «положительных» областей.

Руководствуясь фотографией, художник сначала сделал легкий набросок карандашом и лишь потом прорисовал его мелком «Conte». Несмотря на то, что рисунок выполнен на гладком глянцевом иллюстрационном картоне, на черном фоне заметны некоторые неровности поверхности (хотя предполагается, что их не должно быть). И без того черная линия «Conte» средней твердости, использованного для рисунка, становится еще плотнее, чернее и шире, благодаря нажиму на мелок.

Марлоу со статуей Арт Деко

Терри Преснелл

«Conte» черного цвета средней твердости на глянцевом иллюстрационном картоне «Charrette High-Tech».

Мелок «Conte»

«Conte» — это широко известная разновидность французского мелка. «Conte» состоит из графита или другого красящего вещества, глины и воды, которые смешиваются в однородную массу, запрессовываются в палочки и обжигаются в печи. «Conte» выпускается как в виде палочки, так и в виде карандаша, и бывает четырех цветов: сангина (красный четырех оттенков), бистр (сепия, т. е. темно-коричневый), белый и черный (черные мелки бывают мягкими, средней твердости и твердыми). «Conte» дает насыщенные тона, ровные линии и прекрасно ложится практически на любой вид бумаги.

Не путайте «Conte» с цветными карандашами, которые изготавливаются из красителя и каолина (глины). «Conte» нелегко удалить с бумаги полностью. Если необходимо очистить большую площадь поверхности, убрать весь «Conte» вам, скорее всего, не удастся, и на бумаге останутся пятна. Наилучший вариант — делать сначала легкий набросок, а потом постепенно уточнять тона и контуры. Из всех существующих видов резинок для «Conte» лучше всего подходит пластичный ластик, но если вам нужно очистить полностью часть поверхности листа, воспользуйтесь сначала пластичным ластиком, а потом «Pink Pearl».

Эта иллюстрация была предназначена для обложки брошюры о художественной выставке о красоте, побеждающей время. Она была напечатана в цвете сепии.

Чтобы воссоздать эталон викторианской красоты, художник сделал сначала рисунок сангиной «Conte» и закрепил его слоем рабочего фиксатива. Затем он использовал технику сухой штриховки, растирая «Conte» на отдельном листе бумаги и перенося кусочком сложенной тонкой оберточной бумаги измельченные частички красящего вещества на рисунок. Таким образом были созданы темные участки на лице, шляпе и одежде. Кусочком бумаги с «Conte» проще регулировать светлые участки, т. к. он позволяет легко и аккуратно наносить тона. Убирая мягким ластиком лишние штрихи, художник придал нужную форму светлым участкам и нанес еще один слой рабочего фиксатива. Чтобы усилить темные тона, он повторил процедуру снова, накладывая один светлый слой за другим, пока не достиг желаемых оттенков. В завершение он закрепил рисунок тонким слоем рабочего фиксатива.

**Красавица
викторианской эпохи**

Терри Преснелл

«Conte» 3В на двухслойном глянцевом брестачьском картоне.

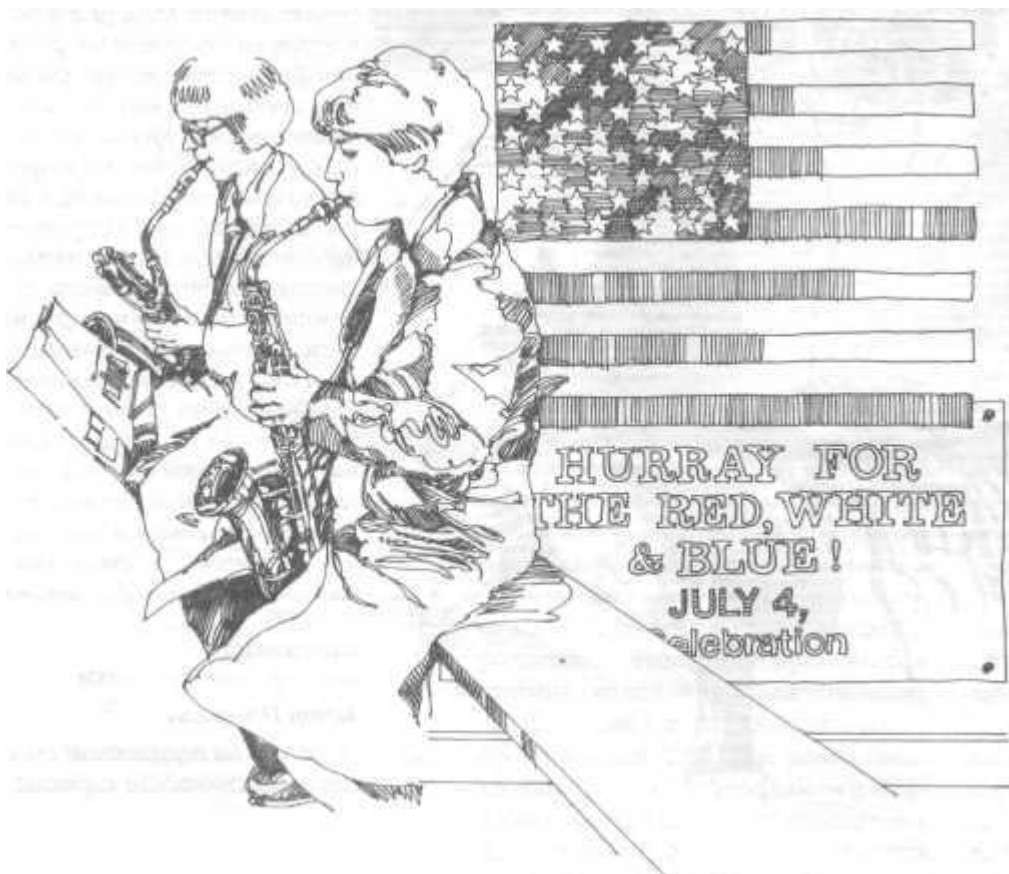
Чернила

На данный момент в продаже имеется огромное количество различных видов чернил всех цветов, какие только можно себе вообразить. Чтобы получить промежуточные оттенки, цвета можно смешивать. Тон или насыщенность оттенка регулируется количеством воды, добавленной в чернила. Чем больше воды, тем светлее оттенок.

Тушь — это жидкость ярко-черного цвета, которая бывает водостойкой и неводостойкой. Наиболее важным отличием между двумя видами туши является их способность долго сохраняться. Содержание шеллака обуславливает свойство туши не растворяться под воздействием воды. Водостойкую тушь можно разбавлять и использовать с водой, свойства водостойкости проявляются только по-

сле высыхания туши. Неводостойкая тушь тоже прекрасно смешивается и образует растворы с водой, но, как свидетельствует уже само название, она способна подвергаться воздействию воды и сохраняется не так долго. Этот вид чернил нельзя использовать вместе с другими художественными средствами на водяной основе. Если же вы все-таки намереваетесь применять воду в каком-либо виде, например, растворы, краски на акриловой смоле или акварель, вместе с тушью, используйте ее водостойкую разновидность.

В продаже имеются также чернила, изготавливаемые специально для инженерных чернильных ручек. Эти водостойкие или водорастворимые чернила не закупоривают ручку и текут свободно и беспрепятственно, оставляя после себя плотную, сплошную, легко контролируемую линию.

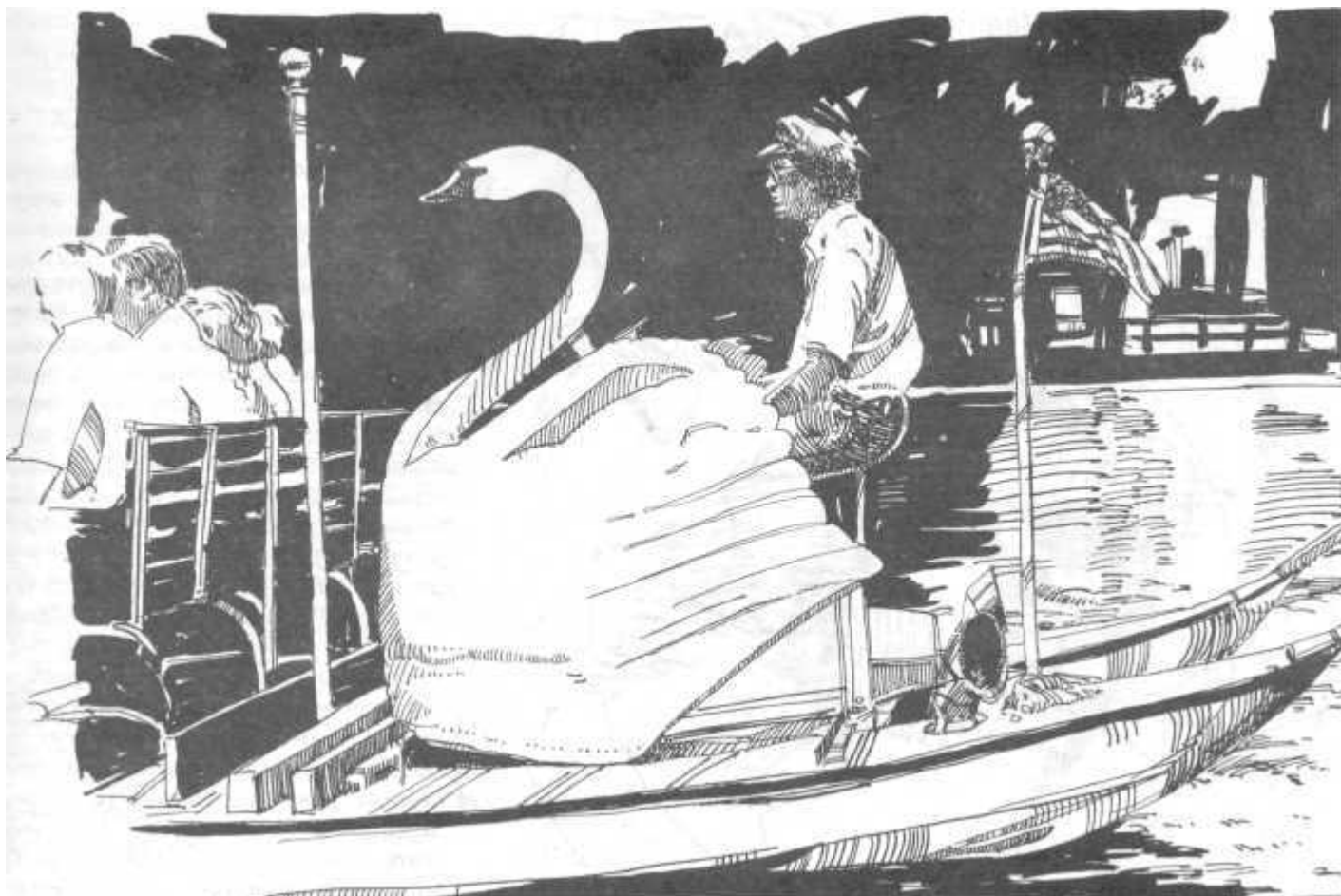
На создание этой иллюстрации художника вдохновила фотография, которая была сделана, естественно, четвертого июля — в День независимости США. Сама же иллюстрация появилась уже в студии. На этом упрощенном рисунке тона изображены «линейно». На флаге можно увидеть элементы перекрестной штриховки, которая усиливает тона и делает более разнообразной технику выполнения рисунка. (Подробнее о перекрестной штриховке читайте на стр. 35).

Используя инженерную чернильную ручку с пером № 0 и водостойкую тушь, художник получил тонкие плавные линии.

Празднование 4-го Июля

Терри Преснелл

Чернильная ручка «Rapidograph» с пером № 0 (0,5 мм), тушь «Pentik Special Inks 9066» на бумаге «Pentalic Paper for Pens».

Этот рисунок людей на лодке был создан прямо на месте. Художник использовал двухслойный глянцевый бристольский картон размером 28х35,5 см, водостойкую тушь, мягкий карандаш, пластичный ластик и ручку с тонким пером. Рисование происходило в три этапа. На первом этапе художник сделал легкий набросок причалившей лодки карандашом, затем чернилами. Потом за железным лебедем и пассажирами появился лодочник.

Когда карандашный набросок людей был прорисован чернилами, художник добавил воду и задний план, как будто лодка находится посередине водоема. Третий и окончательный этап рисунка проходил в студии, где художник нарисовал кистью с тушью черный фон, тени от лодки и другие темные участ-

ки. Пластичным ластиком он удалил оставшиеся линии карандашных набросков. Художник, который является автором данного рисунка, всегда использует водостойкую тушь, работая вне студии. Она позволяет в любой момент изменить замысел и заново проработать неудачные участки. Он не смог бы использовать акварель или другой материал, имеющий какое-либо отношение к воде, работая неводостойкой тушью, линии которой легко смываются.

Пользоваться ручкой с тонким пером очень приятно, линии этим гибким пером наносятся быстро и легко. Бристольский картон прекрасно принимает линию тонкого пера, чернила высыхают на его плотной поверхности, которая почти не впитывает влагу.

Лодка-лебедь в бостонском водоеме Терри Преснелл

Тонкое перо и кисть,
тушь на глянцевом двухслойном
бристольском картоне.

*«Каменя» была выполнена гибким, очень тонким, закругленным стальным пером «Hunt *99 Drawing». Это превосходный инструмент для быстрых изящных линий, ширина которых регулируется силой нажатия на ручку. Сам же рисунок представляет собой довольно крупный портрет девушки с развевающимися на ветру волосами. Две окружности предполагают форму камеи.*

Каменя

Терри Преснелл

*Закругленное перо «Hunt *99 Drawing».*

Перья

Художественные перья используются как для письма, так и для рисования. Они изготавливаются из стали и являются достаточно гибкими, чтобы наносить линии различной ширины. Такие перья имеют разнообразные формы и размеры и выполняют разные функции. Например, перья серии «Hunt Artist» (№ 22В «сверхтонкое», № 56 «школьное», № 101 «императорское»), а также многие другие идеально подходят для рисования, письма и техники, требующей тонких, изящных линий.

Правильный уход и очистка чернильных перьев продлевают срок их службы. Не допускайте, чтобы на острие пера скапливался осадок, так как это может существенно повлиять на качество линий. Чернильные перья можно легко очистить, ополоснув их под струей воды. Если чернила не отстают, помойте перо с мылом. Главное — не забыть снять перо с держателя перед очисткой, особенно если он снабжен металлическим зажимом для пера. Если перо не снять, металлический зажим может заржаветь, и перо будет невозможно извлечь. После очистки перо и держатель нужно тщательно протереть тряпкой из хлопчатобумажной ткани (очистка перьев инженерных чернильных ручек существенно отличается; об этом читайте на стр. 30).

Выбирая перья, обязательно попробуйте всевозможные держатели, которые бывают различной ширины и длины. Выберите держатель такой толщины, которая вам наиболее удобна.

Портрет Адама и Евы — это линейный рисунок двух фигур, сидящих среди деревьев. Набросок сделан очень тонким шарообразным пером «*Hunt *513 Globe*». Оно великолепно наносит плавные, изящные линии и, благодаря большому размеру}', удерживает больше чернил. Шарообразный кончик пера легко скользит по поверхности бумаги. Если вы собираетесь поэкспериментировать с пером и чернилами на различных сортах бумаги (что вы должны сделать обязательно), начните именно с этого пера.

Этот рисунок был нарисован без карандашных набросков и композиционного построения.

Адам и Ева

Терри Преснелл

Чернила,
бумага «*Pentalicfor Pens*».

Набросок в чернилах «Час отдыха» был выполнен очень гибким, тонким круглым пером «*Hunt *101 Imperial*». Этим гибким пером удобно рисовать и делать наброски. Оно универсально, т. к. способно наносить как узкие, так и широкие линии.

Рисунок был сделан на скорую руку во время разговора. Художник изобразил действие и детали на самых важных участках — руках и лице. Остальные части тела очерчены лишь простым контуром.

Час отдыха

Терри Преснелл

Чернила «*Higgins*», гляцевый бристольский картон «*Morilla *188*».

**Торговец апельсинами
на бостонском рынке**

Терри Преснелл

*Тонкое перо, кисть, тушь, глянцевый бристоль-
ский картон «Morilla *188».*

Тонкое перо

Тонкие перья, как, например, эластичные металлические перья или изготовленные из вороньего или ястребиного пера, — это небольшие остроконечные перья, которые оставляют после себя изящные, тонкие как волосок линии и являются наилучшим средством для прорисовки мелких деталей. Из-за маленького размера вам придется приобрести для них специальный держатель, но за это они подарят вам богатое разнообразие линий.

Используя тонкое перо, не забудьте, что у него очень острый кончик, который стремится вонзиться в бумагу. Волокна бумаги холодного прессования или бумаги со среднезернистой поверхностью могут засорить такое перо, поэтому рисуйте лучше на твердой гладкой бумаге и старайтесь не использовать бумагу с менее плотным волокном.

Перо нужно периодически обмакивать в чернила, чтобы возобновить их запас на кончике пера. Но имейте в виду, что количество чернил определяет своеобразие линий. Дело не в том, что сухое перо не будет писать, но чем больше чернил на острие пера, тем жирнее будет линия; и чем жирнее будет линия, тем больше времени ей понадобится, чтобы высохнуть.

Нужно быть осторожным, когда рисуешь «полностью заправленным» пером. Резкое движение или внезапная остановка руки могут заставить чернила брызнуть или капнуть с кончика пера. Рисуя тонким пером, всегда проверяйте, готово ли оно к работе. Пусть у вас под рукой всегда будет чистая влажная тряпка, чтобы вытирать подсохшие чернила, застревающие иногда на острие пера во время работы. Не забывайте, что чернила легче текут, если перо чистое.

Все эти иллюстрации были созданы одним и тем же способом. Сначала художник сделал легкие наброски графитовым карандашом, потом прорисовал их тонким пером. Когда это было сделано, оставшиеся линии карандаша художник удалил пластичным ластиком, чтобы не поцарапать и не осветлить глубокие тона туши. Затем были спланированы самые темные участки с учетом пространственности и равновесия. Для этих участков художник использовал маленькую округлую кисть.

Данные иллюстрации кажутся «плоскими», потому что на них нет полутонов. Все остальные участки, помимо самых темных, изображены линейно. Но несмотря на то, что рисунки кажутся плоскими, черные тона создают зрительное ощущение глубины. Рисунки не перенасыщены темными тонами, чтобы не подавлять линейные области.

В поисках мелочи

Терри Преснелл

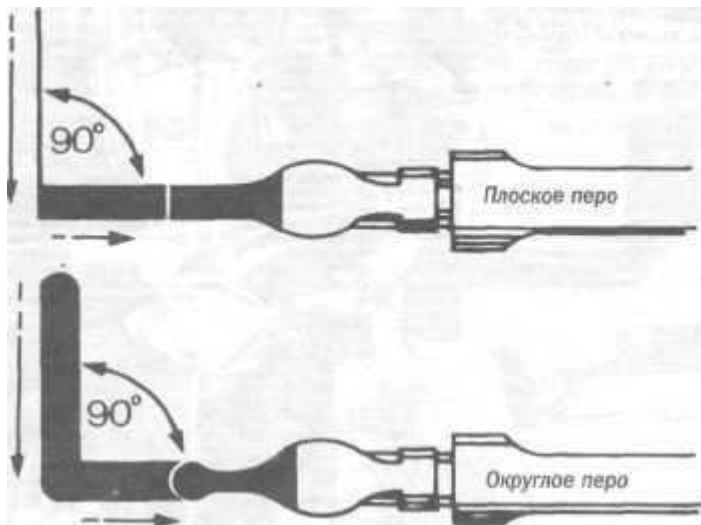
Тонкое перо, тушь, бумага «Pentalicfor Pens».

Человек, продающий орехи на бостонском рынке

Терри Преснелл

Тонкое перо, тушь, глянцевый четырехслойный бристольский картон.

Как можно быстро увидеть разницу между линиями округлого и плоского острия пера? Возьмите перо с широким плоским острием, обмакните в чернила и проведите вертикальную линию вниз по бумаге. Потом, не отрывая ручку от бумаги, проведите горизонтальную линию под прямым углом к первой. Вы заметите, что горизонтальная линия имеет такую же ширину, что и само перо, а вертикальная линия намного тоньше. А теперь проделайте то же самое округлым пером — ширина линий окажется одинаковой вне зависимости от угла наклона пера.

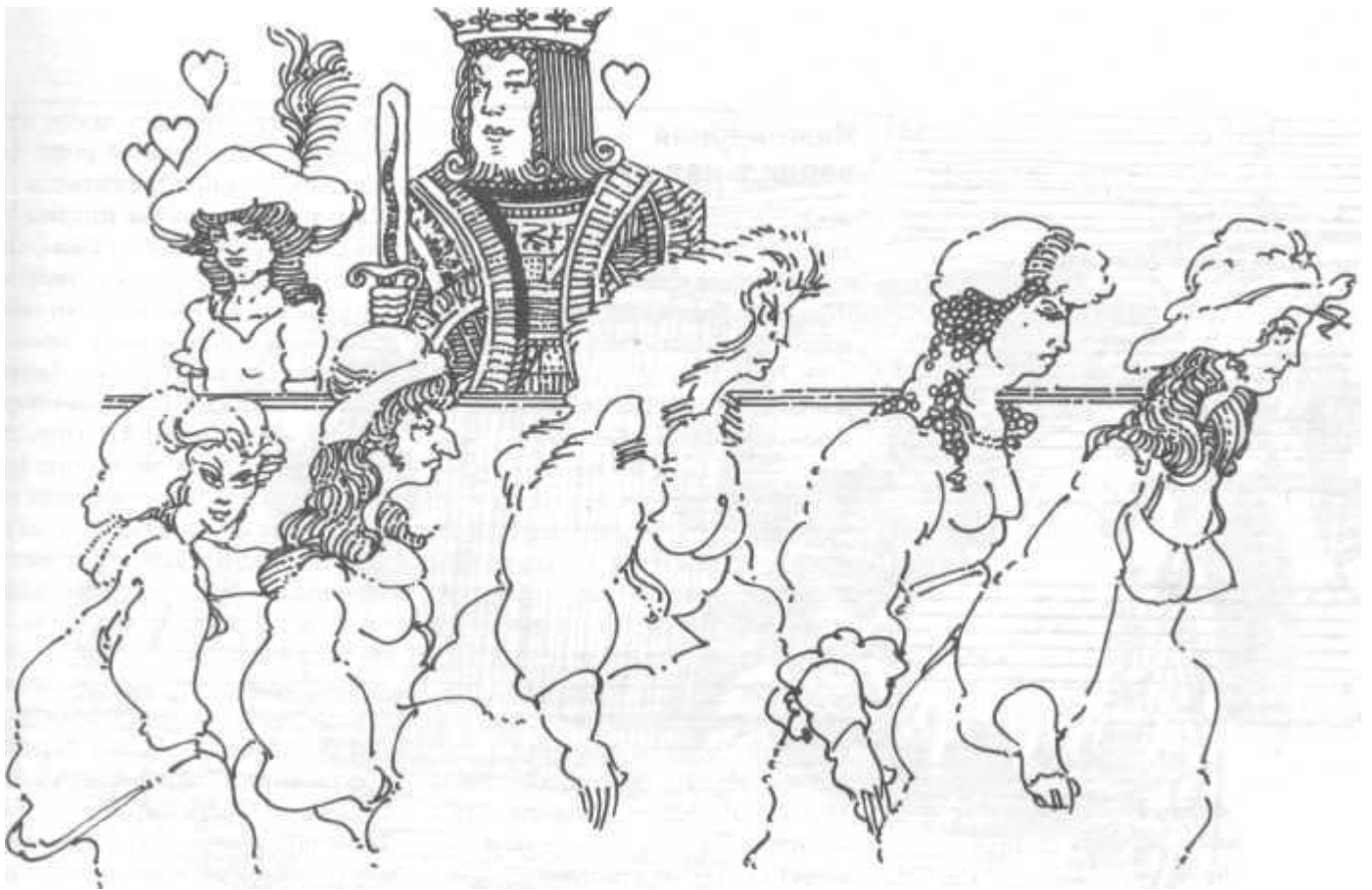
Перо для письма

Как говорит уже само название, это перо используется для изображения букв и каллиграфического письма. Письменное перо шире, чем рисовальное, и бывает различных форм и размеров: с острием плоским или в форме стамески, с загнутым острием (в разные стороны для правой и левой), с острием овальным и круглым.

Письменное перо, конечно, не предназначено для рисования, но его линия очень красивая и плавная, и рисует оно гораздо быстрее, чем инженерная чернильная ручка (см. стр. 30). Вдобавок ко всему, благодаря перьям различной ширины и формы, вы можете получить превеликое множество разнообразных линий. Линия этого пера всегда шире, жирнее и сохнет немного дольше, так как большее количество чернил ложится на бумагу. У некоторых письменных перьев имеется сверху металлический зажим, который служит своеобразным резервуаром для чернил. Это позволяет иметь большой запас чернил, делает поток чернил более равномерным и дает возможность легко им управлять. Держать в руке держатель для пера можно так же, как обычный карандаш.

Для письменного пера можно использовать различные сорта пергаментной, веленовой и обыкновенной бумаги.

Возможно, для письма лучше всего подойдет твердая гладкая мелкозернистая поверхность бумаги горячего прессования, но все же поэкспериментируйте с различными видами бумаги, чтобы определить, какая нравится вам больше всего.

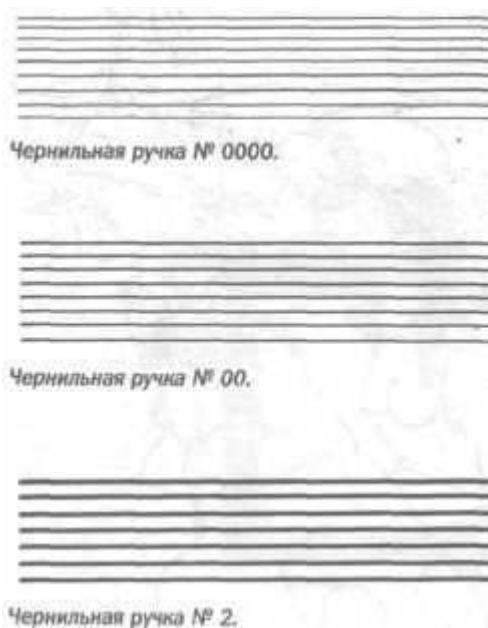

Эта иллюстрация выполнена в технике итрихпунктирных линий на плотной веленовой бумаге. Гладкая твердая поверхность прекрасно принимает чернила и позволяет художнику использовать электрический «ластик» (который лучше всего подходит для стирания чернил). На рисунке отсутствуют тени, чтобы подчеркнуть линейные контуры деталей.

Художник использовал перо для письма «Platignum», что не совсем обычно, т. к. у него очень тонкое прямоугольное острие и нет резервуара для чернил. На перо художник брал максимально возможное количество чернил, о чем можно судить по округлости линий.

Шестая любовь короля Генриха Терри Преснел

Тонкое перо для письма «Platignum», водостойкая тушь, бумага «Charrette Concept 900».

Ширина и плотность линии пера чернильной ручки, в отличие от других перьевых ручек, постоянна. Но есть перья для чернильных ручек различной ширины — от 13 мм до 2 мм. Иллюстрация сверху показывает некоторые возможные варианты линии.

Инженерная чернильная ручка

Эта ручка изначально предназначена для работы на плотном картоне, которая требует четких прямых линий и часто принуждает использовать линейку, рейшину или треугольник.

Этот точный инструмент сэкономит ваше время, потому что его не нужно постоянно обмакивать в чернила. Ручка сама по себе содержит емкость для чернил, благодаря чему легко чистится и наполняется. Тончайшая проволоочная нить на кончике ручки позволяет чернилам течь непрерывно и сводит до минимума трение с поверхностью.

Считается, что чернильная ручка — это более контролируемый инструмент, нежели обычный рисовальный карандаш. Чтобы получить линии наилучших характеристик, следует держать ручку перпендикулярно к поверхности бумаги.

Перо изготавливается из стали, вольфрама или драгоценных металлов и имеет разнообразные размеры. В отличие от других перьев, тонких

или каллиграфических, любое перо инженерной чернильной ручки всегда наносит линии практически одной и той же толщины. Ширина линии бывает от 0,13 мм до 2 мм (учтите, что иногда 0,13 мм маркируют как 6x0, а 2 мм как № 7). Вот некоторые марки инженерных чернильных ручек: «Faber Castelb», «Rapido-graph», «Staedtler-Mars», «Koh-I-Noor», «Pentel», «Pelikan» и «K&E Leroy». Эти ручки очень дорогие, но при правильном уходе они прослужат вам долго — так что не забывайте их регулярно чистить. (И не давите на чернильную ручку слишком сильно, иначе вы можете сломать или погнуть тонкое стальное перо).

Работая инженерной чернильной ручкой, лучше всего использовать твердую гладкую бумагу горячего прессования, на которой получаются ровные, четкие, аккуратные линии. Тушь, предназначенная специально для таких ручек, течет легко и свободно, быстро высыхает (водостойкая тушь никогда не размажется) и дает превосходные равномерные линии насыщенного черного цвета.

Очистка чернильной ручки

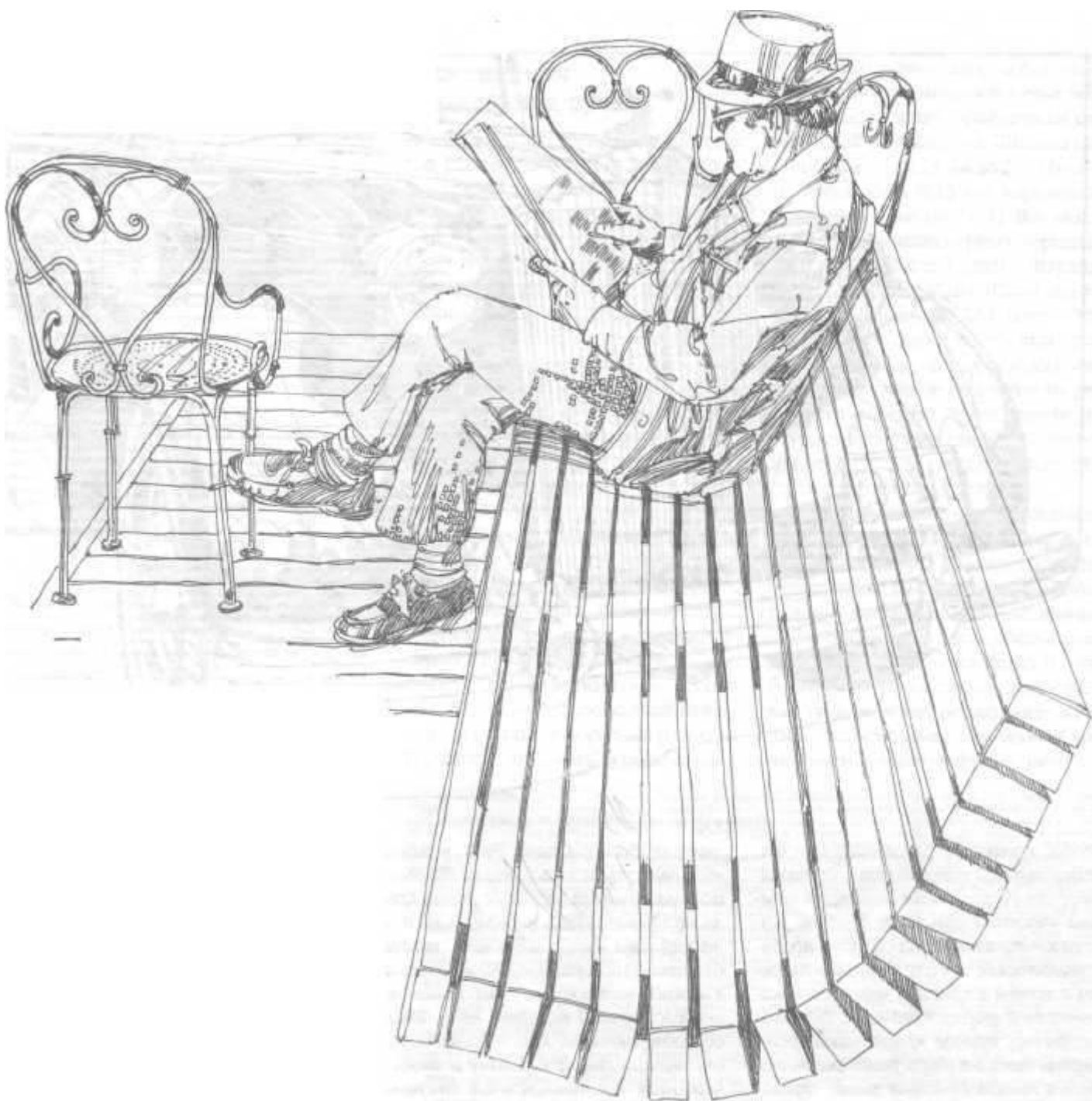
Запомните: чтобы хорошо вам служить, чернильные ручки должны быть *очень чистыми*. Большинство людей, закончив работу, просто откладывают ручку в сторону. Но если вы оставите емкость для чернил хотя бы на некоторое время заполненной, чернила могут кое-где засохнуть и не будут течь так свободно в следующий раз, когда вы возьмете ручку.

Инженерную чернильную ручку не так-то легко очистить. Если вы моете ее руками, старайтесь не повредить тонкую как волосок проволоочную нить, когда будете снимать перо. Существуют специальные ультразвуковые очистительные приборы, содержащие внутри жидкое мыло. Эти приборы стоят от 30 до 100 долларов, поэтому, если вы пользуетесь чернильной ручкой довольно часто, подумайте, не стоит ли на такой потратиться. В любом случае, предупреждение проблем лучше лечения. Лучше очистить ручку после работы, чем в следующий раз от досады запустить ее в стену.

Любой предмет с блестящей или отполированной поверхностью отражает свет. Резкая смена светлых и темных участков называется «зоной резкого контраста». Эта область прорисовывается белым или черным, возможно, с линией вокруг или через нее, показывающей форму предмета. Возьмем, например, правое крыло «паккарда»: черная тень от фары резко сменяется белым тоном. Простая линия, переходящая в волнистые горизонтальные, изображает центральный шов и изогнутую форму крыла. Эти горизонтальные линии тоже могли бы быть использованы для передачи формы крыла, но здесь они передают элементы пейзажа, которые отражаются на блестящей поверхности. Черное пятно в нижней части крыла изображает непосредственный передний план. Таким образом, тона на крыле изменяются от черного сверху к белому и вновь к черному у основания, причем эти тона разделены только линиями, без промежуточных полутонов.

Паккард
Терри Преснелл
Чернильная ручка с пером № 0 и водостойкие чернила, бумага «Charrette Concept 900». Увеличено в 1,5 раза.

Основная часть рисунка — человек и скамейка — были нарисованы на месте примерно за 45 минут. Художник использовал черную шариковую ручку «PaperMate». Очень удобно иметь всегда при себе шариковую ручку: она будет рисовать по любой поверхности, которая окажется у вас под рукой, за исключением, может быть, очень крупнозернистой бумаги, например, акварельной.

Разницы в использовании бумаги с глянцевой или мелкозернистой поверхностью не будет практически никакой. Единственное отличие между ними заключается в том, что зернистая бумага может слегка замедлять движения ручки.

