

Занимательный и простой способ
овладеть основами для самовыражения!

Рисование

ДЛЯ
"ЧАЙНИКОВ"™

Бренда Ходдинотт

художник и преподаватель изящных искусств

Объяснение человеческим языком

Посетите нас в Интернете:
www.dummies.com,
www.dialektika.com

Рисование

ДЛЯ
"ЧАЙНИКОВ"™

Drawing FOR DUMMIES®

by Brenda Hoddinott

WILEY

Wiley Publishing, Inc.

Рисование

ДЛЯ
"ЧАЙНИКОВ"™

Бренда Ходдинотт

Москва ♦ Санкт-Петербург ♦ Киев
2007

ББК (Ж/О)30.119
Х69
УДК 741.021.4

Компьютерное издательство "Диалектика"

Зав. редакцией С.Н. Тригуб

Перевод с английского и редакция И.В. Берштейна

По общим вопросам обращайтесь в издательство "Диалектика" по адресу:
info@dialektika.com, <http://www.dialektika.com>
115419, Москва, а/я 783; 031150, Киев, а/я 152

Ходдинотт, Бренда.

Х69 Рисование для "чайников". : Пер. с англ. — М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2007. — 288 с.
: ил. — Парал. тит. англ.

ISBN 978-5-8459-0680-9 (рус.)

Этот справочник по рисованию составлен так, чтобы помочь читателю поверить в свои силы и начать рисовать с самых азов. Многочисленные полезные советы и практические приемы, около 30 занимательных проектов и подробные иллюстрации дополняют изложение в простой и доступной форме основных методов рисования, затенения, воссоздания текстур самых разных объектов: людей, животных, цветов, ландшафтов, реальных и вымышленных персонажей карикатур.

Книга адресована тем, кто действительно хочет научиться рисовать.

ББК (Ж/О)30.119

Все названия программных продуктов являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.

Никакая часть настоящего издания ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения издательства Wiley US.

Copyright © 2007 by Dialektika Computer Publishing.

Original English language edition Copyright © 2003 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.

Drawings copyright © 2003 Brenda Hoddinott

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This translation is published by arrangement with Wiley Publishing, Inc.

Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and other countries and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners.

ISBN 978-5-8459-0680-9 (рус.)

© Компьютерное изд-во "Диалектика", 2007
перевод, оформление, макетирование

ISBN 0-7645-5476-X (англ.)

© 2003 by Wiley Publishing, Inc.
Drawings copyright © 2003 Brenda Hoddinott

Оглавление

Введение	16
ЧАСТЬ I. ВЫ СПОСОБНЫ РИСОВАТЬ!	21
Глава 1. В поисках удовольствия от рисования	23
Глава 2. Воспитание в себе художника	29
Глава 3. Путь к рисованию	42
ЧАСТЬ II. ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ НАВЫКАМИ РИСОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ	49
Глава 4. Умение видеть как художник	51
Глава 5. Умение видеть и рисовать линии	63
Глава 6. Освоение третьего измерения	76
Глава 7. Оживление рисунков с помощью затенения	87
Глава 8. Распознавание и рисование текстур	102
Глава 9. Исследование новых перспектив	113
ЧАСТЬ III. ПОРА ПРИСТУПАТЬ К РИСОВАНИЮ	127
Глава 10. Планирование рисунков	129
Глава 11. Запечатление повседневной жизни в альбоме	145
Глава 12. Рисование по памяти	154
Глава 13. Подготовка к рисованию натюрмортов	160
Глава 14. Сохранение в рисунках приятных впечатлений от цветов и деревьев	168
Глава 15. Документирование окружающего мира	175
Глава 16. Рисование живых существ	180
ЧАСТЬ IV. РИСОВАНИЕ ЛЮДЕЙ	191
Глава 17. Взгляд невинного младенца	193
Глава 18. Изображение детской непосредственности	207
Глава 19. Портреты взрослых людей	219
Глава 20. Изображение лиц со светлой стороны	231
ЧАСТЬ V. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	245
Глава 21. Десять советов, подсказок и секретов рисования	247
Глава 22. Десять шагов для создания рисунка	252
Глава 23. Десять дополнительных и занимательных проектов	256
Глава 24. Десять “изюминок” рисования	274
Предметный указатель	282

Содержание

Введение	16
О книге	16
Предубеждения	17
Как организована книга	17
Пиктограммы, используемые в книге	19
Как пользоваться книгой	19
ЧАСТЬ I. ВЫ СПОСОБНЫ РИСОВАТЬ!	21
Глава 1. В поисках удовольствия от рисования	23
Возможности рисования	23
Обучение рисованию на практике	24
Поиск своего места в рисовании	25
Выявление в себе художника	25
Изучение разнообразных объектов рисования	25
Проект 1. Пушок	26
Глава 2. Воспитание в себе художника	29
Выявление рисовальных предпочтений	29
Выбор собственного стиля	30
Секрет рисования — в деталях	32
Как нужно держать средства рисования	33
Как найти место и время для рисования	35
Работа на общей площади	35
Обустройство творческого уголка	36
Как найти время для рисования	37
Выбор принадлежностей для рисования	38
Обязательные принадлежности	38
Необязательные принадлежности	40
Проект 2. Зрачок сетчатки глаза	40
Глава 3. Путь к рисованию	42
В поисках линий	42
Переход от линий к формам	43
Переход к трехмерной форме	44
Воссоздание предметов в перспективе	45
Улучшение рисунков с помощью затенения	45
Обнаружение деталей и текстуры	45
Воссоздание предметов в определенном контексте и композиция	46
Проект 3. Сэмми и Саманта	47
ЧАСТЬ II. ОВЛАДЕНИЕ ОСНОВНЫМИ НАВЫКАМИ РИСОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ	49
Глава 4. Умение видеть как художник	51
Анализ умственной деятельности	51
Пробуждение правого полушария мозга	52
Переключение полушарий мозга	52

Проведение воображаемой линии симметрии	52
Отдых для левого полушария мозга	53
Восприятие окружающего мира глазами художника	55
Поиск объектов для рисования в ближайшем окружении	55
Посмотрите на собственный дом свежим взглядом	56
Из холодильника на рисунок	56
Обследование местности по соседству	57
Раскрытие внутреннего мира художника	58
Сравнение восприятия правым и левым полушарием мозга	59
Машинальное рисование каракулей	59
Проект 4. Машинальное рисование	61
Нанесение линий	61
Распознавание образов, стоящих за линиями	62
Создание рисунков из каракулей	62
Глава 5. Умение видеть и рисовать линии	63
Умение разбираться в разнообразии линий	63
Выстраивание прямых линий	63
Срезание углов ломаными линиями	65
Повторение плавности кривых линий	66
Умение выбрать место для проведения линии	67
Поиск линии, разделяющей пространство	67
Упрощение увиденного	69
Сосредоточение внимания на пропорциях и формах	70
Учитесь рисовать линии	71
Проект 5. Нежная мелодия	73
Глава 6. Освоение третьего измерения	76
Умение видеть свет и тени	76
Внимательное изучение света и тени	76
Исследование контраста на рисунке	78
Переход от видения к оттенкам	79
Преобразование форм к трехмерному виду	80
От круга к сфере	81
От квадрата к кубу	83
Прямоугольники и треугольники	84
Проект 6. Рисование сферы	84
Глава 7. Оживление рисунков с помощью затенения	87
Штриховка оттенками серого	87
Нанесение линий штриховки	88
Построение шкалы оттенков серого с помощью штриховки	89
Сглаживание затенения	90
Затенение с помощью перекрестной штриховки	91
Воссоздание оттенков серого с помощью перекрестной штриховки	92
Воссоздание шкалы оттенков от светлого до темного	93
Воссоздание градации оттенков серого с помощью перекрестной штриховки	94
Применение затенения в рисунках	96
Разметка затенения	96
Затенение по разметке	97
Проект 7. Рисование кружки	98

Глава 8. Распознавание и рисование текстур	102
Сравнение текстур и узоров	102
Распознавание текстур	103
Блестящие текстуры	104
Матовые текстуры	104
Сверкающие текстуры	105
Ворсистые и пушистые текстуры	106
Пушистые и волосяные текстуры	107
Шероховатые и негладкие текстуры	108
Перенос текстур на рисунки	109
Планирование текстурированного рисунка	109
Воспроизведение текстуры на бумаге	110
Сочетание формы с узором и текстурой	110
Проект 8. Две занимательные текстуры	111
Рисование эскиза с помощью круглых завитушек	111
Рисование ворсистых пятен	111
Глава 9. Исследование новых перспектив	113
Общее представление о геометрической перспективе	113
Взгляд на линию горизонта	114
Обнаружение точек схода	116
Определение перспективы в глубину	118
Наблюдение исчезающих объектов	119
Наблюдение постепенно уменьшающихся объектов	120
Дополнительные элементы перспективы	121
Постепенное исчезновение объектов в атмосферной перспективе	121
Укорочение объектов в ракурсе	122
Проект 9. Рисование одноточечной и двухточечной перспективы	124
Рисование одноточечной перспективы	124
Рисование двухточечной перспективы	125
ЧАСТЬ III. ПОРА ПРИСТУПАТЬ К РИСОВАНИЮ	127
Глава 10. Планирование рисунков	129
Особое внимание к элементам композиции	129
Подчеркивание точек сосредоточения внимания	130
Перекрытие ради единства и глубины	130
Полезное применение линий	132
Уравновешивание объектов в композиции	132
Соблюдение пропорций рисуемых объектов	134
Основные принципы составления композиции	134
Правило золотого сечения	134
S-O-U-L-образные композиции	136
Другие виды композиции	138
Планирование композиции с помощью инструментов рисования и художественной фантазии	138
Окружающий мир в рамке	139
Планирование композиции по фотографии	139
Видоизменение фотографий	141
Проект 10. Планирование композиции	141

Глава 11. Запечатление повседневной жизни в альбоме	145
Подготовка переносной студии	145
Выход на пленэр	146
Заполнение страниц альбома	146
Рисование эскизов объектов простыми линиями	147
Сочетание затенения и линий в эскизах	148
Создание эскизов спиральными линиями или затемнением	148
Проект 11. Медвежонок Тедди Тинк	148
Глава 12. Рисование по памяти	154
Фиксация образов в памяти	154
Развитие умения видеть	154
Учет личного восприятия	156
Хранение образов в памяти	156
Проект 12. Рисование по словесному описанию	158
Глава 13. Подготовка к рисованию натюрмортов	160
Выбор объектов для рисования натюрмортов	160
Традиционные и современные натюрморты	160
Необычные и экстравагантные натюрморты	163
Рисование симметричных объектов	163
Освещение натюрморта	165
Проект 13. Рисование натюрморта	166
Глава 14. Сохранение в рисунках приятных впечатлений от цветов и деревьев	168
Увековечение цветов в рисунках	168
Подсолнечник, тянущийся к солнцу	168
Цветущая роза	168
Изучение и рисование деревьев	170
Проект 14. Нежная лилия	172
Глава 15. Документирование окружающего мира	175
Исследование земли и неба	175
Изображение неба	175
Путешествие по суше	176
Проект 15. Мечты о белоснежной зиме	177
Глава 16. Рисование живых существ	180
Воспроизведение меха, шерсти, пуха и перьев	180
Виды меха и шерсти	180
Рисование формы тела животного без пушистой текстуры	183
Рисование пернатых существ	184
Оживление рисунков	185
Проект 16. Крылья на воде	187
ЧАСТЬ IV. РИСОВАНИЕ ЛЮДЕЙ	191
Глава 17. Взгляд невинного младенца	193
Определение пропорций малышей	193
Изучение головок младенцев	193
Пропорции лица	194

Крохотные лица и мягкие, пушистые волосы	196
Как следует рисовать глаз младенца	197
Рисование милого носика пуговкой	198
Рисование нежного ротика младенца	199
Рисование уха младенца	201
Рисование волос младенца	202
Объединение черт лица и прически младенца	203
Проект 17. Младенец Брэндон	204
Глава 18. Изображение детской непосредственности	207
Развитие лица ребенка от младенческого до подросткового возраста	207
Определение пропорций детского лица	207
Сравнение отличительных черт детских лиц	209
Пристальное внимание к детским чертам лица	211
Рисование детского глаза	211
Воспроизведение форм детского носа	212
Формирование детского рта	213
Изображение детского уха	214
Планирование детского портрета	215
Проект 18. Портрет Анни	216
Глава 19. Портреты взрослых людей	219
Изображение анатомических различий	219
Изучение различных форм головы взрослых людей	219
Сравнение половых различий	221
Запоминание пропорций лица взрослого человека	222
Создание портрета взрослого человека	224
Планирование портрета	224
Изучение лиц, рук и кистей человека	226
Проект 19. Рисование Маниши	228
Глава 20. Изображение лиц со светлой стороны	231
Изучение вычурных причесок и забавных лиц	231
Больше волос, меньше волос или вообще без волос	231
На лице все написано	233
Маскировка лица волосами	234
Изучение эволюции лица	236
В возрасте от 14 до 20 лет	236
В возрасте 30 лет	237
В возрасте 45 лет	238
В возрасте 60 лет	238
В возрасте 85 лет	239
Рисование карикатур и смехотур	240
Проект 20. Смехотура на Каю	241
ЧАСТЬ V. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ДЕСЯТКИ	245
Глава 21. Десять советов, подсказок и секретов рисования	247
Принятие первых мер защиты	247
Защита рисунков от касания руками	248
Правила хранения рисунков	248

Применение распыляемого фиксажа	249
Рисование трудных и незнакомых текстур	249
Эффективное использование резинок	249
Защита фотографии от разметочной сетки	250
Применение миллиметровой бумаги для разметки фотографии сеткой	250
Рисование по линии симметрии	250
Подписывание рисунков	250
Глава 22. Десять шагов для создания рисунка	252
Составление плана действий	252
Подготовка к рисованию	253
Запуск творческой инициативы	253
Разметка композиции	253
Планирование перспективы	253
Проверка пространственных соотношений	254
Разметка затенения	254
Выбор методов затенения	254
Переход к самому ответственному этапу работы над рисунком	255
Завершение шедевра	255
Глава 23. Десять дополнительных и занимательных проектов	256
Настоящее яйцо дракона	256
Волосенок до стрижки	257
Великолепная, но непослушная кошка Рили	259
Кроткая овечка Долли	261
Озорник	263
Попугайчик Додо на качели	265
Капля воды	267
Собака дольматинской породы по кличке Тень	268
Мордочка на кружке	271
Гремучий змей Кукурузобрюх	272
Глава 24. Десять изюминок рисования	274
Умение ценить искусство	274
Посещение художественных галерей	275
Изучение традиционных стилей рисования	275
Выработка собственного стиля рисования	276
Выбор подходящих средств рисования	276
Посещение курсов, уроков и семинаров по искусству	277
Рисование с натуры и по фотографиям	278
Выставление рисунков на показ в Интернете	278
Ответы на десять вопросов по авторскому праву	278
Переход от рисования к живописи	280
Разжигание творческих идей	280
Снятие напряжения глаз	280
Организация собственной художественной студии	280
Предметный указатель	282

Од авторе

Бренда Ходдинотт (Brenda Hoddinott) — художник-самоучка в области визуальных искусств, судебной и книжной иллюстрации. Она предпочитает рисовать людей в стиле гиперреализма, сюрреализма и фантазии.

Бренда родилась в Сент-Джонсе, канадская провинция Ньюфаундленд, и выросла в небольшом городке Корнер-Брук. В юности все свободное время она посвящала чтению и развитию в себе навыков рисования. Слава Богу, что ей никто не говорил, что она не способна рисовать. Бренда росла сосредоточенным на своем внутреннем мире ребенком, даже не подозревая, что означает слово "талант". К тому времени, когда она обнаружила, что рисование, по мнению многих, — нелегкое занятие и требует особого дара, она уже добилась немалых успехов, чтобы стать настоящим художником. Воспользовавшись разнообразной литературой, она достигла высокого уровня технического мастерства. Учась рисовать, Бренда провела немало времени с увлечением и пользой для себя, для чего ей потребовалось немного дешевых материалов. В 16 лет Бренда переехала в Сент-Джонс, чтобы изучать прикладное искусство. По завершении образования она работала художником-оформителем в различных рекламных агентствах.

В конце 1970-х годов Бренда вышла замуж, и когда у нее появилось двое маленьких детей, Хейди и Бенджамин, она решила стать домохозяйкой, посвятив себя воспитанию детей. В то же время она начала карьеру свободного художника, получая многочисленные заказы на графическое оформление от различных коммерческих организаций и рекламных агентств. Таким образом, Бренда добилась известности в своей родной провинции в качестве художника-портретиста, а ее работы публиковались в ряде газет и журналов. С тех пор она выполнила более 1100 частных и корпоративных заказов, в том числе более 100 портретов знаменитостей для обложек провинциального журнала.

Затем Бренда получила предложение разработать программу дошкольного обучения детей рисованию в местном центре отдыха и развлечений, а также давать уроки рисования портретов для детей и взрослых. Она была рада возможности обучать и развивать навыки рисования у учащихся разных возрастных групп.

Умение Бенды достоверно воспроизводить анатомию лица было по достоинству оценено муниципальным и федеральными отделениями полиции, пригласившими ее работать судебным художником. В качестве судебного художника она работала с 1976 по 1982 год в Канадской королевской конной полиции, а также в Королевской полиции Ньюфаундленда.

В 1982 году Бренда переехала со своей семьей в Галифакс, канадская провинция Новая Шотландия, продолжив карьеру судебного художника и художника-оформителя, а также обучение рисованию в местном центре отдыха и развлечений. Она разработала новые учебные программы и составила список очередности внедрения своих программ в течение двух лет. Заняв должность руководителя художественной секции в местном центре отдыха и развлечений, она наняла и подготовила преподавателей и составила учебный план, включавший несколько программ художественного образования детей. В то же время Бренда начала заниматься в своей домашней студии с учащимися в возрасте от 10 лет и старше. Она нашла время и для занятий живописью маслом, а в 1989 году начала давать уроки живописи.

В период с 1988 по 1994 год Бренда начала выставлять свои рисунки и картины на художественных выставках и конкурсах регионального и провинциального уровня. В течение этих шести лет она получила более 20 наград за свои работы.

В 1992 году Бренда получила очередную благодарность от Канадской королевской конной полиции и стала членом Ассоциации судебных художников, базирующейся в Скоттдейле, штат Аризона. В сентябре 1993 года в официальном печатном органе *State of the Art* этой организации появилась статья о Бренде. В данной организации она получила доступ к многочисленным статьям и другим образовательным ресурсам с целью повысить свою квалификацию в области судебной иллюстрации. Кроме того, она изучила методы дознания, чтобы применять их во время работы над портретами потерпевших и свидетелей. В 1994 году Бренда получила удостоверение члена Международной организации судебных художников. За свою

25-летней карьеру вольнонаемного судебного художника Бренда опросила более тысячи потерпевших и свидетелей и составила более 12 сотен словесных портретов, способствовавших успешному опознанию по уголовным делам.

В 1998 году Бренда решила оставить преподавательскую деятельность, которой она занималась в течение 18 лет, чтобы посвятить больше времени собственному художественному творчеству. Периодически она выставляла свои работы, отмеченные еще большим числом наград. В настоящее время Бренда отдает предпочтение рисованию, живописи, литературному труду, разработке Web-сайтов и судебной иллюстрации. В 1998 году она основала художественное издательство Hoddinott Fine Art, а в январе 1999 года разработала и открыла новый сайт (www.hoddinott.com) в качестве дополнения к своему издательству.

Скучая по преподавательской деятельности, в сентябре 2000 года Бренда решила открыть второй, образовательный, сайт Fine Art Education (www.finearteducation.com). На этом сайте доступны для свободной загрузки и распечатки уроки рисования по особой методике, разработанной Брендой. Эта простая, пошаговая методика заслужила немало похвал среди обучающихся всех возрастов, уровней подготовки и способностей. Данный сайт был признан во всем мире в качестве полезного ресурса для преподавания изобразительных искусств, организации школьных программ на дому и прочих образовательных целей. Он содержит художественную галерею с целым рядом собственных рисунков Бренды.

Посвящение

Эта книга посвящается моему самому лучшему другу, Робу Рафли (Rob Roughley), оказавшему мне огромную поддержку и постоянно воодушевлявшему меня на создание данной книги. Благодарю за жертвы, принесенные в интересах моделирования, в том числе разрешение превратить свое прекрасное молодое лицо в сморщенную физиономию 85-летнего старика, за умение терпеливо выслушивать мои стенания в минуты отчаяния и за бескорыстную помощь в редактировании книги!

Благодарности

Сердечно благодарю Мэри Гудвин (Mary Goodwin), ответственного редактора, и весь коллектив издательства Wiley Publishing.

Выражаю огромную признательность моей семье: мужу, Эду Томпсону (Ed Thompson); родителям, Пэм и Грендвиллу Ходдиноттам (Pam and Grandville Hoddinott); брату, Питеру Ходдинотту; сестре, Карен Юникомб (Karen Unicom); детям, Хейди и Бенджамину Томпсонам, а также внуку, Брэндону Портеру (Brandon Porter). Особая благодарность в виде собачьего лакомства выпала на долю Тени и Жуйки — за их преданность и постоянную готовность оставить клоки собачьей шерсти на моей клавиатуре!

Огромная признательность выражается также Джессике Фауст (Jessica Faust), моему замечательному литературному агенту; Джону Маккигу (John McKeage), моему руководителю проекта, — за то, что он всегда верил в меня; Брюсу Пулу (Bruce Poole), моему другу, — за прекрасные фотографии, а также всем моим друзьям, оказавшим реальную помощь в появлении этой книги на свет: Брайану Черчу (Brian Church), Шерри Флемингу (Sherri Fleming), Кэтлин Макклив (Kathleen McCleave), Вильме и Мэгги Росс (Wilma and Maggie Ross), Джесси Уилтсу (Jesse Wilts), Максин Уэбб (Maxene Webb), Джейсону Брауну (Jason Brown), Джексону Бишопу (Jackson Bishop), Сьюзен Фултон-Кайзер (Susan Fulton-Kaiser), Уильяму О. Маккормику (William O. McCormic), Тэдди Боно (Teddy Bono), Кэролин Бедфорд (Carolyn Bedford).

Сердечно благодарю всех своих бывших учеников, постоянно задававших каверзные вопросы, подшучивавших надо мной, а в конечном итоге научивших меня преподавать.

И последняя, но не менее искренняя, благодарность выражается членам моей семьи и друзьям, послужившим моделями для моих рисунков, в том числе: Робу Рафли, Хейди и Бенджамину Томпсонам, Брэндону Портеру, Энн Соуни (Anne Sawney), Бену Фонгу (Ben Fong), Крису Черчу (Chris Church), Клодетт Жермен (Claudette Germain), Филу Пауэру (Phil Power), Майку Лемуану (Mike Lemoine), Колину, Адаму и Эми Юникомб, Дэниелу Шаузу (Daniel Shouse) и Кэе Уилсон (Kay Wilson). Дай вам Бог здоровья!

От издательства

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.

Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать наши книги более интересными для вас.

Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг.

Наши электронные адреса:

E-mail: info@dialektika.com

WWW: <http://www.dialektika.com>

Наши почтовые адреса:

России: 115419, Москва, а/я 783

Украины: 03150, Киев, а/я 152

Введение

Эта книга посвящена основам рисования для начинающих любителей изобразительного искусства, хотя она содержит немало интересного и для более опытных художников. Она рассчитана на читателей любого возраста (от 9 до 90 лет) и раскрывает секреты рисования в непринужденной и увлекательной форме.

У одних страсть к рисованию зарождается еще в детстве, но с возрастом исчезает. И лишь некоторые преданные личности сохраняют свою любовь к рисованию в зрелом возрасте. А другие обнаруживают в себе способности к рисованию, прожив немало лет. Именно такую книгу, как эта, мне бы хотелось иметь под рукой, когда я впервые попыталась разобраться в технике рисования.

Мой принцип прост: я считаю, что вы способны научиться рисовать так же, как и я когда-то. Если вы серьезно относитесь к рисованию, то сможете добиться больших успехов, постепенно приближаясь к цели наиболее удобным для вас способом. На вас не будут давить контрольные работы и конечные сроки, а значит, рисовать вы можете в любое удобное время, получая удовольствие и даже относясь к своим занятиям с известной долей юмора.

О книге

Научиться рисовать, только читая эту книгу, невозможно. Ведь слово “рисование” означает действие. Многочисленные практические упражнения и проекты в этой книге направлены на то, чтобы вызвать у читателя интерес к рисованию и в то же время постепенно привить технические навыки, необходимые для рисования. Они дополняются целым рядом практических советов, секретов и полезных рекомендаций.

Материал этой книги стимулирует независимое художественное мышление и вдохновляет на творчество. Вы сами себе учитель, а значит, должны на практике развивать в себе навыки рисования.

Каждая из почти 400 иллюстраций в книге наглядно демонстрирует конкретные навыки рисования. Призвав на помощь собственное чувство юмора, я постаралась раскрыть традиционные темы под необычным углом зрения на примерах нетрадиционных рисунков. Когда я только составляла план книги, мне казалось, что для нее будет достаточно и сотни иллюстраций. Но как только я начала писать книгу, у меня возникло желание проиллюстрировать все, что только можно. Белю просмотрев все иллюстрации в книге, вы вряд ли усомнитесь в моей любви к рисованию!

Для того чтобы развить в себе прочные навыки в новом деле, нередко приходится делать то, что нужно, а не то, что хочется. Но с помощью интересных иллюстраций я попыталась сделать как можно более интересным даже самый обыденный материал. На протяжении всей этой книги вы обнаружите немало ценных инструментов рисования, на каком бы уровне подготовки вы ни находились — только начиная рисовать и возобновляя свой интерес к рисованию, возникший в детстве, или же совершенствуя уже имеющиеся навыки.

Помимо этой книги и недорогих принадлежностей для рисования, вы должны иметь способность видеть, уметь держать в руке карандаш, иметь огромное желание рисовать, каплю терпения, преданность данному делу и совсем немного решимости им заниматься. Кроме того, вы должны выкроить немного свободного времени, настроить себя на юмористический лад и отнестись к рисованию как к развлечению.

Предубеждения

Прочтите три приведенных ниже утверждения, чтобы проверить, имеются ли у вас предубеждения в отношении рисования.

- ✓ Вы должны уже уметь хорошо рисовать, чтобы заниматься этим искусством.
- ✓ Если у вас нет врожденного или естественного дара к рисованию, то нет смысла тратить время на попытки научиться рисовать.
- ✓ Рисование — это труднодостижимое, волшебное умение, присущее лишь некоторым одаренным личностям.

Если вы не согласны со всеми приведенными выше утверждениями, значит, вы придерживаетесь тех же взглядов на искусство, что и я. Ведь я считаю, что рисовать способен каждый. Если же вы не любите делать ошибки, то в утешение могу сообщить, что “правильного” или “неправильного” способа рисования не существует. Намного важнее признать в себе индивидуальные способности.

Как организована книга

В начале этой книги основное внимание уделяется вопросу о том, чтобы вы почувствовали себя удобно во время рисования. После этого излагаются основы, начиная от приобретения принадлежностей для рисования и заканчивая умением правильно держать карандаш, рисовать линии и воспроизводить затенение. А в остальной части книги представлено немало разнообразного материала по рисованию, который вы можете изучать в произвольном порядке. Почитав немного, порисуйте, затем продолжите чтение и порисуйте еще немного.

Часть I. Вы способны рисовать

Название этой части говорит само за себя. Если вы не совсем уверены, что рисование — ваше призвание, то, прочтя материал этой части и выполнив соответствующие упражнения и проекты, вы обнаружите, что ваше предубеждение в отношении рисования почти рассеялось.

Рисование — это вполне естественная способность человека. Как и в любом новом деле, самое трудное — сделать первый шаг. Начав работать над материалом этой книги, вы обнаружите, что рисование — это весьма увлекательное, интересное и полезное занятие.

Читая книгу, держите под рукой принадлежности для рисования. Начиная с главы 1, вы уже сможете выполнить занимательный рисовальный проект, который я вот уже более двадцати лет предлагаю начинающим художникам независимо от их возраста.

Вас не должны пугать мои рисунки, приведенные в качестве иллюстраций. Ведь я рисую уже очень давно. Но поначалу у меня были весьма слабые навыки рисования (по крайней мере, так мне сейчас кажется). Я нашла некоторые свои рисунки, которые я выполнила, когда делала только первые шаги в рисовании, с целью показать вам, с чего начинала я сама (благодаря матери и отцу они сохранились). Ведь всем нам приходится с чего-то начинать. Нужно лишь стараться делать что-то как можно лучше, чтобы гордиться этим.

Часть II. Овладение основными навыками рисования

Если вы только начинаете рисовать, то вам непременно следует проработать материал этой части книги. Ведь для рисования нужны элементарные навыки. Но даже если у вас имеется некоторый опыт рисования, то в этой части книги вы найдете старые приемы, рассмотренные под новым углом зрения.

В начале этой части книги представлен целый ряд увлекательных упражнений и оптических иллюзий, показывающих, как должен видеть художник. Обнаружив и взяв на вооружение совершенно новые свойства скромных линий, вы затем научитесь видеть и рисовать линии окружающих вас объектов. После этого, исследовав трехмерную иллюзию, которую создают рисунки, вы откроете для себя, каким образом свет образует основу затенения и как затенение воспроизводится с помощью цвета и текстур, а также обнаружите многочисленные инструменты для создания собственных рисунков. А благодаря занимательным упражнениям и необычным иллюстрациям интересным становится даже такое понятие, как перспектива.

Материал этой части книги можно прорабатывать как угодно долго (за несколько дней или даже месяцев). Нужно лишь осознавать его значение в качестве основания для приобретения навыков рисования. Это позволит вам в дальнейшем избежать многих неприятностей.

Часть III. Пора приступать к рисованию

Итак, в этой части книги будет показано, каким образом планируются рисунки, а также будут даны рекомендации относительно ведения дневника альбомных эскизов и использования творческого потенциала и внутреннего зрения. Вам будет предоставлена возможность взять на себя роль судебного художника и составить под моим руководством словесный портрет.

Попробуйте нарисовать что-нибудь другое: от неподвижных объектов (натюрмортов) до непоседливых, но привлекательных живых существ, которые то и дело летают, лают, мяукают и плавают. рисуя цветы, деревья, небо, горы и водную поверхность, исследуйте вечно меняющийся мир, который вас окружает.

Постепенно в вашей памяти начнут откладываться очаровательные объекты рисования, а я поделюсь с вами секретами извлечения этих объектов из памяти. Исследуйте безграничные возможности собственного воображения, чтобы обнаружить по-настоящему уникальные и привлекательные объекты для рисования.

Часть IV. Рисование людей

Если вы считаете, что рисовать людей трудно, то вам понравится эта часть книги. Вам не придется запоминать трудные названия костей и мускулов и постигать сложную анатомию человека. Рисовать людей намного проще и интереснее, если разделить отдельные части модели на основные формы.

Проще всего рисовать детей. Отдельным чертам детских лиц и их пропорциям посвящена целая глава в этой части книги. Дети относятся к самым любимым моделям многих художников. Следуя простым рекомендациям и освоив самые элементарные приемы, и вы сможете рисовать портреты своих любимых непосед. Труднее рисовать взрослых людей, но для правдоподобного воспроизведения их лиц также существуют простые рекомендации.

Еще одна глава этой части книги посвящена самым интересным, на мой взгляд, аспектам рисования людей. В ней вы ознакомитесь с творческими методами воссоздания разных стилей причесок и выражений лица, а также научитесь рисовать карикатуры, следуя пошаговым инструкциям. Кроме того, в этой главе представлены ценные образцы, дающие представление об анатомии старения. В частности, наглядно показаны заметные изменения на лице человека в возрасте от 14 до 85 лет.

Читая главы этой части книги, держите под рукой принадлежности для рисования, чтобы выполнить все предлагаемые упражнения и проекты. Как только рисование людей начнет доставлять вам удовольствие, вы уже не сможете от него отказаться в дальнейшем.

Часть V. Великолепные десятки

В этой части книги представлены самые разные советы и ценные сведения о художественном творчестве. Кроме того, в эту часть книги включена глава, в которой шаг за шагом полностью создается рисунок. Таким образом, вам предоставляется возможность поразить родных и друзей своими неповторимыми шедеврами.

И последнее, но не менее важное: вряд ли вы устоите перед возможностью повысить уровень своего мастерства и выполнить десять разных проектов, включенных в еще одну главу этой части книги. Вам будет предложено нарисовать самые разные объекты: кошку, собаку, овцу, яйцо дракона, дерево, мордочку на кружке и пару занимательных карикатур.

Пиктограммы, используемые в книге

На полях практически каждой страницы этой книги вы обнаружите целый ряд круглых рисунков, называемых пиктограммами. Они служат для привлечения вашего внимания к самой разной полезной информации.

Эта пиктограмма экономит ваши силы и время, указывая более простой способ сделать что-то или место для поиска дополнительной информации по рассматриваемой теме.

Эта пиктограмма указывает на важную информацию. Иногда она напоминает о чем-то, что уже рассматривалось ранее в этой книге, а в остальных случаях она предупреждает о том, что данный фрагмент ценной информации следует запомнить на будущее.

Эта пиктограмма указывает на важные технические подробности. Но если вы не собираетесь расширять арсенал своих художественных средств, то можете не читать эту действительно полезную информацию. В некоторых случаях подобная информация позволяет овладеть профессиональным жаргоном художников.

Как только вы увидите эту пиктограмму, достаньте свои рисовальные принадлежности, откройте альбом для рисования, посадите перед собой кошку или собаку и приготовьтесь рисовать. Запланируйте выполнение многочисленных упражнений и проектов, отмеченных этой пиктограммой, чтобы постепенно повышать свое мастерство.

Эта пиктограмма указывает на необходимость выполнить упражнение на наблюдательность. В одних случаях вам предлагается обнаружить ценную информацию в одном из моих рисунков, а в других — заметить конкретные детали в окружающих вас объектах.

Как пользоваться книгой

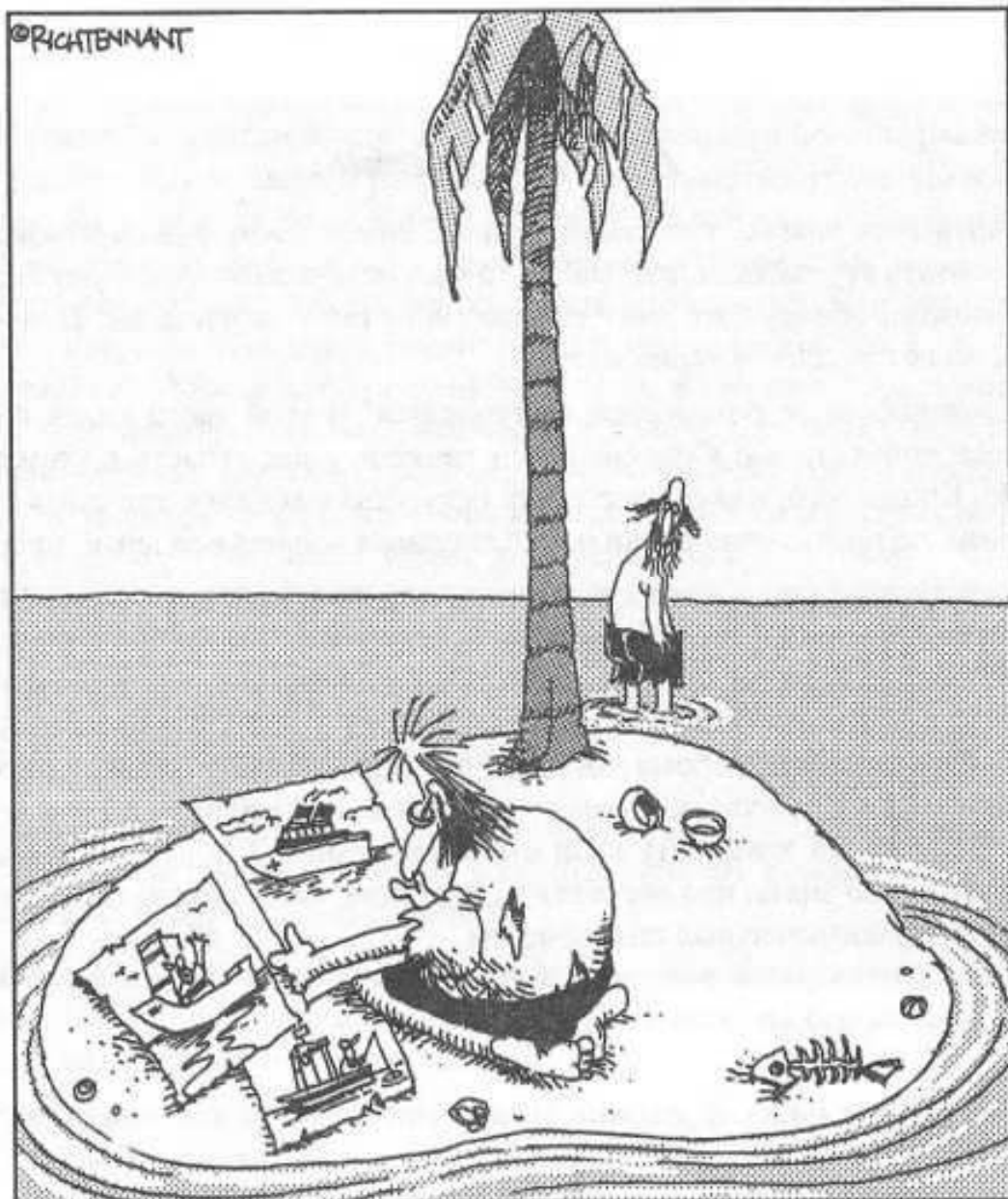
Эту книгу не обязательно читать в строгой последовательности. Пользуясь оглавлением, вы можете выбирать наиболее интересные для вас темы. Многочисленный справочный материал рассредоточен по всей книге. Так, если вы испытываете затруднения с рисованием портрета своего дяди, перейдите к разделу "Изучение эволюции лица" главы 20, чтобы выяснить, в какой последовательности следует рисовать элементы лица, определяющие процесс старения.

Если вы только начинаете рисовать, то вам следует последовательно прорабатывать материал каждой главы из части I этой книги. Настоятельно рекомендуется усвоить всю предоставленную информацию и выполнить каждое упражнение и проект из части II.

Овладев основами, вы можете произвольно изучать остальной материал книги, выбирая темы, которые интересуют вас больше всего. Несмотря на то, что эта книга является справочным пособием, она рассчитана и на тех, кто привык читать книги от корки до корки. В этом случае вы обнаружите, что чем ближе к концу книги, тем сложнее проекты.

Если вы уже умеете рисовать, то можете бегло просмотреть книгу и отметить те иллюстрации, которые привлекли ваше внимание. После этого вы можете начать ее чтение с любого понравившегося вам места. Прочитав несколько разделов, порисуйте, затем продолжите чтение и порисуйте еще немного.

Вы способны рисовать!

"Что это за рисунки? Мне показалось, что рисование поможет как-то разрядить здесь обстановку. Я сделал эти рисунки, пока ты дремал. Мне особенно нравится судно "Красного Креста". А тебе?"

В этой части...

Если вы не знаете, кто такой Пушок, значит, вам нужно обязательно прочитать эту часть книги! Вы не только познакомитесь с Пушком, но и, возможно, обнаружите аналогичное существо в своем доме. И, конечно же, попытаетесь его нарисовать.

Художниками не рождаются, а становятся! В этой части книги я попытаюсь побудить вас к рисованию и разжечь в вас страсть к этому занятию. Кроме того, я введу вас в мир искусства и покажу, как стать художником, не прокалывая брови и не окрашивая волосы в зеленый цвет.

Даже если вы уже горите желанием приступить непосредственно к делу, я все же рекомендую уделить немного времени чтению трех первых коротких глав этой части книги. Из них вы узнаете, какие принадлежности требуются для рисования и как организовать специальное место для занятий рисованием. Кроме того, вы ознакомитесь с такими немаловажными мелочами художественного ремесла, как умение правильно держать карандаш и выбрать свой стиль рисования. Прочтя эти главы, вы будете точно знать, что вас ждет в остальной части книги, включая и некоторые занимательные подробности.

В поисках удовольствия от рисования

В этой главе...

- Появление рисования в вашей жизни
- Выявление, пробуждение и стимулирование в себе художника
- Становление на путь рисования

На простом листе бумаги можно воссоздать великолепного орла, парящего над заснеженной вершиной, маленького ребенка, крепко обнимающего любимого щенка, капли росы, блестящие на лепестках розы в лучах утреннего солнца, нимфу, плывущую вместе с дельфином, или же вспышку молнии, ярко освещающую грозовое небо.

Рисование вносит разнообразие в вашу жизнь, а порой даже открывает ее с самой необычной и неожиданной стороны. Благодаря рисованию вы можете изменить свой (и не только) взгляд на мир. Правда, это “очень сильное средство”, для овладения которым может потребоваться вся жизнь, и, возможно, поэтому рисование поначалу отпугивает некоторых людей. В этой главе я попытаюсь раскрыть сам процесс рисования. Кроме того, я покажу, как реализуются различные методики рисования и как они применяются в конкретной работе.

Прежде чем приступать к чтению, найдите карандаш и немного бумаги. Вряд ли вы устоите перед желанием выполнить десять простых пунктов упражнения, приведенного в конце этой главы, чтобы оформить и воспроизвести свой первый самостоятельный рисунок.

Возможности рисования

Удовольствие от создания рисунка — это и стимул, и награда. Процесс раскрытия в себе этой способности обогащает вашу жизнь во всех отношениях. Рассматривая возможности, которые дает рисование, подумайте о следующем.

- ✓ **Ваши рисунки иллюстрируют ваше личное восприятие.** Рисование побуждает вас к общению с тем, что вы наблюдаете, на бессловесном языке. Оно дает возможность говорить без слов.
- ✓ **Рисование дополняет вашу жизнь новым и увлекательным видом деятельности.** Имея самые простые принадлежности и элементарные навыки, вы можете быстро достичь успехов, которыми не грех гордиться.
- ✓ **Своими рисунками вы можете украсить собственное окружение.** Поместив свои рисунки в рамку, развесьте их по стенам своего дома, чтобы пленить ими родных и друзей. И не удивляйтесь, если они вскоре попросят у вас одну из ваших работ для своего дома. Разумеется, это самое подходящее время, чтобы поощрить их самих к рисованию.
- ✓ **Глядя на окружающий мир глазами художника, вы оцениваете мир под совершенно новым углом зрения.** Рисовать — значит видеть. Как художник, вы изучаете окружающий вас мир визуально с совершенно новой целью: найти объекты для рисования!

- ✓ **Рисование** — это действие, которое приносит физически ощутимые плоды. Совершенно не важно, для чего вы рисуете и кто смотрит ваши рисунки. Возможно, вы надеетесь когда-нибудь выставить свои рисунки на всеобщее обозрение или же показывать их только в кругу семьи и друзей.
Вы можете также хранить их для себя. В таком случае рисунки будут служить в качестве дневника вашей художественной жизни.
- ✓ **Рисование успокаивает, стимулирует умственную деятельность и эмоциональное восприятие.** Вы *способны* рисовать, причем вы можете развить в себе навыки рисования настолько, насколько позволяет ваша заинтересованность, терпение и преданность этому делу. А самое главное — рисуя, вы создаете произведение искусства.

Обучение рисованию на практике

Рисование означает создание иллюзии глубины и реальности путем нанесения штрихов на листе бумаги. Но для достижения поставленных целей нужно знать, как правильно наносить эти штрихи.

Мой принцип обучения рисованию прост: это нужно делать на практике! Для того чтобы рисовать, недостаточно прочитать данную книгу от корки до корки. Этому можно научиться только *самостоятельно*!

В этой книге предоставляются все необходимые инструменты для овладения основами рисования. В результате самообучения вы сами становитесь для себя учителем рисования. Поэтому вы должны выработать собственный темп и график обучения.

Не существует “правильного” или “неправильного” способа рисования. Нужно лишь признать, что подходы к рисованию могут быть самыми разными и что каждый рисунок, каким бы плохим он вам ни показался, дает возможность узнать что-то новое.

Каждый новый навык требует практики. Без нее невозможно добиться каких-то заметных успехов. Но практика рисования отличается тем, что вы можете рисовать все что угодно, автоматически развивая свои навыки. Для того чтобы научиться рисовать, нужна практика, практика и еще раз практика!

Во многих проектах этой книги предоставляется немало возможностей для последовательного овладения на практике нужными навыками рисования. Одни навыки даются легче, другие — труднее и требуют опять же немалой практики.

К некоторым практическим рекомендациям по рисованию относятся следующие.

- ✓ Рисуйте все что угодно (особенно то, что вам нравится) при всяком удобном случае.
- ✓ Если какой-то навык вам не дается, например рисование кругов или прямых линий от руки, рисуйте эти элементы как можно больше.
- ✓ Упражняйтесь в рисовании букв алфавита. Буквы (и цифры) содержат все виды линий, используемых в рисовании.
- ✓ Выберите самую сложную, на ваш взгляд, часть каждого выполняемого проекта и перерисуйте ее или же поупражняйтесь в этом многократно.
- ✓ Держите под рукой карандаш и лист бумаги, чтобы экспериментировать с нанесением штрихов, линий и затенения, рисуя произвольно и машинально.

Главным критерием достаточной практики овладения конкретным навыком является удовлетворенность полученными результатами.

Поиск своего места в рисовании

Индивидуальные художественные способности развиваются со временем. Вы можете потратить немало времени на поиски своего собственного стиля рисования.

Воспитайте в себе естественное стремление к творчеству и старайтесь всегда относиться непредвзято к новым идеям. Разнообразные объекты, стили и средства рисования, представленные в этой книге, способствуют интроспективному анализу ваших личных предпочтений. В конечном итоге в вас со временем проснется самобытный художник.

Выявление в себе художника

Мне пришлось потратить немало лет на опробование разных стилей и средств, прежде чем я нашла свое место в рисовании. Тем не менее мне по-прежнему нравится экспериментировать с новыми методами, и поэтому мой стиль постоянно развивается.

Вы можете выявить в себе художника! Ваши рисунки могут выглядеть необычайно реалистичными, вдохновляющими и эмоционально заряженными. В поисках своего места, в наибольшей степени соответствующего вашему стилю рисования, примите во внимание следующее.

- ✓ **Постоянно экспериментируйте с новыми средствами и стилями рисования.** Различные средства рисования будут представлены в главе 24, а стили рисования — начиная с главы 2 и далее на протяжении остальной части этой книги.
- ✓ **Расширяйте свой кругозор и исследуйте разнообразные инструменты рисования.** Инструменты рисования не ограничиваются только физическими объектами, например карандашами и ручками с пером. Методы рисования и наблюдения, в частности использование сетки, также относятся к инструментам рисования. Пользуйтесь любыми удобными инструментами или методами, чтобы добиться требуемых результатов в своих рисунках. (Более подробно инструменты рисования рассматриваются в главе 10.)
- ✓ **Уделите время выполнению многочисленных и разнообразных упражнений для развития основных навыков рисования.** Свойства линий рассматриваются на протяжении всей книги, и для их изучения непременно выполните ряд занимательных проектов. Основы рисования полностью представлены в шести главах из части II этой книги.

Изучение разнообразных объектов рисования

Поразмышляв немного над тем, что вас больше всего привлекает в жизни, вы сумеете найти отличные объекты для рисования. В этой книге вам предоставляется возможность исследовать самые разные объекты рисования, включая следующие.

- ✓ **Люди.** Если вам нравится наблюдать за людьми, то в главах из части IV вы найдете немало возможностей для изучения методов рисования людей. Особенности рисования людей раскрываются с помощью простых рекомендаций и занимательных методов, позволяющих воспроизводить эти наиболее почитаемые, но пугающие своей сложностью объекты.

- ✓ **Животные.** В главе 16 у вас появится возможность попробовать себя в рисовании различных животных и других существ — как реальных, так и вымышленных.
- ✓ **Мать природа.** Может быть, вам нравятся прекрасные виды природы и пышное разнообразие цветов, деревьев и земных даров.

На протяжении всей этой книги даются полезные рекомендации относительно изображения подобных объектов (не пропустите главы 14 и 15).

- ✓ **Предметы.** Многим художникам нравится рисовать неподвижные объекты: от игрушек до камней, фруктов, овощей и т.п.

В этой книге представлены творческие идеи для рисования текстур (подробнее текстуры рассматриваются в главе 8), организации освещения и создания нужного настроения в рисунках (не пропустите главу 13).

Выкройте в напряженном графике своей жизни время для рисования, выбрав для этой цели специальное место у себя дома. Художник, сидящий внутри вас, только и ждет, чтобы проявить себя и получить удовольствие от рисования.

Проект 1. Пушок

В этом забавном, занимательном проекте вы не имеете права на ошибку. Имейте в виду, что ваш серый зайчик не должен быть похож на мой. Он может быть его дальним (очень дальним) родственником!

Приведенные ниже инструкции чрезвычайно просты. Ваша цель — немного развлечься. Для этого вам потребуется карандаш, немного бумаги и чувства юмора.

1. Нарисуйте большой круг на бумаге для рисования.

Этот круг послужит в качестве каркаса, на основании которого будет построен весь остальной рисунок.

2. Нарисуйте контуры глаз.

Посмотрите на два овала, которые я нарисовала. Как видите, они соприкасаются друг с другом по внутренним краям.

3. Нарисуйте нос.

Нос представляет собой третью круглую форму, соприкасающуюся с двумя овалами. Непременно сохраните треугольную форму посередине трех круглых форм. В п.8 данного упражнения будет показано, зачем нужна эта треугольная форма.

Итак, все основные формы нарисованы, и остается еще немало места для меха (шерсти, пуха, волос или всего, что можно так назвать).

4. Затусуйте карандашом треугольную форму, сделав ее очень темной.

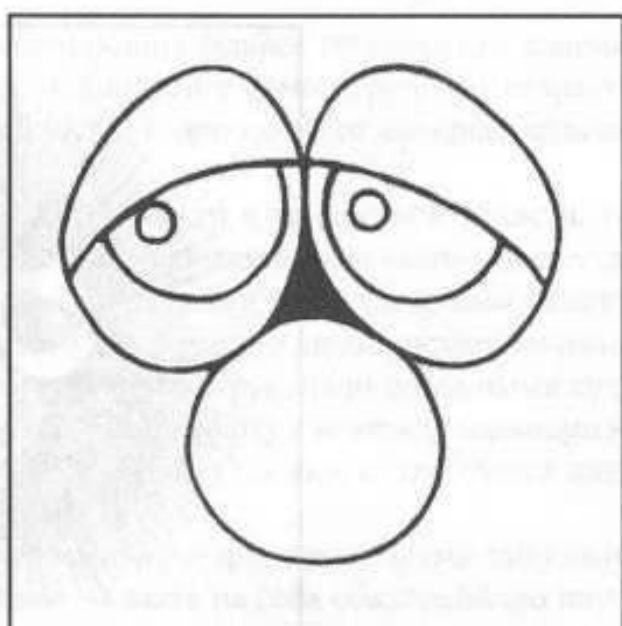
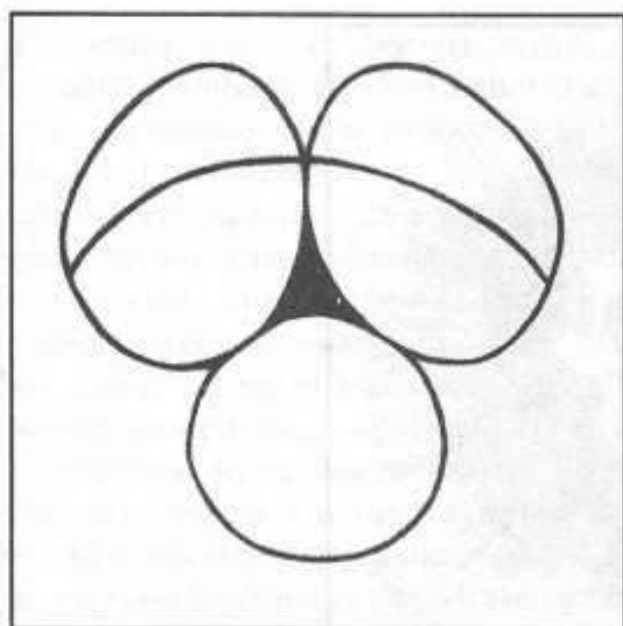
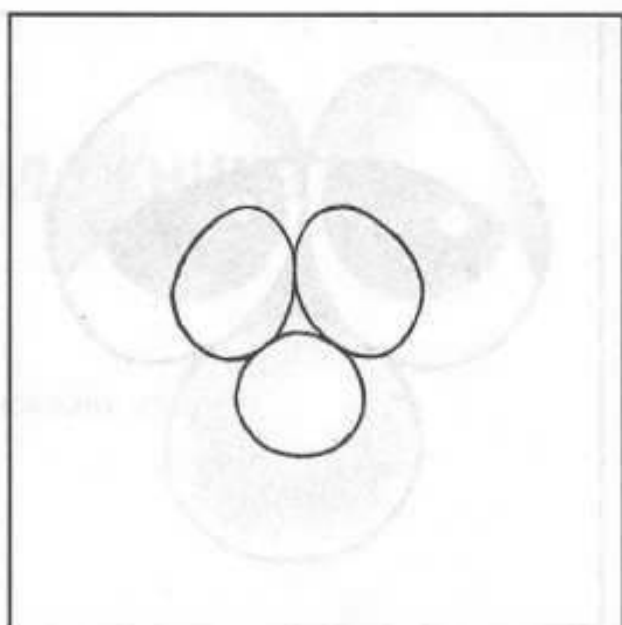
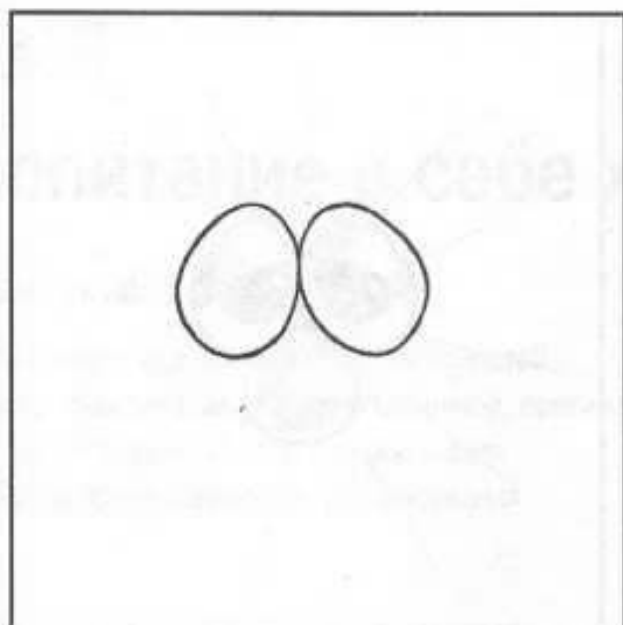
Этот небольшой треугольник составляет центральную часть вашего рисунка. Для заполнения его внутренней площади очень темным оттенком воспользуйтесь карандашом 6В.

5. Нарисуйте кривые линии поперек глаз.

Эти линии обозначают веки. Они должны начинаться в одном и том же месте, в промежутке между глазами, и проходить по кривой наружу и вниз.

6. Нарисуйте полукруги ниже век, а внутри каждого из них — небольшой круг.

Оба полукруга обозначают зрачки, а небольшие круги внутри них — подсветки, или блики на глазах. Они должны быть смещены влево и ближе к нижнему краю век.

7. Затрушуйте глаза, веки и нос.

Воспользуйтесь карандашом 6В, чтобы затрушевать очень темным оттенком полукруги глаз. Затем выберите карандаш НВ, чтобы затрушевать очень светлым оттенком правый и левый края век и нос.

Оставьте белым небольшой круглый участок носа, чтобы сделать его лоснящимся.

8. Нарисуйте несколько прямых линий, исходящих из треугольной формы в центре.

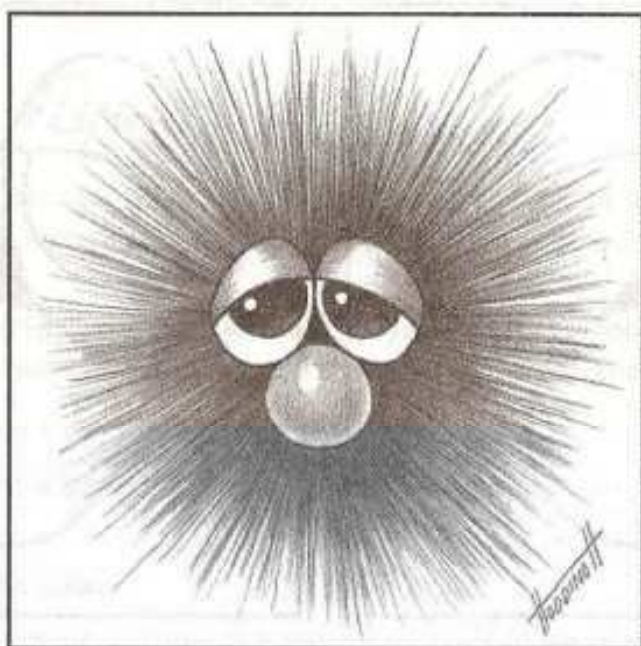
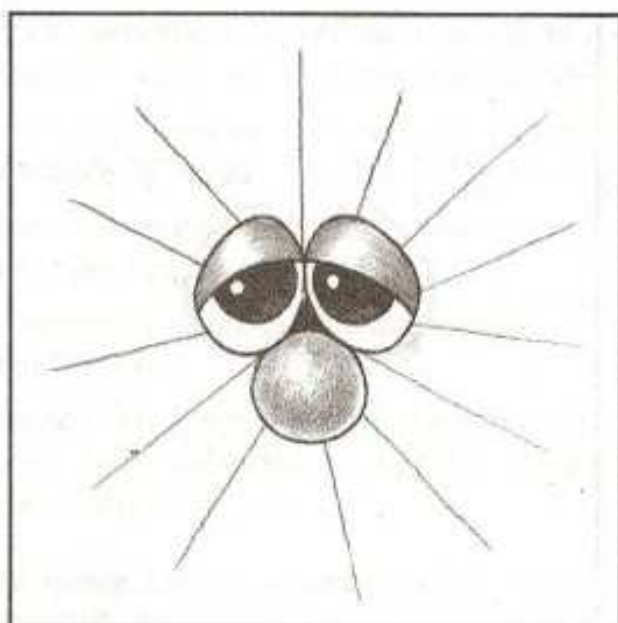
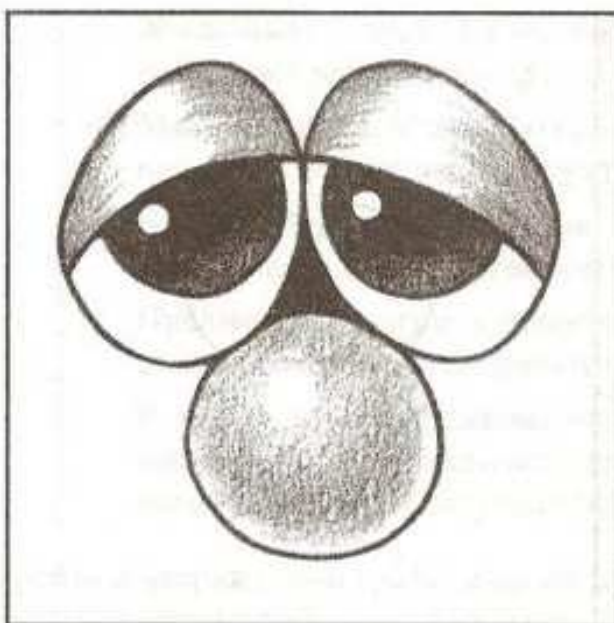
Представьте, что темный треугольник в центре является центром большого круга. Вспомните, как дети часто рисуют лучи света, исходящие от солнца. Эти линии служат в качестве направляющих для рисования меха в следующем пункте данного упражнения.

Я наделила своего серого зайчика толстым мехом. А вы можете выбрать для вашего зайчика тонкий и даже выющийся мех. Помните, что основная цель данного проекта — развлечение! Поэтому вы можете нарисовать мех как вам угодно.

9. Нарисуйте целый пучок прямых (или кривых) линий, обозначающих мех.

Сделайте мех чуть более толстым ближе к глазам и носу, нарисовав дополнительные короткие линии.

10. Подпишите готовый рисунок своим именем и фамилией, а на обратной стороне листа поставьте дату создания рисунка.

Поздравляю с завершением вашего первого рисовального проекта! Вам удалось нарисовать такие же глаза, как у животного или человека, нос (в виде трехмерной сферы с затенением), а также воспроизвести текстуру, используемую для воссоздания меха животных или волос человека.

Если это был ваш первый в жизни рисунок, значит, вы начали свой путь к овладению искусством рисования.

Воспитание в себе художника

В этой главе...

- Выявление художественных способностей
- Представление рисунка с собственной, оригинальной точки зрения
- Создание пространства для рисования
- Выбор принадлежностей для рисования

Одаренными принято считать людей, приобретающих особые способности с минимальными усилиями. Но большинство одаренных людей с самого раннего возраста трудятся как одержимые, чтобы развить свои способности, и продолжают совершенствовать их на протяжении всей жизни.

Всякий может развить в себе исключительные способности в конкретной области. Но при этом нужно проявить терпение, поскольку способности к рисованию развиваются постепенно.

Многие люди, в том числе и со зрительными, физическими и умственными недостатками, с удовольствием занимаются рисованием. Некоторые незрячие люди рисуют такими методами, как тиснение (или отпечатывание). А некоторые люди без рук стали успешными художниками, научившись рисовать держа рисовальные инструменты во рту или между пальцами ног.

Для овладения методами рисования, представленными в этой книге, требуются лишь две способности — видеть и держать карандаш в руке.

Если вы относитесь в большинству людей с нормальным зрением и двумя здоровыми руками, вам нужно преодолеть лишь одно препятствие — взять на себя обязательство научиться рисовать.

Выявление рисовальных предпочтений

Рисование — это не просто воспроизведение конкретного объекта. Мысленно представляя рисунок в уме, вы выбираете объекты для рисования с собственной, оригинальной точки зрения.

В этом мире вы неповторимы, и поэтому никто не сможет рисовать точно так же, как и вы. На то, как и что вы рисуете, оказывают влияние многие факторы, в том числе следующие.

- ✓ Ваш личный опыт, мировоззрение и восприятие.
- ✓ Ваше представление об искусстве и истории рисования, а также готовность изучать эти дисциплины.
- ✓ Предпочитаемые вами стили и подходы к реализации своих предпочтений (индивидуальные стили рисования рассматриваются в главе 24).
- ✓ Средства, помогающие вам остановить свой выбор на рисовании.
- ✓ Поверхности, на которых вы рисуете: горизонтальные, наклонные или вертикальные.
- ✓ Способы, которыми вы предпочитаете держать карандаш и другие средства рисования.

Выбор собственного стиля

Нанесение штрихов на поверхности — это основа рисования. Различные методы нанесения штрихов и разнообразные средства рисования допускают и разные стили рисования (некоторые из них рассматриваются в главе 24).

Имеется большое разнообразие средств рисования. Одни из них очень похожи, а другие — совершенно уникальны. Рисунок углем выглядит совершенно иначе, чем рисунок графитом или пером. Цветные карандаши, мелки и пастели приносят в рисунки богатство цвета. (Различные средства рисования рассматриваются в главе 24.)

Несмотря на разнообразие средств и стилей, большинство стилей сводится к одной из двух основных категорий.

- ✓ **Репрезентативный стиль** (иногда еще называемый *реализмом*). Означает рисование объектов и конкретных предметов, например людей или деревьев, в том виде, в каком они существуют в действительности. Некоторые художники изображают в этом стиле и воображаемые объекты, например ангелов или драконов.
- ✓ **Нерепрезентативный стиль** (называемый также *абстрактным*). Основное внимание уделяется формам, размерам и очертаниям. Абстрактное искусство зачастую не ставит своей целью воссоздание распознаваемых объектов.

Исторический экскурс

Люди рисуют уже давно. На протяжении всей истории люди пытались с помощью искусства сообщить и увековечить важные события, запечатлеть ценные объекты, игравшие большую роль в их жизни. Например, рисунки, обнаруженные в пещерах, где обитал когда-то доисторический человек, дают представление об образе жизни этого человека.

Древние египтяне использовали рисунки для украшения различных сооружений, в том числе и гробниц. Обитатели самых разных уголков Земли применяли природные материалы, например глину, для отображения своей жизни в рисунках. А рисунки таких знаменитых художников, как Микеланджело и Леонардо да Винчи, вполне можно использовать в научных целях, скажем, для изучения анатомии человека.

Для изучения истории искусства вы можете найти соответствующий материал в общественной библиотеке или же в Интернете. Не пропустите эпохи Возрождения, романтизма, реализма и импрессионизма. Образ жизни и культура человека с доисторических времен и до наших дней подробно иллюстрируются рисунками. А современные рисунки уже являются документами будущей истории.

Большинство средств рисования идеально подходят для рисования как в репрезентативном, так и в нерепрезентативном стиле. Некоторые художники пользуются даже *смешанными* средствами рисования или сочетают репрезентативный стиль с нерепрезентативным в одном и том же рисунке. Это означает, что для выбора средств и стилей рисования не существует строгих правил. Поэтому экспериментируйте с теми средствами и стилями рисования, которым вы отдаете предпочтение.

Выбрать подходящий стиль для конкретного рисунка непросто. Многие художники предпочитают вообще не придерживаться какого-то определенного стиля в своих рисунках. Ваш личный стиль раскрывается всякий раз, когда вы рисуете. Опробуйте разные методы рисования, рисуйте так, как вам нравится. Стили не бывают правильными или неправильными — они просто существуют. Со временем вы выработаете свой собственный стиль.

На рис. 2.1 представлены четыре рисунка существа, похожего на бабочку, чтобы наглядно продемонстрировать отличия между стилями и средствами рисования.

- ✓ Первый рисунок сделан карандашом НВ за полчаса (подробнее о рисовании линий рассказывается в главе 5).
- ✓ Второй рисунок сделан угольным карандашом и имеет изящный, мягкий вид. Для его создания мне потребовалось около 20 минут (подробнее об угольном карандаше рассказывается в главе 24).
- ✓ Третий рисунок был затушеван графитовыми карандашами 2Н, НВ и 6В. Для его создания от начала и до конца мне потребовалось около 4 часов.
- ✓ Четвертый рисунок был сделан разными средствами. Сначала были нанесены контуры пером, затем рисунок был сканирован, а после этого он был дополнен затенением в Photoshop. Для этого мне потребовалось 3 часа.

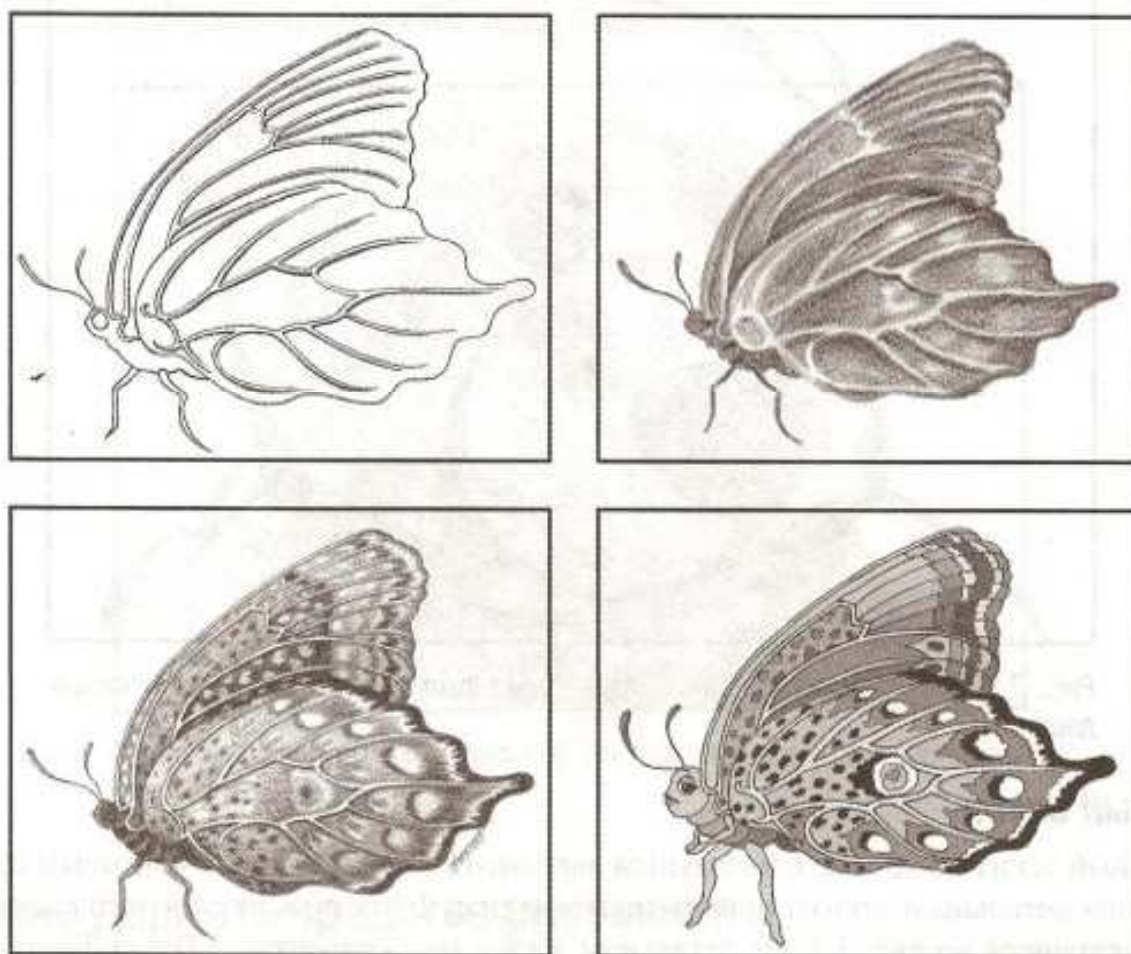

Рис. 2.1. Обратите внимание на разные стили и средства рисования

Разным художникам требуется больше или меньше времени, чтобы добиться сходных результатов. Указанное время для создания того или иного рисунка позволяет судить о том, насколько одни средства и стили рисования могут ускорить работу по сравнению с другими. Не следует, однако, ожидать, что вам удастся сделать аналогичные рисунки за то же самое время. Ведь для этого вам понадобится такой же многолетний опыт рисования, как и у меня.

Секрет рисования — в деталях

У каждого художника, по-видимому, свой подход к рисованию. Одним нравятся большие, энергичные рисунки, выполненные в свободной манере, а другим — мелкие рисунки со множеством деталей.

В последующих подразделах представлены три рисунка, демонстрирующие разные методы рисования одного и того же объекта. Внимательно проанализируйте каждый рисунок и выберите для себя наиболее подходящий метод рисования.

Набросок

Рисование обычно начинается с наброска, как показано на рис. 2.2. Такой набросок может быть крупным или же мелким. Для создания данного наброска мне потребовалось около 5 минут.

Рис. 2.2. Набросок медвежонка Тедди Тинка был сделан графитовым карандашом 4В

Детальный эскиз

Детальный эскиз может быть начальным вариантом рисунка или же конечным продуктом. Для создания детального эскиза, приведенного на рис. 2.3, я просто дополнила деталями набросок, показанный на рис. 2.2. На детальном эскизе мех медвежонка Тедди Тинка выглядит более пушистым, его глаза блестят ярче, а нос кажется более объемным. Для создания этого варианта медвежонка Тедди Тинка мне потребовалось еще 10 минут.

Детальный рисунок

Детальный рисунок (рис. 2.4) довольно точно и подробно воспроизводит рисуемый объект. Сначала я создала очень светлый набросок, а затем постепенно дополнила его деталями и темным затенением.

Для создания такого подробного рисунка требуется немало терпения. У меня, например, на это ушло более 3 часов (подробные инструкции для создания рисунка этого симпатичного медвежонка приведены в главе 11).

Рис. 2.3. Ввод дополнительных деталей графитовым карандашом 2В в изображение медвежонка Тедди Тинка

Рис. 2.4. Завершенный детальный рисунок медвежонка Тедди Тинка графитовым карандашом

Как нужно держать средства рисования

То, как вы предпочитаете держать средства рисования, оказывает влияние на ваш индивидуальный стиль рисования. Любой удобный для вас способ держать средства рисования считается правильным. В частности, вы можете перемещать карандаш движением одних лишь пальцев или же рисовать, двигая запястьем, рукой или же телом.

На рис. 2.5 показано, каким образом большинство людей держат в руке карандаш, когда только учатся писать или рисовать. Такой способ держать карандаш позволяет точнее контролировать мелкие движения при воспроизведении довольно сложных частей рисунка. Я пользуюсь таким способом при создании большинства своих детализированных рисунков.

Для этого захватите карандаш или другое средство рисования ближе к его грифелю большим и указательным пальцами, чтобы другой конец карандаша свободно располагался на

криволинейном участке кисти руки между этими пальцами. Карандаш вы можете двигать пальцами, запястьем или рукой.

Второй способ держать карандаш (рис. 2.6) подходит для рисования на наклонной или вертикальной поверхности и для работы над крупным рисунком. Такой способ вполне пригоден для рисования эскизов (см. рис. 2.2 и 2.3).

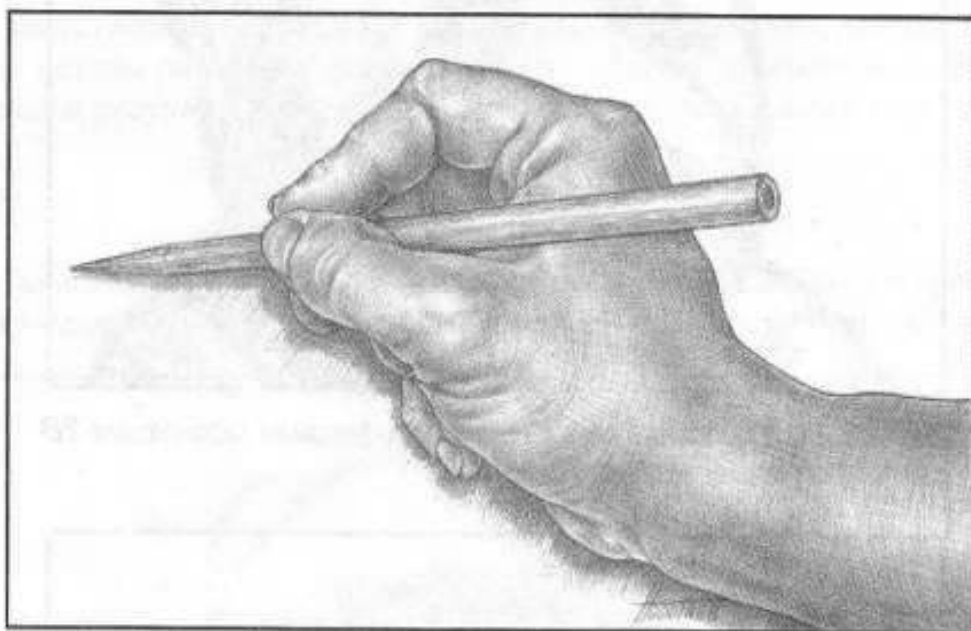

Рис. 2.5. Традиционный и наиболее привычный способ держать карандаш

Для этого нужно взять карандаш в руку, причем большая его часть со стороны грифеля должна выступать наружу, а затем плавно выдвинуть большой палец вниз, чтобы зафиксировать его на месте. Для рисования таким методом приходится двигать запястьем, рукой, плечом, телом или всеми этими частями тела в любом сочетании.