У ныпортского пляжа

Терри Преспелл

Черная шариковая ручка с узким шариком «PaperMate», глянцевый бристоольский картон

Шариковая ручка

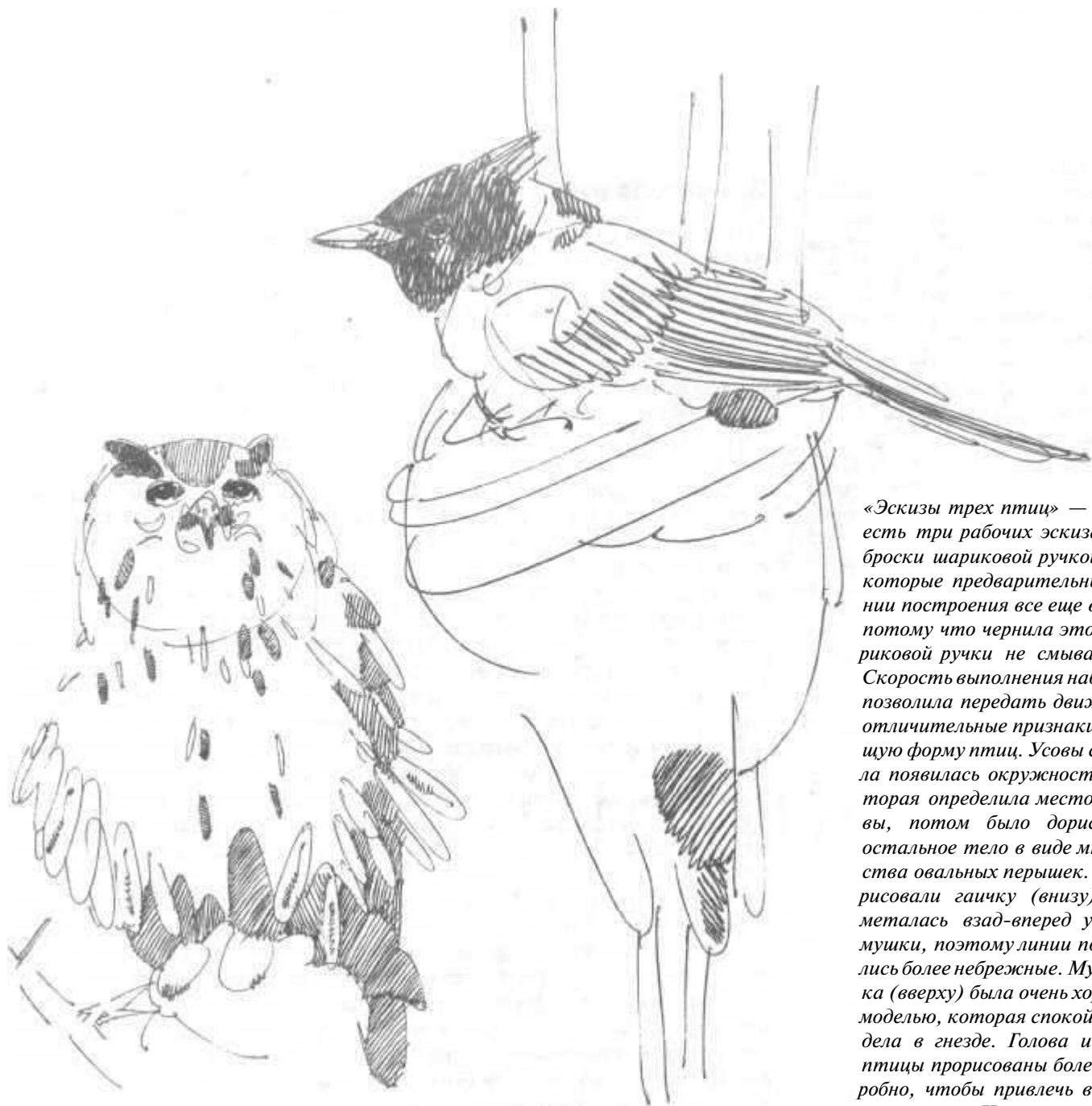
Шариковые ручки доступны повсюду и это является их огромным преимуществом. В корпус ручки вставляется стержень, содержащий чернила, которые одинаково хорошо ложатся на любую бумагу. Чернила текут мгновенно, и линия получается мягкой и плавной.

Шариковая и чернильная ручки не похожи друг на друга как день и ночь. Чтобы линия была ровной, четкой и аккуратной, чернильную ручку нужно держать прямо, в вертикальном положении. Линия наносится медленным и точным движением. Так как чернильные ручки, как известно, иногда засоряются, обращаться с ними нужно очень аккуратно. С другой стороны, шариковые ручки очень прочные, недорогие и легко заменяемые. Найти такую ручку не составляет большого труда: скорее всего, в одном из ящиков вашего стола множество шариковых ручек, которые вы нашли, купили или просто позаимствовали у продавца, а потом по забывчивости вместе с ней удалили.

Эту ручку удобно держать в руке, и линии наносятся очень быстро. Основной недостаток шариковой ручки состоит в том, что ее чернила долго сохнут — иногда до двух дней. Поэтому, чтобы не размазать свой рисунок во время работы, кладите на уже прорисованные участки чистый листок бумаги. Уголком этого защитного листочка мо-

жете убирать излишки чернил, которые скапливаются на кончике стержня. Если вы этого не будете делать, чернила могут оставить кляксу на рисунке, и линия получится совсем не такой, как вы хотели. Так часто случается со стержнями со средним или широким кончиком.

Излюбленным инструментом рисования многих художников является шариковая ручка «Paper Mate» с узким кончиком, но выбор размера кончика стержня зависит от величины рисунка. Большие рисунки предполагают использование более широкого, маленькие — более узкого. Чтобы определить, какой будет толщина линий, лучше всего набросать несколько штрихов на ненужном листе бумаги, потому что на глаз отличить стержни очень сложно, даже если вы пробовали рисовать обоими. Штриховка шариковой или чернильной ручкой выполняется в вертикальном или горизонтальном направлении, или в том и в другом одновременно (это называется перекрестной штриховкой). Чем ближе штрихи друг к другу, тем темнее получается тон. Рисуя ручкой и чернилами, можно использовать еще один способ штриховки — подключить к работе абсолютно другой художественный материал, например, графит, уголь, фломастеры различных цветов или чернила, которые помогут передать градацию тонов.

«Эскизы трех птиц» — это и есть три рабочих эскиза, наброски шариковой ручкой. Некоторые предварительные линии построения все еще видны, потому что чернила этой шариковой ручки не смываются. Скорость выполнения наброска позволила передать движение, отличительные признаки и общую форму птиц. Усовы сначала появилась окружность, которая определила место головы, потом было дорисовано остальное тело в виде множества овальных перышек. Когда рисовали гаичку (внизу), она металась взад-вперед у кормушки, поэтому линии получились более небрежные. Мухоловка (вверху) была очень хорошей моделью, которая спокойно сидела в гнезде. Голова и тело птицы прорисованы более подробно, чтобы привлечь внимание зрителя. На существование гнезда указывают лишь несколько линий.

Эскизы трех птиц

Терри Преснелл

Черная шариковая ручка «Bic» с узким шариком на бумаге «Strathmore 300».

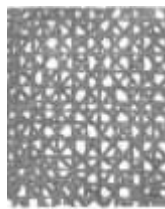
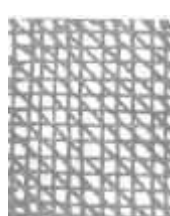
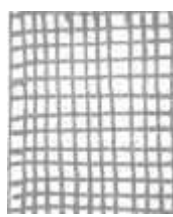

Насыщенность и цвет шариковой ручки изменить нельзя, поэтому тоновые нюансы передаются параллельной или перекрестной штриховкой или вводится другой материал, например, графит, уголь, фломастер или чернила. набросок показывает, как быстрыми легкими штрихами на рисунке можно упрощать то, что мы видим. Ненужные детали были устранены, чтобы охватить форму и общий вид пейзажа.

Пейзаж в штате Мэн

Терри Преснелл

Черная шариковая ручка «PaperMate» со средним шарикам, на бумаге «Attica».

Перекрестная штриховка — это наложение штрихов перекрестно для передачи тонов. Существуют три вида линий — горизонтальная, вертикальная и диагональная, которые показаны в левой колонке. В правой колонке вы видите тона, которые получаются при комбинации основных линий.

Фломастеры и маркеры

Фломастеры и маркеры очень изменились и усовершенствовались со дня своего изобретения; теперь они гораздо тверже и изготавливаются из более прочных материалов: фетра, нейлона, вейлона, пластмассы и пенопласта. Кончик прочен, не затупляется и оставляет превосходную ровную линию.

Рабочая часть фломастера может быть разной толщины и формы. Наиболее распространенными являются фломастеры для письма с узким кончиком и более массивные маркеры с кончиком в форме стамески или клина, которые прекрасно подходят для письма и рисования. Эти маркеры могут использоваться для самых разнообразных целей: от наброска или небрежной надписи-объявления о распродаже до цветного оформления солидного рекламного объявления или брошюры. У маркеров «AD» есть даже съемные кончики, некоторые из них (в виде клина или кисти) можно заточить или сделать на них зазубри-

ны острым лезвием, если желаете разнообразить получаемые линии. Маркеры с двойными кончиками очень удобны, так как позволяют в одной ручке иметь и узкий, и широкий кончик.

Некоторые фломастеры содержат водонерастворимые чернила, которые являются очень стойкими и мгновенно высыхают. Но эти спиртосодержащие чернила считаются токсичными, ими можно пользоваться только в хорошо проветриваемой комнате. К таким фломастерам относятся «AD Markers» (которые имеют 200 стойких оттенков), «Eberhard-Farber Design Art Marker», «Berol Prismacolor Art Markers» (маркеры с двумя концами) и «Pantone Color Markers» (203 оттенка).

Водорастворимые маркеры не токсичны и не имеют запаха. Некоторые маркеры этого вида, однако, нестойки, их чернила могут размазываться при прикосновении. Чтобы предотвратить подобную трагедию, используйте листок бумаги, как описано на стр. 33. К тому же нестойкие чернила довольно-таки долго высыхают. Используя

«STABILayout 38», я убедился на собственном опыте, что им может понадобиться почти целый час, чтобы высохнуть на бумаге.

Маркеры и фломастеры выпускают с целой гаммой оттенков: ярких, пастельных и флуоресцентных. Вот, например, некоторые из маркеров на водяной основе — «STABILayout» и «Stabilo Pen Markers», «Marvy», «Pentel Fine-Point Color Pens», «Eberhard-Farber Design Chisel Points». Марка «Farber Castell Textliner», которая используется для выделения участков текста, — одна из множества флуоресцентных разновидностей. Еще один вид водорастворимых маркеров — это маркеры с рабочей частью в виде кисти. Например, «Marsgraphic 3000 Brush Marker», который имеет мягкий упругий кончик из пенопласта. Его можно использовать как маркер и как кисть; он прекрасно наносит и узкие линии, и широкие жирные штрихи. Им хорошо смешивать тона и выполнять штриховку.

Сначала я выполнил карандашный набросок, который затем обвел тонкими черными линиями водорастворимого фломастера «Pilot Razor Point». Темные и теневые участки были выполнены водостойким фломастером «Stanford Sharpie». Этот фломастер — лучшее средство для такого задания благодаря округлому кончику. Он дает аккуратную широкую линию и может легко использоваться в подробных фрагментах рисунка.

Разговор с Джоном-дальнобойщиком

Терри Преснелл

Набросок выполнен графитовым карандашом В, обрисован фломастером «Pilot Razor Point» и тонирован фломастером «Stanford Sharpie», на бумаге «Pentalic Paper for Pens».

Этот линейный рисунок выполнен водорастворимым фломастером. Небольшая тонировка производилась контурными линиями и штриховкой (в некоторых случаях перекрестной). Приятно пользоваться быстро и ровно рисующим средством (причем его не приходится постоянно обмакивать в чернила) на гладкой глянцевой бумаге.

Сарай аманитов

Терри Преснелл

Черный фломастер «Pilot Razor Point»
на бумаге «Pentalic Paper for Pens».

Глава 2

ПРОЦЕСС РИСОВАНИЯ

Внутренний диалог

Искусство рисования — это удивительно сложенная работа трех составляющих: рук, глаз и мозга. Нужно упражнять каждую из них. Многим людям для того, чтобы начать рисовать значительно лучше, достаточно отказаться от плохих привычек и заменить их новыми, полезными. Например, о чем вы думаете, когда рисуете? Попробуйте вспомнить. Возможно, вы находитесь в рассеянном состоянии или не думаете вообще ни о чем. Впрочем, скорее всего, как у большинства людей, время от времени внутри вас происходит внутренний диалог. В зависимости от того, к какому из двух основных типов он принадлежит, этот диалог либо помогает вам рисовать, либо мешает.

Критический диалог:

"Рука выглядит как-то не так".
"Ступни так не могут поворачиваться".
"Вечно у меня не получаются ноги".
"И почему мне так трудно рисовать лица?"

Практический диалог:

"Какова форма этого предмета?"
"Плечо должно быть горизонтальным или немного наклонным?"
"Расстояние от колена до ступни больше или меньше расстояния от колена до пояса?"
"Насколько неровен этот контур?"

Наверняка вы заметили разницу между этими диалогами и согласитесь, что практический предпочтительнее критического. Даже если вы привыкли к критическому, от этой привычки достаточно легко избавиться.

Куда вы смотрите во время рисования, на рисунок или на модель? Если вы не можете точно ответить на этот вопрос, проведите такой опыт. Попросите кого-нибудь, пока вы рисуете, наблюдать за вашими глазами. Смотри ли они в основном на рисунок или на объект? Это очень важный вопрос, от ответа на который во многом зависит качество вашего рисунка. Если ваши глаза в основном направлены на натуру, рисунок получается лучше, чем в том случае, когда взгляд направлен на сам рисунок. Почему это так? Давайте вернемся к двум типам внутреннего диалога. Если вы сосредотачиваете внимание на рисунке, особенно на ранних стадиях, вы оцениваете свои усилия. Таким образом, вы работаете в режиме самоанализа, ухода в себя. То, что вы нарисовали, может быть "неправильным" или "каким-то не таким". У вас появляется искушение воспользоваться уже известными формулами и приемами, а не рисовать то, что вы видите на самом деле. Вас может охватить нетерпение. Начинающие часто теряются, приходят в замешательство, и виной этому именно критический

диалог. Он действует, подобно каплям воды в известной китайской пытке, и в конце концов лишает рисование всей его прелести.

Практический диалог возникает тогда, когда вы сосредотачиваетесь в первую очередь на предмете рисования. Это, в сущности, диалог между вами и натурой, из которого вы черпаете информацию о форме, углах, пропорциях, которую можно выразить линиями на бумаге.

Иногда практический диалог сводится к повторению всего одного слова, которое описывает впечатление, производимое предметом. Вы пытаетесь уловить это впечатление и передать его в рисунке. Слова, помогающие задержать это впечатление, называют "ключевыми". Тихонько произносите (и не один раз) "угловатый", "острый", "длинный", "округлый", "нежный", "колючий", водя карандашом по бумаге, так вы не забудете полученное впечатление и вам будет легче его выразить.

Распространенная ошибка начинающих художников — слишком большое внимание уделяется бумаге и недостаточное — натуре.

Вы станете рисовать гораздо лучше, если будете сосредотачивать внимание на том, что вы рисуете, лишь изредка взглядывая на бумагу, чтобы рисунок не сместился.

1

Посмотрите и отметьте про себя контур.

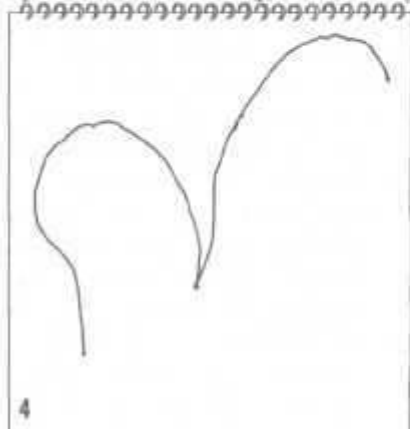
2

проведите линию.

3

снова вернитесь к натуре.

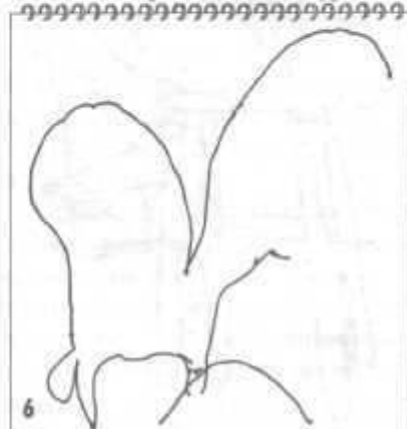
4

продолжите линию.

5

снова к натуре.

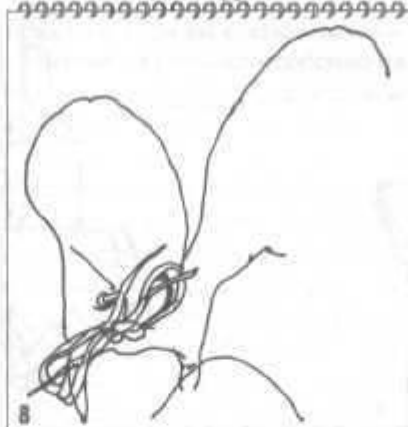
6

продолжайте рисовать, глядя.

7

на натуре (рисуйте вслепую).

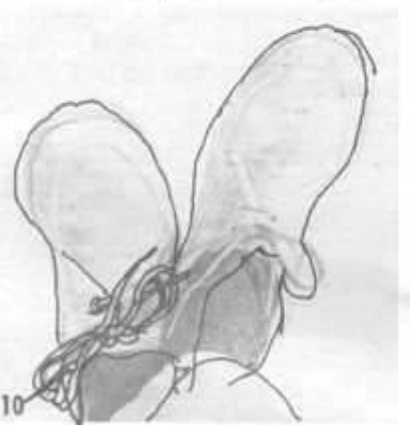
8

уточните рисунок.

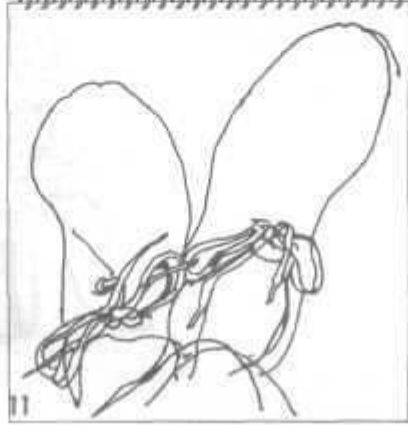
9

снова вернитесь к натуре.

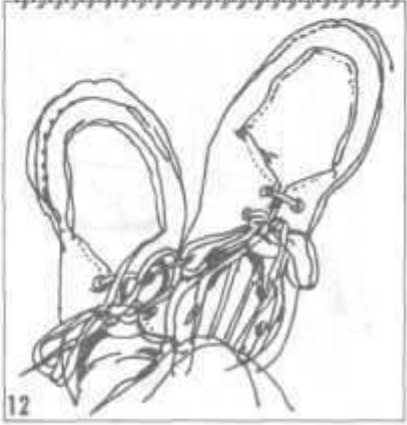

10

продолжайте процесс.

11

12

до полного завершения рисунка.

"Смотрим, запоминаем, рисуем"

Процесс рисования достаточно прост: мы смотрим на предмет, отмечаем его контур или форму, затем на мгновение удерживаем этот контур или форму в памяти и тут же рисуем, пока память свежа. Смотрим, запоминаем, рисуем. Смотрим, запоминаем, рисуем. Обратите внимание: о том, чтобы "думать", нет и речи. Фактически рисование можно рассматривать как действие, обычно не связанное с сознательным мышлением и знанием. Вот как выразил эту мысль художник и писатель Фредерик Фрэнк в своей книге "Мои глаза влюблены": "Рука должна быть всего лишь послушным сейсмографом, который регистрирует то, что ему непонятно. Чем меньшую роль играет сознание художника, тем правдивее и оригинальнее рисунок".

На иллюстрациях слева изображена последовательность процесса рисования. Сначала мы смотрим на натуру: две ноги (рис. 1), отмечаем про себя контур возле большого пальца верхней ступни и начинаем проводить эту линию (рис. 2) на бумаге. Теперь возвращаемся к модели (рис. 3). Нужно определить, где наша линия пересекается с другой ногой и изобразить это

(рис. 4). Смотрим, запоминаем, рисуем. Смотрим, запоминаем, рисуем. Вы входите в естественный ритм рисования. Скорость движения руки меняется вместе с контуром.

Рисование "вслепую"

Процесс, который мы описали словами "смотрим, запоминаем, рисуем", можно сжать в одно действие под названием "рисование вслепую". При этом ваша рука продолжает рисовать, в то время как глаза остаются прикованными к натуре. Часто у художников это происходит непроизвольно, если они очень увлечены работой. Но пока это не вошло в привычку, нужно этому учиться.

На рис. 3 мы видим контур второй ноги. На рис. 4 мы начинаем его рисовать. На рис. 7 мы снова смотрим на изображаемый предмет, но карандаш от бумаги не отрываем и продолжаем рисовать. Рисование "вслепую" — прекрасный способ укрепить связь между зрением и рукой, что позволяет изображать контуры более четко. Однако могут пострадать пропорции, так что "вслепую" лучше рисовать понемногу, как бы в перерывах между "смотрим, запоминаем, рисуем". Такой прием наиболее эффективен на ранних стадиях рисунка.

Упражнение: Ноги

Сделайте рисунок своих собственных скрещенных ног, обращая особое внимание на четкость контуров и детали. Рисуйте только линиями — остро заточенным карандашом, чернильной или шариковой ручкой, тонким фломастером.

Удобно сядьте, вытянув перед собой скрещенные ноги и положите альбом или бумагу на колени, чтобы хорошо видеть свои ступни. Используя описанный на этой странице метод "Смотрим, запоминаем, рисуем", изобразите ноги как можно точнее. Не забывайте, что нужно больше смотреть на натуру, а не на рисунок. Хотя бы три-четыре раза попробуйте рисовать вслепую. Не стирайте ошибки, а уточните рисунок (не менее двух раз). Посвятите упражнению не меньше получаса.

Дополнительное уточнение рисунка

Почти все мы очень отрицательно относимся к собственным ошибкам. Но художнику-графику такая позиция не подходит. Рисование невозможно без проб и ошибок. Вы проводите линии и сравниваете их с контурами предмета. Конечно, где-то будут искажения, и некоторые из них вам захочется исправить тут же. Можно их стереть, но проще оставить все как есть и нарисовать рядом более точные линии. Это называется "дополнительным уточнением". Такой способ дает вам два преимущества: во-первых, вы не тратите уйму времени на то, чтобы воспользоваться ластиком, а значит, можете посвятить его наблюдению за предметом; во-вторых, уточняющие линии делают рисунок более живым и энергичным. Рисунок слева полон таких уточнений.

Уточняющие линии помогают нам увидеть рисование в действии: как художник "прощупывал" формы, как искал более четкие контуры, как исправлял свой рисунок.

Ничего страшного, если уточняющие линии загромождают ваш рисунок.»

*..ведь эти линии — свидетельство того,
что рисование — живое и меняющееся
явление.*

«Что я вижу и что я знаю» — конфликт

Человек, который рисует, часто сталкивается с противоречием между тем, что он видит, и тем, что он знает. Например, на быстром наброске внизу голова мальчика наклонена и находится ниже плеч. Зрительная перспектива искажает ее внешний вид. В подобных случаях у человека появляется естественное искушение "исправить" — нарисовать то, что он знает, а не то, что он видит. Очень важно не поддаваться этому искушению.

Поскольку мы знаем, что голова расположена над плечами, мы стремимся рисовать ее именно так.

Истинное видение — это отказ от логики и изображение того, о чем сообщает наше зрение.

Цель рисования по наблюдению — запечатлеть на бумаге богатство и разнообразие видимого нами мира. Нужно, по крайней мере пока, рисовать так, как будто мы ничего не знаем и подчиняемся лишь указаниям собственного зрения. Иногда можно услышать вопросы: "А ты умеешь рисовать, руки? А лошадей? А деревья?". Но ответ на них таков: мы вообще не рисуем "вещи", мы рисуем линии. Чтобы воспроизвести на бумаге предметы, которые мы видим, нужно перевести образ в реальный язык, который мы будем называть языком линий. Этот язык включает в себя углы, формы, тона и размеры. Любой другой язык (язык "вещей") нам пока не нужен. Если мы начнем одновременно говорить на двух разных языках, неизбежно получится путаница.

Читатель может возразить: "Ну хорошо, положим, знание некоторых фактов о предмете может помешать нам видеть его свежим взглядом, но как же насчет правил рисования — законов перспективы, анатомии, светотени? Разве это не помогает нам сделать хороший рисунок?" Действительно, эти правила были разработаны для того, чтобы помочь нам понять то, что мы видим. Но они играют лишь второстепенную, вспомогательную роль, а главное — это зрение. Если правила противоречат тому, что вы видите, — забудьте про них. Вот что подразумевается под "свежим взглядом". Вы смотрите на предмет так, как будто никогда раньше его не видели, и вам не мешают представления о том, как этот предмет должен выглядеть. Вот простое правило, которого стоит придерживаться: растерявшись или расстроившись оттого, что у вас что-то не получается, просто спросите себя: "Что я вижу?"

Шнурки, нарисованные по "памяти". Обратите внимание, как механически они пересекаются друг с другом.

Эти шнурки нарисованы по наблюдению. Каждый фрагмент изображен отдельно. Это требует большего терпения, но результат всегда получается более интересным и реалистичным.

Чтобы отказаться от знания и изображать то, что мы видим, нужна определенная доля смелости.

Прищуривание

Если вы когда-либо брались за карандаш, скорее всего, вам знакома ситуация, когда натура слишком изобилует деталями, которые просто невозможно изобразить. Прищуривание глаз — прекрасный способ упростить предмет и мгновенно сделать его "удобоваримым". Неудивительно, что этим приемом так часто пользуются художники.

Что это такое?

Нередко самым сложным в рисовании оказывается заставить себя поверить своему зрению, когда натура выглядит как-то не так. Подобный конфликт возникает, если попробовать нарисовать свою руку, обращенную к себе кончиками пальцев. Мы "знаем", что у руки должны быть пальцы и эти пальцы имеют определенную длину. А иначе

все будет "как-то не так". Изображение не совпадает с образом руки у нас в мозгу! Нужно иметь храбрость, чтобы продолжать верить зрению несмотря ни на что. Если вы хотите развивать в себе художественный талант, эту храбрость необходимо выработать.

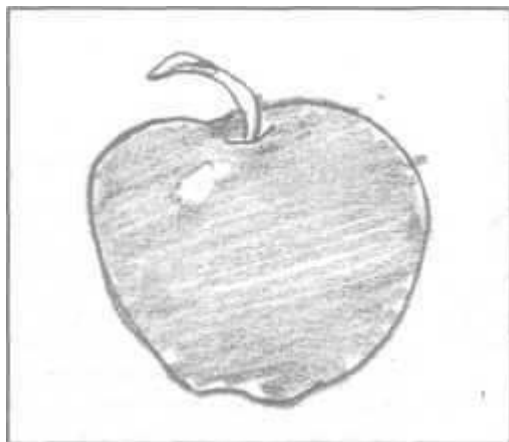
Когда вы выполните следующее упражнение, внимательно рассмотрите свой рисунок. Если то, что там изображено, очень похоже на руку, то вы либо держали руку не на уровне глаз, либо руководствовались своим зрением (а может, вы уже прекрасно рисуете). Если пальцы получились длинными, то, возможно, ваша рука была слишком наклонена или вы рисовали ее по своему представлению, а не по наблюдению. В любом случае, это означает, что вы не уловили вечного конфликта между "что я вижу" и "что я знаю", — вам следует повторить упражнение.

Упражнение: Рука

Нарисуйте собственную руку в необычном ракурсе — кончиками пальцев к себе. Ладонь и кончики пальцев должны быть обращены прямо к вам. Особое внимание обратите на контуры и детали. Рисуйте только линиями — с помощью остро заточенного карандаша, ручки или тонкого фломастера. Прикрепите перед собой лист бумаги на плоской поверхности и поместите руку рядом с ним на расстоянии приблизительно тридцати сантиметров от глаз. Во время рисования держите один глаз закрытым. Не забывайте о том, что нужно больше глядеть на натуру, чем на бумагу. Не стесняйтесь, но хотя бы два раза уточните рисунок. Посвятите выполнению задания не меньше четверти часа.

Постарайтесь смотреть на натуру "свежим взглядом". Это значит, что нужно рисовать то, что вы видите. Однако, поскольку этот ракурс руки очень непривычен, будьте готовы к тому, что результат окажется довольно неожиданным.

*"Символическое яблоко",
нарисованное по памяти.*

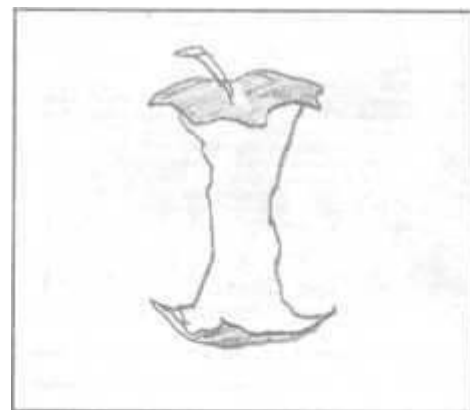
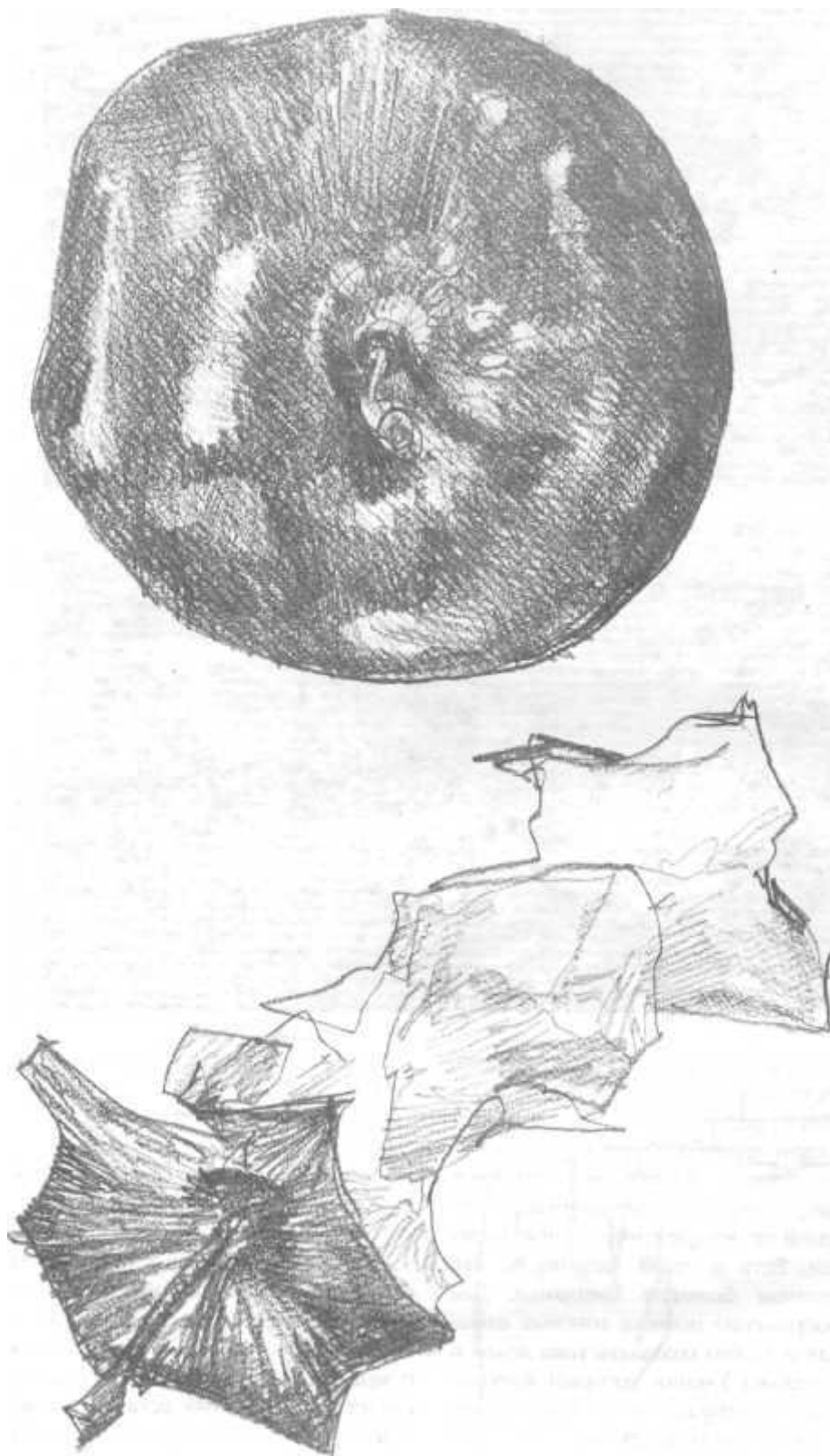
«Что я вижу и что я знаю» — мысленный образ

В нашем сознании всегда хранятся мысленные образы окружающих нас предметов. Эти образы — воспоминания о предметах. Мы легко можем себе представить картофелину, лошадь или лицо лучшего друга. Иногда нам кажется, что этот мысленный образ — точная копия реальности. Но, однако, если мы пытаемся его нарисовать, мы тут же понимаем, что для этого слишком мало информации, о форме, пропорциях, контуре или текстуре предмета.

Это видно на следующих примерах. Яблоки в рамках нарисованы по памяти, а остальные — по наблюдению. Разница между ними очевидна, и это подтверждает, что мысленные образы — всего лишь символы реальных вещей. Мозг не может хранить в себе всю информацию, необходимую для того, чтобы сделать рисунок по-настоящему достоверным. Это работа зрения: нужно внимательно отследить округлые очертания, блестящую кожу со случайно расположенными дефектами, игру светотени. Только зрение может дать эту информацию, а рука ее использует.

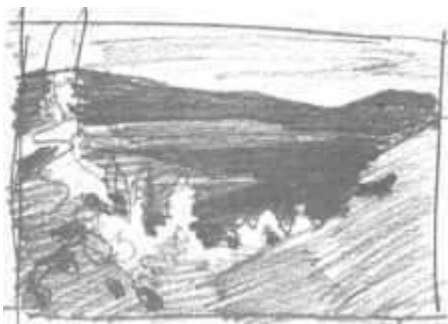
*"Индивидуальное яблоко",
нарисованное по наблюдению.*

Упражнение: Стручок перца

Сделайте пару рисунков стручка болгарского перца. На первом рисунке создайте мысленный образ перца и изобразите его на бумаге как можно точнее. Не видя перед собой перца, постарайтесь обогатить рисунок как можно большим количеством деталей. Для второго рисунка положите перед собой настоящий стручок и, глядя на него, нарисуйте его как можно точнее. Для более полной реалистичности пользуйтесь не только линиями, но и штрихами (тенями). При выполнении второго рисунка попробуйте хотя бы три-четыре раза порисовать вслепую. Рисунок должен уточняться не менее двух раз.

Можно рисовать чем угодно. На оба рисунка отведите не меньше сорока минут. Размеры изображения — один к одному или крупнее.

Прищуривание глаз уменьшает количество тонов до двух-трех, как на этой фотографии с низкой фокусировкой. Работа с несколькими тонами облегчает создание тонового наброска.

Фотография Уильяма Уайлдера

Тоновые отношения

Создание рисунка с полным изображением тоновых отношений — очень интересная, но сложная задача. Тона рисунка зависят друг от друга, то есть выглядят темными или светлыми по отношению к остальным тонам. Если вы для сравнения располагаете только белым цветом бумаги, тоновые отношения установить очень сложно.

Начинающий художник, перед которым стоит задача изобразить пейзаж, похожий на тот, что приведен справа, часто сталкивается с проблемами еще в самом начале. В отличие от фотографии, настоящий пейзаж — это передвижение источника света, сбивающие с толку цвета, отсутствие рамок. Сплошные сложности, верно? А ведь еще и холодно!

Набросав тонкими линиями основные формы, наш новичок сталкивается с проблемой передачи тонов. А в это время день уже кончается и тени изменяются. Ученик смело кладет первый тон, но он оказывается слишком темным по сравнению с белым листом бумаги. Ученика охватывает неуверенность. На самом деле чаще всего обнаруживается, что первый тон, наоборот, слишком светлый, но без темных тонов на бумаге, по которым можно было бы ориентироваться, трудно понять, как правильно его изобразить.

Еще одна проблема — мысленная установка. Зная, что снег белый, начинающий ученик с нежеланием применяет к нему вообще какие-либо тона. Однако, если внимательно присмот-

реться к фотографии, можно увидеть, что чистого белого цвета на ней практически нет. Если вы будете держаться за свои предубеждения и откажетесь делать тона достаточно темными, изображение сложных тоновых отношений станет практически невозможным. Есть и такая сложность, как слишком большие ожидания. Для изображения полных тоновых отношений нужно создавать тона долго и терпеливо. Ученик, который ждет готового результата, не приложив к этому достаточно усилий, обязательно будет разочарован. Учитывая все эти проблемы, неудивительно, что новичок часто просто встает, собирает свои вещи и уходит домой.

Не стоит становиться жертвой сложного пейзажа. В этом вам помогут пять стратегий:

1. Не держите бумагу под прямыми лучами солнца.
2. Часто прищуривайте глаза.
3. Пользуйтесь видоискателем.
4. Делайте набросок тоновых отношений.
5. Изображайте тона терпеливо.