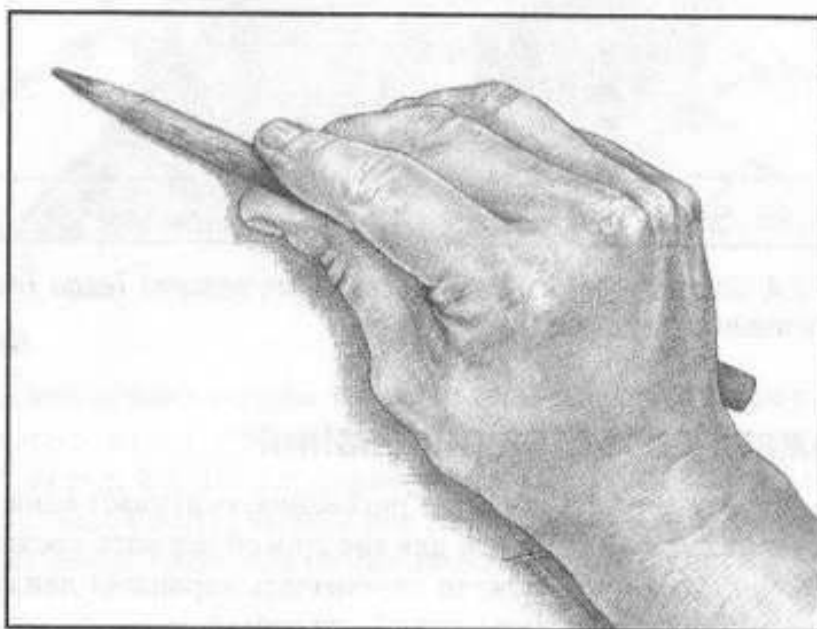

Рис. 2.6. Способ держать карандаш для рисования эскизов на крупных, наклонных и вертикальных поверхностях

Для рисования стоя или на вертикальных и наклонных поверхностях попробуйте способ держать карандаш, показанный на рис. 2.7. Выполняя наброски в свободной манере, я держу именно таким способом короткие палочки или карандаш с разными средствами рисования, включая уголь, мелки и пастели.

Протяните руку за карандашом, лежащим на плоской поверхности, чтобы взять его, и он автоматически займет правильное положение в вашей руке. Чем дальше грифель карандаша от руки, тем больше свободы для рисования. Для рисования таким методом приходится двигать рукой, плечом и телом.

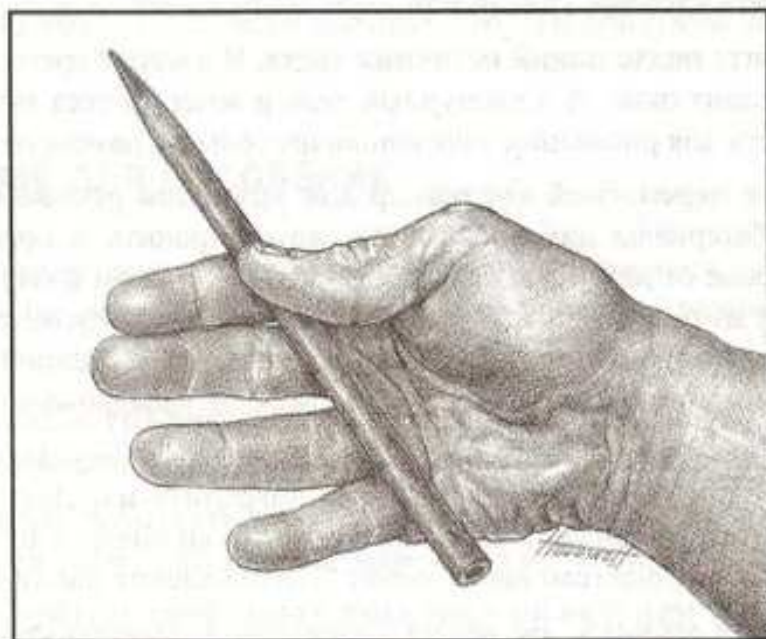

Рис. 2.7. Способ держать карандаш для рисования эскизов на плоских, наклонных и вертикальных поверхностях

Некоторые из приведенных выше способов держать средства рисования могут показаться вам поначалу не совсем удобными, но после некоторой практики они станут для вас привычными. Выберите наиболее удобный для себя способ. На ваши личные предпочтения будут оказывать влияние следующие факторы.

- ✓ Выбор средства рисования: карандаш, перо, уголь и т.д.
- ✓ Поверхность для рисования: плоская, вертикальная или наклонная.
- ✓ Формат бумаги для рисования.

Как найти место и время для рисования

Помимо времени, для рисования и надежного хранения принадлежностей нужно еще найти подходящее место. Так, самой лакомой пищей для моей собаки являются книги, карандаши и резинки! Ее кличка Жуйка!

В небольшом доме или квартире, где вам приходится жить с другими обитателями, вы можете приспособить укромный уголок под студию. Если же в доме имеется свободная комната, ее можно превратить в свою студию исключительно для занятий изобразительным искусством.

Работа на общей площади

Место для рисования должно быть тихим и не отвлекающим вниманием. Это подразумевает необходимость идти на компромисс и тщательно планировать свои занятия, если той же самой площадью пользуются другие члены семьи. Выберите удобное время для рисования, чтобы доставить минимум неудобств другим, руководствуясь следующими соображениями.

- ✓ **Создайте поверхность для рисования.** Кухонный или обеденный стол может служить идеальной поверхностью для рисования. Переносную, наклонную поверхность можно соорудить из куска фанеры и книг, подпирающих его с одной стороны.
- ✓ **Выберите удобное кресло или стул.** Ваша спина не должна уставать и болеть.
- ✓ **Подберите подходящий источник света.** В дневное время для этой цели идеально подходит окно. А в пасмурный день и вечером свет можно направить на поверхность для рисования с помощью настольной лампы на гибком кронштейне.
- ✓ **Найдите переносной контейнер для хранения рисовальных принадлежностей.** Материалы для рисования следует хранить в организованном порядке и подальше от детей и домашних животных в таком контейнере, как, например, коробка из-под обуви или рыболовных снастей. В этом случае материалы для рисования можно легко убрать под кровать или в стенной шкаф. Для рисовальных принадлежностей можно даже освободить выдвижной ящик или полку.
- ✓ **Приготовьте папку для рисунков.** Храните бумагу для рисования и готовые рисунки так, чтобы не помять и не повредить их. Для этого не обязательно приобретать дорогую папку. Ее можно легко сделать из гофрированного или матового картона (см. ниже врезку "Изготовление папки для рисунков").
- ✓ **Слушайте музыку.** Во время рисования я слушаю свою любимую музыку. Надев наушники, подключенные к проигрывателю вашей любимой музыки, вы избавите себя от посторонних шумов, отвлекающих внимание, чтобы лучше сосредоточиться на своих рисовальных проектах.

Обустройство творческого уголка

Под студию вы можете приспособить свободную комнату, если таковая имеется, или же неиспользуемый в комнате уголок, руководствуясь следующими соображениями.

- ✓ **Регулируемый чертежный стол.** Поищите такой стол в магазинах, на распродажах домашних вещей или в объявлениях, помещаемых в местных газетах.
- ✓ **Удобное регулируемое кресло.** Оно просто необходимо, если вы собираетесь рисовать по несколько часов в неделю. Кресло на колесиках позволяет легко перемещаться.
- ✓ **Освещение.** Для рисования наиболее подходящим является естественный свет из окна, но следует обзавестись и настольной лампой на гибком кронштейне, прикрепив ее к чертежному столу, чтобы освещать его в пасмурные дни и по вечерам.
- ✓ **Мебель.** Для хранения рисовальных материалов во время работы вполне подойдет небольшой столик или тележка на колесиках. А стеллаж послужит идеальным местом для хранения книг по искусству, рисовальных материалов и папок с рисунками.
- ✓ **Доска объявлений или стенд.** Относительно недорогие экземпляры этих предметов уже имеются в продаже. Вывесьте на такой доске свои рисунки, вдохновляющие изображения, фотографии и предметы в студии.
- ✓ **Папка для рисунков.** Такая папка просто необходима для хранения и переноски бумаги и рисунков.
- ✓ **Акустическая система.** Коллекция любимой музыки послужит замечательным дополнением вашей студии.

Не ограничивайтесь только приведенными выше соображениями. Подойдите к организации своего рабочего места творчески! Посетите мебельные и хозяйственные магазины, посмотрите книги и журналы по оформлению интерьера в поисках новых идей.

Цветовая гамма вашего рабочего места должна быть как можно более светлой, чтобы оно имело привлекательный, уютный и приятный вид.

Как найти время для рисования

Подойдя творчески к планированию личного времени, вы можете сделать свою жизнь более разнообразной благодаря рисованию, руководствуясь следующими соображениями.

- ✓ **Составьте график своих ежедневных обязанностей.** Выделите в этом графике время для рисования как для одного из наиболее приоритетных занятий.
- ✓ **Если вы работаете вне дома, рисуйте в общественном транспорте по дороге на работу или домой или же во время перерыва на обед.**
- ✓ **Пользуйтесь свободным временем по вечерам и в выходные дни.** Встречи с друзьями и родственниками предоставляют немало возможностей для рисования.
- ✓ **Организируйте сеансы рисования с родными или друзьями.** Назначьте встречи с родными или друзьями, чтобы посетить их или же пригласить каждого из них по очереди к себе домой на вечерний чай в один из дней недели с целью порисовать и заодно пообщаться.

Изготовление папки для рисунков

Вы можете сделать папку для рисунков любого размера. У меня лично имеются две такие папки: одна — размером 44×54 см для мелких рисунков, а другая — размером 59×79 см для крупных рисунков. Для этой цели вам понадобится большой лист гофрированного или матового картона, широкая клейкая лента, острый нож и длинная линейка или рейсшина. Ниже приведены простые инструкции по изготовлению папки для рисунков.

1. Вырежьте большой прямоугольный кусок матового картона любого подходящего размера.

В конечном итоге вам придется сложить вырезанный картон пополам, поэтому вырезайте картон с учетом этого обстоятельства. Для справки руководствуйтесь первым из двух приведенных ниже рисунков.

Настоятельно рекомендуется бескислотный матовый, а не гофрированный картон, поскольку кислота, содержащаяся в картоне, может испортить ваши рисунки. Крупные листы матового картона продаются во многих магазинах, специализирующихся на материалах для конструирования. Кроме того, приобретя телевизор, холодильник или мебель, не выбрасывайте упаковку из матового картона, чтобы использовать ее для изготовления папки для рисунков.

2. Укрепите короткие концы папки клейкой или упаковочной лентой (желательно широкой).

3. Проведите прямую линию (чуть в стороне от центра) параллельно концам, укрепленным лентой.

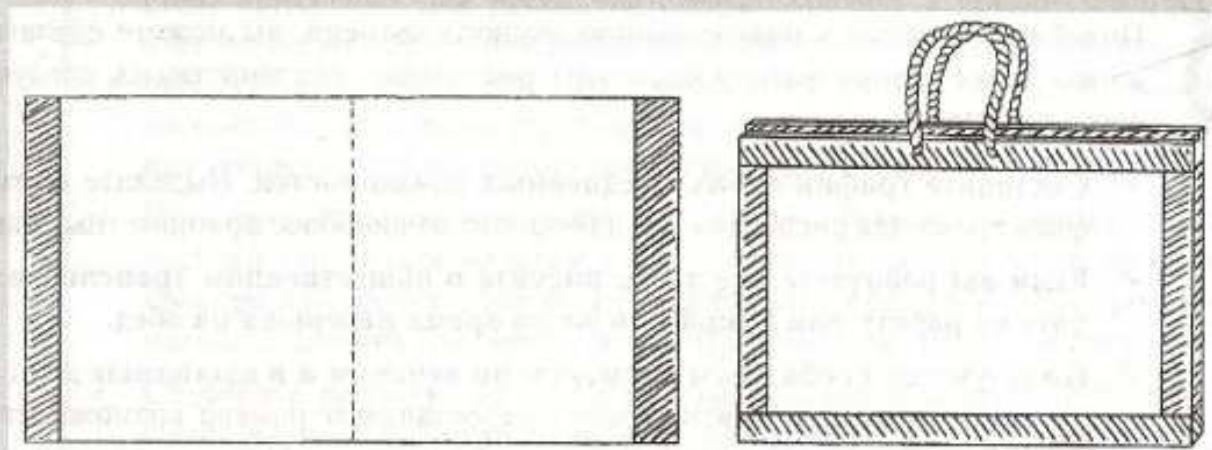
4. Приложите к этой линии рейсшину или линейку и сделайте вдоль нее слабый надрез острым ножом.

Слегка надрежьте картон.

5. **Сложите картон вдоль надрезанной линии в направлении ненадрезанной стороны.**
В качестве образца руководствуйтесь вторым из двух приведенных ниже рисунков.
6. **Скрепите лентой оба коротких конца папки, оставив отверстие по верхнему краю картона.**
7. **Укрепите клейкой лентой дно папки (длинный край со складкой).**

При желании вы можете добавить к папке ручки, проделав два отверстия по центру с обеих открытых сторон папки. Протяните сквозь отверстия тонкую веревку и свяжите ее концы внутри папки.

Для красоты вы можете использовать в качестве ручек ярко окрашенные шнурки и украсить рисунками боковые стороны своей папки.

Выбор принадлежностей для рисования

А теперь пора составить список покупок! Старое изречение “получаешь то, за что платишь” как нельзя лучше определяет качество принадлежностей для рисования. Например, некоторые дешевые карандаши не рисуют плавные линии, а просто царапают бумагу, что не совсем приятно!

Поэтому лучше приобрести рисовальные материалы в специализированном художественном магазине. Итак, пройдите по магазинам. Иногда одни и те же марки высококачественных материалов продаются в магазинах по разным ценам.

Принадлежности, перечисленные ниже в подразделе “Обязательные принадлежности”, понадобятся вам для выполнения большинства проектов этой книги. А если вы намерены серьезно заняться рисованием, вам потребуются материалы, перечисленные далее в подразделе “Необязательные принадлежности”.

Папка для рисунков нужна каждому художнику. В большинстве художественных магазинов продаются папки самых разных размеров. А при желании вы можете изготовить такую папку самостоятельно (см. выше врезку “Изготовление папки для рисунков”).

Обязательные принадлежности

Ниже перечислены самые необходимые принадлежности для рисования, которыми вам придется пользоваться для выполнения проектов этой книги.

- ✓ **Альбом для рисования.** Непременно приобретите альбом с твердой обложкой из бескислотной бумаги (альбомы с мягкой обложкой мнутся, а их уголки загибаются).

Выберите подходящий размер, но не менее, чем 23×30 см. Альбомы меньших размеров не годятся для создания больших, впечатляющих рисунков!

Обращайте внимание на ярлык на упаковке, где должно значиться, что бумага является бескислотной. Это означает, что поверхность вашего рисунка не пожелтеет через несколько недель и рисунок не испортится.

- ✓ **Карандаши.** Для начинающих нужны прежде всего карандаши 2H, HB, 2B, 4B и 6B. В частности, карандаш 2H — самый светлый, поскольку он самый твердый, тогда как карандаш 6B — самый темный, а значит, и самый мягкий. Образцы штрихов, выполненных карандашами разной твердости, приведены в “Шпаргалке” в самом начале этой книги. Чаще всего вам придется пользоваться карандашами HB, 2B и 4B.

Я лично предпочитаю механические карандаши, чтобы не тратить время на их заточку и не прерывать процесс рисования. Для обычных рисунков я, как правило, пользуюсь механическим карандашом с грифелем 0,5, продающимся в большинстве магазинов канцтоваров, для детализированных рисунков — карандашом с грифелем 0,3, а для рисования в свободной манере, на большой поверхности или же в том и в другом случае — карандашом с грифелем 0,7.

- ✓ **Резинки.** Вам потребуются два вида резинок: виниловая и мягкая. Виниловая резинка, как правило, продолговатая, прямоугольная, белая и обернутая бумажной лентой, на которой значится ее наименование.

Мягкая резинка обычно серая, а ее наименование ясно указано на ее пластмассовой упаковке. Вам понадобятся две мягкие резинки: одна — исключительно для стирания графита, а другая — только для стирания угля.

Если вы еще не пользовались этими предметами, попросите продавца выбрать наиболее подходящие (различные способы применения таких резинок будут представлены далее в этой книге).

- ✓ **Точилка для карандашей.** Для некоторых средств рисования требуется точилка — даже если пользоваться механическими карандашами для рисования графитом.

Не пользуйтесь красивыми или забавными точилками. Вместо этого выберите самую обычную ручную металлическую точилку с двумя отверстиями: одно из которых — для карандашей обычного размера, а другое — для карандашей большого размера. Такие точилки служат вечно, хотя вы можете приобрести для них сменные лезвия.

- ✓ **Линейки.** Я лично предпочитаю металлические линейки пластмассовым и деревянным, поскольку они служат дольше, легко чистятся и просты в использовании. Обычная линейка длиной 30 см подходит для большинства рисовальных проектов, но иногда может пригодиться и линейка длиной 45–50 см.

- ✓ **Уголь.** Для рисования вам понадобятся угольные карандаши и несколько угольных палочек. В частности, для воссоздания всех градаций серого цвета подойдут угли 2B или 4B, которые не так пачкаются, как более мягкие угли. У вас будет возможность опробовать новые угли при выполнении весьма занимательных проектов в этой книге.

Необязательные принадлежности

Со временем вам захочется поэкспериментировать с другими средствами рисования (более подробно о них речь пойдет в главе 24). Ниже приведены некоторые рекомендации относительно расширения арсенала ваших принадлежностей для рисования.

- ✓ **Цветные карандаши.** Не пользуйтесь дешевыми карандашами. Они слишком мягкие для правильного смешения цветов, которые затем очень быстро обесцвечиваются. Попросите кого-нибудь в художественном магазине порекомендовать вам качественный набор карандашей для начинающих.
- ✓ **Мелки и пастели.** Имеются в виде палочек или карандашей. В самый простой набор мелков входят черный, пара серых, коричневые (сепии) и белый мелки. Пастели бывают самых разных цветов, но для начала выберите набор цветных пастелей, специально подобранных для начинающих.
Если вы выберете определенный вид карандаша, мелка или пастели, вам понадобится специальный нож и пачка наждачной бумаги для заточки кончиков этих инструментов рисования. Такая бумага продается в художественных магазинах.
- ✓ **Резинки.** Мягкие резинки со временем сильно загрязняются, особенно при рисовании углем, мелком или пастелью. Поэтому приобретите такие резинки про запас.
- ✓ **Карандаши.** Полный набор графитовых карандашей (от 8Н до 8В) очень удобен для затенения (все оттенки, которые дают карандаши разной твердости, приведены в “Шпаргалке” в самом начале этой книги). Поэкспериментируйте и с другими видами карандашей, например, с черным как смоль эбеновым карандашом.
- ✓ **Бумага для рисования.** Для рисования имеется бумага самых разных сортов, расцветок и текстур. Я лично предпочитаю 140-фунтовую, лощеную акварельную бумагу, поскольку ее текстура в наибольшей степени соответствует большинству средств рисования и очень щадит резинки.

Проект 2. Зрачок сетчатки глаза

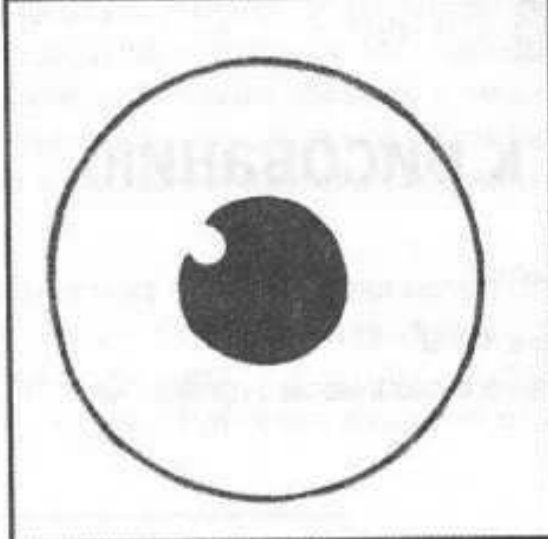
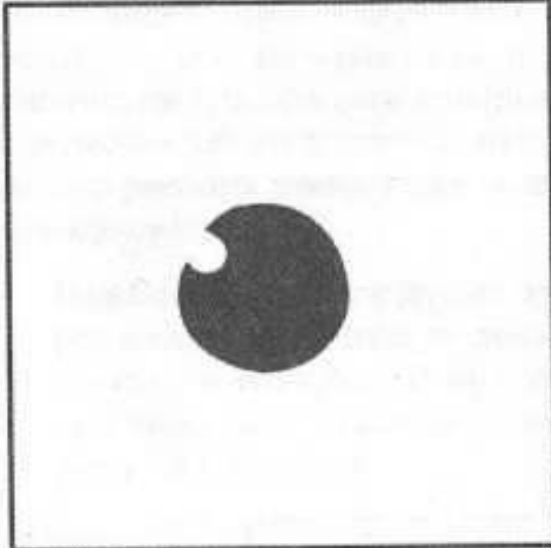
В этом проекте вам предстоит поэкспериментировать, применяя принадлежности для рисования, перечисленные выше в подразделе “Обязательные принадлежности”, и следуя инструкциям в приведенных ниже пунктах.

1. Нарисуйте в альбоме квадрат любого размера.

Этот квадрат обозначает пространство для рисования в данном проекте. Прежде чем выбирать его размер, решите, какой именно рисунок вы хотите создать: крупный или мелкий. Мой рисунок достаточно мал, он помещается в квадрате со стороной 3 дюйма (7,62 см).

2. Выберите угольный карандаш, чтобы нарисовать контур небольшого круга внутри пространства для рисования, оставив небольшую часть формы в виде перевернутой буквы С. Затем заполните круг очень темным оттенком, затушевывая его угольным карандашом.

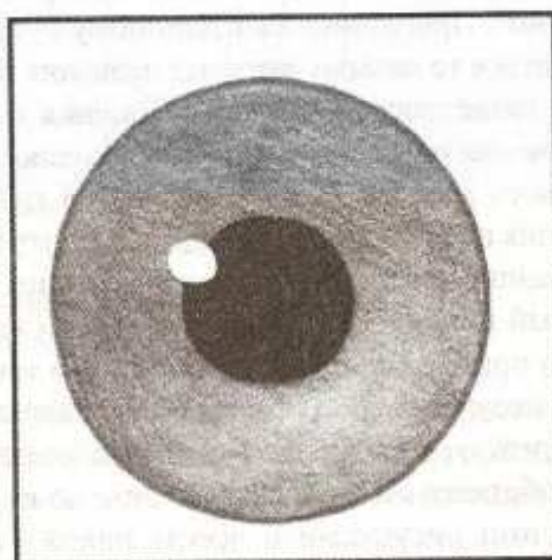
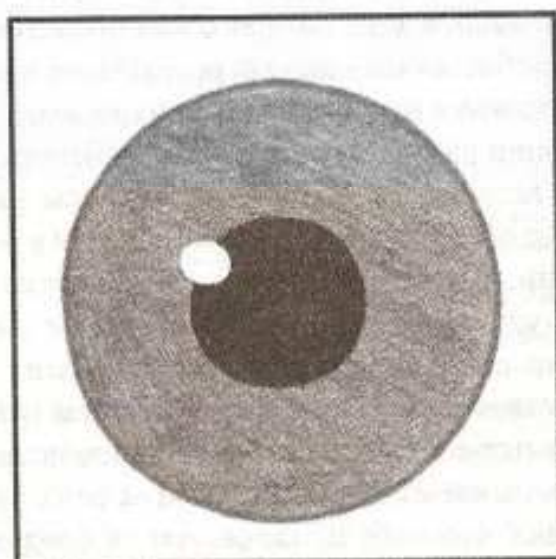
Этот круг должен выглядеть так, как будто кто-то откусил от него кусочек. Не забудьте оставить белой форму в виде перевернутой буквы С. Она послужит для воссоздания подсветки на глазу.

3. Выберите карандаш 6В, чтобы нарисовать контур большого круга вокруг первого круга.

Вы можете нарисовать большой круг от руки или же воспользоваться любым круглым предметом, чтобы обвести вокруг него круг.

4. Выберите карандаш НВ, чтобы нарисовать контур второй половины подсветки (этот контур должен образовать небольшой кружок вместе с недостающей частью первого круга).

Внимательно присмотритесь к получившемуся в итоге кружку, называемому подсветкой, слева на приведенном выше рисунке. Это поможет вам сделать подсветку правдоподобной. Подсветка остается белой на бумаге для рисования.

5. Выберите карандаш НВ, чтобы заполнить все пространство внутри большого круга. Это, конечно, не относится к самой подсветке!
6. Разомните мягкую резинку, чтобы она стала действительно мягкой. Сформируйте заостренный кончик. Слабо похлопайте этим заостренным кончиком мягкой резинки по стороне затенения, расположенной напротив подсветки.

Продолжайте похлопывание до тех пор, пока эта сторона затенения не станет чуть более светлой, чем остальная его часть. Благодаря этому нехитрому приему глаза выглядят более правдоподобно.

7. Выберите виниловую резинку, чтобы очистить любые пятна или отпечатки пальцев (ног, лап или носа) на бумаге для рисования.

Путь к рисованию

В этой главе...

- Основные этапы
- Сохранение воспоминаний о пройденном пути

Путешествие длиной в тысячу верст начинается с одного шага.

Древняя китайская поговорка

Для овладения основными элементами рисования требуется время и практика. Начав рисовать, даже не мечтайте, что результаты ваших трудов всегда будут выглядеть “совершенно”. Приготовьтесь к длинному путешествию, в ходе которого вам предстоит взять на вооружение все те навыки, которые позволят вам добиться ожидаемых результатов в рисовании.

В этой главе даются полезные указания и пояснения относительно прохождения основных этапов обучения рисованию. В качестве иллюстрации различных стадий совершенствования художественного мастерства в материал этой главы включены некоторые мои ранние рисунки. На примере моих начинаний вам, я надеюсь, будет легче обнаружить в себе способности к рисованию.

Мои ранние рисунки подчеркивают еще одно важное обстоятельство: рисование — это бесконечный поиск. В тот день, когда вас будет удовлетворять все, чтобы вы ни нарисовали, рисованию придет конец. До тех пор пока вы способны видеть недостатки в своих рисунках, вы вполне осознаете свои резервы для совершенствования. В конечном итоге вы найдете способ устранить отдельные недостатки и ваше мастерство повысится. Я лично надеюсь продолжать собственный путь в рисовании до конца своей жизни. К счастью, я редко бываю довольна своими рисунками и всегда нахожу в них что-нибудь такое, что в следующий раз можно будет сделать лучше.

Сохраняйте свои рисунки, даже если они вам поначалу не понравятся. По завершении каждого из них поставьте дату создания на оборотной стороне листа. Анализируя свои прошлые достижения, вы сможете оценить, как далеко вы продвинулись в овладении искусством рисования. Признавайте не только свои достижения, но и свои первые шаги. Как и в любом приятном путешествии, конечная цель в данном случае не так важна. Удовольствие от преодоления новых вех на пути обучения рисованию — это и цель ваших поисков, и награда.

В поисках линий

Многие художники начинают свой путь в рисовании с простых линий. В самом деле, большинство людей приобретают свой первый опыт рисования еще в детстве, проводя линии мелками и раскрашивая картинки в книжках для раскраски.

Все, что вы видите, можно запечатлеть в штриховом рисунке. В частности, контуры конкретных объектов могут быть очерчены лишь несколькими линиями. Но, научившись искать края, вы сможете настраивать свое зрительное восприятие таким образом, чтобы не обращать внимания на мелкие детали сложного объекта и видеть только линии его очертаний. Научившись правильно рисовать линии, можно перейти к овладению навыками создания более детализированных рисунков.

Возьмите кружку или другой простой объект с ручкой. Поставьте этот объект перед собой и внимательно рассмотрите его. Сосредоточьте свое зрительное восприятие на его краях. Попробуйте наглядно представить этот объект в упрощенном виде, т.е. состоящим только из линий аналогично картинке из книжки для раскраски (рис. 3.1).

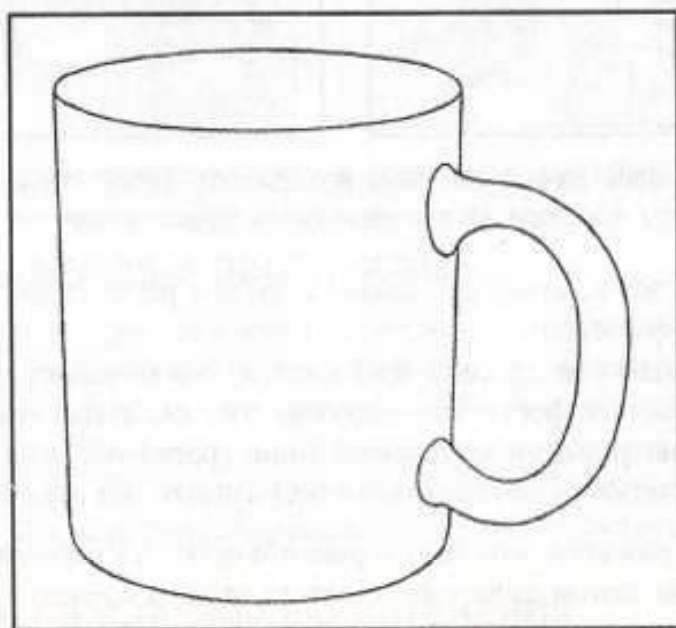

Рис. 3.1. Вы можете нарисовать любой объект, если наглядно представите его края в виде простых линий

Как и у большинства людей, мои ранние рисунки состояли почти полностью из линий. На рис. 3.2 показаны два моих ранних рисунка, сделанные еще до того, как я открыла для себя затенение. Тогда мне было 14 лет. Нетрудно догадаться, что уже в то время меня привлекало рисование человеческих лиц.

Советую приобрести книжку для раскраски. Она понадобится вам, конечно, не для раскрашивания картинок, а для внимательного изучения штриховых рисунков. Окружающие вас объекты не похожи на штриховые рисунки в книжке для раскраски, но эти простые рисунки, состоящие из одних линий, очень похожи на настоящие объекты. Попробуйте нарисовать в таком упрощенном виде мяч, дом или дерево в своем альбоме.

Более подробно о рисовании линиями речь пойдет в главе 5.

Переход от линий к формам

В юном возрасте людям присуща необыкновенная способность замечать простые формы в объектах. В частности, дом представляется им квадратным, крыша — треугольной, а дерево — вытянутым прямоугольником, увенчанным сверху окружностью. Закройте глаза

Рис. 3.2. Два моих ранних рисунка показывают, каким образом даже такие сложные объекты, как люди, можно нарисовать только одними линиями

и представьте себе (или же вспомните), каким образом ребенок воспринимает мир, где все объекты имеют простые формы.

Сводя объекты к линиям (см. предыдущий раздел), вы начинаете замечать, что все объекты состоят из таких простых форм, как окружности, квадраты или треугольники. Формы определяются при рассматривании очертаний (или краев) объекта. Окружности, квадраты и треугольники могут сочетаться друг с другом по-разному, образуя более сложные формы.

Иногда нам кажется, что некоторые объекты, на первый взгляд, нетрудно нарисовать. Но на самом деле это не так-то просто сделать. А другие объекты, казалось бы, нарисовать довольно сложно, но в действительности оказывается, что делается это очень просто. Сложность рисования объекта определяется сложностью различных элементов, определяющих его форму.

Начинающим бывает очень трудно воспроизвести сложные формы в рисунке. Если вы испытываете подобные затруднения при рисовании определенного объекта, это, скорее всего, объясняется сложностью формы. В таком случае поставьте себе цель преодолеть эти трудности.

Некоторые методы рисования сложных объектов будут представлены в главе 5, а дополнительные сведения о формах — в главе 6.

Переход к трехмерной форме

Для воспроизведения объекта на бумаге достаточно воспользоваться линиями, чтобы обозначить в общих чертах его основные формы (см. предыдущий раздел). Во многих случаях для завершения рисунка достаточно линий и форм. Но для того чтобы объект рисования выглядел правдоподобно, рисунку требуется придать определенную форму.

Форму можно рассматривать как трехмерное очертание. Форма превращает окружность в сферу, а треугольник — в конус. Кубы и цилиндры служат характерными примерами форм, основанных на квадрате или прямоугольнике. А перспектива и затенение придают объектам рисования определенную форму.

Рисование формы объекта с использованием перспективы и затенения наглядно показывает его строение. Если же рисунок дополняется правильно воспроизведенным прямым и отраженным светом и тенями, форма выглядит еще более правдоподобно. (О том, как рисуются эти элементы, речь пойдет в главе 6.) На рис. 3.3 показаны мои ранние попытки придать рисункам форму.

Рис. 3.3. Мои ранние попытки придать форму рисуемым объектам

Воссоздание предметов в перспективе

Перспектива означает воспроизведение трехмерного объекта или пространства на двухмерной поверхности. Уделяя внимание перспективе и точно воссоздавая ее в своих рисунках, вы придаете рисуемому предмету некоторую глубину. Если иметь правильное представление о перспективе, можно сделать рисунки более правдоподобными и визуально точными. (Подробнее о перспективе речь пойдет в главе 9.) На рис. 3.5 показано, как я пыталась использовать перспективу, чтобы придать бревенчатому домику трехмерный вид.

Улучшение рисунков с помощью затенения

Затенение означает использование всех оттенков (градаций) серого цвета в рисунке. Для того чтобы правдоподобно воссоздать объект в черно-белом виде (т.е. придать ему форму), необходимо передать цвета, свет и тени разными оттенками серого. Свет и тени на рисуемом объекте определяют место для светлого и темного затенения. *Контраст* означает разность между светлыми и темными оттенками и является основной составляющей затенения, придающей рисункам трехмерный вид.

Слева на рис. 3.4 использованы самые разные оттенки серого. Выбирая преобладающий источник света справа, я обычно выполняю затенение слева, придавая рисуемым человеческим фигурам форму (особенно ногам). Обратите внимание на стиль одежды! Теперь такая одежда относится к стилю *ретро*, а когда я сделала этот рисунок, она считалась модной (это было в 1970-е годы, когда я была подростком).

Справа на рис. 3.4 использовано высококонтрастное затенение с помощью очень темных и светлых оттенков. Я нарисовала этот карикатурный портрет одного из моих учителей средней школы на уроке алгебры. Только не рассказывайте об этом никому, поскольку в то время заместителем директора школы был мой отец!

Обнаружение деталей и текстуры

Для многих художников день, когда они начинают разбираться в текстуре, становится важной вехой на их пути к художественному мастерству. Текстуры интересно рисовать, а кроме того, они помогают сделать рисуемый объект более правдоподобным. Представьте себе ствол дерева, поверхность зеркала, шерсть собаки или толстый шерстяной свитер. Мысленно воспроизведите текстуру этих объектов и ее внешний вид на рисунке.

Рис. 3.4. Рисунки, сделанные с использованием самых разных оттенков серого для воссоздания затенения и формы, а также портрет, выполненный с высококонтрастным затенением

Рис. 3.5. Одна из моих ранних попыток нарисовать текстуры

На рис. 3.5 показано, каким образом я рисовала текстуры, когда училась в младших классах средней школы. Пытаясь воссоздать иллюзию неяркого неба, массивных гор, неровных и заостренных верхушек деревьев и шероховатой крыши, я постаралась сделать этот рисунок более интересным и правдоподобным.

Немало полезной информации о текстурах вы можете найти в главе 8.

Воссоздание предметов в определенном контексте и композиция

Начиная учиться рисовать, вы, как правило, уделяете основное внимание воссозданию рисуемого объекта на бумаге любым доступным вам способом. Стремление научиться видеть линии и формы и придать рисуемому объекту форму и текстуру может настолько поглотить

всю вашу “художественную энергию”, что объект рисования окажется в конечном итоге прямо посередине рисунка. В этом случае рисунок будет выглядеть статично. Поэтому для составления композиции рисунков требуется их предварительное обдумывание и планирование.

Композиция означает уравновешенное и привлекательное расположение рисуемых объектов и окружающего их пространства в выбранном формате рисунка. Композиция рисунка оказывает заметное влияние на его восприятие.

Обратите внимание на слова *уравновешенное* и *привлекательное* в приведенном выше определении композиции. Эти слова обычно имеют разное значение, а следовательно, композиция открывает безграничные возможности для достижения в рисунках требуемых эффектов. Но для начала вам потребуются некоторые руководящие принципы и правила, которым вы могли бы следовать при составлении композиции (подробнее об этом рассказывается в главе 10).

Проект 3. Сэмми и Саманта

Рисование улыбающихся близнецов Сэмми и Саманты позволит вам быстро преодолеть все упомянутые выше этапы обучения рисованию. В этом проекте вам предстоит нарисовать линии и формы, составить композицию и даже воспроизвести простую текстуру. При этом вы можете нарисовать одного из этих милых сорванцов или же обоих на одном листе бумаги (либо на двух).

Инструкции для рисования Сэмми и Саманты практически одинаковы вплоть до последнего этапа воссоздания волос. Итак, расположите свой альбом по вертикали и нарисуйте прямоугольник размером 7,6×9,5 см (или же размером 15,2×19 см, если требуется более крупный рисунок). Ваш рисунок совсем не обязательно должен быть точно таким же, как и мой. Просто развлекайтесь, следуя приведенным ниже общим рекомендациям.

1. Нарисуйте контуры двух кружков в нижней половине страницы рисунка.

Эти кружки обозначают глаза. Ничего страшного, если у вас они окажутся чуть больше, чем у меня.

Представьте себе две диагональные линии, пересекающие рисунок в форме буквы Х. Точка их пересечения является центром пространства рисования, и композиция вашего рисунка будет более определенной, если вы не нарисуете ничего существенного в этой части пространства. Обратите внимание на расположение глаз в пространстве моего рисунка. Ни один из них не находится в точке пересечения воображаемых диагональных линий.

2. Нарисуйте два мелких кружка внутри нарисованных ранее кружков глаз.

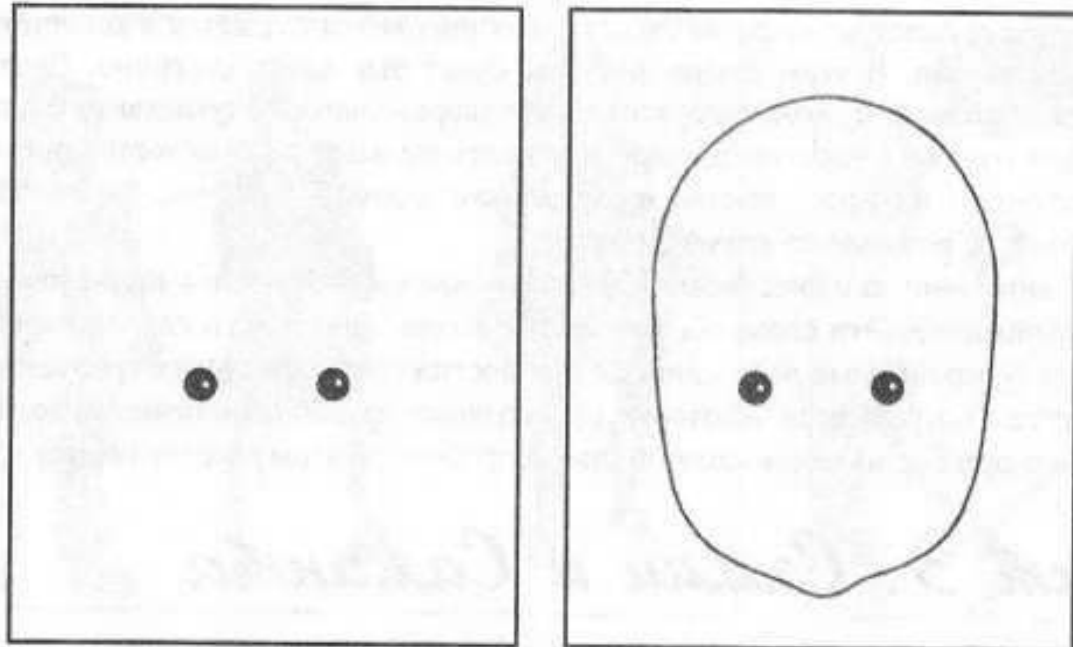
Эти мелкие кружки обозначают подсветки в глазах и создают иллюзию блеска и округлости глаз. Оба мелких кружка должны оставаться белыми.

3. Выберите карандаш 6В, чтобы заполнить темным оттенком оба кружка глаз, оставив подсветки белыми.

4. Нарисуйте яйцевидную форму вокруг глаз с зауженной частью внизу.

Если бы у яйца был крошечный подбородок, пухлые щечки и два глаза, оно имело бы точно такую же форму, как и голова ребенка на данном рисунке. Непременно нарисуйте верхнюю часть головы достаточно высоко, чтобы глаза располагались ниже средней точки яйцевидной формы.

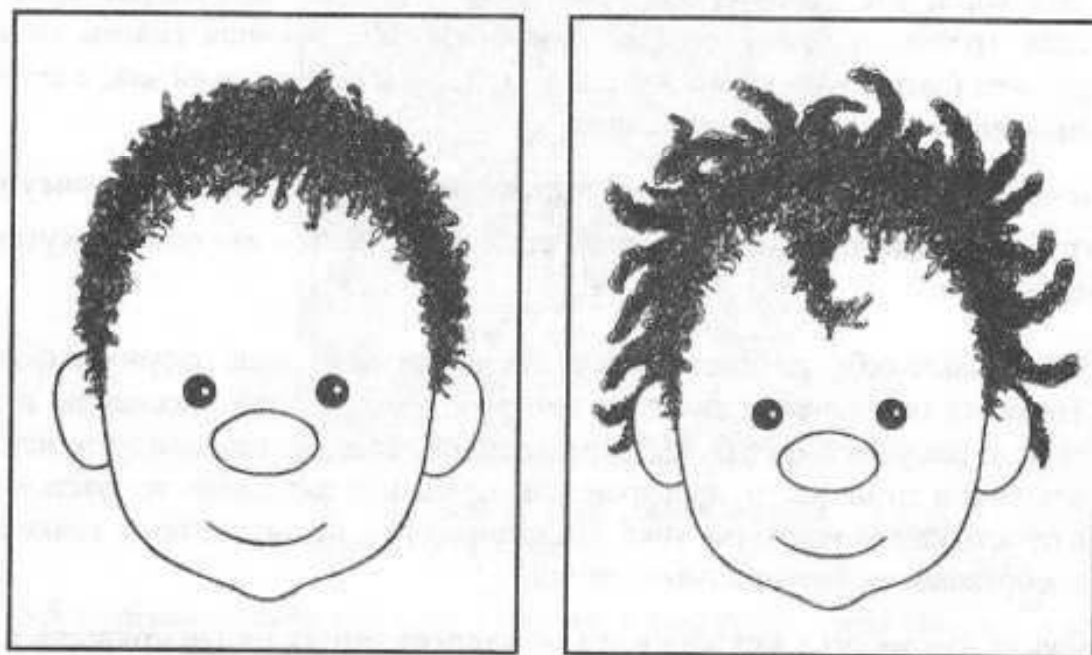
5. Поправьте яйцевидную форму таким образом, чтобы включить в нее щеки и подбородок.

У маленьких детей обычно пухлые щеки и крошечные подбородки. Обратите внимание на то, что щеки на моем рисунке чуть расширяются в нижней части яйцевидной формы, а подбородок является лишь небольшим расширением нижнего края данной формы.

6. Нарисуйте овальную форму носа и кривую линию рта.

Эти черты лица вы можете сделать крупнее или мельче по своему усмотрению.

7. Нарисуйте два уха.

Уши маленьких детей кажутся большими, поскольку их лица пропорционально меньше, чем у взрослых.

Обратите также внимание на расположение ушей на моем рисунке. Верхние края ушей находятся чуть выше глаз, а нижние — ниже носа.

8. Выберите карандаш 6В и заполните темным оттенком участки волос.

Я создала текстуру волос обоих детей, которую я назвала круглыми завитушками (подробнее о создании текстуры вьющихся волос рассказывается в главе 8). Обратите внимание, как небольшие волнистые линии выступают сверху, по сторонам и на лбу, создавая иллюзию вьющихся волос, а не шапки.

Овладение основными навыками рисования на практике

В этой части...

С одной стороны, вы можете пропустить главы этой части книги, пренебечь вдохновляющими и необыкновенно полезными техническими приемами рисования и тем самым обречь себя на ужасные мучения при последующем изучении остального материала книги, который может показаться вам более интересным. В этом случае вас постигнет большое разочарование. Вам придется скормить свои карандаши сурку или бобру, отдать свои ужасные рисунки на съедение собаке и отказаться от мысли научиться хорошо рисовать.

А с другой стороны, вы можете детально проработать материал всех шести глав этой части книги. Я позаботилась о том, чтобы он был удобным и приятным для усвоения. После этого вы можете применить приобретенные навыки в последующих действительно занимательных главах. В итоге ваши рисунки будут выглядеть замечательно, собака вернется к нормальному собачьему рациону питания и все станут жить-поживать да добра наживать!

В этой части книги вам предстоит взглянуть на свое окружение под другим, новым углом зрения. Вы научитесь создавать иллюзию трехмерной реальности на плоском листе бумаги. Ведь умение выполнять затенение и рисовать текстуры является неотъемлемой частью рисования. Несмотря на то, что композиция и перспектива непросты в освоении, они обладают силой, способной уничтожить или же создать замечательные рисунки. К своему удивлению вы обнаружите, что упражнения и проекты в этой части книги на самом деле способны доставить вам немало удовольствия.

Умение видеть как художник

В этой главе...

- Представление о художественном восприятии сквозь призму умственной деятельности
- Выявление интересных объектов для рисования в знакомых местах
- Превращение видения в искусство
- Экспериментирование с правым полушарием мозга и внутренним зрением

Мир выглядит совершенно иначе, если смотреть на него глазами художника. С этой точки зрения у обыкновенных объектов, которые вы прежде видели сотни раз, неожиданно обнаруживаются новые углы, линии и прочие важные свойства. Настраивая свое зрение (и мозг) на такое видение, вы сразу же обнаруживаете, что окружающий вас мир полон объектов для рисования.

В этой главе вам предоставляется возможность исследовать свои художественные способности, т.е. способности видеть окружающий мир с собственной, оригинальной точки зрения. Выполнив ряд простых и занимательных проектов, вы сможете поупражнять свой мозг и зрительное восприятие. Держите свои принадлежности для рисования под рукой, изучая художественные способности каждого полушария вашего мозга.

Анализ умственной деятельности

Многие аспекты умственной деятельности тесно связаны со зрительным восприятием во время рисования. Для рисования не обязательно знать, каким образом мозг функционирует во время этого процесса, но, имея представление о различных аспектах умственной деятельности, вы сможете лучше понять и раскрыть собственные художественные способности.

Мозг — это замечательный дар природы! Он состоит из правого и левого полушарий. Оба полушария играют в равной степени важную роль в рисовании.

Правое полушарие отвечает за зрение, восприятие, интуицию и творческие способности. Оно выполняет следующие функции.

- ✓ Распознавание соотношений и подобия форм и пространств.
- ✓ Объединение различных визуальных элементов в единое изображение.
- ✓ Инстинктивное распознавание композиции.

На первый взгляд, правое полушарие берет на себя большую часть работы во время рисования. Однако левое полушарие, отвечающее за аналитическое мышление, берет на себя следующие функции, связанные с художественной деятельностью.

- ✓ Использование математической логики для установления пропорций.
- ✓ Составление композиции по принятым правилам.

- ✓ Присвоение имен отдельным частям рисуемого объекта.
- ✓ Анализ пошаговых процедур составления рисунка.

Как видите, для того чтобы хорошо рисовать, приходится активизировать обе половины мозга: творческую (Оскара-Медисона) и аналитическую (Феликса-Унгера).

Пробуждение правого полушария мозга

Большинство людей каждый день упражняют левое полушарие своего мозга, выполняя такие рутинные операции, как составление списка блюд на обед или подытоживание счетов. В итоге у многих лиц “по умолчанию” преобладает деятельность левой, аналитической половины мозга, а правая, т.е. отвечающая за творческие способности, половина задействована мало.

Так, за способность видеть в перспективе, столь необходимую для рисования, отвечает именно правая половина мозга. Поэтому пробуждение и тренировка этих способностей помогает в конечном итоге лучше рисовать. Итак, для вас настало время пробудить правую половину своего мозга к активной деятельности.

Переключение полушарий мозга

В этом упражнении вы научитесь активизировать оба полушария своего мозга. Для того чтобы увидеть обе составляющие оптической иллюзии, представленной на рис. 4.1, вам придется задействовать как правую, так и левую половины своего мозга.

Так, вы должны видеть либо вазу, либо два лица. А в тот момент, когда вы начнете воспринимать второе изображение на этом рисунке, ваш мозг переключит свои полушария. Кстати, нежные профили лица принадлежат моему внуку Брэндону.

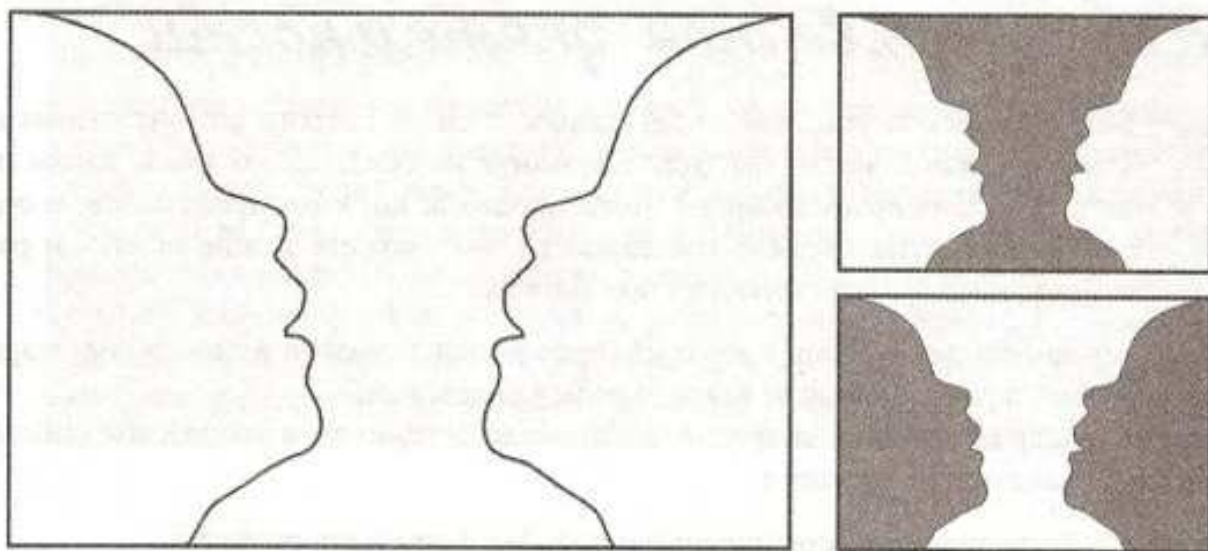

Рис. 4.1. Пример оптической иллюзии

Проведение воображаемой линии симметрии

В этом упражнении вам предстоит потренировать свое правое полушарие, чтобы распознать симметрию. *Симметрия* означает уравновешенное расположение линий и форм по обе стороны от воображаемой центральной линии. Многие объекты рисования, в том числе вазы, человеческие лица, винные бутылки, цветочные горшки, а также сферические, конические и цилиндрические формы, воспроизводятся с помощью симметрии.

Мысленно проведите линию посередине изображения на рис. 4.2. Каждая его сторона является зеркальным отражением другой стороны. Иными словами, обе стороны симметричны. Можете ли вы различить симметрию в изображении изящного кубка, а также два профиля старых колдуний?

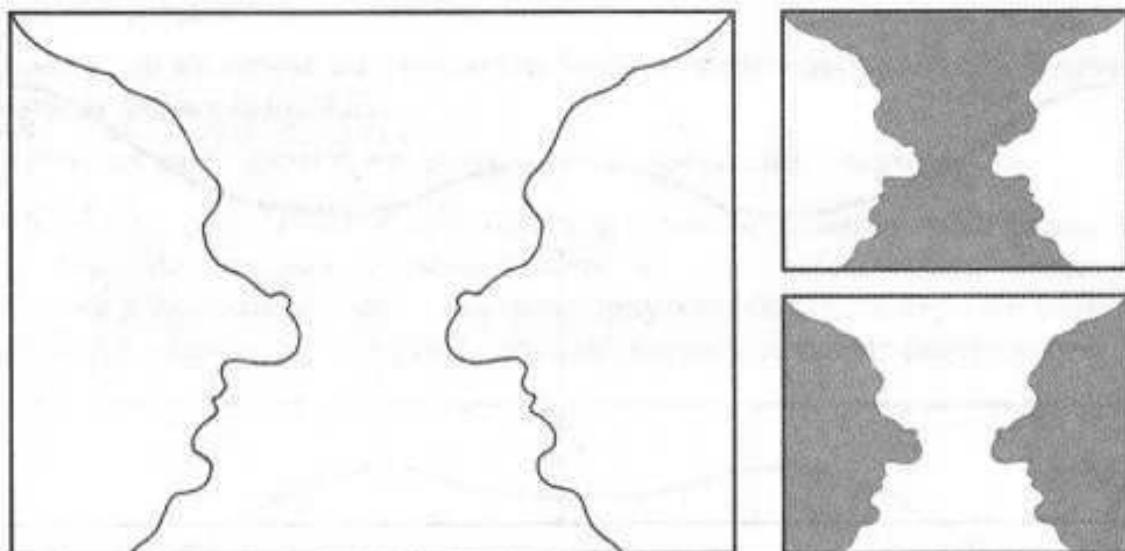

Рис. 4.2. Симметрия в изображении кубка и два профиля старых колдуний

Отдых для левого полушария мозга

Для выполнения этого упражнения вам не нужно становиться на голову, но, если вы выберете именно такой путь, разомните руки, стимулируя правую половину своего мозга.

Знакомые объекты нередко выглядят совсем непривычно, когда они перевернуты вверх дном. Визуальная информация, которая автоматически получает словесное обозначение с помощью левой половины мозга, в данном случае не доступна. Если левая половина мозга не способна присвоить имя отдельным частям объекта рисования и распознать их, она оказывается в затруднительном положении, делая тщетные попытки, которые ни к чему в итоге не приводят. И здесь на помощь приходит правая половина мозга, которая “видит” линии иначе, чем левая. Она сосредоточивает основное внимание на кривизне линий и образовании из них форм и пространств в пределах листа бумаги для рисования.

В этом упражнении левая половина вашего мозга намеренно ставится в затруднительное положение, чтобы “бразды правления” взяла на себя правая половина. Рисуя объект вверх дном и симметрично, постарайтесь не подсматривать до тех пор, пока не нарисуете объект полностью. Только не жульничать! Помните, что обе стороны рисунка должны быть симметричны, т.е. каждая сторона должна быть зеркальным отражением другой стороны. Для выполнения приведенных ниже пунктов данного упражнения вы можете выбрать любые карандаши.

1. Нарисуйте в своем альбоме прямоугольник размером 10×5 см.

Если вы предпочитаете более крупное пространство для рисования, нарисуйте прямоугольник размером 20×10 см.

2. Проведите едва заметную пунктирную линию по центру прямоугольника, чтобы разделить его на два квадрата со стороной 5 см (или 10 см, если вы предпочитаете более крупный формат).

Эта линия наглядно представляет воображаемую линию симметрии. Она должна быть едва заметной, поскольку ее впоследствии придется стереть.

3. Нарисуйте три первые линии, как показано на рис. 4.3.

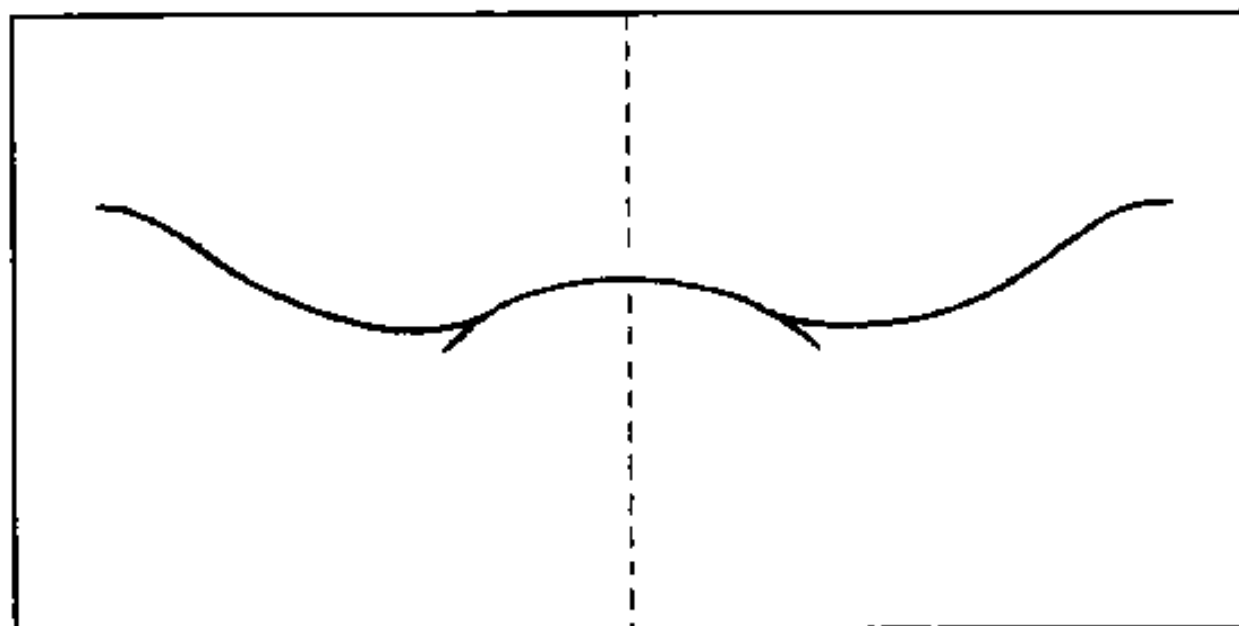

Рис. 4.3. Нанесение трех первых линий

Нанесите три первые линии практически посередине между верхней и нижней сторонами прямоугольника. Средняя линия должна быть похожа на небольшую дугу в верхней части круга. А две другие линии соприкасаются с этой линией, изгибаясь наружу и вверх.

4. Нарисуйте второй ряд линий, как показано на рис. 4.4.

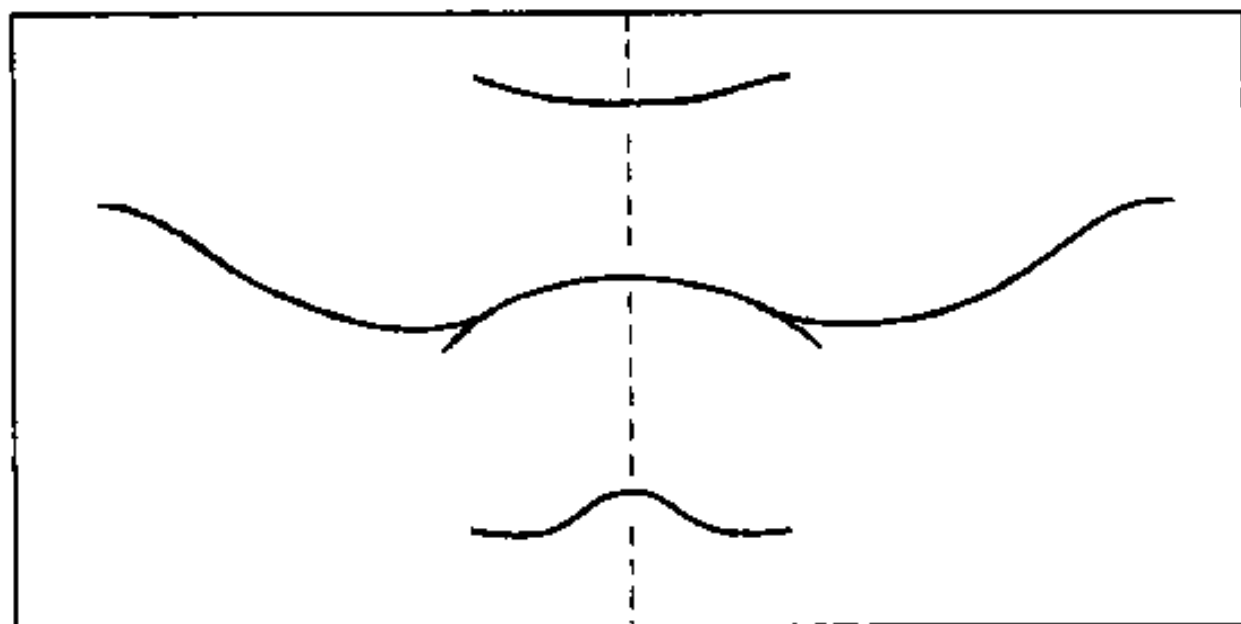

Рис. 4.4. Нанесение второго ряда линий

Нарисуйте слегка искривленную линию прямо над первой линией. Она должна быть проведена почти у самого верхнего края пространства рисования. Затем нарисуйте вторую линию ниже первой и ближе к нижнему краю пространства рисования, изогнув ее сначала вверх, а затем вниз.

5. Установите карандаш на одном из концов верхней линии. Нарисуйте линию, изгибающуюся наружу и вниз, соединив ее с соответствующим концом центральной линии.

6. Сделайте то же самое на противоположном конце верхней линии, завершив верхнюю форму.
7. Установите карандаш на одном из концов центральной линии. Нарисуйте линию, изгибающуюся наружу и вниз, соединив ее с соответствующим концом центральной линии.
8. Сделайте то же самое на противоположном конце центральной линии, завершив нижнюю форму (рис. 4.5).
9. Сотрите линию симметрии, проходящую посередине рисунка.

Вот, собственно, и все. В итоге получилась прекрасная симметричная форма. Но, Бог знает, что это такое. Ведь правая половина вашего мозга способна видеть симметрию, а левая его половина не в состоянии распознать перевернутый объект. Поверните свой альбом правильной стороной вверх и “восстановите пробел” в левой половине своего мозга.

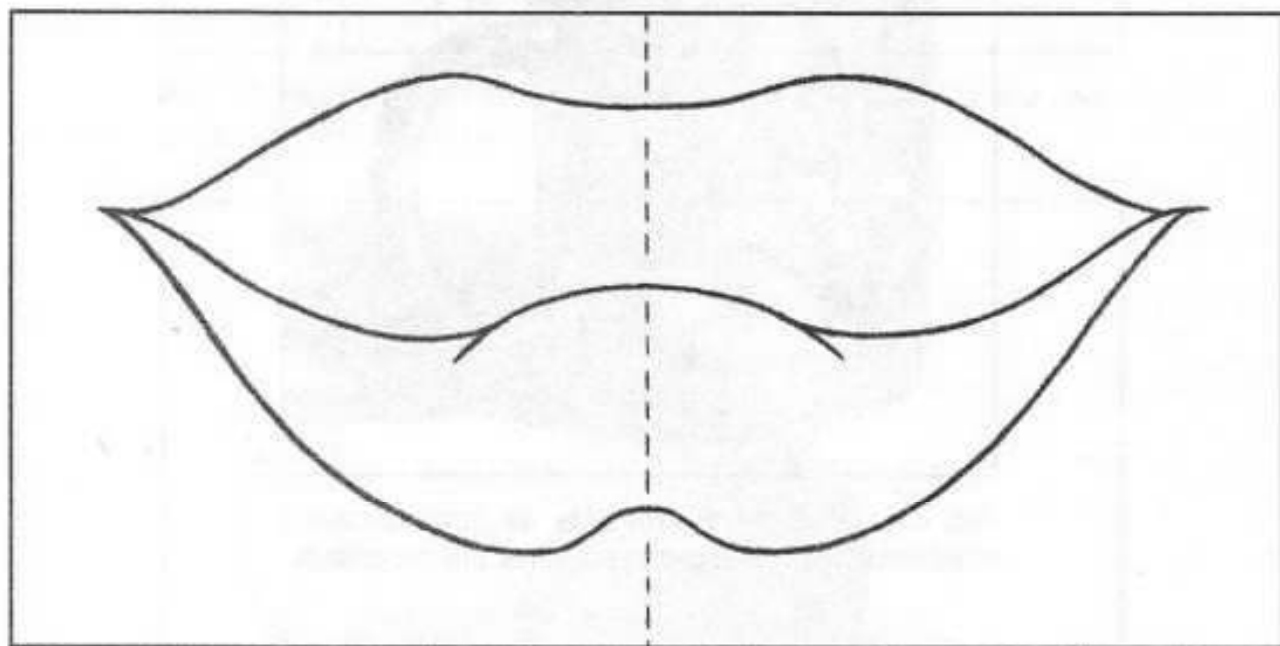

Рис. 4.5. Завершенная форма

Восприятие окружающего мира глазами художника

Оглянитесь вокруг. Если вы посмотрите на окружающий вас мир глазами художника, то сразу же обнаружите подходящий объект для рисования. Если же вы сочтете, что даже крошечная часть объекта достойна целого рисунка, значит, ваши возможности в выборе объектов для рисования становятся поистине безграничными.

В этом и последующем разделах вы получите немало пищи для размышлений, а поэтому вы можете оставить свои принадлежности для рисования на некоторое время в покое. Ведь вам придется пересмотреть свои нынешние взгляды на объекты рисования.

Поиск объектов для рисования в ближайшем окружении

Объекты, которые так и ждут, чтобы вы запечатлели их на рисунке, находятся прямо перед вами. Оглянитесь вокруг в поисках интересных форм, линий и текстур. Сосредоточьте внимание на мелких деталях знакомых объектов. Все это вы можете превратить в ценный рисуемый объект, достойный вашего карандаша.

Например, обратите внимание на фигурку пальмового дерева, привезенную вашим дядей Фредом из последнего путешествия во Флориду. Изучите изящную кривизну ее ветвей и не упустите из виду горделивый вид ее прямого ствола.

А теперь обратите внимание на малопривлекательную (но все же занятную) игрушку “говорящая треска”, которую тетя Дафна прислала вам из Ньюфаундленда. Попробуйте мысленно увеличить размеры ее яркой, сложной текстуры и ее забавную головку.

Чашка, представленная на рис. 4.6, мирно стоит на моем столе. Я пью из нее кофе почти каждое утро, но лишь недавно я обнаружила в ней подходящий объект для рисования. Мое внимание привлекла смешная мордочка, изображенная на этой чашке.

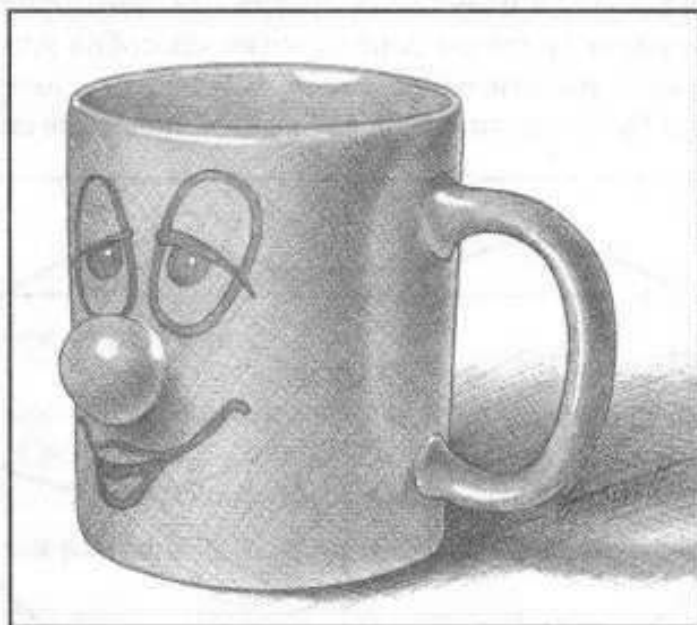

Рис. 4.6. Обращайте внимание на потенциальные возможности обыкновенных объектов для рисования

Посмотрите на собственный дом свежим взглядом

Пройдитесь по своему дому и постарайтесь абстрагироваться от сложных восприятий в поисках объектов для рисования. Возможно, вам удастся обнаружить в комнате предметы, которые могут послужить отличными объектами для рисования.

В главе 10 будет показано, как сделать и использовать *рамку видеоискателя*, которая может пригодиться при поиске объектов для рисования.

На рис. 4.7 показана часть обстановки моего дома на верхнем этаже, наблюдаемая со стороны компьютерного стола в моей студии. Мое внимание привлекла картина на дальней стене за кухонным столом в столовой. Я нарисовала ее с затенением, а остальной рисунок выполнила простыми линиями. Обратив внимание на линии в этом месте моего дома, я обнаружила динамичный объект для рисования в обыденном пространстве, которое я не раз пересекаю каждый день.

Из холодильника на рисунок

Художникам всегда нравилось рисовать пищу: будь то фрукты, овощи, хлеб или рыба. Поэтому эклектичное меню из объектов для рисования может возбудить и ваш аппетит к рисованию.

Обследуйте кухонные шкафы, холодильник и другие места хранения продуктов, чтобы найти объекты для рисования. На рис. 4.8 наглядно показано, что я имею в виду.

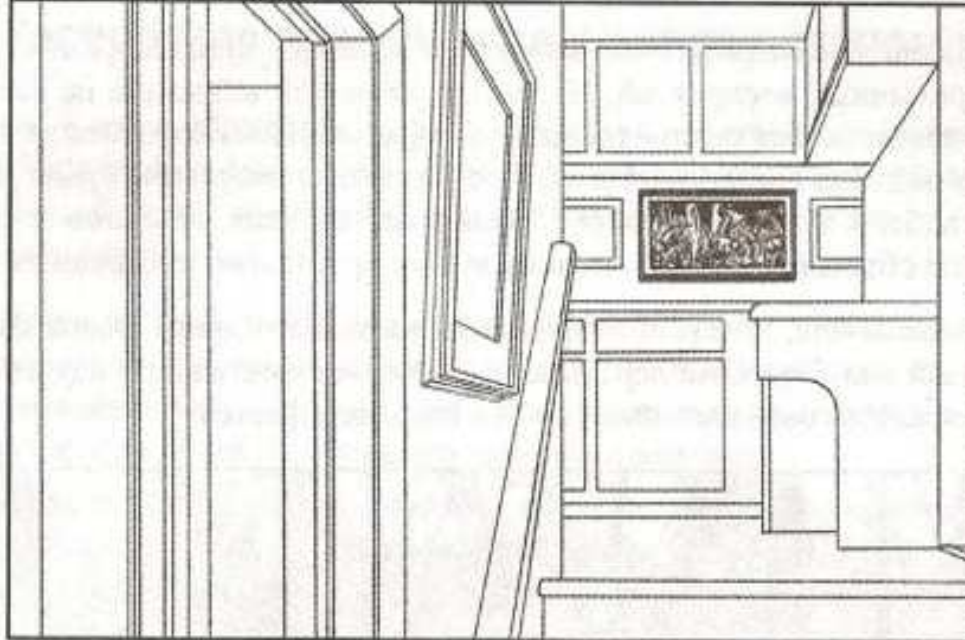

Рис. 4.7. Ищите впечатляющие объекты для рисования в вашем непосредственном окружении

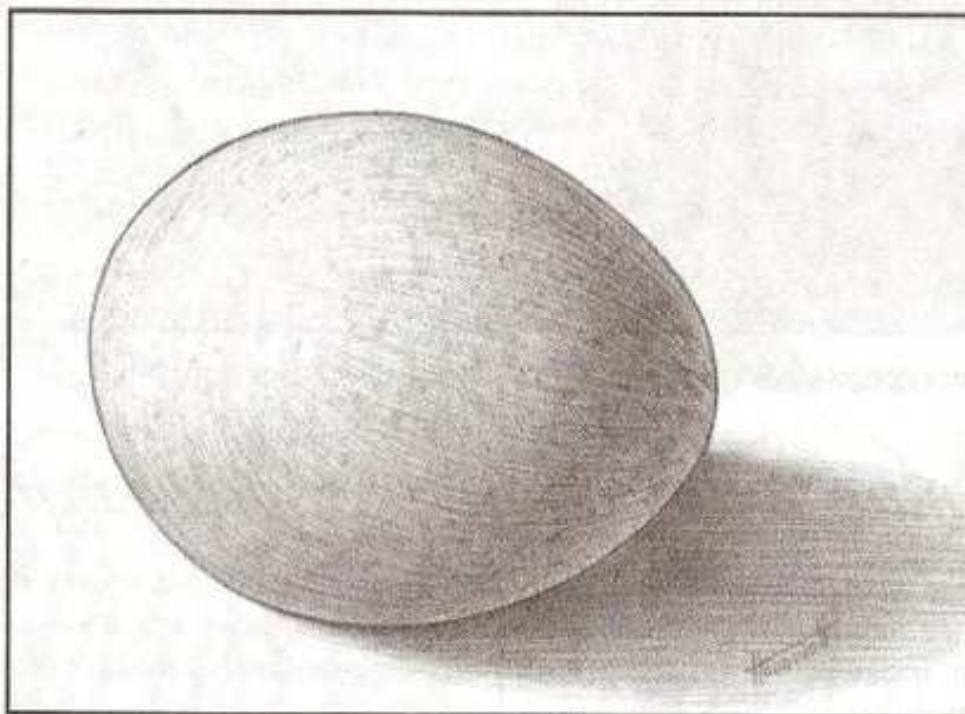

Рис. 4.8. Этот рисунок яйца я сделала, заглянув в холодильник

Поищите объекты, которые могут вас заинтересовать. Загляните на чердак, в гараж или в самые темные углы подвала своего дома и попробуйте обнаружить там подходящие объекты для рисования. Если вы только начинаете рисовать, ваш поиск и выбор подобных объектов должен быть вполне обоснованным. В противном случае рисование может вам наскучить или разочаровать вас, если несколько первых линий не получатся такими, как предполагалось.

Обследование местности по-соседству

Как только вы выйдете за порог своего дома, то сразу же обнаружите объекты для рисования. В зависимости от места вашего обитания это могут быть тротуары и высотные дома, куры и утки или даже буйные заросли тропического леса.

Не спешите и оцените свое окружение взглядом художника, абстрагировавшись от привычных восприятий. Например, обратите внимание на маленький цветочек, пробившийся сквозь трещину в асфальте. Понаблюдайте за сложными формами веток на соседней яблоне. Посмотрите на очертания крыш домов на грозовом небе. Сделайте наброски некоторых из этих объектов в своем альбоме, а затем объясните соседке, почему вы так пристально смотрели на ее дом.

На рис. 4.9 показан вид, который открывается из заднего двора моего дома. На первый взгляд, это обычный вид с кучками деревьев, но при более тщательном изучении проявляется уравновешенная прелесть параллельных линий в стволах деревьев.

Рис. 4.9. Поиск средств для художественного выражения на местности

Раскрытие внутреннего мира художника

Ни одна глава, посвященная умению видеть как художник, не может считаться завершенной без рассмотрения *внутреннего зрения* (иногда еще называемого *воображением* или *третьим глазом*). Благодаря внутреннему зрению обнаруживается немало интересных объектов для рисования.

Внутреннее зрение позволяет видеть то, что находится вне линии прямой видимости. Это так называемое *мысленное представление*. Закройте глаза и мысленно представьте голубое небо с белыми пушистыми облаками. А теперь попробуйте мысленно представить лицо хорошо знакомого вам человека. (Подробнее о мысленном представлении речь пойдет в главе 12.)

Замечательная особенность внутреннего зрения состоит в том, что оно позволяет вызывать в воображении объект рисования точно в таком виде, в каком он существует в действительности (при этом работает левая половина мозга), или же приукрасить действительность и превратить ее в нечто совершенно фантастическое. Таким образом, пользоваться внутренним зрением буквально означает дать волю своему воображению.