Если расположиться так, чтобы на бумагу не падал прямой солнечный свет, вы избежите проблемы яркого контраста, который создает белая освещенная бумага. Кроме того, вы сведете к минимуму усталость глаз. Прищуривание глаз упрощает процесс наблюдения, позволяя нам видеть целостное изображение, а не рассматривать его по частям. Если прищуривать глаза, одновременно пользуясь видоискателем (это кусок белого картона, в котором вырезано небольшое прямоугольное отверстие), можно получить

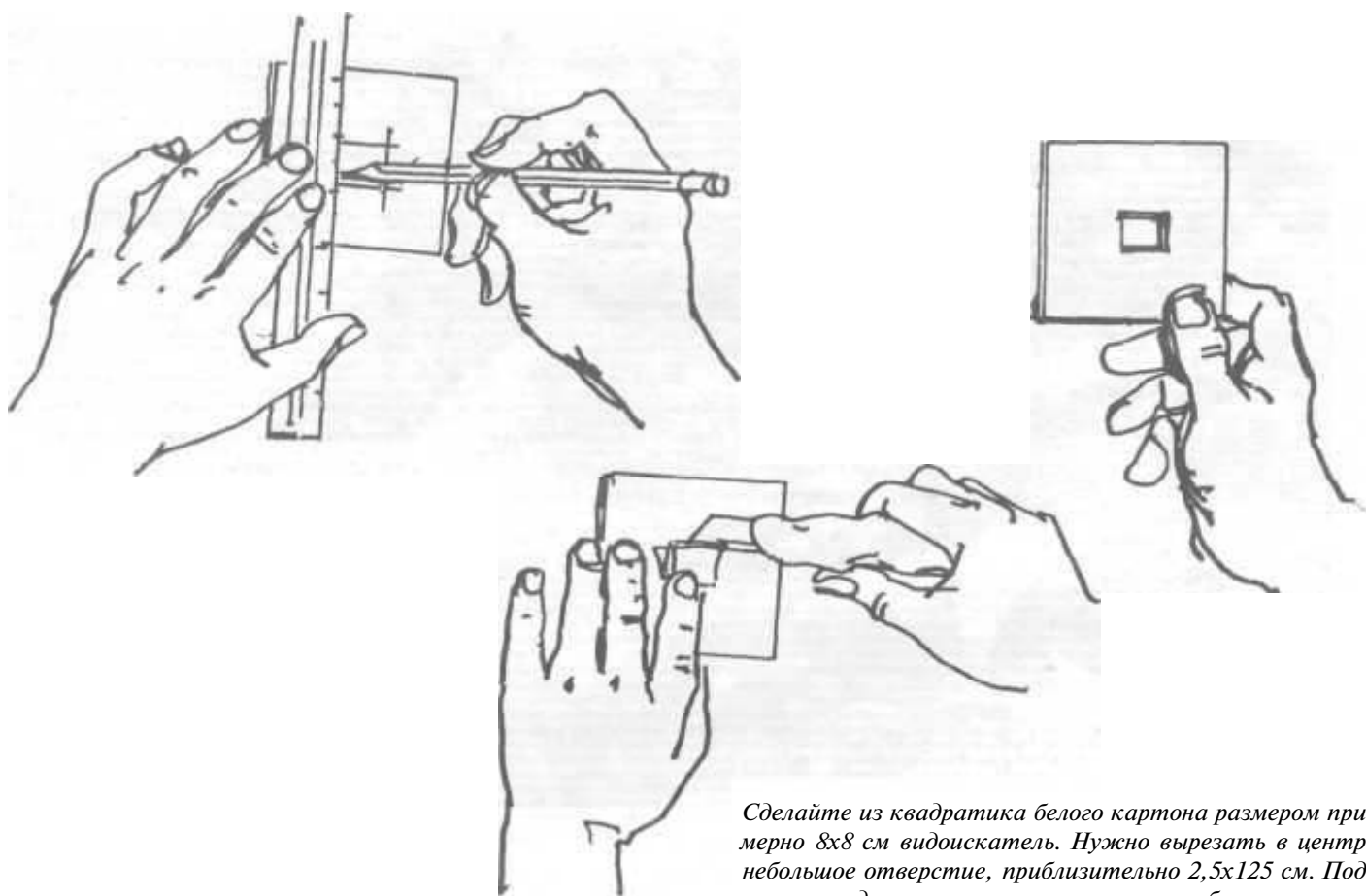
общую картину тоновых отношений. Светлые тона удобно сравнивать с белым цветом видоискателя. Вы, возможно, удивитесь тому, насколько темными они окажутся.

С помощью прищуривания все тона сводятся к трем: светлый, средний, темный. Пусть белый цвет бумаги станет четвертым тоном. Его в рисунке будет совсем мало. Теперь изобразите этот набор тонов на бумаге — сделайте тоновой набросок. Тоновый набросок — это разметка основного распределения основных тонов. Если вы собираетесь час-два посвятить созданию рисунка с полным изображением тоновых отношений, с помощью такого наброска вы увеличите свои шансы на успех.

Начиная основной рисунок, держите под рукой тоновой набросок. Использование видоискателя напомнит вам об общей картине пейзажа и о том, как расположены в ней три основных тона. С помощью прищуривания обнаружьте эти тона, а затем приоткройте глаза немного шире, чтобы различить больше промежуточных тонов. Видите, как развивается изображение от простого к сложному?

И, наконец, принимайтесь за более тонкие детали и тона, изображая в контролируемой манере светотеневые отношения, резкие и размытые контуры. Я описал вашу задачу одним предложением, но эта стадия работы займет у вас почти все время, отведенное на рисунок. Если до того вы выполня-

ли все указания правильно, последняя часть доставит вам огромное удовольствие. Вы сможете мысленно отвлекаться, и время пролетит незаметно. Темные тона усиливайте повторением ключевых слов "темный" или "черный". Если вас охватывает сомнение, воспользуйтесь видоискателем и сравните тон с белой бумагой. Не уходите слишком далеко в одну сторону — рисунок может не поместиться в рамку. Постоянно отступайте назад и смотрите на весь пейзаж целиком. Сравните тона объектов и время от времени спрашивайте себя: "Какой из них темнее?" и "Какой светлее?"

Сделайте из квадратика белого картона размером примерно 8х8 см видоискатель. Нужно вырезать в центре небольшое отверстие, приблизительно 2,5х1,25 см. Поднесите видоискатель к глазам так, чтобы он оказался напротив самых светлых тонов объекта, и сравните эти тона с белым цветом бумаги.

Собственные тона.

Светотеневые отношения.

Тоновые отношения.

Составляющие тоновых отношений

Светотеневые отношения объясняют далеко не все тона, которые вы видите в натуре. Дополнительная сложность — то, что некоторые цвета поглощают больше света, чем остальные. Поэтому красное яблоко темнее желтого грейпфрута, а темно-синий свитер темнее бежевых брюк. Эти тоновые характеристики предмета мы называем собственными тонами. Все тона любого предмета — тоновые отношения — в сущности состоят из светотени и собственных тонов.

Этим сочетанием можно пользоваться следующим образом. Предположим, что вы рисуете человеческую голову при сильном освещении. Как мы говорили в первой главе, при рисовании полезно представлять объект в виде собрания форм. У каждой формы есть свой собственный тон: светлый, темный или промежуточный. Например, модель на рисунке слева — со светлой кожей и темными волосами. Это означает, что собственный тон лица светлый, а собственный тон волос — темный, как показано на рисунке слева вверху.

При сильном освещении лицо и волосы модели, однако, имеют и четкие светотеневые отношения, что показано на рисунке слева в центре.

Собственные тона и светотень вместе образуют тоновые отноше-

ния. На рисунке слева внизу показано, как они объединяются.

Обратите внимание, что, хотя свет падает и на кожу, и на волосы, светлые места на волосах темнее, чем на коже. Так проявляется влияние собственных тонов. И аналогично затененная сторона волос темнее, чем затененная сторона лица. При особенно ярком и прямом освещении эти области будут казаться однотонными и сольются. Если освещение мягкое и рассеянное, светотеневых отношений нет.

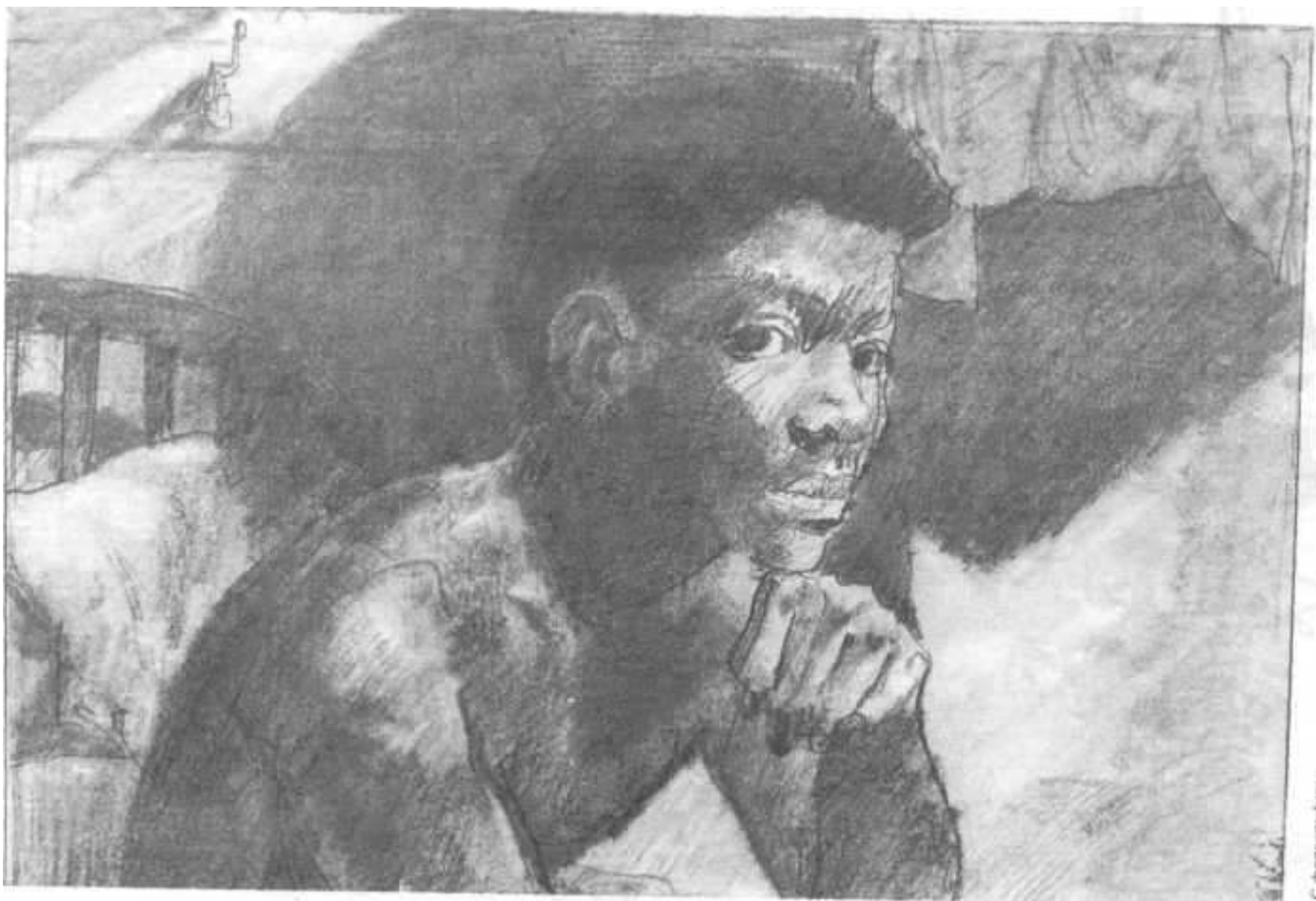
Изображение тоновых отношений — это всего лишь разделение натуры на тоновые компоненты: светлые, темные и промежуточные тона, которые появляются либо благодаря светотени, либо благодаря собственным тонам. Мы рисуем, руководствуясь этими тоновыми отношениями. Они включают в себя светотень, но не сводятся к ней. При одном и том же освещении (например, при мягком рассеянном свете в облачный день или под лампой дневного света) светотеневые отношения слабо различимы. В этом случае тоновые отношения определяются только собственными тонами. Но чем освещение ярче и резче, тем большее влияние оказывает светотень на тоновые отношения.

Светотеневые отношения.

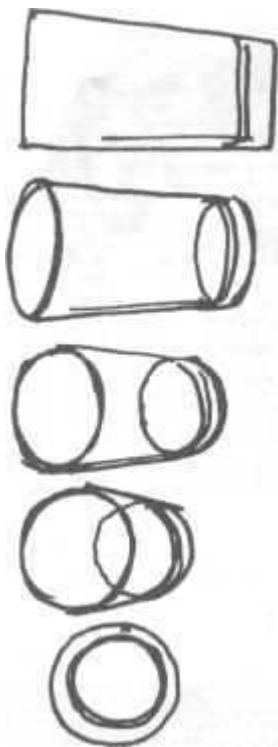

плюс собственные тона...

„вместе образуют тоновые отношения.

С фотографии

Изображение предметов в перспективе

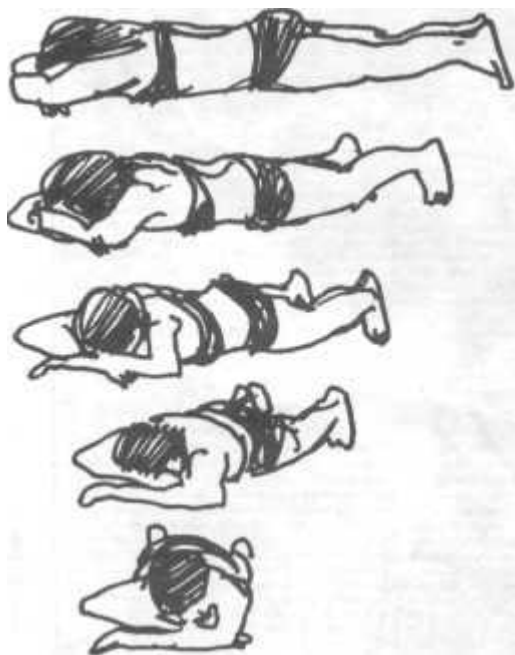
Изображение человека или предмета в перспективе основано на простом принципе: чем больше видно с одной стороны, тем меньше с других. Соблюдение законов перспективы — это отказ от знания о вещах в пользу того, какими мы их видим, но эта идея для вас уже не нова. Стройного человека иногда приходится рисовать толстым и приземистым. Законченный рисунок, несомненно, будет выглядеть нормально, но в процессе вам может показаться, что вы делаете что-то не так.

Формы, изображенные в перспективе, часто кажутся совершенно нереальными. Например, странную загогулину на соседней странице едва

ли можно назвать головой. Если бы вы сами только что нарисовали ее, разве не появилось бы у вас искушение исправить ее и сделать немного более похожей на голову? Но изображение в перспективе требует того, чтобы вы доверяли своему зрению и не сомневались, что, когда вы дорисуете черты лица, голова станет выглядеть вполне убедительно.

Сначала нужно найти среднюю точку. В таком случае никогда не догадаешься, где она может быть. У фигуры на соседней странице средняя точка находится над коленом — гораздо ниже, чем можно было бы предположить. Если бы модель лежала к вам ногами, средняя точка находилась бы где-то в верхней части туловища.

Чем больше стакан повернут к нам дном, тем меньше нам видны его стороны. То же происходит с человеческой фигурой.

Эта форма не очень-то похожа на голову, но формы часто искажаются и становятся неузнаваемыми из-за действия законов перспективы.

Вертикальная линия, проведенная через локоть, проходит через третий палец на правой ступне.

Средняя точка находится ниже, чем вы могли бы предположить — немного выше коленей.

Упражнение: Лежащая фигура (в ракурсе)

Нарисуйте лежащую фигуру в таком ракурсе, где очевидны искажения из-за перспективы. Рисуйте на глаз, но периодически уточняйте пропорции. При изображении фигур, искаженных под действием перспективы, особенно важно определить среднюю точку. Хорошо будет, если вы найдете и второстепенные, добавочные средние точки. Не менее двух раз воспользуйтесь сравнительным измерением. При необходимости используйте уточняющие линии. Выполните рисунок карандашом или углем в течение 30—40 минут.

Глава 3

СОЧЕТАНИЕ СВЕТА И ТЕНИ

В словаре дается следующее определение тени: «темное пространство, которое образуется за преградой на пути световых лучей». Или, говоря проще, тень — это отсутствие света. Для художника, однако, тень значит гораздо больше: это маленькие кирпичики, из которых строится иллюзия материальности изображенных на картине предметов.

Представьте себе комнату, в которую свет поступает со всех направлений: есть светильники на потолке, на стенах и даже на полу. Мебель и все предметы в такой комнате казались бы плоскими, лишенными трехмерности, и были бы различимы только благодаря градации цвета и тона. Конечно, присев на один из стульев или дотронувшись до крышки стола, мы убедились бы в их реальности, но наши глаза смогли бы распознать предметы только благодаря изменению тонов и цвета.

А теперь представьте себе вновь ту же комнату, но лишь с одной настольной лампой, освещающей ее интерьер. На этот раз нашим глазам гораздо легче воспринять трехмерность мебели и других предметов. Комната становится более глубокой, все выглядит более объемным и понятным. Почему? Потому что отбрасываемые настольной лампой тени, как карта, направляют наш взгляд, показывая грани предметов, которые лишены света. И наоборот, освещенные участки сообщают нам о других гранях, которые находятся как раз на пути света. Есть и третьи участки, которые получают лишь небольшое количество света и подробнее характеризуют предметы.

Одним из лучших способов научиться видеть и изображать тени является рисование с использованием лишь одного тона. Просто удивительно, как много может рассказать один-единственный темный тон о внешнем виде предмета. Обратите внимание на силуэт, изображенный внизу. Несмотря на то, что не было использовано освещение, мы без труда различаем лицо. Эти декоративные силуэты были очень популярны на рубеже веков и вырезались, в основном, из черной бумаги. Очарование этих рисунков заключается в их способности стимулировать воображение. Мы не видим ни глаз, ни ушей, но наше воображение дополняет картину. Вот еще одно качество тени, которое вы не найдете ни в одном словаре — «магия» тени. Как обнаружили уже много лет назад кинематографисты, воображение может сделать более реальным то, что кажется нечетким. Мы все сидим, вцепившись руками в кресла, когда наблюдаем, как в каком-нибудь жутком фильме «нечто» крадется, скрываемое тенью. Насколько страшнее смотреть, как оно крадется, чем потом увидеть его при ярком свете и со всеми подробностями!

Все та же сила воображения может быть выгодно использована художником. Рембрандт делал свои картины драматичными, добавляя второстепенные сюжеты в таинственную тень, которая лишь предполагает детали, а яркий свет и четкие очертания оставлял для более значимых областей. Акварели Эндрю Уайета часто сосредоточены на затененных участках сильно освещенных предметов, в то время как

светлые участки художник передает белой бумагой, не тронутой кистью.

Если вы начнете рассматривать тень, можно прийти в замешательство от частой смены тонов, воспринимаемых нашими глазами. Первой причиной этому является способность наших глаз практически мгновенно адаптироваться к изменениям освещения. Соответственно, дело не только в том, что тень состоит из многих тонов, но и в том, что, чем дольше мы на нее смотрим, тем светлее она становится. От этого может спасти одно средство — «взгляд мельком»: задержите взгляд на своей модели на несколько секунд, отвернитесь и запомните все тона, которые вы видели. Есть еще один способ — прищурить глаза, что устранил мелкие незначительные изменения тонов.

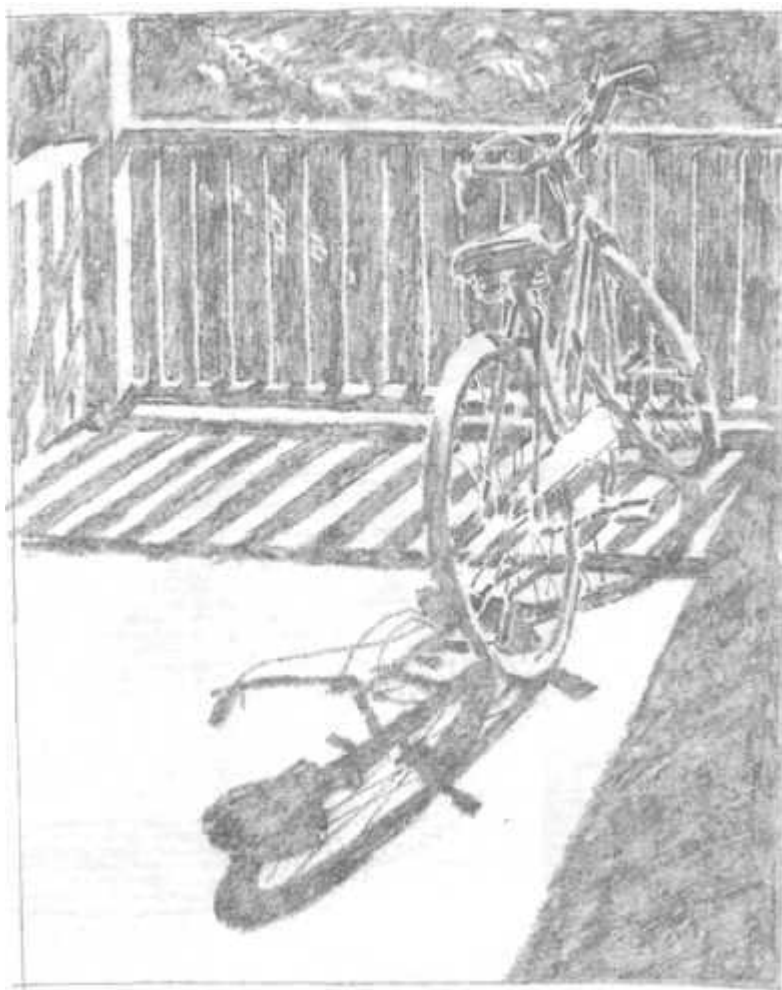

Силуэтное изображение.

Смещение теней

Использование одного темного тона для всех тоновых нюансов тени называется смещением теней. Рассмотрите рисунок велосипеда, который расположен на этой странице. Все тени здесь прорисованы одним единственным темным тоном карандаша. Ни одна из них ни светлее, ни темнее по тону. И в результате получилось не только отчетливое изображение велосипеда на крыльце, но и интересное сочетание света и тени. Было бы гораздо сложнее увидеть тени и композицию рисунка, если бы художник попытался отобразить и более мелкую смену тонов. Если бы вы сейчас захотели раскрасить этот рисунок, это было бы уже гораздо проще: теневое расположение четко обозначено.

Подобные рисунки карандашом являются ценными упражнениями для развития умения видеть тени упрощенно. Попробуйте рисовать так и в помещении, используя один источник света, и на свежем воздухе в солнечный день, когда все тени четко обозначены.

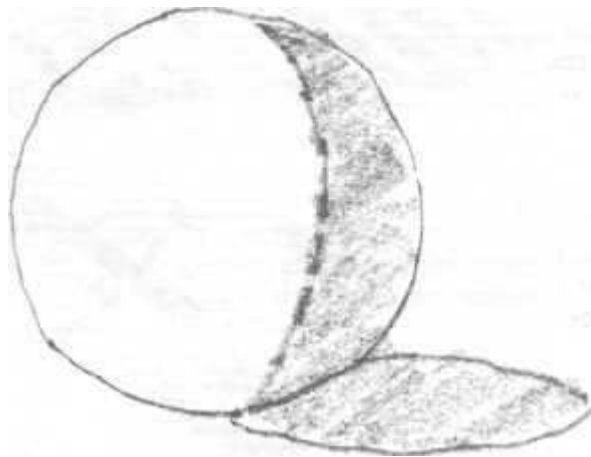
На рисунке изображены лишь основные тени.

Простые геометрические фигуры и свет

Чтобы научиться понимать свет и тень, представьте себе, что вы включили лампу для освещения затененного предмета. Обратите внимание на затененный конус, шар и куб на рисунке слева. А теперь изучите те же три фигуры, освещенные одним источником света. Если свет направлен сверху слева, он будет освещать лишь те участки фигур, которые непосредственно направлены к свету. Запомните: за угол свет не поворачивает. Наиболее ярко это демонстрирует куб со своими прямоугольными гранями. Не забывайте это правило, рассматривая освещенные предметы.

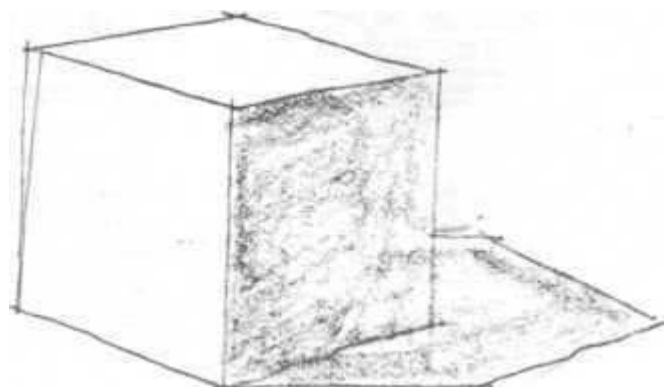
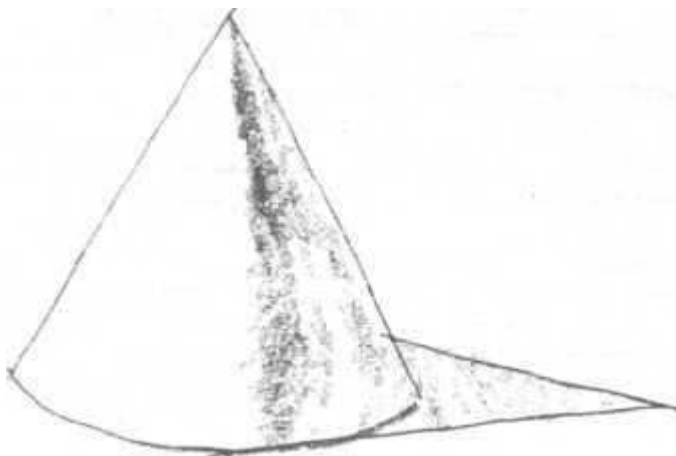

Силуэты простых геометрических фигур.

Тени, отбрасываемые тремя этими предметами, имеют форму самих предметов, но могут быть разных размеров в зависимости от угла падения лучей и расстояния до источника света. Очень важно правильно нанести отбрасываемые тени, так как они «привязывают» предмет к плоскости, на которой он стоит.

Использование в работе лишь одного источника света имеет множество преимуществ. Множественные источники света добавляют противоречивые тона и ослабляют глубину теней.

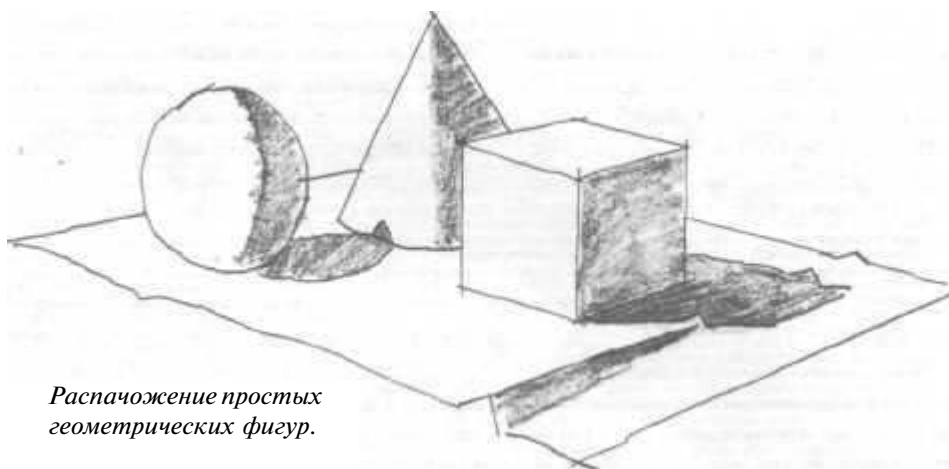
Освещение простых геометрических фигур.

Компоновка теней

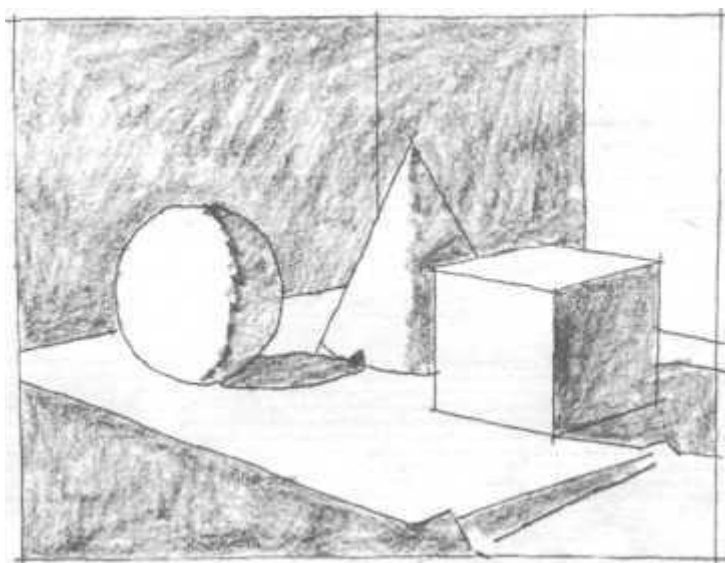
Одним из наиболее приятных аспектов изображения теней является изучение возможных вариантов композиции, которая составляется с учетом отбрасываемых предметами теней. Прежде чем начать составлять композицию, однако, следует узнать несколько основных принципов. Во-первых, тень всегда повторяет форму фигуры, которая ее отбрасывает. Обратите внимание на тень от куба на иллюстрации вверху справа. Посмотрите, как тень перекачивается по складке драпировки, на которой стоит куб. Тень можно сравнить с водой, разливаемой по поверхности ткани. Во-вторых, если тень встретит на своем пути вертикальную фигуру, она сменит свое направление и будет следовать форме данной фигуры. Изучите движение тени, отбрасываемой шаром вверх по стороне конуса, на иллюстрации внизу.

Поэкспериментируйте сами. Возьмите несколько простых геометрических фигур и расставьте их под одним, источником света. Передвигайте предметы, наблюдая и делая наброски, пока вам не станут ясны эти основные принципы.

Теперь, добавив к этим трем предметам фон и обозначив границу плоскости, на которой они расположены, мы приближаемся к основам составления композиции рисунка. Расположение простых форм на ограниченной плоскости и освещение их с учетом принципов композиции — вот первый шаг к тому, чтобы научиться выражать свой художественный вкус. На нижней иллюстрации справа куб закрывает часть конуса, а шар стоит в стороне. Темный фон подчеркивает освещенные стороны шара и конуса, а тень конуса выделяет светлую грань куба. Подобная расстановка стоит затраченных на нее усилий, потому что придает композиции приятное глазу единство и ясность.

Распачожение простых геометрических фигур.

Композиционное составление геометрических фигур в пределах формата рисунка.

Направление света

Всякий художник имеет множество вариантов освещения своей модели. На открытом воздухе солнце предоставляет нам наилучший одиночный источник света из всех возможных. Единственным недостатком является его медленное, но постоянное движение. Но это компенсируется, однако, богатством интересных и разнообразных теней.

Чтобы изучить некоторые возможности освещения объекта солнечным светом, давайте посмотрим на простую композицию рисунка фигуры человека, сидящего в поле. На каждой из четырех вариаций композиции солнце находится в разном положении.

Рисунок А на следующей странице показывает, как выглядел бы объект на рассвете или на закате. Солнце находится на горизонте, и все, кроме неба,

покрыто тенью. На рисунке А виден только силуэт головы. Нет никакой градации тонов и, за исключением головы мальчика, шляпы и деревьев на заднем плане, контуры никаких других предметов не различимы.

На рисунке В солнце находится справа от фигуры. Все предметы ярче обозначены тенями. Фигура мальчика и корзина с ягодами отчетливо различимы. Свет, падающий на кусты на заднем плане, еще более уточняет картину.

На рисунке С солнце находится прямо над фигурой. Тень от шляпы скрывает лицо, плечи и грудь. Однако светлые участки, которые придают очертания фигуре, соответствуют источнику света, что делает рисунок объемным и реальным.

На рисунке D солнце светит слева — противоположно тому, как светило на рисунке В. Обратите внимание, как меняется настроение. Лицо и фи-

гура четко выделены широкими лучами света.

Сравните настроение рисунков В и С. Кажется, что на них фигура является частью поля и фона, в то время как на рисунке D она выглядит изолированно.

Джордж Бриджмэн, знаменитый художник и учитель, однажды сказал: «Рисуя фигуру, избегайте равного распределения света и тени; пусть одно из них превалирует». Это дельный совет.

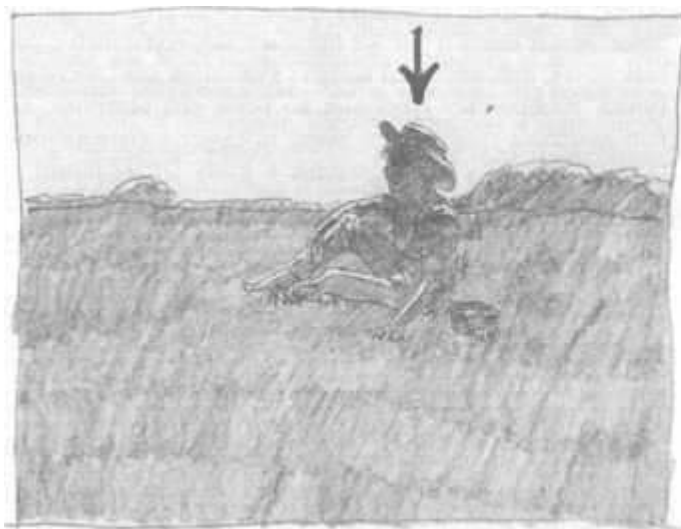
Эти четыре рисунка были сделаны по работам Уинслоу Гомера. Его картины фигур в поле — прекрасный пример того, как упрощением света и тени можно получить интересные очертания и формы. Те, кто интересуется освещением в своих художественных произведениях, могут почерпнуть много полезного, изучая картины этого художника.

А. Объект полностью скрыт тенью.

В. Свет падает сверху справа от объекта.

С. Свет падает на объект сверху.

Д. Свет падает сверху слева от объекта.

Выбор точки зрения

Нередко предмет может не вызывать вдохновения в одном ракурсе, но оказаться живым и интересным в другом. Наброски старого грузовика «Model T» на этих страницах показывают один и тот же предмет, наблюдаемый с разных точек Вид, который выбрал художник для своего рисунка, изображает грузовик во всем его величии, как напоминание о временах, когда предметы, сотворенные руками человека, имели сердце и душу. Правильный ли вид выбрал художник? Для него — да. Для вас, может быть, — нет. Подобный выбор — это как раз то, что делает искусство очень индивидуальным.

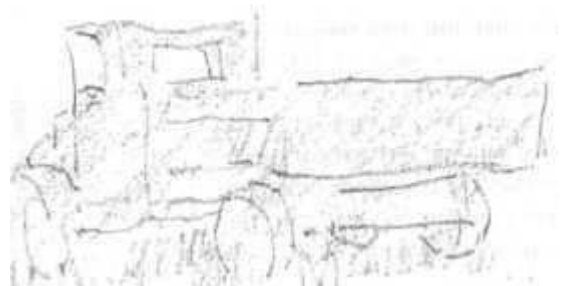
Увидев свою модель, постарайтесь забыть все, что вы когда-либо читали о композиции рисунка. Все эти полезные советы могут завести в дебри спутанных и противоречивых понятий. Постарайтесь выбросить из головы все заранее сформированные мысли и рассмотреть, понюхать, потрогать, даже послушать предмет. Очистив свой разум и приобретя видение ребенка, можете начать прислушиваться к своим самым естественным реакциям.

Эндрю Уайет однажды сказал, что хотел бы смотреть на мир глазами своего пса Рэттлера. Художник имел в виду то же самое: интуиция — самый ценный инструмент. Мы все

обладаем этим даром, единственное, что нужно делать, — это развивать его.

Как только мы начинаем рисовать, возникает множество проблем. Ваш внутренний диалог может представлять собой нечто наподобие следующего: «Почему этот участок тени не получается?» Отойдя на несколько шагов от рисунка, вы можете обнаружить причину: «Свет и тень одинаково распределены — вот в чем дело. Эта компоновка неудачна. Я подчеркну светлую сторону, а тень уменьшу и сделаю не такой броской». Или: «Слишком много мелких деталей, основной объект просто теряется в них. Думаю, что стоит сделать менее выразительной траву и выделить ржавый старый металл».

Вы непременно увидите, что все возникающие проблемы обычно можно решить таким диалогом с самим собой. Не зря же вы учили все эти правила и принципы рисования, в конце концов! Теорию, как любой инструмент, нужно использовать, когда без этого рисунок не получается, для того чтобы понять, почему он не получается, но не для того, чтобы она диктовала вам, как рисовать. Наполненный правилами и теоретическими знаниями, разум поможет выйти из множества затруднительных положений, с которыми может столкнуться художник, но лишь душа способна вдохнуть жизнь в произведение.

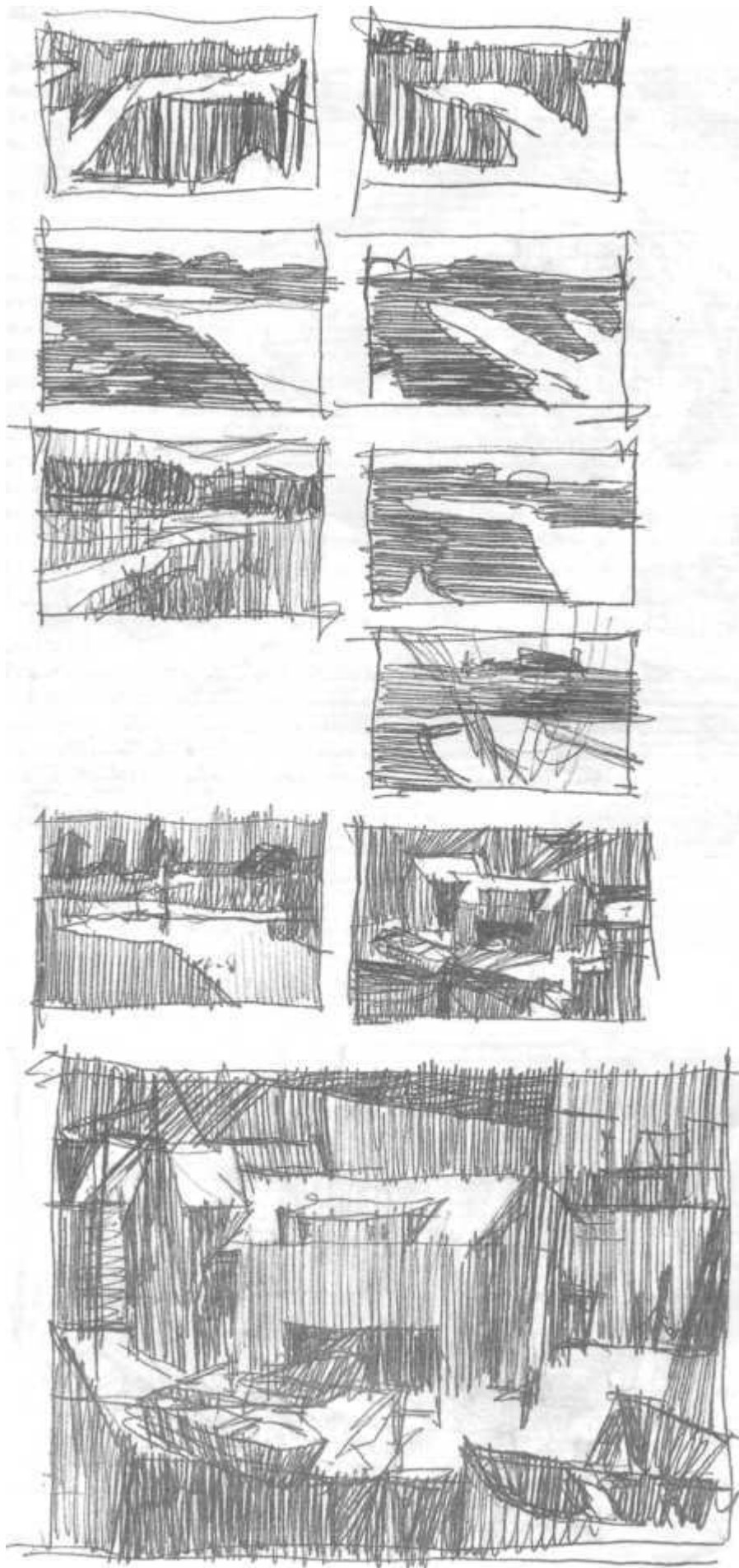

Тоновые наброски

Внимательно изучите композицию и закройте глаза. То, что вы видите мысленным взглядом, — это общее представление, лишенное всех ненужных деталей, как хороший механизм. Вот основная суть того, что вы должны изобразить на своем рисунке — предмет, не обремененный излишними подробностями, с точно и выгодно расположенными тонами. С развитием вашего мастерства вы поймете, что рисунок — это быстрый, удобный и очень «личный» способ изучения изобразительного искусства, а карандаш — великий учитель. Маленькие черновые наброски покажут вам наиболее важные варианты решений, которые стоит рассмотреть, прежде чем приступить к окончательному рисунку. Сделайте несколько черновых набросков с различных точек зрения, и у вас будет альтернатива выбора наилучшего подхода к модели. На окончательном варианте рисунка тона можно прокладывать с уверенностью и без промедления, нет необходимости исправлять и излишне осторожничать, что неизбежно, если рисунок построен небрежно или не построен вообще.

Этот рисунок был сделан в Вестпорте (штат Коннектикут) для использования при киносъемке. Набросок всего, что находилось в пределах досягаемости камеры, был сделан прямо на месте; затем на его основе была выполнена демонстрационная картина. Прежде чем приступить к окончательному изображению композиции, художнику необходимо знать, насколько она удачно составлена.

Перед вами ряд крошечных набросков шариковой ручкой. Они позволяют предварительно изучить основные движения и формы. Если не устраивает компоновка крупных форм, то продолжать рисовать далее не имеет смысла. Ни цвет, ни текстура не спасут композицию с непонятными формами и неразличимыми тонами.

Озеро у водопада в Висконсине

Фрэнк Уэбб

Картина дала шанс изобразить интересные формы светлых водяных потоков. Светлая форма, ее движение и связь с другими тонами являются основной темой данного рисунка.

Этот элемент пейзажа в Сан-Диего нарисован фломастером. Для такого простого рисунка линия вполне подходит, но прежде, чем добавлять цвет любым материалом, обязательно нужно сделать тоновую шкалу.

Изучение тонов

Во-первых, найдите предмет, который вызывает интерес у вас как у художника. Лучше всего следовать своему самому первому порыву. Можно износить не один комплект шин в поисках более подходящей модели, так и не сделав ни одного штриха на бумаге.

Для предварительного изучения тонов используются разнообразные инструменты. Одним из наиболее распространенных является графитовый карандаш. Возьмите лучше мягкий карандаш, например, 6В. Виноградный уголь и угольный карандаш тоже прекрасно справятся с делом, если вам нравится работать на бумаге большого формата. Можно использовать маркеры серого и черного цвета. Дополнительное использование одноцветной акварели ускорит процесс рисования тоновых набросков.

Нарисуйте на бумаге рамку размером около 13 x 18 см или еще меньше. Рамка должна быть пропорциональна будущему рисунку. Не используйте края бумаги в качестве границ рамки. Рамку лучше начертить специально, тогда она четко выявит самые круп-

ные плоские формы. Тона можно накладывать прямо на рисунок или на листочек кальки, покрывающий ваш набросок.

Существует и другая процедура: сначала нанесите повсюду средний тон углем, выявите светлые области пластичным ластиком, а в завершение положите самые темные тона.

Распределение тонов

Так как светлые участки имеют особую значимость, их нужно определить и правильно разместить в первую очередь, чтобы они не оказались в центре рисунка или слишком близко к краю. Светлые участки обычно приходится придумывать самому, так как их практически невозможно перенести с модели. Затем, чтобы важные светлые тона были хорошо различимы, их следует окружить одним или несколькими полутонами. Наконец, формируются и накладываются темные тона, чтобы сделать светлые участки еще более выразительными. Формы, размеры и направления этих тонов должны определять вы сами. Попробуйте скомбинировать светлые и темные формы. Если у вас несколько белых

(или темных) форм, разнообразьте их размеры, сделав один тон самым крупным, расположите их в разных направлениях.

Штриховку полутонов можно выполнять в вертикальном направлении. Это подчеркивает плоскость рисунка и устраняет иллюзию вогнутости предмета, которая появляется в результате наклонной штриховки.

Многие ученики минуют создание тоновых отношений, так как буквально не замечают их в цветных предметах. Джозеф Альберс сказал: «Лишь немногие способны различать освещение на предметах разных цветов». Студенты, работающие на пленэре, часто «набрасывают» контуры, игнорируя полутона. Очень часто небо и передний план остаются белыми. Эти огромные светлые пространства не дают им видеть общую картину.

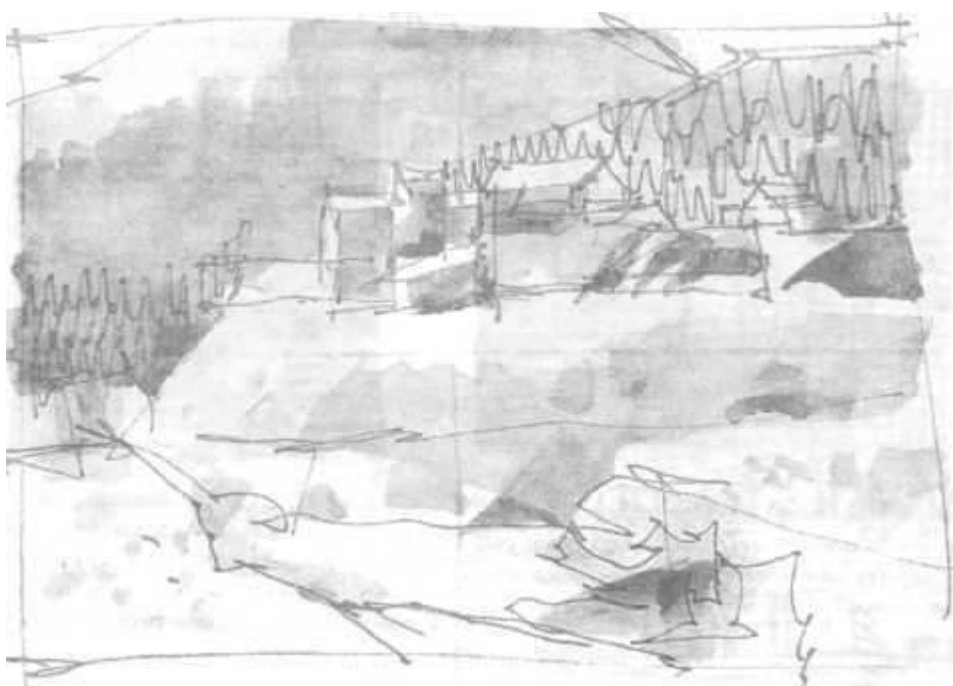
В любом пейзаже есть обманчивый лучик света в тени или темное пятнышко, окруженное светом. Начиная с этого склонен преувеличивать эту разницу оттенков, в то время как профессиональный художник ее уменьшит.

Это единственные оттенки, которые понадобятся вам для тоновой шкалы. Их всего лишь четыре. Каждый из них предназначен для отдельного тона, они не должны сливаться. Не допускайте, чтобы самый светлый тон сравнился с полутонами; то же касается и других тонов.

Оба эскиза этого строения выполнены тонким фломастером. На втором эскизе художник сделал попытку изменить освещение. Недостаток такого фломастера заключается в том, что им сложно передавать градацию тонов.

Для этого тонового наброска золотых приисков Колорадо были использованы черный тонкий фломастер и сепия. Подобный набросок заранее подскажет вам, хорошо ли составлена композиция. Непродуманный рисунок может закончиться провалом!

Магазин, почтовое отделение и укрытая лодка в местечке близ Лонг-Айленда были нарисованы тонким фломастером. На рисунок можно положить кальку и сделать тоновый набросок на ней.

(Внизу) Для создания этого тонового наброска использовался частично высохший фломастер, линии которого похожи на линии карандаша. Штриховка в вертикальном направлении — это не особая манера художника: она просто помогает сосредоточиться на плоскостном изображении. Ест бы штрихи были наклонными, они предполагали бы направление плоскости вглубь, что излишне для тоновых набросков.

Глава 4

НАБРОСКИ НА ПЛЕНЭРЕ

Несмотря на то, что необходимо научиться видеть «общую картину», природа богата множеством мелких деталей, вполне заслуживающих вашего внимания. Самое привлекательное в рисовании природных объектов — это их доступность. Не стоит брать специально отпуск и ехать куда-нибудь в экзотическую местность на поиски предмета, достойного вашего рисунка (впрочем, это тоже всегда приятно). Эти предметы находятся рядом с нами — взгляните на свой задний дворик, сад или местный парк. Рассмотрите цветы в горшках на подоконнике. Не упускайте из вида мелочи повседневной жизни.

Чтобы выбрать объект для изображения, медленно оглянитесь вокруг. Подмечайте все, но сразу ничего не выбирайте. А теперь закройте глаза. Что-то всплывет в памяти. Что-то, что

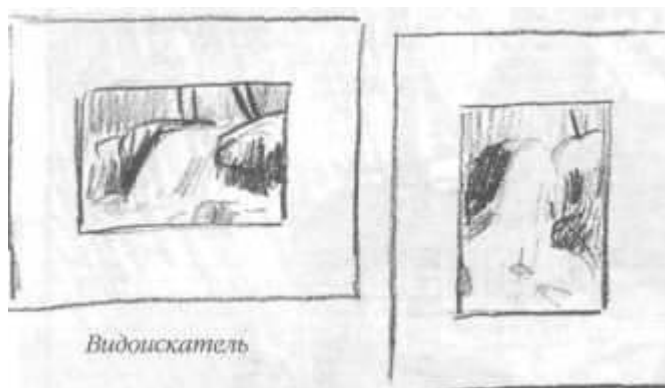
произвело на вас впечатление. Откликнитесь на этот призыв в вашем воображении. Почему именно этот предмет затронул вас? Может, в нем есть какая-то особая прелесть, искорка жизни или движения? Возможно, ваше внимание привлеч необычный ракурс или игра светотени?

Сделайте набросок, если хотите, но подробный рисунок выполнять необязательно, просто позвольте карандашу излить увиденное вами. Даже не думайте об этом как о предварительном наброске для более подробного рисунка (хотя так оно и может быть). Делайте набросок ради самого наброска. Результатом такого по-детски свежего восприятия может стать великолепная работа. Рисуя и прислушиваясь к своей ответной реакции, вы научитесь видеть то, что находится у вас перед глазами.

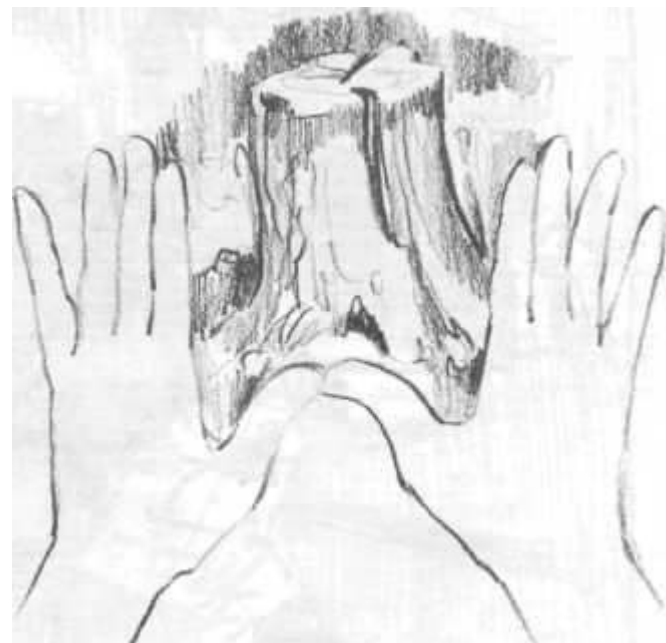
Возьмите с собой видеоискатель, если вы отправляетесь на пленэр — на «охоту» за моделью для рисунка. Осмотрите все вокруг: то, что находится вдали и вблизи вас, низко и высоко. Подходите так близко, как только вам угодно — сконцентрируйтесь на самом предмете, изолируйте его от беспорядочного множества мелких деталей вокруг.

Обдумайте различные варианты композиции. Как только видеоискатель нашел нужный вид, отделите главные предметы от несущественных деталей и выберите лист бумаги горизонтального или вертикального формата.

Если хотите, можете очертить границы набросков. Перед тем как начать рисовать, начертите такой прямоугольник, какой вам хочется. В соответствии с этими линиями начинайте делать набросок. Они помогут перене-

Если вы предпочитаете более конкретный подход к поиску вида модели, вам пригодятся эти «хитрости». Сделайте видеоискатель, вырезав рамку из картона (как описано на стр. 49) или используйте рамку от слайда. Возьмите ее с собой, когда отправитесь на поиски модели.

Забыли взять с собой видеоискатель? Не беда, «снять кадр» можно собственными руками. Держите руки так, как показано на картинке. Так обычно делают режиссеры. Это очень хороший способ — руки же вы дома не забудете!

Эти камни у берега крошечного ручья было бы трудно расположить, не очертив края наброска. Границы помогают мыслить композиционно.

ста то, что вы видите через видоискатель, на плоскость бумаги. Использование границ поможет продумать композицию.

Для построения композиции можно использовать даже фотоаппарат. Делаете вы на самом деле снимок или нет, значения, собственно говоря, не имеет. Уже само то, что вы смотрите сквозь видоискатель фотоаппарата, поможет вам увидеть и расположить элементы пейзажа в пространстве.

Альбом для набросков сам по себе может стать видоискателем. Края листа бумаги образуют естественные границы. Представьте образ на бумаге, прежде чем коснуться ее карандашом. Некоторым художникам нравится делать сначала крошечные, размером с ноготь большого пальца наброски (не больше 2,5х5 см). Некоторые проводят «иллюзорные линии», не касаясь бумаги, чтобы заранее спланировать, как много из увиденного войдет в рисунок. Представьте себе свой горизонтальный или вертикальный лист бумаги, посмотрите в видоискатель перед

собой, а потом просто нарисуйте то, что вы там видите.

Не забудьте смотреть на натуру чаще, чем на бумагу. Постарайтесь увлечься тем, что вы видите, и не беспокойтесь слишком сильно о том, что происходит на бумаге. Соотношение предмет-рисунок должно быть 3:1, уделите в три раза больше времени предмету, чем рисунку. Позже у вас будет возможность совершенствовать свой набросок сколько угодно долго. Делая наброски элементов живой природы, вы научитесь видеть их повсюду. Это лишь дело практики и умения смотреть на все глазами ребенка.

Не забывайте о том, что рисование — это весело. Ищите намеки и подсказки самой природы. Не бойтесь прибегать к преувеличениям. Подключите свое воображение. Вовсе не обязательно рисовать правдиво, когда вы изучаете светотень и композицию. Вы художник, вам и решать, каким будет рисунок. Так почему бы иногда не повеселиться?

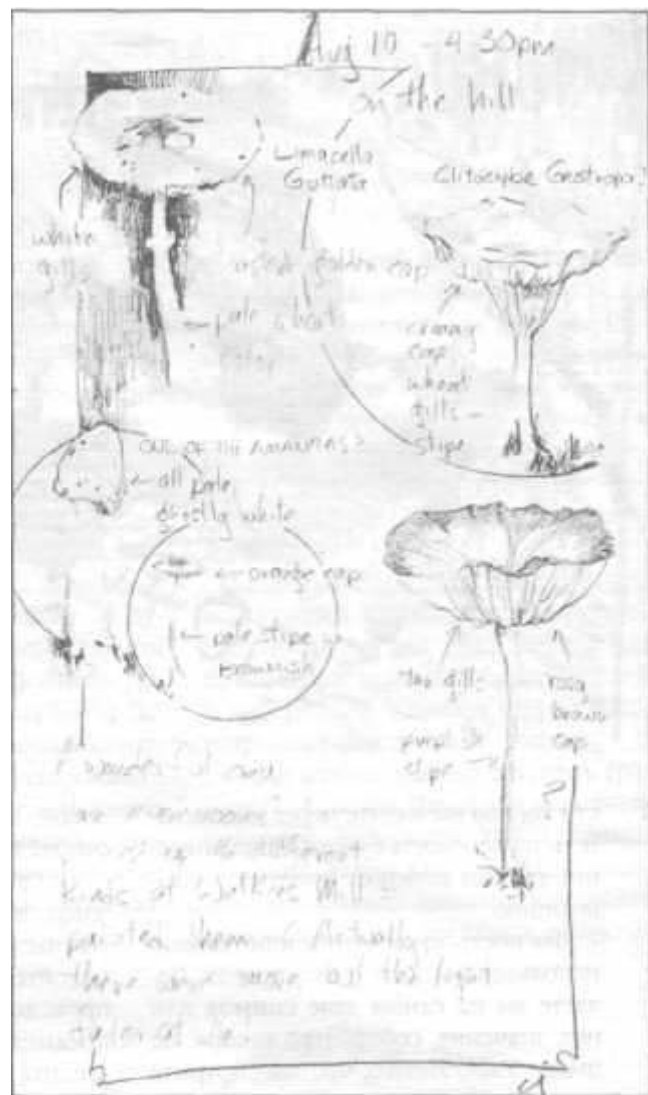
Альбом для набросков как инструмент рисования

Одним из неотъемлемых атрибутов художника является альбом для набросков. Это место для планирования будущих работ, дневник, рабочая тетрадь и учебная принадлежность. На страницах альбома можно записывать свою ежедневную деятельность и проводить новые исследования. Можно экспериментировать с различными приемами, форматами, тонами, моделями и художественными материалами: цветными карандашами, фломастерами и даже акварелью, — кто сказал, что наброски делаются только карандашом или углем?

Очень важно, чтобы альбом для набросков всегда был под рукой. Возможно, вам захочется иметь несколько альбомов разных размеров для повседневного пользования. В студии будет удобно пользоваться альбомом с листами размером 23 x 30 см или даже больше. Можно использовать любую часть страницы или страницу целиком для одного рисунка, комбинировать рисунки или очерчивать границы набросков.

Во время прогулки пешком или на машине попробуйте использовать альбом размером 13 x 18 см в твердом переплете, который может выдержать продолжительное использование на открытом воздухе. В таких альбомах бумага тоньше, чем, например, в блокнотах со спиральным переплетом, но многие художники отдают предпочтение именно им — за универсальность. Качественные листы имеют хорошую зернистость и фактуру и являются pH-нейтральными (не содержат кислот и щелочей). Не забудьте посмотреть на бумагу и потрогать ее поверхность перед тем, как купить альбом; некоторые альбомы делаются из бумаги низкого качества.

Альбомы меньшего размера легче носить с собой (они даже поместятся в кармане, и ваши руки будут свободны, чтобы вскарабкаться на дерево или холм!). Они менее обременительны, нежели большие блокноты со спиральным переплетом. Вероятность того, что вы спугнете какую-нибудь зверюшку, которую собрались изобразить, станет меньше, если делать наброски, открывая книжечку в твердом переплете, а не шурша страницами большого альбома. (Маленькая книжечка поможет вам делать наброски более или менее незаметно даже среди людей). «Будь всегда готов» — прекрасный девиз не только для бойскаута, но и для художника.

Полевой дневник на следующей странице показывает, какие пометки делают художники о месте, где они работали. Наброски и примечания помогли художнику впоследствии найти грибы в справочнике, а также выяснить время и погодные условия, при которых эти грибы можно будет найти снова.

Эта запись в дневнике Кэти Джонсон содержит общие наблюдения за живой природой. Здесь есть и насекомые, и цветы, и гриб (в нижней части листа), а также примечания, которые помогают художнику запомнить мелкие детали, которые воспринимаются не зрительно.

Наброски на природе

Наброски на природе имеют к познавательной деятельности не меньшее отношение, чем к рисованию. Они обычно снабжаются примечаниями, всегда выполняются на месте и просто незаменимы для изучения мелких деталей, которыми вы позже дополните свои работы в студии. Природу нужно понимать и любить, чтобы передавать ее точно и с чувством. Лишенный чувства рисунок природы заставляет зрителя лишь удивляться, стоило ли художнику вообще себя утруждать. Наброски на пленэре делают нас самих частью природы. Мы становимся ее знакомыми, друзьями, влюбленными, и это не может не отражаться на рисунках.

Можно включить в альбом заметки и о других находках, не изображенных на ваших набросках: например, список распустившихся полевых цветов или птиц, которых вы видели или слышали. Запишите ваши ощущения и не забудьте упомянуть о погоде. Если хотите, отметьте время суток, погодные условия и местность. Наброски могут стать миниатюрным дневником, содержащим краткий план местности, зарисовки живой природы, а также записи, которые мгновенно могут перенести вас в то время и место. Как это использовать в дальнейшем при работе над каким-то рисунком? Пробуждая чувства, эти детали вызовут эмоциональную реакцию, которая поможет вам передать настроение.

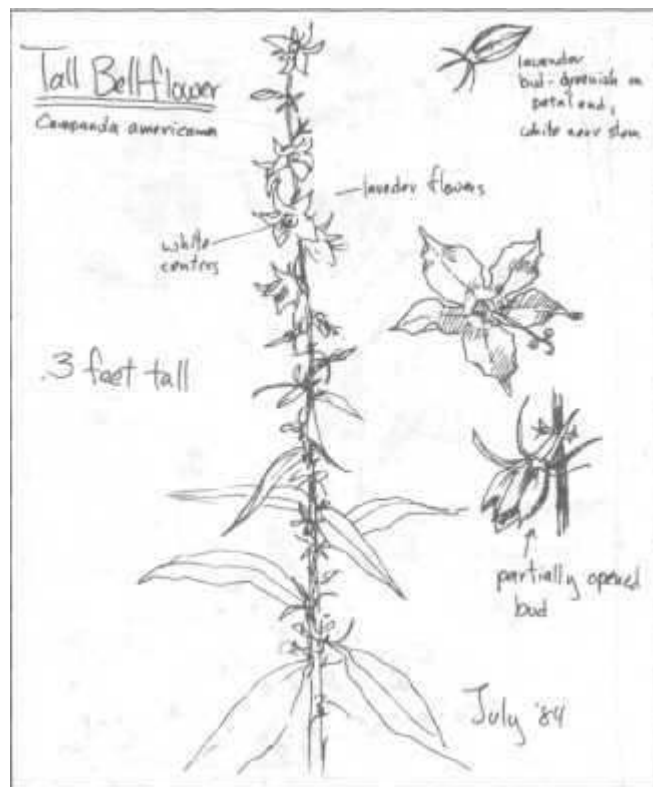
В другой раз не помечайте абсолютно все детали с их непосредственным окружением, а сконцентрируйтесь на одном растении или животном. Выделите, например, один полевой цветок, проникните в суть его жизненного цикла, узнайте, как развиваются его почки, как он цветет. Ботанические иллюстраторы часто делают цикл рисунков молодого побега, растения, цветка, семенной коробочки и самих семян.

Такие подробности, возможно, не имеют значения для пейзажных рисунков, но на вашем приближенном пейзаже именно детали могут стать основным объектом. Наброски на природе помогут вам увидеть эти детали, запомнить их, а потом изобразить реально или, если пожелаете, абстрактно.

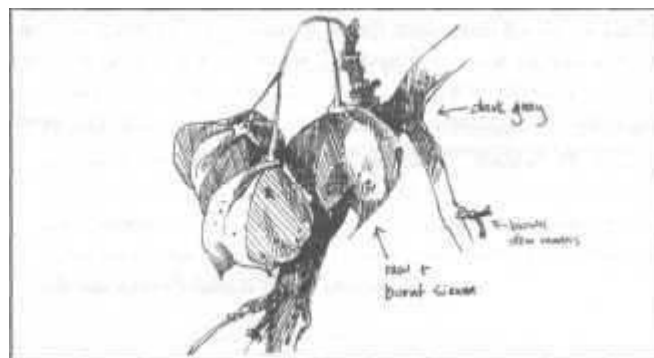
Детальные наброски

Возможно, вы захотите сделать рисунок или набросок мелких деталей, чтобы использовать их в дальнейшем. Набросок по определению делается очень быстро, без чрезмерного внимания к деталям. Общий набросок, скорее всего, будет затрагивать особенности формата, сочетания света и тени, композиции. Чтобы потом воскресить в памяти увиденное, иногда нужно посвятить часть страницы или отдельный лист какой-нибудь детали. Даже если ваша конечная работа не будет настолько подробной, по крайней мере, у вас будет точный материал, который можно использовать потом при работе над рисунком.

Память несовершенна, поэтому пометки закрепят некоторые особенности пейзажа в вашем мозгу и позволят потом применить эти знания. Помечайте цвета и мелкие детали настолько подробно, насколько это необходимо.

Этот довольно научный набросок колокольчика был выполнен за один раз, поэтому на нем не отражены более ранние или поздние этапы развития цветка. Это помогло бы художнику глубже понять, как развивается бутон и появляется цветок.

Детальный набросок растения дает точную информацию о его структуре. Если воспользоваться этими сведениями для более крупного рисунка, форма растения будет правильной и правдоподобной.

Маленький водопад ~ на самом деле это недостроенная бобровая плотина — хорошо подходит для изображения в горизонтальном формате. Взгляд под другим углом или с более близкого расстояния, возможно, потребовал бы вертикального расположения листа бумаги.

Композиция

Альбом для набросков — идеальное место для планирования формата и композиции рисунка. Подходит ли для вашего объекта вертикальный или горизонтальный формат? Иногда ответ очевиден, но бывает и так, что он зависит от вашего желания и цели. Зачастую горизонтальный формат отражает спокойное пасторальное настроение. В таком ключе рассматриваются в основном панорамные виды, но на приближенных пейзажах эти «панорамы» очень малы. И все же этот формат стоит использовать. Вспомните хотя бы «Майский день» Эндрю Уайета: красивая маленькая картинка полевых цветов на темном фоне.

Не стесняйтесь того, что уже сделано. Пропорции листа бумаги не должны предопределять формат. Самый широкий горизонтальный формат лучше всего передаст настроение крошечной «панорамы», узкий вертикальный формат прекрасно выразит очарование длинного изящного цветка. Иногда можно даже нарушить традиционную форму. (Некоторые худож-

ники выбирают форму круга, что дает интересные результаты). Вертикальный формат не только хорошо охватывает высокие или узкие предметы (одинокое дерево, цветок, длинноногая цапля), он может быть также более выразительным. Чего же требует ваш объект? При помощи видоискателя примерьте к нему оба формата, чтобы определить, какой будет более выгодным.

Композиционные наброски должны представлять собой нечто большее, нежели учебное задание; они могут даже доставлять удовольствие. Есть древнее правило составления композиции — правило «золотой середины». Оно гласит: проводим линии и разделяем длину и ширину на три части, смысловой центр должен находиться на одном из пересечений. Но центр можно также расположить и вне точки пересечений, не придавая большого значения точным измерениям. Расположение предмета, зрительного центра, элементы построения и равновесия, повтора и вариации, — все это играет роль в композиции. На небольшом наброске бобровой плоти-

ны, расположенном сверху слева, ручей является элементом компоновки, увлекающим взгляд вглубь картины. Разнообразные формы и размеры аритмично расположенных деревьев заставляют взгляд остановиться то здесь, то там и надолго задерживают внимание зрителя.

Для художника одним из излюбленных элементов композиции являются отрицательные участки. Эти области «отсутствия предмета» могут создать или нарушить вашу композицию: сделайте их интересными и разнообразными по форме; они не только помогут вам рисовать более точно, но и позволят глазу зрителя отдохнуть.

Попробуйте когда-нибудь расположить модель в центре. Правила для того и были созданы, чтобы их нарушать, и правило «золотой середины» совсем не исключение. Художники двадцатого века об этом уже позаботились. Предмет из области ботаники будет прекрасно смотреться в центре композиции. Но необходимо также разнообразить формы и не забывать об отрицательных участках.

Извилистые формы

Природа изобилует этими формами. Обратите внимание не только на ветки лозы, которые извиваются, как змеи, или свисают, как макраме, но и на форму других деревьев.

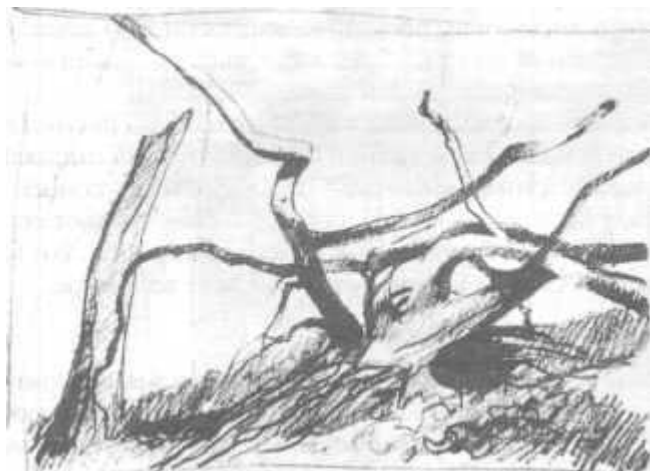
Попробуйте для тренировки глаза сделать быстрые наброски этих изящных форм. Природа не терпит повторений (вспомните снежинки или отпечатки пальцев), и уникальность ее форм обеспечивает нескончаемый поток новых идей. Многие новички рисуют по принципу стенографии: у деревьев такая форма, у пучка травы ~ такая, а у камня — вот такая. Но все не так просто (и не так скучно). Стенография тоже имеет место в рисовании, но она не может заменить внимательного наблюдения за живой природой.

Свисающие ветви сумаха и вьющиеся воздушные корешки, похожие на волосы, являются моделью этого наброска из полевого дневника. Даже если набросок и не станет основой для полной иллюстрации, это бесценный опыт для глаза и руки.

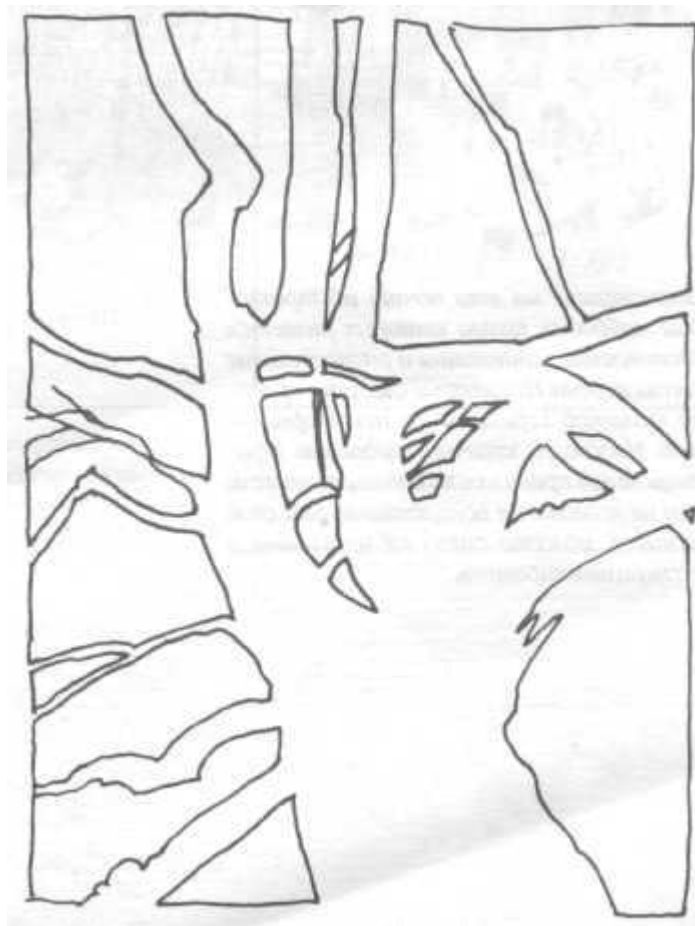
Диагональный уклон и отрицательные формы

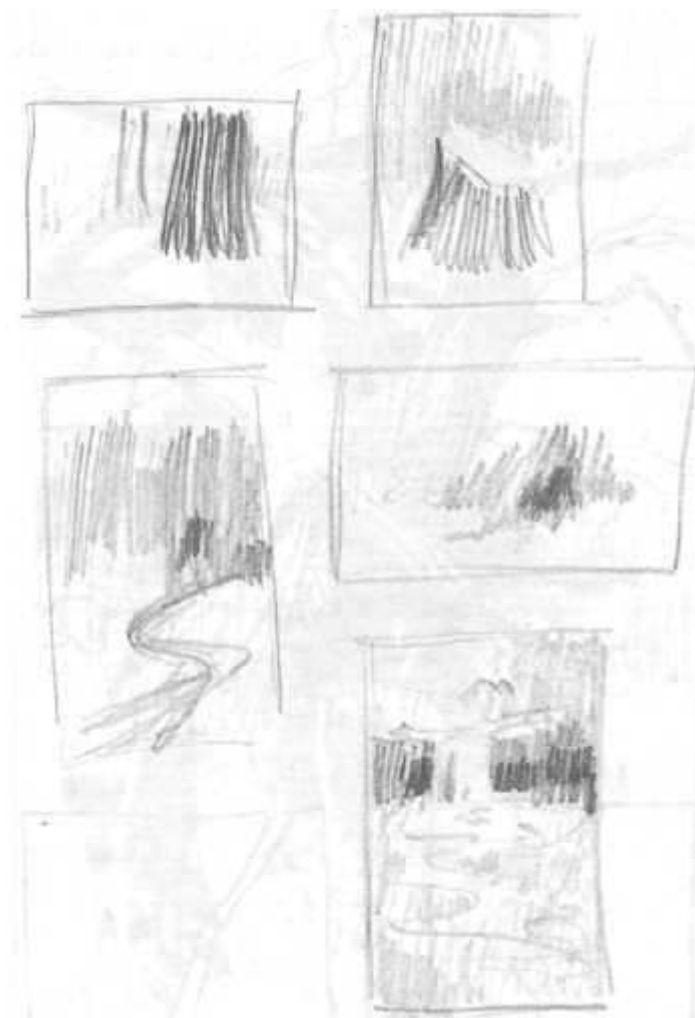
Старый лес представляет собой смесь древних деревьев, молодой поросли, гниющих бревен, пней и торчащих повсюду древесных корней. Поваленный гигант, изображенный здесь, как будто пытается достать до неба — после многих веков, на протяжении которых, он проникал вглубь земли за влагой и питательными веществами.