Сравнение восприятия правым и левым полушарием мозга

Правое и левое полушарие мозга позволяют совершенно по-разному видеть один и тот же предмет. Ниже приведены некоторые соображения относительно развития способностей видеть объекты для рисования, используя правое и левое полушарие мозга.

- ✓ Выйдя из дому, понаблюдайте за облаками в небе. Левая половина мозга позволяет видеть только облака. Но иногда, глядя на облака, вы можете увидеть еще какую-нибудь форму. Правая половина мозга позволяет различать в облаках другие объекты, например животных или лица.
- ✓ Левая половина мозга, отвечающая за логическое мышление, дает возможность видеть узоры и текстуры как таковые. Посмотрите на узор или текстуру и попробуйте увидеть изображения, которые не распознает левая половина вашего мозга. Как правило, правое полушарие помогает увидеть различные изображения, например лицо, скрывающееся в текстуре, или же рисунок на ковре. Исследуйте ткани, пол, камни, древесное волокно и все, что имеет узор или текстуру. Проявив терпение и поупражнявшись, вы сумеете выработать в себе такое умение видеть.

На рис. 4.10 показано, что получилось, когда я нарисовала текстуру древесного волокна (слева), а затем рассмотрела ее со всех четырех сторон и вскоре увидела совершенно новые вещи (справа). Я, конечно, нарисовала их, позволив себе художественную вольность, особенно это касается добавленных глаз и зубов.

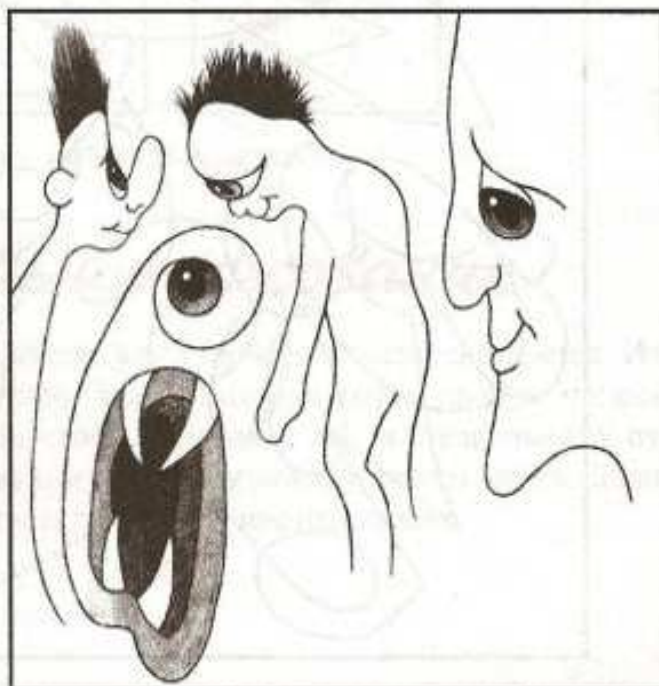

Рис. 4.10. Текстура превращается в нечто совершенно другое, когда задействована правая половина мозга

Машинальное рисование каракулей

Сидящий в вас художник проявляет творческий порыв, любопытство и стремление выразить в художественной форме те образы, что возникают в вашем мозгу. Правая половина мозга питает ваше воображение и творческие способности.

Лишь немногие признают достоинства обыкновенного машинального рисования, особенно для тренировки правого полушария мозга. Далее в этой главе вам предстоит нарисовать подобным образом собственные каракули, а до тех пор — исследовать причудливые изгибы моих каракулей.

На рис. 4.11 показаны каракули, машинально нарисованные линиями трех видов (эти виды линий будут представлены в главе 5). В итоге я нарисовала одну непрерывную линию (фактически состоявшую из нескольких соединенных вместе линий) по всему листу бумаги.

Внимательно посмотрите на мои каракули. Они состоят частично из прямых и кривых линий, проведенных в разных направлениях. Линия этого бессмысленного рисунка даже пересекает саму себя во многих местах, образуя самые разные формы, а следовательно, и абстрактную композицию.

Попробуйте повернуть эту книгу во всех четырех направлениях и посмотреть на мои каракули под разными углами зрения. При этом вы можете обнаружить ряд знакомых вам вещей, призвав на помощь правую половину своего мозга.

На рис. 4.12 приведен ряд форм, объектов и лиц, обнаруженных мной в этих каракулях. Интересно, а сколько их удалось обнаружить вам, поворачивая книгу в разных направлениях? Результат превращения этих силуэтов в штриховые рисунки приведен на рис. 4.13.

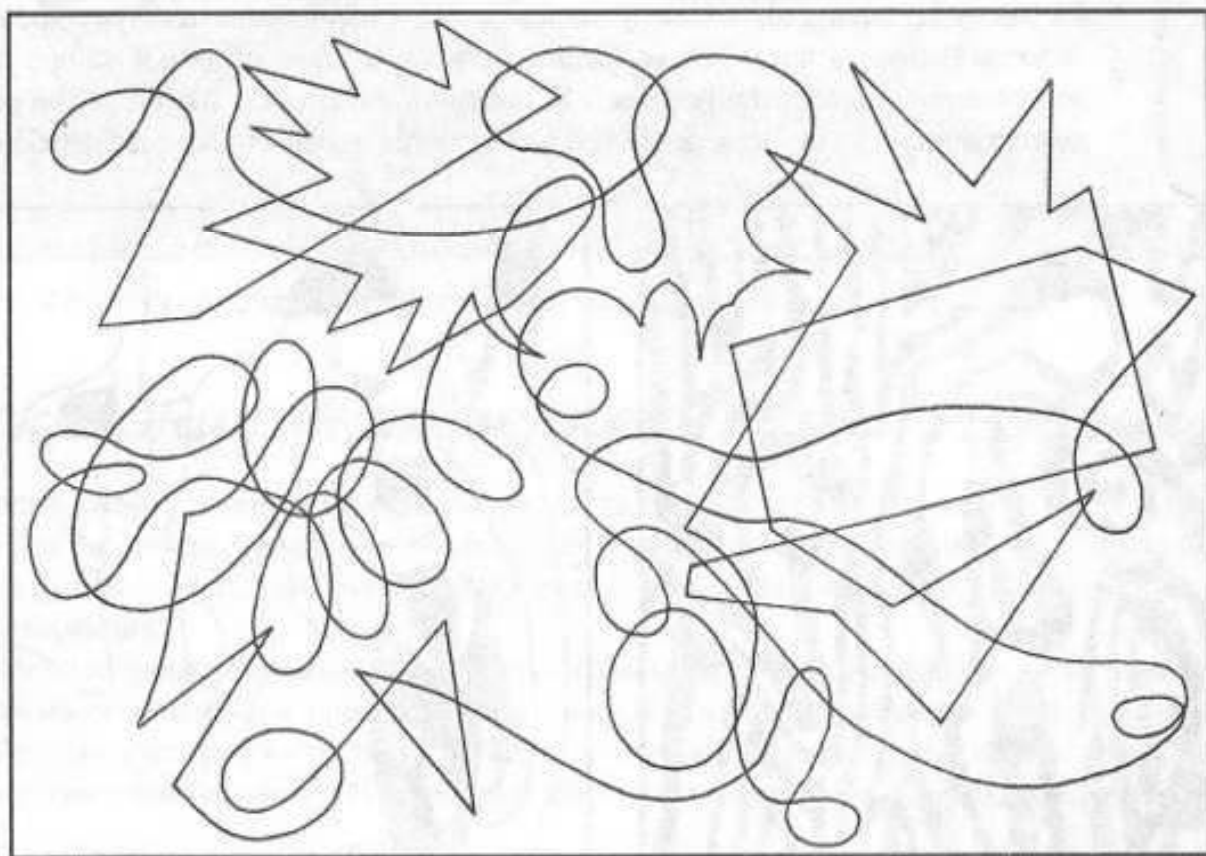

Рис. 4.11. Результат машинального рисования в течение дня

Как бы отрицательно ваше начальство ни отнеслось к тем каракулям, которые вы машинально нарисовали во время последнего совещания, машинальное рисование активизирует работу мозга и постоянно стимулирует творческие способности. Напомните своему начальству об этом, когда настанет время для очередного распределения премий.

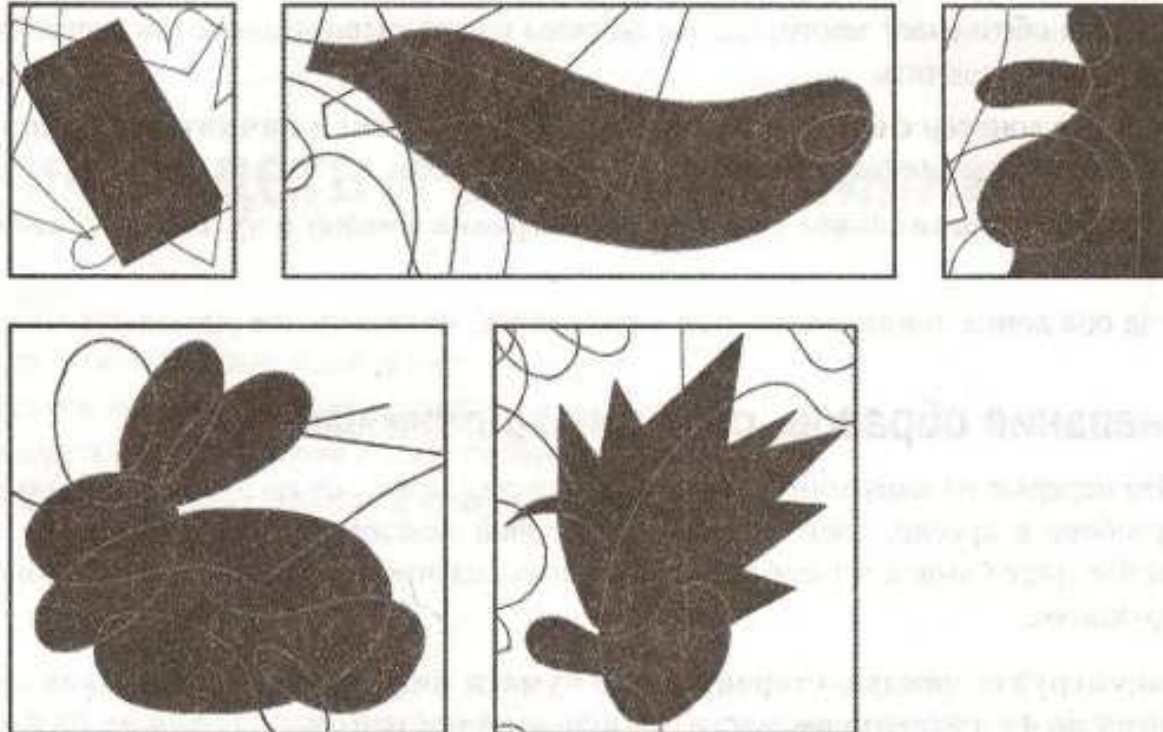

Рис. 4.12. Силуэты книги, банана, зайчика, вихрастого мальчика и мужской профиль просматриваются в одних и тех же каракулях

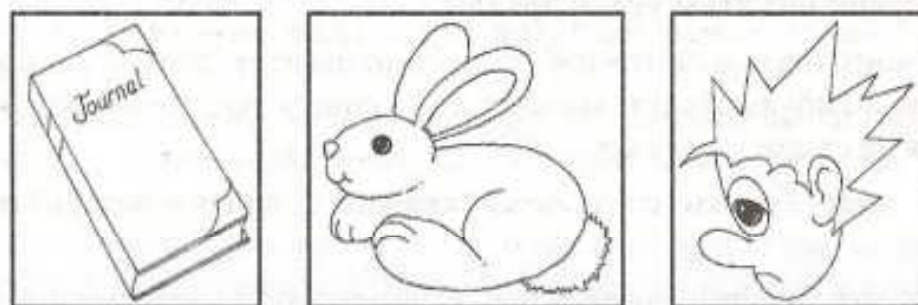

Рис. 4.13. Превращение силуэтов из каракулей в рисунок

Проект 4. Машинальное рисование

Всякий раз, когда вы рисуете, ваше умение видеть как художник совершенствуется. Итак, позабудьте машинальное рисование каракулей, чтобы потренировать правую половину своего мозга. В этом проекте нет иллюстраций, чтобы направить вас по правильному пути, поэтому вам придется призвать на помощь левую и правую половину своего мозга. Данный проект разделен на три части, снабженные соответствующими инструкциями.

Нанесение линий

Рисуя, не забудьте нанести на бумагу прямые, ломаные и кривые линии. Линии ваших каракулей должны пересекать друг друга во многих местах, часто изменяя свое направление. Руководствуйтесь при этом следующими инструкциями.

1. Выберите подходящее место на листе бумаги, откуда можно было бы начать машинальное рисование.
2. Нанесите мелкую точку.

Эта точка обозначает место, где вы должны начать машинальное рисование и где вам следует его закончить.

3. Выберите маркер с острым кончиком или карандаш и начните машинальное рисование, покрывая каракулями весь лист бумаги.
4. Завершите машинальное рисование, направив линию в ту точку, с которой оно было начато.

Когда оба конца линии соединятся в этой точке, машинальное рисование завершится.

Распознавание образов, стоящих за линиями

Сделайте перерыв на пару минут, чтобы дать своему мозгу отдохнуть от рисования. Затем сядьте поудобнее в кресло, расположив перед собой машинально нарисованные каракули. Поворачивайте лист бумаги в разных направлениях, изучая каракули и следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Пронумеруйте каждую сторону листа бумаги цифрами от 1 до 4. Напишите цифры от 1 до 4 на отдельном листе бумаги, оставив рядом с каждой из них место для составления списка.

2. Поверните сначала лист бумаги стороной номер 1 вниз, расслабьтесь и посмотрите на рисунок под этим углом зрения.

Найдите в своих каракулях что-нибудь, напоминающее лицо или какой-то объект. Обнаружив какой-нибудь объект, занесите его в список под номером 1. Не делайте никаких пометок на самих каракулях.

3. Поверните лист бумаги следующей стороной вниз и попробуйте найти что-нибудь еще.

Продолжите этот процесс, повернув лист бумаги вниз сторонами 3 и 4. Затем начните все сначала, чтобы обнаружить дополнительные элементы, объекты и формы.

Не отчаивайтесь, если поначалу вы не сможете разглядеть в своих каракулях ничего достойного внимания. Сделайте небольшой перерыв и вернитесь к рисунку, бросив на него свежий взгляд. Попробуйте закрыть глаза на несколько секунд, а затем открыть их. Кроме того, вы можете перевести взгляд вдаль, чтобы расфокусировать зрение, а затем сфокусировать его вновь на рисунке. Для того чтобы заставить работать правую половину мозга, требуется практика.

4. Обнаружив в каракулях несколько понравившихся вам объектов, возьмите цветной карандаш и закрасьте форму каждого из них.

Одни объекты могут перекрывать другие, поэтому закрашивайте каждый из них разным цветом.

Создание рисунков из каракулей

Сколько форм и объектов вам удалось обнаружить в своих каракулях? Выберите те, что вам больше всего понравились, и дополните их линиями и деталями, превратив их в рисунки, как показано на рис. 4.13.

Эти рисунки не обязательно превращать в шедевры! Просто призовите на помощь свое воображение и создайте их в качестве развлечения.

Умение видеть и рисовать линии

В этой главе...

- Взгляд на линии под новым углом зрения
- Исследование линий на рисунках и объектах
- Умение видеть и рисовать линии в стиле строгой красоты
- Преобразование сложных объектов в контурные рисунки

Если внимательно присмотреться к большинству рисунков, то можно обнаружить, что каждая их часть состоит из линий. Скромная линия является неотъемлемой частью всех моих рисунков.

Линии могут разделять отдельные элементы объектов рисования или же сходиться вместе, образуя затенение. Различные виды линий вызывают разные эмоции и иллюстрируют творческие замыслы.

В штриховых рисунках можно обнаружить три вида линий: прямые, ломаные и кривые. Причем линии каждого из этих видов могут быть самыми разнообразными: от толстых, темных и жирных до тонких, светлых и едва различимых.

В этой главе вы научитесь распознавать отдельные виды линий как на рисунках, так и на конкретных объектах. А для расширения своего кругозора вы найдете в данной главе немало полезных упражнений на наблюдательность.

Умение разбираться в разнообразии линий

С помощью только трех видов линий (прямых, кривых и ломаных) можно нарисовать все что угодно.

Когда сходятся общие края двух пространств, образуется *контурная линия*. (Подробнее контурные линии поясняются в разделе “Поиск линии, разделяющей пространства” далее в этой главе.) А когда объединяются контурные линии, определяющие самые разные элементы объекта рисования, образуется *контурный рисунок*.

Кроме того, линии могут определять небольшие участки или детали рисунка. Их можно даже объединять в группы (иногда еще называемые рядами) для получения затенения, что способствует созданию правдоподобного, трехмерного вида рисунков. (Все, что касается затенения, поясняется в главе 6.)

Выстраивание прямых линий

Прямые линии могут быть толстыми и тонкими, длинными и короткими, а кроме того, их можно проводить в любом направлении. Различные виды прямых линий иллюстрируют разные замыслы и эмоции в рисунках. К основным видам прямых линий относятся следующие.

- ✓ **Горизонтальные линии** — проходят параллельно горизонту (т.е. воображаемой линии на том месте, где земля сходится с небом) и под прямым углом к вертикальным линиям. С помощью горизонтальных линий в рисунке можно выразить спокойствие, безмятежность, стабильность.
- ✓ **Вертикальные линии** — проходят прямо вверх и вниз под прямым углом к ровной поверхности (например горизонту). Вертикальные линии ассоциируются с величием, достоинством и силой.
- ✓ **Диагональные линии** — не являются ни вертикальными, ни горизонтальными, а наклоненными под разными углами. Диагональные линии придают рисункам ощущение движения и силы.

На рис. 5.1 приведены некоторые примеры горизонтальных, вертикальных и диагональных линий. Потренируйте свой глаз в распознавании этих трех видов линий.

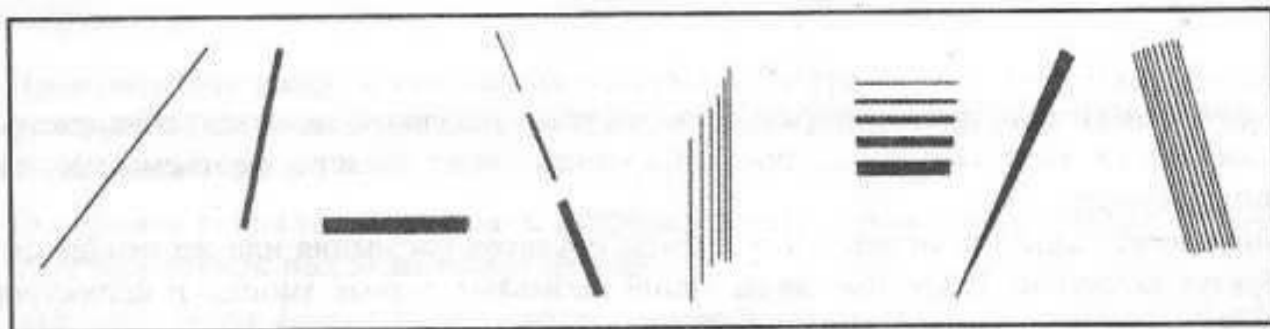

Рис. 5.1. Примеры горизонтальных, вертикальных и диагональных линий

Возможно, вам приходилось слышать жалобы некоторых людей на то, что они не могут провести прямую линию под линейку? Вы можете это сделать! Рисование прямых линий под линейку вполне допустимо для некоторых рисуемых объектов.

Если у линейки отсутствует скошенный или приподнятый край, она может размазывать красивые прямые линии во время их рисования. Поэтому во избежание размазывания линий приклейте липкой лентой три монетки к нижней стороне линейки, чтобы приподнять ее край над поверхностью рисунка.

На начальных стадиях работы над многими рисунками приходится вычерчивать относительно прямые линии от руки. Это более интересный способ проведения прямых линий, поскольку он не связан с линейкой.

Рисовать прямые линии от руки не так-то просто, но этим навыком можно овладеть после некоторой тренировки. Нарисуйте прямые линии в своем альбоме, выполняя приведенные ниже пункты упражнения.

1. Нанесите одну точку там, где должна начинаться прямая линия, а другую точку — там, где линия должна оканчиваться.
2. Прежде чем рисовать, представьте себе прямую линию, соединяющую две точки.
3. Соедините точки.

Прямую линию можно провести между двумя точками одним непрерывающимся движением руки от локтя (не двигая пальцами или запястьем) или же последовательными прерывистыми движениями (я лично предпочитаю второй способ для рисования коротких линий).

Поупражняйтесь в рисовании прямых линий любым удобным для вас способом.

Прямые линии можно провести на ровном листе бумаги лишь в трех направлениях: по вертикали, по горизонтали и по диагонали, но какой потенциал скрыт в этих направлениях! Прежде чем вам наскучат прямые линии, мне хотелось бы показать, как пользоваться этими линиями при создании штриховых рисунков простых квадратных объектов.

На рис. 5.2 показано, как с помощью прямых линий я нарисовала коробку для салфеток. Ниже этот процесс описан поэтапно.

- ✓ **Первый этап.** Изображение слева на рис. 5.2 представляет собой набросок, сделанный от руки. Его назначение — задать нужные размеры коробки и место ее расположения в пространстве.
- ✓ **Второй этап.** Изображение посередине на рис. 5.2 представляет собой уточненный эскиз с некоторыми дополнительными деталями (салфетка нарисована кривыми линиями, подробнее рассматриваемыми в разделе “Повторение плавности кривых линий” далее в этой главе).
Первые нанесенные линии я осветлила, похлопав по ним мягкой резинкой. Затем я нарисовала от руки новый ряд прямых линий.
- ✓ **Последний этап.** Изображение справа на рис. 5.2 представляет собой результат осветления второго ряда начертанных линий мягкой резинкой до такой степени, чтобы они были едва заметны. После этого я воспользовалась карандашом 2В и линейкой, чтобы придать рисунку большую точность.

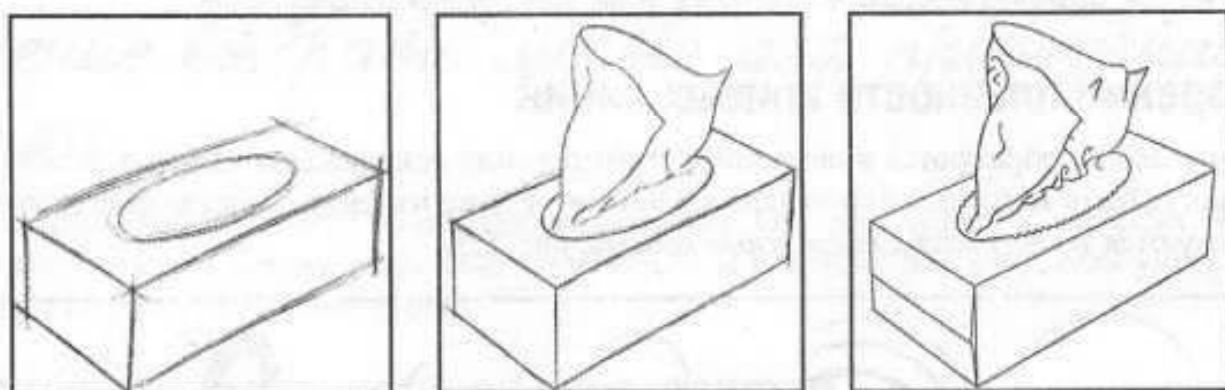

Рис. 5.2. Рисование простых объектов прямыми линиями

Срезание углов ломаными линиями

Ломаные линии образуются, когда две прямые линии сходятся или соединяются под определенным углом (рис. 5.3). Этот угол может быть любым. Он определяет в конечном итоге форму объекта.

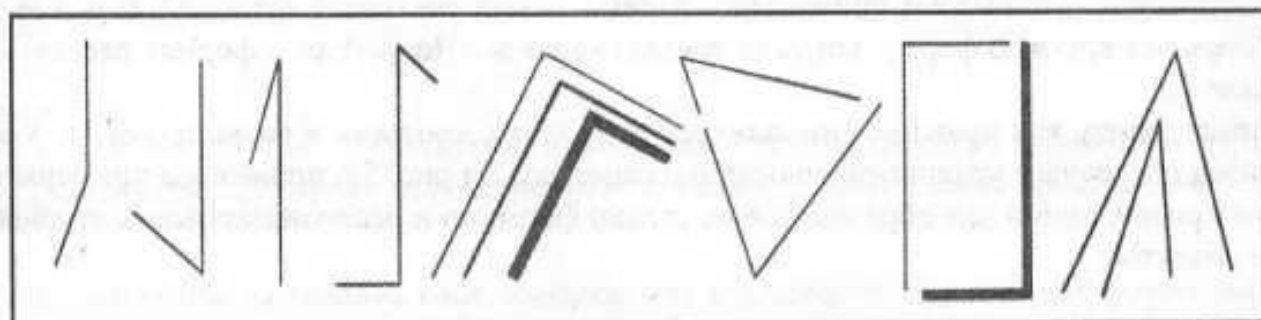

Рис. 5.3. Примеры ломаных линий

С помощью ломаных линий рисуются различные формы, в том числе квадраты, прямоугольники и треугольники. При объединении ломаных линий с геометрической перспективой образуются трехмерные формы. (В главе 9 демонстрируются некоторые примеры применения ломаных линий в геометрической перспективе.) Ломаные линии обозначают такие свойства, как сила, твердость и движение.

Объединяя ломаные линии в рисунок, можно образовать целые фигуры. На рис. 5.4 показано, как объединив лишь нескольких ломаных линий можно облечь объекты рисования в нужную форму.

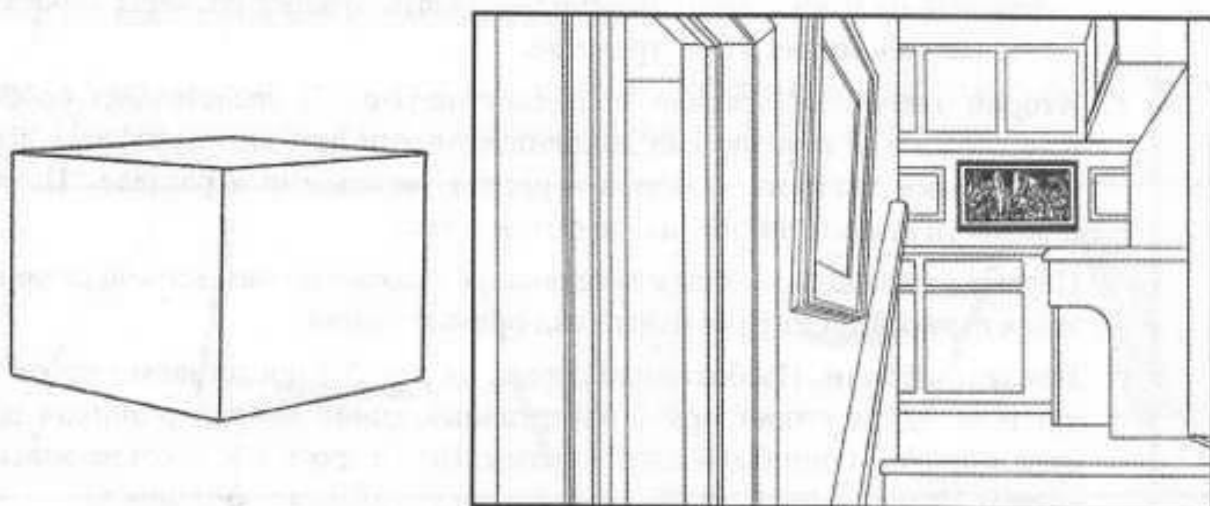

Рис. 5.4. Создание завершенного рисунка путем объединения ломаных линий

Повторение плавности кривых линий

Кривые линии образуются в результате сгибания (или искривления) прямых линий. Такие линии могут быть толстыми или тонкими. Они могут даже изменять направление (в этом случае образуются так называемые *сложные кривые*; рис. 5.5).

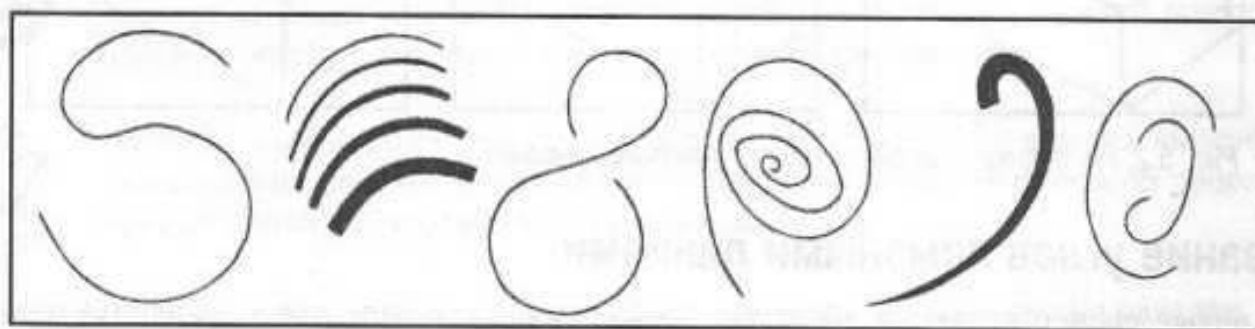

Рис. 5.5. Примеры кривых линий

К характерным примерам применения кривых линий относятся буквы *C*, *U* и *S*. Кривая линия образует круглую форму, когда ее концы сходятся. (Подробнее о формах рассказывается в главе 3.)

Кривые линии, как правило, символизируют красоту, кротость и спокойствие. А *S*-образная кривая обозначает уравновешенность и изящество. На рис. 5.6 приведены примеры объединения кривых линий для образования не только форм, но и распознаваемых контурных рисунков объектов.

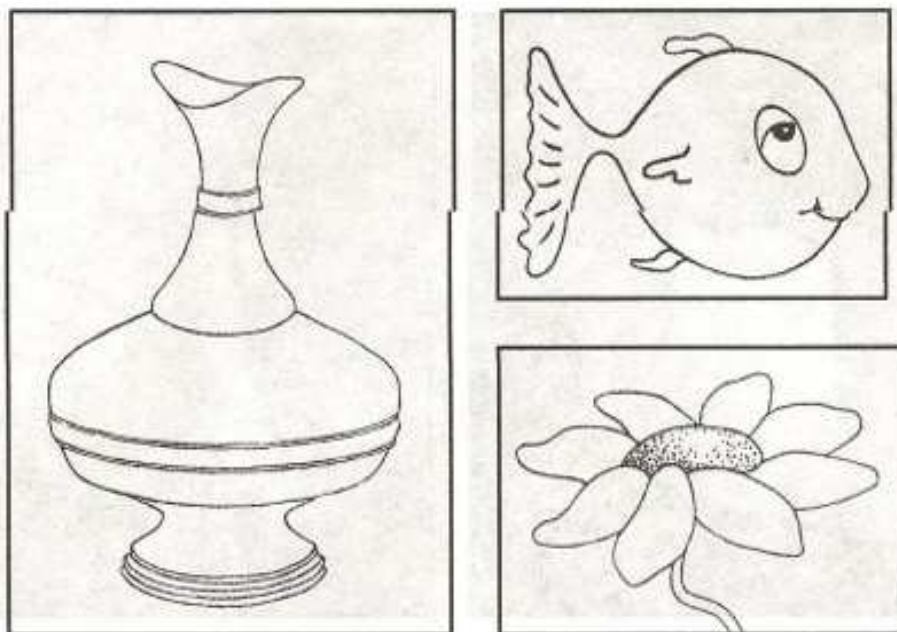

Рис. 5.6. Кривые линии образуют контурные рисунки объектов

Оглянитесь вокруг. Обратите внимание, сколько разных видов линий можно обнаружить в конкретных объектах. Попробуйте объединить разные виды линий в рисунок объекта или же произвольный рисунок в виде каракулей. Внешний вид этого рисунка особого значения не имеет. От вас требуется лишь поупражняться в объединении разных видов линий.

Умение выбрать место для проведения линии

Сложные объекты иногда подавляют художников. Однако рисование сложных объектов не должно вызывать боязнь. Ведь даже такие объекты нетрудно рисовать, если уметь разглядывать их под простым углом зрения.

Поиск линии, разделяющей пространство

Прежде чем выбрать место для проведения линии, нужно найти ее на конкретном объекте.

Отрицательное и положительное пространство образуют линии на краях объектов. Положительным называется пространство, занимаемое рисуемым объектом, а отрицательным — фон позади этого объекта.

На рис. 5.7 приведены фотография и завершенный рисунок лебедя. Попробуйте определить положительное и отрицательное пространство в каждом из них.

Слева на рис. 5.8 показано положительное пространство, включая и отражение на воде. А справа на этом рисунке показано отрицательное пространство.

Итак, призовите на помощь свое воображение и мысленно переместите форму лебедя из левого изображения на рис. 5.8, чтобы поместить его на белом участке правого изображения. В тех местах, где сходятся два вида пространства, образуются линии.

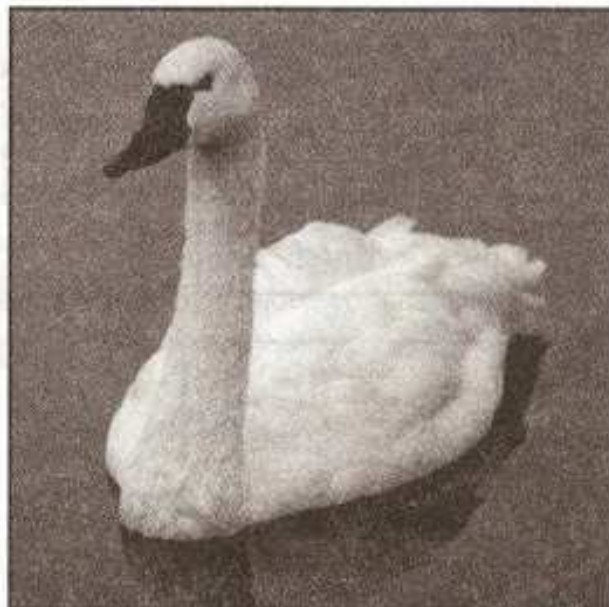

Рис. 5.7. Обнаружение положительного и отрицательного пространства

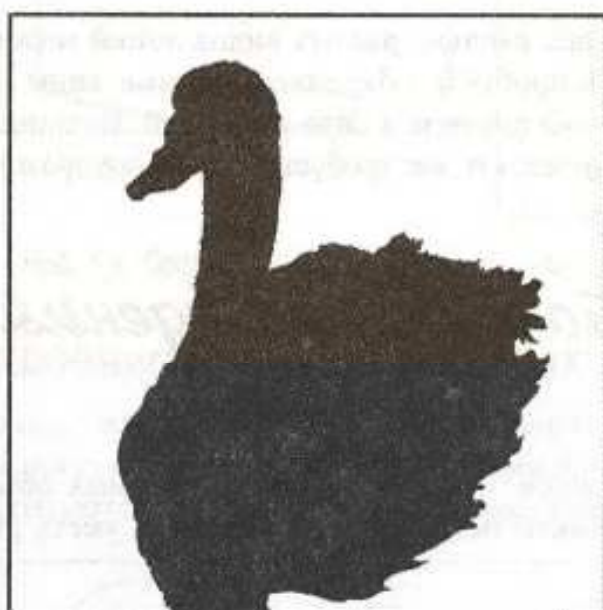

Рис. 5.8. Положительное и отрицательное пространства образуют линии, определяющие рисуемый объект

Помимо отделения рисуемого объекта от фона, линии могут также отделять друг от друга различные участки самого объекта.

Сравните линии на фотографии (рис. 5.9) с линиями на моем рисунке, расположенном рядом. Помимо линий, очерчивающих положительное пространство, я провела дополнительные линии. Определите визуально те линии на фотографии, которые разделяют следующее.

- ✓ Клюв и глаза от головы лебедя.
- ✓ Шею от тела лебедя.
- ✓ Перья крыльев и хвоста от тела лебедя.
- ✓ Тело лебедя от его отражения на воде.
- ✓ Края отражения от остальной воды.

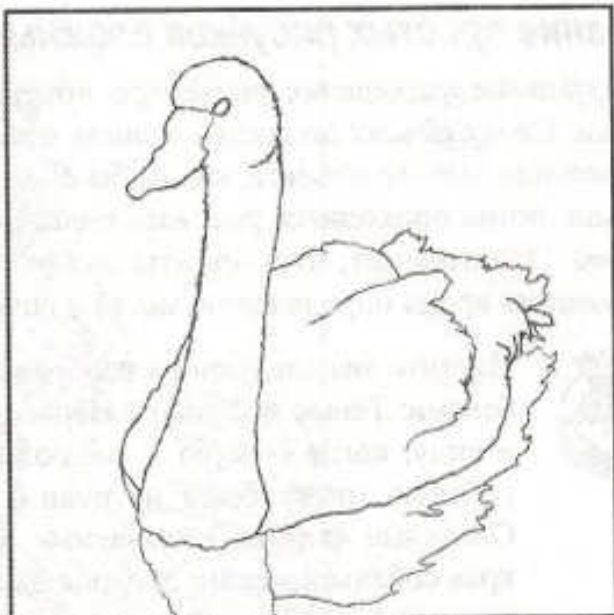
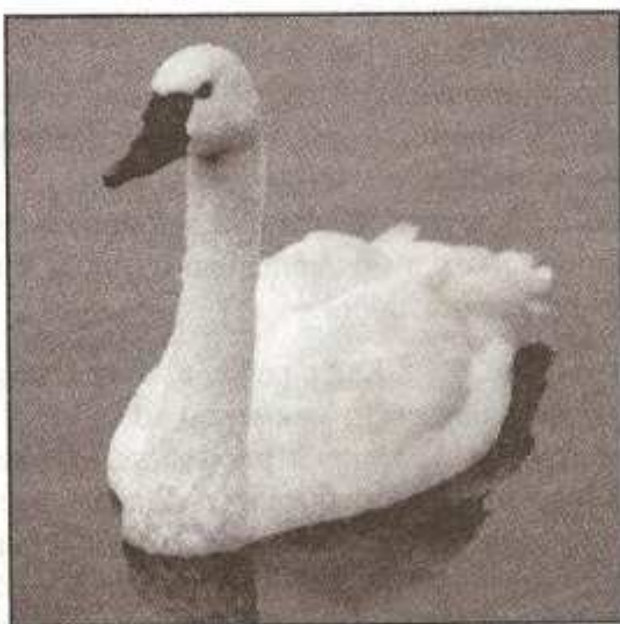

Рис. 5.9. Распознавание линий, определяющих рисуемый объект

Упрощение увиденного

Наблюдая сложные детали объекта, постарайтесь освободиться от посторонних мыслей. С опытом вы научитесь сводить изображение объекта, возникшее в вашем воображении, до трех видов линий.

Оглянитесь вокруг и найдите знакомый объект. Рисование объекта подобно составлению головоломки. Как только вы научитесь видеть простые формы и линии, вам останется лишь найти нужное место на поверхности рисования, чтобы нарисовать их.

Мысленно разделите выбранный объект на простые линии и формы следующим образом (о том, как распознаются линии в объектах, см. предыдущий раздел).

- ✓ **Исследуйте края объекта визуально.** Найдите в нем горизонтальные и вертикальные линии. Являются ли они кривыми или прямыми? Если они кривые, то в каком направлении они изгибаются?
- ✓ **Обратите внимание на места, где линии сходятся, образуя ломаные линии?** Определите размеры каждого ограничиваемого углами этих линий пространства.
- ✓ **Найдите сложные кривые.** Различаете ли вы кривые линии, которые изменяют направление и образуют сложные кривые, как, например, в букве S?
- ✓ **Найдите контуры форм, образованные разными линиями.** Различаете ли вы какие-нибудь круглые, прямоугольные или овальные формы?

Разминка перед рисованием

Разминая руки и расслабляясь, вы тем самым настраиваете себя на художественный лад. Попробуйте выполнить следующие простые упражнения, чтобы подготовиться к очередному уроку рисования.

- ✓ **Написание имени.** Сначала напишите свое имя как обычно, слева направо, а затем справа налево.
- ✓ **Машинальное рисование.** Возьмите лист бумаги и карандаш. Заполните всю страницу разными видами линий и форм, дав волю своему воображению и рисующей руке (о машинальном рисовании см. раздел "Машинальное рисование каракулей" в главе 4).

Создание простых рисунков сложных объектов

Визуальное упрощение рисуемого объекта помогает воспроизвести простые контурные рисунки. Сводя объект до составляющих его простых линий и форм, вы можете создать простой рисунок любого объекта, каким бы сложным он ни был.

Одни линии приходится рисовать более точно, чем другие, чтобы они выглядели правдоподобно. Это означает, что объекты для рисования необходимо терпеливо изучать, а кроме того, уделять время определению места и способа нанесения линий.

Изучите два следующих изображения на рис. 5.10. Как видите, я живу с двумя собаками: Тенью и Жуйкой. Первое изображение служит примером того, что я имею в виду, когда говорю о соблюдении точности во время рисования. Нарисовать собачью миску было нетрудно, но для этого потребовалось больше времени. Овальные формы, называемые эллипсами и обозначающие верхний и нижний края собачьей миски, должны быть симметричны, чтобы создать иллюзию округлости миски. Линии на втором изображении не вполне соответствуют очертаниям настоящей сырой кости. Но это не так важно, поскольку сырые кости все равно отличаются по форме.

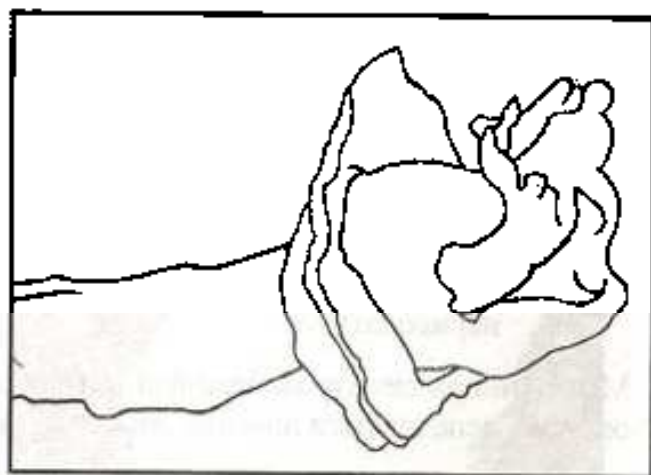
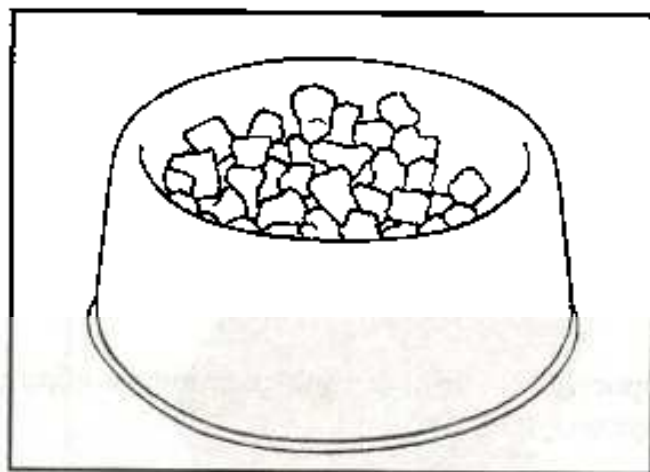

Рис. 5.10. Сложные объекты сводятся к ряду простых линий

Создание сложных рисунков сложных объектов

Штриховые рисунки не обязательно должны быть простыми. Они могут содержать столько деталей, сколько хватит терпения нарисовать.

На рис. 5.11 приведен штриховой рисунок, созданный при изучении небольшого участка картины под названием "Интуитивная прозорливость". Этот дракончик существовал лишь в моем воображении до тех пор, пока я не решила запечатлеть его на рисунке (и картине) и поделиться с вами еще одним забавным объектом для рисования.

Обратите внимание на детали крыльев дракончика, его чешую и прутья, из которых свито его гнездо. Этот замечательно детализированный контурный рисунок является результатом построения и наложения многих простых линий и форм.

Сосредоточение внимания на пропорциях и формах

Помимо правильного распознавания и рисования линий, умение видеть и воссоздавать точные пропорции рисуемых объектов и форм, образуемых линиями, помогает визуальное упростить эти объекты.

Рис. 5.11. Наложение простых линий и форм для создания сложного изображения

Для рисования сложных объектов могут пригодиться два простых метода. При первом взгляде на объект попробуйте увидеть следующее.

- ✓ Расстояния между линиями, которые кажутся одинаковыми по длине или высоте, как в положительном, так и в отрицательном пространстве рисуемого объекта.
- ✓ Очертания форм (овальных, квадратных и прямоугольных), образуемые положительным и отрицательным пространством, а также их размеры относительно какого-либо другого пространства.

Пропорция означает относительный размер одного или нескольких объектов на рисунке по сравнению с другими объектами. Форма любого объекта считается нарисованной правильно, если соблюдены пропорции.

Учитесь рисовать линии

В этом упражнении вам предстоит рисовать не глядя на бумагу. Вы должны смотреть только на рисуемый объект! Разумеется, это не просто. Но ведь согласование собственного видения с движениями рисующей руки является неотъемлемой частью умения рисовать точно. Данный проект наглядно демонстрирует, как нужно видеть линии в объектах.

Найдите время и место для работы над этим проектом без перерыва. Приготовьтесь уделить основное внимание краям и линиям рисуемого объекта, а затем начните работу, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Прикрепите клейкой лентой лист рисовальной бумаги к поверхности для рисования (при желании вы можете вырвать такой лист из своего альбома).
2. Найдите простой объект для рисования.

Если вы правша, поместите объект на левом краю от себя, а если вы левша — на правом краю.

3. Повернитесь лицом к объекту, но так, чтобы не видеть бумагу для рисования. Положите рисуящую руку на стол, чтобы она заняла удобное положение.
4. Выберите один край объекта и сосредоточьтесь на нем свое внимание до тех пор, пока не увидите его линию. Затем нанесите точку карандашом на поверхности для рисования и переведите взгляд обратно на объект.
Постарайтесь не поддаваться искушению посмотреть на то, что вы рисуете, выполняя остальную часть данного упражнения. Только не жульничать!
5. Сосредоточьтесь свое внимание на одной части края объекта и очень медленно следуйте взглядом за линией, образуемой этим краем. Одновременно перемещайте карандаш так же медленно и в том же направлении.
Продолжайте перемещать взгляд и карандаш в том же медленном темпе. Не отрывайте карандаш от бумаги во время рисования, чтобы не потерять линию.
Обращайте особое внимание на каждый момент, когда линия на краю объекта изменяет направление. Не глядя на бумагу передайте с помощью карандаша каждую деталь линии или нескольких линий, которые вы видите.
6. Продолжайте искать и рисовать линии до тех пор, пока ваш взгляд не вернется в точку, с которой вы начали рисование.

Возможно, вам придется повторить данное упражнение несколько раз (с тем же или с другим объектом), чтобы приобрести опыт рисования контуров, задействуя правую половину мозга. Когда вы уже не сможете различать отдельные части рисуемого объекта, сосредоточившись только на самих линиях, знайте, что вы рисуете, задействуя правую половину мозга.

Процесс, в ходе которого вы создаете подобные рисунки, имеет большее значение, чем сами рисунки. Рисунки, сделанные таким способом, вряд ли вас удовлетворят, но приобретенные навыки будут способствовать улучшению вашего умения рисовать в целом.

Эти новые навыки вы можете применить при воспроизведении рисунка уже глядя на бумагу. Теперь у вас должно появиться больше уверенности при рисовании наблюдаемой, а не воображаемой (далеко не всегда верно) перспективы.

На рис. 5.12 представлены три рисунка, сделанные мной подобным способом. Не следует ожидать, что ваши рисунки окажутся такого же качества, как и у меня. Ведь я развивала свое художественное видение многие годы, а вы только начинаете это делать.

Помните, что цель данного упражнения — усовершенствовать ваше умение наблюдать. Развивая в себе это умение, вы естественным образом улучшите свои навыки рисования.

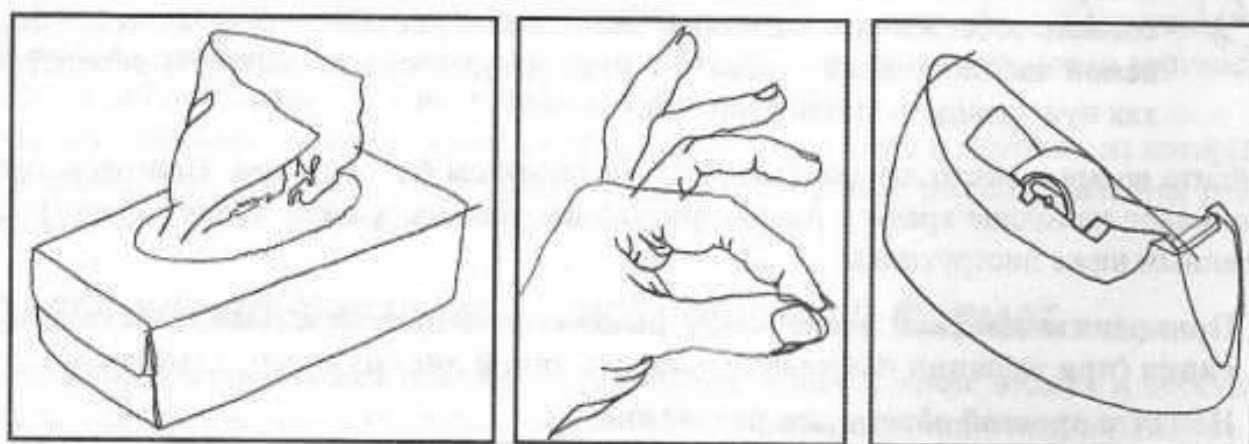

Рис. 5.12. Упражнение в рисовании линий

Проект 5. Нежная мелодия

На начальных стадиях этого проекта вам придется создавать штриховой рисунок верх дном, используя свое умение наблюдать.

Кроме того, вам предстоит определить линии рисуемого объекта, следя за отрицательным пространством и определяя на глаз пропорции.

Прежде чем приступать к рисованию, ознакомьтесь с некоторыми рекомендациями, которые помогут упростить рисование и сделать его более приятным.

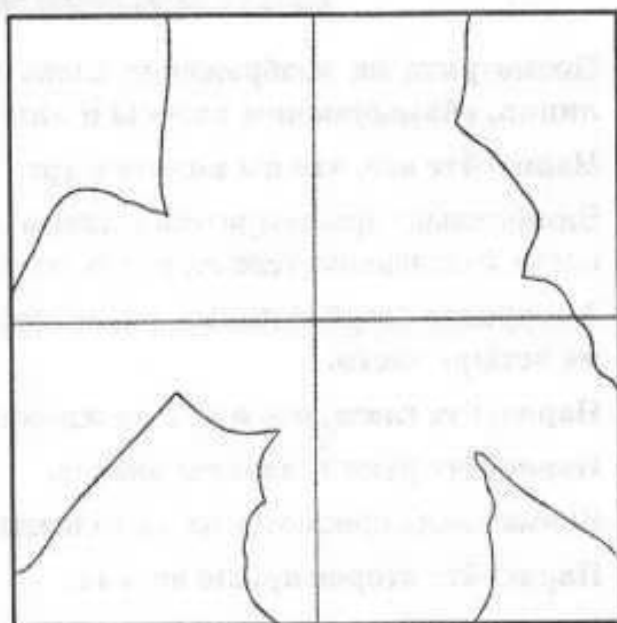
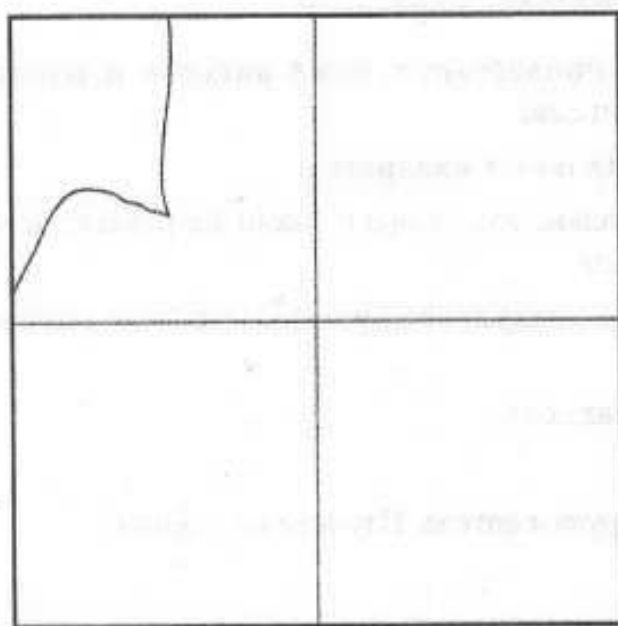
- ✓ Рисуя, не думайте о самом рисуемом объекте. Вместо этого сосредоточьтесь на формах, отрицательном и положительном пространстве, что определяют конкретные линии.
- ✓ Обозначьте пространство рисования в своем альбоме, нарисовав большой квадрат любого размера. Разделите его на четыре равных квадрата, проведя две линии сверху вниз и слева направо. Эти четыре квадрата образуют сетку рисования.
- ✓ Рассматривайте каждый квадрат как отдельный рисунок.

Итак, нарисовав сетку и заточив карандаш НВ, выполните три первых пункта данного упражнения, представив себе, будто первый квадрат составляет весь рисунок.

1. Найдите место, где линия сходится с верхним краем первого квадрата (она находится почти по центру на этом краю), а затем нанесите в данном месте точку.

Выполняя два последующих пункта данного упражнения, сосредоточьтесь основное внимание на левом верхнем квадрате первого рисунка.

2. Нанесите еще одну точку там, где линия сходится с левым краем первого квадрата (она находится почти внизу).
3. Проведите линию в первом квадрате.

Начните рисовать с точки, нанесенной на верхнем краю первого квадрата, а закончите во второй точке на левом краю этого квадрата.

Обратите внимание на то, как линия изгибается в разных направлениях. Вспомните о положительном и отрицательном пространстве, а также обратите внимание на пространства и формы по обе стороны от линии.

4. Нарисуйте аналогичным образом линии во всех остальных квадратах, руководствуясь в качестве образца изображением справа на приведенном выше рисунке.

Как вы уже догадались, рисунок получился вверх дном. А теперь переверните рисунок в правильное положение и завершите его как угодно, руководствуясь в качестве образца приведенной ниже фотографией играющего на мандолине маленького ангела, или же введите в рисунок дополнительные детали, выполнив остальные пункты данного упражнения.

5. Посмотрите на изображение слева на приведенном ниже рисунке и нарисуйте линии, обозначающие волосы и лицо ангела.

6. Нарисуйте все, что вы видите в трех остальных квадратах.

Внимательно присмотритесь к таким деталям, как складки ткани на рукавах и линия плеча, отделяющая тело ангела от его крыла.

7. Аккуратно сотрите линии, разделяющие квадратное пространство для рисования на четыре части.

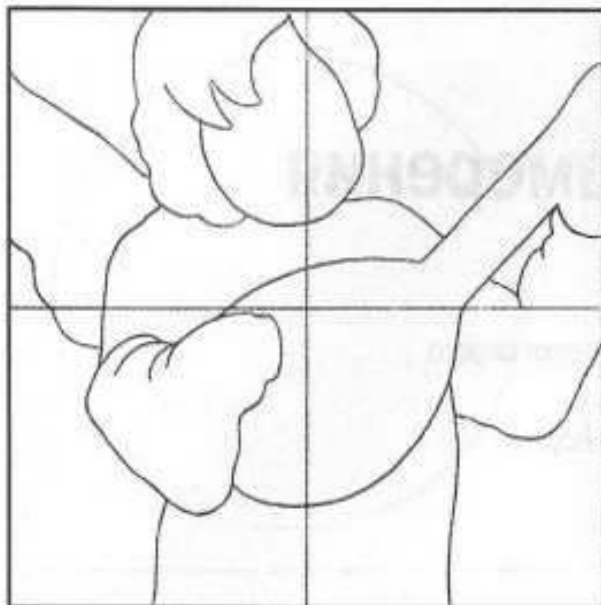
8. Нарисуйте глаза, нос и рот маленького ангела.

9. Нарисуйте руки и пальцы ангела.

Внимательно присмотритесь к пальцам и рукам ангела. Изучите их формы.

10. Нарисуйте второе крыло ангела.

Внесите коррективы в любые мелкие детали рисунка, которые вас не устраивают. Дополните рисунок своими деталями, руководствуясь моим рисунком в качестве образца.

Освоение третьего измерения

В этой главе...

- Тренировка глаза, чтобы видеть свет и тени как оттенки серого
- Переход от видения к затенению
- Превращение элементарных форм в трехмерные рисунки

Умение рисовать реалистично означает создание иллюзии трехмерного пространства на двухмерной поверхности для рисования. В этой главе вам предстоит исследовать различные рисовальные элементы света и тени, превращающие двухмерные формы в трехмерные.

Все, что вы видите, освещено по крайней мере одним источником света. В противном случае была бы полная темнота, в которой ничего не видно. В этой главе вы узнаете об особенностях видения художниками света и тени, а также изучите светлые и темные оттенки, определяющие местоположение источников света.

Умение видеть свет и тени

Свет и тени визуально определяют объекты. Прежде чем нарисовать наблюдаемый свет и тени, необходимо натренировать свой глаз, чтобы видеть как художник.

Оттенки (или градации) *серого* от белого до черного используются художником для передачи света и тени, которые он видит в *затенении*, чтобы создать иллюзию третьего измерения.

Обычная и перекрестная *штриховка* представляют собой простые и эффективные способы рисования затенения (более подробно они рассматриваются в главе 7).

Весь диапазон оттенков серого составляет основу затенения. Научившись воспроизводить самые разные оттенки серого, вы можете приступить к затенению, чтобы придать рисункам необходимую глубину.

Затенение создает волшебную иллюзию трехмерной реальности на бумаге для рисования. На рис. 6.1 показано, как из простого штрихового рисунка круга я получила рисунок планеты Земля, добавив затенение.

Как известно, окружающие нас объекты трехмерны, поскольку к ним можно подойти, посмотреть на них со всех сторон и прикоснуться к ним. Посмотрите на окружающие вас знакомые объекты. Попробуйте выяснить, почему вы видите их трехмерные формы. Найдите различные оттенки серого, образуемые светом и тенями.

Внимательное изучение света и тени

Прежде чем нарисовать соответствующие оттенки серого, правильно обозначающие свет и тени, вам необходимо визуальное определить следующее.

- ✓ **Источник света** — направление, в котором исходит свет от преобладающего источника. Расположение этого источника света оказывает влияние на каждый аспект рисунка.

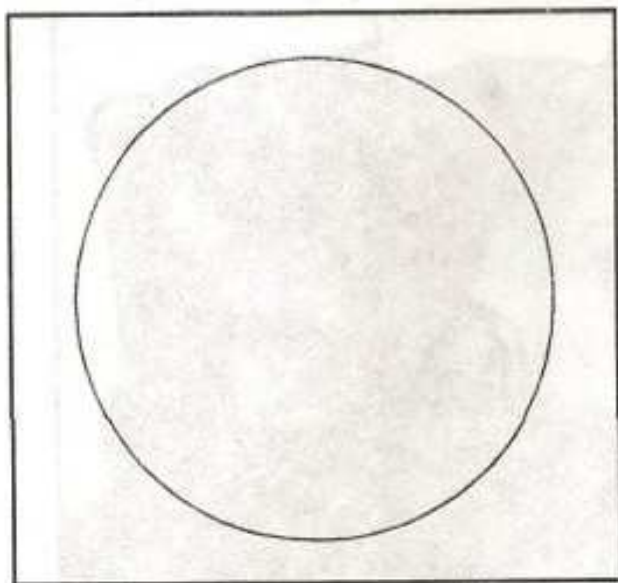

Рис. 6.1. Превращение простого штрихового рисунка в рисунок планеты Земля

- ✓ **Тени** — участки объекта, на которые падает мало света или же он туда вообще не попадает.
- ✓ **Отбрасываемая тень** — темный участок соседней поверхности, где свет за-
слоняется сплошным объектом.

Источник света указывает на место, где следует рисовать все оттенки серого, передающие свет и тени (о том, как эти оттенки рисуются, речь пойдет в главе 7).

Изображения на рис. 6.2 дают вам возможность попрактиковаться в определении местоположения источника света, теней и отбрасываемых теней вокруг объекта, который в данном случае представляет собой скульптуру, созданную моим другом Джессом. Рассматривая на эти изображения скульптуры, задайте себе следующие вопросы.

- ✓ **Где находятся светлые оттенки?** Найдите самые светлые участки на объекте. Самые яркие из них называются *подсветками*.
- ✓ **Где находятся темные оттенки?** Зачастую темные оттенки обнаруживают части объекта, находящиеся в тени. Обнаружив тени, вы, как правило, обнаружите и сам источник света.
- ✓ **Где находятся отбрасываемые тени?** Часть отбрасываемой тени, ближе всего находящаяся к объекту, обычно имеет самый темный оттенок на рисунке. Обнаружив тень, отбрасываемую объектом, вы можете без труда определить направление, в котором свет исходит от источника.

Сравните изображения на рис. 6.2 и выявите в каждом из них преобладающий источник света.

Нетрудно догадаться, что в изображении слева на рис. 6.2 свет исходит от источника, расположенного справа, а в изображении справа — от источника, расположенного слева.

Намного труднее определить, как источник света оказывает влияние на конкретный объект. Поставьте выбранный объект на стол в слабо освещенной комнате и осветите его мощной настольной лампой (в качестве источника света). Рассмотрите освещаемый объект с разных сторон.

Всякий раз, когда вы меняете положение источника света, выявите следующее.

- ✓ Тени на объекте (темные оттенки).
- ✓ Самые яркие участки (подсветки).

Рис. 6.2. Обнаружение светлых и темных оттенков, а также отбрасываемых теней

- ✓ Светлые оттенки (участки, близко расположенные к источнику света и не находящиеся в тени).
- ✓ Отбрасываемую тень (самые темные оттенки).

Исследование контраста на рисунке

Контраст может быть использован с целью придать рисункам более ярко выраженный трехмерный вид, подчеркивая свет и тени. С помощью крайних оттенков (светлых и темных по сравнению со средними оттенками серого) создается *высококонтрастный* рисунок. А в динамичных и выразительных рисунках очень темные участки затенения могут соседствовать со светлыми участками.

Если рисунок выполнен главным образом светлыми и средними оттенками, он называется *малоконтрастным*. Некоторые рисуемые объекты должны быть мягкими и нежными. В частности, очень мягкий рисунок может быть выполнен всеми оттенками серого. Представьте себе, например, рисунок белого котенка. Большая часть затенения на этом рисунке оказывается очень светлой, тем не менее, рисунок станет более динамичным, если добавить немного темного затенения на некоторых его участках, например, на зрачках глаз и в области теней.

Если в оттенках присутствует мало контраста, рисунок может получиться плоским, а не трехмерным. Поэтому старайтесь всегда использовать весь диапазон оттенков, кроме тех случаев, когда рисуемый объект должен иметь плоский вид или же в рисунке требуется добиться определенного настроения.

Изображение на рис. 6.3 поможет вам увидеть контраст во время тренировки вашего зрения. Внимательно изучите свет и тени на этом рисунке. Лицо девочки нарисовано в профиль, а лицо мальчика — анфас. Обратите внимание на то, как я поместил профиль лица девочки в тени лица мальчика.

Яркий свет, освещающий лицо девочки, представляет собой резкий контраст с темной тенью на левой стороне лица мальчика. Это весьма эффективное средство визуального разделения двух таких объектов, как лица детей, несмотря на то, что они находятся очень близко друг к другу.

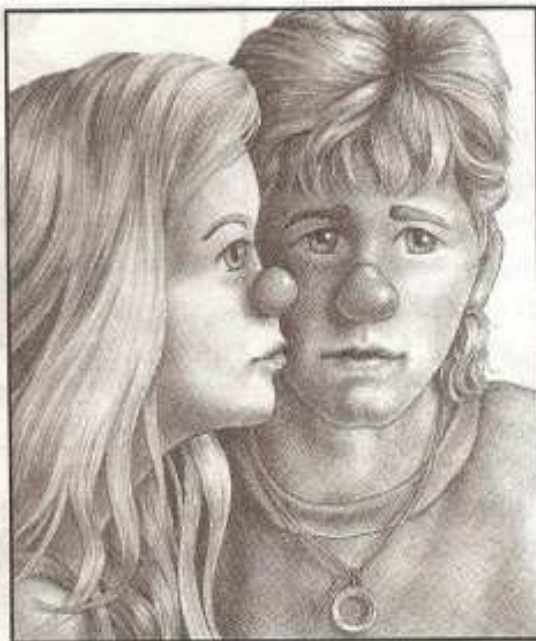

Рис. 6.3. Благодаря большому контрасту рисунок приобретает более ярко выраженный трехмерный вид

Переход от видения к оттенкам

Практически все на свете имеет более чем один оттенок. Для большинства предметов характерны очень светлые и довольно темные участки, хотя все зависит от типа источника света.

Если внимательно присмотреться к темному земляному кургану, то можно заметить, что у него имеется несколько разных оттенков. Когда же этот курган покроется слоем свежеевыпавшего снега, количество оттенков не уменьшится. Если вы сумеете различить самые разные оттенки, значит, вы сможете нарисовать объект в трех измерениях.

Прищуривание с целью увидеть оттенки и простые формы

Умение различать оттенки имеет решающее значение для рисования в трех измерениях. Многие художники умеют визуальнo упрощать рисуемые объекты, прищуривая свои глаза. Благодаря прищуриванию опускаются детали и наблюдаются простые формы и оттенки. Если вы сумеете увидеть формы, образуемые оттенками, значит, вы сможете нарисовать объект более точно.

Посмотрите на рис. 6.4 и прищурьте глаза до тех пор, пока изображение не покажется расфокусированным. Сравните самые темные оттенки с самыми светлыми и попробуйте увидеть абстрактные формы, образуемые разными оттенками.

Справа на рис. 6.4 показано, что именно я увидела, когда сощурилась. Увиденное я воссоздала только черным, белым или же двумя оттенками. Обратите внимание на формы, образуемые оттенками.

Превращение цветов в оттенки серого посредством прищуривания

Многие средства рисования, например графит, специально предназначены для создания черно-белых рисунков. Но ведь практически все на свете имеет цвет. Поэтому для того чтобы видеть цвета как оттенки серого во время рисования, необходимо корректировать свое зрительное восприятие.

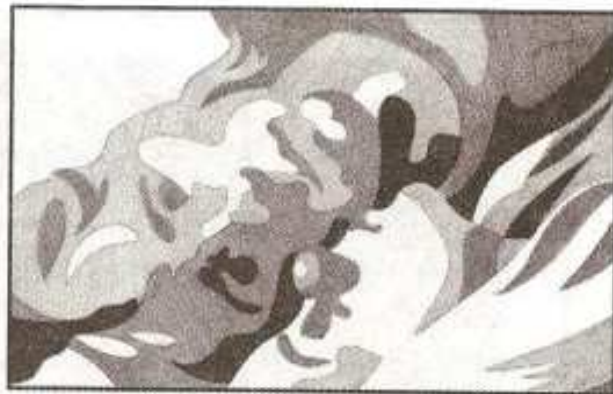

Рис. 6.4. Прищуривание с целью увидеть оттенки и формы

Конечно, было бы совсем неплохо нажать воображаемую кнопку на лбу, чтобы волшебным образом превратить многоцветный мир в полутоновой. Такая возможность, безусловно, упростила бы рисование. Правда, прищуриванием глаз можно выработать в себе умение добиваться аналогичного результата.

Попробуйте поупражняться в превращении цветов в оттенки серого, руководствуясь следующими рекомендациями.

- ✓ Посмотрите на разные окружающие вас объекты. Сосредоточьте внимание только на светлых и темных участках, но не на самих цветах этих объектов. Сконцентрируйтесь на свете и тенях. Затем прищурьте глаза до тех пор, пока не увидите оттенки данного объекта.

Запомните месторасположение темных и светлых участков. Представьте, как бы вы нарисовали эти участки. Не отчаивайтесь, если вы не сможете сделать это сразу. Практикуясь вы добьетесь лучших результатов.

- ✓ Найдите цветную фотографию со множеством контрастных участков. Прищурьте глаза, чтобы опустить детали и цвета. Нарисуйте в своем альбоме только простые формы и увиденные оттенки. Добавьте затенение только белым, черным, светлым и средним оттенком, как показано на рис. 6.5.

Если на рисуемом объекте имеются, например, светло-розовые и темно-красные полосы, увидеть разные оттенки в этих двух цветах нетрудно. Для их воссоздания достаточно воспроизвести темно-красный цвет темным оттенком, а светло-розовый цвет — светлым оттенком. Однако цвета некоторых объектов могут иметь один и тот же оттенок. В таком случае приходится руководствоваться здравым смыслом, определяя цвета, которые должны быть воспроизведены светлее или темнее, чем остальные. Так, если у объекта имеются темно-зеленые и темно-красные полосы, одни из них придется нарисовать более светлыми, чем другие. В противном случае рисунок будет содержать сплошной тон вместо полос.

Преобразование форм к трехмерному виду

Объекты состоят из самых разных форм, в том числе из кругов, квадратов и треугольников. Благодаря затенению они преобразуются в такие трехмерные объекты, как сферы, кубы, конусы и цилиндры.

От круга к сфере

Слово *сфера* вызывает ассоциации с планетой, орбитой или шаром. Проще говоря, сфера представляет собой трехмерный круг.

Обнаружение подсветок

Подсветка на рис. 6.5 имеет белую круглую форму, соответствующую белому цвету бумаги. А затенение по периметру этой подсветки начинается с очень светлых оттенков, постепенно переходя к темным оттенкам. Меньше всего света попадает на другие участки поверхности сферы, находящиеся рядом с участками тени или же на самих этих участках.

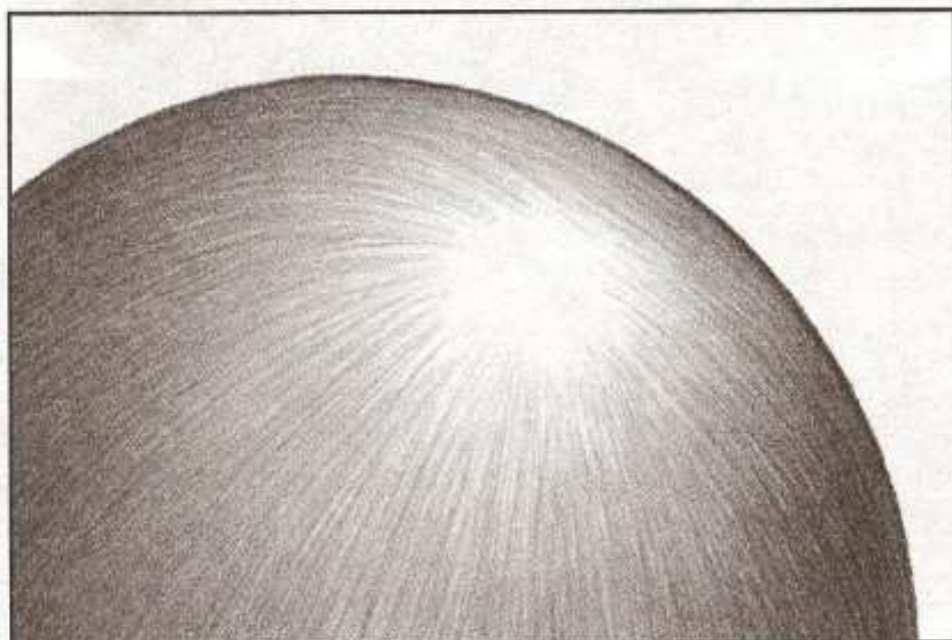

Рис. 6.5. Выявление подсветки на сфере

Воспроизвести подсветку на рисунке совсем нетрудно, поскольку ее вообще не нужно рисовать! Нужно лишь выбрать место для подсветки, внимательно изучив рисуемый объект.

Рисование правдоподобных теней

Если вы научитесь хорошо рисовать тени, ваши рисунки будут выглядеть более реалистично. Рисовать тени не так просто, как свет. Ведь для этого требуется немало затенения. Внимательно посмотрите на рис. 6.6. Как видите, в нижней части сферы имеется темная тень, а сама сфера отбрасывает другую тень на поверхность, на которой она покоится.

Затенение в области отбрасываемой тени (в данном случае на поверхности, на которой покоится сфера) оказывается темнее вблизи объекта, отбрасывающего тень (т.е. сферы), и постепенно осветляется по мере удаления от него.

Тени способны придать весомость любому объекту, создавая впечатление, будто он покоится на поверхности. А если изменить расположение теней, то можно создать иллюзию повисания объекта в воздухе над поверхностью.

На рис. 6.7 показано, как сфера поднимается в воздух по мере изменения теней. Такую иллюзию можно создать для объектов любой формы, а не только для сфер. А сами тени не обязательно должны быть овальными, поскольку они принимают форму объектов, которые их отбрасывают.

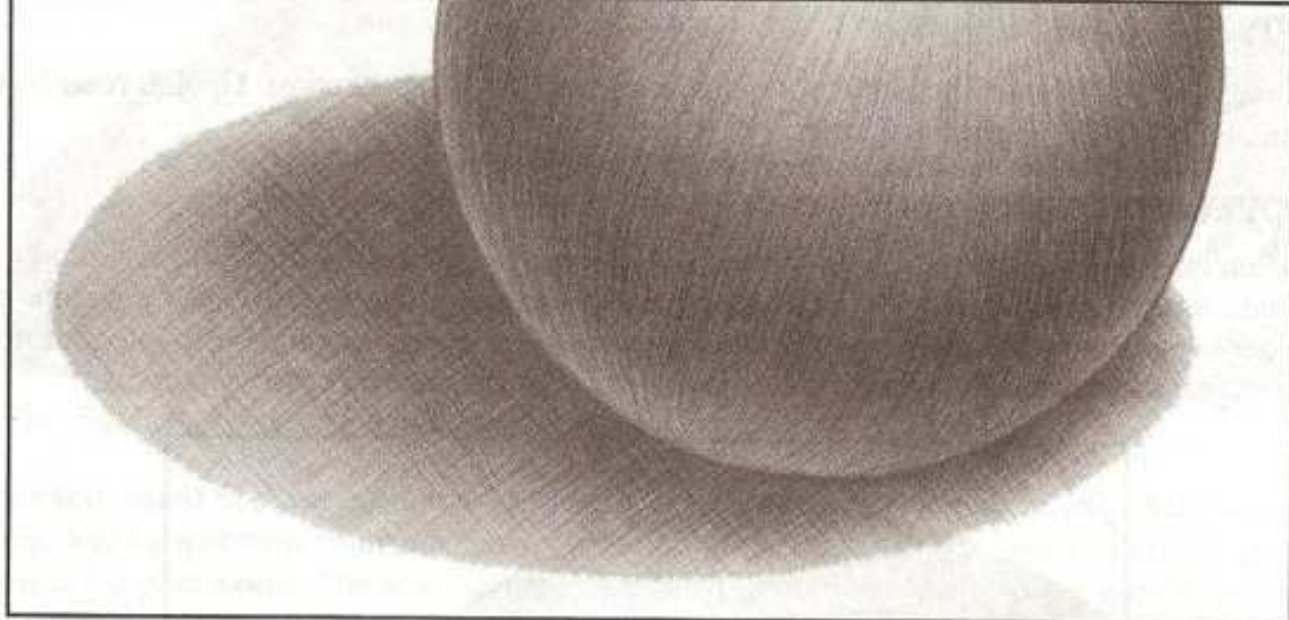

Рис. 6.6. Выявление участков тени на сфере и отбрасываемой тени на поверхности

Использование отраженного света

Отраженный свет представляет собой слабый свет, отражающийся обратно на объект от поверхностей, расположенных рядом с ним или окружающих его. Если вы поймете природу отраженного света и научитесь правильно его воссоздавать, рисуемые вами объекты приобретут более ярко выраженный трехмерный вид.