(вверху) Художница Кэти Джонсон изучила возможности расположения этой модели в различных форматах. Здесь показаны два самых удачных. Горизонтальный формат для диагональных линий показался ей интересным для будущих рисунков, но более выразительный вертикальный формат передал как раз то настроение, какое ей было нужно.

(справа) Этот объект изобилует отрицательными формами. Чтобы убедиться, что они достаточно разнообразны и реалистичны, Джонсон наметила их фломастером, и результаты ее вполне удовлетворили. Затем она перенесла набросок на большой формат, используя прием сетки, чтобы не потерять интересные формы. Сетку она начертила на прозрачной бумаге, прикрепленной к наброску. Это позволило ей одновременно видеть набросок и не портить его лишними линиями.

Посмотрите на эти почти абстрактные наброски, целью которых является составление композиции и распределение света и тени. Некоторые следуют правилу «золотой середины», а некоторые — нет. Надежнее, конечно, следовать традиционным правилам композиции, но, если они не позволяют осуществить вам свой замысел, можете смело их нарушать и экспериментировать.

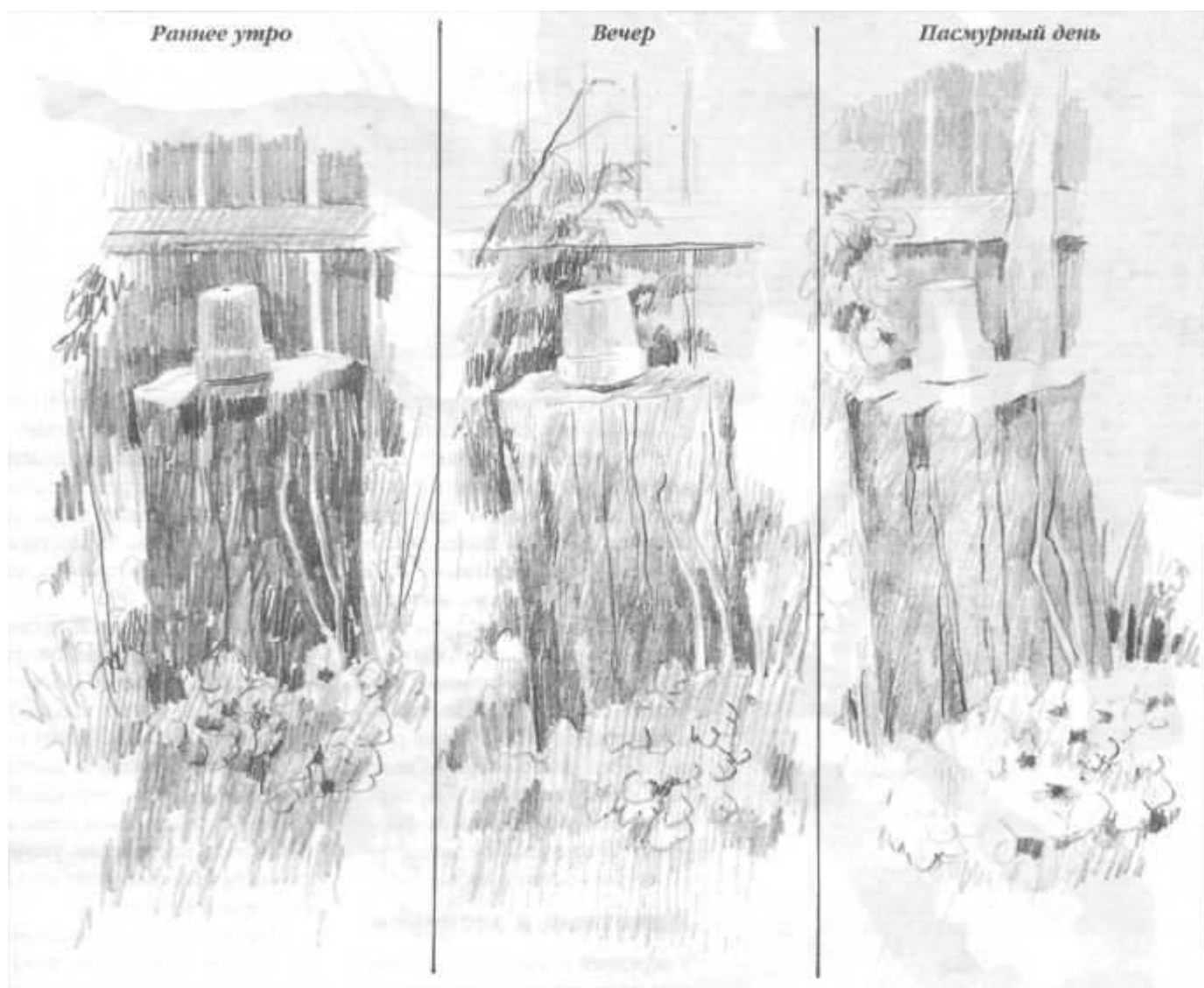
Распределение тонов — для достижения глубины, выразительности и гармонии

Для организации фигур на плоскости изображения используйте свет и световые эффекты. Черновые наброски помогут спланировать композицию, расположить наклонные линии и обдумать, как создать иллюзию пространственности. Нередко, если композиция удачно спланирована, простое отношение одной трети света к двум третям тени (или наоборот) дает хорошие результаты. Попробуйте найти новые способы привлечь интерес зрителя к модели: расположите ее очень высоко или очень низко, или достаточно далеко от центра; или же пусть это будет всего лишь маленький лучик света на обширном темном фоне.

Хорошо прорисованные тона продуманного рисунка не только придают ему приятный внешний вид, они направляют взгляд зрителя к вашему главному объекту, помогают взгляду исследовать плоскость изображения, создают ощущение глубины и объема и оживляют вашу работу. Вот какова роль света — и в вашем альбоме, и во всем мире.

Изменение освещения

Понаблюдайте, как меняется свет в течение дня. Возможно, вам будет нелегко выбрать наилучшее освещение для изображения определенного объекта, пока не увидите, как выглядит объект при всех возможных вариантах освещения — или пока вы досконально не изучите все световые эффекты. Косые лучи раннего утра и вечера очень выразительны. Полуденное солнце может оказаться слишком скучным для интересной зарисовки. Облачное небо дает нежный ровный свет. Облака смягчают свет подобно «зонтикам» на камере фотографа-портретиста. Возможно, вам понравится применять боковое освещение или освещение сзади. Сделайте черновые наброски, чтобы исследовать все возможности, а затем решите, что лучше всего подходит для вашей модели. Может быть, вы даже захотите нарисовать одну и ту же модель в разном освещении.

Это наброски старого пня сливы ранним утром, ближе к вечеру и в пасмурную туманную погоду. Какой из них лучше подходит вашему настроению?

Глава 5

РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ

Обратите внимание на сходство строения костей руки человека и передней ноги слона.

Рисовать животных доставляет большое удовольствие. Многие из них представляют собой яркую индивидуальность, так что очень забавно порой просто наблюдать за их поведением и сравнить с поведением людей. Ведь люди — это тоже животные, которые, конечно же, нам лучше всего знакомы и с которыми мы ежедневно контактируем. В физическом смысле большинство млекопитающих (в том числе и люди) имеют много общего. Скелеты всех млекопитающих, будучи разными по пропорциям и форме, имеют значительное сходство в строении костей и суставов.

Животные в зоопарке

У передней ноги слона, например, есть плечевая кость, лучевая кость и локтевая кость, точь-в-точь как у нашей руки. Схожие черты есть у всех животных, какими бы большими или маленькими они ни были. Разница в пропорциях обусловлена образом жизни и средой обитания животного.

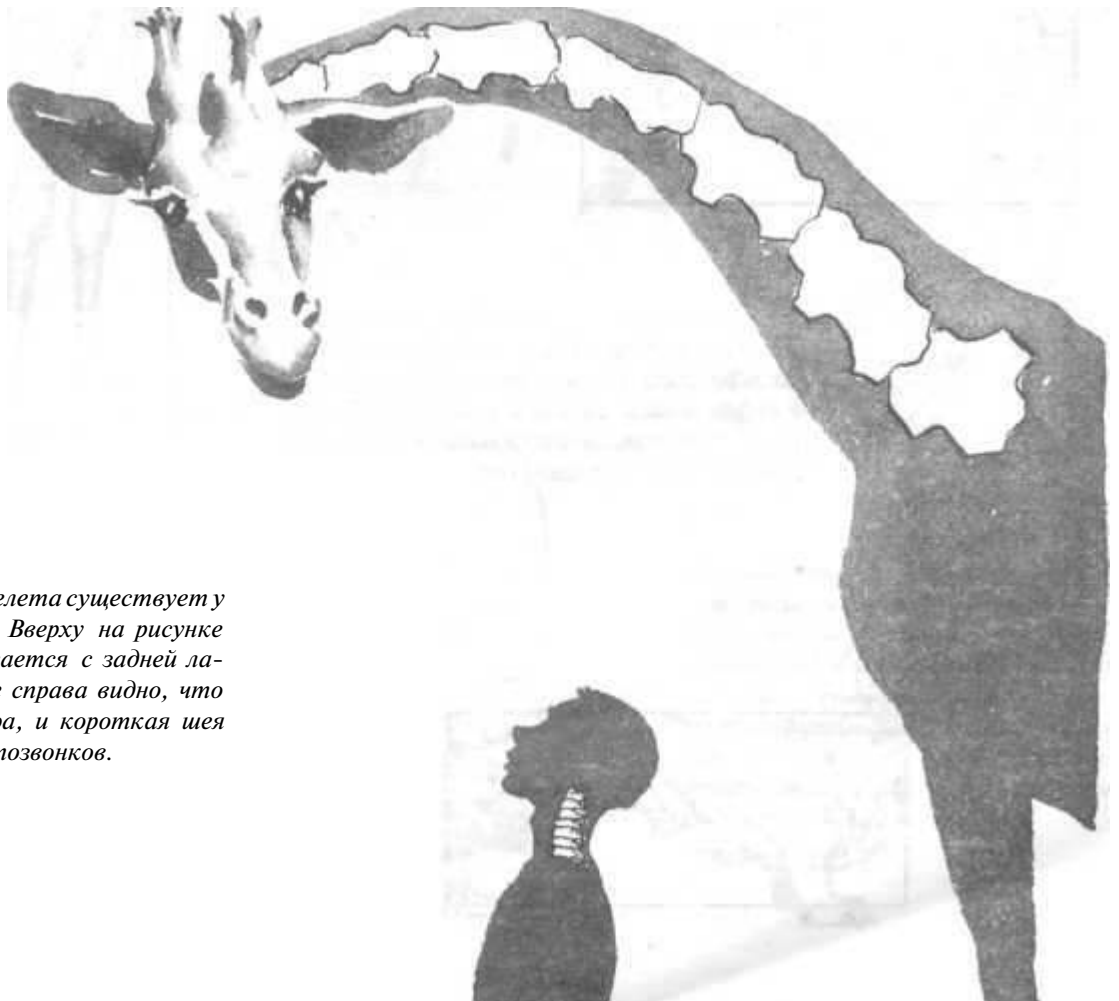
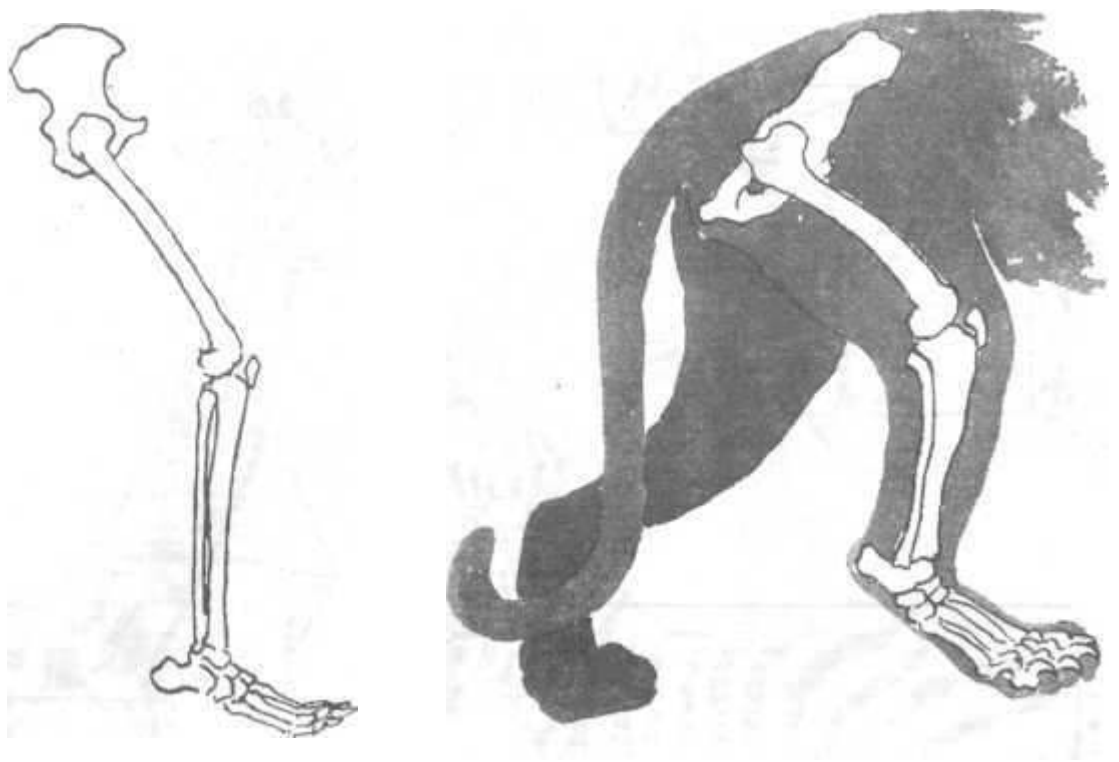
У нас есть пальцы и руки, в то время как у других животных могут быть копыта. Есть и другие способы адаптации к окружающей среде. Руки кита превратились в плавники, в которых, однако, имеются почти все кости, присутствующие человеку.

Такое сравнительно-анатомическое исследование можно продолжать нескончаемо долго. Но для наших непосредственных задач, однако, нужно лишь знать, что эти сходства существуют, и рисунки должны отражать, что вы это понимаете.

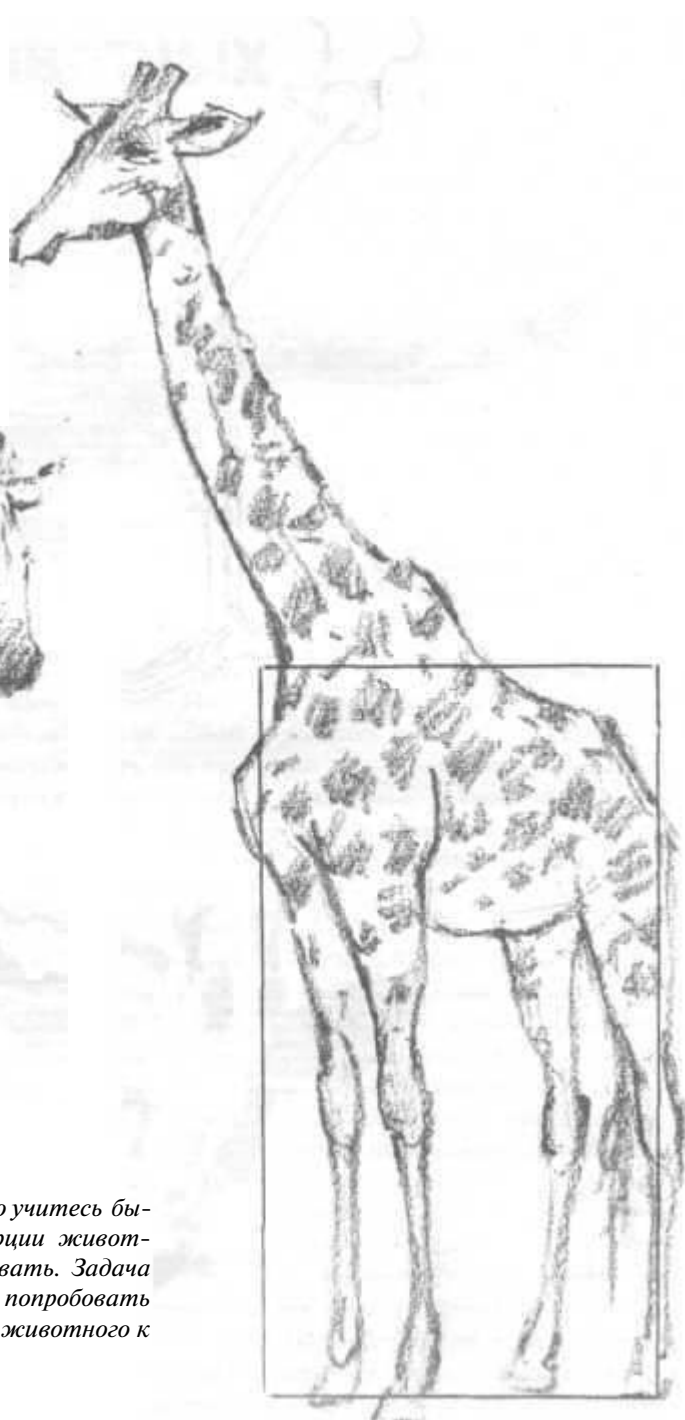
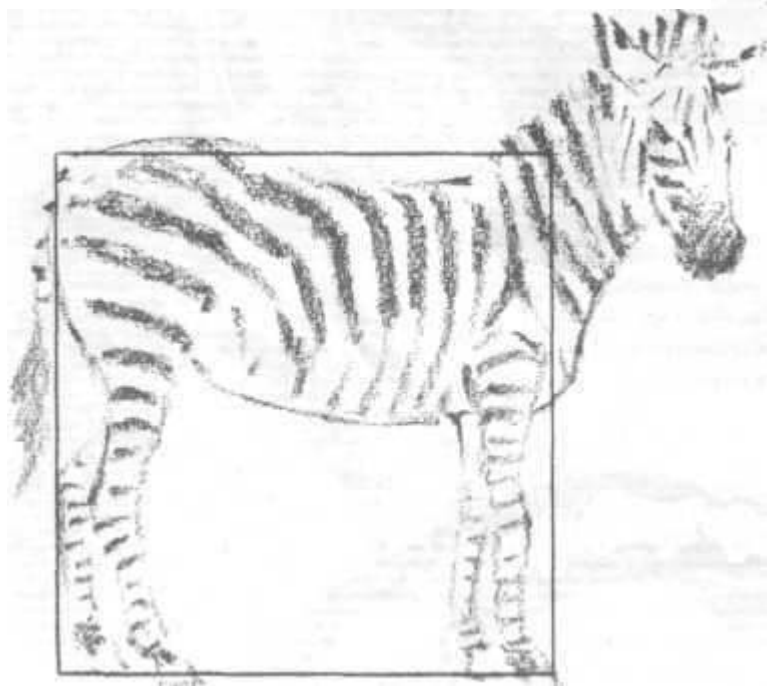
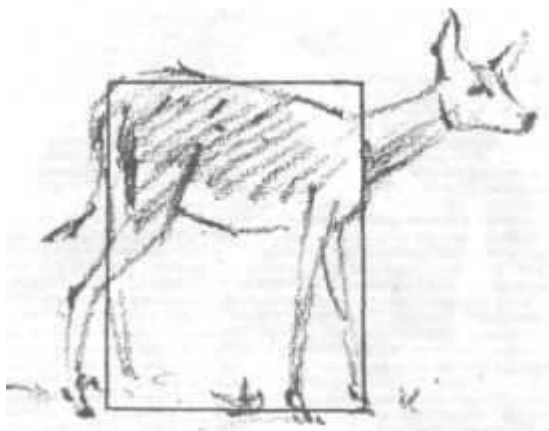
Посетите зоопарк и посвятите эти часы «художественной тренировке». Изображение животных, которые все время находятся в движении, требует умения и терпения. Если животное движется, делается сначала черновой набросок определенной позы, которая потом постепенно уточняется, когда подобная поза частично повторяется снова.

Для начала лучше остановиться на одном животном, пока его формы не станут настолько хорошо знакомыми, чтобы вы могли делать беглые наброски, отражающие его движения, пропорции и отличительные признаки. Когда вы с этим справитесь, станет намного легче делать более точные наброски, даже если животное постоянно движется.

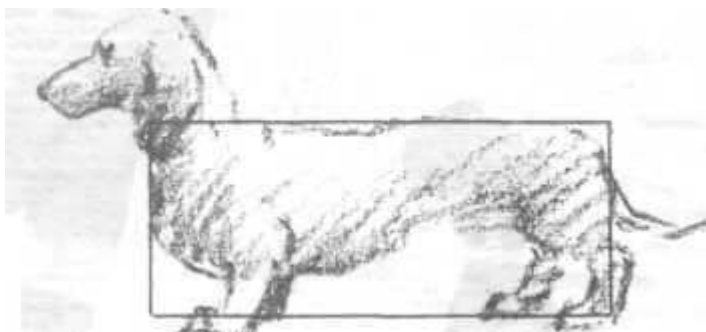
Наброски животных — это один из наилучших способов развить свою наблюдательность и способность рисовать.

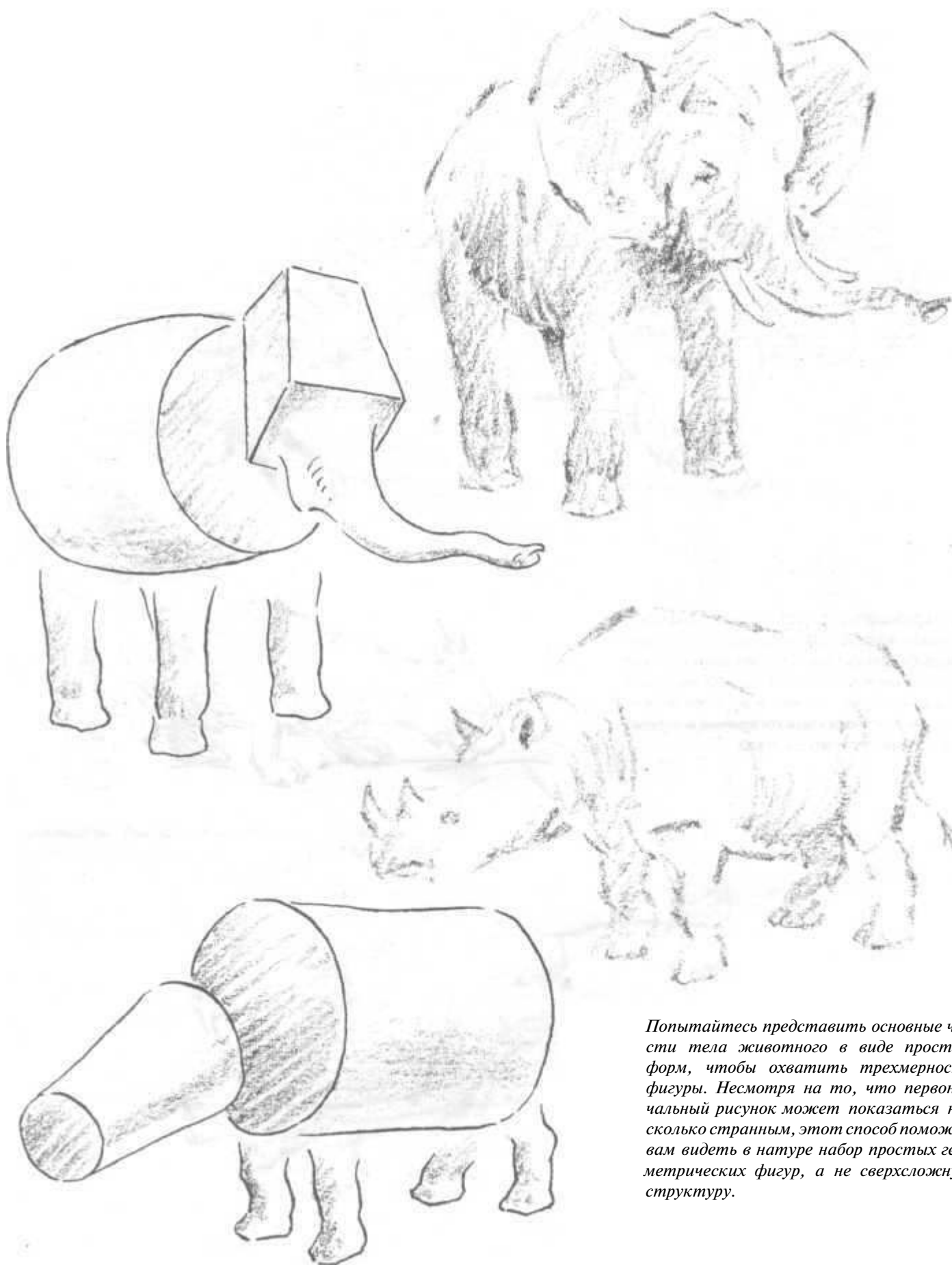

Сходство строения скелета существует у всех млекопитающих. Вверху на рисунке нога человека сравнивается с задней лапой тигра. На рисунке справа видно, что и длинная шея жирафа, и короткая шея человека имеют семь позвонков.

*В зоопарке или где бы то ни было учитеcь бы-
стро схватывать общие пропорции живот-
ных перед тем, как начать рисовать. Задача
не будет такой сложной, если попробовать
свести длину и высоту туловища животного к
прямоугольнику или квадрату.*

Попытайтесь представить основные части тела животного в виде простых форм, чтобы охватить трехмерность фигуры. Несмотря на то, что первоначальный рисунок может показаться несколько странным, этот способ поможет вам видеть в натуре набор простых геометрических фигур, а не сверхсложную структуру.

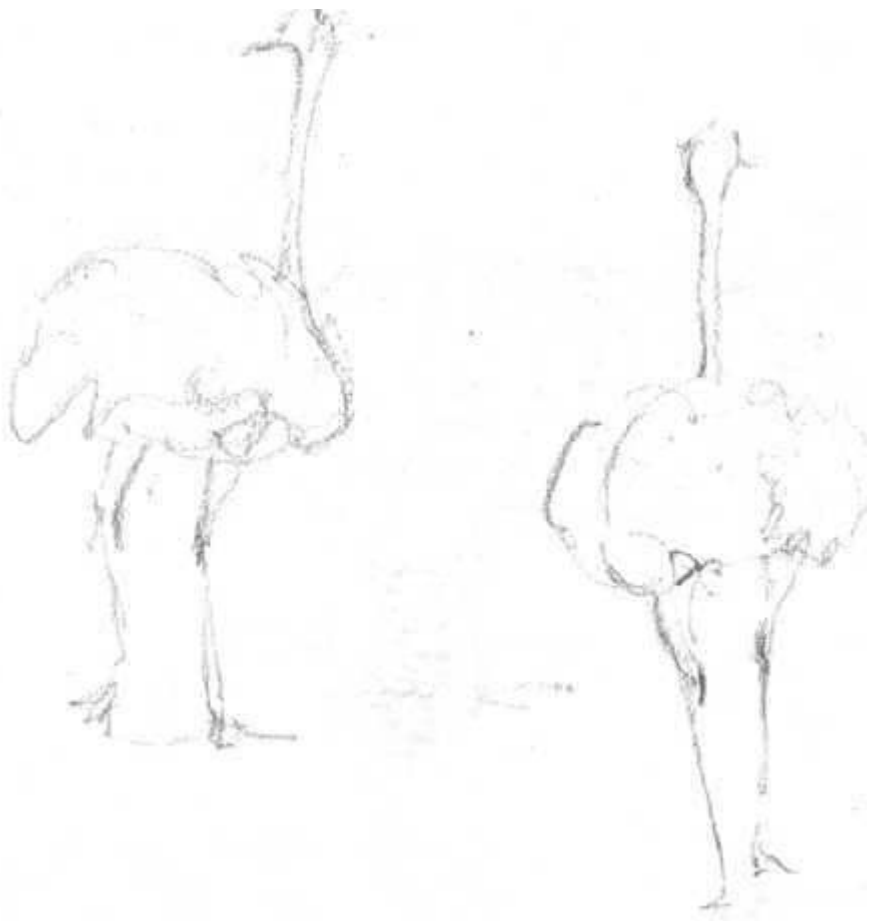
Не нагружайте себя избытком рисовальных принадлежностей. Полного кармана карандашей 6В и толстого альбома для набросков будет достаточно, чтобы провести целый день в зоопарке. Спящее животное можно изучить в неподвижном состоянии и перенести больше деталей на эскиз.

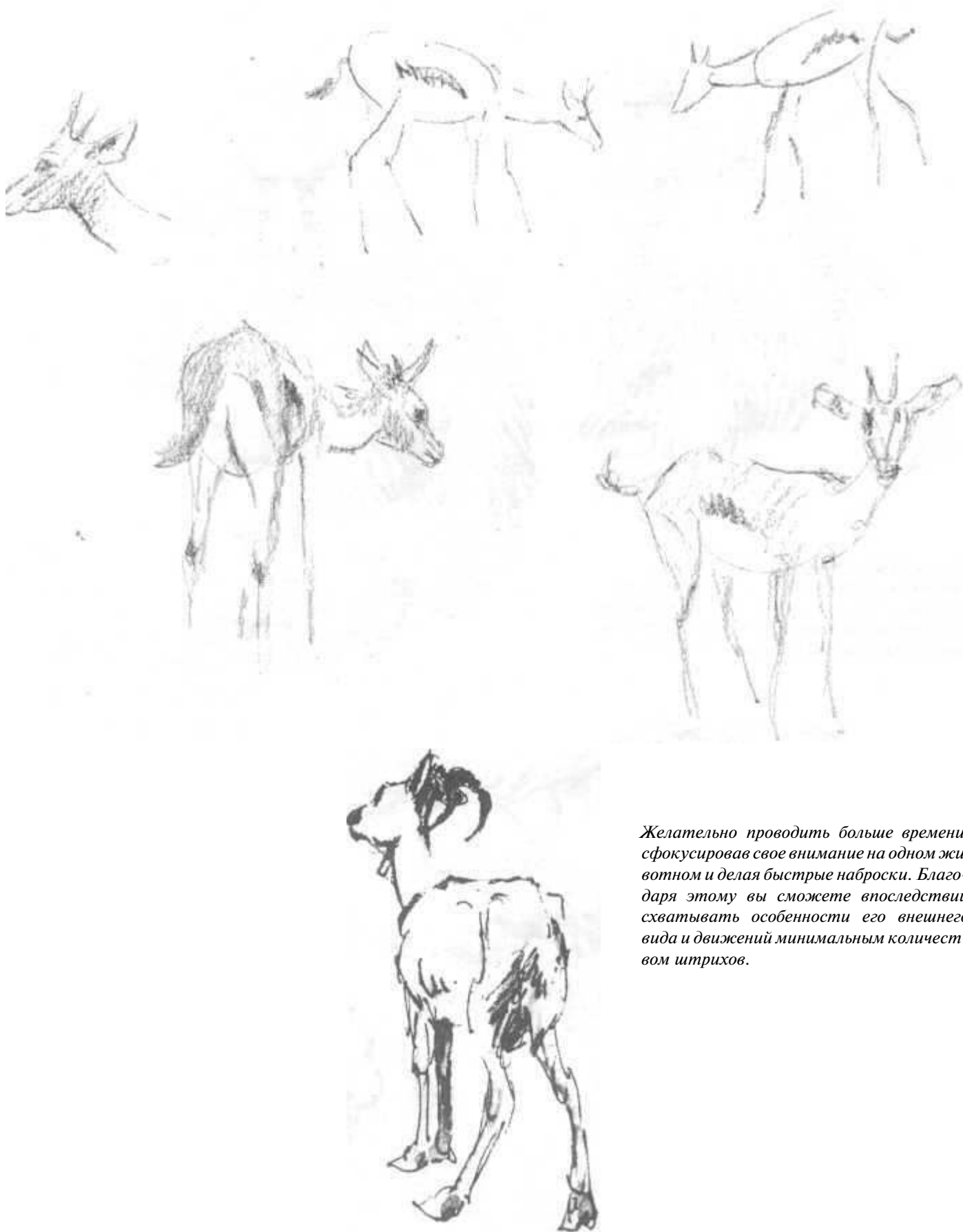
Работайте быстро, животные не будут стоять неподвижно специально для вас. Не стоит рассчитывать, что на пленэре вы сможете выполнить законченный рисунок. Достаточно самых беглых набросков, которые можно будет доработать позже.

*Важны движения, а не детали.
Несколько таких «мгновенных»
набросков дадут вам больше
возможности почувствовать
животное, нежели один подроб-
ный рисунок.*

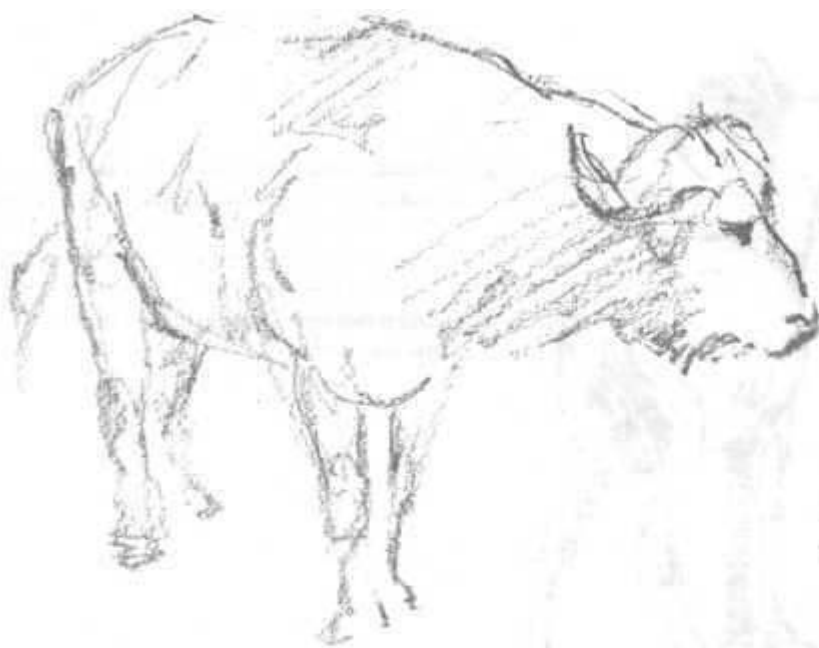

Желательно проводить больше времени, сфокусировав свое внимание на одном животном и делая быстрые наброски. Благодаря этому вы сможете впоследствии схватывать особенности его внешнего вида и движений минимальным количеством штрихов.

Мягкий графитовый и угольный карандаши являются очень удобными и послушными инструментами. Они позволяют легко изображать особенности внешнего вида, как, например, шерсть бабуинов, на быстрых набросках.

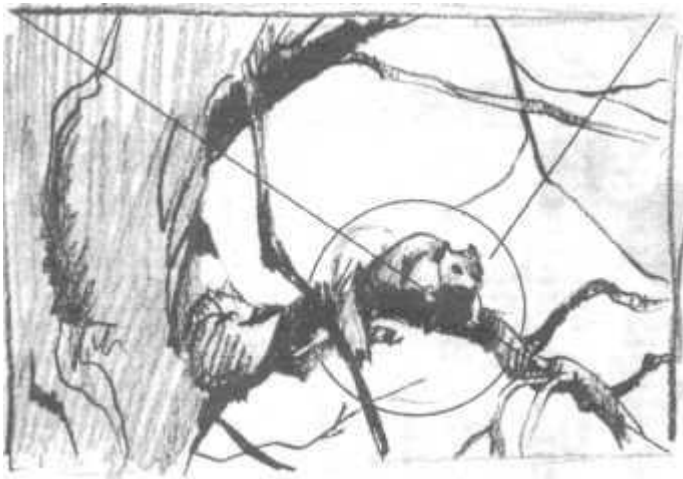
И не надейтесь, что эти гиббоны будут для вас позировать. Они постоянно выполняют акробатические трюки, особенно если за ними кто-нибудь наблюдает. Лучшего объекта для того, чтобы научиться делать быстрые наброски, не придумать.

Делайте наброски животного в необычном окружении или ракурсе.

Наброски мыши, сделанные с натуры, могут очень много рассказать об этом крошечном создании. Такой опыт никогда не пропадет зря.

Набросок уже одного дерева мог бы получиться интересным, но взгляд мгновенно привлекает напряженная и настороженная поза белки. Составляйте композицию так, чтобы животное (птица, рыба или насекомое) притягивало к себе внимание. Не забывайте о логике, но не бойтесь отходить от правила «золотой середины». Животное, расположенное далеко от центра и не по правилам композиции, может придать рисунку большую реалистичность, что вам и нужно.

Животные в естественной среде обитания

Зоопарк, конечно же, не единственное место, где художник может изучать животных. Пригласите живую природу заглянуть в ваш дворик. Кормушка для птиц привлечет превеликое множество пернатых посетителей. Остатки пищи, рассыпанная пшеница и другое зерно, а также доступ к воде соберут птиц и животных и позволят вам поближе их рассмотреть.

Насекомых не надо и звать: они прилетят сами. Эти плодовые создания есть повсюду. Они даже красивы, если не считать их всех «букашками». Если вас не приводят в восторг жуки, то начните хотя бы с такого изящного создания, как бабочка, мотылек или стрекоза. Даже нет необходимости использовать видоискатель: эти создания уже по своей природе неизбежно становятся главным центром нашего внимания.

Возьмите себе за правило рисовать животных быстро. Быстрые наброски и краткие зарисовки по памяти — это как раз то, что нужно. Почему быстро? Животные почти всегда находятся в движении. Если вы не выработаете хорошую технику рисования по памяти или способность запечатлеть на беглом наброске всю позу животного, другого шанса изобразить его у вас может уже и не быть.

Возможно, как раз именно здесь неплохо бы использовать подручный инструмент художника — фотоаппарат. Он предоставит вам эквивалент наброска на снимке, который можно будет использовать позже.

Но наилучший совет, если хотите, чтобы среди ваших работ появились реалистичные изображения зверей, птиц и насекомых, — это рисовать, рисовать и снова рисовать. Станьте частым гостем в зоопарке, наблюдайте за дикой природой, посещайте природоведческие музеи — наблюдайте... постоянно.

Медлительные буйволы, которые жевали жвачку и бродили, пощипывая траву, стали любопытной моделью для художника и предоставили много времени для рисования.

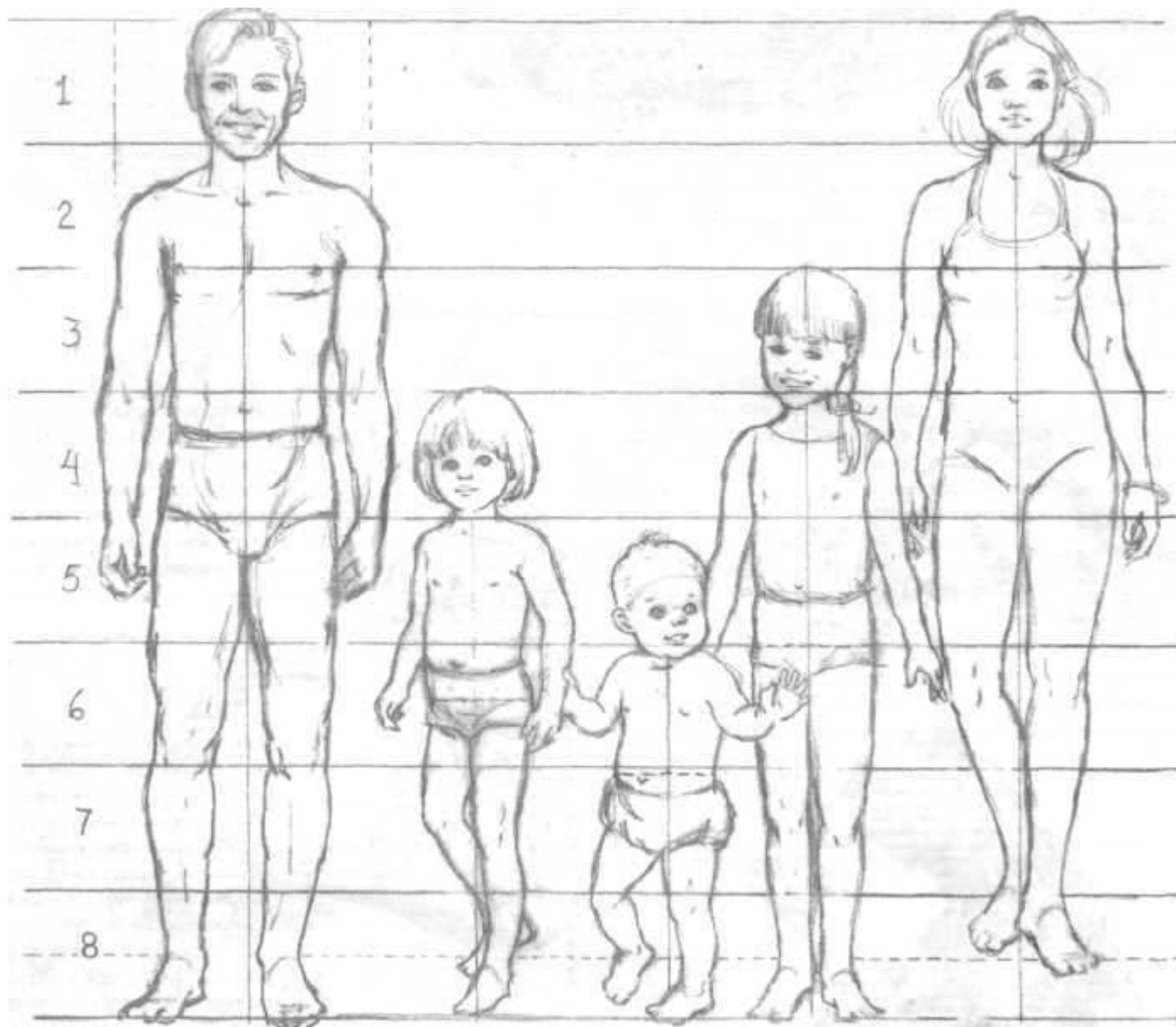

Эти быстрые наброски, изображающие ондатру в движении, были сделаны карандашом № 2. Они содержат достаточно информации, чтобы образ ондатры можно было включить в последующие иллюстрации.

Вот еще один пример разделения общей формы животного на простые, легко различимые составные части. Окружности, овалы и цилиндры помогают изобразить позу черного медведя, которого можно дорисовать на окончательном рисунке. Выполняя предварительный набросок, обратите внимание на отрицательные формы. Они помогут вам точно передать пропорции и позу.

Глава 6
РИСУЕМ ФИГУРУ ЧЕЛОВЕКА

Человеческое тело является самым любимым предметом внимания большинства художников. Несколько простых советов и немного практики помогут вам овладеть мастерством рисования фигуры человека.

Пропорции тела

Чтобы правильно построить пропорции, лучше рисовать сначала крупные формы, а потом конструировать их посредством светотени и выделения основных плоскостей. Постепенно фигура будет уточняться, пока вы, наконец, не добьетесь сходства изображения с моделью. Пока вы еще учитесь, всегда рисуйте фигуру полностью, прежде чем выделять детали головы, рук, ног и лица.

Фигура взрослого человека

Если использовать длину головы как единицу измерения, то фигура взрослого человека равняется в высоту 7—8 головам. Идеальная фигура составляет восемь голов, что придает ей особую элегантность и изящество. (Никогда не рисуйте голову больше, чем она есть на самом деле, иначе фигура будет выглядеть неуклюжей). Примерный размер для средней фигуры — 7,5 голов.

На данной иллюстрации рост мужской и женской фигур составляет от 7,5 до 8 голов. Расстояние от макушки до линии таза соответствует 4 головам, а от линии таза до пятки — 3,5.

Рассмотрите схему и определите, какие части тела могут быть точно определены единицей измерения, равной длине головы. Первый измеряемый отрезок — это, конечно же, сама голова; второй — расстояние от подбородка до сосков груди *третий* отрезок заканчивается чуть выше пупка (но ниже талии), а четвертый отрезок приводит к линии таза. От этой линии до колена 1,5 головы. Центр фигуры будет находиться на линии после чет-

вертого отрезка, равного длине головы, или чуть выше.

У взрослого мужчины ширина плеч равна примерно 2 головам — это самая широкая часть мужского тела. У женщин ширина бедер часто равняется ширине плеч.

Если рука свободно свисает вдоль туловища, локоть касается тазовой кости, подвздошной кости, а внутренняя часть запястья находится на линии, разделяющей фигуру наполовину. Кончики вытянутых пальцев находятся чуть ниже середины бедра.

Фигура ребенка

У детей голова гораздо больше по отношению к телу. В центре схемы расположена фигура годовалого ребенка. Его голова составляет четвертую часть длины всего тела. Центр, обозначенный пунктирной линией, находится на талии или чуть выше пупка, потому что в таком возрасте талия трудно различима.

У четырехлетнего ребенка (вторая фигура слева) голова занимает примерно пятую часть длины тела, то есть длина всего тела равна пяти головам. Центр находится на расстоянии 2,5 головы от верхушки головы.

Рост восьмилетнего ребенка (третья фигура слева) составляет шесть голов. Центр фигуры находится почти там же, где и у взрослого человека — на линии таза. (Трое детей на рисунке пропорциональны друг другу, но не пропорциональны фигурам взрослых. На самом деле их головы меньше, чем у взрослых, но такие размеры позволяют лучше понять и запомнить пропорции).

Рисунок с натуры

Вы можете посмотреть на эту схему и изучить свое собственное тело, но ничто не может заменить рисование с живой модели. Если поблизости нет

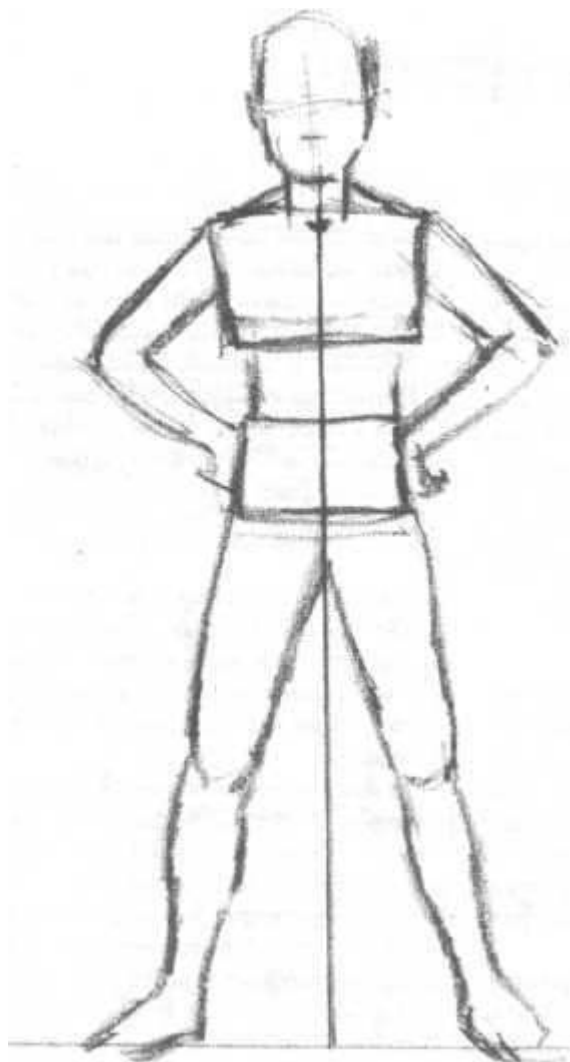
Подсказка: Выбрав позу для своей модели, возьмите себе за правило сразу измерить длину головы. Вытянув руку, держите карандаш вертикально и замерьте на нем длину. Потом отложите эту длину еще 2, 3 или 4 раза, чтобы примерно представить, какая часть фигуры поместится на рисунке.

студии для рисования с натуры, устройте ее сами. Вы можете попросить позировать вам членов семьи, однокурсника или товарища в момент отдыха, чтения или даже просмотра телепередачи.

Некоторые ученики интересуются анатомией, строением скелета и мускулатуры. У других нет ни малейшего желания узнать, что находится под кожей. Как художнику, вам все же нужно знать кое-что об анатомии. Впрочем, медикам приходится изучать ее гораздо глубже. Даже если анатомический атлас будет просто лежать рядом, когда вы рассматриваете живую модель, вы сделаете большие успехи уже за несколько сеансов рисования.

Тренируйтесь рисовать людей обоих полов, всех возрастов, сидя, стоя и в других позах.

Большинство художников рисуют с натуры на протяжении всей жизни. Правильно рисовать фигуру — воссоздавать ее формы и движения — это высочайшее мастерство. И не существует такого художника, который был бы на сто процентов доволен тем, как он умеет изображать человека.

Если фигура стоит прямо, линии плеч и таза находятся в горизонтальном положении и вес одинаково распределяется на обе стопы, как показано на рисунке выше. Вертикальная ось проходит от шейной впадины до центральной точки между стопами.

Если фигура присела на краешке стола, левое плечо опущено, а левое бедро приподнято. Вертикальная ось не наносится, так как вес тела приходится на таз, а не на стопы.

Вертикальная ось

Если вес модели перенесен на одну ногу, внутренняя сторона щиколотки, поддерживающей вес, будет лежать на прямой линии, идущей от впадины на шее. Эта линия является одной из самых главных и называется вертикальной осью фигуры.

Попробуйте нарисовать десять фигур упрощенными схематичными блоками, используя знания о вертикальной оси. Пусть рост этих фигур будет всего лишь пятнадцать сантиметров — этого достаточно, чтобы ознакомиться с основными принципами. Позу найти несложно: полистайте журналы или просто рассмотрите окружающих людей.

В данном случае вы ясно увидите свою ошибку, если неверно проведете линии плеча и бедра. Если они обе наклонены в одну сторону, кажется, что фигура вот-вот упадет!

Наброски фигуры человека здесь построены таким образом, чтобы подчеркнуть, что подвижна лишь часть туловища между грудной клеткой и тазом, которые упрощены до прямоугольных форм. Принцип вертикальной оси от впадины шеи до внутренней стороны опорной щиколотки остается верным вне зависимости от вида изображения фигуры: спереди, сзади или сбоку. Центральные вертикальные линии спереди или сзади обозначены на этих иллюстрациях, чтобы показать, что они не зависят от вертикальной оси.

Если вы будете тренироваться рисовать такие маленькие фигурки хотя бы по пятнадцать минут три раза в неделю, вы скоро сможете рисовать людей повсюду — на автовокзале, на вечеринке, на пляже — везде, где люди стоят, ждут или разговаривают. Вы с уверенностью будете рисовать людей и по памяти.

Если фигура стоит (вид сзади) и основной опорой является левая нога, вертикальная ось проходит от шейной впадины до внутренней стороны щиколотки. Левое плечо опущено, а левое бедро приподнято.

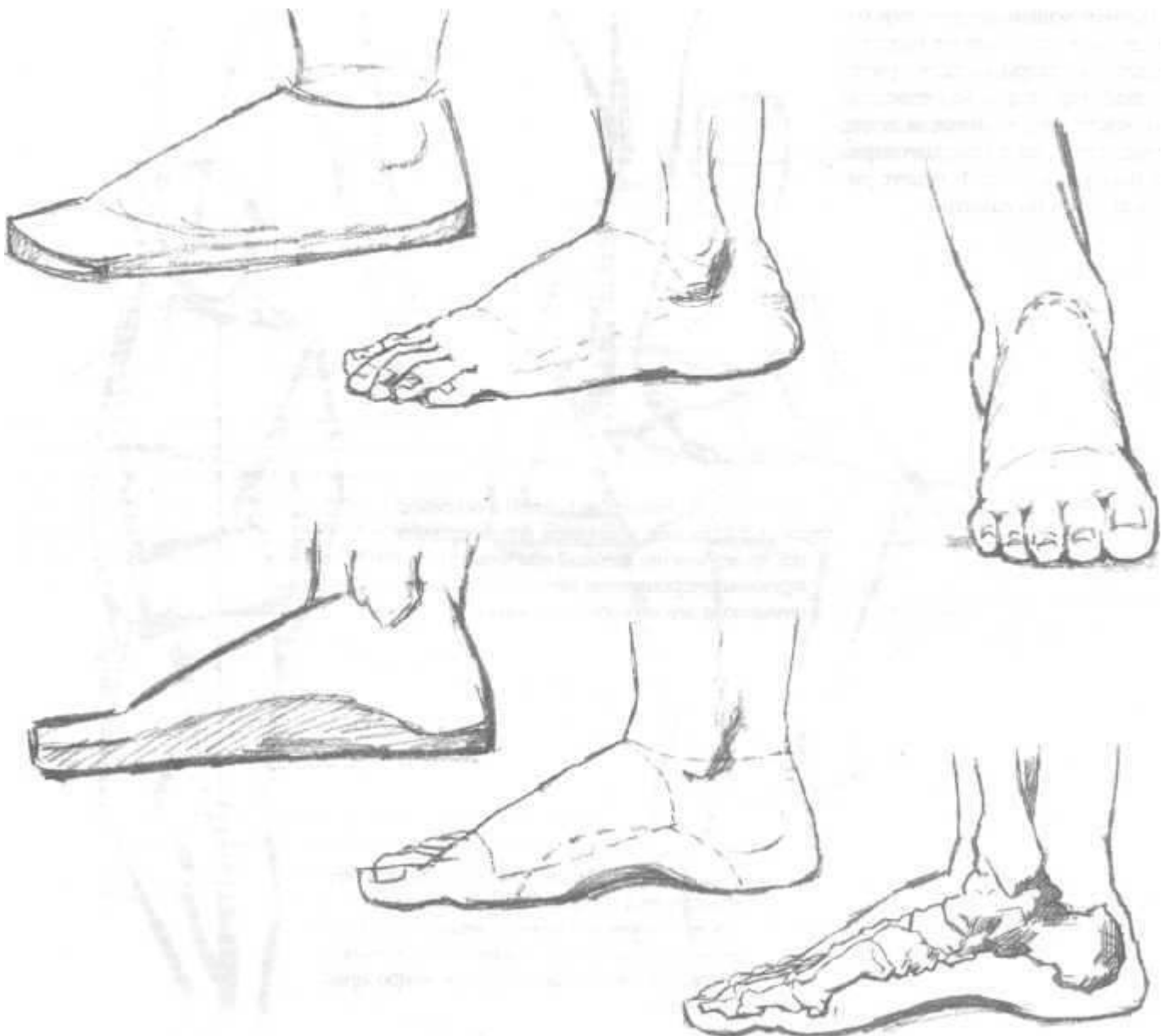
Если фигура стоит влоботорота и вес приходится на правую ногу, вертикальная ось проходит от шейной впадины до внутренней стороны правой щиколотки. Правое плечо опущено, правое бедро приподнято.

Изображение стопы

Стопа представляет собой форму клина, более плоского ближе к пальцам. Если модель стоит, внешняя сторона ступни от мизинца до пятки обычно прилегает к земле. Основной прогиб ступни находится на ее внутренней стороне, которая не полностью касается поверхности. Это дает пружинистость ступне при шаге.

Обратите внимание, что большой палец обычно отстоит от остальных, подобно большому пальцу руки.

Рисуя стопу, постарайтесь изобразить ее схематично, очерчивая прямыми линиями. Схематично нарисуйте также пальцы в форме небольших цилиндров. Тренируясь рисовать ногти на пальцах, вы научитесь рисовать ступни в перспективе. Это очень важно, потому что любой вид человека спереди предполагает изображение ступни в перспективе.

Наиболее распространенные ошибки при изображении ног и ступней

Ступня кажется недостаточно сильной или большой, чтобы выдержать вес тела.

Не соблюдены пропорции ступни. Ступня с пальцами может выглядеть как лапа, если вы будете рисовать небрежно.

Стопа недостаточно округлая, неправильной формы. Для вас проблематично нарисовать голые ступни — нарисуйте на них сандалии. Они помогут придать ступне нужную форму.

Стопы неудачно расположены по отношению к остальному телу. Иногда можно встретить портрет женщины в длинном платье, к которому художник просто приставил ноги, даже не пытаясь соблюдать последовательность от бедра к колену, затем к голени и, наконец, к ступне. Не допустите, чтобы такое случилось и с вами. Попробуйте рисовать конечности и под одеждой, чтобы ступни вырастали именно из ног! Конечно, было бы просто идеально, если бы вы сначала сделали набросок своей модели в купальном костюме и лишь потом рисовали верхнюю одежду, но вряд ли вам представится такая возможность. Просто используйте свои знания и воображение для определения ключевых элементов, особенно коленей, под тканью. Пусть это станет для вас правилом: под одеждой всегда строить фигуру.

Детские ноги и стопы

Строение ноги и стопы у ребенка такое же, как и у взрослого человека, но мускулы обозначены не так четко и форма ноги более округлая. Подошва младенца круглая, потому что он еще не носил обуви и недостаточно ходил, чтобы сделать подошвы плоскими. Сама ступня более пухлая,

чем у взрослого человека, а пальчики совсем крошечные. Маленькие ноги позволяют правильно изобразить ступню под углом.

Вам еще не раз захочется нарисовать малыша босоногим, даже в нарядной одежде. Босые ноги убирают излишнюю строгость и напоминают, что дети более свободны и естественны, нежели взрослые.

Наиболее распространенные ошибки при изображении руки

Рука кажется вялой и бесформенной. Это, по сути дела, единственная грубая ошибка в изображении руки. Несложно нарисовать голые руки мускулистого мужчины, но попробуйте нарисовать руки восьмилетнего ребенка. Прекрасная возможность проверить свои силы! Руки хрупкой молодой женщины — тоже задание не из простых. А непросто это потому, что руки на самом деле чаще всего выглядят «как палки», но вам как художнику нужно придать им форму и объемность.

Обратите внимание: рисуя тонкую руку, нужно, чтобы что-то пересекало данную форму. Вот где проявляется ваше художественное мастерство. Накладывайте штрихи углем или карандашом поперек формы, чтобы подчеркнуть ее округлость. Это неплохой выход из положения. Никогда не рисуйте руку длинными продольными штрихами. Чтобы сделать руку более округлой, бесценную помощь может оказать манжет рукава, браслет или часы, поэтому при возможности их следует использовать.

Рука и запястье

Рисование руки требует очень долгой тренировки. Если вы собираетесь включать в свой рисунок руки, то они должны быть так же хорошо продуманы, как и голова. Руки добавляют новый аспект личности вашей модели. Они придают характер мужскому портрету, грацию и изящество женскому и особое очарование портрету малыша. Если вы не можете нарисовать руки, вам суждено всю жизнь изображать лишь головы и плечи — не очень-то весело!

Вот несколько фактов, которые следует знать о руке и запястье. Запястье имеет форму, близкую к плоскому кирпичу, ширина которого примерно в два раза превышает толщину. Запястье вращается вместе с ладонью на предплечье.

Если рука находится в неподвижном состоянии ладонью вверх или ладонью вниз, например, на коленях или на столе, передняя часть запястья со стороны большого пальца находится выше, чем часть со стороны мизинца. Убедитесь в этом сами, рассмотрев свою руку и запястье.

Если рука лежит ладонью вниз на плоской поверхности, под запястьем всегда находится свободное пространство. Рука никогда не опирается на запястье, она лежит на подушке ладони и части предплечья возле локтя.

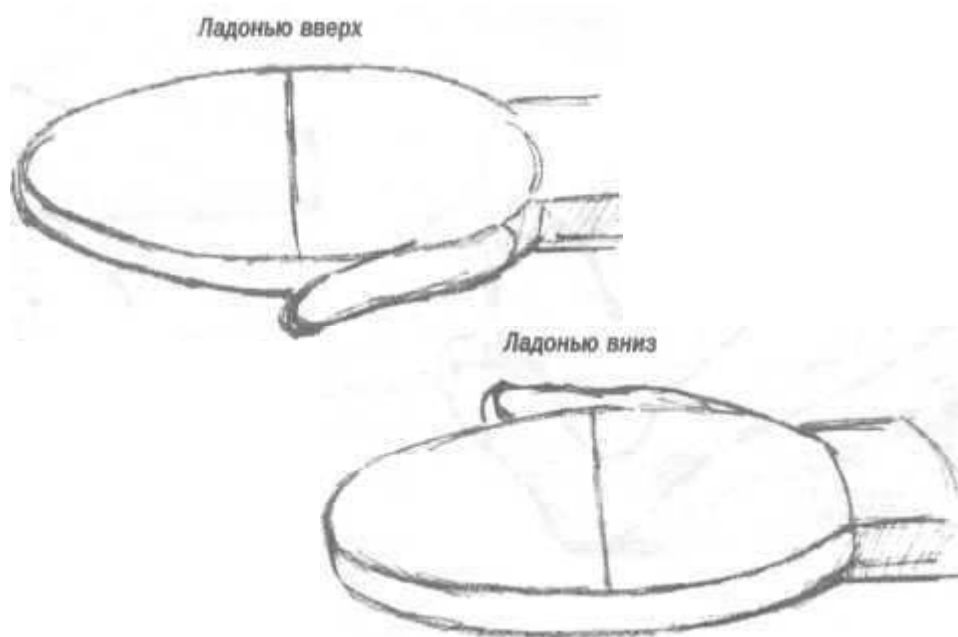
В кисти выделяют кости самой кисти и кости большого пальца. Кисть включает в себя 4 кости, пальцы состоят из 12 костей, а большой палец — из 3 костей.

Схематичное изображение руки

Кисть имеет такую сложную структуру и способна выполнять такое множество разнообразных движений, что многие ученики просто боятся ее рисовать. Но ведь для художника-портретиста рука уступает первенство по значимости лишь голове, привнося так много в общий вид работы, что мы должны приложить все наши усилия, чтобы научиться ее рисовать.

Давайте отбросим все опасения и сделаем попытку посмотреть на руку как на геометрическую фигуру. Представьте себе ее в виде варежки определенной толщины — и вы справитесь с задачей без труда. Рисовать схематично руки можно любым материалом — карандашом, углем, маслом, акварелью. Всегда начинайте с этого изображение рук на любых портретах.

Первый рисунок внизу неплох для начала, но вы никогда не увидите, чтобы рука лежала так плоско у настоящих людей, так что будем учиться дальше.

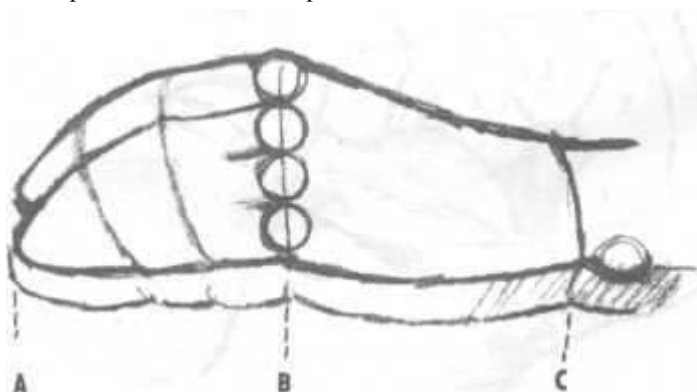

Костяшки (на тыльной стороне ладони) находятся по центру между запястьем и кончиком указательного пальца. Проверьте это на собственной руке. Слегка согните в этом месте начерченную «рукавицу», чтобы «рука» казалась более естественной, чашеобразной. Средний палец является самым длинным, он определяет длину всей ладони.

На отрезке АВ находятся два сустава пальцев, благодаря которым пальцы можно сгибать и сжимать в кулак.

На отрезке ВС рука способна двигаться в запястье вперед-назад и влево-вправо.

Строение руки

Первый сустав пальца от косточек является самым большим из трех. Второй сустав, который находится посередине, немного короче первого, но длиннее, чем третий — кончик пальца.

Но нельзя построить все пальцы, разделив лишь один из них подобным образом, так как все они имеют разную длину. Однако последовательность сегментов, от самого длинного до самого короткого, одинаковая у всех пальцев.

Каждый сегмент пальца в отдельности всегда прямой. Даже если вы будете наблюдать за движениями самой гибкой и грациозной руки, пальцы будут сгибаться, но каждый сегмент (он называется фалангой) останется прямым.

Рисуйте фаланги пальцев прямыми линиями сверху и с закругленными пухлыми подушечками с внутренней стороны ладони. Представляйте себе каждый сегмент цилиндром, и вы получите правильную перспективу.

Мы изучили тыльную сторону руки, а теперь переверните ее ладонью вверх, как на иллюстрации на соседней странице. Рассматривая пальцы, вы увидите на каждом из них три сегмента — три мясистые подушечки, практически одинаковые на всех пальцах. Ну и конечно же, так как пальцы имеют разную длину, подушечки и складки между ними не выстраиваются в одну линию.

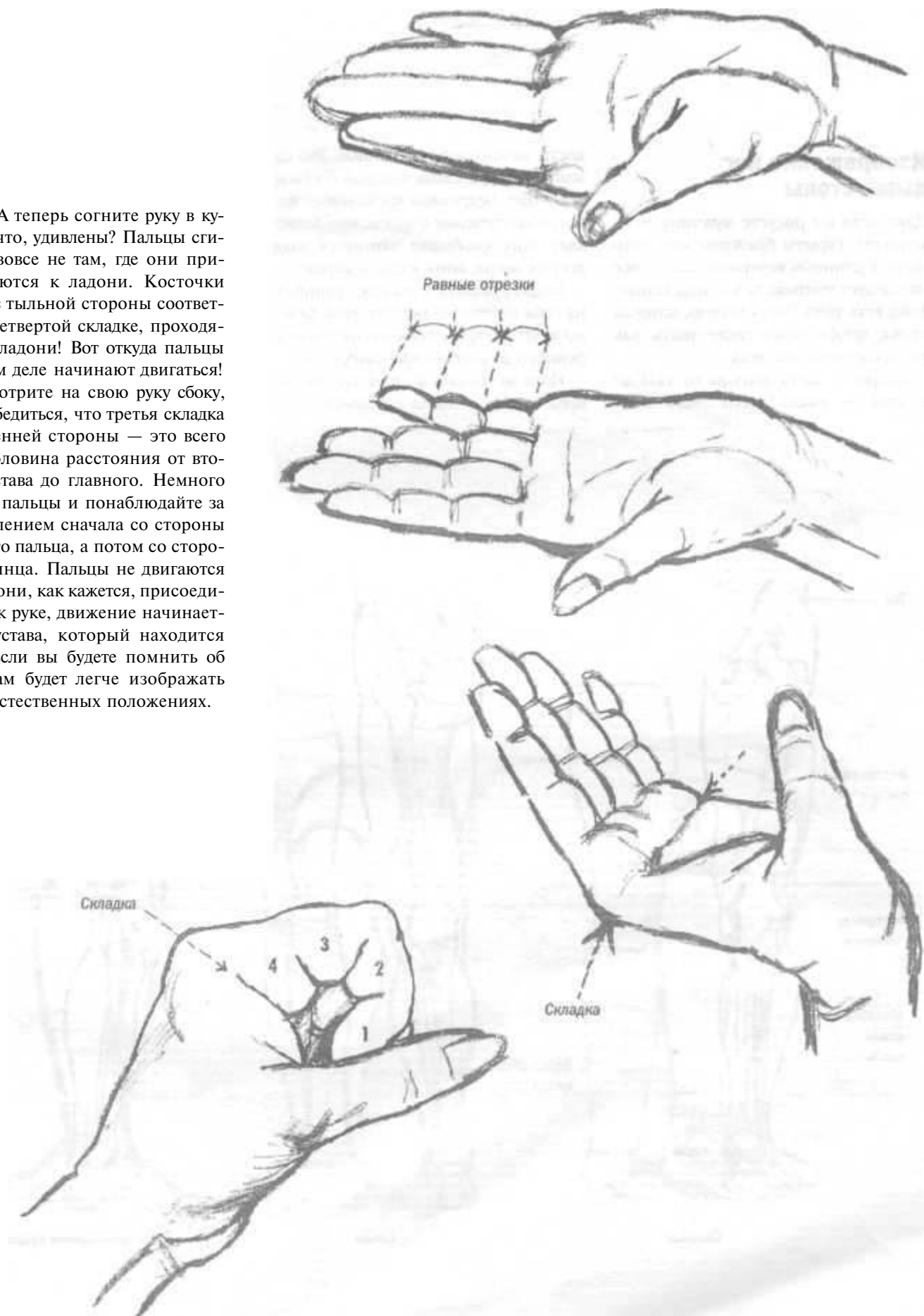
Вы предположили, что складки пальцев соответствуют разделением на тыльной стороне, не так ли? Внимательно изучите свою руку.

Вот складка на третьей фаланге у кончика пальца, затем на второй и, наконец, на первой, то есть как раз там, где с внутренней стороны заканчиваются пальцы и начинается

ладонь. А теперь согните руку в кулак. Ну что, удивлены? Пальцы сгибаются вовсе не там, где они присоединяются к ладони. Косточки сустава с тыльной стороны соответствуют четвертой складке, проходящей по ладони! Вот откуда пальцы на самом деле начинают двигаться!

Посмотрите на свою руку сбоку, чтобы убедиться, что третья складка с внутренней стороны — это всего лишь половина расстояния от второго сустава до главного. Немного согните пальцы и понаблюдайте за этим явлением сначала со стороны большого пальца, а потом со стороны мизинца. Пальцы не двигаются там, где они, как кажется, присоединяются к руке, движение начинается от сустава, который находится выше. Если вы будете помнить об этом, вам будет легче изображать руки в естественных положениях.

Изображение ног выше стопы

Даже если вы рисуете мужчину, ноги которого скрыты брюками, или женщину в длинном вечернем платье, все же следует учитывать, что под тканью тоже есть тело. Рисуя модель, которая стоит, необходимо также знать, как распределяется вес тела.

Бедро — часть фигуры от таза до колена — имеет всего лишь одну

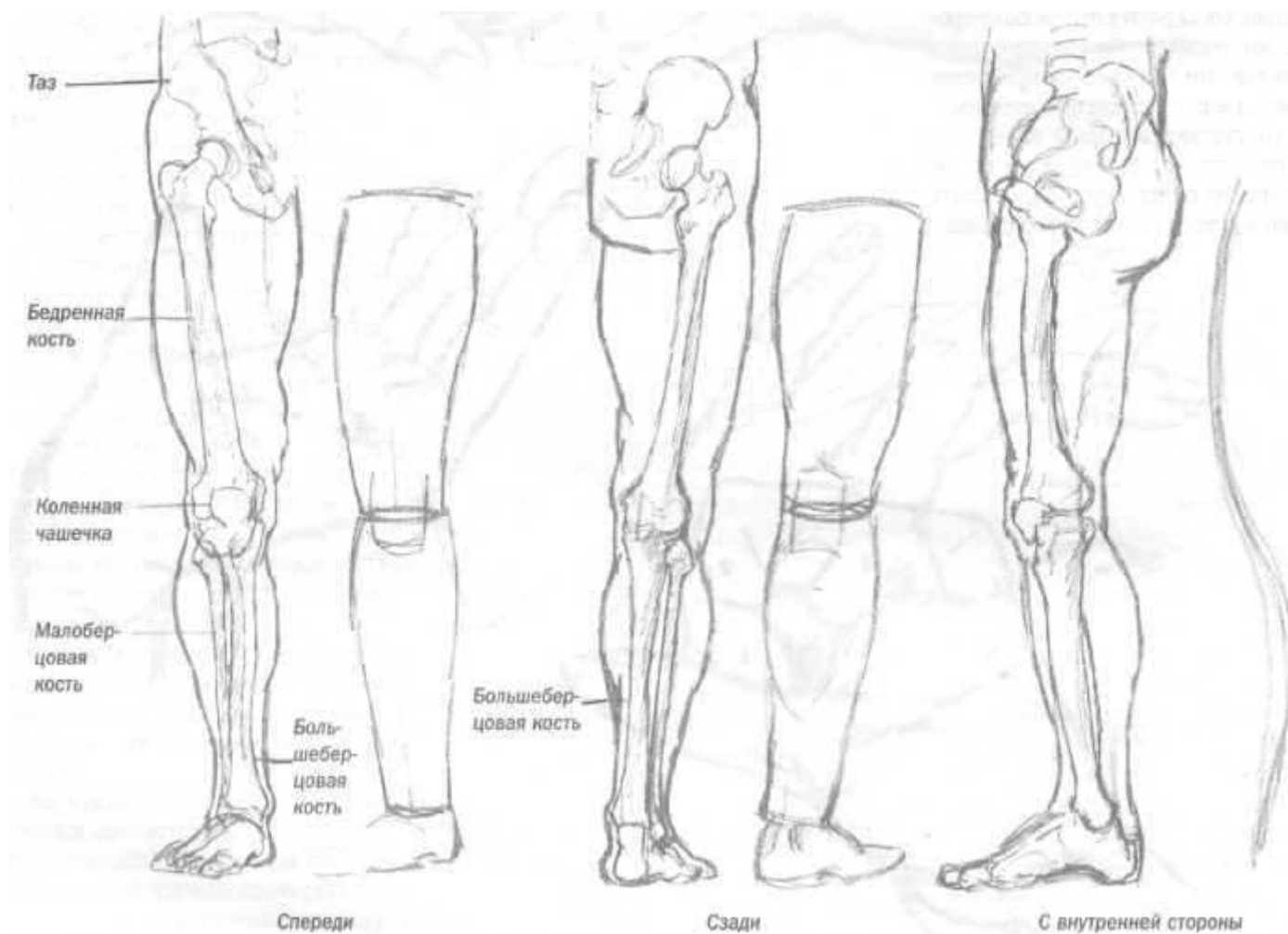
кость, называемую бедренной. Это самая длинная и самая мощная кость во всем теле. Бедренная кость имеет шаровое сочленение с тазом, это позволяет ноге свободно двигаться назад, вперед, вверх, вниз, влево и вправо.