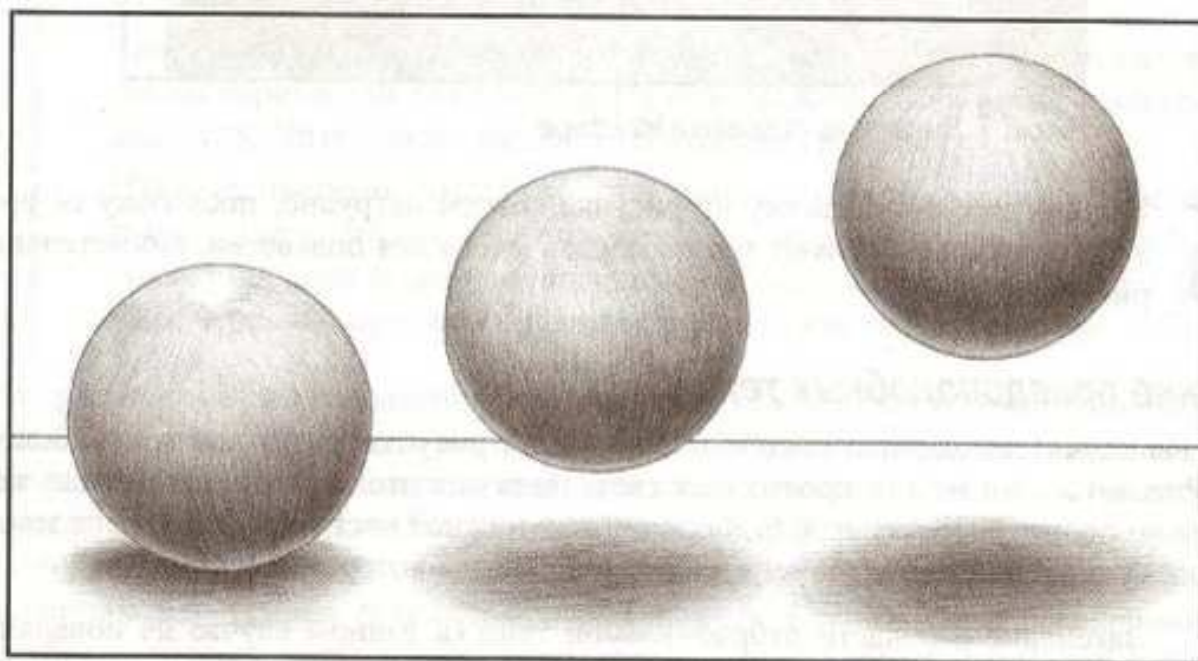

Рис. 6.7. Изменение тени для создания иллюзии сферы, парящей в воздухе

Практика рисования кругов и овалов от руки

Никто не научит вас правильно рисовать окружность или овал. Поэтому самый лучший учитель — практика. Иными словами, вы должны учиться сами. Нарисовать круг или овал от руки совсем нетрудно, если уделить достаточно времени овладению этим навыком на практике.

Попробуйте повернуть бумагу и посмотреть на свой рисунок под разными углами зрения. Этот нехитрый прием зачастую дает возможность выявить ошибочные участки на рисунке. Такие участки можно также выявить, если посмотреть на отражение круга или овала в зеркале.

Найдите сферический предмет (мяч, шар или другой круглый объект) и поставьте его на слегка окрашенной поверхности. Осветите сферический предмет сверху и внимательно присмотритесь к его краям вблизи поверхности, на которой он стоит.

Отраженный свет должен быть виден на той стороне сферы, которая находится рядом с поверхностью. Этот свет имеет более светлый оттенок, чем тень на сфере, хотя он и не настолько светлый, как участки, расположенные ближе к источнику света. Если объект находится на окрашенной поверхности, ее цвет, как правило, переносится на этот объект вместе с отраженным светом.

Внимательно изучите нижнюю часть рис. 6.8, чтобы понять, как я воссоздала отраженный свет. Для этого я использовала оттенки, которые постепенно становились более темными по мере приближения к темному затенению, обозначающему тень.

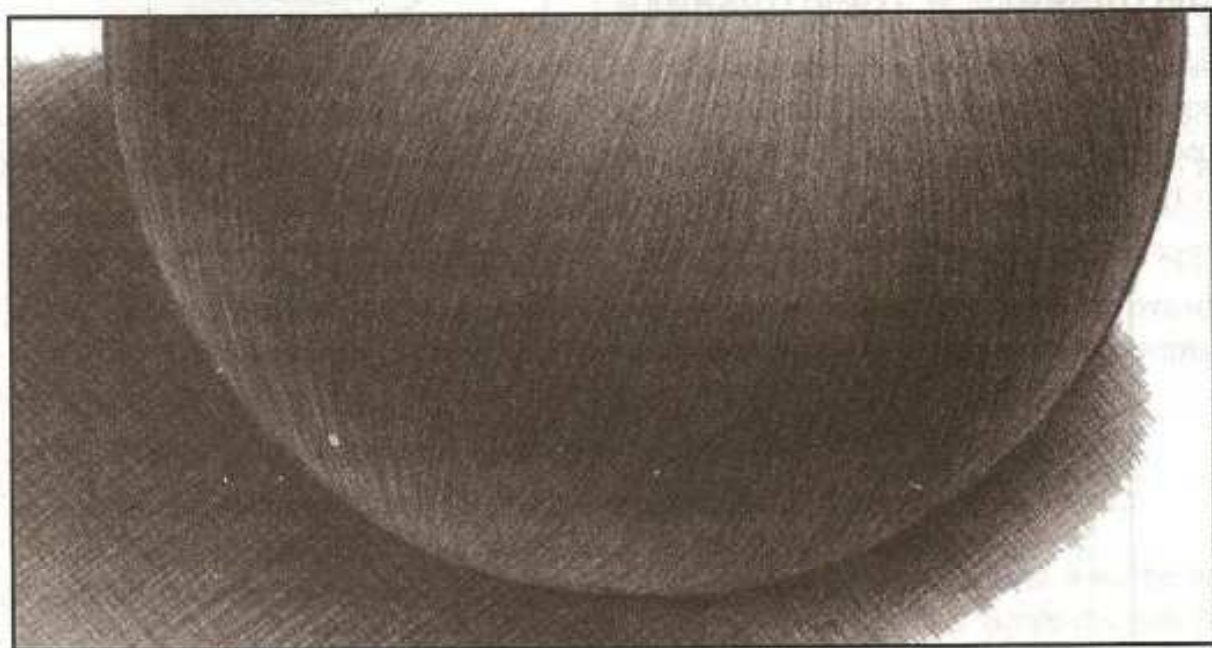

Рис. 6.8. Обнаружение слабого свечения отраженным светом на теневой стороне сферы

От квадрата к кубу

Квадрат представляет собой двухмерную форму с четырьмя одинаковыми сторонами и четырьмя прямыми углами. А куб — это трехмерный квадрат с шестью квадратными поверхностями одного размера.

На рис. 6.9 я сначала нарисовала квадрат, а затем преобразовала его в куб, придав ему более правдоподобную перспективу. (Подробнее о перспективе речь пойдет в главе 9. Там же будет показано, как рисовать куб.)

И, наконец, справа на рис. 6.9 я добавила затенение, чтобы куб приобрел еще более трехмерный вид. Обратите внимание на подсветки, тени и отраженный свет, а также на их игру на поверхностях куба.

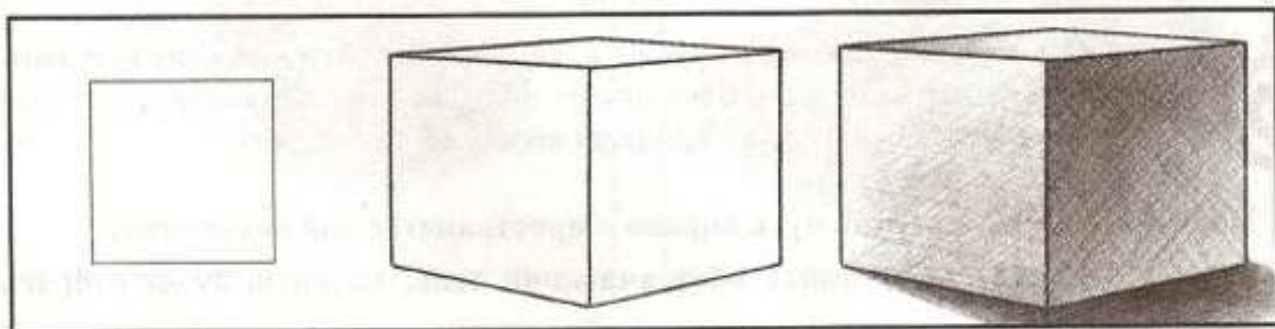

Рис. 6.9. Воспроизведение квадрата в перспективе и с затенением с целью превратить его в куб

Воссоздание формы в сочетании с другими навыками рисования

Эта глава была бы неполной без краткого упоминания, помимо затенения, о двух навыках, которыми художники часто пользуются для рисования в трех измерениях.

- ✓ **Композиция** — организация и расположение объектов в пределах пространства для рисования. Подробнее о композиции речь пойдет в главе 10.
- ✓ **Перспектива** — воспроизведение трехмерного пространства на плоской поверхности для рисования. Перспектива служит основанием для построения удачной или же неудачной композиции. Немало полезной информации о перспективе вы сможете найти в главе 9.

Прямоугольники и треугольники

На рис. 6.10 показано, как благодаря затенению и геометрической перспективе прямоугольники и треугольники преобразуются в трехмерные цилиндрические и конические формы. О том, как рисуются кубы и цилиндры, речь пойдет в главе 9. А до тех пор обратите внимание на то, как подсветки и тени придают формам трехмерный вид.

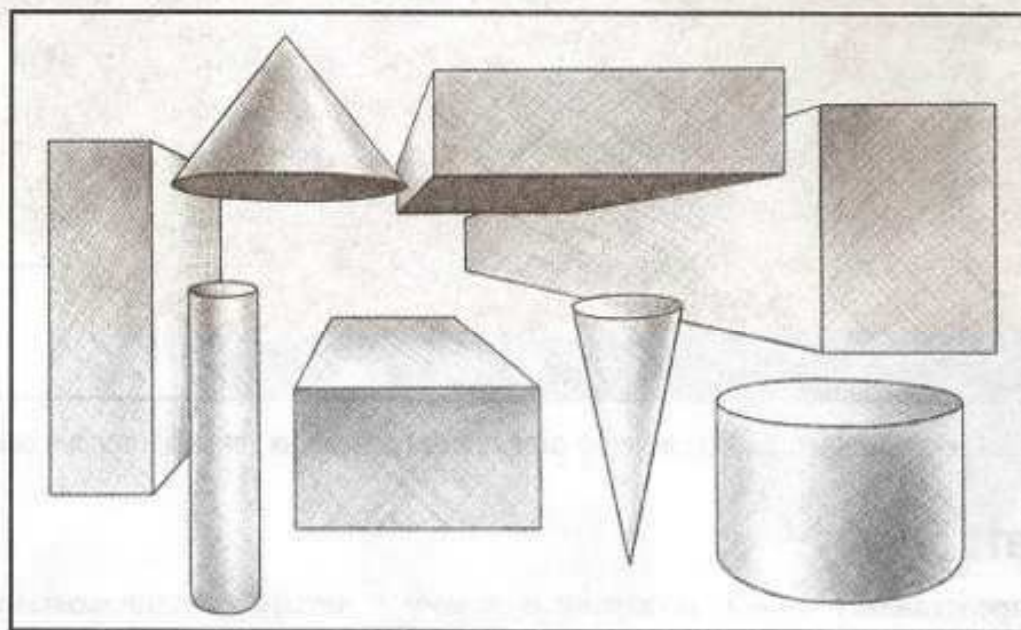

Рис. 6.10. Благодаря затенению и подсветкам двумерные формы превращаются в трехмерные

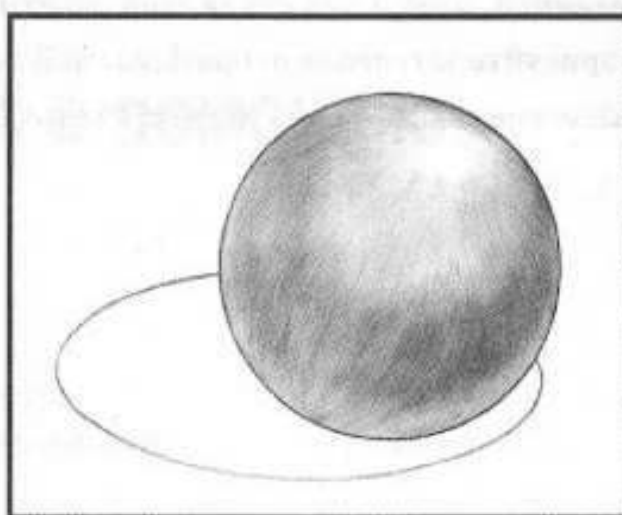
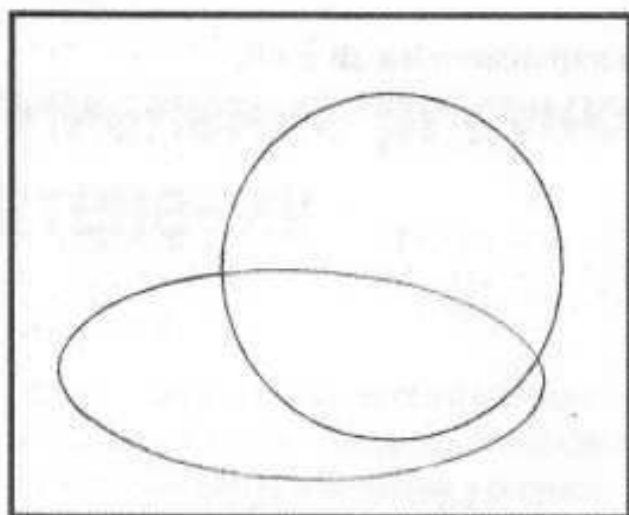
Проект 6. Рисование сферы

Для того чтобы нарисовать сферу, не нужно быть волшебником. Вам нужно лишь следовать простым инструкциям, превратив круг в сферу.

Если вам неудобно рисовать круг от руки, воспользуйтесь любым круглым предметом, например компасом. Выполняйте рисунок поначалу светлыми тонами, поскольку некоторые линии вам придется впоследствии стереть.

1. Нарисуйте круг, отступив чуть вправо в пространстве для рисования.
2. Нарисуйте овал (т.е. эллипс), обозначающий тень, которую будет отбрасывать сфера.

Обратите внимание на то, что у меня овал имеет форму частично сплюснутого круга и простирается влево в пространстве для рисования. Он занимает почти всю нижнюю часть этого пространства и оказывается короче в поперечном направлении (т.е. по вертикали) и длиннее в продольном направлении (т.е. по горизонтали), чем круг.

Если у вас овал имеет несколько иную форму, чем у меня, не придавайте этому особого значения. Ведь достаточно хотя бы немного изменить положение источника света, чтобы изменилась форма отбрасываемой тени.

3. Сотрите часть овала, находящуюся внутри круга.

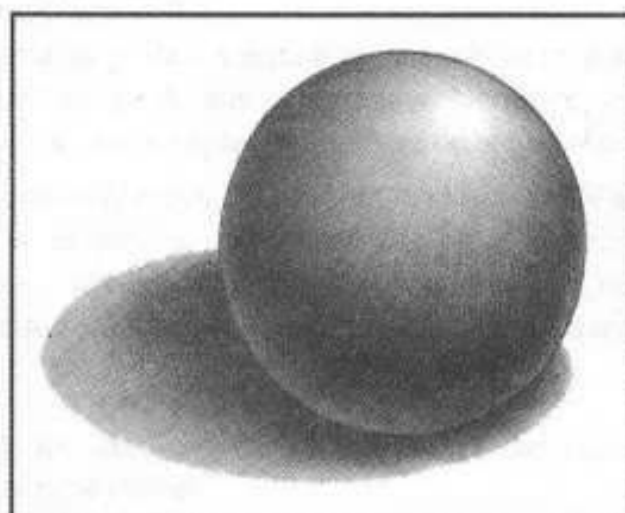
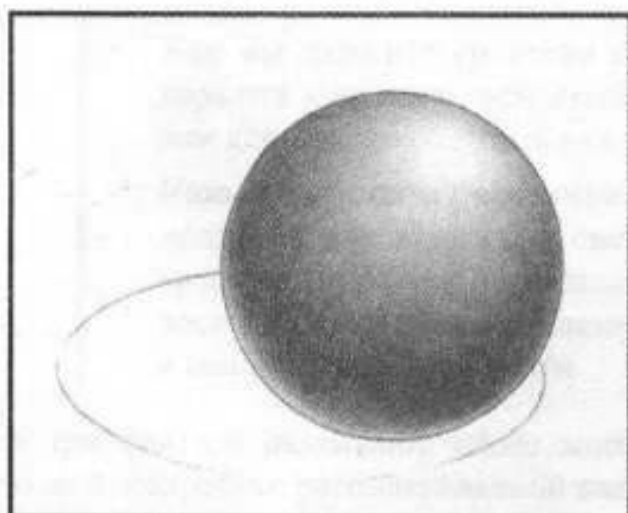
4. Выберите карандаш 4В или НВ и нарисуйте сферу светлыми тонами.

Источник света на этом рисунке находится сверху, чуть справа и впереди сферы. Не забудьте определить положение подсветки и оставить это место пустым (т.е. незатушеванным). Кроме того, сделайте светлой часть нижнего края сферы, обозначающую отраженный свет.

Добавьте затенение наиболее удобным для вас способом. Я заштриховала затенение (подробнее о штриховке речь пойдет в главе 7), следуя по контуру сферы, но вы можете сделать это так, как вам удобнее всего.

5. Добавьте средние оттенки карандашом 2В и нарисуйте на сфере темные тени карандашом 6 В.

Добавьте светлые тона тем же способом затенения.

6. Сотрите линию овала, обозначающую очертания тени, похлопав по ней мягкой резинкой, чтобы она стала едва заметной.
7. Нарисуйте затенение отбрасываемой тени карандашами 2В и 6В.
Затенение должно быть темнее вблизи сферы и светлее у края отбрасываемой тени.

Оживление рисунков с помощью затенения

В этой главе...

- Исследование оттенков серого с помощью штриховки
- Воссоздание оттенков с помощью перекрестной штриховки
- Применение методов затенения в рисунках

Для реалистичного затенения очень важно использовать весь диапазон оттенков серого. Дополняя свои рисунки затенением, вы создаете волшебную иллюзию трехмерной реальности.

В этой главе будут продемонстрированы два классических метода затенения, которыми я чаще всего пользуюсь при создании рисунков ради развлечения или же в целях судебной иллюстрации. Усвоив принципы обычной и перекрестной штриховки, вы обнаружите, что этими методами можно быстро и просто добиться плавного и реалистичного затенения рисунков.

Штриховка оттенками серого

Штриховка представляет собой ряд линий, расположенных настолько близко друг к другу, что они создают иллюзию оттенков серого. Этим довольно простым способом затенения можно воспроизвести на рисунке весь диапазон оттенков серого.

На то, насколько темным или светлым получается оттенок, воссоздаваемый штриховкой, оказывают влияние три фактора.

- ✓ **Насколько близко линии располагаются друг к другу.** Как правило, чем ближе линии друг к другу, тем темнее оттенок.
- ✓ **Как вы держите средство рисования.** Чем тверже вы нажимаете и крепче держите карандаш, тем темнее оттенок. А для получения светлого оттенка вам достаточно ослабить нажим и держать карандаш в руке более свободно.
- ✓ **Каким средством рисования вы пользуетесь.** Например, карандаш 2H вполне подходит для нанесения светлых штрихов, карандаш 2B — для нанесения средних штрихов, а карандаш 6B — для нанесения темных штрихов. Оттенки, воссоздаваемые карандашами разной твердости, приведены в “Шпаргалке” в самом начале этой книги.

Эти три фактора оказывают также влияние на оттенки, воссоздаваемые перекрестной штриховкой, подробнее рассматриваемой далее в этой главе.

Как вскоре выяснится, штриховка выполняется так же просто, как и рисование линий! Итак, возьмите альбом и карандаш и выполните следующее упражнение, нарисовав три ряда линий штриховки разными оттенками.

1. Нарисуйте три квадрата размерами 5×5 см на странице своего альбома.
2. Нарисуйте карандашом 2H ряд параллельных линий в первом квадрате.

Линии должны быть нанесены редко и отделены друг от друга большим промежутком. Здесь как нельзя лучше подойдет поговорка “редко да метко”. Нажим карандаша должен быть очень слабым, чтобы в итоге получились светлые оттенки, как в первом квадрате на рис. 7.1.

3. Нарисуйте во втором квадрате ряд параллельных линий с меньшим промежутком, чем в первом квадрате.

Как видите, я нарисовала во втором квадрате на рис. 7.1 больше линий, чем в первом. Для нанесения этого ряда линий вы можете выбрать карандаш 2B. В итоге должен получиться более темный оттенок.

4. Нарисуйте в третьем квадрате карандашом 6 В третий ряд линий достаточно близко друг к другу.

Линии, образующие третий вид штриховки, должны находиться ближе друг к другу, чем во втором виде штриховки. Для нанесения четких темных линий используйте остро заточенный карандаш 6 В. В итоге должен получиться очень темный оттенок, как в третьем квадрате на рис. 7.1.

Рис. 7.1. Штриховка тремя оттенками серого

Опробуйте самые разные способы перемещения карандаша или изменения угла наклона линий до тех пор, пока ваши движения не станут вполне естественными. Я обычно наношу первую линию в левом верхнем углу и продолжаю наносить линии вплоть до правого нижнего угла. Найдите экспериментальным путем наиболее удобное для себя направление штриховки.

Линии штриховки совсем не обязательно должны быть прямыми. Для передачи разного настроения существуют различные стили линий штриховки. На рис. 7.2 приведен небольшой пример шести разных стилей линий штриховки, как прямых, так и кривых. Один стиль предполагает использование длинных либо коротких линий, или же линий разной длины в определенном сочетании (подробнее о линиях см. в главе 5), другой отличается заметными промежутками между линиями, а третий характеризуется тем, что линии наносятся очень близко друг к другу.

Кроме того, с помощью некоторых стилей воссоздаются текстуры (подробнее о текстурах речь пойдет в главе 8). Подумайте над тем, как эти разные стили линий штриховки можно применить в ваших рисунках.

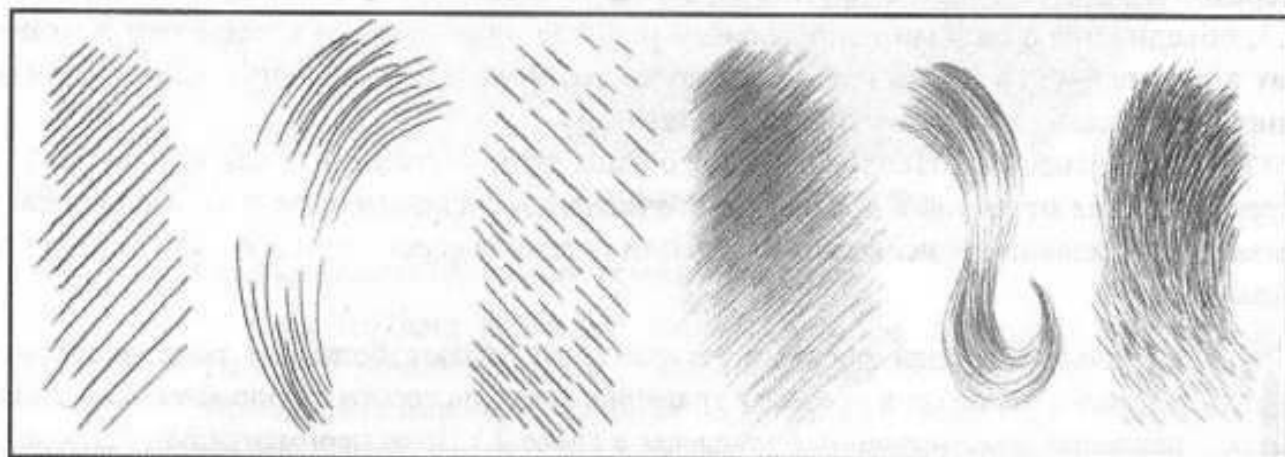

Рис. 7.2. Разнообразие стилей линий штриховки

Попробуйте нарисовать разные виды линий штриховки в своем альбоме. В качестве образца для подражания выберите разные способы штриховки среди моих рисунков в этой книге. Обратите особое внимание на воссоздание волос в портретах людей, а также меха и шерсти на рисунках животных!

Построение шкалы оттенков серого с помощью штриховки

Варьируя плотность нанесения линий и нажим карандаша, можно воспроизвести самые разные оттенки серого с помощью штриховки. Все они (от самого светлого до самого темного) образуют *шкалу оттенков серого*. Научившись воссоздавать всю шкалу оттенков серого, вы освоите и затенение.

Для того чтобы научиться хорошо рисовать ряды линий и шкалы оттенков серого, требуется большая практика. Не сдавайтесь сразу, если поначалу у вас не все будет получаться как надо.

На рис. 7.3 приведена полная шкала оттенков серого, воссозданная мной с помощью штриховки. Выбрав карандаш 2H, попробуйте нарисовать все семь оттенков этой шкалы, начиная с самого светлого. А для темных оттенков выберите карандаши 2B и 6B. Продолжайте упражняться в построении этой шкалы в своем альбоме до тех пор, пока не научитесь правильно воспроизводить все семь ее оттенков. После этого выполните данное упражнение в обратном порядке.

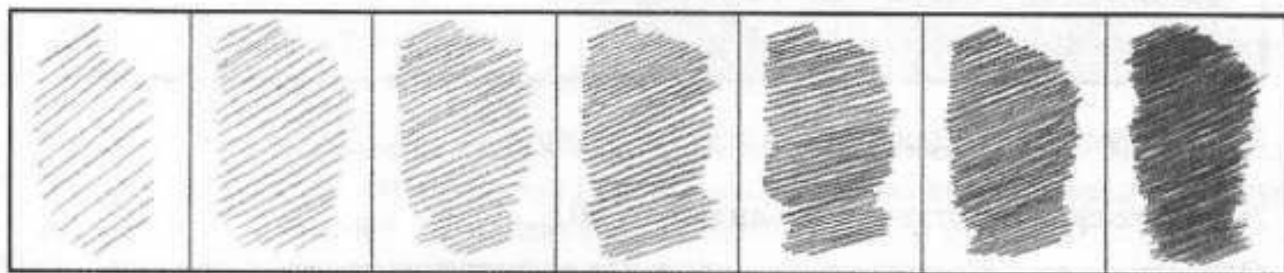

Рис. 7.3. Штриховка семи оттенков серого

Сглаживание затенения

Градации оттенков серого (или так называемые *полутона*) представляет собой постепенный переход одних оттенков в другие. Представьте себе, что все оттенки, приведенные на рис. 7.3, объединены в единый непрерывный ряд, где одни оттенки постепенно и плавно переходят в другие, — это и есть градация оттенков серого. Оттенки могут плавно переходить от темного к светлому или же от светлого к темному.

Что касается градации оттенков серого, то ваша цель — сохранить как можно более плавным переход одних оттенков в другие. Многочисленные иллюстрации в этой книге наглядно показывают, как плавно нарисованные градации оттенков серого придают затенению правдоподобный вид.

Используемые для рисования карандаши играют большую роль в воссоздании плавного перехода в пределах градации оттенков серого. (Подробные сведения о карандашах для рисования приведены в главе 2.) Поэкспериментируйте с карандашами 2H, 2B и 6B, рисуя ряды линий в своем альбоме и обращая внимание на отличия между ними. Как правило, карандашом 2H хорошо воссоздаются светлые оттенки, карандашом 2B — средние оттенки, а карандашом 6B — темные оттенки.

А теперь попробуйте сами воссоздать градацию оттенков серого с помощью обычной штриховки. Для этой цели вам потребуются карандаши 2H, 2B и 6B. Часто удивляясь, вы сможете довольно быстро научиться воссоздать градацию оттенков серого. Только не забывайте выполнять штриховку с помощью наиболее удобных в этом случае движений, следуя приведенным ниже простым инструкциям.

1. Нарисуйте в своем альбоме продолговатый прямоугольник любого размера, например 4×13 см.
2. Нарисуйте с левой стороны этого прямоугольника светлые линии, обозначающие градацию оттенков серого, делая очень слабый нажим карандашом 2H. (Если вы левша, то вам, возможно, будет удобнее рисовать справа налево.)
3. Продолжайте штриховку, постепенно продвигаясь к правой части пространства для рисования.

По мере приближения к середине пространства для рисования наносите линии штриховки ближе друг к другу и сильнее нажимайте карандаш, как показано на рис. 7.4.

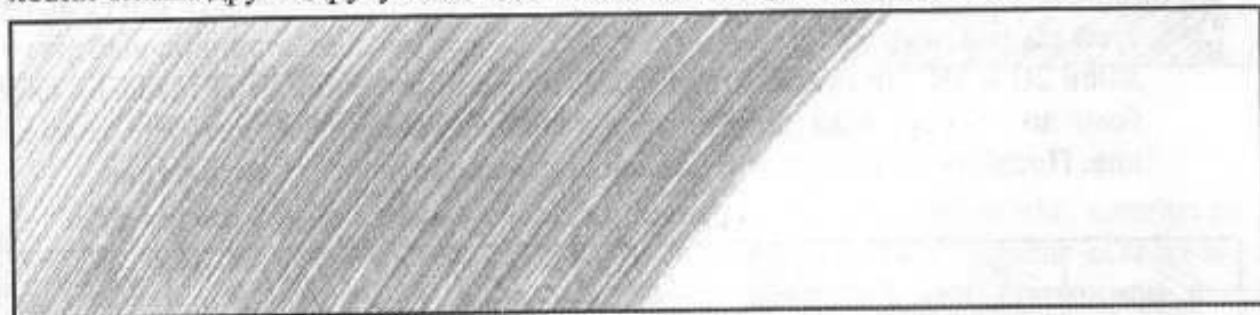

Рис. 7.4. Начало штриховки градации оттенков серого

4. Добавьте средние оттенки карандашом 2B.

Определите на глаз подходящее место для воссоздания средних оттенков (приблизительно посередине пространства для рисования; рис. 7.5). Продолжайте штриховку все более темными оттенками до тех пор, пока не достигнете правого края пространства для рисования.

Рис. 7.5. Добавление средних оттенков к градации путем штриховки

5. Нарисуйте карандашом 6В самые темные оттенки.

Убедитесь в том, что ваш карандаш хорошо заточен. Нанесите линии штриховки близко друг к другу, начиная приблизительно с последней трети пространства для рисования. Увеличивайте нажим карандаша по мере приближения к правому краю пространства для рисования, где оттенки должны быть самыми темными (рис. 7.6).

Рис. 7.6. Добавление самых темных оттенков к градации путем штриховки

Если вы обнаружите, что переход одних оттенков в другие получается не таким плавным, как требуется, данный недостаток можно устранить. Для этого попробуйте добавить дополнительные короткие линии штриховки в промежутке между уже нанесенными линиями.

Не поддавайтесь искушению размазывать пальцем нанесенную штриховку, чтобы добиться более плавной градации оттенков серого. Набравшись терпения и часто упражняясь, вы научитесь в конечном итоге воссоздавать такую градацию!

Затенение с помощью перекрестной штриховки

Перекрестная штриховка представляет собой метод воспроизведения затенения, при котором один ряд линий пересекает (или перекрывает) другой ряд. С помощью перекрестной штриховки можно воссоздать бесконечный ряд оттенков серого.

Ряды пересекающихся линий штриховки могут пересекать друг друга под любым углом. Я обычно рисую их под прямым углом (т.е. перпендикулярно друг другу). Но время от времени я выполняю такую штриховку под другими углами, если, например, работаю над анатомическими рисунками, когда линии должны повторять очертания форм мышц и тела. (Такой способ перекрестной штриховки будет представлен в главе 21.) Многие художники классической школы предпочитали наносить линии перекрестной штриховки под углом 45°. Поэкспериментируйте с перекрестной штриховкой, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий угол ее нанесения.

Воссоздание оттенков серого с помощью перекрестной штриховки

В этом упражнении вам предстоит нарисовать три ряда линий перекрестной штриховки разными оттенками серого. Как и при обычной штриховке (см. предыдущий раздел), на воссоздание оттенков серого с помощью перекрестной штриховки оказывают влияние три фактора: плотность нанесения линий, используемое средство рисования и то, как вы держите его в руке.

1. Нарисуйте два квадрата размером 2×2 см на странице своего альбома.
2. Нарисуйте в первом квадрате ряд линий штриховки карандашом 2H или HB (рис. 7.7), нанося их с большим промежутком. В том же квадрате нарисуйте второй ряд линий, пересекающих первый ряд.

Таким образом, оба ряда линий штриховки превратились в перекрестную штриховку. Не забудьте, что эти линии должны быть нарисованы светлым оттенком.

3. Нарисуйте во втором квадрате линии штриховки, нанося их ближе друг к другу и чуть сильнее нажав карандаш (HB или 2B), чтобы создать вторую перекрестную штриховку (рис. 7.7).

В этой перекрестной штриховке должно быть больше линий, чем в первой, а каждая линия должна быть темнее. Не забудьте нанести линии ближе друг к другу, чем в первой перекрестной штриховке.

4. Нарисуйте в третьем квадрате два перекрывающихся ряда линий штриховки, нанося их очень близко друг к другу (рис. 7.7).

Для воссоздания столь темного оттенка вы можете воспользоваться карандашом 4B или 6B.

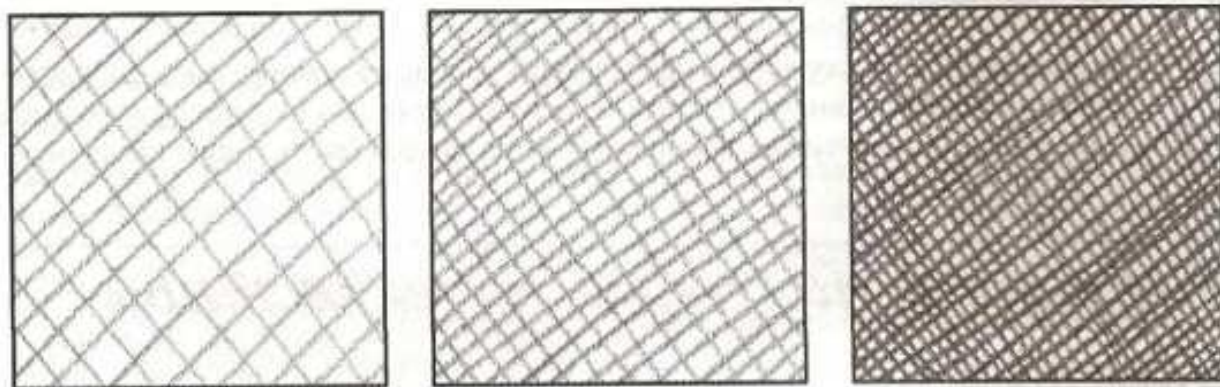

Рис. 7.7. Воссоздание трех разных оттенков серого с помощью перекрестной штриховки

При выполнении перекрестной штриховки я лично предпочитаю поворачивать лист бумаги для рисования в разных направлениях, чтобы движения рисующей руки всегда оставались естественными. Впрочем, вы можете попробовать подержать руку в разных положениях во время рисования. Ведь, как уже упоминалось не раз, правильных или неправильных способов рисования не существует. Пользуйтесь тем способом, который больше всего вам подходит.

Учитесь перекрестной штриховке у великих мастеров

Перекрестная штриховка считается основным методом затенения. Мерилом технических навыков многих художников является их умение воспроизводить затенение с помощью перекрестной штриховки. Многие известные художники классической школы, в том числе Эдгар Дега, Микеланджело, Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер, пользовались перекрестной штриховкой.

Мой любимый художник Леонардо да Винчи выполнил методом перекрестной штриховки большинство своих замечательных рисунков: от чертежей своих блестящих изобретений до очень точных изображений тела человека. Вероятно, вам знаком его рисунок "Витрувианский человек", предназначенный для изучения пропорций человеческого тела. Не менее интересны его иллюстрации к работам по анатомии человека, архитектуре и механике.

Не упустите возможность посмотреть детальные, образные рисунки еще одного любимого мной художника — Микеланджело.

Я многому научилась, внимательно рассматривая репродукции рисунков этих великих мастеров. И вам советую поучиться у них перекрестной штриховке. Для этого посетите музеи и художественные галереи, найдите подходящий материал в Интернете или в книгах по изобразительному искусству, не ограничиваясь определенным периодом его истории. Ведь вдохновение можно искать, просматривая рисовальные работы не только старых мастеров, но и современных художников.

Воссоздание шкалы оттенков от светлого до темного

Перекрестная штриховка особенно уместна при воссоздании шкалы оттенков серого (подробнее об этой шкале см. раздел "Построение шкалы оттенков серого с помощью штриховки" ранее в этой главе).

Неприменно воспользуйтесь карандашами 2H, 2B и 6B, чтобы воспроизвести весь диапазон оттенков серого. При этом вам не придется сильно нажимать карандаш для получения темных оттенков, а кроме того, вы сможете точнее контролировать светлые тона.

Воспроизведите полную шкалу из десяти оттенков серого с помощью перекрестной штриховки, как показано на рис. 7.8. Ради простоты и удобства я разделила ее на две половины по пять оттенков: светлых и темных.

Сначала сосредоточьте основное внимание на светлых оттенках (см. верхний ряд на рис. 7.8). Выполняя перекрестную штриховку карандашом 2H, воспроизведите три первых оттенка, начиная с самого светлого, а два других выполните карандашом 2B.

Воссоздание темных оттенков (см. нижний ряд на рис. 7.8) начните карандашом 2B (для получения двух первых оттенков), а затем продолжите карандашом 6B (для получения трех самых темных оттенков).

Перекрестную штриховку можно также применять для изменения стиля рисования: от чрезвычайно точного до импрессионистского в свободной манере. Если линии перекрестной штриховки покажутся вам слишком обыденными, посмотрите на рис. 7.9 десять примеров, иллюстрирующих различные методы рисования с помощью такой штриховки. Короткие и длинные линии образуют определенные ряды. В одних рядах линии находятся далеко друг от друга, а в других — очень близко. Подумайте, каким образом вы могли бы использовать каждый из этих стилей в своих рисунках (некоторые из них могут даже напоминать объекты).

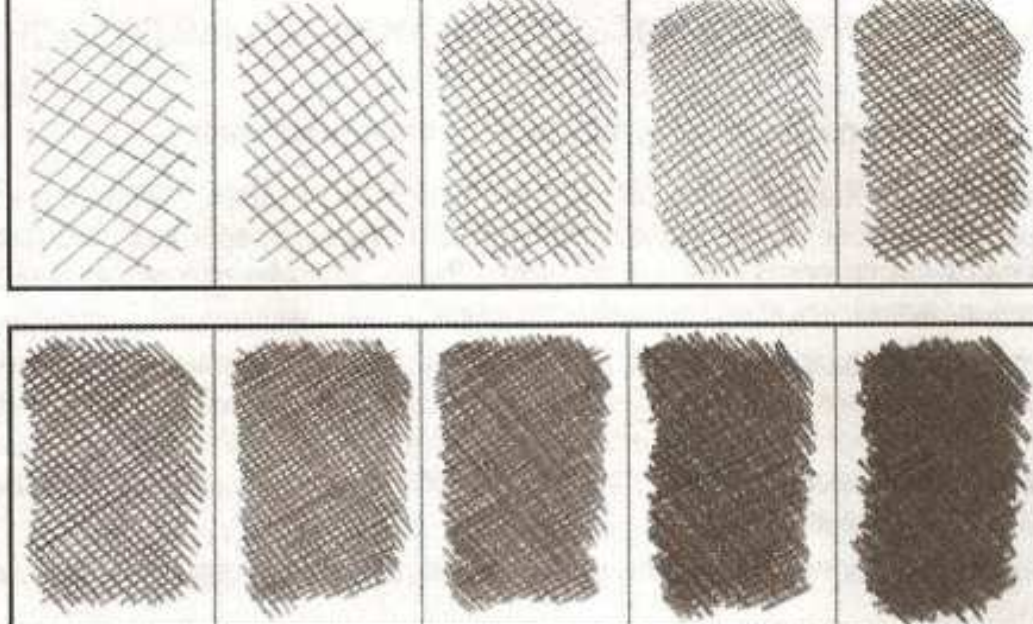

Рис. 7.8. Воссоздание полной шкалы оттенков с помощью перекрестной штриховки

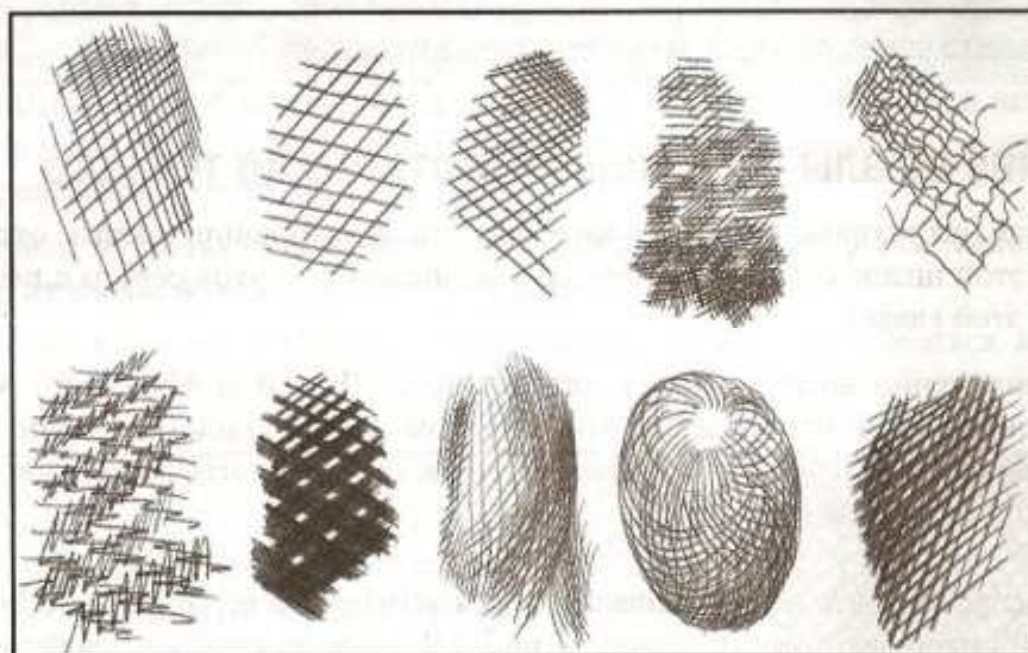

Рис. 7.9. Различные стили линий определяют настроение, создаваемое с помощью перекрестной штриховки

Воссоздание градации оттенков серого с помощью перекрестной штриховки

Градации оттенков серого (или плавные переходы от одного оттенка к другому) также играют важную роль в затенении. Добившись плавного перехода одних оттенков в другие, можно придать рисунку более реалистичный вид.

Двигайте рисующей рукой, пользуясь наиболее удобным для вас способом, и не забудьте, что вы можете поворачивать альбом во время рисования. Я обычно переворачиваю лист бумаги вверх ногами, когда нужно нанести второй ряд линий перекрестной штриховки. Кроме того, подложите лист чистой бумаги под рисующую руку, чтобы не размазать рисунок.

В следующем упражнении вам предстоит освоить на практике упомянутый выше очень важный метод рисования. Упражнения редко бывают интересными, но регулярно выполняя их, вы непременно добьетесь значительного прогресса в рисовании.

1. Нарисуйте продолговатый прямоугольник в своем альбоме.
2. Выполните перекрестную штриховку светлыми оттенками с левой стороны бумаги для рисования.

Если вы левша, то вам, возможно, будет удобнее рисовать справа налево. Слабо нажав карандаш 2H, нанесите самые светлые линии штриховки, а затем более темные линии по мере продвижения к правому краю бумаги (рис. 7.10).

Рис. 7.10. Начало градации оттенков серого, создаваемой с помощью перекрестной штриховки

По мере приближения к середине наносите линии штриховки ближе друг к другу и сильнее нажимайте карандаш. Оттенки очень скоро станут темнее, как только вы нанесете второй ряд линий штриховки.

3. Продолжайте штриховку карандашом 2B, делая оттенки все более темными по мере приближения к правой стороне пространства для рисования (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Середина градации оттенков серого, создаваемой с помощью перекрестной штриховки

4. Нарисуйте карандашом 6B самые темные оттенки.

Начните штриховку этим карандашом приблизительно с последней трети пространства для рисования. Продолжайте наносить линии штриховки близко друг к другу и сильнее нажимайте карандаш, чтобы сделать оттенки в конце их градации как можно более темными (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Окончание градации оттенков серого, воссоздаваемой с помощью перекрестной штриховки

Применение затенения в рисунках

Нарисовав основные контуры объекта (как было показано в главе 5), вы можете приступить к затенению, чтобы придать своему рисунку трехмерный вид.

Затенение воспроизводится обычной либо перекрестной штриховкой, или же используется сочетание обоих этих методов (см. соответствующие разделы ранее в этой главе). Обычная штриховка отлично подходит для рисования волос, меха и других текстур, включая и древесную (подробнее о текстурах речь пойдет в главе 8). Перекрестная штриховка идеально подходит для рисования портретов, фигур и самых разных текстур, включая и тканевую. А сочетание этих методов затенения позволяет воспроизводить на рисунке бесконечные комбинации объектов и текстур.

Выбирая конкретный метод затенения, примите во внимание следующие свойства обычной и перекрестной штриховки.

- ✓ Обычная штриховка проще дается начинающим, поскольку она предполагает нанесение лишь одного ряда линий.
- ✓ Перекрестная штриховка, как правило, дает более плавный переход от одного оттенка к другому. Она отлично подходит для воспроизведения гладких или блестящих текстур, в том числе кожи человека, стекла или капель воды. Большинство тканей также выглядят более правдоподобно, если они нарисованы с помощью перекрестной штриховки.
- ✓ Обычная штриховка идеально подходит для реалистичного воспроизведения линейных текстур.
- ✓ Перекрестная штриховка допускает более точный подбор светлых и темных оттенков. Благодаря наличию двух рядов линий упрощается коррекция затенения в любом направлении, для чего достаточно расширить один из двух рядов линий.

Разметка затенения

Самое главное в рисовании — реалистическое видение! Поэтому вам нужно тщательно проанализировать, каким образом источник света определяет участки света и тени на рисуемом объекте. (О создании источником света иллюзии трехмерности см. в главе 6.)

Определите месторасположение подсветок, светлых и средних оттенков, а также участков теней от рисуемого объекта, прежде чем дополнять рисунок затенением. Определив все эти оттенки, вы можете набросать их формы очень светлыми тонами прямо на штриховом рисунке.

В итоге получится разметка затенения, которой вы должны придерживаться при выполнении обычной или перекрестной штриховки. Внимательно присмотритесь к рисуемому объекту и, придерживаясь следующих инструкций, наметьте оттенки, которые вам предстоит воспроизвести, на своем рисунке.

1. Прежде всего найдите подсветки и светлые оттенки.

Как правило, проще всего определяются самые светлые участки рисуемого объекта. Обнаружив подсветки на рисуемом объекте, нарисуйте самым твердым карандашом их формы на своем рисунке. Вы можете даже пометить подсветки буквой *П*, чтобы не спутать их с другими оттенками. Аналогично, пометьте буквами *СВ* светлые оттенки.

2. Найдите самые темные участки теней.

Помните, что самые темные оттенки могут находиться в области отбрасываемых теней (см. главу 6), а не на самих рисуемых объектах. Начертите формы этих оттенков самым твердым карандашом, а затем пометьте их буквой *Т*, чтобы отличить их от других оттенков.

3. Найдите средние оттенки.

Средние оттенки обнаруживаются в промежутке между самыми светлыми и самыми темными оттенками, которые вы уже определили. Начертите формы этих оттенков и пометьте их буквами *СП*.

4. Определите переходы этих оттенков друг в друга.

Иногда переходы оттенков друг в друга оказываются довольно резкими и внезапными, особенно если сцена или объекты освещены таким сильным источником света, как солнце. А в других случаях переходы могут быть более постепенными. (О высоко- и малоконтрастных рисунках см. в главе 6.)

Затенение по разметке

Многие художники предпочитают работать, продвигаясь от светлых оттенков к темным. Нанеся сначала светлые оттенки затенения, вы можете затем наложить на них средние оттенки, а на последние — самые темные оттенки.

Только не нажимайте слишком сильно твердые карандаши, чтобы не оставить вмятины от карандаша на бумаге. Ведь такие вмятины проявляются на бумаге в виде светлых линий при последующем затенении мягкими карандашами, портя общий вид рисунка. Если нажим кажется вам слишком сильным, выберите более твердый карандаш.

Меняя карандаши (от твердых до мягких), вы можете вполне правдоподобно воспроизвести оттенки серого на своем рисунке. Вам нужно лишь решить, где именно наносить эти оттенки, сделав разметку рисунка. Что же касается оттенков, которые воспроизводятся разными карандашами, то их образцы приведены в «Шпаргалке» в начале этой книги.

Определив различные оттенки на рисуемом объекте и наметив их на самом рисунке, вы тем самым составили рабочий план для выполнения обычной и перекрестной штриховки, придерживаясь следующих инструкций.

1. Прежде всего, выполните очень светлое затенение вокруг участков подсветок.

Найдите другие светлые участки, например те, что находятся близко к источнику света.

Нанесите сначала линии обычной или перекрестной штриховки светлым оттенком и с большим промежутком, а затем добавьте дополнительные линии, постепенно располагая их ближе друг к другу и делая их темнее, чтобы добиться требуемого оттенка.

2. Заполните участки средних оттенков.

Придерживайтесь очертаний их форм в своей разметке затенения. Выполняя обычную или перекрестную штриховку, не забывайте о переходах одних оттенков в другие. Приближаясь к линии раздела оттенков, сделайте линии темнее или светлее, чтобы добиться плавного перехода к следующему оттенку.

3. Выполните обычную или перекрестную штриховку участков темных оттенков и самых темных участков теней.

И в этом случае придерживайтесь формы этих участков в своей разметке затенения. Убавьте темноту линий штриховки по мере приближения к любым светлым участкам и сделайте эти линии темнее при приближении к участкам самых темных теней.

Проект 7. Рисование кружки

Нарисовать кружку так же просто, как и буквы *УСХ*! Ниже будет пояснено, как это делается. Итак, найдите кружку в кухонном шкафу и поставьте ее перед собой, чтобы рисовать. Внимательное изучение объекта оказывает огромную помощь в развитии навыков наблюдательности. Посмотрите на завершающий рисунок этого проекта и поставьте кружку аналогичным образом.

Для рисования кружки вам понадобится альбом, карандаши и резинки. Запланируйте в своем расписании дня по крайней мере один час для работы над данным проектом. Расположите альбом по горизонтали.

Не нажимайте карандаш *НВ* слишком сильно, чтобы не делать вмятин на бумаге. Вместо этого выберите карандаш *4В* или *6В* и слабо нажимайте его во время рисования. В итоге линия получится темной и частично стираемой. Если вы рисуете светлыми оттенками, то можете легко исправить ошибки. Ведь стирание отдельных участков рисунка неизбежно. Помимо исправления ошибок, резинка часто используется для осветления отдельных участков рисунка, например подсветок. Если же линии получаются слишком темными, при их стирании резинка портит бумагу.

1. Нарисуйте овал (или эллипс) в левом верхнем углу страницы альбома.

В качестве образца руководствуйтесь левым из двух приведенных ниже рисунков. Внимательно присмотритесь к ободку кружки (он имеет форму вытянутого эллипса). Нарисуйте этот ободок в левом верхнем углу пространства для рисования, оставив место на бумаге для остальной части кружки и ее ручки.

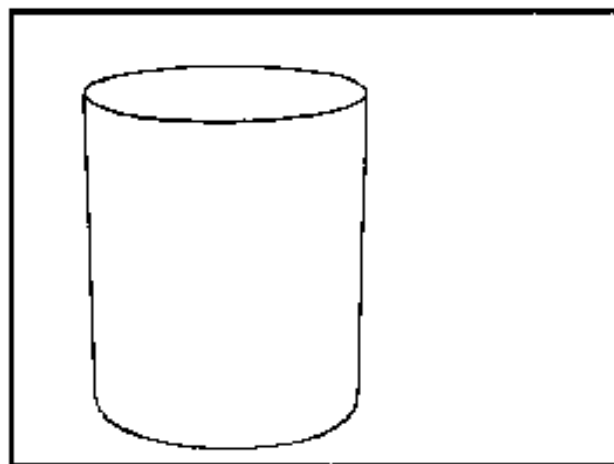
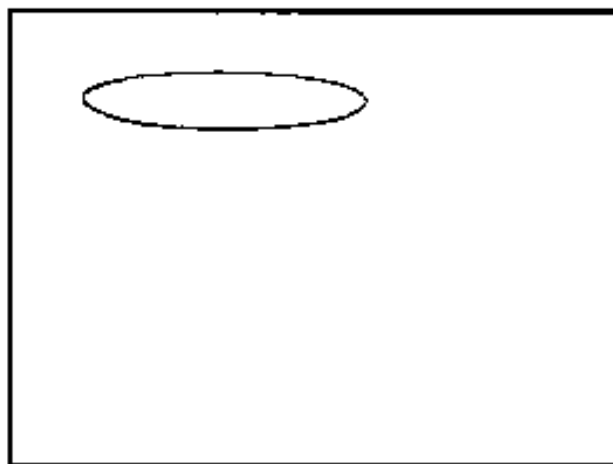
2. Нарисуйте боковые стороны U-образной формы, проведя прямые линии вниз от каждого из концов овала.

При желании воспользуйтесь линейкой.

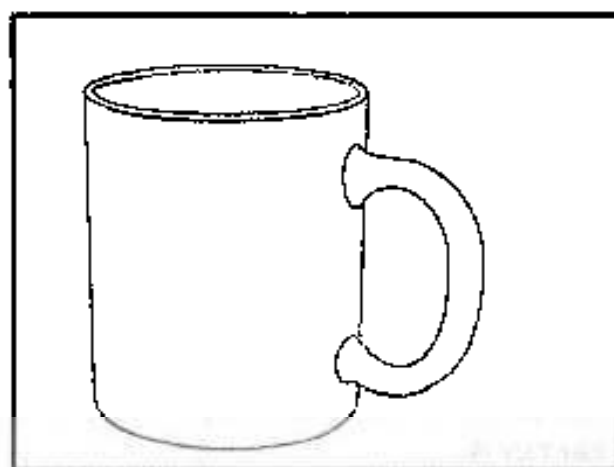
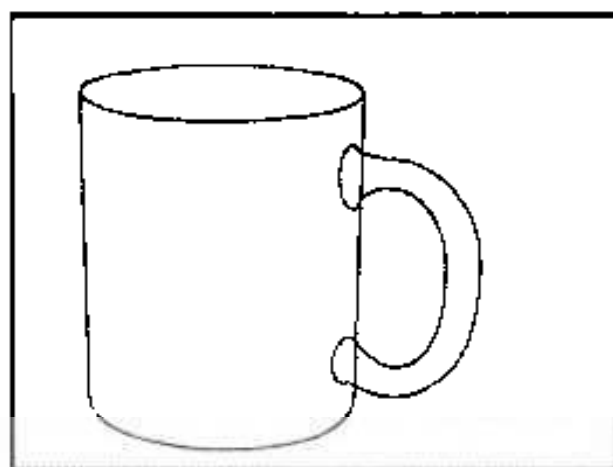
3. Нарисуйте снизу кривую линию, чтобы завершить U-образную форму.

Итак, вы нарисовали кружку без ручки. Ее боковые стороны должны быть симметричны, образуя вместе с дном U-образную форму.

4. Нарисуйте оба конца ручки чуть слева от правого края кружки.

В качестве образца руководствуйтесь левым из двух приведенных ниже рисунков. Внимательно присмотритесь к обоим концам ручки в тех местах, где они соединяются с кружкой. Эти части ручки оказываются чуть толще, чем остальная ее часть.

5. Нарисуйте формы перевернутой буквы С, чтобы завершить ручку кружки.
6. Нарисуйте овал меньшего размера внутри уже имеющегося овала, обозначающего ободок кружки.
7. Сотрите две короткие прямые линии внутри кружки, поскольку концы ручки закрывают часть правого края кружки.

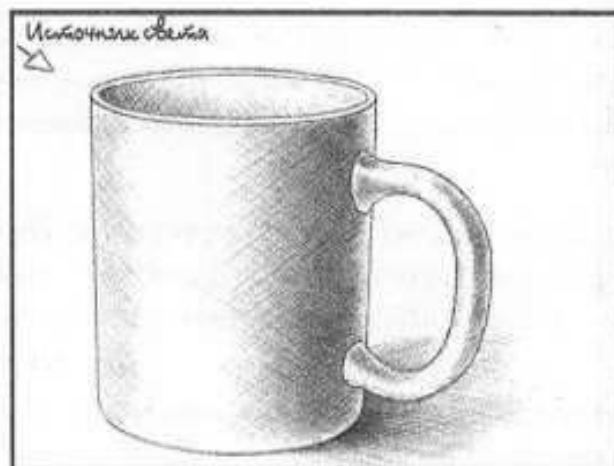
Итак, штриховой рисунок кружки завершен, и вы можете приступать к ее затенению линиями штриховки. В дальнейшем на эти линии будут наложены линии перекрестной штриховки.

8. Нанесите линии штриховки, чтобы начать затенение.

В качестве образца руководствуйтесь левым из двух приведенных ниже рисунков. На этом рисунке источник света находится слева, на что указывает стрелка (рисовать ее не нужно). Поэтому затенение должно быть темнее на правой стороне кружки, которая находится дальше от источника света. Не забудьте также о затенении на правом краю ручки и внутри ободка кружки слева.

9. Нанесите линии перекрестной штриховки поперек линий уже имеющейся штриховки, чтобы воссоздать градацию оттенков серого.

В качестве образца руководствуйтесь правым из двух приведенных ниже рисунков. Нанесите сначала все светлые оттенки, а затем линии перекрестной штриховки, постепенно сделав их темнее в направлении темных оттенков.

Итак, вы нарисовали U-образную форму (т.е. боковые стороны кружки), формы перевернутой буквы С и выполнили перекрестную штриховку, наложив линии в форме буквы X. Как видите, нарисовать кружку так же просто, как и буквы UCH!

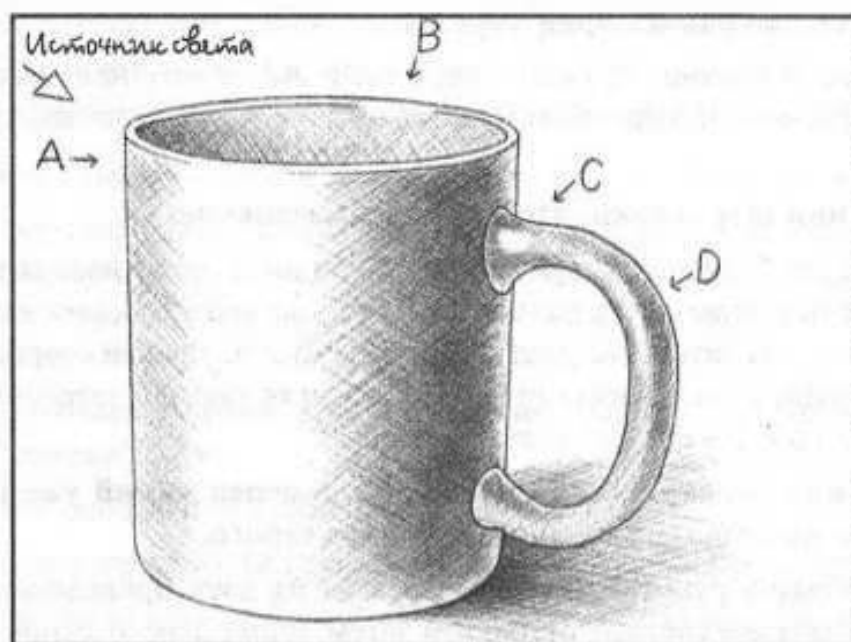
10. Нарисуйте тени, заштриховав градации оттенков серого.

Изучите тень, отбрасываемую кружкой на поверхность, на которой она стоит. Эта тень визуально привязывает кружку к поверхности, и в итоге кружка не кажется повисшей в воздухе. Участки тени вблизи кружки очень темные, а по мере удаления они становятся светлее. Именно эту градацию оттенков и требуется воспроизвести на рисунке.

Если добавить подсветки, кружка станет блестящей. Но в данном случае это повлечет за собой удаление некоторых участков затенения и линий. Белый цвет бумаги определяет подсветки. Вам нужно лишь «нарисовать» их виниловой резинкой.

11. Сотрите часть линии, проходящей вдоль внешнего овала, чтобы образовать подсветку A.
12. Сотрите небольшую часть внутреннего овала, чтобы образовать подсветку B.
13. Сотрите часть овала в верхней части ручки, чтобы образовать подсветку C.
14. Сотрите длинную, тонкую часть вдоль внешнего края ручки, чтобы образовать подсветку D.

Применение резинок в качестве инструментов рисования

Вам уже известно, как темные оттенки воспроизводятся на светлой поверхности. А знаете ли вы, как светлые оттенки воссоздаются на темной поверхности с помощью резинок? Для этого вам придется сначала полностью затушевать выбранный участок, а затем осторожно потереть по тушевке салфеткой или бумажным полотенцем.

Для воспроизведения светлых участков и мелких деталей отлично подходит виниловая резинка. Если край виниловой резинки станет матовым, обрежьте его острым ножом или лезвием.

Мягкая резинка отлично подходит для осветления крупных участков. Для этого достаточно похлопать такой резинкой по поверхности бумаги или слабо потереть ей. А для воссоздания мелких деталей вытяните ее кончик. И наконец, для очистки мягкой резинки просто растяните ее или сминайте ее до тех пор, пока она не станет чистой (это так называемое *сминание резинок*).

Распознавание и рисование текстур

В этой главе...

- Отличия между текстурой и узором
- Распознавание текстур на рисунках
- Изучение, планирование и воспроизведение различных текстур

Текстуры дают зрителям очень важную информацию о нарисованном объекте, например, о том, является ли поверхность гладкой, блестящей, шероховатой или неровной. Реалистичное рисование текстур способствует созданию иллюзии пушистого животного, гладкого лица или блестящих глаз человека. Проявив творческую инициативу, можно поэкспериментировать с текстурами, нарисовав змею пушистой, покрытой колючками или гладкой до блеска!

В этой главе будут рассмотрены лишь некоторые примеры текстур, чтобы показать безграничные возможности создания текстур в рисовании.

Сравнение текстур и узоров

Термины *текстура* и *узор* нередко употребляются попеременно при описании поверхности объекта, но в рисовании между ними проводится четкое различие. В этой главе оба термина будут встречаться довольно часто, поэтому внимательно ознакомьтесь со следующими определениями.

- ✓ **Текстура** — детали поверхности объекта, воссоздаваемые на рисунке различными методами затенения. Осязание и зрение поможет вам распознать текстуру поверхности рисуемого объекта, прежде чем вы начнете рисовать.
- ✓ **Узор** — различные оттенки (или цвета) рисуемого объекта, представленные на рисунке линиями или затенением. Узоры распознаются только зрением.

Гладкая, глазурированная фарфоровая чашка может иметь узор из полосок разного цвета, но ее текстура по-прежнему остается блестящей. Шерстяной свитер может быть полосатым, имея в то же время рельефную текстуру.

Конечно, рисуемый объект может обладать и узором, и текстурой. Когда приходится иметь дело с узорчатыми текстурами, во внимание следует принимать как узор, так и текстуру, чтобы выбрать наиболее подходящий метод затенения. На рис. 8.1 приведены два разных примера полосатых текстур, наглядно демонстрирующие отличия между узором и текстурой и особенности их воспроизведения в рисовании.

У некоторых животных, например у зебр, шерсть имеет полосатый узор, но ее текстура пушистая. Темные полосы узора следует рисовать темными оттенками, а светлые полосы — светлыми оттенками. Слева на рис. 8.1 показано, как благодаря затенению линиями штриховки создается иллюзия пушистой текстуры. (Подробнее о штриховке см. в главе 7.)

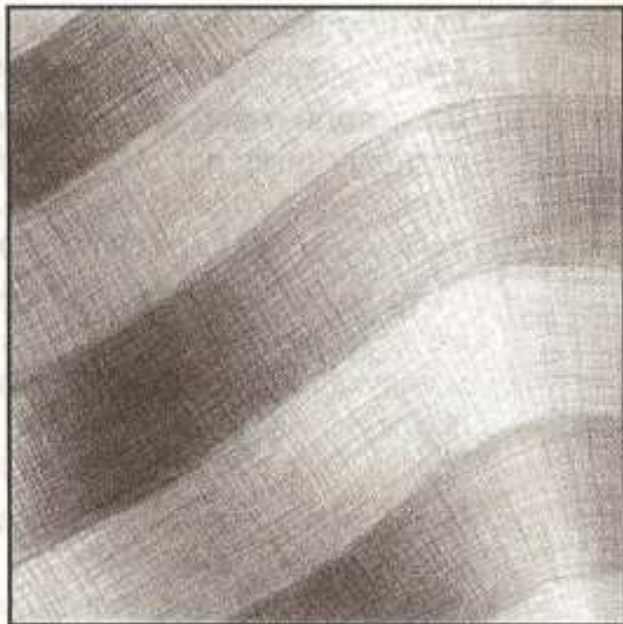

Рис. 8.1. Примеры одинаковых полосатых узоров в двух разных текстурах

Некоторые ткани, например шелк, могут иметь полосатый узор, но гладкую текстуру. Для воссоздания полосатого узора требуются различные градации оттенков серого, а для воспроизведения текстуры — плавное затенение. Справа на рис. 8.1 показано, как с помощью изящной перекрестной штриховки воспроизводится тонкая шерстяная текстура ткани. (Подробнее о перекрестной штриховке см. в главе 7.)

Распознавание текстур

Мать природа дает художникам немало образцов для подражания среди самых разных текстур своих созданий: от гладкой поверхности тихого омута до зубчатых скал. В частности, текстура меха позволяет распознать источник света и определить форму животного. Текстуры определяют ворсинки меха и волосы как вьющиеся, прямые или курчавые. Блестящая поверхность глаз животного составляет сильный контраст с его мехом. Лицо человека можно нарисовать сморщенным, как старый лоскут кожи, или же гладким, как фарфор.

Еще больше интересных примеров для рисования текстур дают объекты искусственного происхождения. Достаточно вспомнить гладкую текстуру стекла или же неровные текстуры различных тканей, например вязаного свитера.

Окружающий мир полон различных текстур для рисования. Тем не менее большая их часть относится к следующим типам.

- ✓ **Гладкие текстуры** — определяют поверхности, свойства которых едва различимы на ощупь. Если провести рукой по гладкой поверхности, то ее неровность или шероховатость практически не ощущается. Гладкие текстуры могут определять такие свойства поверхности, как матовость и тусклость (как у гладкого камня), влажность и блеск (как у гладких лепестков розы после дождя) или яркость и мягкость (как у гладкой шелковой рубашки).
- ✓ **Шероховатые текстуры** — определяют поверхности, свойства которых хорошо различимы на глаз и на ощупь. При соприкосновении с такими поверхностями ощущается их неровность, шероховатость или зазубренность. Шероховатую текстуру имеет кора дерева, клочок наждачной бумаги или поверхность терки для сыра.
- ✓ **Матовые текстуры** — определяют тусклые и матовые (не блестящие) поверхности, обладающие такими дополнительными свойствами, как гладкость

или шероховатость. Матовую текстуру имеют многие виды тканей, гладкие камни и скалы, а также необработанная древесина.

- ✓ **Блестящие текстуры** — определяют блестящие, глянцевые и тщательно отполированные поверхности благодаря подсветкам, появляющимся на них в результате отражения света. Блестящую текстуру имеет полированный камень или медь, фарфор или новенькая сверкающая монета.
- ✓ **Сверкающие текстуры** — определяют искрящиеся, сверкающие (иногда даже влажные) поверхности благодаря ярко выраженным подсветкам. Сверкающую текстуру можно сравнить с мерцанием солнечного света на поверхности тихой воды, глазами, полными слез, или новенькой автомашиной, блестящей свежей краской и сверкающей на солнце.
- ✓ **Пушистые, ворсистые и волосяные текстуры** — определяют свойства волос человека или ворсинок меха и шерсти животных, как мягкие или негладкие, длинные или короткие, тонкие или толстые, выющиеся или прямые. Поверхность персика или волосы на голове новорожденного ребенка могут быть мягкими и пушистыми. Наружная поверхность скорлупы кокосового ореха или щетина на лице мужчины создает ощущение ворсистости и негладкости. Хлопчатобумажная трикотажная рубашка, ковровое покрытие и одеяло также могут быть ворсистыми или пушистыми.
- ✓ **Зубчатые текстуры** — определяют свойства поверхностей зазубренных, неровных объектов, имеющих острые выступы. Зубчатую текстуру имеет поверхность сколотого камня.

Не падайте духом, если задача распознавания и рисования текстур кажется вам слишком трудной. Рассматривайте каждую текстуру как удобную возможность решить интересную задачу. Вам придется немало поэкспериментировать с разными методами затенения, прежде чем вы добьетесь нужного вида текстуры. Уделив текстурам время и проявив терпение, вы в конечном итоге найдете собственный метод затенения для воспроизведения многих реалистичных текстур.

Иногда наиболее удачные методы затенения текстур обнаруживаются совершенно случайно. Так, если выполненное вами затенение меха больше похоже на ковер, значит, вы уже знаете, как рисовать текстуру ковра!

Блестящие текстуры

Посмотрите на рис. 8.2 и обратите внимание на сходство в затенении двух совершенно разных блестящих объектов. Подсветки и темные участки теней зачастую находятся рядом друг с другом, а градации их оттенков от светлого до темного отличаются очень мало. Блестящие (или глянцевые) поверхности, как, например, у полированного камня или стекла, обычно имеют характерные подсветки. Для создания иллюзии блестящего объекта потребуется весь диапазон оттенков: от белого до черного.

Матовые текстуры

Несмотря на то, что клешня омара твердая, а кожа человека мягкая (рис. 8.3), методы затенения матовых текстур этих двух объектов весьма сходны. Оттенки в таких текстурах изменяются от светлого до темного постепенно. Обратите внимание на пятнистый рисунок на

клешие омара, тогда как кожа человека чистая. Матовые поверхности (гладких тканей или кожи человека) не всегда имеют характерные подсветки. Их затенение обычно выполняется с плавными, непрерывными переходами одних оттенков в другие.

Рис. 8.2. Блестящие текстуры каменной скульптуры и хрустальной фигурки

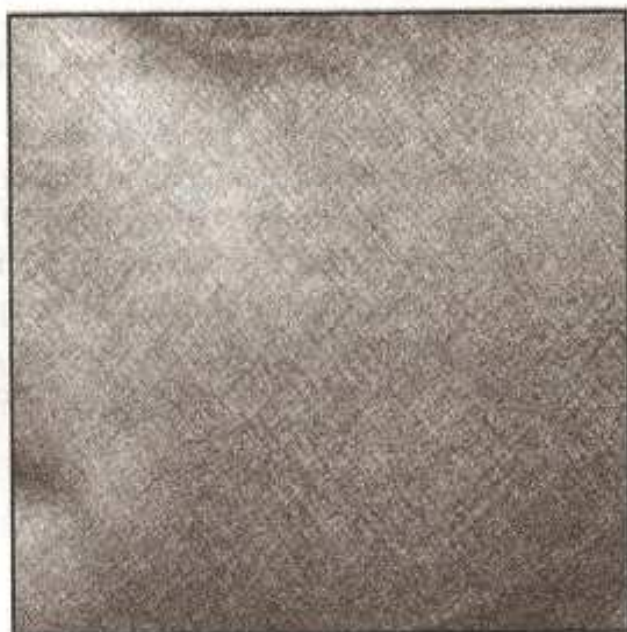
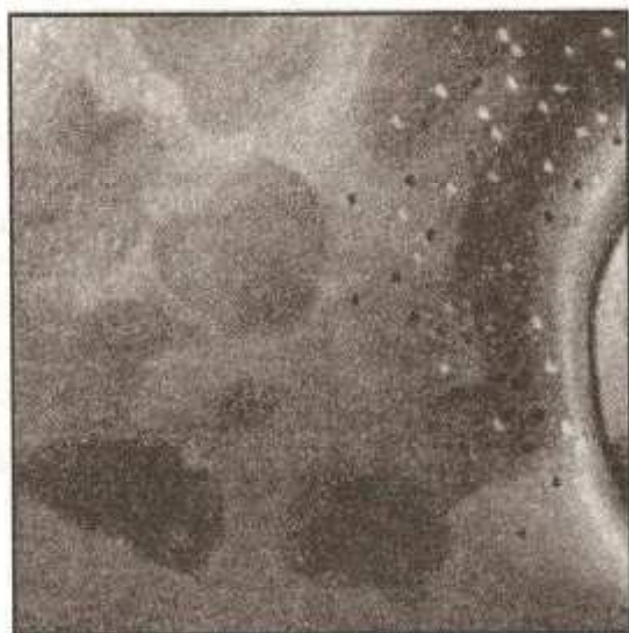

Рис. 8.3. Затенение двух гладких матовых текстур

Сверкающие текстуры

Посмотрите на рис. 8.4 и сравните текстуры на двух участках сферы и кошачьего глаза. Поверхность сферы выглядит гладкой и сухой, тогда как поверхность кошачьего глаза — влажной и сверкающей. Как видите, переход одних оттенков в другие на сфере получается более постепенным, а на поверхности глаза оттенки сосредоточены на более ограниченном пространстве. Кроме того, обратите внимание на ярко выраженные подсветки, помогающие создать иллюзию влажной поверхности глаза.

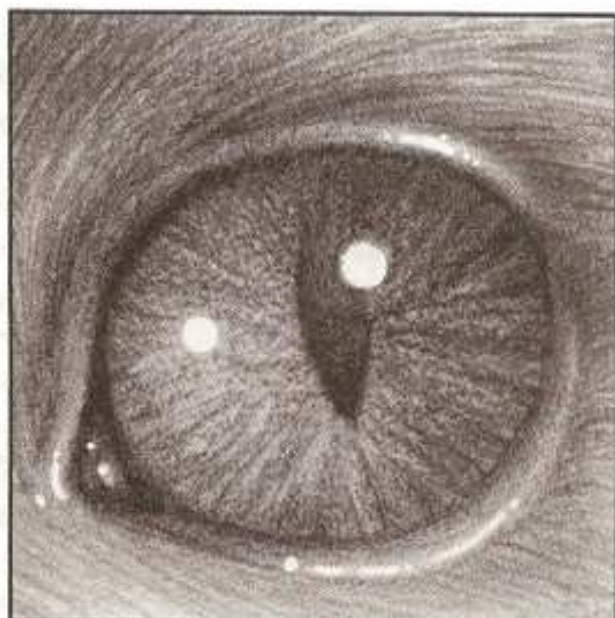

Рис. 8.4. Сравнение гладкой сухой поверхности сферы с влажной, сверкающей поверхностью кошачьего глаза

Ворсистые и пушистые текстуры

В любом универмаге можно найти бесчисленное множество тканей, из которых люди шьют себе одежду и с помощью которых украшают свои дома. Рисовать ткани очень интересно из-за большого разнообразия их текстур и узоров.