Бедро сужается к колену, принимая на себя основную тяжесть тела. Колено лежит на прямой линии от тазобедренного до голеностопного сустава.

Нога от колена до щиколотки, как предплечье от локтя до запястья, со-

стоит из двух смежных костей. Более толстая кость называется большеберцовой, кость поменьше — малоберцовой. Малоберцовая кость позволяет щиколотке вращаться, хотя мы не можем повернуть ступню на 180 градусов, в отличие от ладони.

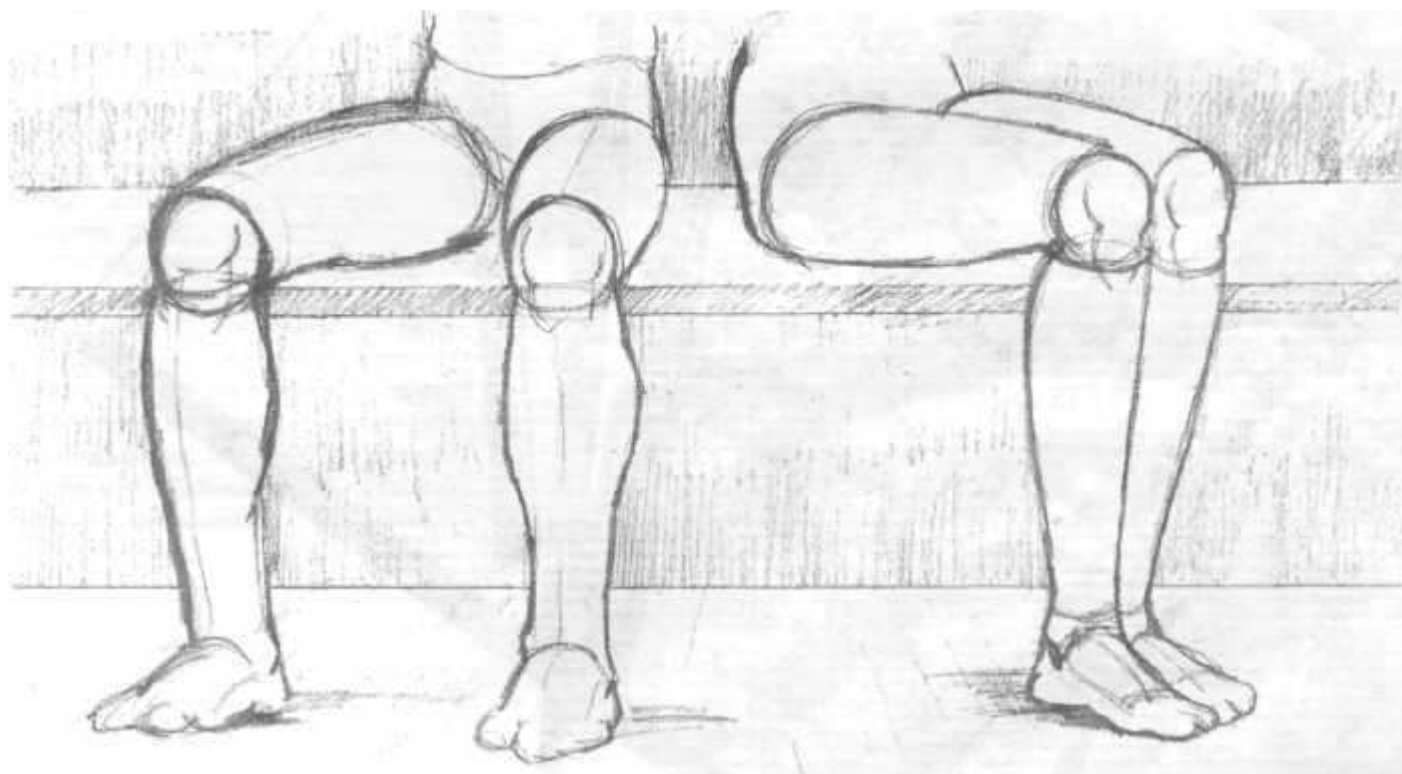
При виде спереди внутренняя косточка щиколотки явно выше, чем внешняя.

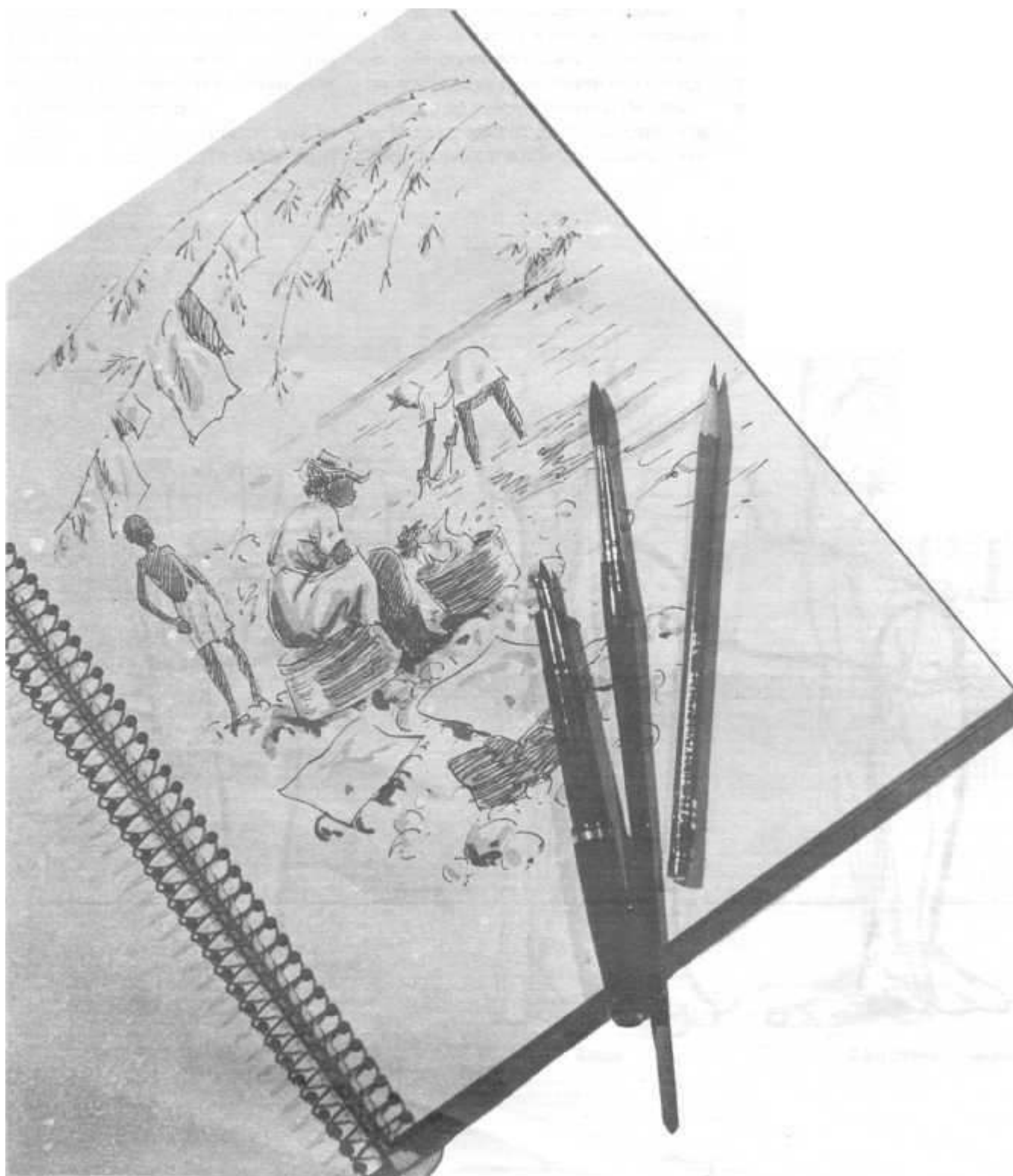
Рисуем ноги

При виде сбоку нога представляет собой удлинённый S-образный изгиб. Коленная чашечка удерживается на месте прочными связками, присоединяющимися к малоберцовой кости ниже большеберцовой. Нога как бы состоит из двух цилиндров равной длины: одного — от начала бедра до коленной чашечки, и другого — от коленной чашечки до внутренней кости щиколотки.

Если модель сидит и ее ноги согнуты в коленях и в тазобедренном суставе, рисовать бедра гораздо проще, рассматривая их как цилиндры в перспективе и изображая в последовательности, предложенной на этих рисунках.

АЛЬБОМ С НАБРОСКАМИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА

В предыдущих главах альбом для набросков нередко рассматривался как ценный источник информации. Кроме того, что он напоминает вам подробности о месте действия, цветах, настроении и т. д., альбом для набросков может представить важные сведения о человеческих фигурах.

Фотоаппарат тоже можно использовать для сбора таких сведений, но быстрый набросок, выполненный на ходу, сохранит больше непосредственных чувств, вызванных у вас заинтересовавшим вас объектом. Беглый рисунок фигуры в движении, пусть даже очень приблизительный, лучше всего сохраняет первоначальное настроение.

Непосредственность — чрезвычайно желанное качество законченного художественного произведения. Набросок, сделанный на скорую руку, не может не выглядеть беглым и непринужденным. Но это качество, однако, не легко, а порой и просто невозможно сохранить при переносе сюжета наброска в конечный рисунок.

Набросок из альбома может быть крайне небрежным. Порой лишь сам художник способен его понять, но этого достаточно для осуществления запланированных целей. В большинстве случаев набросок не дает художнику потерять связь с чувствами, которые возникли у него в первый раз при виде объекта.

В других случаях художника могут заинтриговать и увлечь скрытые качества объекта, что в результате превратит набросок в маленький шедевр со своими неповторимыми чертами, которые уже просто невозможно будет перенести на последующие иллюстрации.

Гонконгский торговец морскими продуктами был нарисован кистью и чернильным раствором. Если вы делаете набросок стоя, использовать кисть и чернила неудобно. Лучше сначала выполнить набросок в карандаше, а позже нанести чернила.

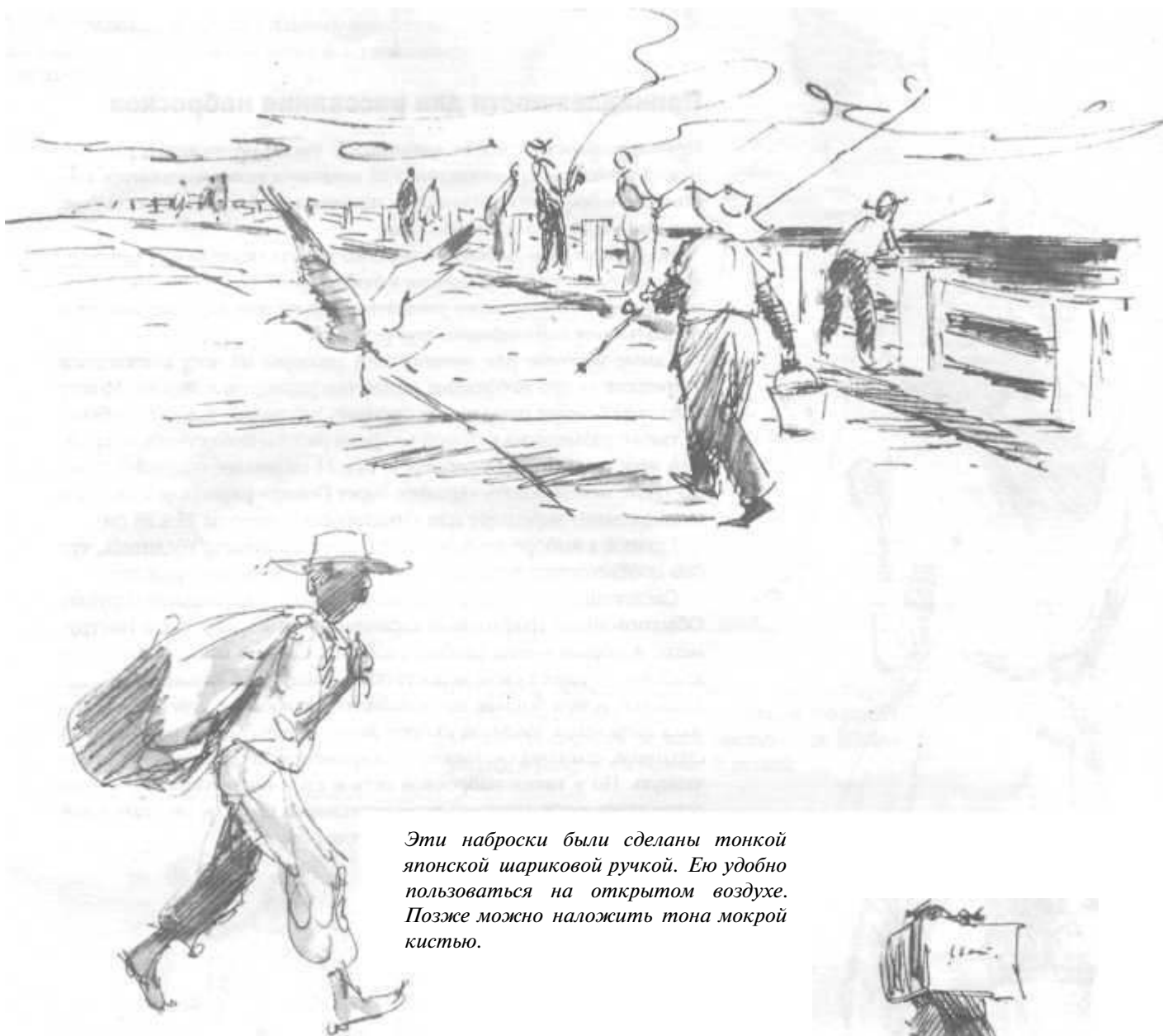

Рисунок мексиканского дворника выполнен в технике сухой кисти.

Альбом для набросков или фотоаппарат?

Работая с альбомом для набросков, художники предпочитают акцентировать внимание на различных аспектах модели. Рисуя людей, вы можете сконцентрироваться на двух аспектах: на действующих лицах и на мелких композиционных зарисовках. Кроме того, альбом может содержать и беглое изучение разнообразных деталей, если они являются существенными для общей картины. Позже, в студии, они очень помогут вам воспроизвести увиденное.

Эти наброски были сделаны тонкой японской шариковой ручкой. Ею удобно пользоваться на открытом воздухе. Позже можно наложить тона мокрой кистью.

Если из практических соображений делать наброски не представляется возможным, для запечатления информации о фигурах можно использовать фотоаппарат. Длиннофокусный объектив позволит работать на расстоянии, не привлекая внимания объекта или объектов к фотоаппарату.

Так как эта книга посвящена вовсе не фотографии, мы не будем вдаваться в подробности о том, какие виды фотоаппаратов следует использовать. В продаже есть множество фотоаппаратов вы-

сокого качества, поэтому очень сложно выделить какую-нибудь одну марку. Наибольшей популярностью среди художников пользуется зеркальный фотоаппарат с одиночной линзой, который делает 35-миллиметровые кадры.

Диапазон телеобъектива 65—135 мм будет достаточным, чтобы охватить практически любой объект; кроме того, он позволяет в какой-то мере спланировать будущий рисунок уже во время съемки объекта.

Принадлежности для рисования набросков

Принадлежности следует выбирать с умом, не забывая, что вам нужна легкость передвижения. Как минимум вам понадобится альбом для набросков и что-нибудь, чем можно рисовать, но есть еще, конечно, и другие соображения.

Во-первых, вам должно быть легко ходить пешком и останавливаться, чтобы начать набросок в любой момент. Это предполагает, что альбом должен легко умещаться в руке или кармане вместе с несколькими карандашами или ручками.

Самые удобные для путешествий альбомы из всех имеющихся в продаже — это небольшие книжечки размером с ладонь. Может быть, вам больше понравится рисовать на свежем воздухе на бумаге такого размера, на которой во время работы поместится по крайней мере рука. Блокнот размером 14 x 21 см вполне подойдет. Можно также использовать «Aguabee Super Deluxe» размером 23 x 30 см в спиральном переплете или «Strathmore» размером 21 x 28 см.

Главное в выборе альбома — это качество бумаги. Убедитесь, что она соответствует используемому художественному средству.

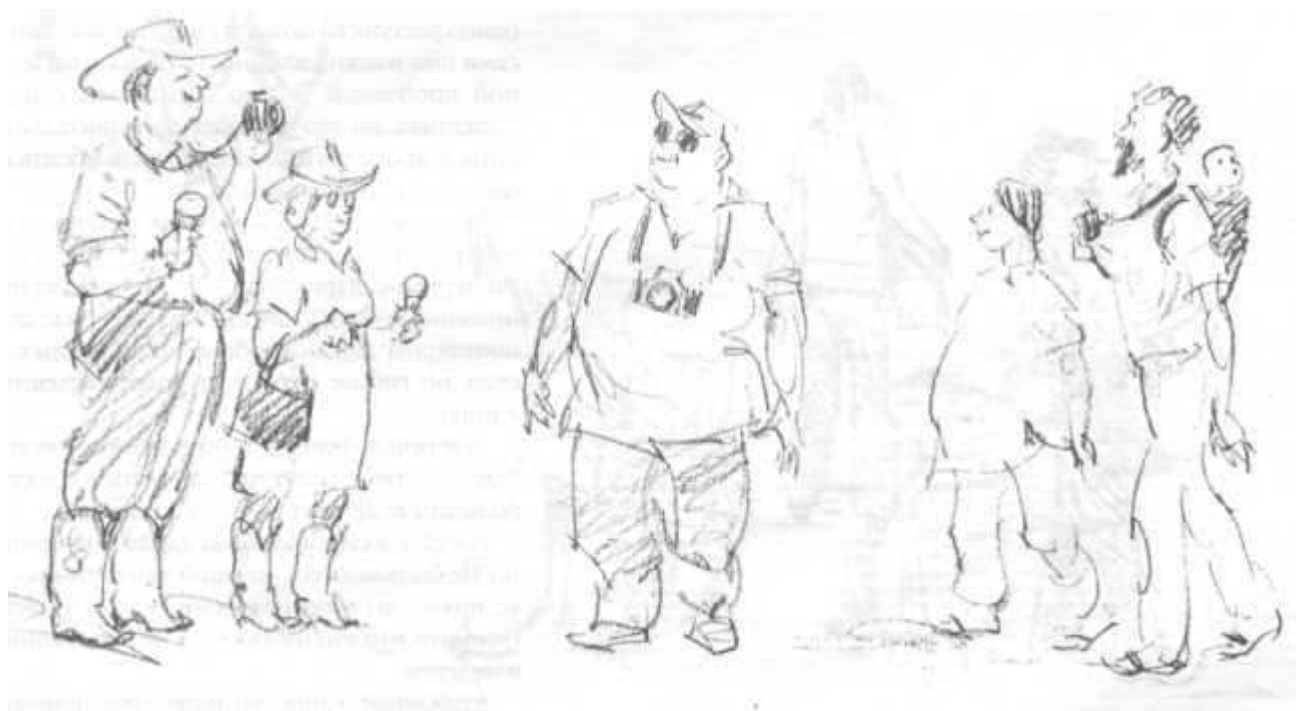
Следующий по степени важности выбор — карандаши и ручки. Обыкновенный графитовый карандаш — это прекрасный инструмент, которым очень удобно работать. Однако при рисовании в альбоме он имеет свои недостатки. Графитовый карандаш размазывается, и чем больше вы пользуетесь альбомом, тем больше бумага пачкается. Рисунок скорее всего отпечатается на смежной странице, его тона светлеют, а со временем он может вообще исчезнуть. Но у таких набросков есть и свое преимущество — они легко стираются, поэтому первоначальные штрихи не станут для вашего рисунка пожизненным приговором.

Эскизы были выполнены карандашом 2В. Этот инструмент для набросков пользуется большой популярностью у художников: он очень послушен и удобен в использовании. Однако карандаш будет размазываться в альбоме при соприкосновении со смежной страницей, и тона могут измениться.

Наброски мягким карандашом изображают туристов в Сент-Августине (штат Флорида). Они были сделаны не так быстро, как эскизы вверху, и содержат больше деталей.

Набросок авторучкой запечатлел прибытие почтовой лодки на остров Монхеган.

Делая наброски «в поле», может быть, вы посчитаете необходимым сделать пометки о каких-то особых цветах, особенно, если это необходимо для передачи необычного оттенка или реалистичности.

Вам понравятся неразмывающиеся карандаши «Prismacolor». Эти цветные карандаши можно приобрести как по отдельности, так и в наборе. Для набросков лучше всего использовать черный и теплый серый цвета.

Следы карандаша «Prismacolor» не убираются ластиком, но вначале ими можно наносить легкие штрихи, чтобы распланировать рисунок.

Угольные карандаши «Wolf» тоже неплохи. Наилучший результат вы получите, используя бумагу с мелкозернистой поверхностью. Их можно намеренно растушевывать для создания полутонов, но и сами они имеют склонность размазываться. С данной проблемой можно справиться с помощью фиксатива, но это означает дополнительные хлопоты и, кроме того, необходимость носить с собой еще одну принадлежность.

Лучше всего для набросков в тетради использовать ручки. Существуют ручки с гибкими стальными перьями, шариковые ручки и инженерные чернильные ручки. Последние стали сейчас довольно популярны для подробных черно-белых набросков, но гибкое перо дает более выразительную линию.

Авторучки «Pelikan» и «Koh-I-Noor» имеют хорошее качество и могут использоваться с достаточно большим количеством разных перьев.

Рисуйте в своем альбоме смело и непринужденно. Не беспокойтесь об ошибочных линиях. Рисуйте прямо по ним, пока они не станут верными. Помните, что это набросок, а не законченное произведение.

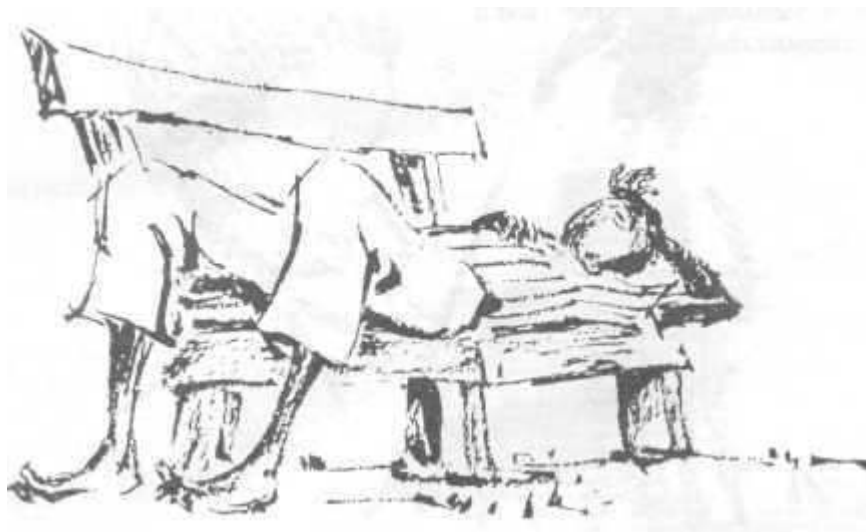
Альбомные наброски развивают привычку рисовать. Пусть альбом всегда будет у вас с собой. Он станет для вас ценным источником знаний, идей и вдохновения, и эта привычка очень поможет вам овладеть искусством рисования.

Этот рисунок был выполнен кистью и тушью.

Модель, сидящая спокойно на одном месте, позволила сделать более подробный набросок ручкой.

А этот — в технике сухой кисти.

Набросок жителей Ямайки с пивом «Red Stripe» и апельсиновой газировкой был выполнен авторучкой.

Карандашный набросок запечатлел воспитательницу из детского сада и ее маленьких подопечных.

Эти наброски выполнены серым фломастером и пером с нейлоновым кончиком. Позднее к более крупному рисунку справа была добавлена акварель. Художник решил, что нужно немного преувеличить движение фигуры.

Глава 8

ПОРТРЕТЫ

Приступая к рисунку, даже не имея еще перед глазами модели, необходимо знать, на что следует обратить внимание. На последующих страницах вы найдете рекомендации относительно того, как следует вычерчивать пропорции и делать рисунки голов людей различного возраста. Тренируйтесь рисовать при помощи схем до тех пор, пока вам это не будет даваться без всякого труда. Сначала вам придется следовать одному шаблону, а потом можете сразу переносить на бумагу ваши замыслы. Никогда не чертите механически, тренируйте глаз в умении оценивать пропорции. Думайте о том, что вы делаете.

Для этих упражнений вам понадобятся карандаш или ручка, бумага, пластичный ластик и линейка (вы можете использовать миллиметровку, если хотите). Для разнообразия можете попробовать применить схемы, с которыми вы будете далее работать, к фотографиям в журналах; возможно, это поможет вам перейти от идеальных пропорций к действительным пропорциям реальных людей всех типов и возрастов. Существующее разнообразие вас, несомненно, поразит.

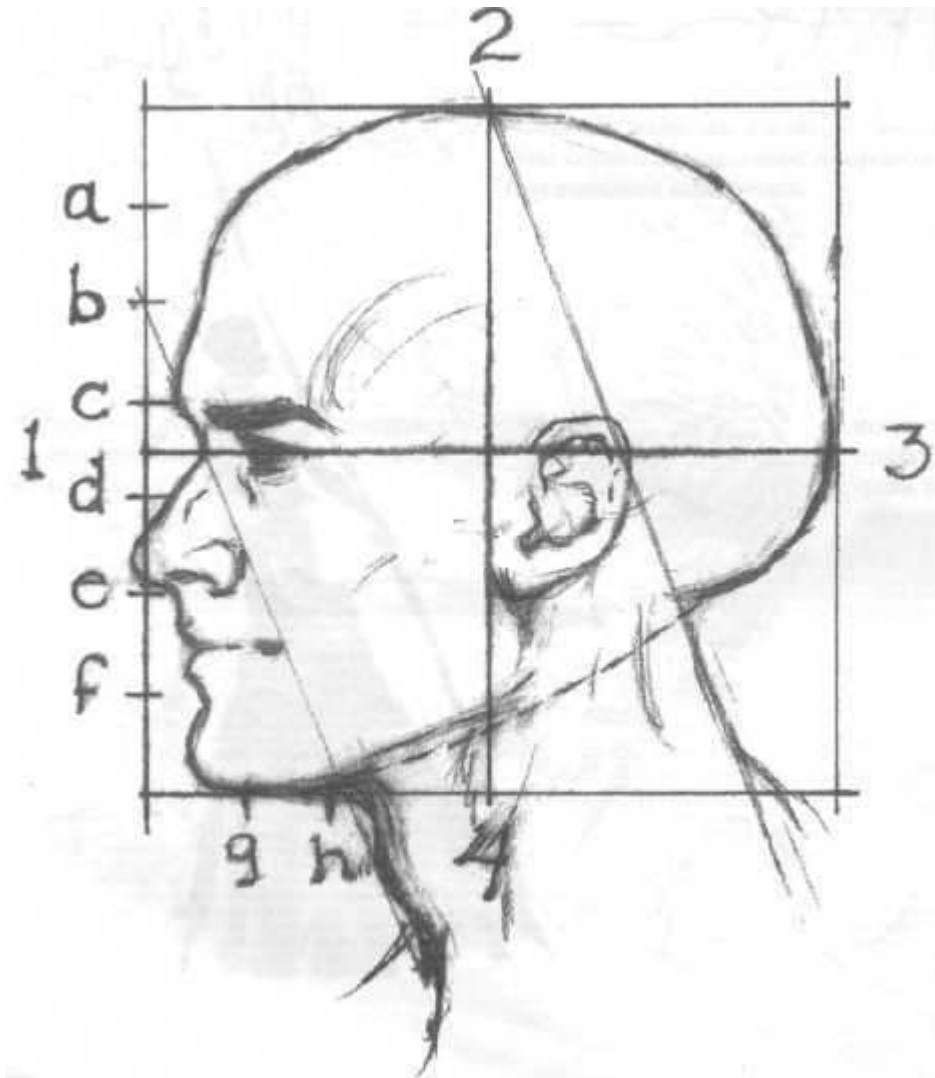
Поскольку основной способ добиться сходства — это рисунок в профиль, то с него мы и начнем. Основой рисунков, которые вы найдете на последующих страницах, являются два квадрата, 5 см в длину и 5 см в ширину, каждый из которых разделен на четыре равные части со сторонами по 2,5 см. На своем листе бумаги начертите чернилами несколько подобных квадратов (можете использовать миллиметровку) и нанесите на эти схемы рисунок головы, используя следующие указания.

1. Нарисуйте глаз на уровне горизонтальной осевой линии 1-3 (как если бы данная линия проходила сквозь нижнее веко). Глаз находится как раз посередине лица.

2. Разделите левый край схемы на семь равных отрезков. Попробуйте сделать это на глаз, не прибегая к помощи линейки.

3. Бровь будет находиться на уровне отрезка с, как и надбровные дуги.

4. Нижняя часть носа располагается на уровне отрезка е, ровно между линией бровей и линией подбородка. Хрящ между ноздрями располагается на отрезке е, а кончик носа либо чуть вздернут вверх, либо опущен вниз.

5. Верхний край уха находится на одном уровне с бровью по линии с, а мочка уха — на уровне основания носа по линии е. Само ухо располагается на вертикальной осевой линии 2-4 ближе к затылку.

6. Линия лба рисуется от точки с к верхней точке 2 и от нее к точке 3 на затылке. Линия продолжается до уровня отметки е, на котором располагаются мочка уха и основание носа. Данная линия очерчивает основание черепа.

7. Рот находится между отрезками е и f. При этом нижняя губа чуть выступает над отрезком f, а линия подбородка тянется через точку g до точки h на основании схемы.

8. Теперь тонкой, чуть изогнутой линией соедините точку h и основание черепа на уровне отрезка е, изобразив линию подбородка.

9. Проведите тонкую диагональную линию от выступа над бровью на отрезке с через точку h как основу для передней части шеи.

10. Параллельно только что начерченной линии прочертите еще одну, проходящую через точку 2 и основание черепа как основу для задней линии шеи.

Рисунок головы взрослого в профиль

Начертите несколько схем и, используя кальку, практикуйтесь как можно больше в рисовании мужских и женских голов. Попробуйте нарисовать женскую голову, как показано на двух верхних образцах. Измените ее прическу, например, на вашу собственную. Обратите внимание, как эти метаморфозы повлияли на возраст и внешность лица. Попробуйте как минимум раз десять изменить его внешний вид. Нарисуйте женщину в возрасте средних лет, а потом превратите ее в восьмидесятилетнюю старушку.

(слева) Классический тип афро-американца. Обратите внимание, как губы выдаются вперед больше носа. Нос обычно более приплюснут, чем у кавказского типа.

(справа) Тот же человек, но с курчавыми волосами, плотно прилегающими к голове.

(слева) Классический профиль коренного американца. Черты лица варьируются от племени к племени; данное лицо несет типичные признаки, свойственные индейцам: широкая бровь и выгнутая дуга носа, высокие скулы и квадратный подбородок.

(справа) Этот же мужчина с длинными прямыми черными волосами. У коренных американцев обычно не растут волосы на лице, поэтому не рисуйте их с бородой или усами.

(слева) Классический восточный тип. Обратите внимание на плоское широкое лицо, высокие скулы и глаза с нависшими веками, что является отличительными признаками данного типа.

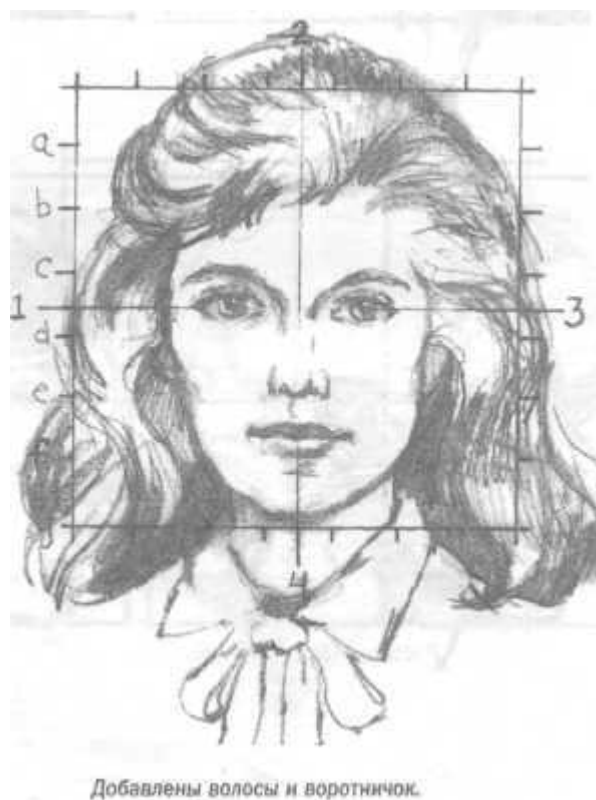
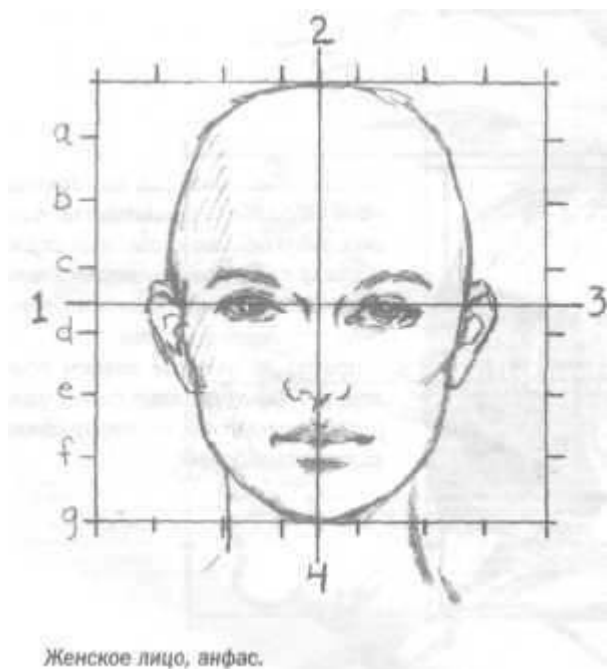
(справа) У азиатов волосы прямые и черные, на лице очень мало растительности, поэтому никаких густых бород!

Рисунок головы взрослого анфас

Важнейшее отличие вида в профиль и анфас головы взрослого человека состоит в том, что голова анфас выглядит значительно уже. Внимательно изучите пропорции лиц на рисунках, данных ниже, начертите уже известные вам схемы и попробуйте самостоятельно сделать такие рисунки. Снабдите голову прической и воротничком; изменяйте внешние данные: расовые признаки, возраст, дорисуйте бороду или очки. Но помните, что очки должны находиться

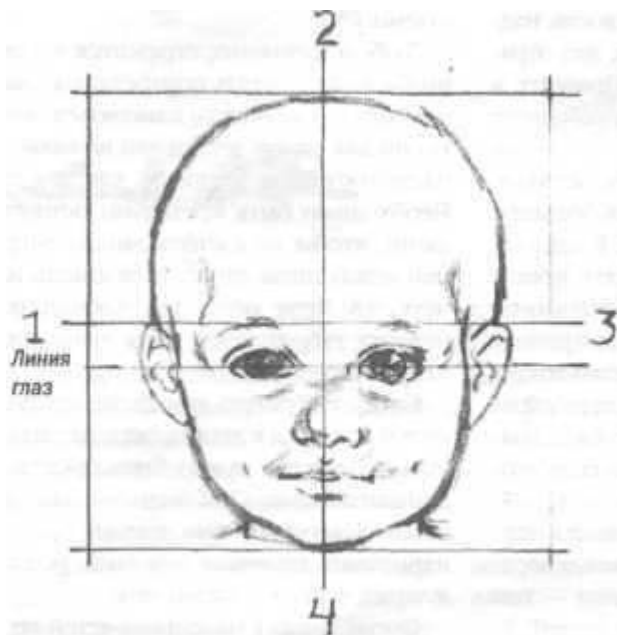
на переносице, а дужки — заправлены за уши. Полистайте газеты и журналы с фотографиями в поисках новых идей, ведь каждый человек абсолютно неповторим.