Если внимательно посмотреть на иллюстрацию слева на рис. 8.5, то можно обнаружить мягкую, ворсистую текстуру волокон ткани, образующих каждую нить пряжи. Кривые линии штриховки создают иллюзию округлости отдельных нитей. А иллюстрация справа на рис. 8.5 показывает, как ворсистая текстура пряжи становится рельефной на вязаном свитере. Обратите внимание на ее полосатый рисунок, состоящий из светлых и темных оттенков. Для воспроизведения такой текстуры требуется не умение вязать, а остро заточенный карандаш и большое терпение.

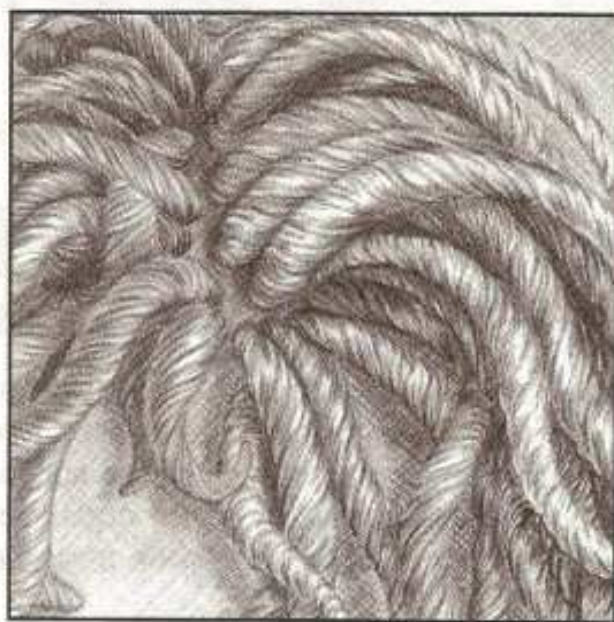

Рис. 8.5. Текстуры нитей пряжи и вязаного свитера

Внимательно изучите контрастирующие текстуры одежды на рис. 8.6. Мягкая, матовая текстура футболки и платка слева на рис. 8.6 затенена очень малым количеством линий и имеет в основном светлые и средние оттенки. А блестящая текстура кожи справа на рис. 8.6 воспроизведена крайними по яркости оттенками с ярко выраженными подсветками.

Рис. 8.6. Мягкая, матовая ткань в сравнении с блестящей кожей

Пушистые и волосяные текстуры

Различные пушистые текстуры меха и шерсти животных рисуются почти так же, как и волосяные. (Подробнее о рисовании волос речь пойдет в главах 17-20, а о рисовании меха и шерсти — в главе 16.) Если шерсть или мех длинные, то для их воспроизведения вполне подойдут длинные линии штриховки, а если они короткие, то короткие линии придадут им более правдоподобный вид.

Сравните на рис. 8.7 текстуры длинной шерсти собаки породы мягкошерстный уитонский терьер и короткошерстной кошки.

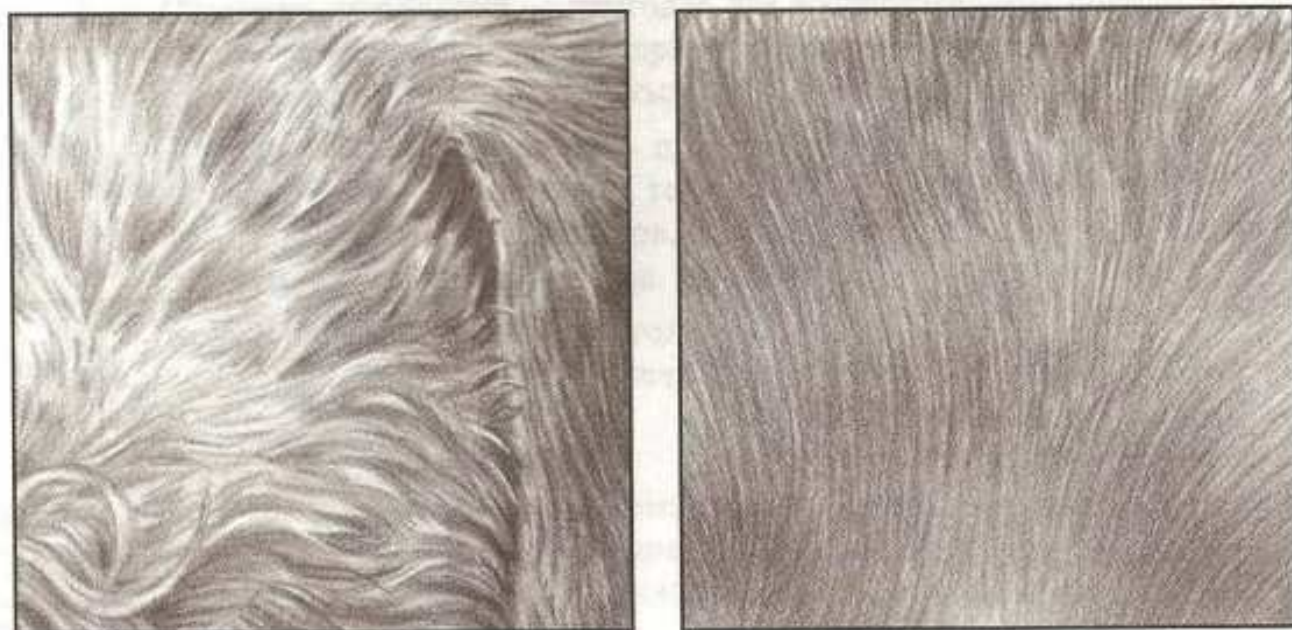

Рис. 8.7. Сравнение линий штриховки для затенения шерсти длинношерстной собаки и короткошерстной кошки

Текстура волос в портретах определяет очертания лица и форму головы, а также составляет сильный контраст с текстурой кожи и глаз. В дополнение к штриховке текстуры волос можно также показать светлые и темные участки волос, воссоздаваемые в основном светлыми или темными оттенками соответственно. Сравните обе текстуры прямых волос на рис. 8.8, чтобы понять, как воспроизводятся светлые и темные волосы. (Занимательный способ для воссоздания круглых завитушек, вполне пригодный для рисования текстуры вьющихся волос, будет представлен далее в этой главе.)

Рис. 8.8. Разные диапазоны оттенков, использованных для штриховки светлых и темных волос

Шероховатые и негладкие текстуры

Воспроизведение текстур шероховатой коры деревьев, негладких поверхностей земли и сколотых камней является неотъемлемой частью процесса создания реалистичных и правдоподобных пейзажных рисунков.

Обратите внимание на то, как линии штриховки отличаются по длине, ширине и оттенкам слева на рис. 8.9, придавая стволу дерева конкретную текстуру. Благодаря определенному сочетанию штриховки и круглых завитушек справа на рис. 8.9, получаются разные текстуры травы и кустарника.

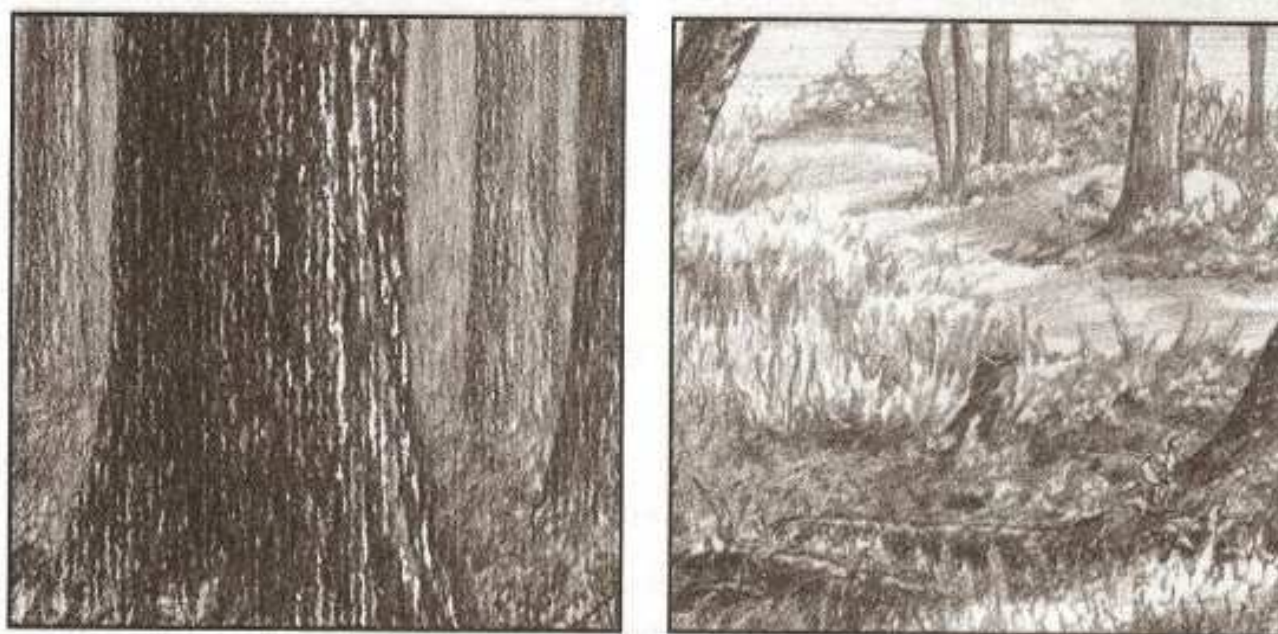

Рис. 8.9. Затенение некоторых шероховатых и негладких текстур

Перенос текстур на рисунки

Приступая к переносу текстур на рисунки, придерживайтесь следующего принципа: упрощать затенение! Постарайтесь передать саму суть текстуры простыми методами затенения, не вдаваясь в сложные детали. Изучите рисуемый объект слегка прищурясь — это нередко помогает опустить некоторые детали и сосредоточить основное внимание на его текстуре в целом.

Планирование текстурированного рисунка

Зрение и осязание, а также общее представление о рисуемом объекте помогает распознать свойства текстуры. Но если вы собираетесь рисовать аллигатора, то, скорее всего, предпочтете воспользоваться только своим зрением и общим представлением о данном объекте для рисования.

Распознав текстуру рисуемого объекта, внимательно изучите его, а затем выберите по своему усмотрению наиболее подходящий метод затенения. Например, близкое расположение линий штриховки создает иллюзию гладкости объекта. Приведенные ниже рекомендации помогут вам подготовиться к переносу текстуры на рисунок.

- ✓ Найдите подходящие линии штриховки для волос, меха или переплетения нитей в тканях. Так, обычная штриховка на рис. 8.1 пригодна для воспроизведения текстуры меха и шерсти, а перекрестная штриховка — для воссоздания текстуры ткани.
- ✓ Изучите подсветки и тени на объекте в качестве ориентиров для воссоздания оттенков, помогающих определить текстуру объекта. Например, обратите внимание на подсветки и тени блестящего камня и хрусталя на рис. 8.2.
- ✓ Найдите двухмерные и трехмерные формы, образуемые светлыми и темными оттенками. (Подробнее о том, как определяются те и другие формы света и теней, рассказывается в главе 6.) Шероховатая текстура ствола дерева на рис. 8.9 служит характерным примером рисования форм для определения текстуры.

Для успешного воспроизведения конкретной текстуры рекомендуется также поэкспериментировать с разными методами затенения. Для начала опробуйте следующие методы затенения, как правило, подходящие для воссоздания самых разных текстур.

- ✓ **Обычная штриховка** — пригодна для воспроизведения прямых волос и меха, вязки и тканей в линию, например рубчатого вельвета, поверхностей тихой воды, сколотых камней, зубчатых вершин гор, коры на деревьях и древесины.
- ✓ **Перекрестная штриховка** — пригодна для воспроизведения гладких матовых поверхностей, блестящих текстильных тканей, сверкающих и блестящих поверхностей, лепестков цветов, полированных камней и гладких скал, кожи человека и блестящих металлов.
- ✓ **Круглые завитушки** — пригодны для воспроизведения тканей с начесом, вьющихся волос и ворсинок шерсти, листвы на деревьях, кустарника, травы и щетины на лице мужчины.

Следует иметь в виду, что все упомянутые выше утверждения являются не более, чем рекомендациями. Выбор конкретного метода затенения для воспроизведения определенных текстур — дело личных предпочтений.

Воспроизведение текстуры на бумаге

Для того чтобы “прочувствовать”, как затеняются текстуры, попробуйте сначала нарисовать объект с натуры, а не по фотографии или рисунку.

Найдите простой объект с занимательной текстурой, например мяч или коробку. Внимательно изучите этот объект и постарайтесь визуально воплотить увиденное с помощью конкретного метода затенения, руководствуясь рекомендациями, приведенными выше в разделе “Планирование текстурированного рисунка”. Выбрав способ воспроизведения текстуры, приступайте к рисованию.

1. Нарисуйте основную форму объекта.
2. Наметьте очертания участков подсветок, а также светлых и темных оттенков.
(Разметка затенения и рисунка подробно рассматривается в главе 7.)
3. Затушуйте светлые участки объекта светлыми оттенками, используя метод затенения, наиболее пригодный для воссоздания его текстуры.

Для справки обращайтесь к разделу “Распознавание текстур” ранее в этой главе. Вследствие перспективы текстура кажется уменьшенной на более отдаленных поверхностях объекта. (Подробнее о перспективе речь пойдет в главе 9.)

4. Затушуйте темные участки текстуры в области теней.

Обратите внимание на то, как свет и тень определяют форму рисуемого объекта.

Сочетание формы с узором и текстурой

Нарисовать форму объекта намного важнее, чем узоры и текстуры. (Подробнее о свете, тенях и форме рассказывается в главе 6.) Затенение объекта с текстурой и узором, помимо рисования его формы, может оказаться для начинающих непосильной задачей. Если у объекта имеются сложный рисунок и текстура, в таком случае можно воссоздать узор или текстуру, вместо того чтобы пытаться воспроизвести и то, и другое.

С другой стороны, можно сделать пару набросков объекта перед тем, как приступать к завершающему этапу рисования. На первом наброске достаточно воспроизвести только узор, а на втором — только текстуру объекта. Планируя подобным образом методику затенения, вы экспериментируете с разными методами и заранее разрешаете любые затруднения.

Рисование узорчатой текстуры объекта с натуры дает возможность постичь конкретную форму этого объекта, а не только его поверхность. (В проекте 8 представлены пошаговые инструкции для рисования узорчатой текстуры поверхности пятнистого меха или шерсти по предварительно сделанным рисункам.) Итак, найдите объект с простым узором и поставьте его перед собой. Выберите любые карандаши и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Нарисуйте форму объекта.
2. Наметьте очертания рисунка.
3. Затушуйте форму объекта и его рисунок, используя метод затенения, наиболее пригодный для воссоздания его текстуры.

По мере выполнения затенения, уделяйте особое внимание разным оттенкам, определяющим рисунок. Следите за тем, чтобы одни участки были темнее, чем другие. Обратите

также внимание на то, как рисунок уменьшается на более отдаленных поверхностях и образуется вокруг формы объекта.

Если вы испытываете затруднения при рисовании конкретной текстуры, доверьтесь своему здравому смыслу. Представьте себе красочного волнистого попугая. Вы можете нарисовать его форму, воспроизведя его текстуру или рисунок. Если же вы решите воссоздать и текстуру и рисунок, то не пытайтесь излишне детализировать текстуру. Научившись лучше рисовать, вы сможете выбрать более сложный подход, например затенение узоров (или цветов) и воспроизведение пушистой текстуры перьев попугая, помимо рисования его трехмерной формы!

Проект 8. Две занимательные текстуры

Этот проект состоит из двух частей. В первой его части вам предстоит обнаружить и нарисовать полезную и универсальную текстуру, используя круглые завитушки. А во второй части вы должны будете нарисовать узорчатую текстуру пятнистого меха или шерсти, следуя пошаговым инструкциям.

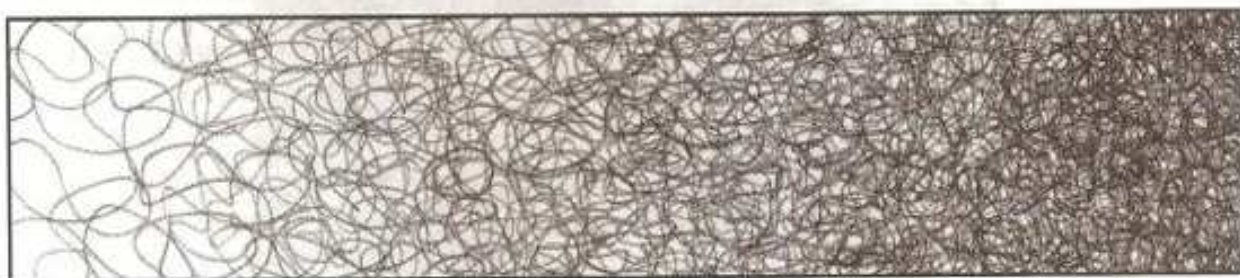
Рисование эскиза с помощью круглых завитушек

Метод затенения круглыми завитушками достаточно прост: нужно лишь нарисовать ряд извилистых кривых линий (обычно называемых каракулями), пересекающих друг друга в разных направлениях. Чем больше таких линий вы нарисуете, тем темнее получится оттенок. Поупражняйтесь в рисовании круглых завитушек светлыми, средними и темными оттенками.

Градации оттенков данной текстуры позволяют воссоздавать форму, свет и тени на рисунке. (Для того чтобы освежить в памяти воспроизведение градаций оттенков серого с помощью обычного и перекрестного затенения, обратитесь к материалу главы 7.)

1. Нарисуйте светлые круглые завитушки по всему пространству для рисования.
2. Отступите на одну треть от левого края пространства для рисования и нарисуйте дополнительные круглые завитушки поверх первого ряда завитушек и в направлении к правому краю пространства для рисования.
3. А теперь отступите на две трети от левого края пространства для рисования и нарисуйте еще больше круглых завитушек, чтобы сделать достаточно темным правый край градации оттенков серого.

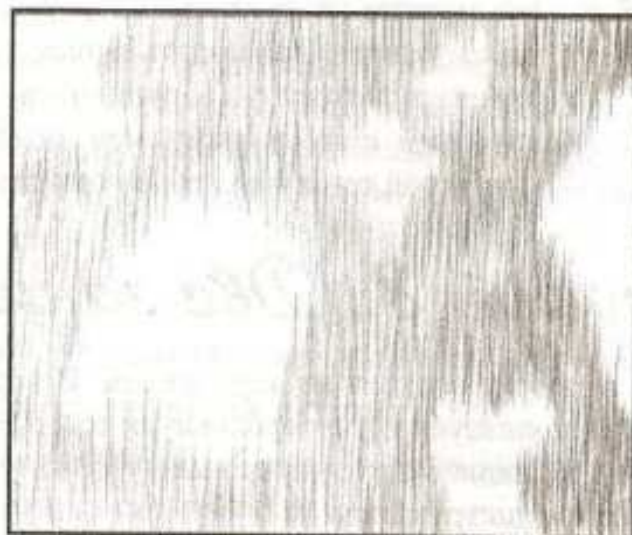
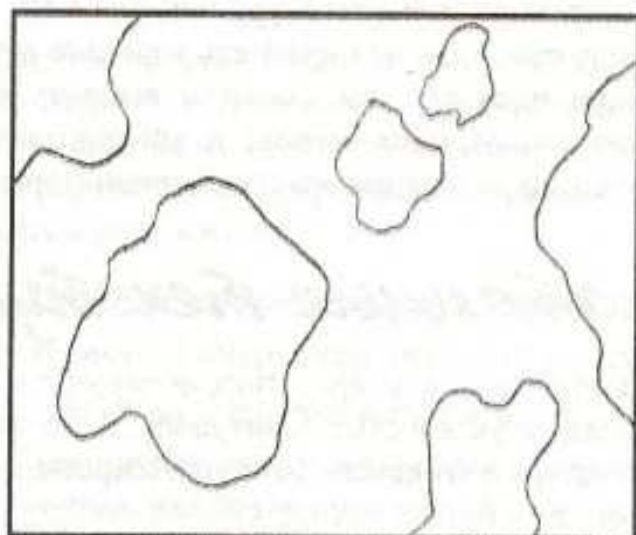

Рисование ворсистых пятен

Пятна на меху или шерсти характерны для многих животных. Если вы не равнодушны к собакам долматинской породы или коровам, то вам такие пятна обязательно понравятся!

1. Выберите карандаш 1В, чтобы наметить пятна очень светлыми контурами.

Нарисуйте пятна разной формы и размера. (Они не обязательно должны быть точно такими же, как и на моем рисунке.) Попробуйте также нарисовать пару неполных пятен, выходящих за края бумаги для рисования.

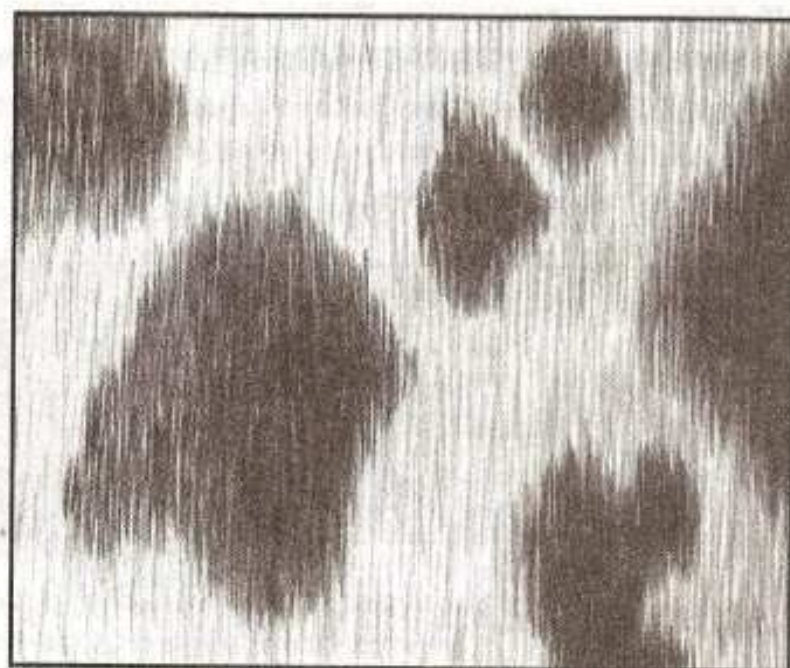
Возьмите мягкую резинку и осветлите линии намеченных контуров пятен до такой степени, чтобы они были едва заметны.

2. Выберите карандаш 2Н и нанесите им ряд линий штриховки разной длины на участках без пятен.

Несмотря на то, что я полностью придумала этот рисунок, я все же не забыла определить местоположение источника света, предположив, что он находится слева. Вы можете последовать моему примеру и сделать линии слева более светлыми, а остальные линии постепенно затемнить в направлении к правому краю рисунка.

3. Выберите мягкие карандаши (2В, 4В или 6В) и нанесите ими ряд линий штриховки разной длины на всех пятнах.

Не забудьте сделать постепенный переход одних темных оттенков в другие в направлении к правому краю каждого пятна.

Исследование новых перспектив

В этой главе...

- Различение перспектив с разными точками схода и линиями горизонта
- Использование точек схода и линий горизонта для создания пространственной глубины
- Постепенное исчезновение объектов в атмосферной перспективе
- Укорочение объектов в ракурсе

Художники создают иллюзию трехмерного пространства на плоских листах бумаги. Нарисованный сельский или городской пейзаж может выглядеть настолько реалистично, что у зрителя создается впечатление, будто он гуляет по наблюдаемой местности. А некоторые натюрморты нарисованы до такой степени правдоподобно, что хочется протянуть руку и прикоснуться к изображенным объектам.

При правильном использовании перспективы репрезентативные рисунки становятся визуально точными и более реалистичными. В этой главе раскрываются особенности перспективы, усвоив которые вы сможете создавать иллюзию трехмерного пространства в своих рисунках, а также поясняются основные принципы воспроизведения различных видов перспективы.

Общее представление о геометрической перспективе

Геометрическая перспектива (иногда еще называемая *линейной*) придает рисуемым объектам такой вид, как будто они отступают в дальнее пространство и становятся меньше по мере отдаления от наблюдателя.

Кроме того, геометрическая перспектива создает иллюзию, будто наблюдатель находится выше или ниже нарисованного объекта. Геометрическая перспектива придает рисункам трехмерный (а не плоский) вид и поэтому делает их более правдоподобными.

Прежде чем пользоваться геометрической перспективой, необходимо ознакомиться со следующими понятиями.

- ✓ **Линия горизонта** — воображаемая горизонтальная линия, иногда еще называемая *уровнем глаз* и разделяющая линию прямой видимости, если смотреть прямо вперед.

Объекты, находящиеся ниже этой линии, оказываются ниже уровня глаз, а объекты, находящиеся выше нее, оказываются выше уровня глаз. Художники рисуют линию горизонта таким образом, чтобы установить перспективу своих рисунков.

- ✓ **Линии перспективы** — прямые линии, проведенные под углом от краев объектов в сторону воспринимаемого дальнего пространства вплоть до окончательного схождения в точку на линии горизонта. Такие линии служат в качестве направляющих для рисования объектов в правильной перспективе.

- ✓ **Угловые линии** — прямые линии, не параллельные и не перпендикулярные линии горизонта.
- ✓ **Точка схода** — точка на линии горизонта, в которой угловые линии перспективы объекта визуально продолжаются за пределы его края и в конечном итоге сходятся.

Объекты постепенно уменьшаются по мере приближения к точке схода, в которой они кажутся полностью исчезающими (сходящимися на нет). У некоторых объектов может быть несколько таких точек. (Подробнее об одноточечной и двухточечной перспективе речь пойдет далее в этой главе.)

Линии объектов, проходящие параллельно или перпендикулярно (т.е. под прямым углом) к линии горизонта, например верхние, нижние и боковые края здания в виде спереди, не простираются назад в пространстве, а следовательно, они не сходятся в точку.

Взгляд на линию горизонта

Линию горизонта нужно всегда рисовать параллельно верхней или нижней стороне квадратного или же прямоугольного пространства для рисования. Положение линии горизонта определяет уровень глаз зрителя. Выбирая ее положение, вы тем самым вызываете у зрителя ощущение, будто он оказывается выше, ниже или на уровне глаз с объектами на вашем рисунке.

Взгляд с высоты птичьего полета или общая перспектива

Слева на рис. 9.1 линия горизонта находится рядом с верхним краем пространства для рисования, т.е. выше, чем кубы. Представьте себе, что вы стоите на вершине высокого утеса или летите на воздушном шаре. Линии перспективы объектов, находящихся под вами, сходятся под углом к линии горизонта в точку.

Если вы хотите создать у зрителей ощущение, будто они смотрят вниз, нарисуйте объекты ниже линии горизонта.

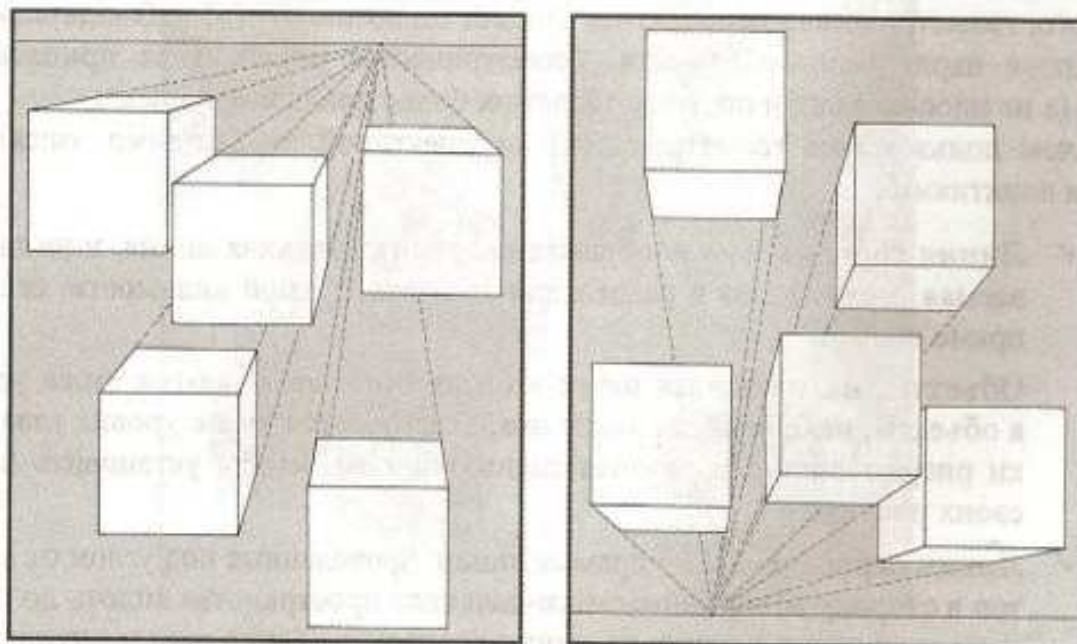

Рис. 9.1. Наблюдение кубов с разной перспективой: ниже и выше линии горизонта

Перемещение линии горизонта

Когда вы хотите существенно изменить перспективу объекта, проявляйте осторожность. Ведь, как художник, вы регулируете уровень глаз зрителя. Проведя линию горизонта выше или ниже уровня глаз, вы тем самым изменяете перспективу объектов в своем рисунке.

На рис. 9.1 приведены примеры одних и тех же объектов, наблюдаемых с разной перспективой (т.е. под различными углами зрения). При этом видны разные стороны объекта. Следовательно, прежде чем существенно изменять перспективу, изучите рисуемый объект со всех сторон.

Перспектива относится к сложным аспектам рисования, поэтому освоить сразу все ее элементы трудно. Проявив терпение и внимательно изучая окружающие объекты, вы сможете расширить свое представление о перспективе.

Взгляд вверх

Справа на рис. 9.1 линия горизонта находится ниже кубов. При этом возникает ощущение, будто вы оказываетесь ниже кубов — смотрите на небо или находитесь внизу и смотрите вверх. В этом случае кубы похожи на воздушные шары, а линии перспективы как бы привязывают их к точке схода.

Для того чтобы создать иллюзию, будто зритель смотрит вверх, нарисуйте объекты выше линии горизонта.

Взгляд на линию горизонта в перспективе на уровне глаз

На рис. 9.2 показано, что именно открывается вашему взору на уровне глаз. В качестве линии горизонта служит первая горизонтальная линия, отстоящая практически на половину расстояния от верхнего края пространства для рисования.

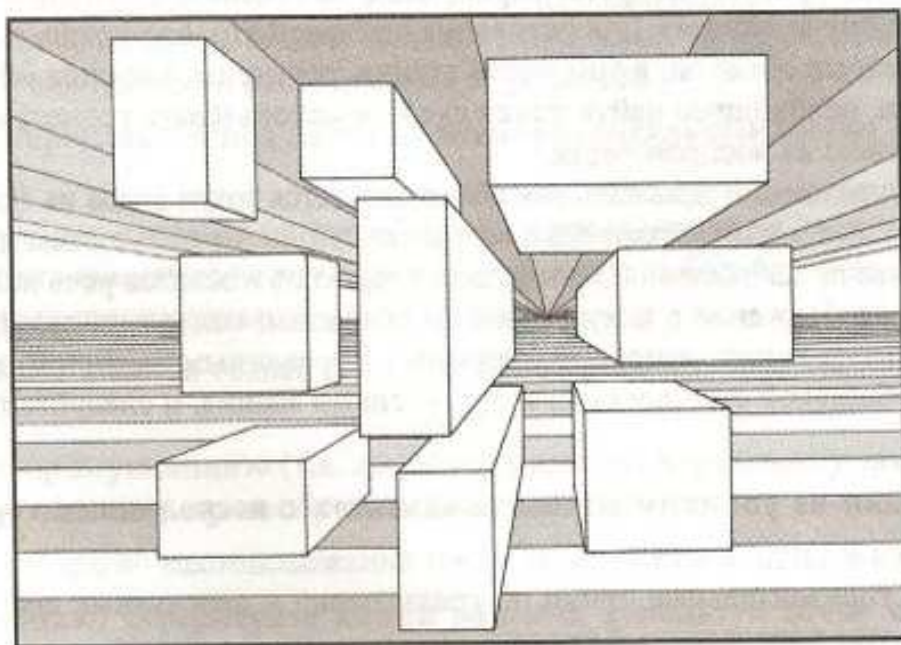

Рис. 9.2. Перспектива на уровне глаз, где все угловые линии сходятся в одной и той же точке

Обратите внимание на угловые (т.е. не горизонтальные и не вертикальные) линии, определяющие края объектов, и последуйте за ними взглядом в направлении точки схода на линии горизонта. При этом вы должны заметить следующее.

- ✓ Угловые линии объектов, находящиеся на уровне глаз (т.е. касающиеся линии горизонта), сходятся как снизу, так и сверху.
- ✓ Линии объектов, находящиеся выше уровня глаз (т.е. выше линии горизонта), сходятся снизу.
- ✓ Угловые линии объектов, находящиеся ниже уровня глаз (т.е. ниже линии горизонта), сходятся сверху.

Обнаружение точек схода

Когда линии перспективы объекта отступают к правильно расположенной точке схода, рисунок становится визуально более точным и трехмерным. Поэтому обнаружение и правильное расположение таких точек дает возможность рисовать объекты более реалистично и в правильной перспективе.

Коррекция восприятия в перспективе

Для того чтобы научиться рисовать в правильной перспективе, вам нужно забыть о том, что вы знаете об увиденном, откорректировав свое восприятие в соответствии с совершенно другими правилами.

Как известно, куб состоит из шести сторон. Но на самом деле вы видите одновременно не более трех его сторон, если, конечно, он не сделан из стекла. Однако большинство объектов не являются прозрачными, и для того чтобы правильно их нарисовать, вы должны зафиксировать их в памяти так, как вы их фактически видите, а не так, как вы их воспринимаете.

Поиск точки схода на фотографии или эскизе

Многие художники рисуют по фотографии, даже не осознавая, что объектив фотокамеры иногда искажает сцену визуально. Для рисования пейзажей это, возможно, и не так важно. Но если это искусственные объекты, в том числе здания, лестницы и прочие объекты с горизонтальными линиями, необходимо найти точку схода и использовать геометрическую перспективу, чтобы правильно их воспроизвести.

В следующем упражнении показано, как обнаруживается точка схода на фотографии или эскизе. Демонстрируемые в этом упражнении основные принципы применимы и при создании завершающего рисунка по наброскам. (О рисовании набросков и эскизов речь пойдет в главе 11.)

Итак, найдите изображение с искусственным объектом, содержащим определенный уровень и горизонтальные линии, например, перилами, деревянным настилом, мостовым полотном, пристанью, обшивкой стен досками или ступенями здания, и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Найдите один из упомянутых выше объектов с несколькими горизонтальными линиями.

На рис. 9.3 горизонтальные линии по краям перил и деревянные доски мостового полотна образуют определенный уровень.

2. Наложите копировальную бумагу на все изображение и приклейте ее липкой лентой.
3. Проведите карандашом под линейку контуры верхнего и нижнего краев данного объекта, а также любые другие линии, которые, на ваш взгляд, должны быть параллельны, например, линии перил и деревянного мостового полотна, верхние и нижние края дверей и окон.

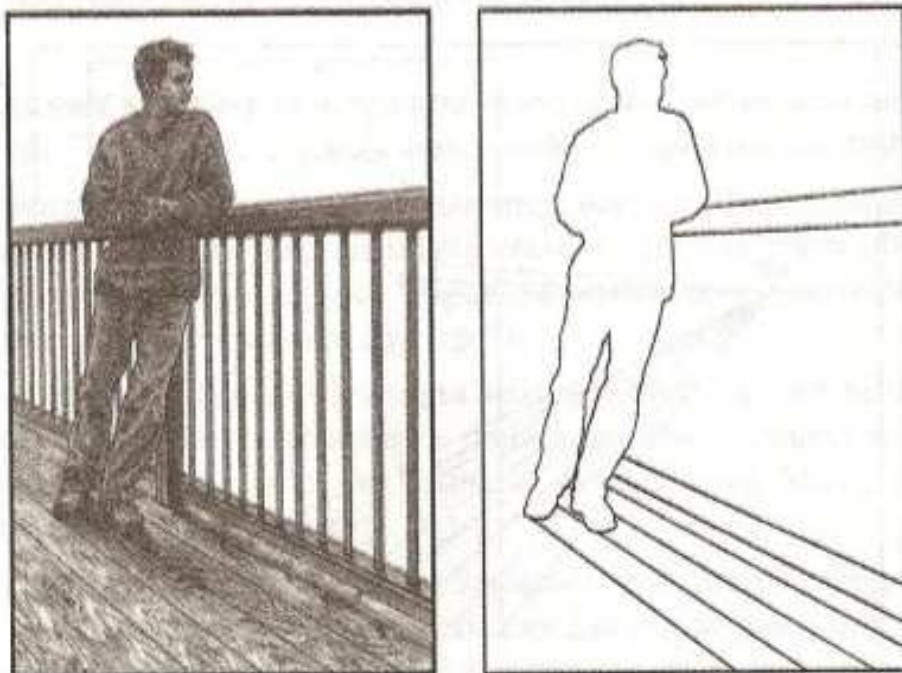

Рис. 9.3. Копирование контуров краев перил и досок деревянного мостового полотна в поисках точки схода

4. Наложите скопированный рисунок на лист рисовальной бумаги более крупного формата, оставив место для продолжения горизонтальных линий скопированного объекта.

Посмотрите на линии, присутствующие на копии объекта в качестве образца, и обратите внимание, куда они направлены. Таким образом, вы можете определить те линии, которые в конечном итоге сходятся в точку.

Скрепите копию с листом бумаги только по наружным краям, чтобы клейкая лента не стерла центральную часть рисунка после ее удаления.

5. Продлите карандашом под линейку все горизонтальные линии вплоть до точки их схода.

Проведите линии светлым оттенком, чтобы впоследствии их можно было легко стереть. Обратите внимание на точку, в которой сходятся большинство линий. Это и есть точка схода, расположенная на линии горизонта.

Если у объекта имеется только одна такая точка, его перспектива называется *одноточечной*.

6. Проведите прямую линию (т.е. линию горизонта) через точку схода параллельно верхнему и нижнему краям бумаги для рисования.

На рис. 9.4 показано местоположение точки схода (VP) и линии горизонта (AB).

7. Удалите копию, перерисуйте линии объекта, используя точку схода в качестве направляющей, после чего завершите рисунок.

Иногда одновременно видны несколько сторон объекта, например здания. Если угол здания находится ближе к вам, чем одна из его сторон, в таком случае вам придется найти описанным выше способом вторую точку схода (это так называемая *двухточечная*, или угловая перспектива). Горизонтальные линии на других видимых сторонах данного объекта также сходятся в точках схода, расположенных

где-то на линии горизонта. (Подробнее о двухточечной перспективе речь пойдет в разделе “Проект 9. Рисование одноточечной и двухточечной перспективы” далее в этой главе.)

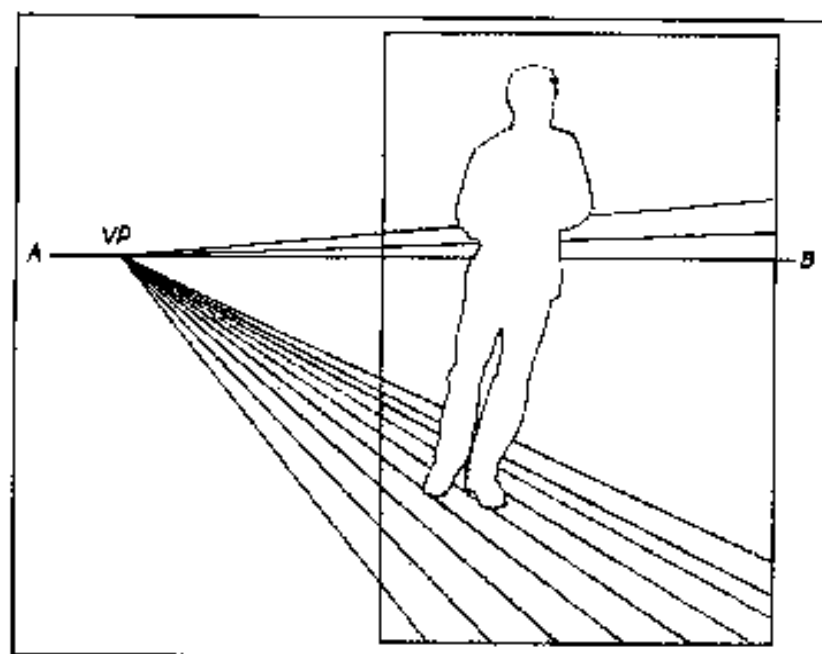

Рис. 9.4. Продление горизонтальных линий до тех пор, пока они не сойдутся в точке схода

Обнаружение линии горизонта и точки схода на натуре

Для обнаружения линии горизонта в конкретной сцене, рисуемой с натуры, обозначьте ее на уровне глаз. Помните, что уровень ваших глаз и линия горизонта — это одно и то же. Посмотрите прямо вперед, чтобы обнаружить перед собой линию горизонта.

Ниже приведены некоторые рекомендации относительно обнаружения линии горизонта и точки схода в реальном окружении.

- ✓ Отличным ориентиром может служить здание или объект с горизонтальными линиями. Придерживайтесь той же процедуры, что и в подразделе “Поиск точки схода на фотографии или эскизе” ранее в этой главе. Но вместо рисования линий проведите их мысленно, чтобы определить местоположение точки схода, а затем отметьте ее на своем рисунке.
- ✓ Две параллельные линии обочин прямых дорог, железнодорожных путей и оград могут “привести вас” к точке схода. Соответствующие примеры представлены на рис. 9.7.

Определение перспективы в глубину

Ясное понимание перспективы позволяет обнаружить способы рисования наблюдаемых объектов в натуральную величину, а не по известным их размерам.

Все счастливые мордочки, приведенные на рис. 9.5, в действительности имеют одинаковые размеры, но одни из них нарисованы более крупными, а другие — более мелкими. Для создания иллюзии глубины на этом рисунке я использовала три следующие составляющие перспективы.

- ✓ **Отличия в размерах.** Объекты кажутся вам более мелкими по мере удаления от вас. Чем объект ближе к вам, тем более крупным он кажется.
- ✓ **Перекрывание.** Объекты, находящиеся впереди, перекрывают объекты, расположенные позади них, явно указывая на то, что одни объекты оказываются ближе, а другие — дальше. Обратите внимание, сколько счастливых мордочек на рис. 9.5 перекрывают друг друга.
- ✓ **Расстановка.** Линия горизонта находится на рис. 9.5 выше счастливых мордочек. Если линия горизонта проведена выше объектов, то те из них, что ближе к наблюдателю, как правило, оказываются ближе к нижнему краю визуального пространства.

Крупные, а следовательно, и ближние счастливые мордочки располагаются ближе к нижнему краю пространства для рисования. (Другой пример ближних объектов, находящихся ближе к нижнему краю пространства для рисования, приведен на рис. 9.7.)

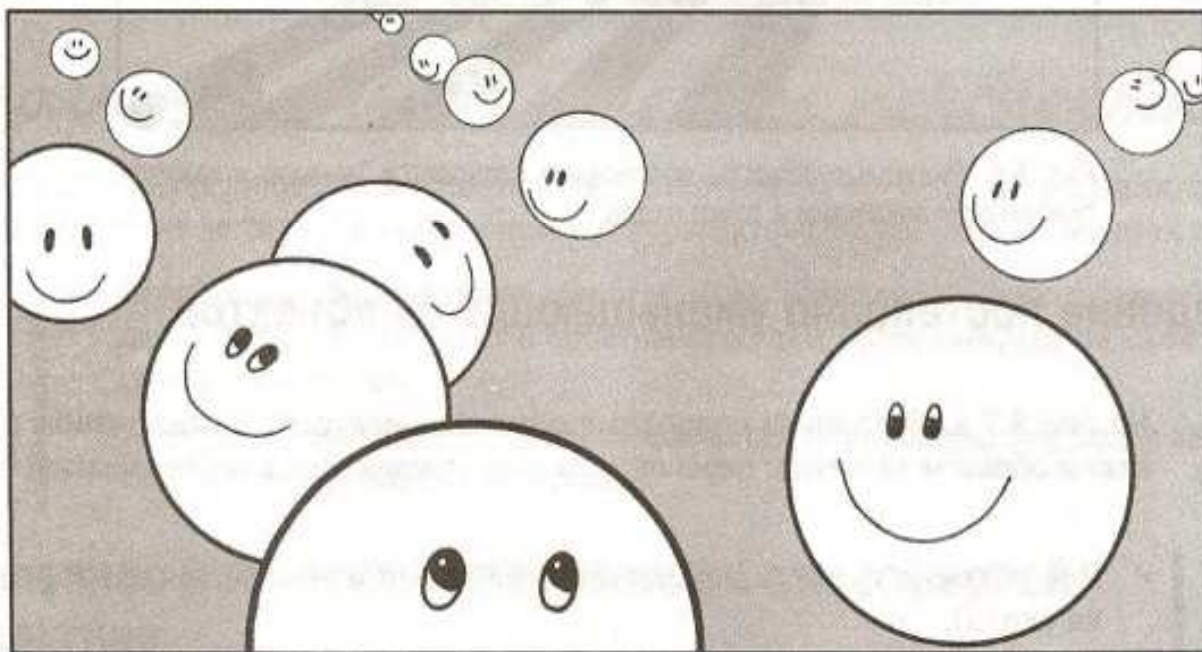

Рис. 9.5. Создание иллюзии глубины с помощью перспективы

Наблюдение исчезающих объектов

На рис. 9.6 показано, как фигуры людей постепенно становятся меньше и в конечном итоге исчезают, приближаясь к точке схода.

Допустим, что полосатые линии на данном рисунке обозначают мостовое полотно, простирающееся назад до самой точки схода. Фигуры людей (и объекты) на этом мосту постепенно уменьшаются до крошечных, едва различимых размеров.

Обратите внимание на мужскую фигуру, находящуюся впереди линии по отношению к точке схода. Мысленно проведите две линии к этой точке: одну — от макушки головы

мужчины, а другую — от нижнего края его обуви. Пространство между этими двумя линиями постепенно уменьшается по мере приближения к точке схода.

Горизонтальные линии тела мужчины, например линии в районе его плеч и колен, сходятся в точке схода на одной и той же линии горизонта, следуя законам геометрической перспективы.

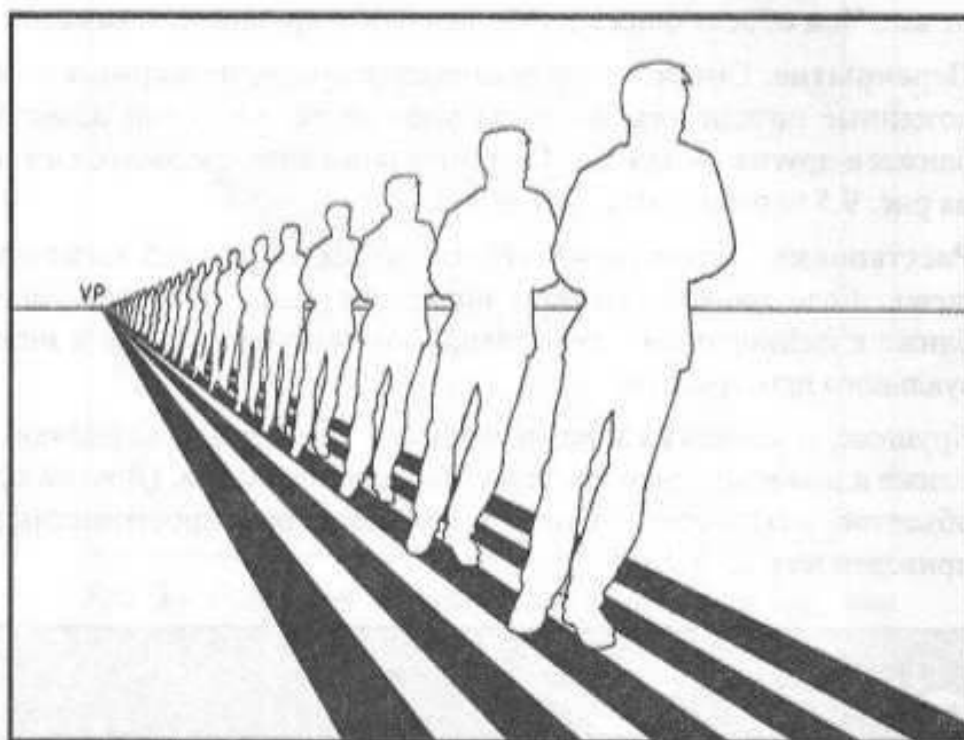

Рис. 9.6. Рисуемые объекты постепенно становятся меньше и кажутся совсем исчезнувшими в точке схода

Наблюдение постепенно уменьшающихся объектов

На рис. 9.7 я объединила природные объекты с искусственными, чтобы показать, каким образом элементы перспективы обнаруживаются в воображаемой сцене.

- ✓ Все объекты кажутся исчезающими в одной и той же точке *VP* (т.е. в точке схода).
- ✓ Деревья, дома и лодки кажутся более мелкими на расстоянии.
- ✓ Ширина тротуара, дороги, ограды и береговой полосы на расстоянии кажется сужающейся.
- ✓ Большие деревья как бы перекрывают некоторые дома, и возникает иллюзия, будто они находятся ближе, чем дома, расположенные позади.
- ✓ Верхушки небольших деревьев перекрывают подъездные аллеи, а следовательно, оказываются впереди аллей.
- ✓ Крупные объекты и широкие пространства располагаются ближе к нижнему краю пространства для рисования.
- ✓ Линия горизонта, где земля сходится с небом, располагается ближе к верхнему краю пространства для рисования, создавая иллюзию, будто вы смотрите на этот рисунок сверху вниз.

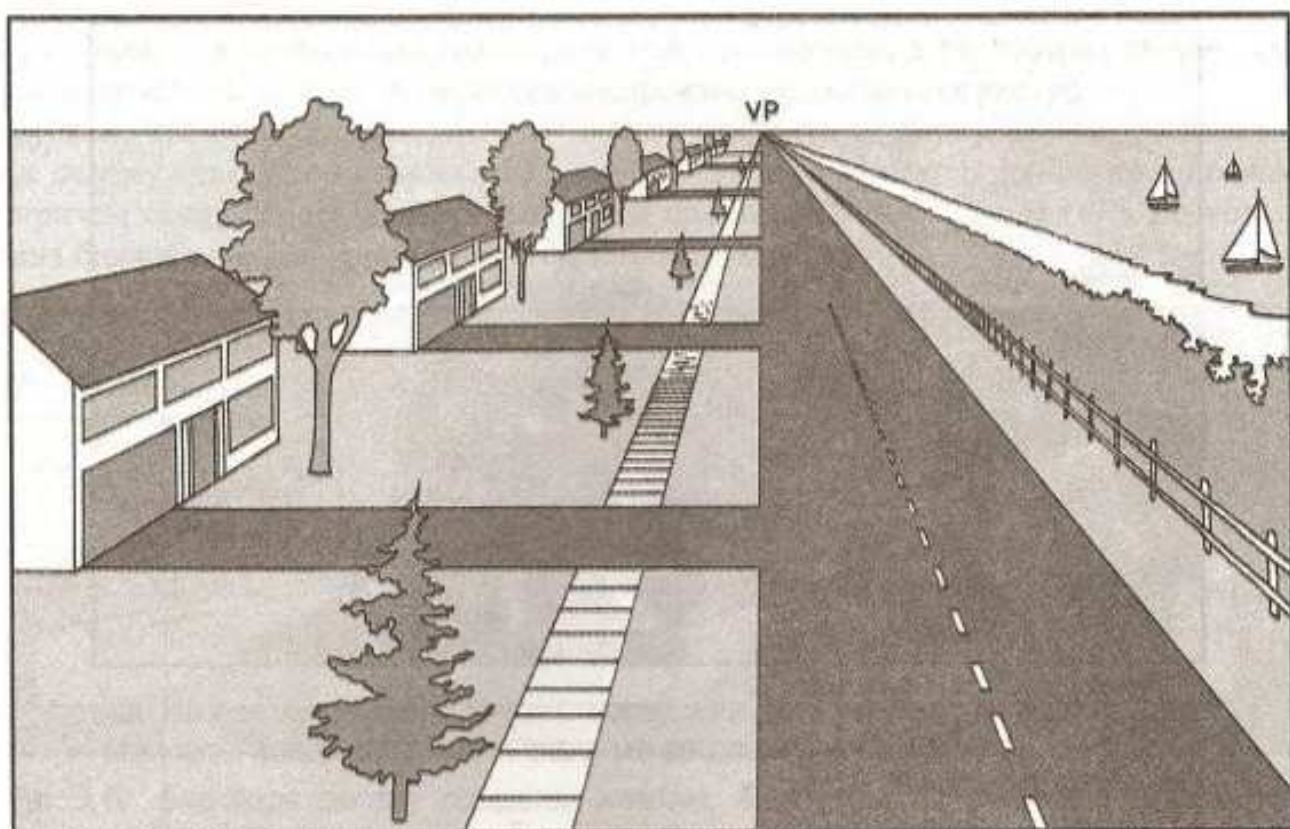

Рис. 9.7. Различные элементы сцены кажутся исчезающими в точке схода

Дополнительные элементы перспективы

Для создания правдоподобной иллюзии пространственной глубины на рисунках, требуется ясное представление не только о геометрической перспективе, но и о следующих двух понятиях.

- ✓ **Воздушная перспектива** (иногда еще называемая *атмосферной*) — чем дальше объект отступает в пространстве, тем более светлым он кажется, а его края размываются.
- ✓ **Ракурс** — чем более крайним оказывается угол обзора, тем более заметными становятся визуальные искажения.

Постепенное исчезновение объектов в атмосферной перспективе

Способность различать дальние объекты в ясный день зависит от многих атмосферных факторов, включая мелкие частицы пыли или капли влаги. Эта способность уменьшается еще больше в те дни, когда наблюдаются такие атмосферные явления, как туман, дождь или снег.

На рис. 9.8 изображено семейство Глобов (Капель), которое встречается со своими родственниками Блобами (Кляксами). Обратите внимание на робкий вид Билли Блоба — ближе всего расположенной к вам кляксы. Детали этого персонажа видны ясно и отчетливо в легком тумане. А по мере отступления Блобов вдаль детали этих персонажей становятся менее различимыми.

На рис. 9.9 я объединила геометрическую и атмосферную перспективы, чтобы продемонстрировать более реальный пример. Обратите внимание на следующее.

Рис. 9.8. Родственники Глобы и Блобы демонстрируют атмосферную перспективу, имея ясный и отчетливый вид на переднем плане и становясь практически невидимыми на расстоянии

- ✓ Деревья на переднем плане имеют более контрастирующие оттенки, чем деревья на расстоянии. Их тени оказываются темнее, а подсветки — ярче.
- ✓ Ближние деревья кажутся более детализированными.
- ✓ Основания деревьев постепенно смещаются вверх рисунка по мере их отступления вдаль.

Рис. 9.9. Атмосферная перспектива создает иллюзию, будто рисуемые объекты становятся более светлыми и менее детализированными по мере их отступления вдаль

Укорочение объектов в ракурсе

Благодаря ракурсу создается иллюзия, будто объект становится короче, когда он наблюдается под крайним углом. Данное свойство объектов, показываемых в ракурсе, становится более заметным, если смотреть на длинные объекты с торца.

Рисуя объекты в правильной геометрической перспективе, а не доверяя своему зрительному восприятию, вы можете успешно их воспроизвести, используя ракурс.

Допустим, что все доски на рис. 9.10 имеют одинаковую длину. Доски, расположенные ближе к левому краю рисунка, кажутся длиннее, чем те, что находятся ближе к правому его краю, причем самая короткая доска находится прямо под точкой схода (VP), поскольку она обращена ближним своим концом прямо к наблюдателю.

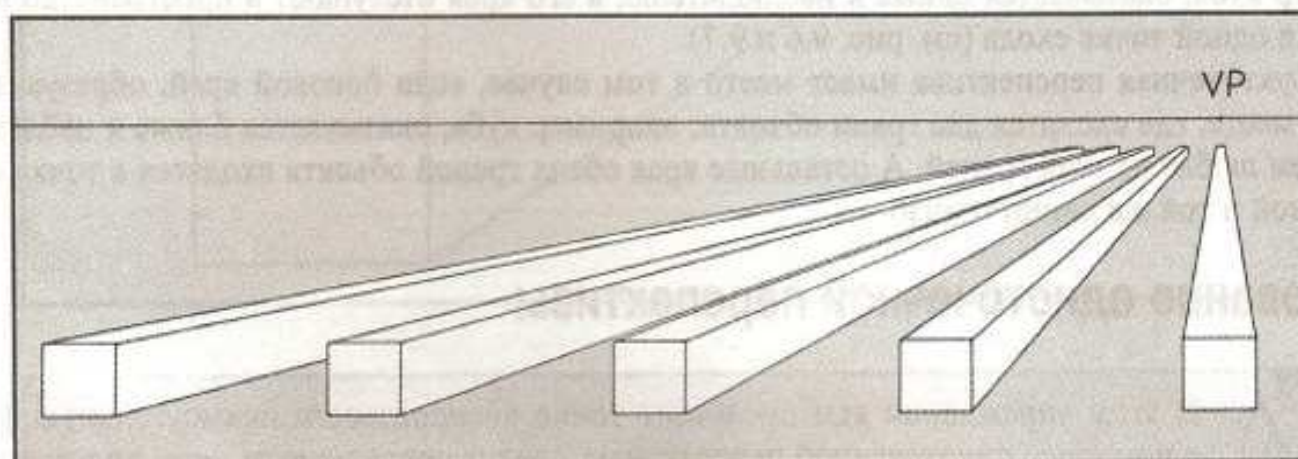

Рис. 9.10. Благодаря ракурсу создается иллюзия, будто объекты, расположенные ближе к правому краю рисунка, становятся более короткими

Ракурс усложняется при воспроизведении таких сложных объектов, как человеческая фигура. Так, на рис. 9.11 мой друг Роб изображен в необычной, забавной позе, наглядно демонстрирующей отличную перспективу в ракурсе.

Роб имеет правильные пропорции тела и средний рост, но благодаря ракурсу эти пропорции сильно искажаются визуально. Если бы я не перенесла на рисунок подобные искажения так, как я их видела, я не смогла бы точно и правдоподобно передать столь необычную позу этого парня.

- ✓ Обратите внимание, насколько укорочены правая нога и рука, а также туловище.
- ✓ Только левая рука и лицо имеют настоящие размеры.
- ✓ Размеры других частей тела также искажены. Обратите внимание, насколько мелким кажется правый ботинок по сравнению с кистью правой руки.

Рис. 9.11. Благодаря ракурсу создается иллюзия крайней глубины, а размеры различных элементов рисунка визуально искажаются

Проект 9. Рисование одноточечной и двухточечной перспективы

Одноточечная перспектива имеет место в том случае, если передняя грань объекта, например куба, оказывается ближе к наблюдателю, а его края отступают в пространство и сходятся в одной точке схода (см. рис. 9.6 и 9.7).

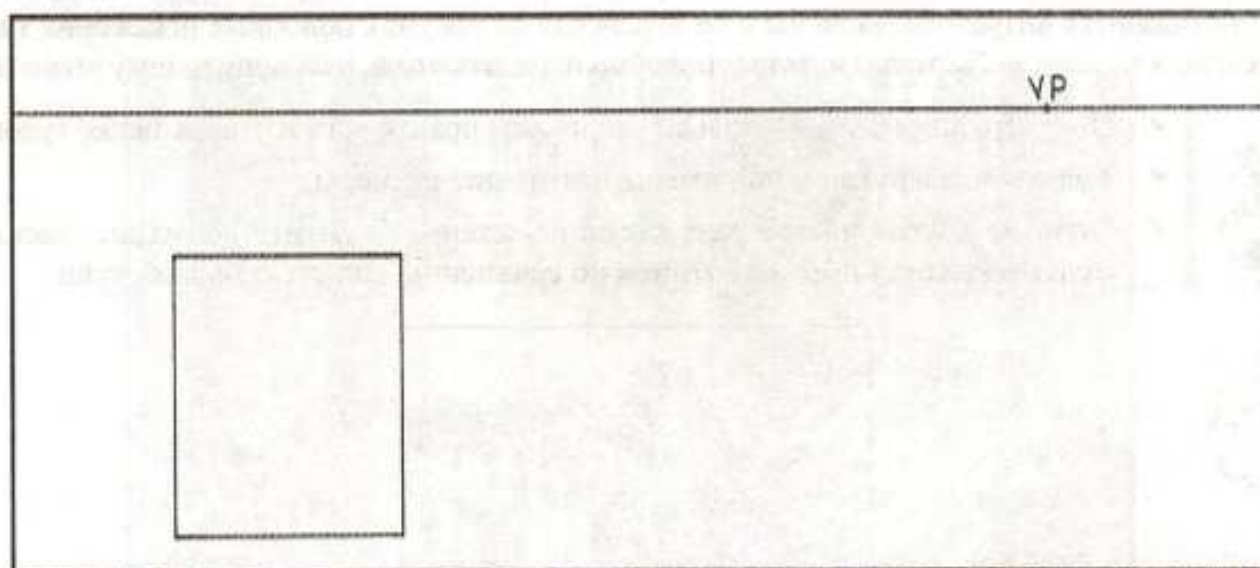
Двухточечная перспектива имеет место в том случае, если боковой край, образующийся в том месте, где сходятся две грани объекта, например куба, оказывается ближе к наблюдателю, чем любая из этих граней. А остальные края обеих граней объекта сходятся в точке схода на одной и той же линии горизонта.

Рисование одноточечной перспективы

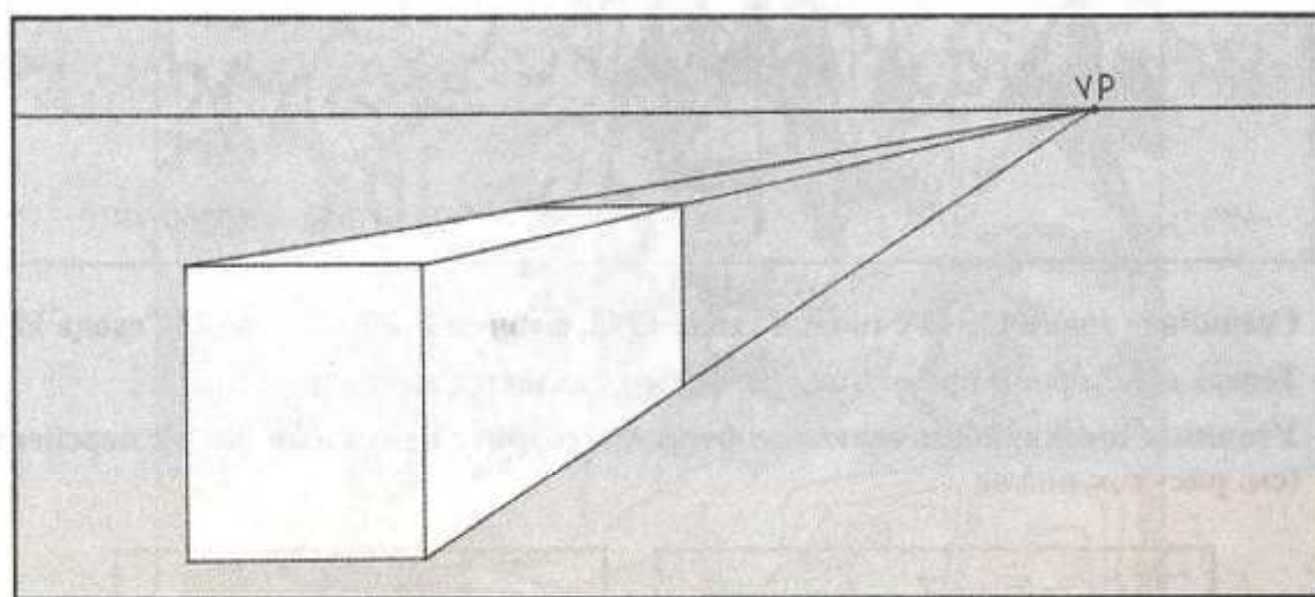
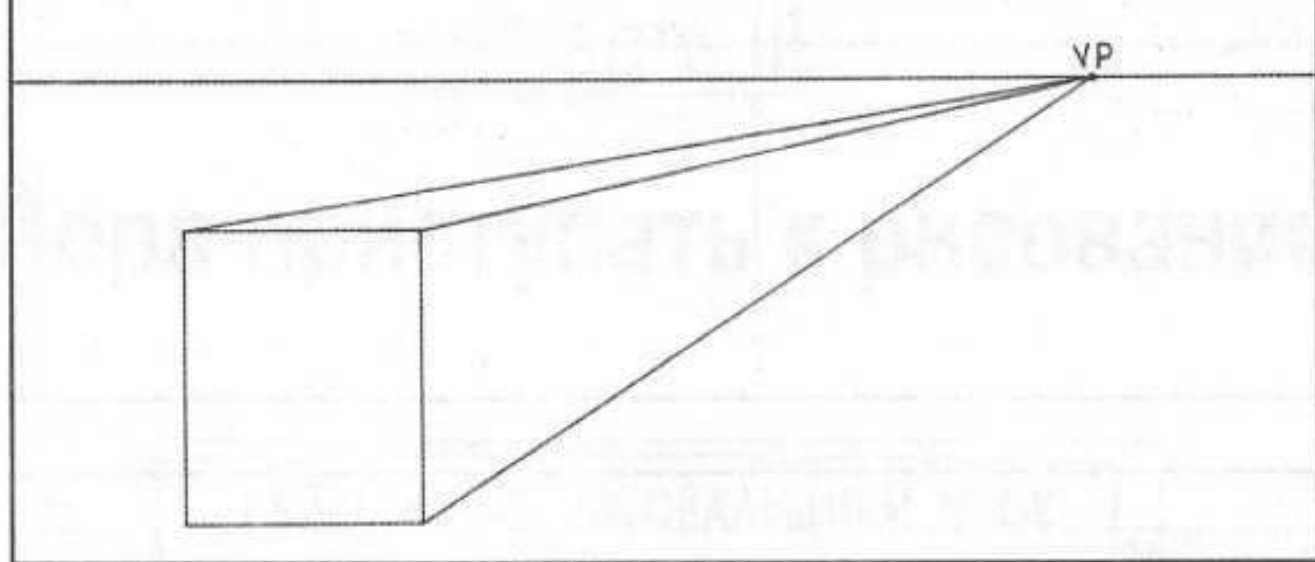

В этом упражнении вам предстоит точно воспроизвести прямоугольную форму с помощью одноточечной перспективы, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Нарисуйте линию горизонта параллельно верхнему и нижнему краям пространства для рисования.
2. Нанесите мелкую точку на линии горизонта, чтобы обозначить точку схода (VP — на приведенном ниже рисунке).

3. Нарисуйте квадрат или прямоугольник чуть ниже линии горизонта.
Верхняя и нижняя сторона этой формы должны быть параллельны линии горизонта, а две ее боковые стороны — перпендикулярны линии горизонта, т.е. они должны находиться к ней под углом 90° .
4. Проведите под линейку линии от трех углов прямоугольника к точке схода.
5. Завершите трехмерную форму, проведя линии, соединяющие каждую из трех диагональных линий.
Верхняя линия должна быть параллельна верхней стороне прямоугольника, а боковая линия — его боковой стороне.

Рисование двухточечной перспективы

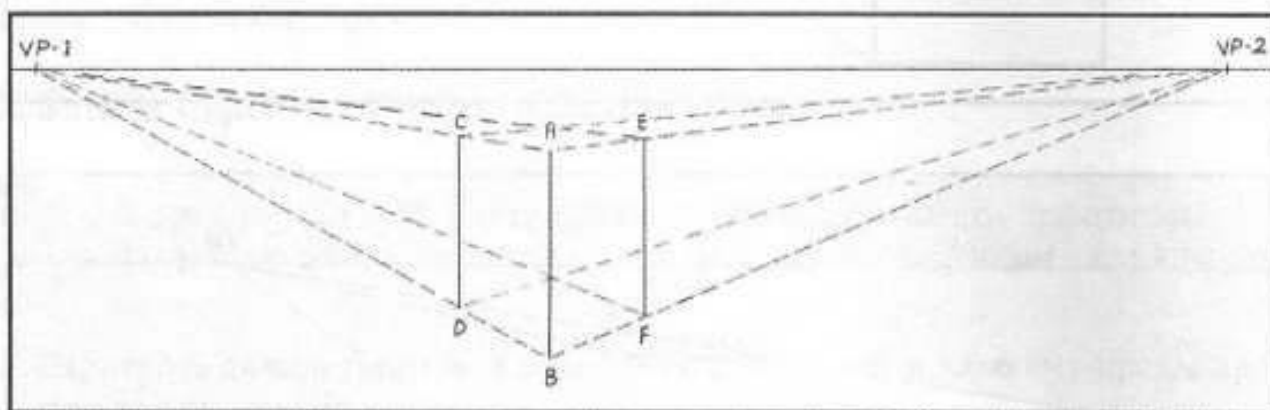
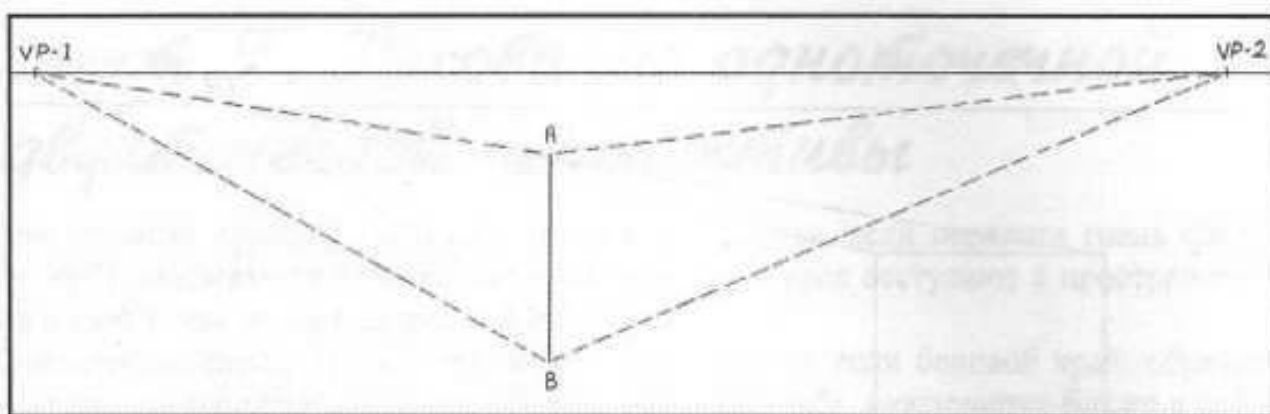
Если угол здания (или любого другого объекта с прямыми боковыми сторонами) оказывается ближе к вам по сравнению с его боковыми сторонами, то ни одна из этих сторон не является параллельной линии горизонта. Для правильного воссоздания такого объекта используется двухточечная, или угловая, перспектива.

Попробуйте нарисовать прямоугольник, используя двухточечную перспективу и следуя приведенным ниже инструкциям.

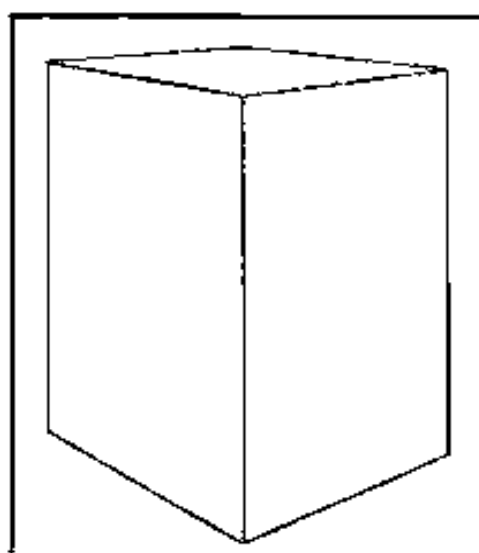
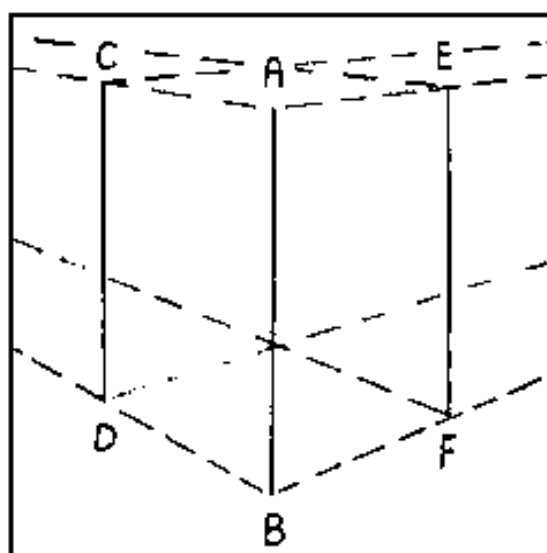

1. Нарисуйте линию горизонта и нанесите на ней две точки схода, как показано на приведенном ниже рисунке.
2. Проведите линию (AB), обозначающую боковой край прямоугольной формы, перпендикулярно линии горизонта.
3. Проведите линии от верхнего и нижнего концов линии AB к соответствующим точкам схода.
4. Проведите линии CD и EF параллельно линии AB .

Точка, в которой оканчивается каждая из этих линий, находится на диагональных линиях перспективы.

5. Соедините точки *C* и *D* с точкой схода *VP-2*, а точки *E* и *F* — с точкой схода *VP-1*. Теперь все стороны прямоугольной формы находятся на своих местах.
6. Уточните линии, обозначающие форму, и сотрите ненужные линии перспективы (см. рисунок ниже)

Пора приступать к рисованию

"Они говорят, что пришли сюда только погулять. У них нет даже лицензии на рисование, зато у одного есть 12-дюймовый карандаш, а у другого — полцавтоматический ранидограф. Кроме того, я обнаружил разбросанные по земле ошметки резинок, а в их рюкзаках — нанизанные на нитку эскизы диких уток..."

В этой части...

В этой части вы изучите различные способы планирования рисунков. Это основная и очень интересная стадия процесса рисования, когда в наибольшей мере воплощаются творческие замыслы в визуальную форму.

Затем вам придется сделать выбор относительно того, что следует запечатлеть на бумаге! В вашем распоряжении самые разные объекты для рисования: неподвижные, подвижные, растущие и цветущие, а также существа, которые способны летать, кричать, мурлыкать, лаять или скрываться под кроватью. Размеры рисунков особого значения не имеют. Вы можете запечатлеть на бумаге такие крупные объекты, как горы, моря и здания, т.е. все что угодно!

Кроме того, отличной темой для рисования могут послужить увлекательные путешествия, загородные прогулки с родными и друзьями, а возможно, и найденные в пыли и паутине чулана игрушечные серые зайчики и мишки.

Планирование рисунков

В этой главе...

- Представление об основных элементах композиции
- Определение и применение классических видов композиции
- Планирование и составление композиции с помощью различных инструментов рисования

Изучая туристические маршруты, опытные путешественники всегда берут с собой в дорогу карту. Аналогично, художники должны планировать свои рисунки перед тем, как приступить к их созданию. В этой главе рассматриваются различные элементы композиции и ценные инструменты рисования, помогающие планировать рисунки.

Особое внимание к элементам композиции

Композиция означает организацию, расстановку и объединение объектов в пределах пространства для рисования. Для того чтобы привлечь внимание зрителей к рисунку, требуется эстетически привлекательная композиция.

Выразительная композиция привлекает внимание зрителей. Для определения удачной композиции имеется немало правил, но эти правила носят лишь рекомендательный характер. Ведь не менее важны ваши личные предпочтения и интуиция.

Для планирования общего вида рисунка необходимо иметь представление о следующих понятиях.

- ✓ **Точка сосредоточения внимания** — основной центр внимания (фокус) рисунка.
- ✓ **Перекрытие** — визуальное разделение рисунка на передний, средний и задний план путем перекрытия (или наложения) объектов.
- ✓ **Отрицательное пространство** — пространство на рисунке, не занимаемое точкой сосредоточения внимания, важным объектом или областью внимания.
- ✓ **Линии** — “навигационные” инструменты, служащие зрителям в качестве направляющих к различным элементам рисунка.
- ✓ **Равновесие** — устойчивое расположение объектов в композиции.
- ✓ **Контраст** — крайние светлые и темные оттенки, образующие формы и узоры в композиции.
- ✓ **Пропорция** — место, выделяемое для различных элементов рисунка.

Подчеркивание точек сосредоточения внимания

Рисунок привлекает намного больше внимания, если у него имеется *точка сосредоточения внимания* — особая область, к которой необходимо привлечь основное внимание того, кто смотрит на рисунок.

Что же касается выбора рисуемых объектов, то подумайте о том, что должны выражать ваши рисунки, и выберите точку сосредоточения внимания, которая может донести ваш замысел до зрителей.

В портрете точкой сосредоточения внимания могут быть глаза, а в пейзаже — одно конкретное дерево или цветок. В своем рисунке вы можете выбрать несколько таких точек. В этом случае у него должна быть *основная точка сосредоточения внимания* и *вспомогательные точки сосредоточения внимания*.

После выбора основной и вспомогательных точек сосредоточения внимания вы можете воспользоваться любыми художественными средствами и методами для выделения этих точек. Семейство Головастых на рис. 10.1 иллюстрирует следующие рекомендации относительно подчеркивания точек сосредоточения внимания.

- ✓ **Старайтесь не располагать точку сосредоточения внимания в центре композиции.** Ни в коем случае не располагайте точку сосредоточения внимания в самом центре пространства для рисования — как мишень, если, конечно, вы не преследуете особые эстетические и художественные цели. Ведь любой объект, находящийся в самом центре рисунка, привлекает все внимание зрителей, тогда как остальные важные его элементы остаются без внимания, и в конечном итоге рисунок теряет свое эмоциональное воздействие. На рис. 10.1 глава семейства Головастых находится чуть справа от центра. Он приковывает к себе внимание зрителей, которые, впрочем, не упускают из виду и остальных членов этого семейства.
- ✓ **Правильно используйте вспомогательные точки сосредоточения внимания.** Рисование менее интересных объектов рядом с основной точкой сосредоточения внимания помогает направить взгляд зрителей к центру внимания. На рис. 10.1 небольшая группа членов семейства смещена влево и привлекает к себе внимание, но взгляды членов семейства направляют внимание обратно к основной фигуре на этом рисунке.
- ✓ **Пользуйтесь объектами в пространстве для рисования, чтобы указать на точку сосредоточения внимания.** Линии двух ступенек на платформе, показанной на рис. 10.1, направляют взгляд зрителей к точке сосредоточения внимания.
- ✓ **Определите точку сосредоточения внимания с помощью дополнительных деталей и более сильного контраста оттенков, чем на остальных участках рисунка.** Затенение волос, глаз и носа более детализировано в точке сосредоточения внимания на рис. 10.1. Кроме того, для затенения зрачков глаз главы семейства и теней от его фигуры использован очень темный оттенок.

Перекрытие ради единства и глубины

Перекрытие объектов (или расположение одних объектов над либо перед другими) объединяет рисунок, увеличивает глубину резкости и создает эстетически привлекательную композицию.

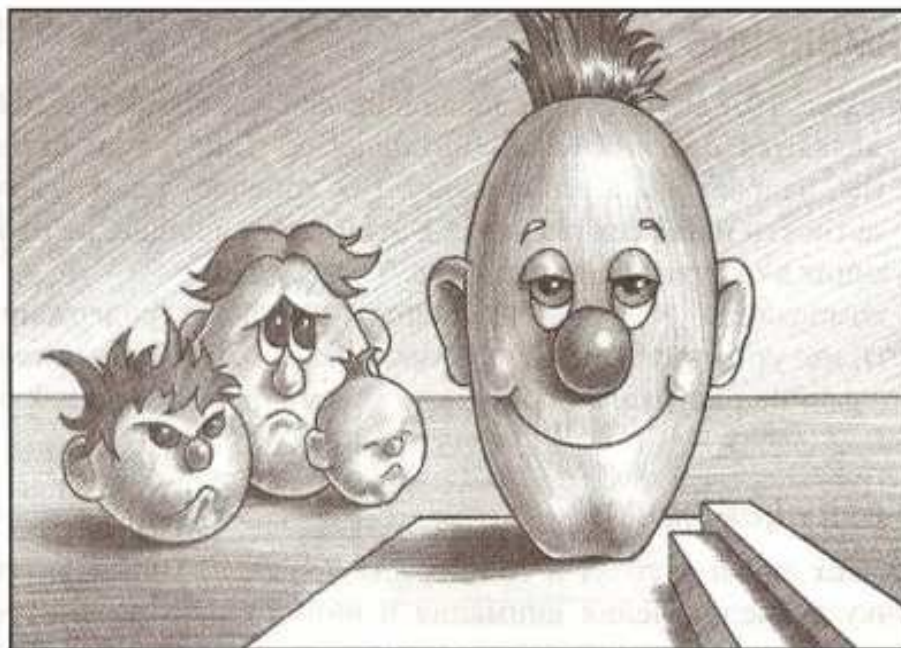

Рис. 10.1. На рисунке, представляющем семейство Головастых, основная точка сосредоточения внимания выделяется на фоне вспомогательных точек

Внимательно изучите рисуемый объект перед тем, как приступать к рисованию, и заранее наметьте места для перекрытия. Для того чтобы перекрыть объекты на рисунке, достаточно нарисовать одни объекты впереди других. Так, если два дерева оказываются на сцене рядом, постарайтесь нарисовать их так, чтобы одно дерево оказалось чуть впереди другого. При перекрытии объектов создается сильная иллюзия трехмерности.

На рис. 10.2 средний отпрыск семейства Головастых (с крупной шевелюрой) находится на *переднем плане*, т.е. непосредственно перед зрителями, старший и младший отпрыски — на *среднем плане*, а темноволосый глава семейства (с сердитым выражением лица) — на *заднем плане*.

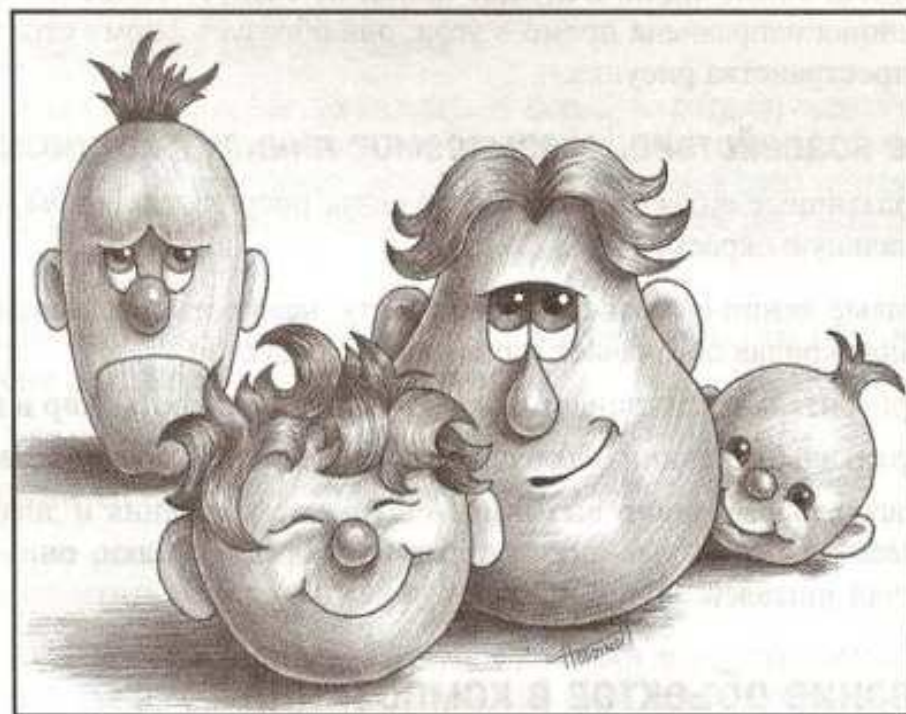

Рис. 10.2. Создание глубины путем перекрытия рисуемых объектов

Полезное применение линии

В карикатуре на рис. 10.1 линии, очерчивающие фигуры членов семейства Головастых и другие объекты, являются *действительными линиями*. Так, линии ступенек, на которых стоит глава семейства, направлены в его сторону. Но, конечно, такие жирные линии, как на этой карикатуре в частности и на всех рисунках в этой книге вообще, не отражают всю гамму цветов, присутствующих в окружающем нас мире.

Для усиления композиции в репрезентативных рисунках, содержащих реалистичные трехмерные объекты, могут быть также использованы *подразумеваемые линии*. Это линии, не присутствующие реально на рисунке, а образуемые краями форм рисуемых объектов (или подразумеваемые).

Следование по ведущей линии

Назначение *ведущих линий* состоит в том, чтобы привлечь внимание зрителей, побудить их исследовать точку сосредоточения внимания и внимательно рассмотреть многие грани композиции.

Для того чтобы привлечь внимание зрителей к нерепрезентативному рисунку, могут быть использованы действительные или подразумеваемые линии. А в репрезентативном рисунке в качестве ведущих линий обычно служат подразумеваемые, а не действительные линии. Так, в реалистичном пейзажном рисунке в качестве ведущей линии может служить тропинка, речка, ряд деревьев или ограда. При правильном воспроизведении взгляд зрителя сначала сосредоточен на этой линии (или нескольких линиях), но затем постепенно углубляется в пространство рисунка и перемещается по нему.

Большинство зрителей начинают рассматривать рисунок с левого нижнего угла, откуда и следует начинать ведущую линию.

Если же поместить ведущие линии на правой стороне рисунка, взгляд зрителей может оказаться за пределами композиции. Ведущие линии не следует также помещать прямо в углу. Если ведущая линия направлена прямо в угол, она образует форму стрелки, “выводящей” взгляд зрителя из пространства рисунка.

Эмоциональное воздействие, оказываемое линиями композиции

Помните, что различные виды линий в композиции рисунка способны придать ему определенную эмоциональную окраску.

- ✓ Кривые линии символизируют красоту, нежность и безмятежность. Так, S-образная кривая обозначает гармонию и изящество.
- ✓ Горизонтальные линии символизируют стабильность, мир и покой.
- ✓ Вертикальные линии обозначают силу, величие и достоинство.
- ✓ Диагональные линии вызывают ощущение движения и энергии. Если сходящиеся диагональные линии образуют форму стрелки, они могут направлять взгляд зрителей.

Уравновешивание объектов в композиции

Большинство удачных рисунков получаются благодаря тщательному планированию равновесия различных рисуемых объектов. Уравновешенный рисунок эстетически более привлекателен и гармоничен. Добиваясь такого равновесия, принимайте во внимание размеры, расположение и оттенки рисуемых объектов.

Соблюдение принципа качелей

Представьте рисуемые вами объекты на качелях. Если эти объекты одного размера, в таком случае они идеально уравниваются на одинаковом расстоянии от центральной точки, как показано сверху на рис. 10.3. С другой стороны, мелкий объект на одном краю уравнивает крупный объект на другом, если он находится далеко от центральной точки, как показано снизу на рис. 10.3.

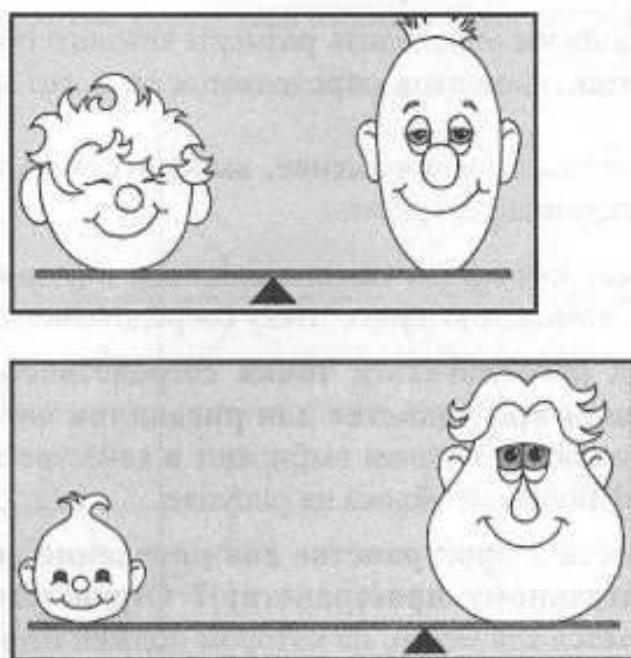

Рис. 10.3. Уравнивание рисуемых объектов, имеющих одинаковые и разные размеры

Неуравновешенные рисунки не могут быть гармоничными. Правда, если конкретный рисуемый объект должен вызывать чувство тревоги и дисгармонии, в таком случае на помощь может прийти неуравновешенная композиция.

Выбор формы пространства для рисования

Форма пространства для рисования (иногда называемая форматом рисунка) позволяет определить внешний вид композиции. Многие начинающие художники пользуются прямоугольным форматом, как, например, у иллюстраций к этой книге. Но этим форматом не следует ограничивать свою творческую инициативу. Вы можете даже выбрать формат рисунка, соответствующий основной форме рисуемого объекта.

Располагайте объекты асимметрично. Высокие объекты обычно выглядят лучше, если они находятся с одной стороны.

Уравнивание оттенков и форм

Светлые и темные оттенки приобретают определенные формы, которые необходимо распознать и заранее наметить перед тем, как приступать к рисованию.

Уравнивайте светлые и темные оттенки в пространстве рисунка таким же образом, как и объекты. Группирование всех темных или светлых объектов в какой-либо одной области пространства рисунка приводит к визуальной несимметричной композиции. Иногда для уравнивания композиции достаточно сместить объекты в пространстве чуть вправо или влево либо сделать их оттенки светлее или темнее, чем обычно.

Группирование нечетного (вместо четного) числа объектов делает композицию более привлекательной. Так, уравнивание трех объектов с одной стороны композиции и пяти — с другой, делает рисунок намного более привлекательным, чем статичное расположение четырех объектов с каждой стороны.

Соблюдение пропорций рисуемых объектов

Планируя рисунок, вы должны определить размеры каждого объекта в своей композиции. Соотношение пропорции всех элементов определяется тем, что именно требуется подчеркнуть в композиции.

Призвав на помощь творческое воображение, выберите подходящие пропорции в своей композиции, ответив на следующие вопросы.

- ✓ Какой объект считается самым важным в данной композиции? Ответ на этот вопрос поможет выбрать точку сосредоточения (или центр) внимания.
- ✓ Где должна располагаться точка сосредоточения внимания и сколько места в общем пространстве для рисования она должна занимать? Многие начинающие художники выбирают в качестве точки сосредоточения внимания самый большой объект на рисунке.
- ✓ Сколько места в пространстве для рисования должно быть отведено фону (отрицательному пространству)? Отрицательное пространство иногда рассматривается как место, на котором должен отдыхать взгляд зрителей.

Основные принципы составления композиции

В этом разделе вкратце представлены классические виды композиции, которые могут послужить вам в качестве образца при создании ваших первых рисунков.

Правило золотого сечения

Это старое, но золотое правило. Композиционное *правило золотого сечения* основано на определении идеального прямоугольника, составленном еще в Древней Греции. Эта классическая форма композиции зачастую приковывает взгляд зрителей непосредственно к точке сосредоточения внимания.

Разделение по правилу третей

Это композиционное правило поможет вам найти идеальное место для точки сосредоточения внимания, даже если вы не особенно сильны в математике.

Оно представляет собой разновидность правила золотого сечения и иногда называется *правилом третей*. Я лично отдаю предпочтение именно ему. Итак, приготовьте свои принадлежности для рисования и следуйте приведенным ниже инструкциям, руководствуясь при этом рис. 10.4.

1. Нарисуйте по горизонтали прямоугольник размером приблизительно 13×20 см.

Этот небольшой прямоугольник будет служить пространством для рисования.

2. Разделите прямоугольник на три равные части по вертикали.
3. Разделите прямоугольник еще на три равные части по горизонтали.

Обратите внимание на четыре точки, где линии пересекаются (на рис. 10.4 они обведены кружками). Любая из этих точек может служить отличным местом для расположения точки сосредоточения внимания, но две самые лучшие из них находятся справа вверху и внизу. Ведь большинство людей читают слева направо, поэтому их взгляд начинает рассматривать рисунок слева внизу. Если расположить точку сосредоточения внимания справа, зрители начнут рассматривать рисунок с левого нижнего угла, перемещая взгляд к точке сосредоточения внимания.

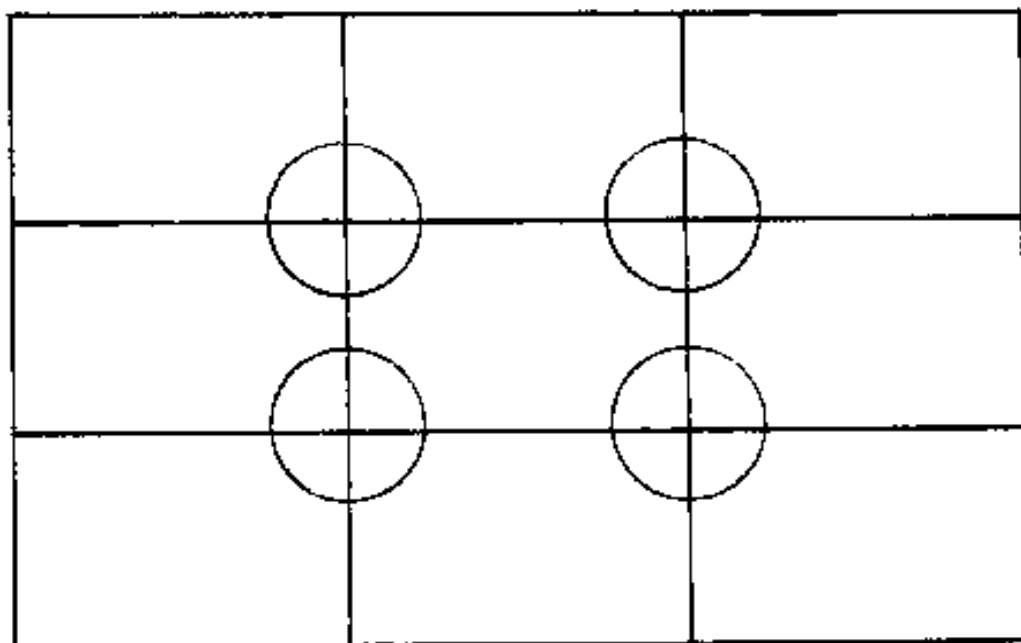

Рис. 10.4. Обозначение удобных мест для расположения точек сосредоточения внимания

Поиск дополнительных точек привлечения внимания

Ниже приведен еще один интересный пример применения правила золотого сечения, который поможет вам правильно располагать объекты в композиции. Итак, нарисуйте в своем альбоме еще один прямоугольник размером приблизительно 13×20 см и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Проведите линию по диагонали из одного угла прямоугольника в другой.

Эта линия показана слева на рис. 10.5. Вы можете выбрать при желании два других угла, чтобы провести аналогичную линию. В данном случае это совершенно не важно. Ведь самое главное, что эта линия разделяет прямоугольник на две равные треугольные части.

2. Выберите один из двух других углов прямоугольника и проведите из него вторую линию, пересекающую первую линию под прямым углом (т.е. под углом 90°).

Точка пересечения двух линий, показанная справа на рис. 10.5, может служить отличным местом для расположения точки сосредоточения внимания.

В итоге у вас должны получиться три треугольника разных размеров. Найдите объекты, вписывающиеся в эти треугольники, чтобы составить гармоничную композицию.

Данный принцип составления композиции можно варьировать, повернув бумагу для рисования боком, перевернув ее вверх ногами, проведя линии в обратном порядке или в виде зеркального изображения.

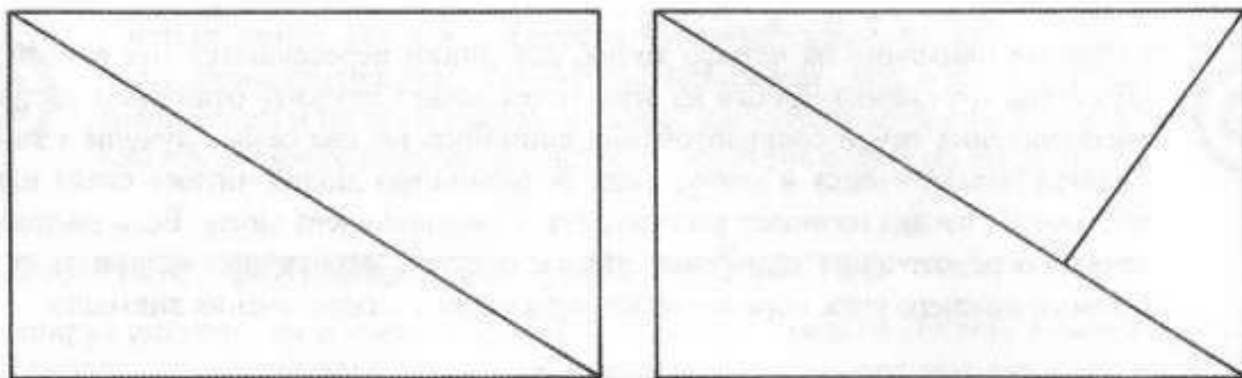

Рис. 10.5. Использование свойств триангуляции для наилучшего места расположения точек сосредоточения внимания

S-O-U-L-образные композиции

Каждый из этих четырех видов композиции получил свое название по вполне очевидным причинам, которые станут понятными из дальнейшего обсуждения.

S-образная композиция

В этом виде композиции объекты образуют форму, похожую на букву S. Это довольно мягкая, плавная и изящная композиция. Двойная кривая тропинки, речки или ряда деревьев может составить такую композицию.

Обратите внимание на семейство Головастых, которое прогуливается по S-образной дорожке на рис. 10.6. Мне лично нравится, как подобная композиция привлекает зрителей к рисунку.

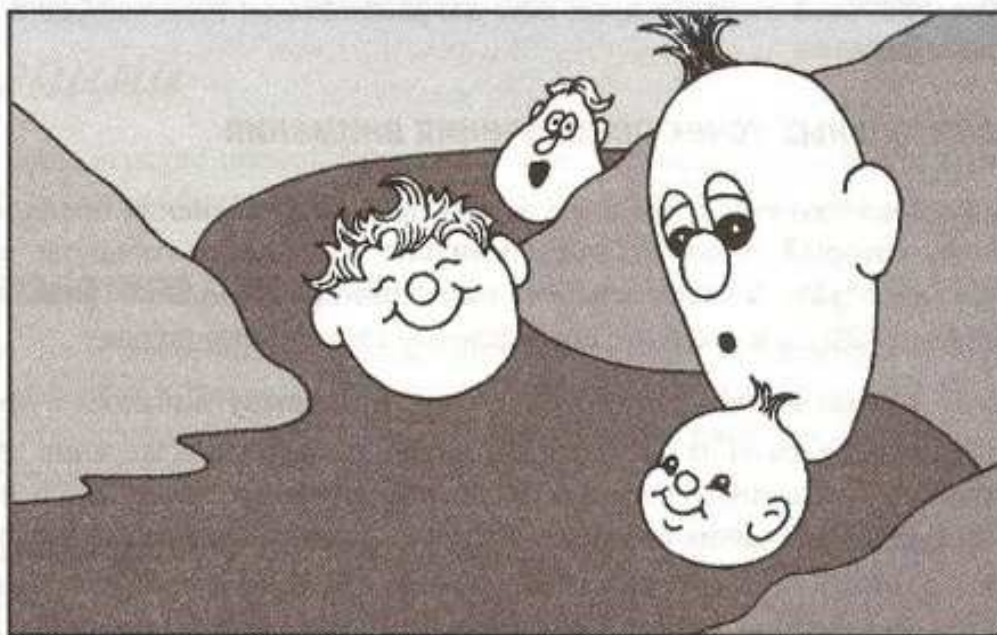

Рис. 10.6. S-образные композиции получаются плавными и изящными

O-образные композиции

На рис. 10.7 глава семейства Головастых прикорнул под одним из деревьев, составляющих O-образную композицию. Взгляд зрителя задерживается внутри рисунка, сделав круговое движение по контуру формы буквы O.

Нарисуйте объекты, массы оттенков или линий в форме буквы O, а затем поместите точки сосредоточения внимания внутри образовавшегося круга.

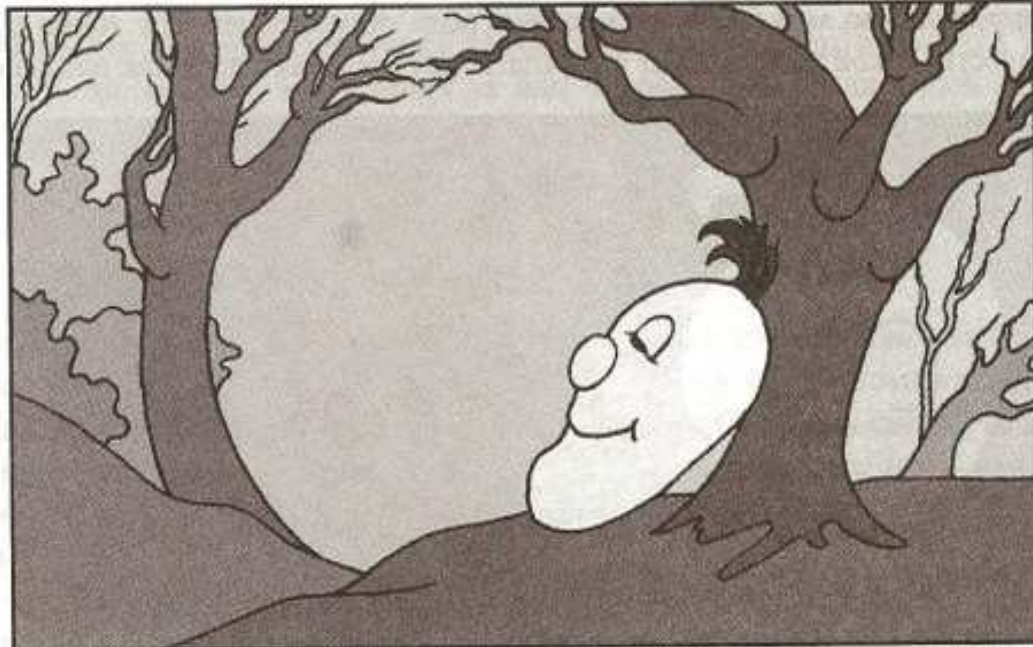

Рис. 10.7. О-образные композиции получаются мирными и безмятежными

U-образные композиции

Этот динамичный вид композиции обычно состоит из вертикальных объектов или масс по обе стороны от горизонтальной линии, образующей вместе с ними форму буквы *U*. Область, ограниченная формой этой буквы, может служить местом для отдыха взгляда зрителей или же для расположения точки сосредоточения внимания. На рис. 10.8 показано, каким образом рисуемый объект превращается в точку сосредоточения внимания, когда он помещается в области, ограниченной формой буквы *U*.

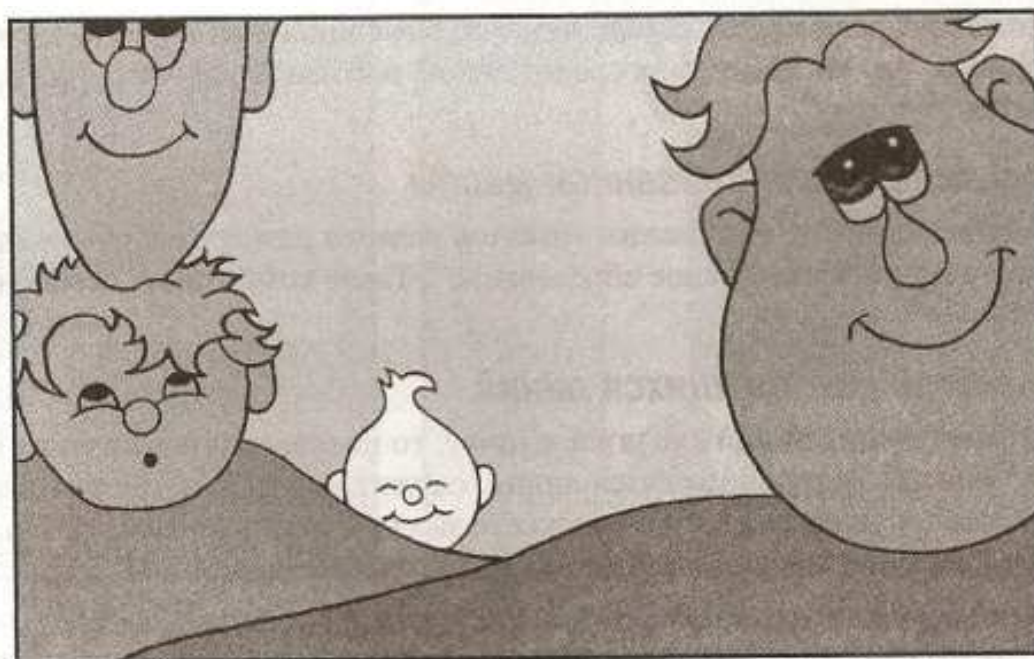

Рис. 10.8. U-образные композиции создают идеальные условия для расположения точки сосредоточения внимания

L-образные композиции

Вертикальная масса на одной стороне рисунка, уравновешенная открытым пространством или расстоянием на другой, в сочетании с горизонтальным основанием составляют *L*-образную композицию. Этот драматичный и основательный вид композиции тесно связывает рисуемые объекты по обе стороны формата рисунка.

Открытое пространство может служить своего рода обрамлением для точки сосредоточения внимания, а в качестве такой точки может выступать вертикальная масса, как показано на рис. 10.9.

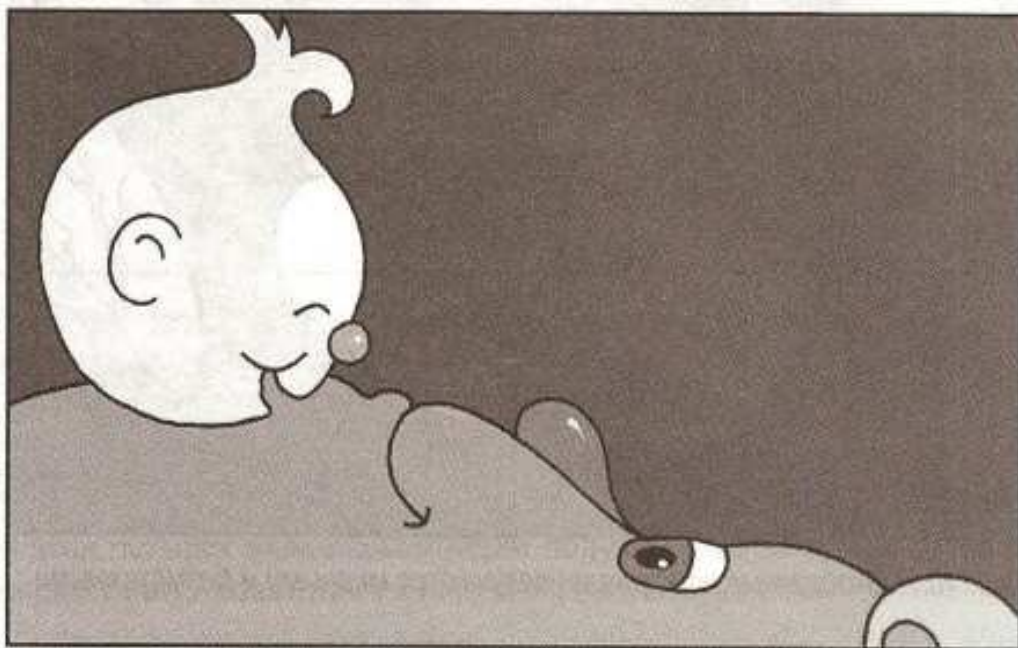

Рис. 10.9. L-образные композиции обрамляют точку сосредоточения внимания

Другие виды композиции

В этом разделе представлен ряд других видов композиции, которым я лично отдаю предпочтение.

Туннельная композиция

Такая композиция представляет собой вид, открывающийся из коридора, окна, высокого дерева или вершины, т.е. когда точка сосредоточения внимания находится в “проеме”, которым заканчивается “туннель”.

Композиция в виде сгруппированной массы

Эта композиция состоит из нескольких объектов разного размера, формы и оттенка, сгруппированных вместе в “привлекательное образование”. Такая композиция особенно характерна для натюрмортов.

Композиция в виде расходящихся линий

Если несколько ведущих линий сходятся в точку, то получается композиция в виде расходящихся линий. Точка, в которой сходятся линии, служит идеальным местом для расположения точки сосредоточения внимания или же для отдыха взгляда зрителей. Крыша дома, дорога, ограда или ряд деревьев могут образовывать подразумеваемые линии.

Планирование композиции с помощью инструментов рисования и художественной фантазии

Если вы помните, я уже говорила о том, что в рисовании не существует твердых правил. Художники не ограничены условностями и рисуют предметы так, как они их видят, что зачастую, кроме других вспомогательных средств, способствует созданию наиболее выразительных композиций.

Очень часто идеальные объекты для рисования обнаруживаются в несовершенных композициях. Если природа или человек поставили такой объект в непривлекательное, на ваш взгляд, положение, вы можете просто нарисовать его в другом месте или вообще исключить из рисунка.

Окружающий мир в рамке

Рамка видоискателя помогает найти и наметить удачную композицию, отсеивая все лишнее и отвлекающее внимание. Такая рамка позволяет оценить сотни композиций, даже не берясь за карандаш. Для этого достаточно взять рамку и посмотреть сквозь нее на сцену, которую вы хотите запечатлеть, а затем перемещать ее до тех пор, пока не будет найдена идеальная композиция для рисунка. Это подобно поиску удачного кадра, когда вы смотрите в объектив фотокамеры.

Для изготовления рамки видоискателя возьмите кусок тонкого картона, ножницы или нож и две большие скрепки для бумаг, а затем следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. **Вырежьте из картона одинаковые L-образные формы любой ширины.**

Чем шире рамка, тем больше ненужных и отвлекающих внимание объектов она отсеивает.

2. **Скрепите большими скрепками для бумаг оба вырезанных куска картона, образовав из них рамку (рис. 10.10).**

Вы можете легко подогнать размеры этой рамки под формат используемой бумаги для рисования.

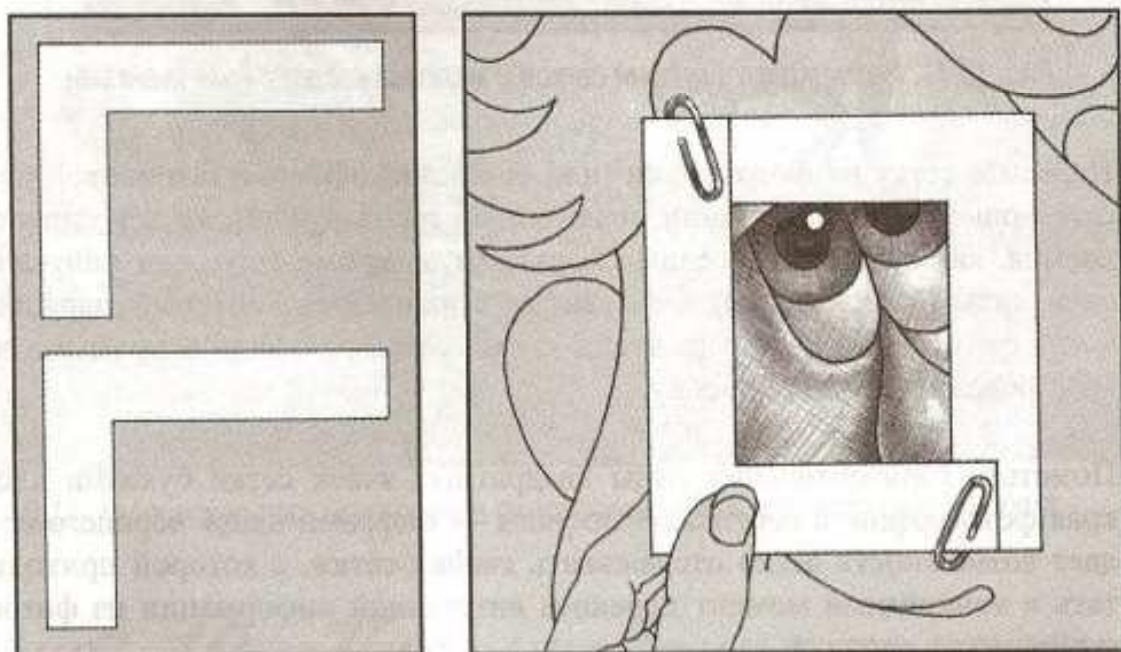

Рис. 10.10. Планирование идеальной композиции с помощью рамки видоискателя

Посмотрите на объект для рисования сквозь рамку видоискателя, чтобы выбрать идеальную композицию.

Планирование композиции по фотографии

На фотографии можно сначала зафиксировать композицию предполагаемого рисунка, а затем перенести ее в пространство для рисования и работать над ней целыми часами и днями до тех пор, пока не удастся добиться желаемого результата.

Разметка фотографии

Работа по сетке представляет собой интересный способ установления точных пропорций на любом рисунке, основанном на фотографии, а по существу, на любом пригодном для этих целей изображении.

Прежде всего, необходимо нанести на фотографии линии, образующие квадратные ячейки сетки. Если фотография сильно детализирована, квадратные ячейки сетки должны быть достаточно мелкими, как, например, на рис. 10.11. Если же объект для рисования выглядит просто, квадратные ячейки сетки должны быть крупными.

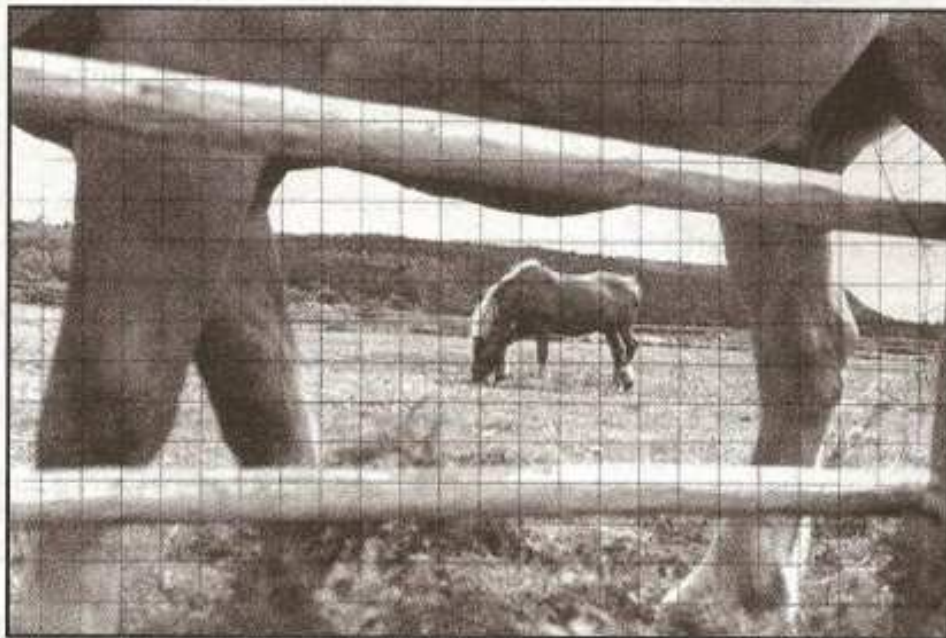

Рис. 10.11. Разметка фотографии сеткой с мелкими квадратными ячейками

Нанесите сетку на фотографии (или ее копии) обычной шариковой ручкой с нестирающейся пастой. Линии, нанесенные такой ручкой, не так сильно размазываются, как линии, нанесенные маркером. А кроме того, они получаются более отчетливыми, чем линии, нанесенные карандашом, который царапает поверхность фотографии. Для того чтобы линии сетки получились прямыми и опрятными, проведите их под линейку.

Пометьте горизонтальные ряды квадратных ячеек сетки буквами вдоль левого края фотографии, а вертикальные ряды — цифрами вдоль верхнего ее края. Это дает возможность легко отслеживать ячейку сетки, с которой приходится работать в конкретный момент переноса визуальной информации из фотографии на поверхность рисунка.

Увеличение или уменьшение масштаба рисунка

Если рисунок должен быть крупнее, чем фотография, сетку на бумаге для рисования следует пропорционально увеличить. А если рисунок должен быть мельче, чем фотография, то сетку необходимо соответственно уменьшить.

Для окончательного выбора размеров рисунка измерьте размеры фотографии и умножьте или же разделите их, чтобы получить соответственно крупный или мелкий рисунок.

Подготовка пространства для рисования

Выбрав размеры рисунка относительно фотографии и рассчитав размеры сетки (см. предыдущий подраздел), нанесите сетку на поверхность пространства для рисования карандашом НВ под линейку. Линии сетки должны быть светлыми, чтобы на поверхности для рисования не оставались вмятины от них и чтобы их можно было впоследствии стереть, не портя бумагу.

Пометьте горизонтальные и вертикальные ряды квадратных ячеек сетки соответственно буквами и цифрами, как на фотографии, чтобы упростить перенос визуальной информации из фотографии на рисунок.

Перенос изображения

Нарисуйте все, что увидите внутри каждой квадратной ячейки сетки на фотографии, в соответствующей ячейке на бумаге для рисования. Проверьте правильность расположения всех элементов рисунка внутри каждой ячейки, прежде чем стирать линии сетки.

Видеоизменение фотографий

Если передать фотографию на рисунке без изменений, это будет неинтересно в творческом плане. Единорог на рис. 10.12 был нарисован под впечатлением фотографии на рис. 10.11.

Рис. 10.12. Творческое переосмысление фотографии лошади в рисунок единорога

Проект 10. Планирование композиции

В этом проекте вам предстоит пройти весь процесс планирования композиции: от наброска по фотографиям до завершения оригинального рисунка, решив по ходу дела и с моей помощью следующие вопросы.

- ✓ На рис. 10.13 приведены две понравившиеся мне фотографии, но композицию рисунка по этим фотографиям необходимо сделать более уравновешенной, плавной и умиротворяющей.
- ✓ На каждой фотографии слишком много объектов, поэтому нужно как-то избавиться от всего лишнего.

✓ Мне лично понравилась заброшенная и поломанная ловушка для омаров в правом нижнем углу первой фотографии, и поэтому нужно найти способ сделать ее основной точкой сосредоточения внимания.

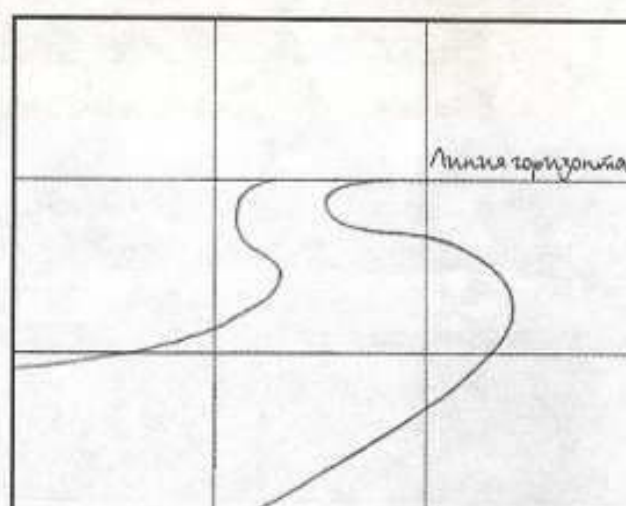
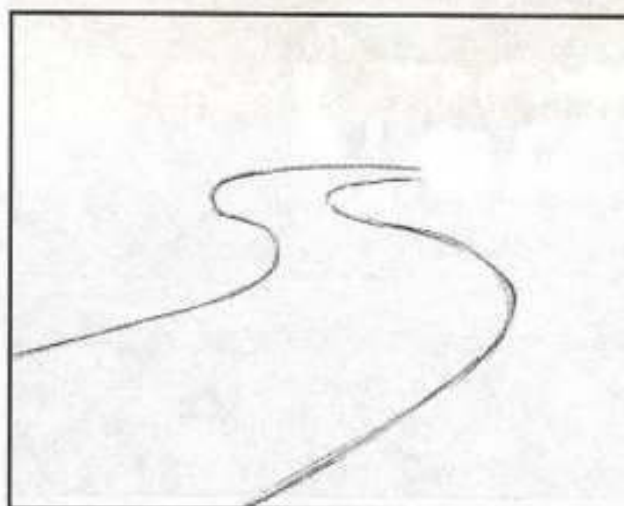

Рис. 10.12. Лучшие части этих фотографий необходимо объединить в единую гармоничную композицию

Изучив каждую фотографию, я пришла к выводу, что для рисунка вполне подойдет несколько видоизмененная S-образная композиция. Приблизительный размер такого рисунка — 10×13 см, хотя вы можете выбрать его размер по своему усмотрению.

1. Сделайте набросок S-образной композиции рисунка.

2. Проведите линии, разделяющие пространство для рисования на три части по горизонтали и вертикали.

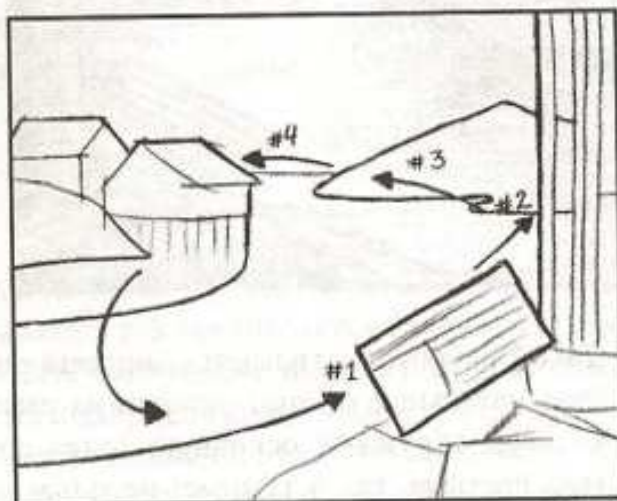
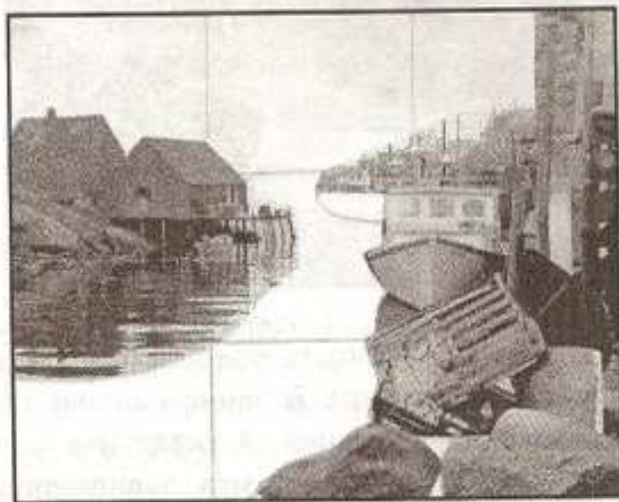
В качестве линии горизонта я выбрала верхнюю горизонтальную линию. Четыре точки, в которых линии пересекаются, идеально подходят для расположения основной и вспомогательных точек сосредоточения внимания. А теперь нужно решить, что именно следует включить в рисунок и что из него исключить, а также где все это расположить.

Сканируйте и распечатайте фотокопии обеих фотографий в двух или трех разных размерах. Вырежьте понравившиеся вам части в размерах, наиболее подходящих для художественного оформления рисунка, а затем склейте их в единый план композиции, воспользовавшись, например, клейкой лентой. Выберите подходящие места для расположения точек сосредоточения внимания, после чего расставьте отдельные части разной формы так, чтобы они аккуратно вписались в композицию вашего рисунка.

3. Едва заметно наметьте очертания ловушки для омаров (основной точки сосредоточения внимания) и окружающих ее камней (вспомогательных точек сосредоточения внимания) в правом нижнем углу рисунка (на переднем плане).

На первом из двух приведенных ниже рисунков представлен мой план композиции рисунка, составленный и склеенный из вырезанных фрагментов обеих фотографий. Точка сосредоточения внимания находится справа внизу на месте пересечения линий, проведенных по правилу третей. Я расположила пару крупных камней впереди ловушки для омаров. Предварительно составленная композиция рисунка мне понравилась, но лодка в данной композиции выглядит неуместно и портит всю ее S-образную форму. Поэтому я решила избавиться от нее!

4. Добавьте рыбацьи хижины и причал слева (на среднем плане), а также береговую полосу и здания вдали (на заднем плане).

Найдите точки сосредоточения внимания на линии горизонта и воспользуйтесь геометрической перспективой, чтобы правильно нарисовать здания. (Подобное о перспективе рассказывается в главе 9.)

А теперь самое время проверить плавность композиции рисунка и убедиться в правильности ее составления. В качестве точки сосредоточения внимания в данной композиции служит ловушка для омаров (#1). Взгляд зрителей естественно проникает в эту S-образную композицию слева внизу и перемещается к ловушке для омаров. Верхние края камней имеют очертания закругленных концов стрелок, указывающих направление для перемещения взгляда зрителей вверх. А правый верхний угол ловушки для омаров служит в качестве заостренного конца стрелки, ясно указывающего направление для перемещения взгляда зрителей вверх и вправо, т.е. к краю здания.

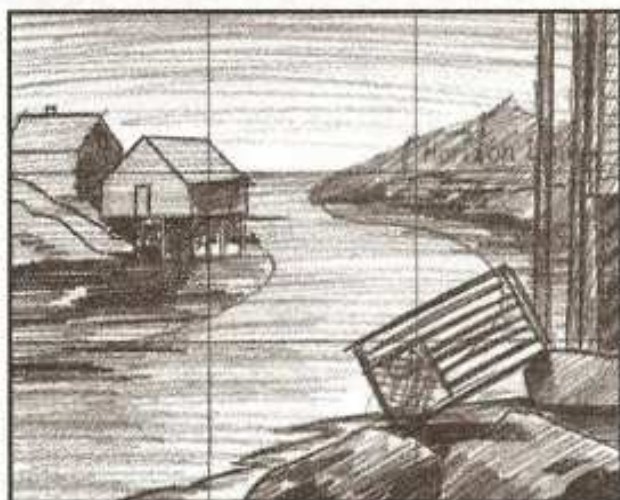
В свою очередь, край здания (#2) служит своего рода стопором, останавливающим перемещение взгляда зрителей дальше вправо, чтобы он не вышел за пределы композиции. В качестве второго стопора служит горизонтальная доска, выступающая из стены здания. Она не дает взгляду зрителей выйти за пределы композиции, когда он перемещается вверх.

И завершает эту часть композиции береговая полоса (#3), расположенная слева от зданий. Она имеет форму притупленного конца еще одной стрелки, указывающей прямо в сторону рыбацких хижин на среднем плане и в правой части композиции.

Рыбацкие хижины (#4) должны быть достаточно детализированы, чтобы взгляд зрителей мог хотя бы на мгновение отдохнуть на них. А теперь нужно решить, как задержать взгляд зрителей на композиции, чтобы он не вышел за ее левый край. Для этой

цели можно, в частности, подчеркнуть рябь и отражения на воде, чтобы взгляд зрителей переместился вниз и назад к ловушке для омаров, совершив таким образом полный круг по композиции рисунка.

5. А теперь, когда композиция составлена правильно, дополните набросок затенением.

Такой набросок называется миниатюрным и дает возможность подобрать и уравновесить светлые и темные оттенки на разных участках рисунка. В данном случае темные оттенки окружают основную точку сосредоточения внимания. А остальные оттенки (как светлые, так и темные) располагаются по обе стороны рисунка, равномерно распределяясь по всей композиции и тем самым сохраняя ее равновесие.

6. Превратите миниатюрный набросок в законченный рисунок, перерисовав во всех подробностях каждую его часть.

Сотрите виниловой резинкой все ненужные линии, а мягкой резинкой осветлите весь рисунок в целом.

Планирование композиции

Чем лучше вы знаете законы композиции, тем более качественными будут ваши рисунки.

- ✓ Располагайте точку сосредоточения внимания со смещением относительно центра в пределах пространства для рисования.
- ✓ Пользуйтесь такими основными элементами композиции, как равновесие, затенение, пропорции и перекрытие, чтобы привлечь взгляд зрителей к точке сосредоточения внимания.
- ✓ Группируйте, когда это возможно, нечетное число объектов вместо четного.
- ✓ Выбирайте объекты разной текстуры, формы и размера.
- ✓ Располагайте объекты несимметрично. Высокие объекты, как правило, лучше смотрятся, если они смещены в одну сторону.
- ✓ Сохраняйте простоту композиции! Слишком большое число объектов на рисунке создают перегруженность и дисгармонию.

Запечатление повседневной жизни в альбоме

В этой главе...

- Подготовка к выходу на пленэр
- Поиск сокровищ с карандашом и альбомом в руках
- Зарисовка прекрасных моментов жизни и визуальных подарков судьбы

Самую элементарную студию для рисования вы можете захватить с собой, куда бы вы ни направились. В этой главе будет показано, как организуется переносная студия для выходов на пленэр, даются рекомендации относительно поиска интересных объектов для рисования, а также демонстрируются различные методы рисования эскизов, чтобы показать, как быстро и эффективно фиксируются визуальные воспоминания. Если вы осознаете, что не ограничены условностями точно копировать только то, что видите, то перед вами откроются самые разные пути к творчеству.

Подготовка переносной студии

Сложите материалы для рисования в удобном виде, чтобы в любой момент взять их с собой на прогулку. Ниже приведены некоторые рекомендации относительно подготовки переносной студии.

- ✓ Альбом с твердой обложкой вполне заменит планшет для рисования. Приобретите самый лучший альбом с твердой обложкой, какой только можете себе позволить. Ведь альбомы с мягкой обложкой быстро ветшают и легко сминаются, портя эскизы.
- ✓ Для хранения средств рисования и резинок подойдет большой пенал на молнии.
- ✓ Если вы предпочитаете работать углем и другими подобными средствами рисования, непременно запаситесь влажными тряпками и бумажными полотенцами.
- ✓ Если вы собираетесь рисовать в общественных местах, то для защиты от мешающих шумов приготовьте переносной музыкальный проигрыватель и наушники. Кроме того, если вы наденете наушники, любопытные зеваки не будут вас отвлекать.

Если вы предпочитаете рисовать на листах бумаги, а не в альбоме, в таком случае вам придется дополнить свою переносную студию следующими атрибутами.

- ✓ Доставьте себе удовольствие поэкспериментировать с различными сортами бумаги для рисования. Такая бумага бывает самого разного цвета, текстуры

разных сортов бумаги, сколько можете себе позволить, а затем поэкспериментируйте с ними, рисуя эскизы, чтобы выбрать наиболее подходящие для вас сорта бумаги. Я лично предпочитаю лощеную, гладкую акварельную бумагу.

- ✓ Переносная поверхность для рисования, например планшет, просто необходима, если вы пользуетесь для рисования листами бумаги вместо альбома. В художественных магазинах продаются такие планшеты самых разных размеров. Если же вы умеете обращаться с инструментами, то сможете изготовить планшет для рисования самостоятельно, отрезав кусок тонкой фанеры размером чуть больше формата используемой бумаги для рисования и зашкурив его до гладкого состояния.
- ✓ Для закрепления рисовальной бумаги на чертежной доске пользуйтесь кнопками.

Выход на пленэр

Итак, ваши принадлежности для рисования приготовлены, и вас ждет немало объектов для запечатления в альбоме. Изучая свое окружение внимательным взглядом художника, вы получаете множество возможностей “документально оформить” самые разные аспекты своей повседневной жизни, включая следующее.

- ✓ Различные эпизоды из вашей жизни предоставляют немало возможностей для рисования: от чинного чаепития в гостиной тетушки Дафны до шумного и веселого пикника на заднем дворе дома. Многие родственники и друзья сочтут за честь стать объектами для рисования. Так, если вы умело изобразите в своем эскизе дядюшку Бена в его нелепой яркой шляпе, то она может стать не только точкой сосредоточения внимания вашего рисунка, но и предметом добродушного подшучивания!
- ✓ Художников издавна увлекало запечатление человеческих типов на рисунках. Интересный тип можно встретить в парке, в городском транспорте или на встрече одноклассников. Поэтому всегда носите с собой альбом, чтобы не упустить удобный случай сделать эскиз.
- ✓ Разные события в вашей жизни, в том числе посещение местного зоопарка или футбольного стадиона, предоставляют немало прекрасных случаев для рисования. При этом вы наблюдаете происходящее под своим, совершенно особым углом зрения. Запечатлевая сцены, людей, животных и объекты в своих эскизах, вы можете подчеркнуть конкретные детали, которые имеют для вас особое значение.

Заполнение страниц альбома

Интересные объекты для рисования не всегда бывают покладистыми моделями. Люди и животные часто двигаются, пытаясь занять удобную позу. Поэтому нужно научиться рисовать эскизы быстро как отдельные кадры, чтобы не упустить необыкновенно интересный объект. А на основании этих эскизов можно затем сделать более детальные рисунки в свободное время.

В основу эскизов положено внимательное изучение рисуемого объекта. Приобретя необходимую практику, вы научитесь рисовать их быстро и легко. Для получения удачного эскиза очень важную роль играет тщательное визуальное обследование рисуемого объекта. А прищуривание позволяет уловить различные оттенки и наметить увиденные формы. (Подробнее о способах упрощенного представления рисуемого объекта рассказывается в главе 6.)

Для описания эскизов я пользуюсь двумя следующими понятиями.

- ✓ **Набросок** — кратко и доходчиво иллюстрирует формы и оттенки любой сцены, объекта или живого существа с помощью нескольких деталей.
- ✓ **Жест** — фиксация простыми методами рисования эскизов прошлых, настоящих и последующих движений живых существ: от быстрых движений скачущей галопом лошади до едва различимых выражений детского лица.

Для рисования эскизов требуется большая практика. Только таким способом можно научиться быстро фиксировать всю необходимую визуальную информацию. Постоянно практикуясь в рисовании, вы можете сделать сотни эскизов, причем каждый из них будет постепенно приближать вас к желаемым результатам.

Рисование эскизов объектов простыми линиями

Простыми линиями вы можете быстро зафиксировать в эскизе немало увиденной информации. В двух эскизах на рис. 11.1 запечатлена самая важная информация о рисуемых объектах. На первом эскизе фигуры сидящего человека простыми линиями обозначены складки одежды, показана форма рук, кистей, головы, стоп и ног, а также отдельные участки света и тени на лице и шее человека. А на втором эскизе пейзажа очерчены самые простые формы вместо сложных деталей.

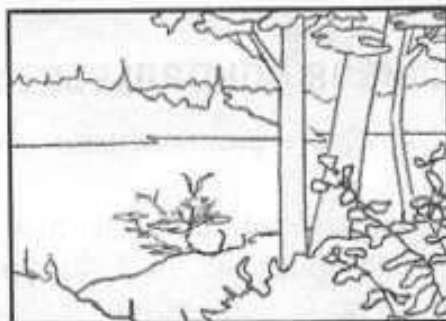

Рис. 11.1. Воспроизведение человеческой фигуры и пейзажа несколькими правильно нанесенными линиями

В следующем упражнении вам предстоит нарисовать эскиз объекта одними только линиями. Для этого найдите подходящий объект и приготовьте свои принадлежности для рисования.

1. Внимательно присмотритесь к рисуемому объекту.

Обратите внимание на те участки, которые вы считаете самыми важными. Обратите внимание на объекты, находящиеся на переднем, среднем и заднем плане, а также на перекрывающиеся объекты. Мысленно разделите рисуемый объект на отдельные формы и определите на глаз его пропорции.

2. Нарисуйте линиями очертания тех форм, которые вы увидели.

Рисуйте медленно. В данном случае важнее точность, а не скорость рисования. Приобретая необходимую практику рисования, вы одновременно научитесь делать это быстро.

Несколько простых линий наряду с внимательным изучением рисуемого объекта позволяют визуальнo описать практически все что угодно. Так, иногда достаточно одной простой кривой линии, чтобы точно передать кривизну спины человека. Для передачи самой сути рисуемого объекта мелкие детали не требуются.

Выработка собственного стиля рисования эскизов

Со временем вы сможете выработать собственный стиль рисования эскизов. Выбор метода рисования эскизов зависит от ваших личных предпочтений. Одни художники предпочитают линии, другие — только затемнение, а третьи (как и я) — определенное сочетание линий и оттенков. Поэкспериментируйте с разными методами рисования эскизов, чтобы выбрать среди них наиболее подходящий для вас.

Сочетание затемнения и линий в эскизах

Я лично предпочитаю рисовать эскизы, наметив сначала линиями очертания объектов на сцене, а затем дополнив их простыми линиями штриховки для затемнения разными оттенками. Такой метод рисования эскизов позволяет запечатлеть двухмерную и трехмерную формы, свет и тень, а также некоторые детали.

На рис. 11.2 приведены два примера эскизов, полученных определенным сочетанием затемнения и линий. Сначала я очертила линиями формы, которые посчитала самыми важными (см. рис. 11.1), а затем нанесла простые линии штриховки, чтобы обозначить оттенки, образуемые светом и тенями.

Создание эскизов спиральными линиями или затемнением

Поэкспериментируйте с разными методами создания эскизов, чтобы выбрать наиболее подходящий стиль.

Спиральные линии вполне пригодны для рисования трехмерных форм человеческой фигуры, как показано слева на рис. 11.2. Фигура посредине на этом рисунке нарисована углем. А фигура справа показывает, как из эскиза можно сделать детальный рисунок.

Проект 11. Медвежонок Тедди Тинк

Модель для данного проекта оказалась очень покладистой. Медвежонок сидел смирно, не болтал и не требовал перерывов на чай!

Рис. 11.2. Два способа создания эскизов и детального рисунка одного и того же объекта

В этом проекте демонстрируется последовательность воспроизведения рисуемого объекта (в данном случае медвежонка Тедди Тинка) от наброска до детального рисунка. Выберите вертикальный формат рисунка и доставьте себе удовольствие рисованием, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. **Набросайте едва заметно овальную форму тела модели, отступив чуть вправо в пространстве для рисования.**

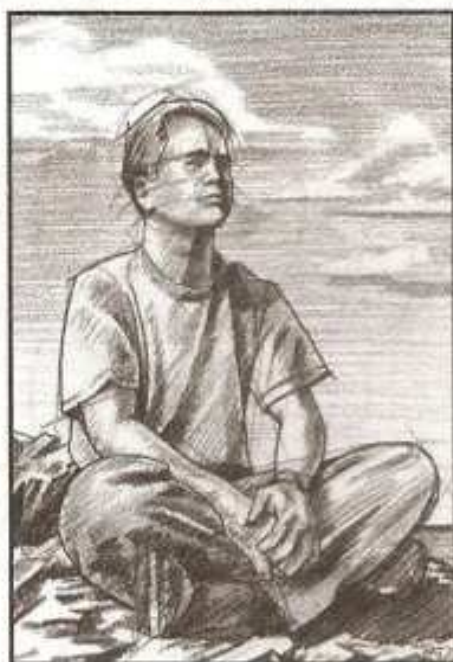

Рис. 11.3. Рисование эскизов линиями и затенением

В качестве образца руководствуйтесь первым из двух приведенных ниже эскизов. Не нажимайте карандашом слишком сильно, поскольку вам придется впоследствии стереть эскизные линии.

Оставьте на рисунке место для головы, рук и ног медвежонка.

Эффективное и быстрое рисование эскизов

Упражняясь в создании набросков по хронометру, вы научитесь со временем быстро рисовать эскизы и разовьете в себе наблюдательность. Для этого вам потребуется хронометр какого угодно типа, рисовальные принадлежности и любой объект в качестве модели!

Сначала создайте эскиз в течение минуты, а затем работайте медленнее еще пять минут. Итак, поставьте объект для рисования эскиза перед собой, подготовьте свои рисовальные принадлежности и займите удобное положение.

1. Включите хронометр и внимательно присмотритесь к рисуемому объекту. Определите на глаз отдельные его формы и пропорции. Обратите внимание на источник света и наметьте подсветки и тени.
2. Начните набрасывать линии и формы, которые вы видите, любым удобным для вас способом. Не забывайте при этом часто смотреть на рисуемый объект.
3. Закончите рисование эскиза, как только выйдет время по хронометру. Найдите другой объект для рисования (или тот же самый объект, но под другим углом зрения), перейдите к новой странице альбома, сбросьте и вновь включите хронометр и сделайте еще один эскиз.

Научиться работать эффективно намного важнее, чем работать быстро. Тем не менее некоторые эскизы нужно делать быстро. Когда человеческая фигура рисуется с натуры, отдельные позы становятся неудобными для модели уже через пару минут.

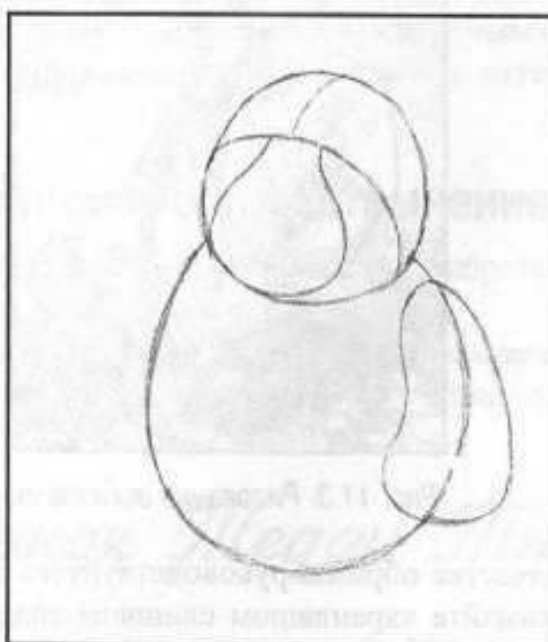
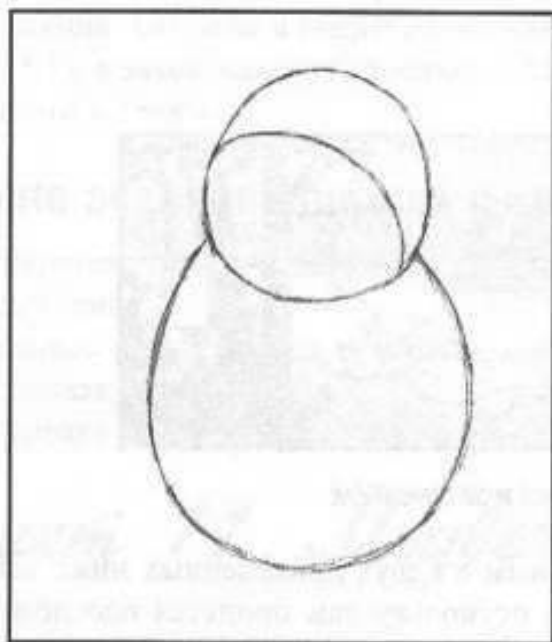
Начинайте упражняться в рисовании эскизов с неживых моделей, чтобы постепенно развить в себе данный навык. При этом вы научитесь делать эскизы точно и быстро.

2. Набросайте круг, обозначающий голову медвежонка.

Этот круг должен перекрывать тело модели. На данном этапе медвежонок Тедди Тинк похож на снеговика, один снежный ком которого поставлен на другой, более крупный овальный ком.

3. Добавьте полуовал поперек головы модели.

Эта кривая линия обозначает верхний край глаз медвежонка.

4. Проведите линию с небольшой кривизной от полуовала до макушки головы модели.

Эта линия должна сходиться с полуovalом в точке, смещенной чуть влево и обозначающей центр лица модели, которая повернута немного влево в пространстве для рисования (см. второй из приведенных выше эскизов).

- 5. Нарисуйте форму, похожую на электрическую лампочку и обозначающую морду медвежонка.**

Как вскоре выяснится, форма в виде лампочки поможет наметить местоположение глаз модели.

- 6. Нарисуйте левую лапу медвежонка.**

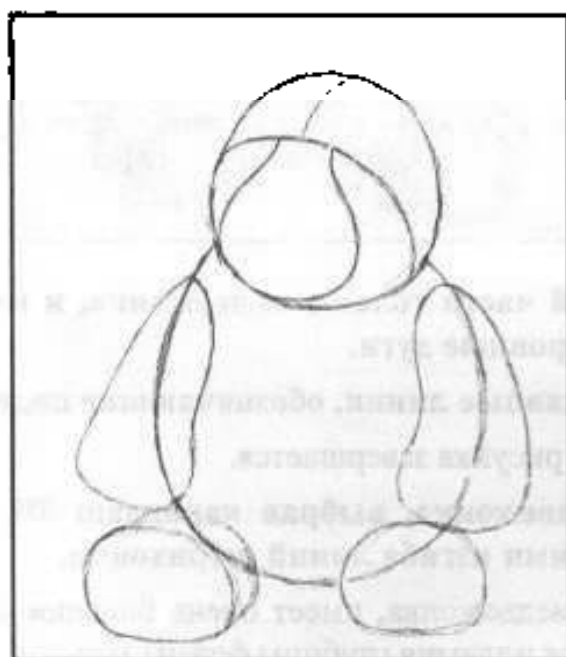

Обратите внимание на то, что левая верхняя лапа медвежонка расширяется снизу.

Мысленно разделите рисуемый объект на отдельные формы и определите на глаз пропорции. Обратите внимание на участки, где отдельные части тела модели сгибаются, скручиваются, простираются или вытягиваются.

- 7. Набросайте правую верхнюю лапу медвежонка, сделав ее чуть меньше левой.**

В качестве образца руководствуйтесь первым из двух приведенных ниже эскизов. Верхняя часть тела и голова модели развернуты чуть влево. Под таким ракурсом правая верхняя лапа кажется немного укороченной, поскольку она находится чуть дальше. (Подробнее о ракурсе и перспективе рассказывается в главе 9.)

- 8. Набросайте очень небольшую часть правой нижней лапы медвежонка, которая едва просматривается, а также подошву стопы.**

Стопы медвежонка располагаются почти прямо под его верхними лапами.

- 9. Сотрите линии тела модели, проходящие внутри очертаний верхних лап и стоп.**

- 10. Набросайте очертания глаз, ушей и носа модели.**

Глаза медвежонка Тедди Тинка располагаются по обе стороны в верхней части его морды. Кроме того, у него маленькие уши. А поскольку голова медвежонка повернута влево, то его левое ухо кажется чуть меньше и выше, чем правое, а нос смещен немного влево от центра его морды.

11. Проведите линию по центру тела модели сверху вниз, обозначив ее кривизну там, где должен находиться живот.
12. Проведите короткую кривую линию, соединяющую нижние части носа и морды медвежонка.
13. Похлопайте слегка мягкой резинкой по всем линиям эскиза, чтобы сделать их немного светлее.
14. На этом рисование эскиза завершается.
15. Нарисуйте “лохматые” линии, обозначающие ворсинки меха медвежонка, по краям модели, кроме носа и глаз.

В качестве образца руководствуйтесь первым из двух приведенных ниже эскизов. Линии ворсинок меха должны иметь разную длину, изгибаясь во многих направлениях.

16. Сотрите линии, проведенные в верхней части головы медвежонка, и нарисуйте “лохматые” линии, обозначающие надбровные дуги.
17. Нарисуйте на подошвах стоп модели плавные линии, обозначающие подушечки. На этом создание детального штрихового рисунка завершается.
18. Затушуйте светлым оттенком мех медвежонка, выбрав карандаш 2Н. Внимательно следите за разными направлениями изгиба линий штриховки. Направление, в котором изгибается мех медвежонка, имеет очень большое значение, поскольку именно таким образом создается иллюзия глубины формы модели. Обратите внимание на то, что источник света находится слева. Определите местоположение подсветок и теней. Сделайте мех на всех частях тела медвежонка более темным справа, чем слева.
19. Выберите карандаш 2В и затушуйте темными оттенками мех, причем преимущественно в правой части тела медвежонка.
20. Добавьте самые темные оттенки меха карандашом 4В или 6В.

Не забудьте о темных оттенках под носом, мордой, верхними лапами и на левом плече ниже головы медвежонка.

21. Выполните затемнение нижней части радужной оболочки каждого глаза карандашом НВ, а верхней части — карандашом 6В.
22. Добавьте темные оттенки зрачка карандашом 6в.
23. Наметьте подсветку на носу и оставьте ее белой.
24. Выполните затенение остальной части носа.
Обратите внимание на небольшой участок отраженного света на нижнем краю носа. Воссоздайте средние оттенки карандашом НВ, а темные — карандашом 4В или 6В.
25. Добавьте очень темные оттенки меха вокруг глаз медвеженка.
Эти оттенки постепенно осветляются к центру лба медвеженка, что придаст его мордочке умильный вид.
26. Нарисуйте тень под медвеженком линиями перекрестной штриховки.

Рисование по памяти

В этой главе...

- Наглядное представление и восприятие образов в памяти
- Хранение визуальных воспоминаний в памяти
- Перенос визуальных воспоминаний из памяти на рисунок

Ваше художественное мастерство приобретает совершенно новую грань, если вы умеете рисовать по памяти. Подумайте о том удовольствии, которое доставляет рисование где угодно и в какое угодно время, когда образ рисуемого объекта просто запечатлен в вашей памяти.

В этой главе представлены рекомендации и упражнения, которые помогут вам развить зрительное восприятие и память. Держите под рукой свои принадлежности для рисования, чтобы упражняться с моей помощью в рисовании по памяти. Кроме того, у вас будет возможность попробовать свои силы в качестве судебного художника.

Фиксация образов в памяти

Для того чтобы пользоваться зрительной памятью в целях запоминания потенциального объекта и его рисования по памяти, требуется следующее.

- ✓ **Видение** — означает умение видеть с точки зрения конкретных объектов и сцен, которые вы видите своими глазами. Кроме того, видение означает образ, хранящийся в памяти, мечты или фантазии, возникающие в воображении.
- ✓ **Восприятие** — способ постижения и обработки чувственной информации.

Развитие умения видеть

Пять чувств (зрение, слух, осязание, вкус и обоняние) наполняют память чувственной информацией. Большинство специалистов сходятся на том, что среди всех этих чувств зрение формирует самую сильную чувственную память. В конце концов, вы вряд ли сможете запомнить и затем нарисовать какой-то объект, если никогда его не видели. На то, как вы видите, оказывают влияние самые разные факторы, в том числе время дня, перспектива, расстояние и атмосферные условия.

Сосредоточение внимания на объекте для рисования

Вам потребуется некоторое время, чтобы сосредоточить все свое внимание на объекте, тщательно изучить и хорошенько запомнить его, чтобы впоследствии нарисовать. Так, если вы бежите по улице, чтобы не упустить автобус, то вряд ли сможете точно восстановить в памяти форму его передних фар, т.е. если не уделите время для того, чтобы сохранить эту специальную информацию в своей памяти.

Сохранение перспективы

Перспектива, в которой вы наблюдаете объект для рисования, определяет угол зрения, под которым вы запоминаете этот объект. Большинство объектов выглядят совершенно иначе под разными углами зрения.

Ваша точка наблюдения не должна ограничиваться только видами спереди, сзади или сбоку. Найдите возможность и время рассмотреть объект для рисования со всех сторон и постарайтесь не делать никаких предположений о том, что вы видите. Вам, вероятно, приходилось видеть сзади человека с пышными длинными волосами и принять его поначалу за женщину, а когда он повернулся в вашу сторону, то вместо миловидной женщины вы, к своему изумлению, обнаружили в нем бородатого мужчину!