Возьмите себе за правило каждый день делать десять рисунков в профиль, потом десять анфас, и так не менее четырех дней. Практикуйтесь до тех пор, пока рисование не будет даваться вам свободно и без всякого напряжения. В дальнейшем, если возникнут какие-либо трудности с изображением головы или лица, вам понадобятся лишь вертикальная и горизонтальная осевые линии для ориентировки.

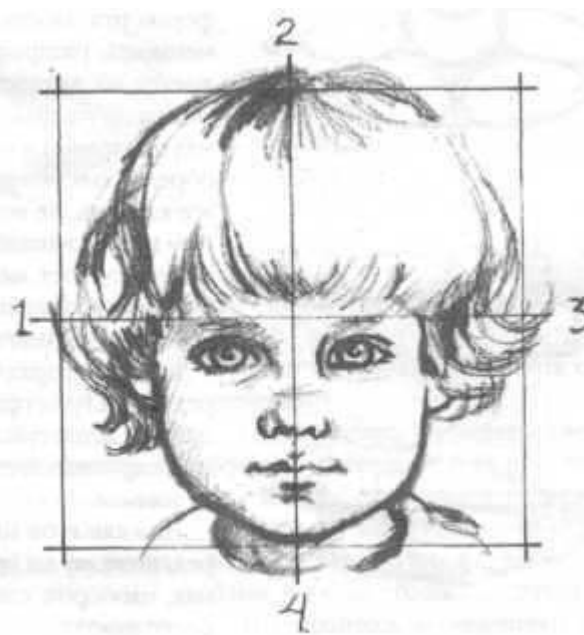

Детская голова: вид анфас

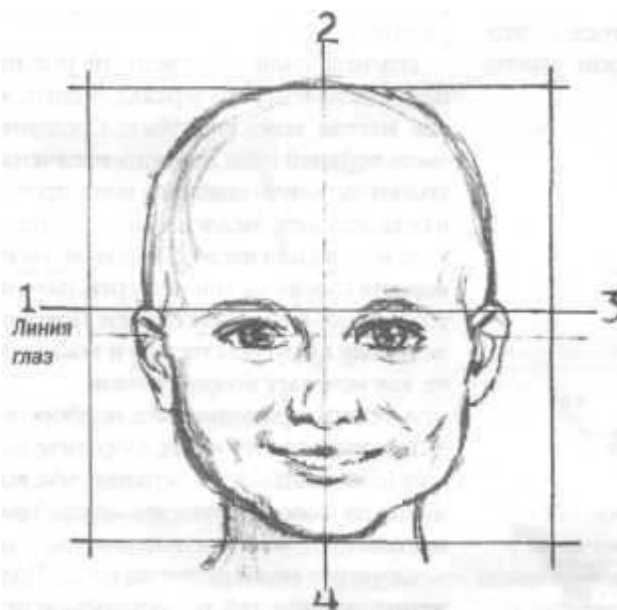
Изображение детей не слишком отличается от изображения взрослых. Но помните о том, что линия глаз находится тем ниже, чем младше ребенок. Вторая особенность заключается в том, что детское лицо немного шире по отношению к высоте, отчего детская голова кажется более круглой. Чем старше ребенок, тем выше поднимается линия глаз, лицо (как и все тело) теряет детскую припухлость, становится менее округлым и более вытянутым.

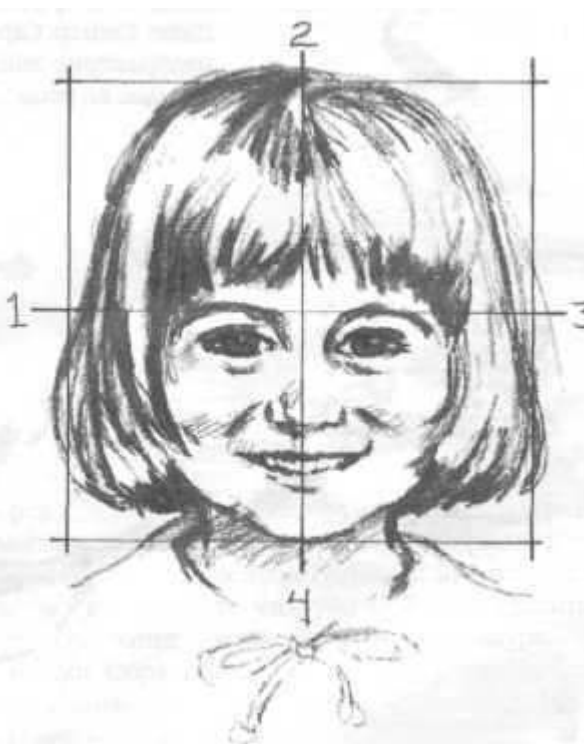
Ребенок младше пяти лет, анфас.

Он же с волосами и воротничком.

Ребенок старше пяти лет.

Он же с волосами и воротничком.

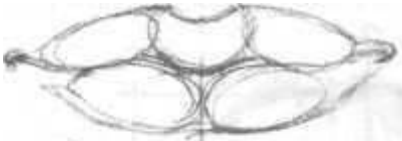
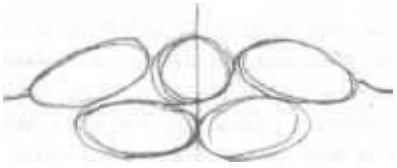
Рот

Те, кто никогда не занимался рисованием, полагают, что глаза представляют для художника наибольшую трудность, но вы вскоре поймете, что вся сложность заключается именно в оформлении рта. Каждый раз, когда вашей модели приходит в голову новая мысль, меняется ее настроение, и, соответственно, меняется форма рта. Злость, скука, усталость, надменность, раздражение — все это отражается на выражении рта. Примите к сведению один совет: если вы работаете над портретом и считаете, что губы приобрели законченную форму, оставьте все как есть. Не возвращайтесь больше к ним ни под каким предлогом. В одну секунду портрет может потерять всякое сходство с оригиналом, едва только вы добавите еще один последний штришок.

Кожа губ гораздо темнее кожи вокруг рта. Когда губы приоткрыты, видны края зубов. У детей губы обычно полные, мягкие, округлые. К старости они становятся тоньше.

Нижняя губа немного выдается вперед, поэтому на нее падает свет, а верхняя, наоборот, слегка затемнена — она более покатая.

Для художника губы представляют самую сложную проблему, поскольку их выражение постоянно меняется, но эти изменения трудно уловимы. Как сказал Джон Сингер Саргент: "Портрет — это изображение лица, на котором что-то неладно со ртом".

Изучение рта

Рисуя рот, помните о том, что верхняя губа состоит из трех округлых частей, нижняя — из двух, как показано на верхних рисунках слева. Линия между верхней и нижней губами должна быть немного изломанной, в некоторых местах ее следует сделать более яркой и четкой, во избежание напряженности и неестественности.

Любой художник стремится к тому, чтобы каждая деталь портрета создавала иллюзию способности изменяться, жить. Но ни для одной детали это не является настолько существенным, как для губ. Необходимо быть предельно осторожными, чтобы не сделать линии вокруг или между ними слишком темными или четкими. Края, особенно у женских и детских губ, должны быть мягкими и плавными.

Следует обратить внимание, как уголки губ прячутся в легких складках щек. С этими уголками нужно быть предельно внимательными. Они подняты или опущены? Насколько они темны? Если их нарисовать слишком темными, рот получится чересчур маленьким.

Очень часто у маленьких детей верхняя губа полнее и сильнее выдается вперед, нежели более тонкая нижняя губа. Объясняется это тем, что в таком возрасте нижняя челюсть еще не совсем развита.

Изучите свой собственный рот при помощи маленького зеркала. Видите, какая мягкая кожа на губах. Срединная часть верхней губы немного выпячена, а уголки чуть-чуть опущены вниз, прячась в складках щек. Медленно поверните голову вправо или влево. Как только вы повернете голову на три четверти, дальний уголок больше не будет виден. Поверните голову в другую сторону и посмотрите, как исчезает второй уголок.

А теперь приподнимите подбородок, запрокинув голову назад. Обратите внимание, как выгибается верхняя губа, кончики рта совсем опущены книзу. Улыбнитесь. Что при этом получилось?

Опустите подбородок на грудь. Положение уголков губ изменилось: теперь они смотрят вверх. Если вы улыбнетесь, они еще больше поднимутся. Снова откиньте голову назад и приглядитесь к губам. Нижняя кажется более тонкой, чем верхняя. И наоборот: если вы опустите подбородок вниз, то увидите, что верхняя губа тоньше нижней.

Изображение рта анфас и в профиль

1. Изучив свой рот в зеркало, тонкой линией отметьте на бумаге то место, где предположительно он будет изображен. Сначала отметьте на рисунке кончики рта.

2. Затем обозначьте линию между губами. Постарайтесь сделать эту линию не сплошной, а более прерывистой. Такая прерывистость смягчает выражение рта, делая его менее напряженным. Зритель мысленно завершит за вас эту линию.

3. Теперь следует оформить верхнюю губу. За основу рекомендуется брать три овальные части. Из-за света,

падающего справа или слева, верхняя губа затемнена. Вы должны передать это затемнение.

4. Работая над верхней губой, обратите внимание на вертикальную впадинку, пролегающую между носом и губой, и на тень, лежащую на нижней части щек. У мужчин эта часть более сильно затемнена из-за роста волос.

5. Теперь нанесите тень от нижней губы к подбородку. Внимательно присмотритесь к губам, не нужно ли их подретушировать? Может, нижняя губа нуждается в чуть более четком конту-

ре? Губы женщины, пользующейся помадой, можно слегка подкрасить; у мужчин губы можно оставить без изменений.

Постарайтесь передать световой эффект на нижней губе при помощи ластика или оставляя бумагу незатушеванной. Сделайте несколько штрихов, чтобы подчеркнуть линию между губами. Хорошо обработайте уголки рта.

Постарайтесь не очерчивать четкий контур вокруг губ. На черно-белом рисунке разница сочетания светотени между кожей губ и кожей вокруг рта не слишком заметна.

1. Теперь попробуем нарисовать губы в профиль. Держа зеркало сбоку от лица и глядя на отражение губ во втором зеркале, обозначьте наклон линии между губами.

2. Прямой линией отметьте, насколько ваши губы выдаются вперед. Определите, какая губа выдвинута больше.

3. Обозначьте уголок рта.

4. В случае необходимости затемните верхнюю губу.

5. Добавьте немного штриховки под нижней губой и в углу рта. Смягчайте границу слияния света и тени. Обратите внимание, темнее ли нижняя губа, чем кожа вокруг нее. Подкрасьте ее, если нужно. (Дамам для решения этой

проблемы рекомендуется удалить макияж.) Теперь при помощи ластика добейтесь светового эффекта. Вы увидите, что губы можно изобразить и без четко выраженного контура.

Рисунок уха анфас и в профиль

Те, кто занимаются рисованием, обычно преувеличивают трудности изображения ушей. Потратив некоторое количество времени на детальное наблюдение, вы вскоре избавитесь от боязни приниматься за эту деталь головы. Независимо от того, прижаты ли они или оттопырены, для работы удобно представлять уши в виде ровных овалов по обе стороны головы. Ухо состоит из хрящей, а не костей, и не способно двигаться, поэтому с изменением выражения лица положение ушей не меняется. У взрослых людей верхний край уха находится на одном уровне с линией бровей, а мочка — с линией основания носа.

При взгляде в профиль нетрудно заметить, что начинается ухо от вертикальной осевой линии и располагается ближе к затылку. Кроме того, ухо располагается под некоторым углом, часто параллельно линии носа.

Внутренняя линия редко повторяет внешний контур. Не забывайте также, что оба уха находятся на одном уровне и видны в перспективе, когда голова откинута назад.

Изучение уха

Может показаться странным, что, хотя точность передачи ушей не так важна для придания портрету сходства с оригиналом, их неправильное расположение в дальнейшем может вызвать определенные заминки. Причем объяснить их бывает очень сложно, ведь никто не придает ушам большого значения. Лицо может быть исполнено безукоризненно, уши вычерчены безупречно, но вы тем не менее все равно остаетесь чем-то недовольны. Для тех, кто учится рисовать, самой большой проблемой является выравнивание верхнего края и мочки уха с линией бровей и линией основания носа соответственно. Проследите, чтобы это соответствие не нарушалось и в том случае, когда голова откинута назад. Также как и рот, уши кажутся расположенными ниже при запрокинутой голове; если же голова опущена вниз, создается впечатление, что уши расположены выше.

Прежде чем приступить к рисованию, сядьте прямо, держа голову абсолютно ровно и глядя в зеркало. Представьте, что ваше лицо пересекают две воображаемые линии, являющиеся

верхней и нижней границами ушей. Как вы уже узнали из предыдущего раздела, существует правило «большого пальца», которое гласит, что верхний край уха находится на одной линии с бровями, а мочка — с линией основания носа. Но положение ваших ушей может быть иным, его вы должны определить сами.

Теперь склоните голову вправо или влево и представьте линию, проходящую по кончикам обоих ушей. Когда голова не расположена абсолютно вертикально, изобразить уши соответственно ее положению достаточно трудно.

Для рисунков вам, как обычно, понадобятся карандаш, бумага, ластик и зеркало.

1. Нарисуйте голову анфас, отмечая тонкими линиями местоположение ушей так, как вы видите его в зеркале.

2. Представьте, что ваши уши — это ровные овалы, и в таком виде нарисуйте их по обе стороны головы. Теперь придайте контуру уха более естественную форму, как показано на верхнем рисунке.

3. Дорисуйте внутреннюю линию, повторяющую контур верхнего края уха (рисунок внизу). Этот изгиб носит название завитка ушной раковины. Завершающий этап: очертите ушную раковину, изобразив углубление и маленький выступ в нижней части.

Используйте эти указания и для второго уха, причем оба они должны быть закончены в пределах одного сеанса. Обращайте внимание на такие подробности: какую часть ушной раковины покрывают волосы и закрывают ли щеки ваши уши, когда вы улыбаетесь.

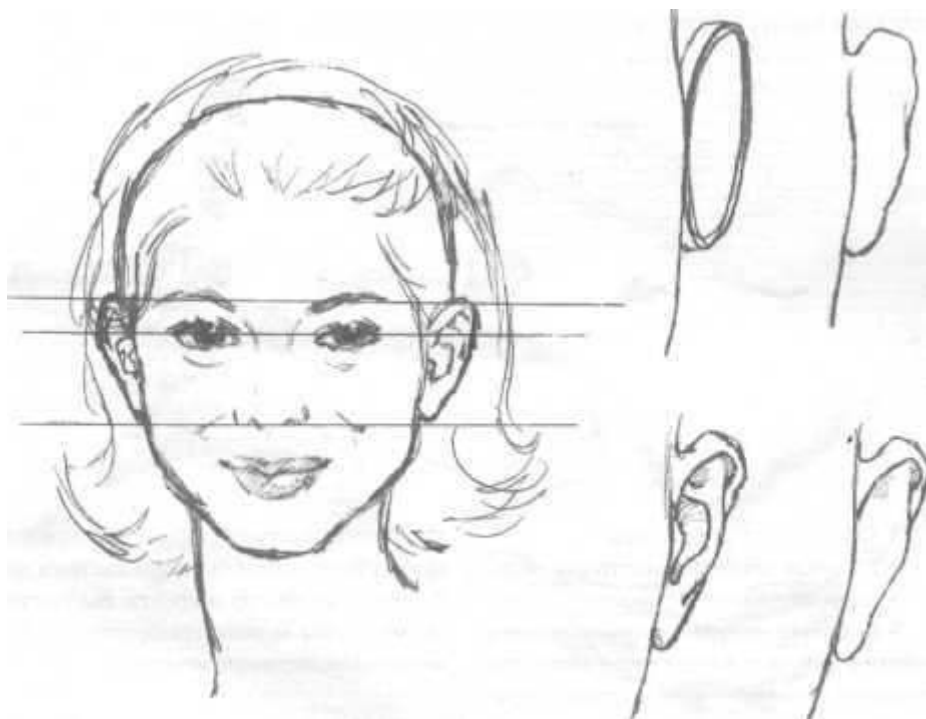
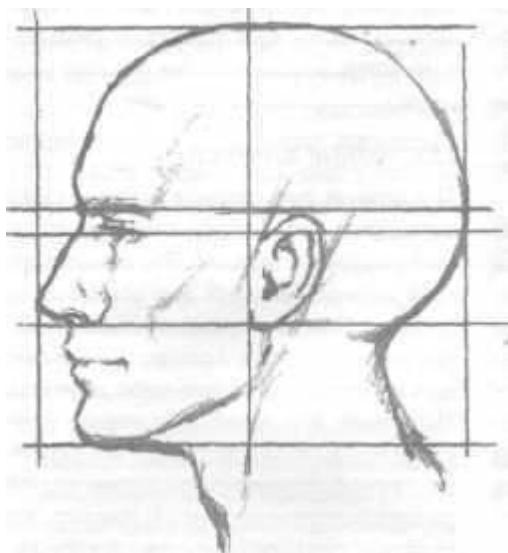

Рисунок уха в профиль

Для изображения уха в профиль вам понадобятся два зеркала. Посмотрите, когда вы сидите прямо, держа голову вертикально, верхний край вашего уха находится на одной линии с бровью или с глазом? Многие забывают о том, что нельзя добиться сходства с оригиналом при изображении его в профиль, не выверив положения уха в соответствии с другими деталями лица.

1. Нарисуйте схему головы в профиль так, как показано на страницах 112—115 и набросайте примерное положение уха (рисунок слева). Изучите собственное ухо и определите на рисунке его точное местоположение. Совпало ли оно со сделанным ранее наброском?

2. Слегка заметными линиями очертите верхний и нижний края

уха, переднюю и заднюю его части (крайний левый рисунок внизу). Впишите в него овал с наклоном в сторону затылка. Придайте контуру уха естественную форму, двигаясь сверху вниз (центральный рисунок внизу).

3. Добавьте внутреннюю линию в верхней части овала (крайний правый рисунок). Ближе к мочке должен располагаться завиток ушной раковины.

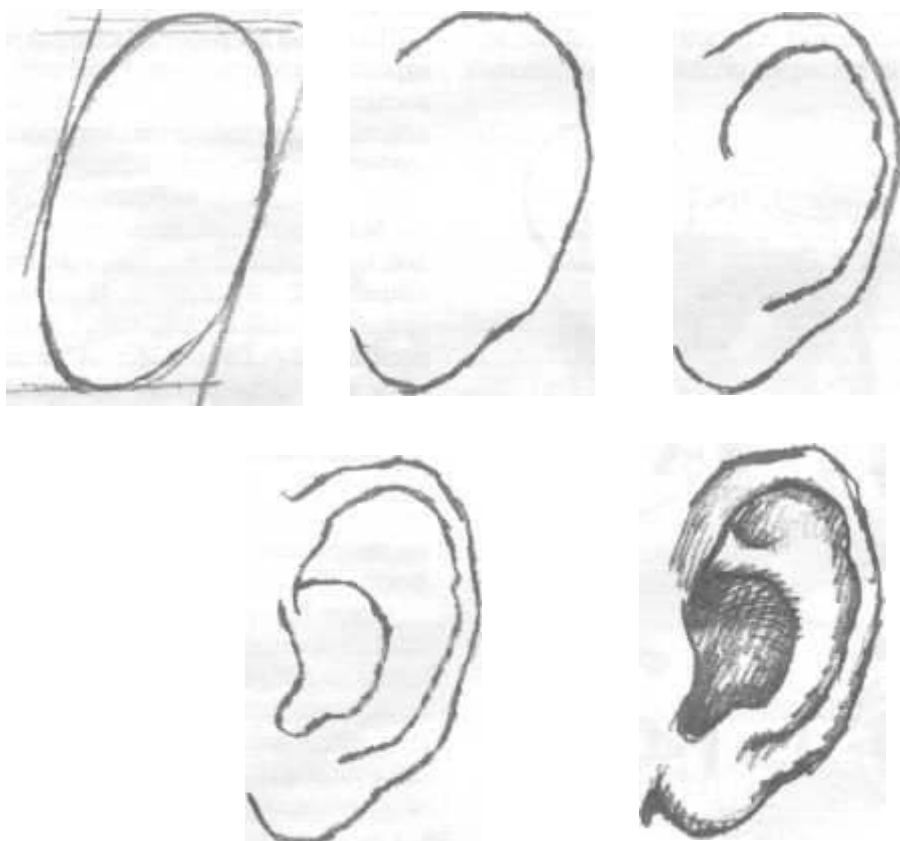
4. Дуговой линией очертите ушную впадину; продолжите ее вниз до двух жестких выступов, защищающих впадину. Не забудьте про эффект светотени. Теперь поверните голову в другую сторону и рисуйте второе ухо. Рисовать ухо в противоположном направлении — это совершенно иная задача.

Наиболее распространенные ошибки при изображении уха

Небрежный рисунок. В процессе изображения головы ухо обычно слишком долго игнорируют, и потом его приходится рисовать наспех. Не торопитесь, отводите на рисование ушей столько времени, сколько для этого необходимо; тщательно выверяйте их соответствие с линией брови и линией основания носа.

Неверное местоположение. Внимательное изучение натуры избавит вас от этой ошибки.

Слишком высокое или низкое положение. С этой проблемой мы чаще всего сталкиваемся, рисуя детей; положение уха существенно влияет на кажущийся возраст ребенка, (особенно это относится к рисункам в анфас). Если ваш рисунок не дает представления о возрасте ребенка, проверьте, находятся ли уши там, где надо. Это легче всего сделать, выровняв бровь и верхний край уха. Подобное может оказаться затруднительным, поскольку дети редко сидят на месте, но, зная от чего отталкиваться, гораздо легче сориентироваться.

Глаза анфас и в профиль

Как всегда, запаситесь мягким карандашом, бумагой, пластичным ластиком и, конечно, зеркалом.

1. Начните с двух кругов, представляющих собой глазные яблоки (даже если вы не видите их целиком, они все равно существуют). Расстояние между кругами должно равняться размеру одного глаза (рисунок внизу).

2. В эти круги впишите веки, как показано на втором рисунке сверху. Обратите внимание, что у нижнего века контур несколько иной, чем у верхнего. И не забудьте, что верхнее веко отбрасывает на глазное яблоко тень, без которой глаза будут казаться слишком выпученными.

3. Теперь добавьте слезный проток у внутреннего края глаза, где соединяются верхнее и нижнее веки. Чаще внутренний угол глаза располагается ниже, чем внешний. Добавьте складку у верхнего века и немного тени, чтобы обозначить впадину у переносицы. При необходимости очертите складку у нижнего века.

4. Нарисуйте брови. Помните о том, что они состоят из множества мелких волосков, поэтому рисовать их следует короткими штришками, а не одной сплошной линией. Нанесите тень под бровью и под нижним веком. Сотрите круги, с которых вы начинали рисунок.

5. Теперь настала очередь радужной оболочки. Откройте глаза как можно шире и вы увидите всю радужку целиком; кружок радужки обычно всегда прикрыт либо верхним веком, либо нижним, а чаще всего двумя сразу, поэтому радужная оболочка, как правило, целиком не видна. Очень важно найти и изобразить блик, оставив на зрачке белое пятнышко или высветлить его при помощи резинки.

Теперь изобразите в центре радужки зрачок. Он должен быть обязательно черным.

Изучите правый глаз. Рисуйте ресницы только там, где вы их видите. Проверьте симметричность зрачков, наложив на них карандаш, держа его абсолютно горизонтально. (Этот метод проверки необходим независимо

от того, с помощью какого средства вы изображаете глаза. Его можно также использовать при проверке симметрии ушей, выравнивании рта или ноздрей.)

Последние штрихи

Последний раз окиньте критическим взглядом вашу работу, глядя на готовый рисунок в зеркало. Это самый верный способ выявить все имеющиеся ошибки. В этом случае отчетливо видно, если глаз чуть больше, или ниже, или имеются еще какие-либо дефекты. Исправьте все ошибки, которые бросятся вам в глаза. Расставьте все акценты, способствующие приданию вашей работе естественности. Например, вы захотите сильнее оттенить нижнее веко или усилить черноту верхней половины зрачка, что придаст глазам значительную глубину. А может, вы захотите небольшими темными или светлыми пятнышками акцентировать глаза, придав им тем самым живость и естественность.

Наверняка эта работа доставила вам огромное удовольствие. Разве это не восхитительно, создать изображение действительно живых глаз, способных вот-вот моргнуть, или передать через них определенное выражение? Когда вы будете рисовать глаза других людей, не забудьте принять во внимание возрастные особенности. Например, красивые глаза с длинными густыми ресницами будут неуместны на детском лице. А сможете ли вы передать опыт и мудрость, отраженные в глазах человека, прожившего долгую жизнь? У некоторых людей в глазах действительно пляшут искорки; сможете ли вы сохранить на портрете этот эффект?

Между прочим, если модель сидит таким образом, что ее глаза смотрят прямо на художника и взгляд правильно сфокусирован, на портрете создается впечатление, что глаза смотрят на вас в упор и следят за вами, как бы вы не перемещались. Этот эффект никогда не перестает восхищать зрителей.

Можно с уверенностью утверждать, что вам никогда не наскучит рисовать глаза, потому что все они своеобразны и уникальны. Их разнообразие бесконечно.

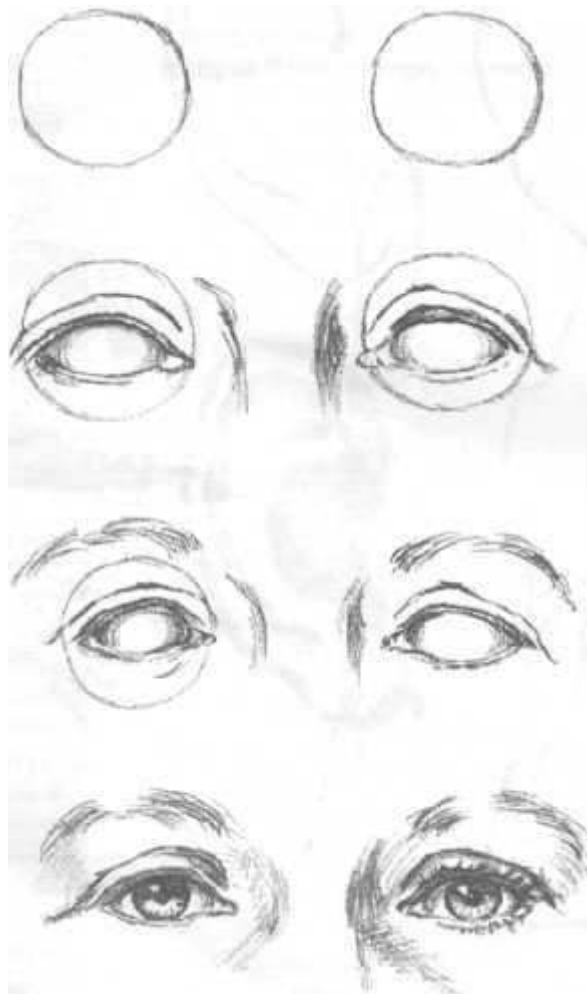
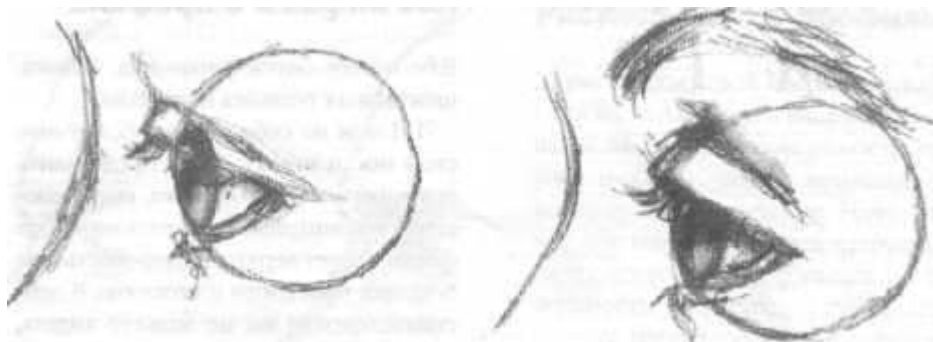

Рисунок глаз в профиль

Единственный способ изучить собственные глаза — это смотреть на них в маленькое зеркало, отражающее ваше лицо от зеркала на стене. Можете использовать трюмо, если оно у вас имеется. Может, это и не совсем удобно, зато весьма полезно.

Совет: Рисуйте глаза других людей, смотрящих в профиль. Это легче, чем рисовать лица анфас, поскольку позирующие не смотрят на вас в упор. Тренируйтесь, и скоро вы научитесь рисовать глаза без всякого труда.

1. Снова начинайте с легко очерченного круга. Естественно, в профиль вы можете наблюдать лишь один глаз, так как другой скрыт за носом. Сначала рисуйте чуть выгнутое верхнее веко, затем нижнее. В таком положении слезный проток вам будет не виден.

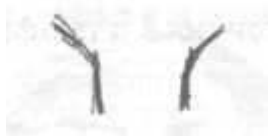
2. Теперь наступил черед брови и тени, если таковая имеется; оттените также нижнее веко. Посмотрите на радужку. Под таким углом она имеет форму не круга, а приплюснутого диска, часть которого при этом скрыта верхним веком. «Мерцание глаза» уже не так заметно, но вы можете его добиться, оставив белое пятнышко на зрачке. Если для вас это затруднительно, прибегните к помощи пластичной резинки.

Осталось нарисовать зрачок, который теперь также имеет форму приплюснутого диска. Он должен быть очень темным. Чем темнее вы сделаете область вокруг белого пятна, тем ярче оно будет казаться. Добавьте ресницы; они гораздо лучше заметны в профиль. Расставьте нужные акценты.

Все, что осталось, — это удалить очертания круга. Готово!

Совет: Рисунок глаз в три четверти получается более живым, чем рисунок анфас или в профиль. Жизнь эта достигается за счет того, что голова повернута в одну сторону, а взгляд устремлен в другую.

Нос анфас и в профиль

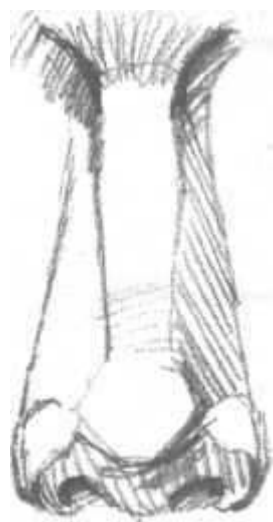
Вам понадобятся: карандаш, бумага, пластичная резинка и зеркало.

1. Глядя на себя в зеркало, изучите свой нос и попытайтесь представить его в форме треугольника, выступающего на лицевой поверхности. Эта форма имеет верхнюю плоскость, две боковых плоскости и нижнюю. В действительности вы не можете видеть, как боковая плоскость носа переходит в плоскость щеки, но, если представить линию их соединения, это значительно облегчает работу. Ее необходимо скорее почувствовать, чем увидеть. Надавите сильнее на боковые поверхности носа, чтобы их ощутить. (Прощупайте также скулы и область вокруг глазниц.)

2. Начните, как показано на рисунке сверху, с двух вдавненных линий около внутренних углов глаз. Затем сделайте отметку на уровне переносицы. Какую бы форму вы не изображали, всегда начинайте с ее очертаний. Так не бывает, чтобы вся работа прошла без сучка и задоринки и вы ни разу нигде не споткнулись.

3. Слегка набросайте треугольник носа, как на рисунке в центре. Представив себе нос цельной формой, нарисуйте одну боковую поверхность в тени, другую — освещенной и верхнюю часть. Очень важно, чтобы вы начинали свои рисунки именно так, даже если в действительности вы не видите всех трех плоскостей. Самое главное — уловить последовательность, а вспомогательные линии можно в конце удалить.

4. Теперь подчеркните выпуклую форму мясистого кончика округлыми линиями. Добавьте расширяющиеся книзу крылья носа.

5. Далее необходимо обозначить нижнюю плоскость нашей треугольной формы. Тонкой линией укажите то место, где, по вашему мнению, крылья носа закругляются в его нижнюю поверхность и где в эту же плоскость переходит его кончик. Теперь готово!

6. Нос обычно отбрасывает тень на щеки, на область между носом и верхней губой или на обе эти поверхности. Вам заметна тень? Добавьте немного ретушевки, но не слишком много, иначе эти места будут похожи на дыры. Обратите внимание на контур теней, он поможет вам определить очертания места, на которые они ложатся.

Заметен ли вам отраженный свет, падающий на нижнюю плоскость? Не переусердствуйте со смягчением света. Помните, что область отраженного света никогда не бывает такой же светлой, как и освещенная прямыми лучами часть, иначе ваш нос потеряет цельность.

7. Подчистите свой рисунок, убрав все вспомогательные линии в случае, если они вас смущают. Для большей четкости расставьте необходимые акценты. Округлите формы там, где это требуется. Позаботьтесь о светотени: (1) на переносице; (2) в том месте, где выступает кость, примерно посередине носа (не на каждом носу заметна эта светотень); и (3) блеск на кончике носа, здесь данный эффект наиболее бросается в глаза. Рисуя красивую женщину, лучше его смягчить; у мужчин он может быть более отчетлив, уступая по яркости и важности только блеску глаз. У детей этот блик обычно округлый и яркий. Правильное местоположение и достаточная яркость блика на кончике носа придут портрету естественность и завершенность.

Рисунок носа в профиль

Изучите сбоку свой нос в зеркало. Теперь начертите его в виде выступающего на лицевой поверхности треугольника. Обратите внимание на впадину на переносице. Начиная с нее нос выдается вперед, закругляется на кончике и опускается до поверхности над верхней губой. Обозначьте изогнутое крыло, переходящее в щеку, и ноздрю.

Рисунок в профиль может показаться более легким, нежели изображение анфас, но это верно лишь отчасти. С одной стороны, определить форму носа в профиль гораздо легче и поэтому легче изобразить ее на бумаге. С другой стороны, весьма трудно передать эту форму как нечто цельное. Это одна из тех проблем, с которыми вы столкнетесь при изображении любой части лица и даже всей головы: в профиль рисунок будет выглядеть плоским, как силуэтный набросок.

Как сделать нос выпуклым

Чтобы создать ощущение цельности носа, подретушируйте его нижнюю часть. Добавьте на верхнюю губу немного тени, падающей от носа. Наложите полутона на верхнюю часть и на боковые поверхности, оставляя светотень незатушеванной.

Избежать ощущения плоскости лица можно, повернув голову ровно настолько, чтобы видеть ресницы, выглядывающие из-за носа. Теперь нос будет казаться более естественным, как, кстати говоря, и рот. Используйте ту же последовательность действий, как на верхних рисунках "плоского" профиля: для начала начертите треугольник, обозначающий нос; затем отметьте впадину на переносице. По мере вашего продвижения вниз отмечайте верхнюю часть носа, его кончик и нижнюю часть. Используйте линии, разделяющие эти плоскости, как подтверждение вашего понимания границ между ними. На боковой стороне очертите крыло носа над ноздрей, затем саму ноздрю, если она видна. Посмотрите на иллюстрации. Разве эти носы не выглядят натурально?

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1 Материалы и принадлежности для рисования

- Бумага
- Графитовый карандаш
- Резинки
- Угольный карандаш
- Мелок «Conte»
- Чернила
- Перья
- Инженерная чернильная ручка
- Шариковая ручка
- Фломастеры и маркеры

8

Глава 2 Процесс рисования

- Внутренний диалог
- «Смотрим, запоминаем, рисуем»
- Дополнительное уточнение рисунка
- «Что я вижу и что я знаю» — конфликт
- «Что я вижу и что я знаю» — мысленный образ
- Тоновые отношения
- Составляющие тоновых отношений
- Изображение предметов в перспективе

38

Глава 3 Сочетание света и тени

- Смешение теней
- Простые геометрические фигуры и свет
- » Компоновка теней
- « Направление света
- Выбор точки зрения
- Тоновые наброски
- Изучение тонов

54

Глава 4 Наброски на пленэре

- Альбом для набросков как инструмент рисования
- Наброски на природе
- » Детальные наброски
- Композиция
- Распределение тонов — для достижения глубины, выразительности и гармонии
- » Изменение освещения

68

Глава 5
Рисуем животных

Животные в зоопарке

Животные
в естественной среде
обитания

78

Изображение

стопы

Глава 6
**Рисуем фигуру
человека**

Пропорции тела

Рисунок с натуры

Вертикальная ось

Рука и запястье

Изображение ног
выше стопы

90

Глава 7
**Альбом
с набросками
фигуры человека**

Альбом для набросков
или фотоаппарат?

Принадлежности
для рисования набросков
вид

102

и

в

и

в

Глава 8
Портреты

Рисунок головы
взрослого в профиль

Рисунок головы
взрослого анфас

Детская голова:

анфас

Рот

Изображение рта анфас
профиль

Рисунок уха анфас
профиль

Глаза анфас и в профиль

Нос анфас и в профиль