Если вы изучите потенциальный объект для рисования со всех сторон, то сможете нарисовать его точнее. На рис. 12.1 показаны два вида одного и того же подозреваемого, извините за оплошность, объекта для рисования под разными углами зрения. Внимательно изучите оба вида данного объекта, обратив внимание, насколько иначе он выглядит сбоку. Попробуйте представить себе вид этого объекта сзади.

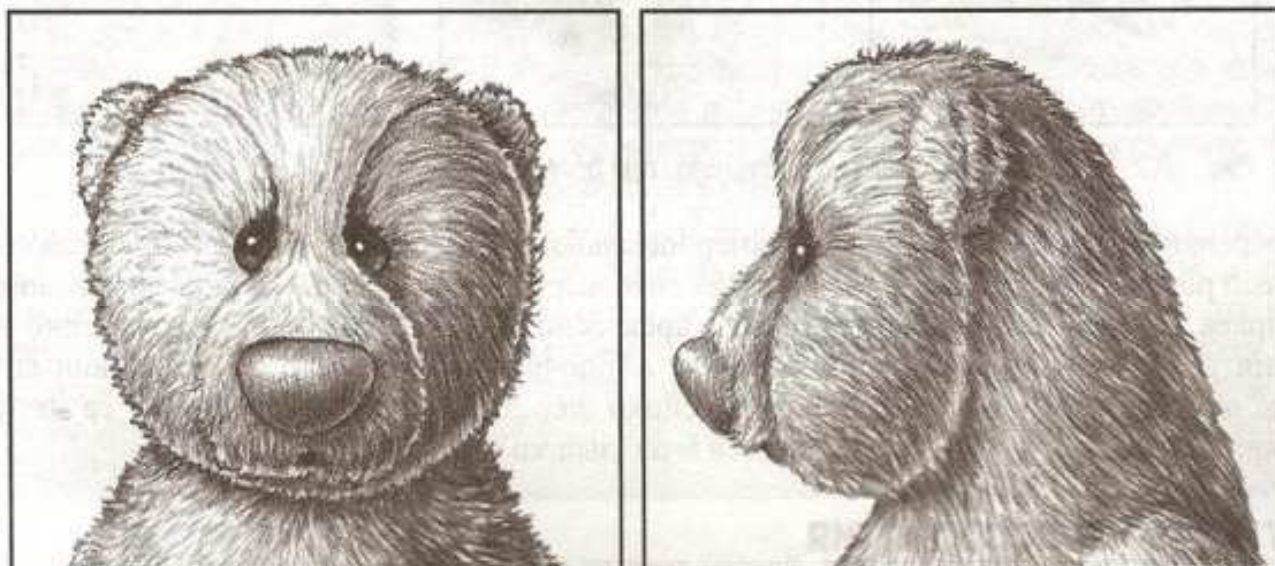

Рис. 12.1. Один и тот же объект, рассматриваемый под разными углами зрения

Выбор идеального расстояния для рассматривания объекта

Объект становится менее четким по мере отдаления от него. Так, если посмотреть на объект на расстоянии 10–12 м, он будет выглядеть размытым. С другой стороны, на очень близком расстоянии невозможно полностью различить очертания и строение объекта.

Для идеального рассматривания объекта необходимо отойти от него на достаточное расстояние, чтобы видеть его полностью, но в то же время следует находиться достаточно близко от него, чтобы различать мелкие детали. Иногда объект для рисования приходится рассматривать на разных расстояниях. Так, для рассматривания деталей достаточно приблизиться к объекту, а затем отойти от него подальше, чтобы охватить взглядом всю его форму в целом.

Выбранная композиция также определяет расстояние, на котором следует рассматривать объект для рисования. (Подробнее о композиции рассказывается в главе 10.) Итак, найдите знакомый объект и рассмотрите его с разных углов

комнаты, со середины комнаты и на расстоянии нескольких десятков сантиметров. Отметьте при этом, сколько деталей вы сможете различить на каждом из этих расстояний.

На рис. 12.2 представлена собачка по кличке Присцилла моего друга Роба. Слева на этом рисунке она находится слишком далеко, чтобы различить и запомнить мелкие детали. Но если потребуется нарисовать ее как часть крупной сцены, этого расстояния окажется достаточно, чтобы воспроизвести ее основные формы.

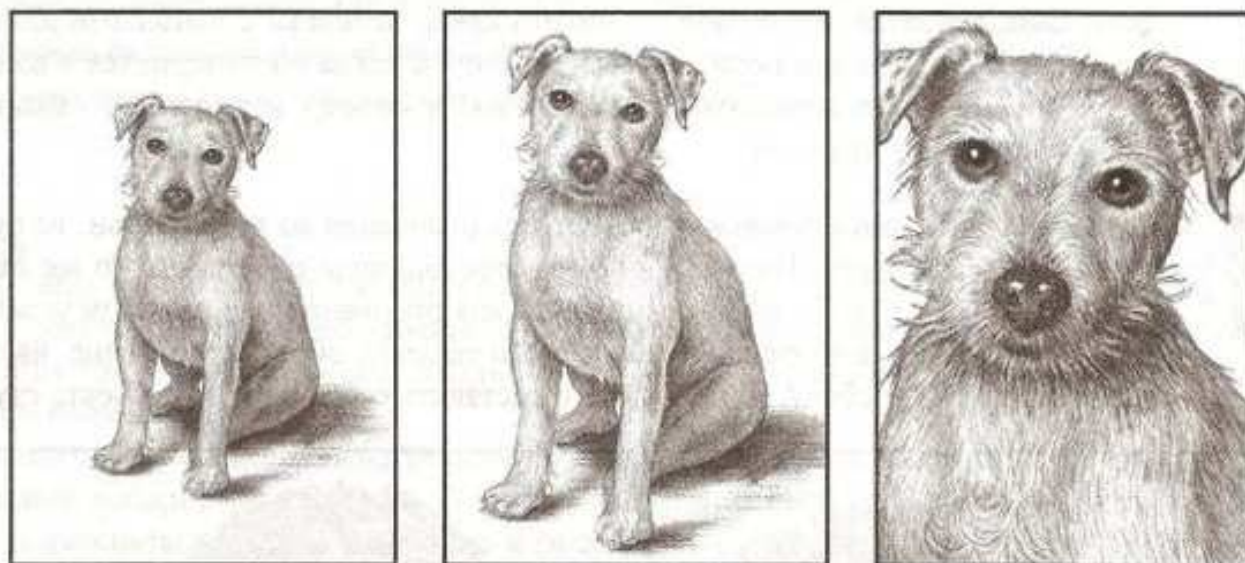

Рис. 12.2. Чем ближе подойти к Присцилле, тем больше деталей можно различить

Посредине на рис. 12.2 приведен пример идеального расстояния для рисования этой собачки в полный рост. Обратите внимание, как затенение шерсти определяет формы ее тела и морды.

Справа на рис. 12.2 приведен пример, прекрасно демонстрирующий, что именно нужно запомнить, чтобы нарисовать великолепную мордочку этой собачки! Обратите внимание на мелкие детали, в том числе выющиеся ворсинки шерсти, торчащие порознь на ее мордочке, блестящие глаза, форму и текстуру ее носа и пятнышки на ее ушах.

Учет личного восприятия

Несколько человек, рассматривающих один и тот же объект при одинаковых условиях освещения, зачастую запоминают его образ совершенно по-разному. Ваше личное восприятие зрительного образа объекта может отличаться от того, как он выглядит на самом деле. Дело в том, что ваши глаза могут видеть объект правильно, но ваш мозг запоминает образы на основании ваших воспоминаний, жизненного опыта и восприятия.

Помимо сохранения образа объекта в памяти, нужно еще знать его! Если ваш рисунок объекта по памяти будет поначалу отличаться от самого объекта, то в этом нет ничего удивительного. Ведь ваша память недолговечна и легко искажается текущими зрительными восприятиями. Делая эскизы и рисунки с конкретного объекта, вы узнаете немало важных деталей о нем. Чем больше вы будете осведомлены о различных объектах для рисования, тем точнее вы будете запоминать увиденное.

Хранение образов в памяти

Информация хранится в памяти человека в разных формах, включая следующие.

- ✓ **Словесная форма** — запоминание объекта в словесном виде. Краткое словесное описание зачастую вызывает определенный зрительный образ.

Визуальная форма — видение объекта внутренним взором, т.е. его представление в воображении. Некоторым людям легче перенести зрительный образ объекта из памяти на рисунок, чем сформулировать его описание словами, а затем превратить это словесное описание в образ.

Все люди разные! Одни лучше запоминают словесно, другие — визуально, а многие — и тем и другим способом. Развивая свои способности по запоминанию, вы со временем обнаружите, насколько легче вам будет рисовать по памяти.

Конечно, воспоминания бывают самыми свежими сразу же после увиденного. А через несколько минут какая-то информация уже забывается. Сделайте как можно раньше набросок объекта, который требуется запомнить. Через 48 часов вам уже будет трудно вспомнить образ этого объекта.

Исследование как средство улучшения памяти

Однажды гуляя по парку, вы можете встретить прелестную собаку. При этом вы попытаетесь сохранить в своей памяти как можно больше информации об этой собаке, но в конечном итоге вы почувствуете, что вам нужны дополнительные сведения, чтобы сделать ее детальный рисунок. Посмотрите еще раз на собачку Присциллу, показанную рис. 12.2. Она относится к породе терьеров Джека Рассела, и несмотря на то что отдельные собаки этой породы могут внешне отличаться, они очень похожи своей анатомией и основными свойствами. Следовательно, изучив в некоторой степени эту породу, вы сможете точнее нарисовать собаку вообще и ту, что вам понравилась, в частности.

Общественные библиотеки и Интернет могут послужить отличным источником информации, необходимой для того, чтобы начать исследование незнакомых объектов для рисования. Уделив время изучению материалов об объекте для рисования, вы сможете лучше настроить свое зрительное восприятие и точнее воспроизвести этот объект под другими углами зрения. Представьте себе вид головы человека спереди. Если вы знаете основные законы пропорции, то можете настроить свое зрительное восприятие на рисование этого же объекта в виде сзади и сбоку (подробнее о пропорциях головы и лица человека речь пойдет в главах 17–20).

В следующем упражнении, состоящем из трех частей, вам предстоит проверить свое умение запоминать, освоить простой метод сохранения зрительных образов в памяти, а затем нарисовать то, что вы запомнили.

- ✓ **Часть I.** Представьте себе объект, который вы видите в своем доме каждый день. Не глядя на него, попробуйте его нарисовать. Вам будет нелегко это сделать, если вы никогда не смотрели на данный объект с намерением нарисовать его.
- ✓ **Часть II.** Отложите на время свои принадлежности для рисования в сторону. Возьмите и поставьте данный объект перед собой. Сядьте поудобнее и освободитесь от посторонних мыслей. Прежде всего, представьте себе чистое оконное стекло между вами и объектом. Затем выберите какое-нибудь место на этом объекте и начните рисовать его на воображаемом стекле.

Начните копировать объект кончиком карандаша, пера или пальца на невидимой поверхности стекла. Завершив копирование очертания выбранного места, скопируйте аналогичным методом мелкие детали и текстуры. После этого обратите внимание на свет и тени и попробуйте нарисовать их тем же способом.

Как только вы почувствуете, что полученный рисунок запечатлен в вашей памяти, закройте глаза и проверьте, сколько информации вы можете вспомнить. Если требуется, обследуйте объект еще раз. Сделайте это несколько раз до тех пор, пока не сможете перенести образ данного объекта на эскиз или рисунок.

- ✓ **Часть III.** А теперь уберите объект в сторону и вновь возьмите свои принадлежности для рисования. Нарисуйте этот же объект на новой странице своего альбома. Затем сравните полученный рисунок с предыдущим. Вы должны почувствовать, что на этот раз рисовать объект вам было немного легче.

Проект 12. Рисование по словесному описанию

Вероятно, вам приходилось видеть словесные портреты подозреваемых в совершении преступления, составленные художником по эскизам или показываемые по телевизору и в кино. На протяжении моей 25-летней карьеры судебного художника меня часто спрашивали: “Как вам удастся рисовать по чьему-то словесному описанию?” Можно было бы ответить, что это особый дар и даже сверхъестественная способность, но на самом деле это не так. Я просто рисую по словесному описанию, полученному во время опроса жертвы или свидетеля. Рисование по словесному описанию, составленному другим человеком по памяти, мало чем отличается от рисования по вашему собственному словесному описанию, если, конечно, этот человек не говорит на другом языке.

Мой рисунок подозреваемого приведен в конце данного упражнения. Только не смотрите на его, пока не завершите свой рисунок! Изображенный на нем человек может в итоге оказаться очень похожим на вашего соседа, но это не должно вас особенно беспокоить. Ведь он является плодом моего воображения и не имеет никакого отношения к какому-то реальному лицу.

В этом упражнении я буду выступать в роли свидетеля, а вы — в роли криминального художника. Сначала я дам словесное описание подозреваемого, а затем подскажу, как приступить к рисованию по этому описанию.

Внимательно прочитайте словесное описание до конца и только после этого приступайте к рисованию. Прочитав каждое предложение этого описания, сделайте паузу и сформируйте соответствующий образ в своем воображении.

- ✓ Подозреваемый был белым мужчиной 25–35 лет в светлой футболке с вырезом лодочкой.
- ✓ У него было продолговатое, тонкое лицо прямоугольной формы.
- ✓ Скулы у него были широкие, челюсти квадратные, а подбородок — крупный.
- ✓ Нижняя часть его лица была покрыта небритой щетиной.
- ✓ Его волосы были каштанового цвета, прямые и тонкие. Они спадали большей частью на его лоб, были редкими и растрепанными и выглядели влажными или грязными.
- ✓ Его уши были среднего размера и не торчали в стороны.
- ✓ В левом его ухе была серьга.
- ✓ На его лбу были складки.
- ✓ У него были темные, толстые и кустистые брови. Они были длинные и доходили почти до краев лица.

- ✓ У него были темные, маленькие и жутковатые глаза.
- ✓ У него был широкий, толстый нос и большие ноздри.
- ✓ Рот у него был средним, верхняя губа — мелкой, а нижняя губа — крупной.

Итак, возьмите свои принадлежности для рисования и приготовьтесь запечатлеть портрет подозреваемого на рисунке. Я не буду показывать в ходе рисования, как я сама создавала подобный портрет, поскольку вы должны рисовать только по приведенному выше словесному описанию. Выберите вертикальный формат рисунка и приступайте к работе.

1. Нарисуйте яйцевидную форму.

Широкая часть этой формы обозначает голову, а узкая часть — подбородок. Рисуйте портрет на данном этапе светлыми оттенками, поскольку в дальнейшем вам придется стереть некоторые линии.

2. Проведите светлую линию, разделяющую лицо пополам по горизонтали, чтобы приблизительно обозначить положение глаз.

3. Проведите еще одну линию по центру лица сверху вниз, чтобы сохранить симметрию рисунка.

4. Нарисуйте очертания нижней половины лица, руководствуясь словесным описанием.

5. Завершите очертание головы, нарисовав волосы и уши.

6. Нарисуйте черты лица подозреваемого.

Для того чтобы не размазать случайно рисунок рукой во время работы над ним, я лично предпочитаю начинать с верхнего края лба, постепенно продвигаясь вниз к подбородку. (О рисовании черт лица взрослых людей речь пойдет в главе 19.)

7. Добавьте затенение, чтобы обозначить форму головы и лица (например, скулы и подбородка), текстуру волос и небритой щетины, а также такие мелкие детали, как складки на лбу.

Подумайте, какие виды затенения помогут вам определить форму строения костей и текстуру волос. (Подробнее о методах затенения рассказывается в главе 7, а о рисовании текстур — в главе 8.)

Надеюсь, что вы «схватили» подозреваемого! Разумеется, только на своем рисунке. Мой вариант его портрета приведен на рис. 12.3.

Если вам понравился этот вид рисования, попросите кого-нибудь дать словесный портрет другого человека и нарисуйте его.

Рис. 12.3. Неприятный тип. Встретив такого, развернитесь и идите другой дорогой

Подготовка к рисованию натюрмортов

В этой главе...

- Выбор объектов для натюрмортов
- Освещение композиции натюрморта

Большинство людей представляют себе натюрморт в виде миски с фруктами или вазы с цветами. Но для композиций натюрмортов можно выбрать любые симметричные или несимметричные объекты. Большинство привлекательных для рисования объектов являются симметричными, а их правильное воспроизведение — неотъемлемой частью процесса овладения искусством реалистичных рисунков натюрмортов. В этой главе речь пойдет о выборе различных объектов для натюрмортов, точном рисовании симметричных объектов и организации освещения композиций.

Выбор объектов для рисования натюрмортов

Проявив творческий подход, вы сможете обнаружить бесконечное число объектов для рисования натюрмортов. Подходящий материал можно найти среди реальных, по-настоящему привлекательных объектов или же среди вымышленных экземпляров, покопавшись в лабиринтах своего воображения и проявив художественную фантазию. Благодаря объединению нескольких объектов разной формы и размера в единую композицию создается необычный рисунок натюрморта. (Подробнее о составлении выразительной композиции рассказывается в главе 10.)

Традиционные и современные натюрморты

Традиционные натюрморты включают в себя такие классические объекты, как фрукты, блюда, инструменты, декоративные элементы и цветы. (Подробнее о цветах речь пойдет в главе 14.) *Современные* натюрморты отображают все, что современно. Разумеется, то, что сейчас считается современным, может оказаться традиционным через несколько лет! А с другой стороны, возврат к прошлому, например стиль *ретро*, часто считается современным направлением в искусстве. Следовательно, объекты для рисования натюрмортов следует выбирать исходя из личных симпатий.

Объекты как для традиционных, так и для современных натюрмортов можно обнаружить у себя дома или у соседей. Фрукты, цветы и овощи мало изменились внешне со времен великих мастеров натюрморта.

Слева на рис. 13.1 показана экстравагантная пластмассовая рамка для фотографии, которая так и просится стать занимательным объектом для рисования современного натюрморта. А справа на этом рисунке представлен очаровательный традиционный натюрморт с персиком. Обратите внимание на затенение ворсистой текстуры плода, выполненное с помощью круглых завитушек. (Подробнее о этом методе затенения рассказывается в главе 8.)

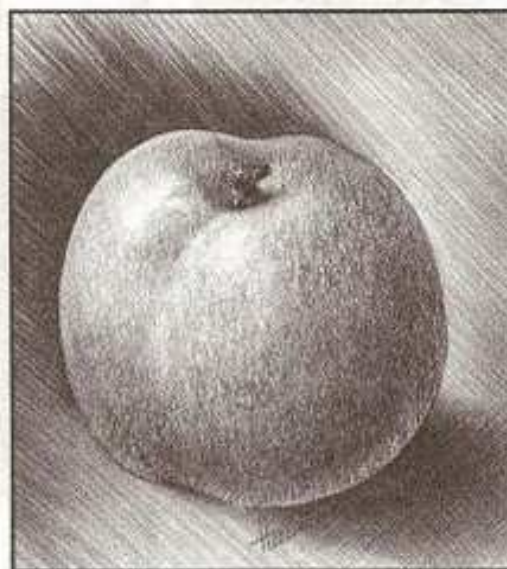
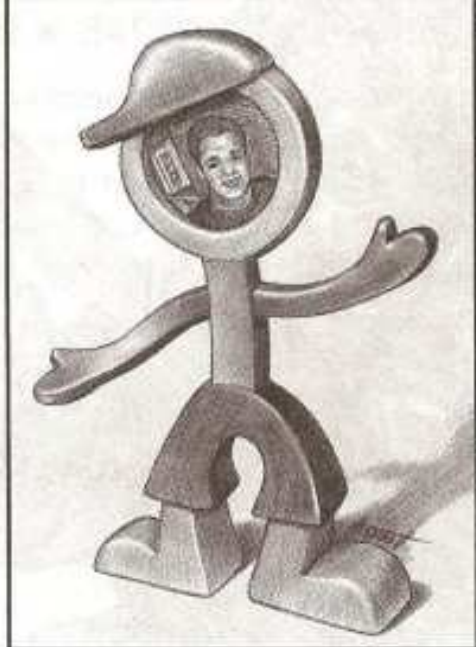

Рис. 13.1. В своем доме вы можете найти немало объектов для рисования как традиционных, так и современных натюрмортов

Интересные объекты обнаруживаются даже за обычной трапезой. Возьмите, например, блестящее яблоко изящной формы, положите перед собой и сделайте его эскиз. Надкусите яблоко и сделайте еще один его эскиз. Продолжайте в том же духе до тех пор, пока не дойдете до сердцевины яблока!

Стеклянные и хрустальные предметы, как объекты для рисования натюрмортов, заслуживают особого внимания. Для правдоподобного воссоздания их блестящих текстур требуются сильные подсветки и довольно темные оттенки. (Подробнее о рисовании текстур рассказывается в главе 8.) Характерные примеры таких объектов приведены на рис. 13.2.

Бутылка причудливой формы слева на рис. 13.2 не является художественным браком! Она действительно имеет такую необычную форму. Оттенки, использованные мной для затенения этой бутылки, были выбраны исходя из следующих соображений.

- ✓ Темные оттенки в верхней части заднего плана рисунка располагаются по очертаниям верхней половины бутылки.
- ✓ Светлые оттенки поверхности, на которой стоит бутылка, располагаются в нижней части рисунка.
- ✓ У основания бутылки располагаются темные оттенки тени от самой бутылки.

Хрустальный ангел справа на рис. 13.2 служит характерным примером сложного, детализированного, прозрачного объекта для рисования. Многие средние оттенки следовало бы расположить на заднем плане, но я решила оставить фон белым, чтобы подчеркнуть сложную текстуру данного объекта.

Посетите распродажи домашних вещей, блошинные рынки и антикварные магазины, чтобы найти “старинные” объекты для рисования. Старые, ветхие, изношенные объекты обладают целым рядом индивидуальных качеств, которые вы можете распознать и внедрить в свои рисунки.

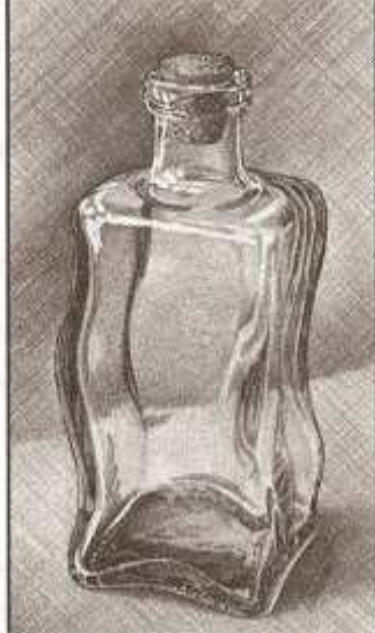

Рис. 13.2. Стекло и хрусталь, как правило, служат отличными объектами для составления композиций натюрмортов

Слева на рис. 13.3 приведена старая деревянная бадья, которую я обнаружила, проезжая по неприметной дороге вдоль океанского побережья. Хорошо, что я всегда беру с собой фотокамеру на тот случай, если обнаружу подобное “сокровище”. Старая рыбацкая хижина на заднем плане и дикие цветы вокруг бадьи придают этому рисунку дополнительное очарование.

Справа на рис. 13.3 показаны три старых, но прекрасных деревянных предмета, которые расставлены в необычном порядке. Их объединяет одинаковая текстура.

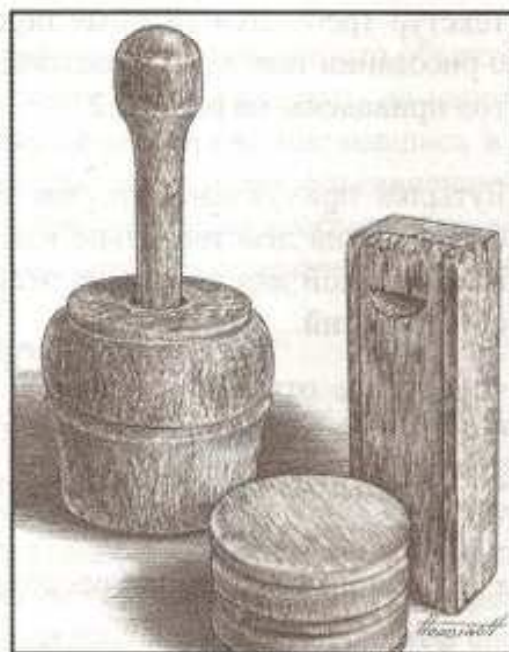

Рис. 13.3. Старые деревянные предметы придают натюрмортам особую неповторимость

Для объединения композиции натюрморта можно выбрать объекты, связанные друг с другом тем или иным образом. К ним относятся садовые инструменты и растения, кухонная утварь и еда, предметы сервировки стола, детские игрушки и прочие объекты с общей текстурой и гаммой цветов, например все черные или все белые объекты.

Необычные и экстравагантные натюрморты

Ваше воображение может подсказать немало вымышленных и необычных объектов для рисования натюрмортов. В частности, вы можете придумать собственные создания или же взять традиционный объект, например яблоко или бадью, и превратить его в нечто совершенно причудливое, как на рис. 13.4. К рисованию лица справа на этом рисунке меня, в частности, побудила необычная текстура древесины.

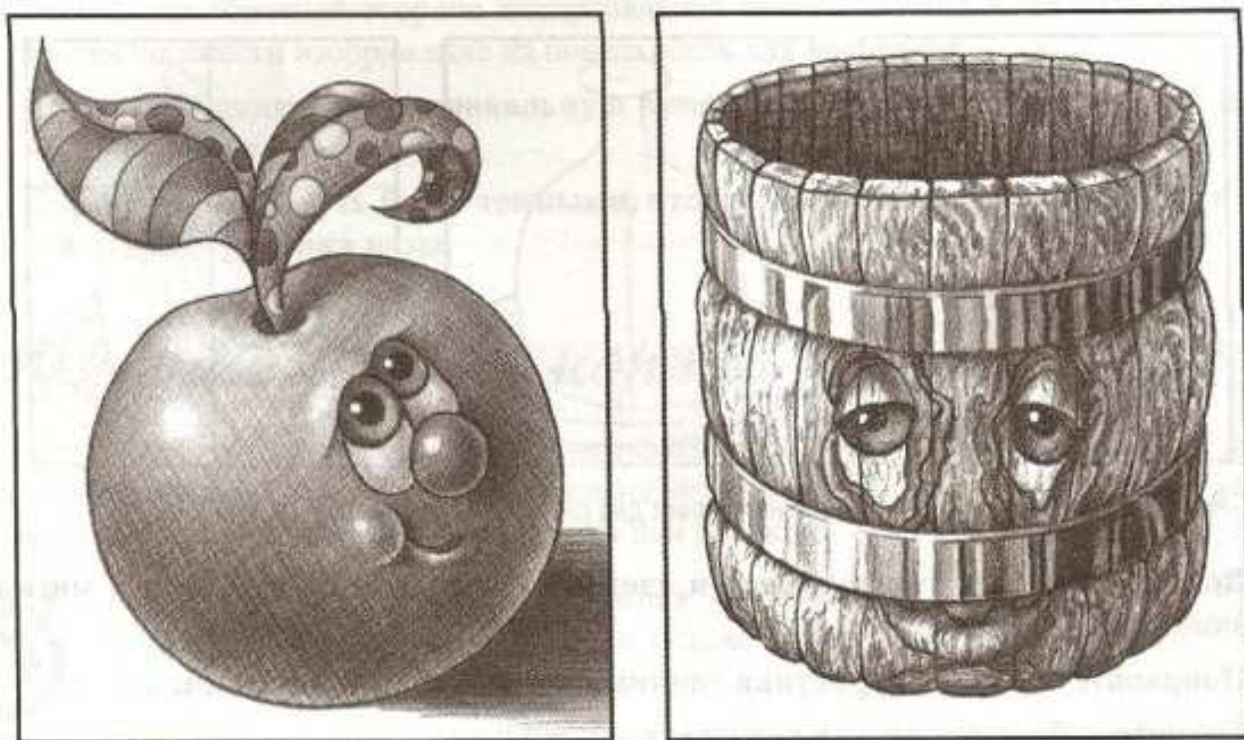

Рис. 13.4. Превращение обычных объектов в необычные объекты для рисования

Рисование симметричных объектов

В объектах, выбранных для композиций натюрмортов, следует всегда искать симметрию. В следующем упражнении будет продемонстрировано применение простых инструментов, помогающих рисовать симметричные объекты точно, быстро и просто. В данном случае вам предстоит нарисовать симметричную вазу, но освоенный метод рисования вы сможете применить и при создании других симметричных объектов.

Определение формы отбрасываемой тени

Найдите несколько объектов разной формы, поместите их по очереди рядом с сильным источником света и наблюдайте за их тенями. Перемещайте источник света или сами объекты по кругу, следя за изменением формы теней. Расположите объекты на собранной складками ткани и наблюдайте за тем, как форма теней повторяет очертания складок ткани.

Очертания и форма объекта и поверхности, на которой он находится, определяют форму отбрасываемой тени. Так, если посмотреть на тень от яблока на ровной поверхности стола, то можно заметить, что она повторяет форму самого яблока. Но если яблоко лежит на смятой или собранной складками ткани, форма тени повторяет очертания складок на ткани. Местоположение источника света также оказывает влияние на форму и размер отбрасываемой тени. (Подробнее о тенях рассказывается в главе 6.)

Помимо обычных принадлежностей для рисования, вам понадобится лист копировальной бумаги.

1. Сделайте набросок очертаний вазы.

При желании вы можете нарисовать какой-нибудь другой симметричный объект, следуя приведенным ниже инструкциям.

2. Проведите под линейку вертикальную линию по центру вазы (рис. 13.5).

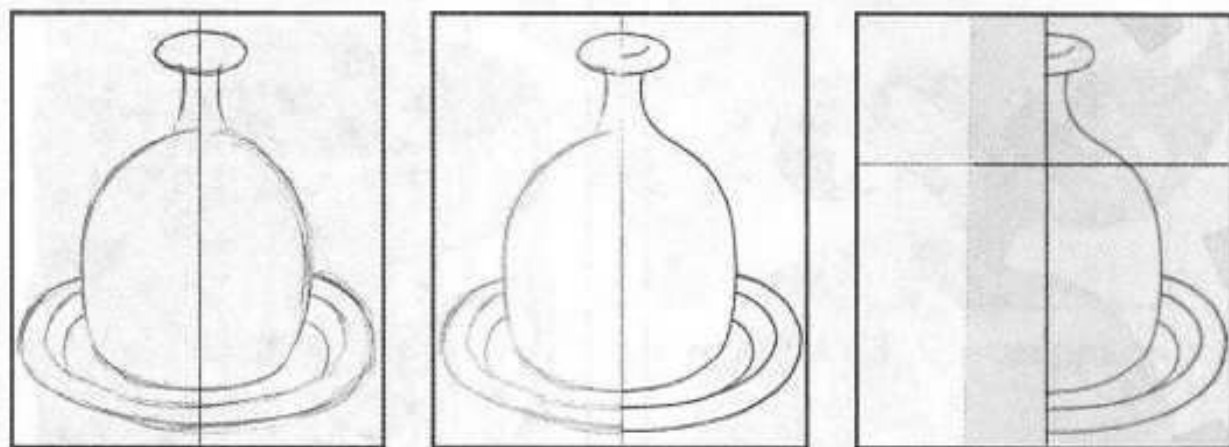

Рис. 13.5. Центральная вертикальная линия для рисования симметричного объекта

3. Выберите любую сторону вазы и сделайте светлее эскизные линии мягкой резинкой.

4. Поправьте эту сторону рисунка тонкими, аккуратными линиями.

5. Сотрите набросок с другой стороны рисунка вазы.

6. Проведите под линейку горизонтальную линию поперек вазы и перпендикулярно вертикальной линии в любом удобном месте.

7. Наложите копировальную бумагу на поправленную сторону рисунка и прикрепите ее клейкой лентой.

Не клейте ленту на поверхность самого рисунка, чтобы не испортить его после удаления ленты.

8. Выберите карандаш 2В или 4В и скопируйте темным оттенком пересекающиеся горизонтальную и вертикальную линии.

9. Скопируйте все кривые линии вазы темными линиями (рис. 13.6).

Рис. 13.6. Копировальная бумага помогает нарисовать вторую половину симметричного объекта

10. Аккуратно снимите копировальную бумагу и переверните ее на другую сторону. Теперь у вас имеется зеркальное изображение половины вазы.
11. Наложите копировальную бумагу на отсутствующую половину рисунка вазы таким образом, чтобы горизонтальные и вертикальные линии совпали, а затем прикрепите ее клейкой лентой.
12. Наведите каждую линию этой половины вазы карандашом или ручкой.
Рисунок на обратной стороне копировальной бумаги служит в качестве копирки, позволяя перенести изображение на поверхность для рисования.
13. Аккуратно снимите копировальную бумагу и сотрите горизонтальную и вертикальную линии.
14. Сделайте линии чуть более темными, чтобы они выглядели так же, как и на другой стороне рисунка вазы.

Освещение натюрморта

В этом разделе будут рассмотрены четыре фотографии стоящей на блюде вазы с крышкой при разных условиях освещения. Расположение источника света оказывает влияние на то, как будет выглядеть рисуемый объект: объемным или плоским.

Совет Если у вас имеются веские основания эстетического порядка для того, чтобы натюрморт выглядел плоским, а не объемным, попробуйте осветить его спереди или сзади.

Найдите подходящий объект, ровную белую поверхность и переносной источник света. Поместите объект на эту поверхность, а затем организуйте четыре следующих вида освещения, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас.

- ✓ **Сверху и чуть справа, как показано слева на рис. 13.7.** Этот традиционный вид освещения подчеркивает тени от вазы, подсветки и трехмерные формы.

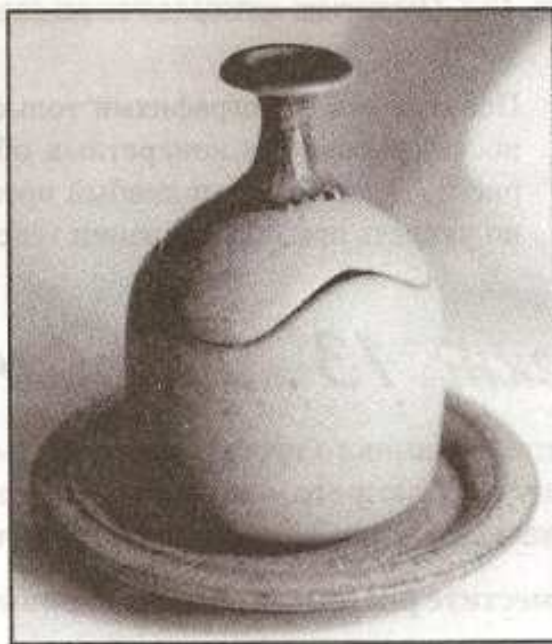
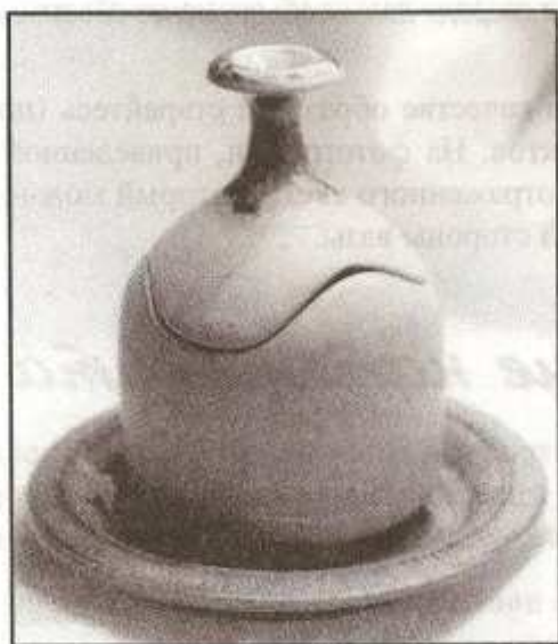

Рис. 13.7. Освещение объекта сверху и снизу, а также сбоку подчеркивает трехмерные качества его формы

- ✓ **Справа и чуть ниже объекта, как показано справа на рис. 13.7.** Этот вид освещения увеличивает контраст между подсветками и тенями, а также подчеркивает объемные качества вазы. Обращайте внимание на отраженный свет на краю теневой стороны рисуемого объекта. (Подробнее о свете, тенях и отраженном свете рассказывается в главе 6.)
- ✓ **Сильный свет сзади, как показано слева на рис. 13.8.** Силуэтный вид освещения сзади дает менее детализированное освещение, поскольку при таком освещении видна только теневая сторона вазы. Большинство объектов в данном случае приходится затенять темными оттенками.
- ✓ **Сильный свет спереди объекта, как показано справа на рис. 13.8.** В отсутствие видимых теней, которые оказываются вне поля зрения наблюдателя (т.е. позади освещаемого объекта), объект кажется плоским и невыразительным. Освещение спереди распространено в фотографии, где для этой цели используется вспышка.

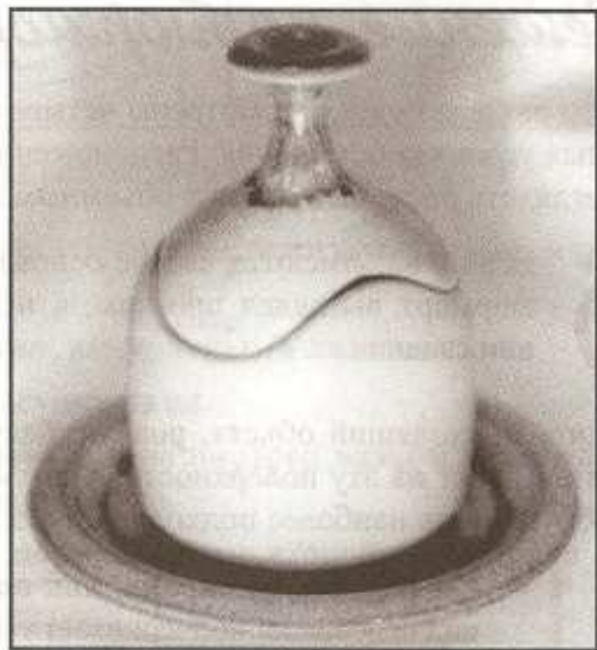
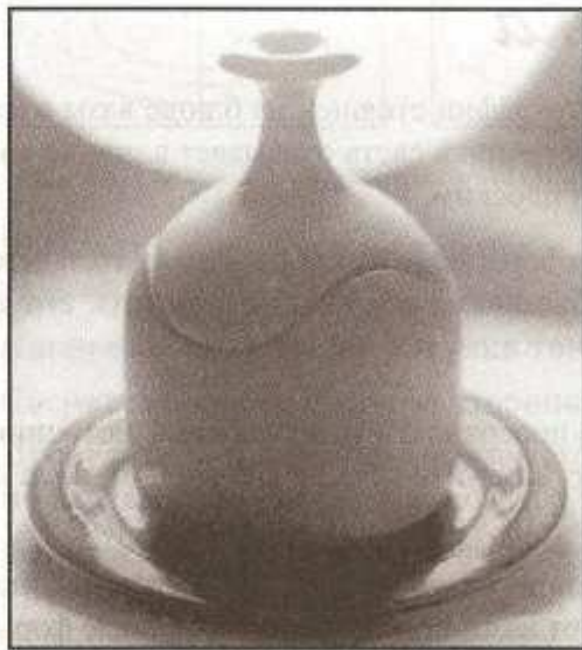

Рис. 13.8. Освещение непосредственно сзади и спереди делает объект менее объемным

Пользуйтесь фотографиями только в качестве образца и старайтесь (по возможности) рисовать с конкретных объектов. На фотографии, приведенной слева на рис. 13.7, отсутствует слабый ореол отраженного света, который можно было ясно увидеть при обследовании теневой стороны вазы.

Проект 13. Рисование натюрморта

Выберите для данного проекта простой симметричный объект. С этой целью пройдитесь по своему дому и посмотрите, что может привлечь ваше внимание, например: вазы, горшки для цветов, бокалы для вина. Затем приступите к работе, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Поместите рисуемый объект на ровную поверхность.

Имейте в виду, что отраженный свет лучше всего виден на большинстве объектов, когда они находятся на белой или любой светлой поверхности.

2. Организуйте освещение по своему усмотрению.

Я лично пользуюсь в качестве источника света мощной галогенной лампой, но вы можете импровизировать с любыми удобными для вас источниками света.

3. Нарисуйте выбранный вами объект.

О применении копировальной бумаги и линейки в качестве вспомогательных средств см. в разделе “Рисование симметричных объектов” ранее в этой главе, а о воспроизведении на рисунке света и теней — в главах 6 и 7.

Сохранение в рисунках приятных впечатлений от цветов и деревьев

В этой главе...

- Воспроизведение цветов и деревьев на рисунках
- Восприятие индивидуальных свойств деревьев

В этой главе речь пойдет о воспроизведении форм и текстур цветов под разными углами зрения. Вам предстоит обнаружить, насколько захватывающей может оказаться задача запечатления некоторых особенностей деревьев на рисунках при изучении их различных видов. Выберите цветы и деревья в качестве моделей для своих рисунков и постарайтесь воспроизвести эти нежные и вдохновляющие объекты.

Увековечение цветов в рисунках

Запланируйте выход на природу или в парк, найдите среди цветов подходящие модели и нарисуйте их под разными углами зрения. В частности, запечатлите великолепие подсолнечника, нежность маргаритки и сложные детали цветка розы. Делайте рисунки детальными и укрупненными, чтобы передать форму и текстуру отдельных лепестков и листьев.

Портреты людей будут выглядеть неверно, если, например, неправильно нарисовать нос или расположить глаза не на том месте. В этом отношении цветы более “снисходительны” к оплошностям художника. Ведь стоит немного изменить форму некоторых лепестков или расположить их иначе, чтобы на рисунке “расцвел” цветок.

Подсолнечник, тянущийся к солнцу

Волшебные подсолнечники давно уже стали излюбленными моделями художников. Они вырастают выше роста взрослого человека, а их соцветия могут достигать 60 см в диаметре! Возможно, вам известен один из самых известных шедевров Винсента ван Гога, который так и называется — “Подсолнечники”.

На рис. 14.1 показан великолепный подсолнечник. Он был выращен из семечек, которые попали не в кормушку для птиц, а в цветочный горшок. Моя мать, Памела Ходдинотт, также художник, сделала снимок этого цветка, по которому я и работала. Сравните различные текстуры рельефной центральной части цветка, гладких лепестков и прожилок листьев.

Цветущая роза

Я считаю, что цветы следует рисовать так же, как портреты, поскольку зачастую они вызывают у нас определенные ассоциации, в том числе с людьми, их индивидуальными качествами и эмоциональным состоянием. Мой любимый цветок, белая роза, по-моему, воплощает непо-

Рис. 14.1. Различные текстуры рельефной центральной части, лепестков и листьев подсолнечника, запечатленные на рисунке

рочность, чистоту и благожелательность. Наружные лепестки розы выразительно обрамляют ее изящную внутреннюю форму, тогда как шипы на ее стебле защищают столь нежный цветок.

Итак, подготовьте свои принадлежности для рисования и нарисуйте бутон розы. Мой рисунок имеет размеры около 13×15 см, но вы можете выбрать какие угодно размеры для своего рисунка.

1. набросайте едва заметно очертания формы бутона и лепестков розы.

Руководствуйтесь в качестве образца эскизом слева на рис. 14.2. Этот набросок позволит вам расположить бутон розы в формате рисунка.

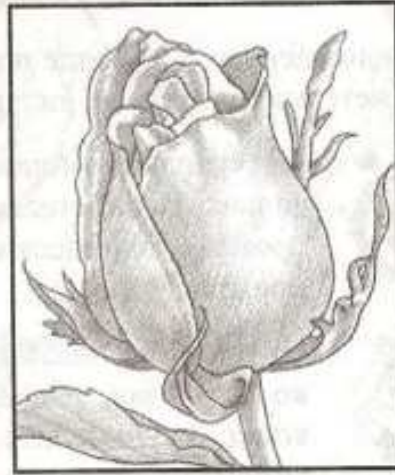
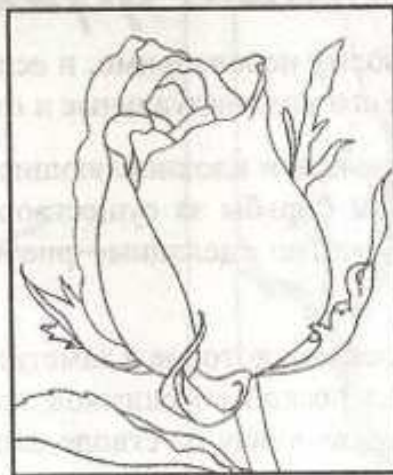
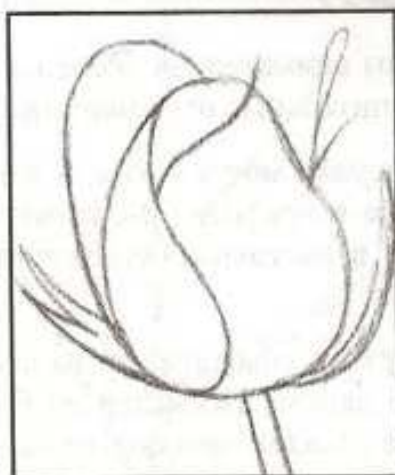

Рис. 14.2. Увековечение бутона розы в рисунке

Нанесите линии светлым оттенком, поскольку этот рисунок должен передавать мягкость и нежность цветка. Черные, жирные линии для этого не годятся!

3. Нанесите линии штриховки, чтобы добавить немного светлых оттенков.

(Подробнее о затенении с помощью обычной и перекрестной штриховки рассказывается в главе 7.)

Добавьте немного темных оттенков, выполнив перекрестную штриховку карандашом HB или 2B, как показано слева на рис. 14.3.

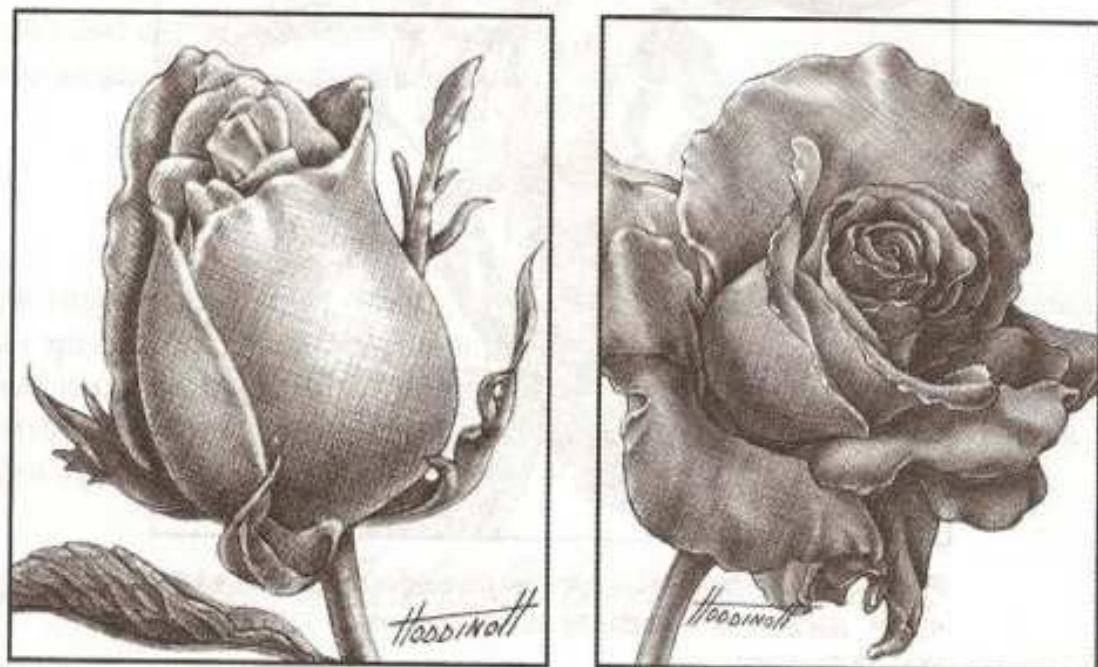

Рис. 14.3. Бутон розы после выполнения завершающих штрихов и вид распустившейся розы

На рис. 14.3 показано последовательное превращение бутона розы в полностью распустившийся цветок.

Помни! Для точного воссоздания формы цветов на рисунке вам придется внимательно изучить их со всех сторон. Если же вы решите рисовать цветы по фотографиям, сделайте достаточное количество снимков при хорошем освещении и под разными углами зрения.

Изучение и рисование деревьев

Каждое дерево в природе по-своему неповторимо, и если вы внимательно обследуете его, то сможете запечатлеть на рисунке его индивидуальные и отличительные особенности.

Совет Прекрасные, эмоциональные и вдохновляющие рисунки могут служить документальным свидетельством борьбы за существование в природе. Вы можете превратить технически грамотно сделанные рисунки в настоящее художественное произведение.

Наблюдай! На рис. 14.4 показано дерево, которое я заметила у обочины автострады несколько лет назад. Я сделала несколько снимков этого дерева. Несмотря на близкий конец, хрупкие ветки слева внизу на стволе дерева отважно цепляются за жизнь. Обратите внимание на то, как одни ветки перекрывают другие, а также на ствол дерева в нескольких местах.

Как видите, некоторые ветки дерева располагаются друг относительно друга не под прямым углом. Внимательно изучите криволинейные очертания и V-образную форму веток самых разных размеров.

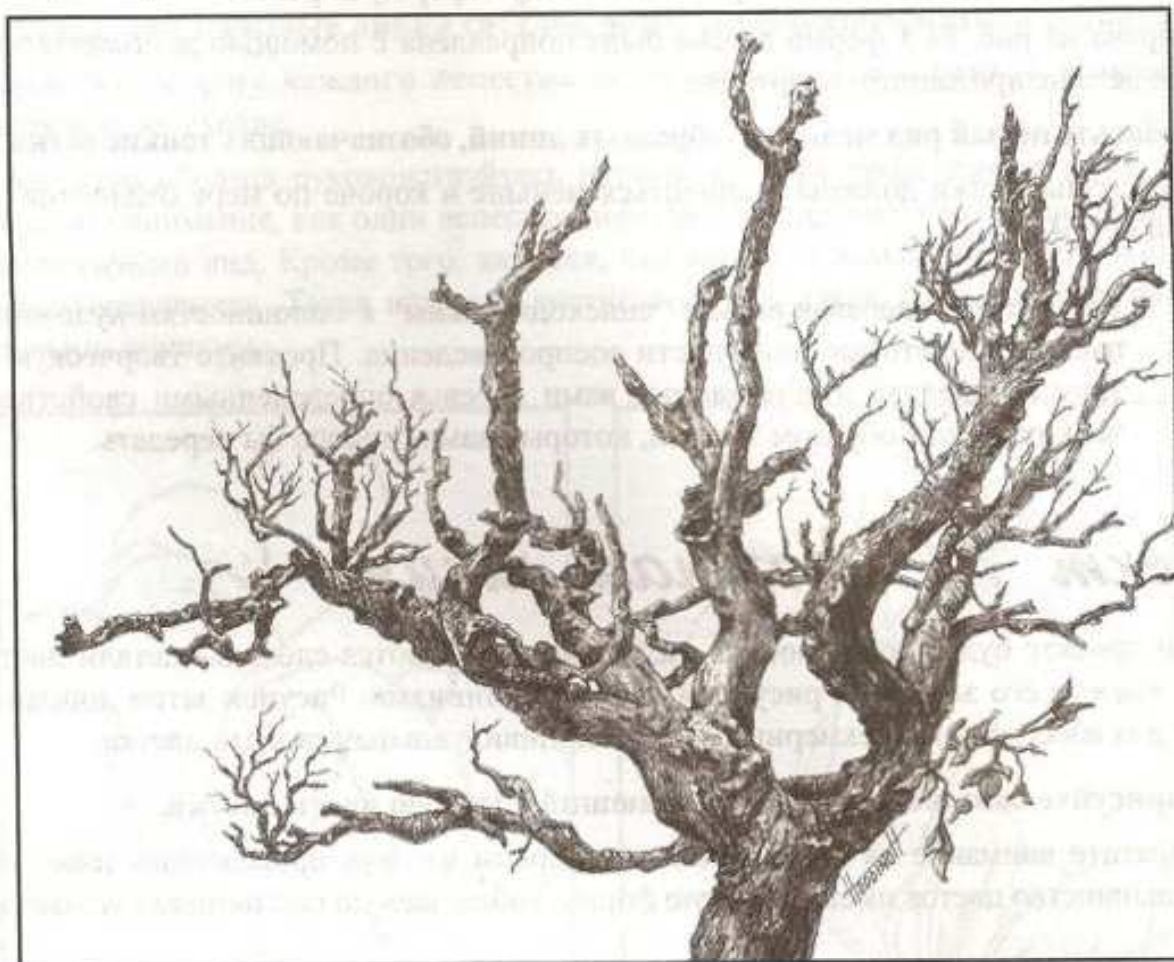

Рис. 14.4. Изображение внешне "несовершенных" деревьев усиливает художественную выразительность рисунка

Если вы способны нарисовать букву V, то можете правдоподобно воспроизвести и ветки деревьев. Итак, возьмите свои принадлежности для рисования и нарисуйте простое дерево.

1. Набросайте едва заметно очертания основных веток дерева (рис. 14.5).

Две толстые вертикальные линии V-образной формы обозначают каждую из основных веток дерева.

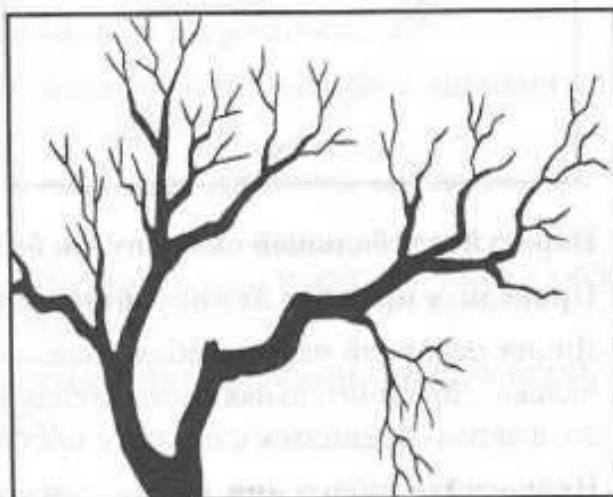
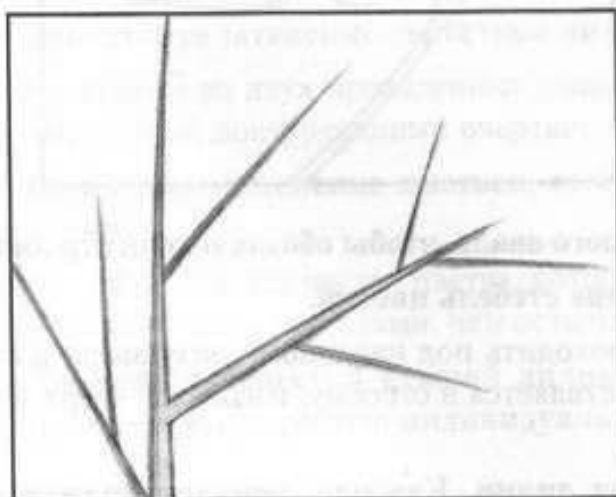

Рис. 14.5. Упрощенное изображение веток дерева с помощью нескольких V-образных линий

2. Сделайте эскизные линии светлее, воспользовавшись мягкой резинкой.
3. Поправьте первоначальный рисунок, проведя кривые линии, правдоподобно соединяющие ветки, чтобы образовать общую форму дерева.

Справа на рис. 14.5 форма дерева была поправлена с помощью дополнительного, более детализированного очертания.

4. Добавьте целый ряд мелких V-образных линий, обозначающих тонкие ветки дерева.

V-образные ветки должны становиться меньше и короче по мере отдаления от основной ветки.

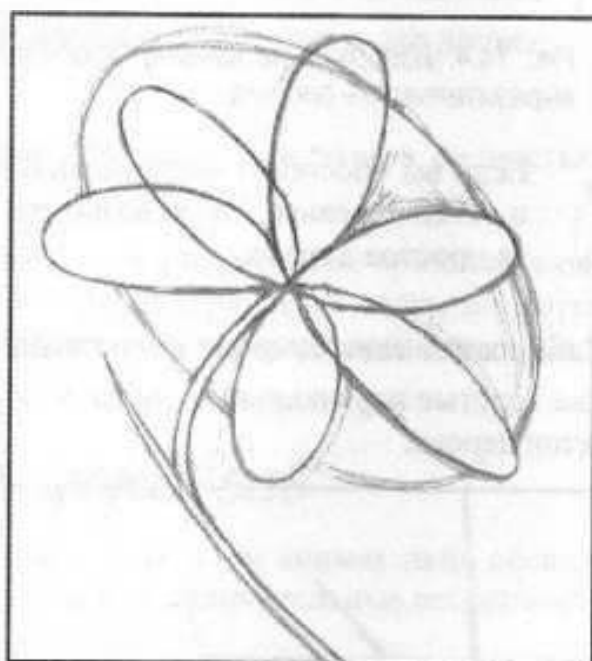
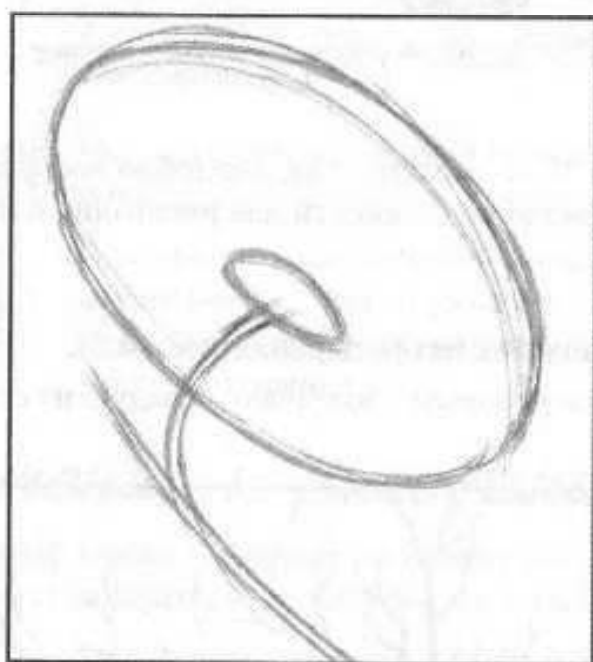
Как и цветы, деревья весьма “снисходительны” к оплошностям художника и допускают некоторые неточности воспроизведения. Проявите творческую инициативу и наделите изображаемые вами деревья определенными свойствами, подчеркнув таким образом эмоции, которые вам хотелось бы передать.

Проект 14. Нежная лилия

В этом проекте будет показано, как визуальнo упрощаются сложные детали цветка и как наиболее важные его элементы рисуются простыми линиями. Рисунок затем дополняется затенением для воссоздания трехмерных форм и индивидуальных свойств цветка.

1. Нарисуйте большой овал, обозначающий главную часть цветка.

Обратите внимание на наклон овала на первом из двух приведенных ниже рисунков. Большинство цветов имеют круглую форму, наблюдаемую под разными углами зрения.

2. Нарисуйте небольшой овал внутри большого овала, чтобы обозначить центр лилии.

3. Проведите простые линии, обозначающие стебель цветка.

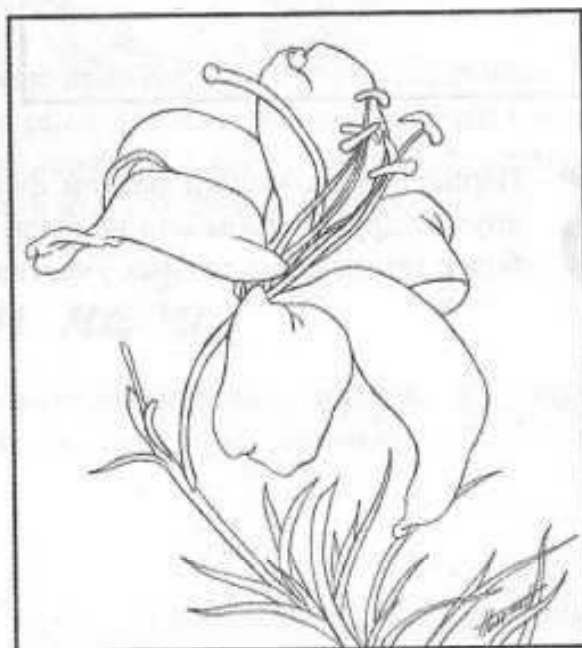
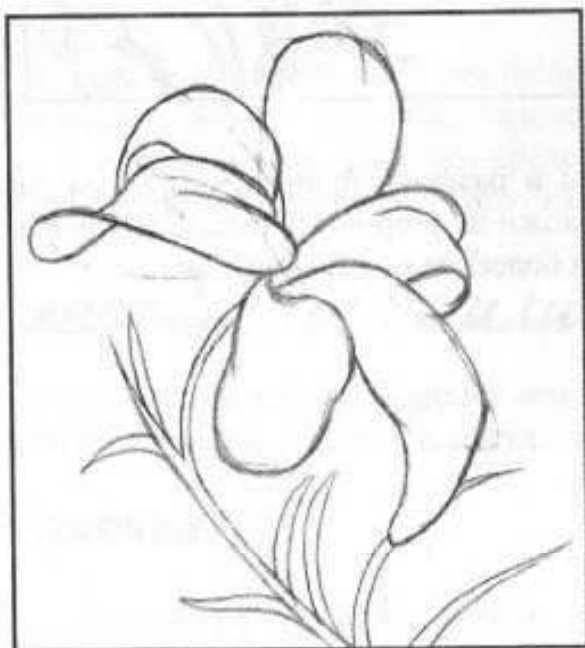
Линии основной части стебля должны проходить под наклоном снизу вверх и справа налево. Дополнительная часть стебля ответвляется в сторону, изгибаясь вверх и вправо, а затем соединяясь с центром цветка.

4. Набросайте очертания шести лепестков лилии. Каждый лепесток должен исходить из центра небольшого овала.

Одни лепестки должны полностью помещаться внутри большого овала, а другие — выступать своими кончиками за его пределы. В зависимости от угла зрения одни лепестки кажутся шире и короче, тогда как другие — уже и длиннее.

5. Сделайте все эскизные линии светлее, воспользовавшись мягкой резинкой.
6. Нарисуйте форму каждого лепестка более детально и добавьте тонкие листья, растущие на стебле.

В качестве образца руководствуйтесь первым из двух приведенных ниже рисунков. Обратите внимание, как одни лепестки перекрывают другие, что придаст цветку более реалистичный вид. Кроме того, кажется, что лепестки и листья согнуты в самых разных направлениях. Такая иллюзия достигается благодаря тому, что они нарисованы кривыми линиями.

7. Сотрите эскизные линии, чтобы сделать их едва заметными.
8. Сделайте детальный штриховой рисунок лилии, проводя тонкие, отчетливые линии по едва заметным эскизным линиям как по шаблону.

Начните с рисования тычинки — длинного тонкого отростка в центре цветка. Не забудьте добавить еще несколько листьев, растущих в нижней части стебля.

На этом рисунке мягкий свет исходит сверху. (Подобное о затенении с помощью обычной и перекрестной штриховки рассказывается в главе 7.)

9. Выполните затенение лепестков лилии линиями штриховки.

На первом из двух приведенных ниже рисунков лепестки затенены линиями обычной штриховки, повторяющими очертания каждого лепестка.

10. Выполните затенение листьев, стебля и тычинки линиями перекрестной штриховки.

Не забудьте о тех частях цветка, которые находятся в тени и должны быть изображены более темными оттенками, чем остальные его части.

11. Дополните лепестки нежной лилии мелкими пятнышками, придающими этому цветку неповторимую индивидуальность!

Нарисуйте пятнышки разной формы и размера, причем на разном расстоянии друг от друга, чтобы они не были похожи на узор в горошек. Сделайте пятнышки более темными на темных участках и более светлыми — на светлых.

Документирование окружающего мира

В этой главе...

- Изображение неба
- Исследование суши, моря и гор

Для того чтобы провести время на природе продуктивно и с удовольствием, требуется немного: любовь к природе, увлечение рисованием и рюкзак, полный принадлежностей для рисования. В этой главе вам предстоит совершить короткую воображаемую прогулку на природу, чтобы посмотреть на окружающий мир глазами художника.

Исследование земли и неба

За порогом вашего дома вас ожидает немало манящих сокровищ природы. В стремлении воспроизвести неосозаемые объекты на рисунках многие художники устремляли свои взоры к небу.

Изображение неба

Всякий раз, когда вы выходите из дому или смотрите в окно, обращайтесь внимание на облачные образования на небе. Проанализируйте их очертания и формы и отметьте диапазон оттенков как на самих облаках, так и на небе.

На рис. 15.1 приведены примеры воспроизведения трех разных состояний неба.

- ✓ **Ясное и спокойное небо.** Иллюзия расстояния на ясном небе создается с помощью атмосферной перспективы (см. главу 9). Слева на рис. 15.1 затенение выполнено с постепенным переходом от темного оттенка в верхней части неба до очень светлого оттенка над линией горизонта. Благодаря этому создается иллюзия глубины в столь теплой, безмятежной сцене.
- ✓ **Ненастное и грозовое небо.** Посредине на рис. 15.5 небо изображено мрачным и грозным. Сверкает молния, прорывающаяся сквозь облака и отражающаяся на поверхности воды. А некоторые облака чуть ли не касаются земли — таким тяжелым и низким получилось небо на рисунке.
- ✓ **Облачное и живописное небо.** Облака справа на рис. 15.1 выглядят мягкими и нежными. Но их способность резко изменить погоду не стоит недооценивать.

Облака можно рассматривать как трехмерные объекты, наблюдая за тем, как солнечный свет определяет их формы с помощью подсветок и теней. (Подробнее о рисовании трехмерных форм рассказывается в главе 6.) Конечно, если дует ветер, то рисовать приходится очень быстро, поскольку облака постоянно видоизменяются.

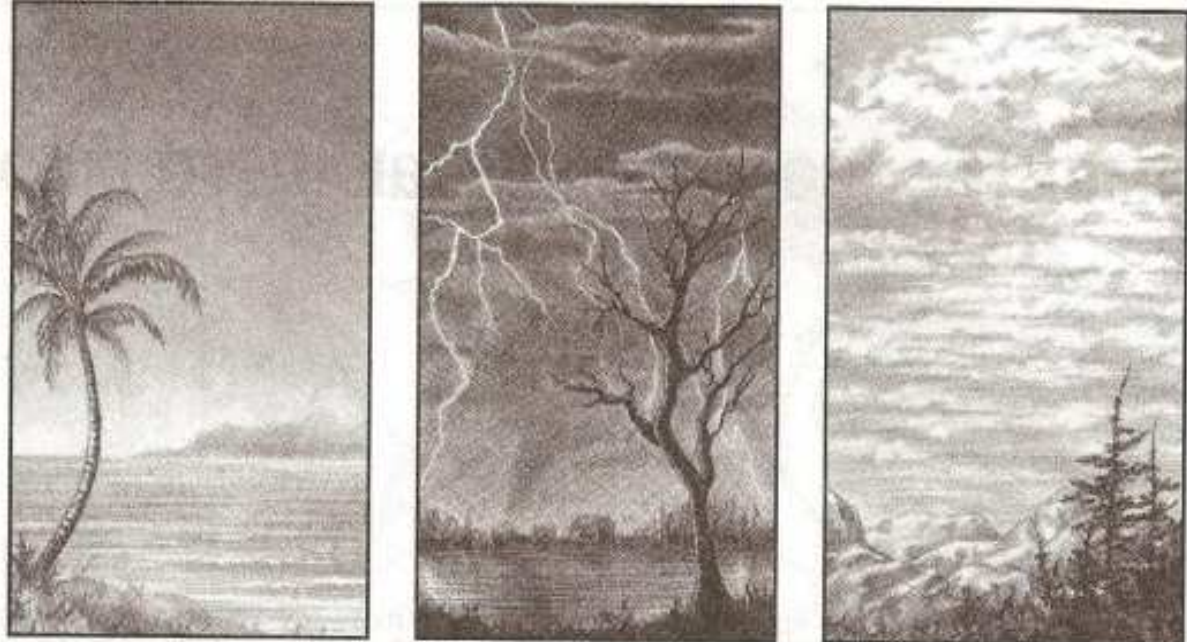

Рис. 15.1. На рисунке можно запечатлеть разные состояния неба

Перспектива оказывает влияние на форму облаков таким же образом, как и на трехмерные плотные объекты. (Подробнее о перспективе рассказывается в главе 9.) Нарисовав облака рядом с линией горизонта более мелкими, светлыми и расположенными ближе друг к другу, вы можете создать иллюзию, будто они находятся дальше, чем те облака, что находятся прямо над головой.

Путешествие по суше

В каком бы уголке Земли вы ни обитали, прелести и особенности местного ландшафта предоставляют немало объектов для рисования. В своих рисунках вы можете объединять природные творения с искусственными. Понравившуюся вам сцену вы вольны воспроизвести так, как *вы* ее видите.

Присутствие человека

Многие художники включают в свои пейзажные рисунки какой-нибудь элемент, свидетельствующий о присутствии человека. Например, это могут быть следы на снегу либо песке, или протоптанная в лесу тропинка. К более очевидным свидетельствам присутствия человека относятся кормушка для птиц, садовое кресло, лодка и здание — эти объекты можно аккуратно и ненавязчиво вписать во многие сцены. А изображенные отдельные люди, поглощенные каким-нибудь занятием, например построением замков из песка, становятся точками сосредоточения внимания в композиции рисунка.

Когда вы рисуете какую-либо сцену с натуры, то наглядно сохраняете приятные воспоминания о ней, которые впоследствии способны даже вернуть вас в эмоциональное состояние, связанное с этой сценой, или просто наводят на размышления и доставляют удовольствие. Во время отпуска я была очарована красотой берега реки, показанного на рис. 15.2, и сохранила воспоминание о нем в виде рисунка. Солнце в этот день было сильным и ярким, о чем свидетельствуют отчетливые тени на траве под креслом. Благодаря присутствию кресла еще более усиливается ощущение покоя и безмятежности, вызываемое данным пейзажем.

Рис. 15.2. Сцена, запечатленная в виде пейзажа

Не стесняйтесь творчески переосмысливать, переделывать и видоизменять (даже радикально) различные элементы объектов, побуждающих вас к рисованию!

Проект 15. Мечты о белоснежной зиме

В этом проекте вам придется скорее удалять, чем добавлять что-то на рисунке. В частности, светлые оттенки будут воссозданы резинками, а темные — угольным карандашом. Для этого вам понадобится рисовальная бумага, виниловая и мягкая резинки, угольная палочка и карандаш, салфетка или бумажное полотенце.

1. Нарисуйте прямоугольник размером около 25×13 см.
2. Затушуйте все пространство внутри этого прямоугольника угольной палочкой.
Для того чтобы ускорить затенение, воспользуйтесь боковой стороной, а не концом угольной палочки. На данном этапе вам нужно добиться умеренного темного оттенка, хотя это первоначальное затенение будет в дальнейшем осветлено путем смешения (см. следующий пункт данного упражнения).
3. Мягко протрите всю поверхность клочком бумажного полотенца или салфетки, чтобы получить сплошной тон.
4. Возьмите мягкую резинку и начните стирать, чтобы “вытянуть” светлые участки.

Слева на приведенном ниже рисунке я “нарисовала” два лиственных дерева: одно — побольше, другое — поменьше, а справа — три хвойных дерева разного размера. Свет на этом рисунке исходит слева, поэтому стволы и ветки всех деревьев должны быть светлее с левой стороны. Не забудьте о двух светлых участках, покрывающих снегом основания деревьев слева и справа.

5. Добавьте еще немного снега, воспользовавшись мягкой резинкой.

Обратите внимание на то, что вода и большая часть снега по-прежнему имеют такой оттенок, как и у первоначального затенения углем.

6. Сделайте небо более светлым, воспользовавшись мягкой резинкой.

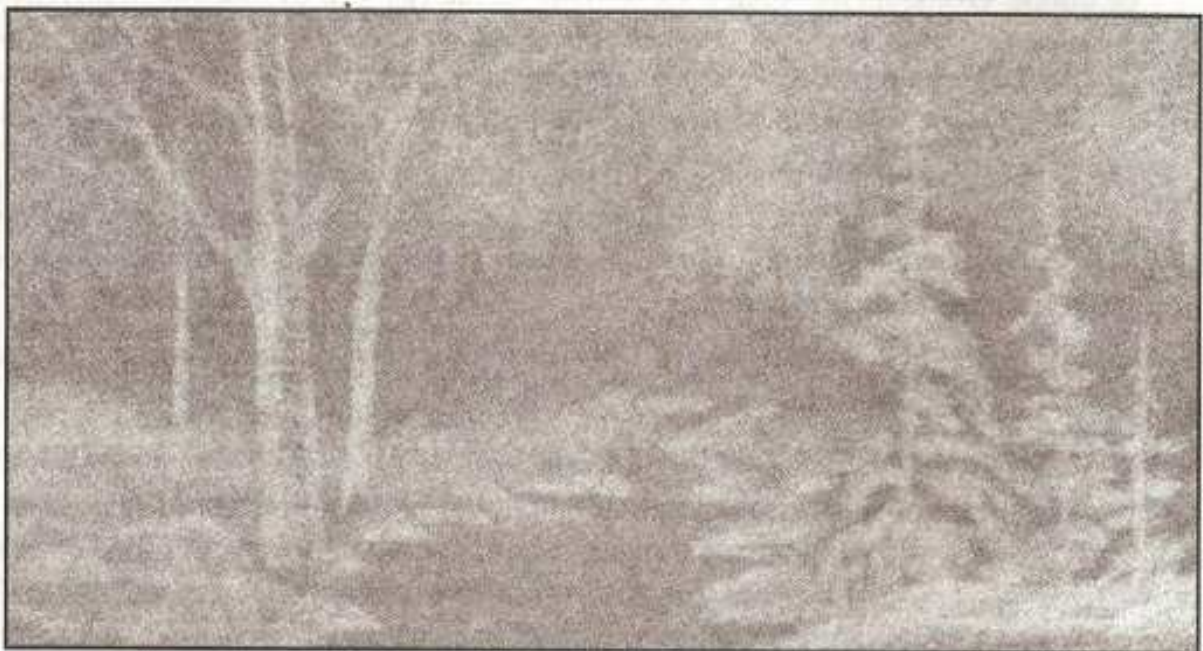
Осветляя небо, я наметила очертания деревьев на заднем плане. Если оставить эту часть рисунка темной, ряд деревьев на заднем плане будет отчетливо выделяться на фоне светлых оттенков неба.

7. Возьмите виниловую резинку и “вытяните” ее краешком белые, яркие участки на обоих берегах речки, а также некоторые детали на деревьях.

8. Сделайте чуть более светлой левую сторону всех деревьев, работая острым краем виниловой резинки.

9. Аналогичным образом сделайте более светлыми участки снега, не находящиеся в тени на земле и хвойных деревьях.

10. Добавьте небольшой ствол третьего дерева слева.

11. Добавьте ветки на лиственных деревьях, работая острым краем виниловой резинки.
12. Добавьте яркие детали на левой стороне лиственных деревьев, чтобы явно обозначить края их стволов.
13. Воспользовавшись виниловой резинкой, добавьте еще несколько чисто белых подсветок на снегу, лежащем на земле и ветках хвойных деревьев.
14. Работая острым краем виниловой резинки, проведите поперек речки тонкие белые линии, обозначающие лед.

15. Добавьте угольным карандашом темные детали и тени.
16. Добавьте такие детали, как ветки деревьев, тени ниже берегов речки, отдаленные деревья и текстуру их стволов.

Затушуйте (или удалите) любые фрагменты рисунка, которые не становятся лучше после добавления дополнительных деталей.

Рисование живых существ

В этой главе...

- Затенение меха, шерсти и перьев оттенками и текстурой
- Оживление рисунков

Животные были излюбленным объектом для художников всех эпох и направлений еще со времен примитивного человека, рисовавшего их на стенах пещер. Немало пушистых и пернатых объектов для рисования вы можете обнаружить в своем доме, любимом сквере, местном зоопарке или в соседнем саду.

Животные и птицы редко бывают послушными моделями, поэтому настоятельно рекомендуется делать быстрые наброски или снимки этих потенциальных объектов для рисования. В этой главе речь пойдет главным образом о домашних животных и известных видах птиц, поскольку они более доступны для рисования, чем дикие животные.

Воспроизведение меха, шерсти, пуха и перьев

Большинство животных, птиц и других пушистых существ покрыты мехом, шерстью или перьями, т.е. можно сказать, что они одеты с головы до лап. Это одеяние может быть самым разным, а у некоторых из них оно даже меняется в зависимости от времени года.

При воспроизведении меха, шерсти и перьев необходимо иметь в виду следующее.

- ✓ Внимательно изучите направление, в котором растут мех, шерсть или перья, и наносите линии штриховки именно в этом направлении.
- ✓ Мех, шерсть или перья выглядят более правдоподобно, если линии штриховки имеют разную длину и толщину.
- ✓ Для обозначения формы птицы или животного пользуйтесь кривыми линиями.
- ✓ Выполняя затенение меха, шерсти или перьев, уделяйте особое внимание свету и теням, а также текстуре.

Виды меха и шерсти

Мех (или шерсть) животных может быть прямым, вьющимся, мягким, грубым, блестящим, матовым, пятнистым или полосатым. Рисуя короткий или длинный мех (шерсть), принимайте во внимание следующее.

- ✓ Для того чтобы мех и шерсть выглядели короткими, наносите короткие (в основном кривые) линии штриховки. А для создания иллюзии длинного меха или шерсти, наносите длинные линии.
- ✓ Обычная штриховка является идеальным методом затенения для воспроизведения текстуры большинства видов меха и шерсти. (Подробнее о затенении с помощью обычной штриховки рассказывается в главе 7.)
- ✓ Жирные, толстые линии создают иллюзию грубого меха и шерсти, а тонкие, изящные линии — вид мягкого меха и шерсти.

Короткий мех и шерсть

На рис. 16.1 представлена собака по кличке Тень моей дочери Хэйд. Шерсть этой собаки короткая, мягкая, пятнистая и блестящая. (Подробнее о рисовании пятнистой шерсти рассказывается в главе 8.) За один месяц она линяет настолько, что ее шерсти хватило бы на пеструю шубку для собаки породы чихуахуа!

Рис. 16.1. Для рисования пятнистого меха (шерсти) требуется немало затенения и полный диапазон оттенков

Обратите внимание на то, что затенение короткой шерсти Тени отчетливо обозначает строение костей головы и морды этой собаки. Посмотрите на рис. 16.1 крупные планы узоров темных пятен на белой шерсти и белых пятен на черной шерсти. Шерсть этой собаки растет в самых разных направлениях. Оттенки в отдельных направлениях меняются от светлого до среднего, обозначая белую шерсть. А оттенки от среднего до темного обозначают черную шерсть.

На рис. 16.2 приведен пример сочетания шерсти и черт кошачьей морды в карикатуре на кошку по кличке Рили моей подруги Шерри. Обратите внимание на мягкость шерсти и на то, что она растет в разных направлениях. Шерсть кошки Рили короче и мягче, нежели у упомянутой выше собаки долматинской породы. Ее глаза нарисованы вполне реалистично, но я позволила себе художественную вольность, сделав ее нос похожим на кнопку. Это придает рисунку карикатурный вид и создает впечатление, будто это не живое существо, а мягкая игрушка.

Рис. 16.2. Рисование короткой, мягкой шерсти, растущей в самых разных направлениях

Длинный мех и шерсть

Рисовать длинный мех и шерсть немного труднее, поскольку отдельные ворсинки зачастую сгибаются в разных направлениях и перекрывают друг друга.

На рис. 16.3 представлена моя собака породы мягкошерстный уитонский терьер по кличке Роза. Когда ее шерсть росла в разных направлениях, она была очень мягкой, немного волнистой и выглядела довольно привлекательно.

Длинный мех и шерсть не обозначает строение костей животного так же отчетливо, как и короткий мех и шерсть. Но если ограничить затенение на участках света и тени, то тем самым можно обозначить основную форму головы животного.

Рис. 16.3. Рисование длинной, мягкой шерсти животного

Рисование формы тела животного без пушистой текстуры

В этом упражнении вам предстоит нарисовать форму лапы щенка, покрытой короткой шерстью. Аналогичным методом рисуется любая другая часть тела короткошерстного животного.

1. Набросайте едва заметно три формы, приведенные на рис. 16.4.

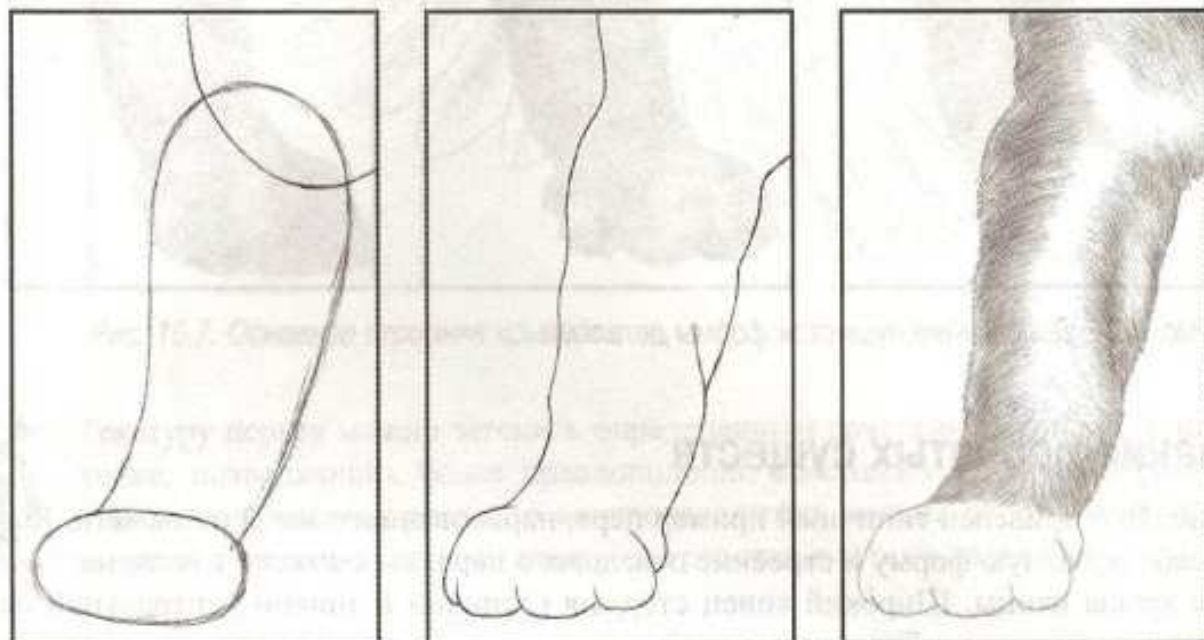

Рис. 16.4. Рисование формы и основной текстуры лапы щенка

Верхняя круглая форма слева на рис. 16.4 обозначает часть туловища щенка, средняя продолговатая форма — лапу, а нижняя овальная — подошву его лапы.

2. Воспользуйтесь мягкой резинкой, чтобы осветлить эскизные линии и нарисовать более детальные очертания лапы щенка.
3. Выберите карандаш НВ и начните затенение линиями штриховки, обозначающими текстуру шерсти.

Внимательно следите за направлением, в котором растет шерсть, как показано справа на рис. 16.4. В частности, на центральной части лапы шерсть растет прямо вниз, а по мере приближения к краям лапы она изгибается наружу и вниз под углом к каждой из сторон лапы.

4. Выберите карандаш 2В и сделайте более темным затенение на теневых участках лапы (рис. 16.5).
5. Добавьте затенение светлым оттенком на лапе щенка и наметьте очертания когтей на пальцах, как показано посредине на рис. 16.5.
6. Добавьте темную шерсть там, где верхняя часть лапы сходится с грудной клеткой.
7. Выберите карандаш 2В и добавьте затенение темным оттенком на лапе щенка и тень под его лапой, как показано справа на рис. 16.5.

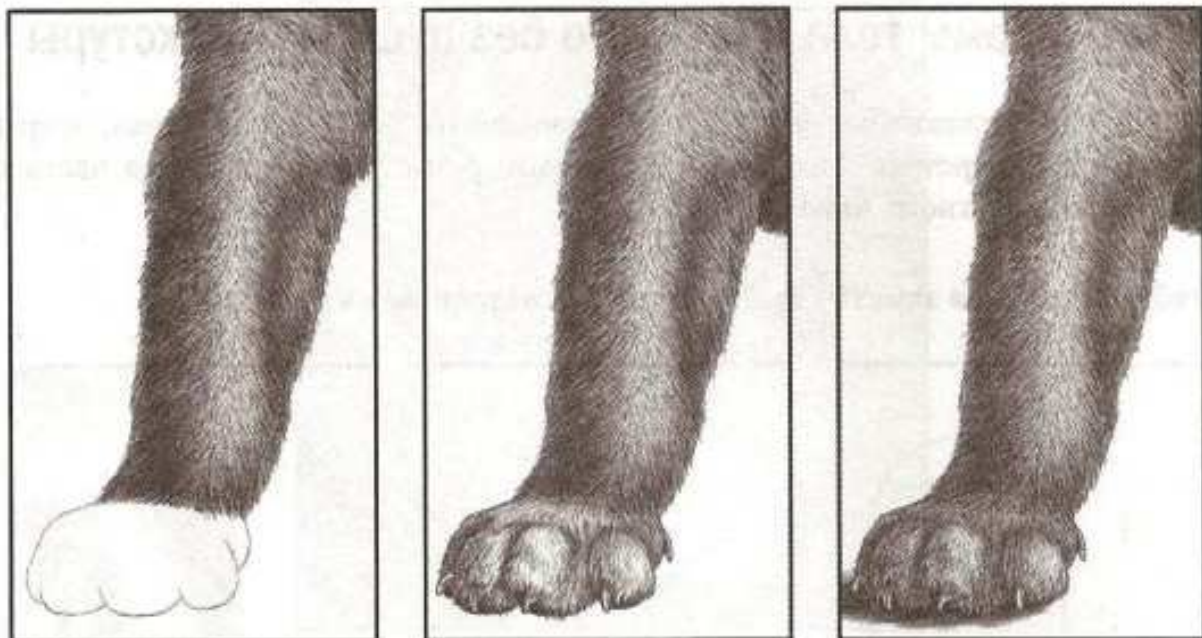

Рис. 16.5. Дополнение пушистой формы деталями

Рисование пернатых существ

На рис. 16.6 приведен типичный пример пера, нарисованного мной по памяти. Ясно представляя себе основную форму и строение отдельного пера, вы сможете точнее нарисовать все оперение крыла птицы. Широкий конец стержня (длинной и тонкой центральной оси) пера называется *стволом пера*. Его центр полый, и поэтому в прошлом люди макали перо в чернила и пользовались им как инструментом для письма.

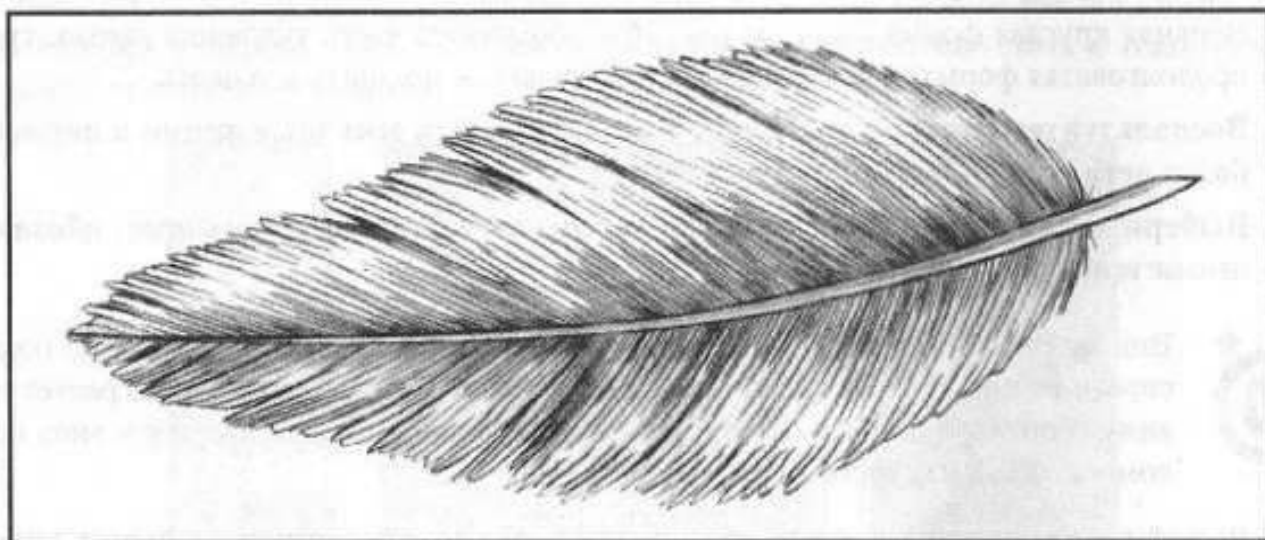

Рис. 16.6. Вид пера крупным планом

Крылья птиц бывают самой разной формы и размера: от крошечных, тонких крылышек колибри до удивительно сильных крыльев белоголового орла. На рис. 16.7 показаны очертания простого крыла, дающие представление о его строении. Видоизменив общую форму и строение этого крыла, вы можете нарисовать все что угодно: от птиц и ангелов до свирепых драконов и летающих коров!

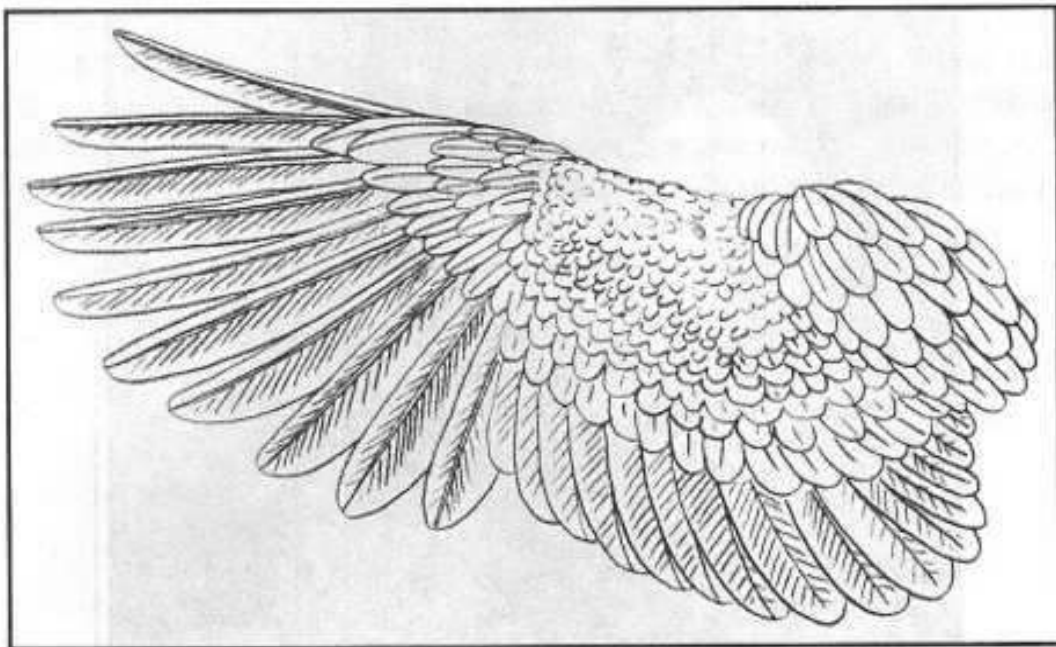

Рис. 16.7. Основное строение крыла

Текстуру перьев можно затенить определенным сочетанием кривых линий штриховки, позволяющих более правдоподобно воссоздать крупные перья, а также кривых завитушек, прекрасно воспроизводящих мелкие перья. (Подробнее о затенении с помощью кривых завитушек рассказывается в главе 8.)

Оживление рисунков

Уделив особое внимание освещению, контрасту, текстуре и ясно представляя себе индивидуальные свойства живого существа, вы можете создать замечательный, впечатляющий рисунок.

Сильный преобладающий источник света подчеркивает формы и текстуры птиц или животных, определяет их формы и строение и формирует очаровательные тени. Контрастирующее равновесие светлых и темных оттенков, возникающее в результате сильного освещения, способствует созданию динамичного, выразительного рисунка. (Подробнее о контрасте рассказывается в главе 6.)

Без контраста рисунок белой птицы на белой бумаге получится малопривлекательным. В примере, приведенном на рис. 16.8, я использовала темный фон позади головы и шеи белой птицы, чтобы выделить их и тем самым сделать точками сосредоточения внимания на рисунке. Но если бы это была темная птица, я бы выбрала более светлый фон, чтобы обеспечить необходимый контраст.

На рис. 16.9 приведен пример мягкого, изящного рисунка котенка по кличке Пушок, который был любимым домашним животным моей сестры Карен в детстве. Ниже представлены основные средства, позволившие мне добиться нужного контраста, освещения и текстуры в данном рисунке.

- ✓ Контрастирующие оттенки, использованные для воссоздания текстуры котенка, создают иллюзию, будто он полосатый.
- ✓ Рассеянное мягкое освещение создает умиротворенное настроение и атмосферу. Мягкому освещению способствовал пасмурный день, когда свет исходит только сверху.

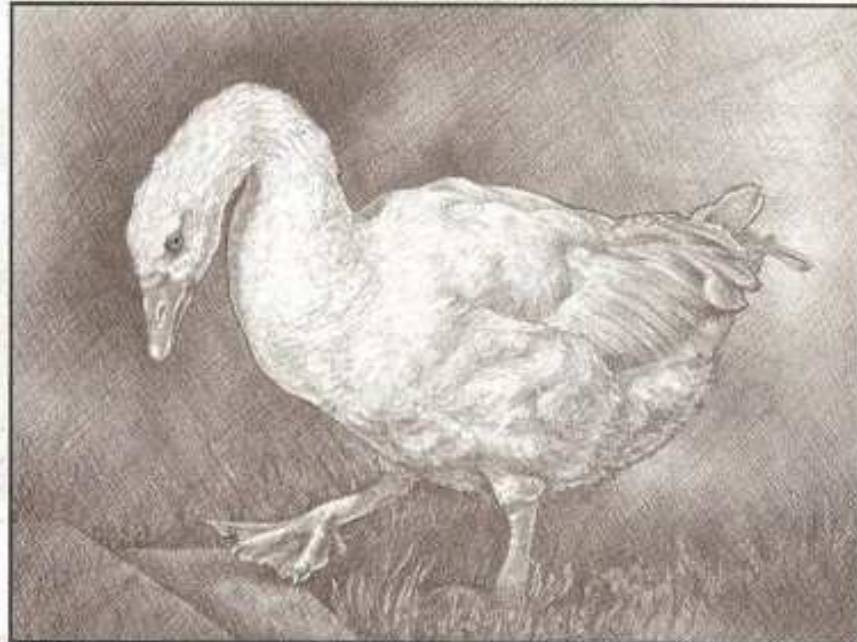

Рис. 16.8. Благодаря большому контрасту подчеркивается голова и шея птицы

- ✓ Тени от котенка и цветов изображены в нижней части рисунка. Шерсть котенка выглядит очень мягкой и пушистой, в отличие от темных оттенков теней.
- ✓ Глаза котенка подчеркивает сильный контраст в их затенении. Местоположение подсветок в глазах котенка указывает на то, что свет исходит сверху.

Рис. 16.9. Этот котенок был нарисован при мягком рассеянном свете сверху

На рис. 16.10 представлена собака по кличке Мегги. Обратите внимание на то, что свет на рисунке этой собаки исходит справа, и поэтому ее пышная длинная шерсть кажется темной в левой части рисунка.

Глаза собаки весьма красноречивы. Особый взгляд собаки может подсказать, что она голодна, хочет поиграть или просто любит своего хозяина.

Рисунки животных станут еще интереснее, если рисовать их под углом, а не спереди. Голова, блестящий нос и яркие глаза собаки Мегги нарисованы под небольшим углом. Такая перспектива подчеркивает игривую натуру этой собаки. Поэтому остается только догадываться, куда она смотрит и что ее так развеселило.

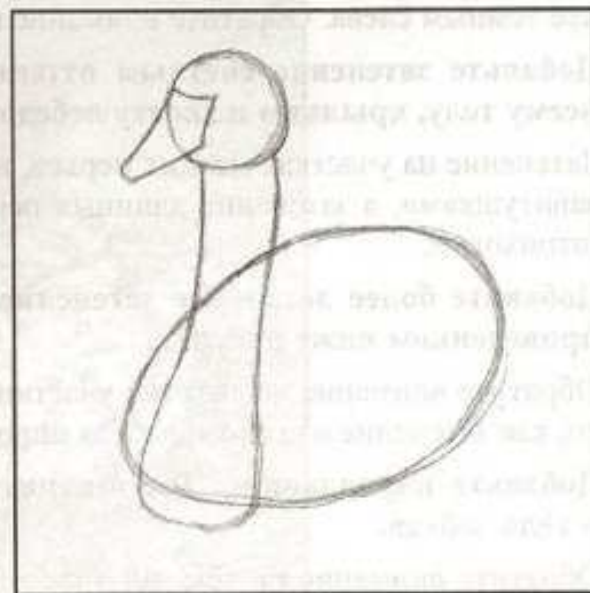
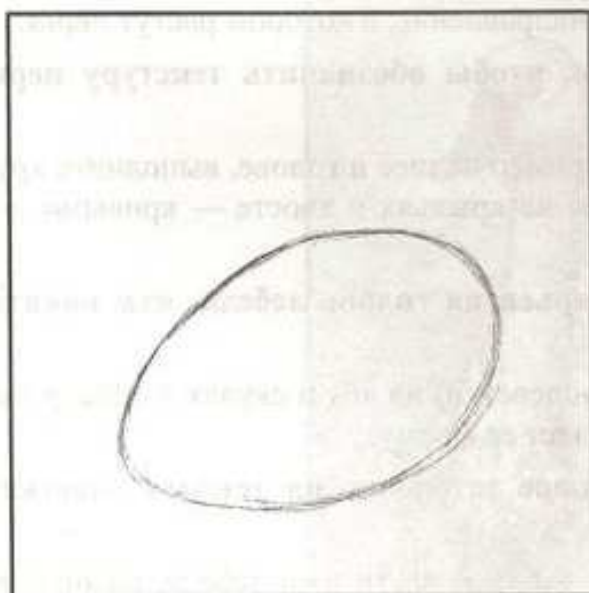
Рис. 16.10. Рисунок собаки Мегги, нарисованный под углом, а не спереди

Проект 16. Крылья на воде

Что было раньше — яйцо или курица? Этот проект вам придется начать с формы яйца, хотя рисовать придется не курицу, а лебедя. Итак, возьмите свой альбом, выберите квадратный формат рисунка и следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Выберите карандаш 2Н и нарисуйте очень светлым оттенком форму яйца ближе к нижнему краю пространства для рисования.

Оставьте место для головы и шеи лебедя. Острый конец формы яйца должен быть направлен в левый нижний угол пространства для рисования. Линии должны оставаться светлыми, поскольку их придется в дальнейшем стереть.

2. Нарисуйте шею лебедя.

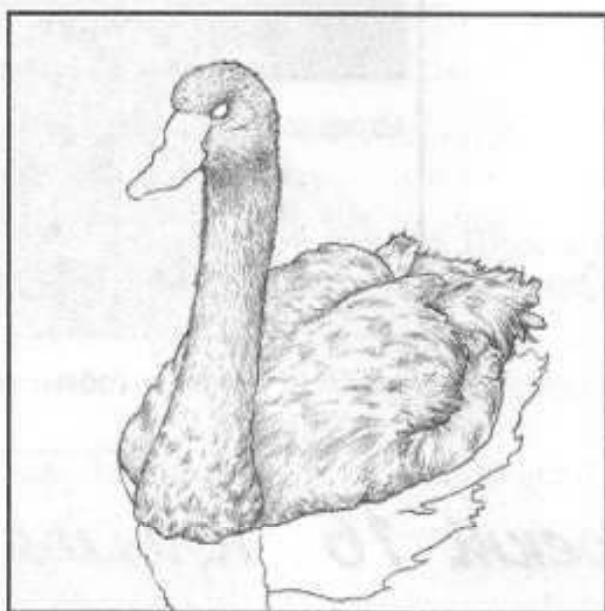
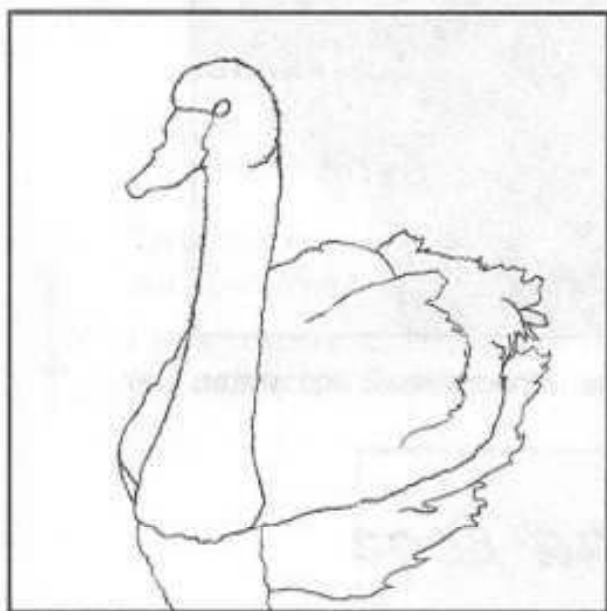
Нижний конец его шеи (тот, что ближе к воде) должен быть шире, чем верхний конец, где шея соединяется с головой лебедя.

3. Нарисуйте выше шеи небольшой круг, обозначающий голову лебедя.

4. Нарисуйте клюв лебедя.

5. Похлопайте мягкой резинкой по поверхности рисунка, чтобы сделать светлее все эскизные линии.

6. Выберите карандаш НВ и нарисуйте лебедя более детально.

Наметьте очертания клюва и глаза лебедя плавными линиями. Затем наметьте ломаными линиями, похожими на контуры перьев, очертания крыльев, красивых перьев хвоста и отражение лебедя в воде. Такими линиями проще всего обозначить текстуру перьев.

7. Выполните карандашом НВ слабое затенение форм тела и головы лебедя, нанося короткие линии штриховки.

Источник свет в данной сцене находится справа, поэтому затенение должно быть более темным слева. Обратите внимание на направление, в котором растут перья.

8. Добавьте затенение светлым оттенком, чтобы обозначить текстуру перьев по всему телу, крыльям и хвосту лебедя.

Затенение на участках мелких перьев, например на шее и голове, выполните круглыми завитушками, а затенение длинных перьев на крыльях и хвосте — кривыми линиями штриховки.

9. Добавьте более детальное затенение перьев на голове лебедя, как показано на приведенном ниже рисунке.

Обратите внимание на светлые участки (подсветки) на лбу и скулах птицы, а также на то, как затенение на голове лебедя определяет ее форму.

10. Добавьте карандашом 2В дополнительное затенение на темных участках шеи и тела лебедя.

Обратите внимание на темный участок в верхней части шеи лебедя, расположенный прямо под его правой скулой. Перья в нижней части шеи (той, что ближе к воде) должны

быть крупнее, чем те, что находятся ближе к верхней части шеи лебедя. Такая иллюзия создается в результате нанесения более длинных, жирных, темных и кривых линий штриховки на данном участке.

11. Выполните затенение клюва, используя весь диапазон оттенков: от светлого до темного.

Наметьте подсветки и темные оттенки перед тем, как их рисовать. (Подробнее о разметке затенения рассказывается в главе 7.)

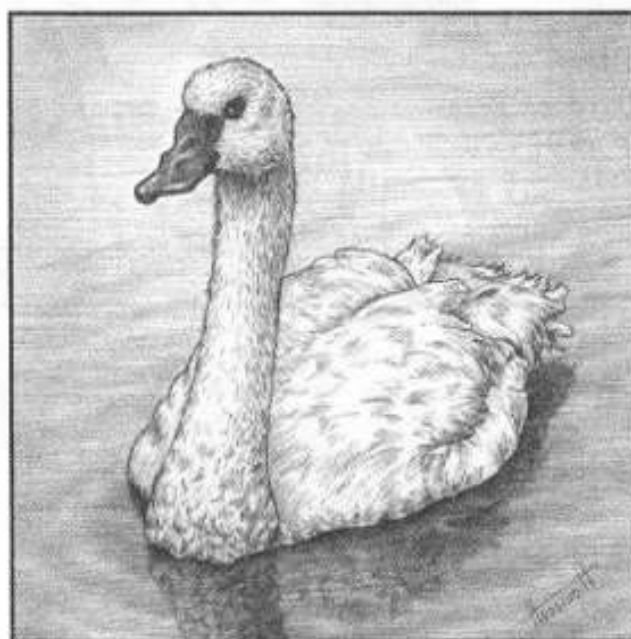
12. Выполните затенение глаза лебедя.

Подсветка должна оставаться белой, а затенение — более темным в верхней части глаза лебедя.

13. Проведите множество очень светлых прямых линий по всему заднему плану рисунка параллельно верхнему и нижнему краям пространства для рисования.

Для удобства вы можете провести все эти линии под линейку. Тихая вода будет выглядеть более правдоподобно, если рябь будет ровной, а не наклоненной.

14. Выполните затенение отражения лебедя в воде, как показано на приведенном ниже рисунке.

Вода затеняется линиями штриховки, которые должны проходить параллельно верхнему и нижнему краям пространства для рисования. Уделите особое внимание различным оттенкам, воссоздающим свет и тени. Затенение должно быть выполнено более светлым оттенком ближе к верхней части пространства для рисования, а ближе к каждому из его краев — более темным оттенком.

Рябь рядом с лебедем должна быть затенена, чтобы воспроизвести движение птицы по воде. Такое затенение выполняется параллельными линиями штриховки, но разными оттенками, обозначающими круги, расходящиеся по воде.

15. Нанесите параллельные линии штриховки на воде вокруг лебедя.

Часть IV

Рисование людей

В этой части...

Как известно, о вкусах не спорят. Вы вольны выбрать любые объекты для рисования среди миллионов прекрасных и неповторимых человеческих лиц и тел.

Но согласитесь, что намного интереснее изображать оригинальные причёски и необычные выражения лица. Кроме того, они дают немало пищи для новых идей, включая создание карикатур и прослеживание процесса старения лица. Упражняясь в рисовании индивидуальных черт лица, вы в конечном итоге используете их для создания завершённого портрета.

Мне нравится рисовать людей, и я надеюсь, что понравится и вам! Преодолев первоначальную робость и осознав, насколько просто это делается, вы станете просто одержимы желанием рисовать себе подобных!

Взгляд невинного младенца

В этой главе...

- Определение пропорций головок и лиц малышей
- Рисование эскизов милых черт лица младенцев
- Изучение разнообразия детских причесок

Лица младенцев просто очаровательны: от макушки головы до невинных глаз, нежных черт и пухлых щечек. Рисовать младенцев легче, чем остальных людей, поскольку в их лицах не так много деталей. В этой главе рассматриваются различные свойства, определяющие столь дорогие нам лица малышей. В частности, вам предстоит изучить простое строение головы младенца и каждую черточку его лица, чтобы научиться как можно более точно рисовать эти прекраснейшие создания.

Определение пропорций малышей

Для того чтобы нарисовать головку младенца с правильными пропорциями, необходимо иметь ясное представление о том, где и как располагаются различные элементы такого рисунка. Следует, однако, иметь в виду, что законы пропорции не являются раз и навсегда установленными. В частности, расположение и размеры некоторых черт лица младенцев иногда заставляют несколько отступать от принятых правил рисования людей.

Изучение головок младенцев

Типичная головка младенца меньше головы взрослого человека почти наполовину, а кроме того, у нее совсем иное строение, форма и пропорции. Для изучения головок младенцев необходимо знать следующие термины.

- ✓ *Лицевая масса* — означает лицевую часть головы человека.
- ✓ *Черепная масса* — основная часть головы, включая череп.

Многие начинающие художники делают лицо младенца слишком большим по сравнению с его черепом. Лицо взрослого человека наполовину меньше его черепной массы. А лицо младенца составляет лишь около трети его черепной массы.

На рис. 17.1 наглядно (хотя и не совсем точно) показано, какую часть головы младенца составляет его лицо по сравнению со взрослым человеком.

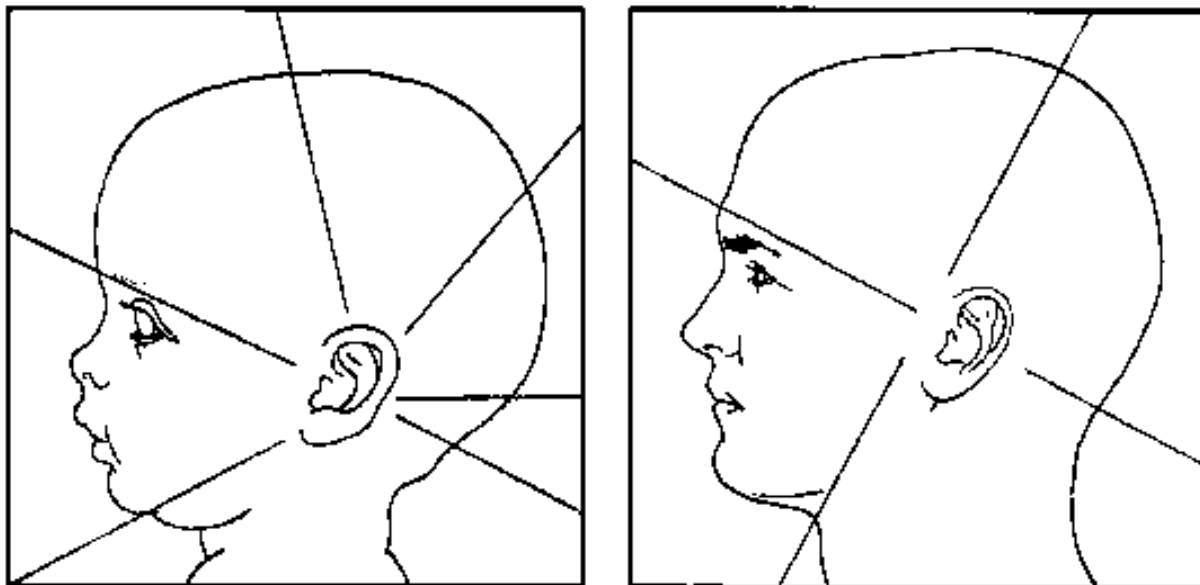

Рис. 17.1. Сравнение лицевой и черепной массы младенца и взрослого человека

Как показано слева на рис. 17.1, головка младенца, исключая шейное отделение, разделена на четыре целые части. Одну целую часть составляет лицевая масса, а все остальное — это черепная масса. Таким образом, головка младенца более чем в три раза крупнее его лица.

Как показано справа на рис. 17.1, голова взрослого человека разделена на три части, не считая шеи. Одну часть составляет лицо, а две другие — это черепная масса. Таким образом, черепная масса у взрослого человека в два раза больше его лица.

Пропорции лица

Увидев в следующий раз младенца, приглядитесь к его головке и пропорциям его лица. Прежде всего обратите внимание, насколько маленькой оказывается его лицевая масса по сравнению с черепной. Затем отметьте местоположение его глаз, носа, рта, ушей, а также крохотные размеры шеи по сравнению с его головой. Не удивительно, что малыши не могут поначалу держать головку самостоятельно!

СОВЕТ Самая широкая часть лица младенца равна ширине пяти глаз. Промежуток между глазами оказывается чуть больше ширины глаза. Нос и рот равны ширине глаза или промежутку между глазами.

Горизонтальные пропорции

Горизонтальные пропорции лица нетрудно запомнить, если разделить их на три разные половины, хотя с точки зрения математики это и выглядит как-то нелепо.

НАБЛЮДАЙ! Внимательно присмотритесь к обеим головкам младенцев на рис. 17.2. Они имеют разную форму, но в то же время одни и те же пропорции. Для удобства пояснения на этом рисунке проведены горизонтальные линии *AB*, *CD*, *EF* и *GH*.

- ✓ **Линия *AB*** — проведена посередине между макушкой головы и нижним краем подбородка (линией *GH*). Эта линия является касательной к верхним краям ушей и глаз.
- ✓ **Линия *CD*** — проведена посередине между линией *AB* и нижним краем подбородка (линией *GH*). Эта линия является касательной к нижним краям ушей и носа.

- ✓ **Линия EF** — проведена посередине между линиями CD и GH. Вдоль этой линии располагается нижняя губа.
- ✓ **Линия GH** — обозначает нижний край кости подбородка (нижней челюсти), но не нижнюю складку под подбородком. Следует иметь в виду, что для младенцев характерен так называемый двойной подбородок.

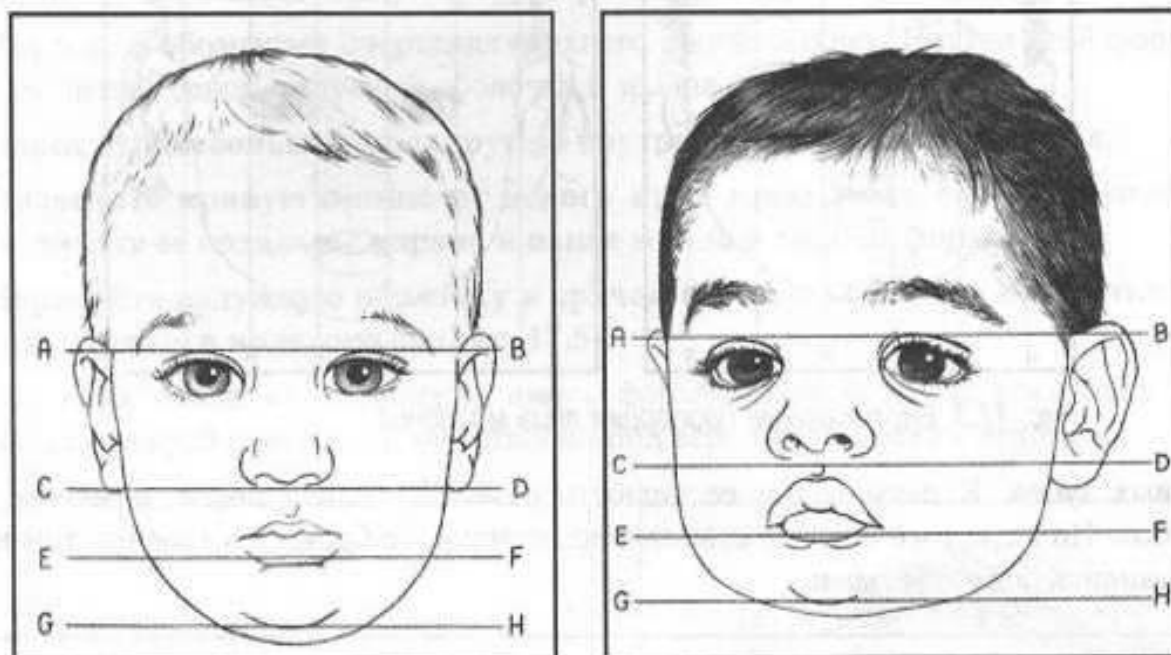

Рис. 17.2. Расположение горизонтальных пропорций лица младенца

Вертикальные пропорции

На рис. 17.3 наглядно показаны вертикальные пропорции лица младенца. Для этого лицо младенца делится по вертикали на пять равных частей. Этот принцип демонстрируется на двух разных по форме лицах младенцев. Линии *IJ*, *KL*, *MN*, *OP*, *QR* и *ST* позволяют лучше уяснить следующие вертикальные пропорции.

- ✓ **Линия IJ** — обозначает самую широкую часть лица с правой стороны.
- ✓ **Линия KL** — обозначает внешний уголок правого глаза.
- ✓ **Линия MN** — обозначает внутренний уголок правого глаза, а также правый уголок рта и правый краешек носа.
- ✓ **Линия OP** — обозначает внутренний уголок левого глаза, а также левый уголок рта и левый краешек носа.
- ✓ **Линия QR** — обозначает внешний уголок левого глаза.
- ✓ **Линия ST** — обозначает самую широкую часть лица с левой стороны.

Черты лица в развитии

В течение первых двух лет жизни лицо человека очень быстро развивается и претерпевает существенные изменения, как можно проследить на примере моей дочери Хэиди.

Слева на рис. 17.4 показано ее лицо в младенческом возрасте, когда у нее были очень светлые брови и волосы, а лицо — крохотным. Когда ей исполнился 1 год, развилась нижняя часть ее лица, как показано посередине на рис. 17.4, а следовательно, появилось место для

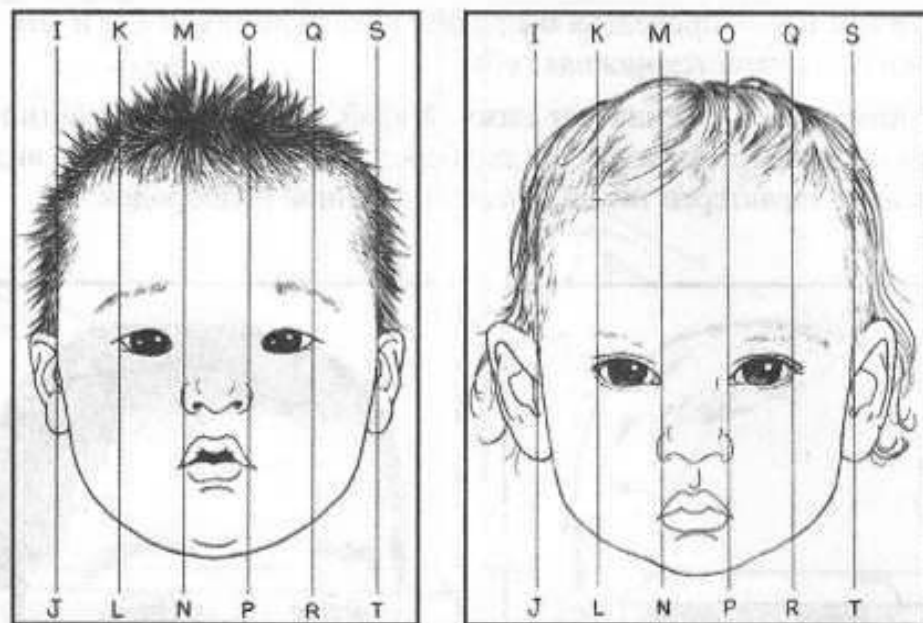

Рис. 17.3. Вертикальные пропорции лица младенца

роста первых зубов. К двум годам ее челюсть развилась еще больше, а значит, выросло больше зубов. По мере того как она становилась старше, ее брови постепенно темнели, а волосы становились более густыми.

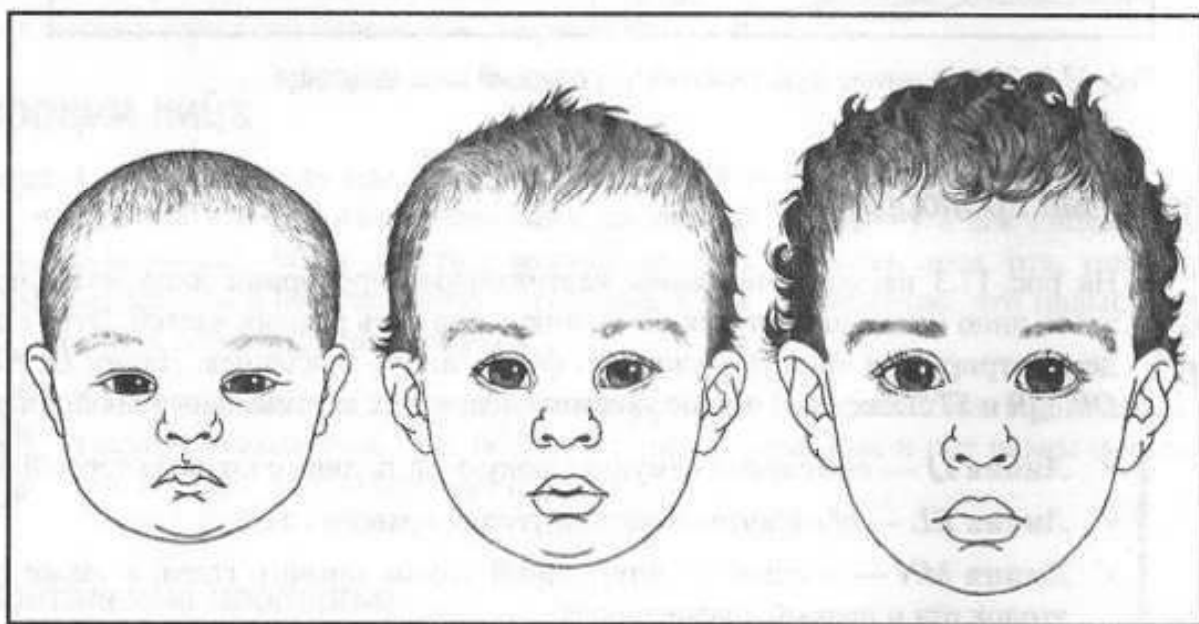

Рис. 17.4. Хронология изменений лица малышки от рождения до двух лет

Крохотные лица и мягкие, пушистые волосы

Если бы младенцы не отличались индивидуальными чертами лица, все они выглядели бы одинаково! В этом разделе рассматриваются индивидуальные черты лица и своеобразные прически младенцев.

Как следует рисовать глаз младенца

Глаз младенца отличается по форме от глаза более взрослого ребенка, хотя методы его затенения остаются такими же. (Подробнее о затенении глаз детей речь пойдет в разделе “Рисование детского глаза” главы 18, а о методах затенения — в главе 7).

1. Нарисуйте миндалевидную форму (рис. 17.5).

Эта форма обозначает очертания верхнего и нижнего век. Внутри этой формы должны находиться белок, радужная оболочка и зрачок глаза.

2. Нарисуйте небольшой полукруг во внутреннем уголке глаза (слева).

3. Проведите кривую линию от левого края глаза ниже его внутреннего уголка. Продлите ее подальше вправо и выше миндалевидной формы.

4. Нарисуйте радужную оболочку и зрачок глаза, а также две подсветки (или одну, если хотите) в виде кругов (рис. 17.5).

Радужная оболочка не должна иметь форму полного круга, поскольку ее верхний и нижний край скрыты соответственно под верхним и нижним веком.

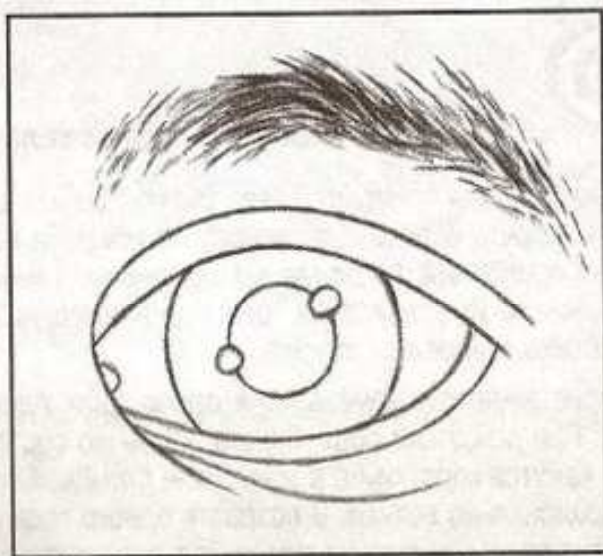
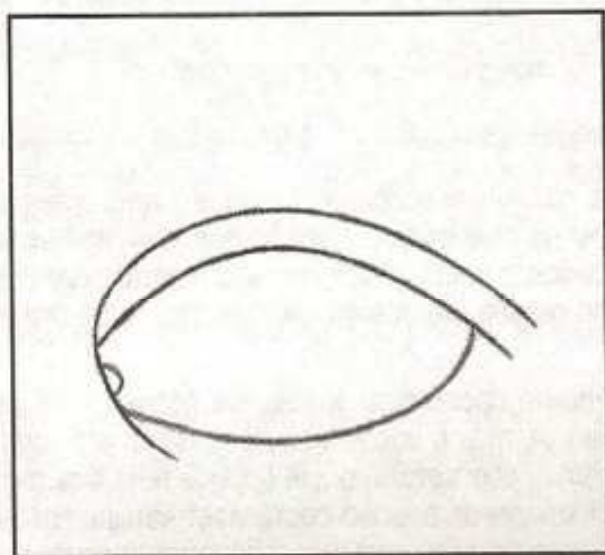

Рис. 17.5. Рисование эскиза глаза младенца

5. Нарисуйте бровь.

Рисуйте бровь в том направлении, в каком растут ее волосы.

6. Проведите линии, обозначающие внешний край нижнего века, а также складку под глазом.

7. Выполните штриховку, чтобы добавить затенение вокруг глаза (рис. 17.6).

Затенение помогает “отодвинуть” глаз вовнутрь глазного яблока, придав ему весьма правдоподобную форму.

8. Затонуйте белок глаза под верхним веком, а также радужную оболочку и зрачок.

Радужная оболочка должна быть чуть светлее на стороне, противоположной более крупной подсветке.

9. Нарисуйте немного ресниц, согласованно изогнув их в одном направлении.

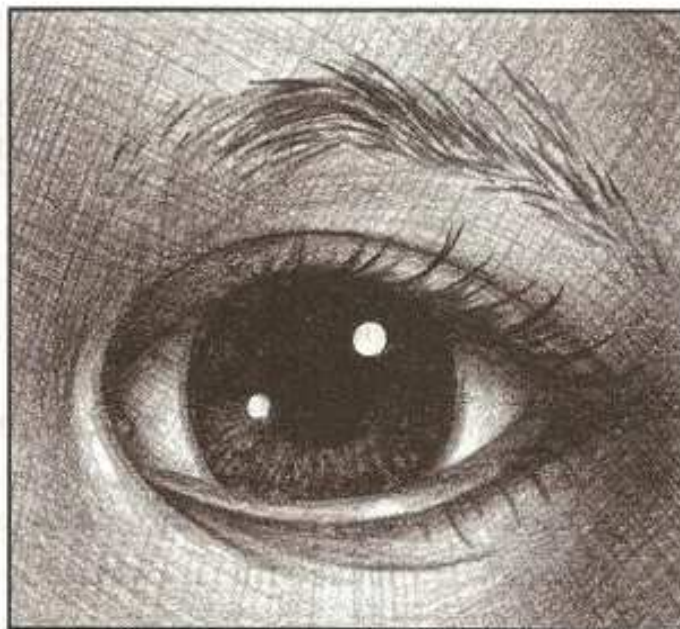

Рис. 17.6. Затенение глаза младенца

Определение пропорций тела младенца

Для определения пропорций тела рисуемого человека художники используют ширину или длину его головы, исключая волосы. Расстояние от макушки головы до подбородка дает единицу измерения вертикальных пропорций. От рождения до трех лет голова ребенка растет быстрее, чем в остальные периоды его развития. Поэтому такая «единица измерения», как голова, постоянно увеличивается по мере того, как ребенок становится старше.

Наиболее заметные изменения в пропорциях тела ребенка происходят в течение первых трех лет его жизни. При рождении рост младенца обычно составляет от трех с половиной до четырех его голов. Его ножки кажутся короткими, а животик — большим, поскольку соответствующие органы тела младенца непропорционально велики. В возрасте одного года рост младенца обычно составляет четыре головы. Он выглядит довольно пухленьким, с большим животиком, удлиненным тельцем и короткими кривыми ножками. В два года рост ребенка составляет уже четыре с половиной головы, а его ножки значительно вырастают. К трем годам ребенок начинает ходить, его рост достигает пяти голов, а ножки растут быстрее остальных частей его тела.

Рисование милого носика пуговкой

По форме нос младенца представляет собой большой шар в центре и два перекрывающихся шара по сторонам. В следующем упражнении вам предстоит нарисовать шары, образующие форму носа младенца.

1. Нарисуйте большой круг посередине и два круга поменьше, расположив их по обе стороны от центрального круга, как показано слева на рис. 17.7.

Меньшие круги должны перекрывать больший круг, располагаясь чуть ниже его.

Нанесите очертания формы носа и ноздрей, как показано посередине на рис. 17.7.

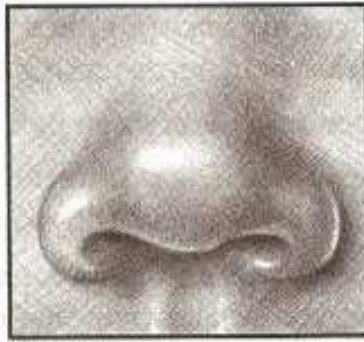
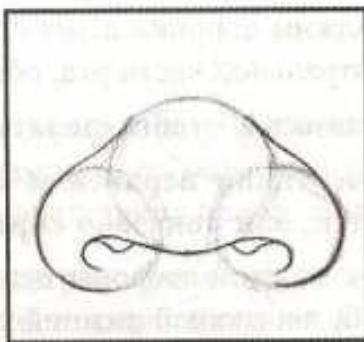
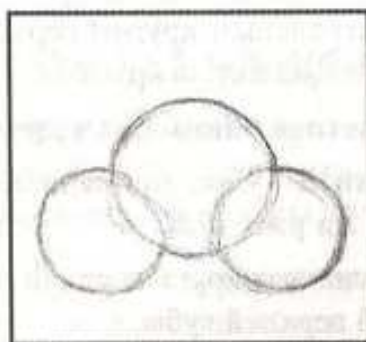

Рис. 17.7. Воспроизведение носа младенца в виде трех перекрывающихся кругов

2. Сделайте линии светлее, воспользовавшись мягкой резинкой, чтобы затенить нос штриховкой, как показано справа на рис. 17.7.

Переносица на лице младенца должна быть едва заметна. Обратите внимание на положение подсветок, отраженного света и темных участков теней. (Подробнее о затенении сфер с учетом подсветок и отраженного света рассказывается в главе 6).

Рисование пропорций лица младенца

Как упоминалось выше, самая широкая часть лица младенца равна ширине пяти глаз. Промежуток между глазами оказывается чуть больше ширины глаза. А нос и рот равны ширине глаза или промежутку между глазами.

Рисование нежного ротика младенца

Верхняя губа младенца может быть упрощенно изображена в виде трех круглых форм, а нижняя губа — разделена на две круглые формы.

1. Нарисуйте пять круглых форм, как показано слева на рис. 17.8.

Наносите линии светлым оттенком, поскольку их в дальнейшем придется стереть. На верхней губе средний круг должен быть чуть больше двух других кругов.

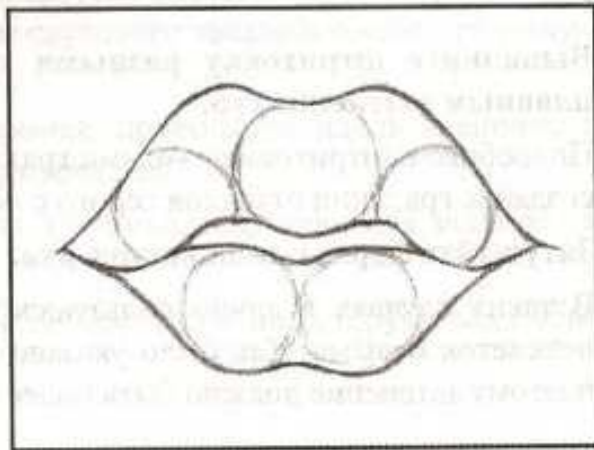
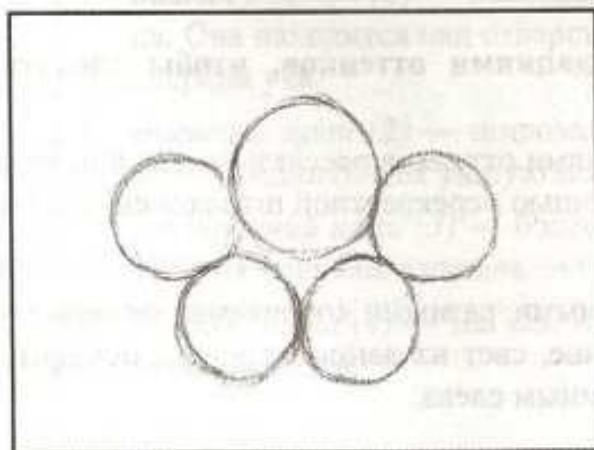

Рис. 17.8. Формирование губ с помощью кругов

Круги на нижней губе не должны соприкасаться с центральным кругом верхней губы, оставляя пространство в центральной части рта, образуемой пятью кругами.

2. Воспользуйтесь мягкой резинкой, чтобы сделать светлее линии пяти кругов.
3. Наметьте едва заметно очертания верхней и нижней губы, проведя линии по внешнему краю окружностей, как показано справа на рис. 17.8.

Оба круга, расположенные с каждой стороны центрального круга верхней губы, немного отсекаются линией, обозначающей нижний край верхней губы.

4. Выберите карандаш НВ и затушуйте формы пяти кругов, как показано слева на рис. 17.9.

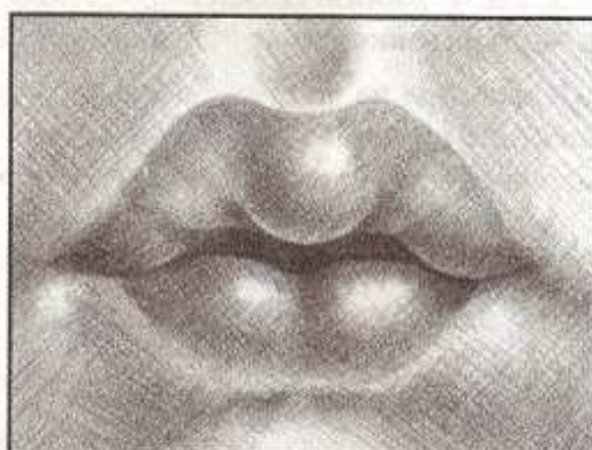
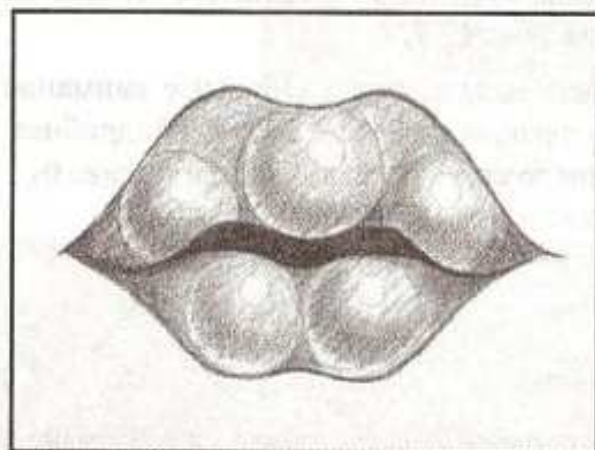

Рис. 17.9. Затенение рта

В данном случае свет исходит справа, поэтому обратите внимание на подсветки внутри каждого круга. (Подробнее о преобразовании круга в трехмерную форму рассказывается в главе 6.)

5. Затушуйте более темным оттенком участки губ, находящиеся вне кругов.
6. Выберите более мягкий карандаш, чтобы затушевывать приоткрытый рот, т.е. промежуток между губами.
7. Сотрите линии по контуру губ мягкой резинкой, чтобы они стали едва заметными, как показано справа на рис. 17.9.

Если линии вокруг пяти окружностей по-прежнему видны, слабо похлопайте по ним острым кончиком мягкой резинки, чтобы сделать их едва различимыми.

8. Выполните штриховку разными градациями оттенков, чтобы сделать более плавным затенение губ.

Подробнее о штриховке разными градациями оттенков рассказывается в разделе “Воссоздание градации оттенков серого с помощью перекрестной штриховки” главы 7.

9. Затушуйте формы лица вокруг рта.

В таких случаях я лично пользуюсь самыми разными оттенками, оставляя участки подсветок белыми. Как было указано выше, свет на данном рисунке исходит справа, поэтому затенение должно быть более темным слева.

Рисование уха младенца

Уши младенцев отличаются по форме и размеру и зачастую кажутся слишком большим по сравнению с их крохотными лицами. Но по мере того как малыши становятся старше, а их лица развиваются, их головы и уши постепенно приобретают обычные пропорции.

Уши — самая трудная для рисования часть головы. Ухо имеет сложное строение, но если разделить его на четыре части, то рисовать будет легче. В следующем упражнении вам предстоит нарисовать ухо младенца с поворотом его лица в три четверти, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Нарисуйте продолговатую овальную форму с чуть наклоненной влево нижней частью, как показано слева на рис. 17.10.
2. Наметьте едва заметно четыре части уха, как показано справа на рис. 17.10.

Слуховой канал представляет собой отверстие, ведущее к среднему уху. Эта часть уха упоминается здесь потому, что она не видна под углом поворота лица в три четверти.

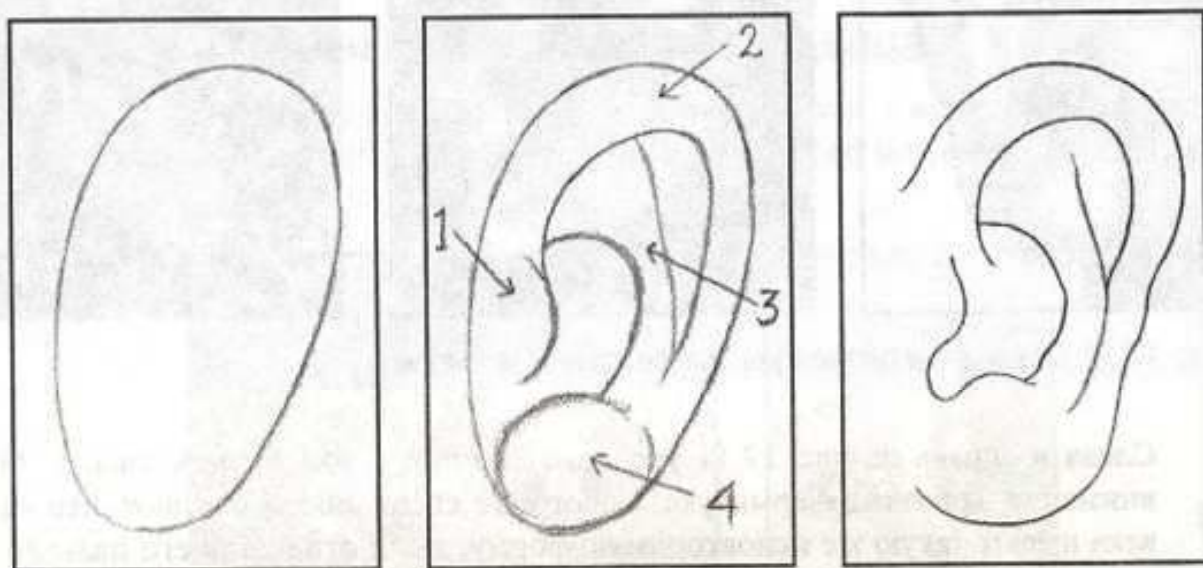

Рис. 17.10. Упрощение сложной формы уха младенца

Посредине на рис. 17.10 пронумерованы все четыре части рисуемого уха. У каждой из них имеется свое особое название в анатомии, но ради простоты в данном случае используются следующие обозначения этих частей уха.

- ✓ *Малый выступ (1)* — небольшая округлая форма в месте соединения уха и лица. Она находится над отверстием слухового канала и соединяет ушную мочку спереди уха.
- ✓ *Внешний край (2)* — широкая кромка, проходящая вдоль внешнего контура уха и соединяющая ушную мочку сзади уха.
- ✓ *Внутренний край (3)* — более узкая кромка, закругляющая заднюю часть отверстия слухового канала.
- ✓ *Ушная мочка (4)* — мягкая, мясистая часть уха, на которую люди обычно надевают серьги.

3. Сделайте эскизные линии светлее, похлопав на них мягкой резинкой, и наведите формы уха аккуратными линиями, как показано справа на рис. 17.10.

на своем рисунке я придала уху индивидуальные черты, уточнив формы большинства его линий. Например, внешний край уха закругляется изнутри в сторону расположенного спереди отверстия слухового канала. А внутренний край уха перекрывает снаружи его внешний край вблизи ушной мочки, а также соединяет кривой линией малый выступ с ушной мочкой.

4. Выберите карандаш НВ и аккуратно, не спеша выполните затенение уха.

Слева на рис. 17.11 показаны изящные подсветки на внешнем и внутреннем крае уха, малом выступе и ушной мочке. Обратите также внимание на темное затенение позади малого выступа, т.е. там, где находится отверстие слухового канала.

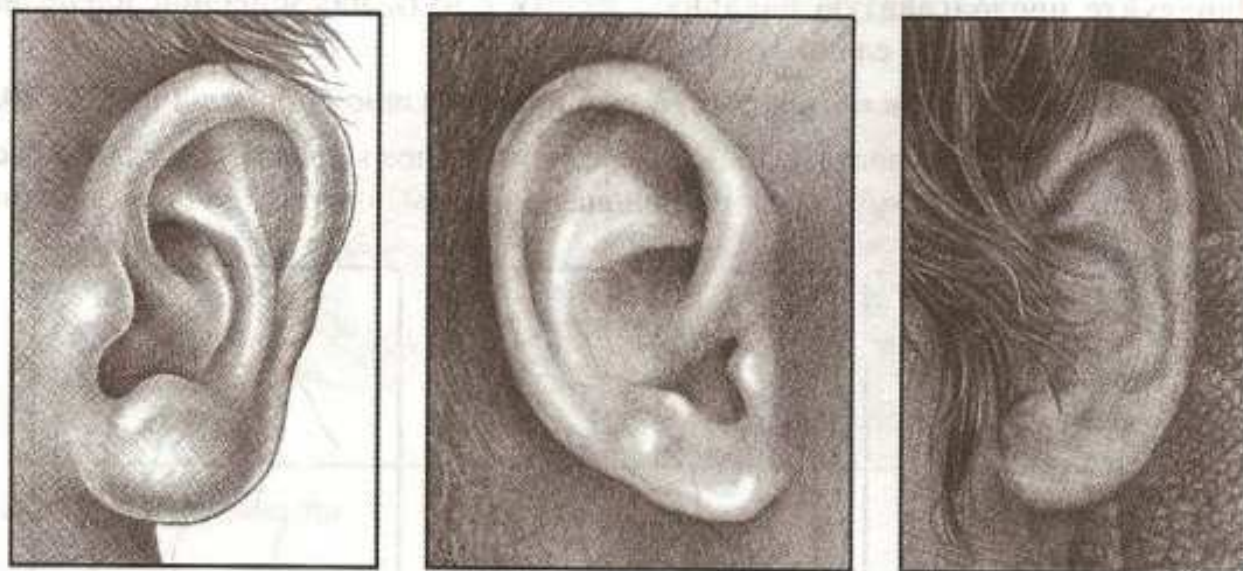

Рис. 17.11. Дополнение рисунка уха подсветками и затенением

Слева и справа на рис. 17.11 ухо показано под углом в три четверти. Обратите внимание на разные формы уха. Некоторые специалисты считают, что уши человека имеют такую же неповторимую форму, как и отпечатки его пальцев. Посредине на рис. 17.11 показан вид уха спереди, чтобы было лучше видно отверстие слухового канала.

Рисование волос младенца

Прически младенцев бывают самыми разными: от совершенно лысых голов до покрывающих всю голову густых, вьющихся или прямых волос на голове. Внимательно изучите различные прически младенцев на иллюстрациях к этой главе.

Избегайте искушения рисовать густые или покрывающие всю голову волосы. Ведь если нарисовать слишком много волос на голове младенца, он будет выглядеть старше, чем есть на самом деле.

На рис. 17.12 приведены три карикатурных рисунка младенцев, каждый из которых демонстрирует разную прическу. Возьмите свои принадлежности для рисования и развлекитесь рисованием других видов детских причесок, опробовав разные прически для каждого нарисованного вами типа лица младенца.

Рис. 17.12. Прически младенцев не отличаются особой пышностью волос

Объединение черт лица и прически младенца

На рис. 17.13 показан рисунок моего племянника Колина, сделанный в профиль, чтобы можно было разглядеть различные части головы и лица этого младенца, объединенные в одном портрете.

Рис. 17.13. Глаза, нос, рот, уши и волосы совместно образуют портрет младенца

Для рисования портретов маленьких детей лучше всего подходит мягкое освещение. Портрет на рис. 17.13 сделан по фотографии, снятой без вспышки, когда ребенок смотрел в окно, залитое ярким солнечным светом, благодаря чему лицо ребенка достаточно хорошо освещено и подчеркнута “внутреннее” выражение его лица. Несмотря на то, что затенение изменялось в основном от светлого к среднему, я выделила глаза ребенка довольно темными тонами.

Проект 17. Младенец Брэндон

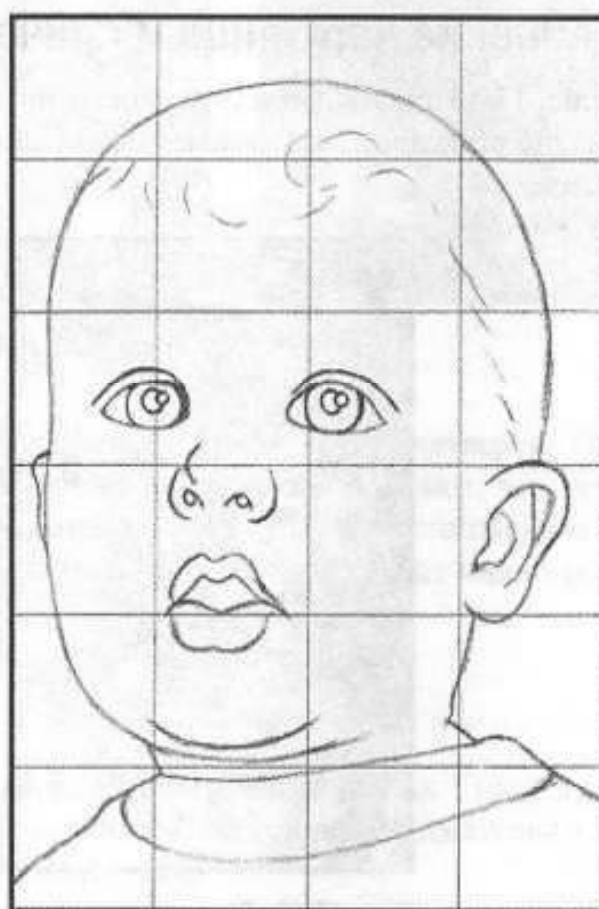
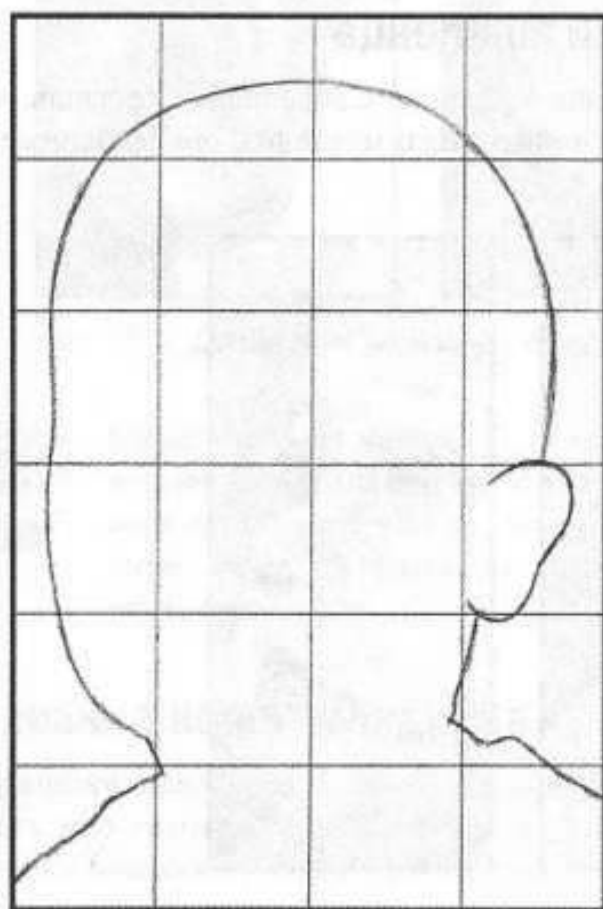
Итак, настало время и вам нарисовать полный портрет младенца! В этом проекте в качестве модели вам послужит прекрасный ребенок — мой внук Брэндон. Впрочем, вы вольны выбрать другую модель, рисуя ее в той же позе и следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Выберите карандаш НВ и нарисуйте под линейку прямоугольник, разделив его на 24 мелких квадрата.

Если вы нарисуете квадраты со стороной около 5 см, получится рисунок размером около 20×30 см. Не забудьте нажимать карандаш очень слабо, поскольку некоторые линии рисунка в дальнейшем придется осветлить или вообще стереть.

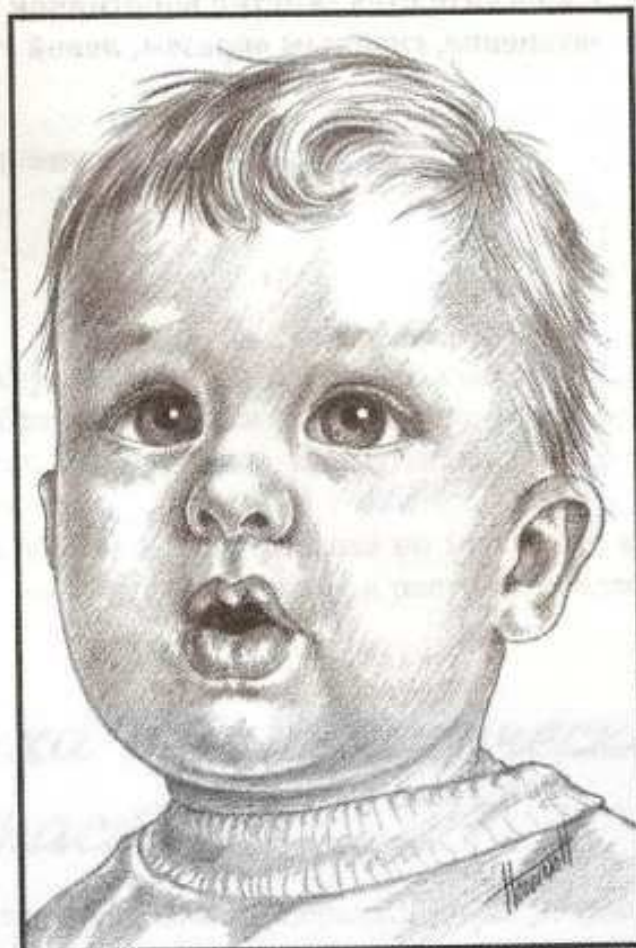
2. Наметьте по квадратам и едва заметно очертания головы и уха младенца, используя карандаш НВ.

3. Наметьте тем же карандашом очертания глаз и верхних век.
4. Нарисуйте три круглые формы, обозначающие радужные оболочки, зрачки и подсветки на глазах.
5. Наметьте очертания носа и рта.
6. Дополните деталями рисунок правого уха и видимый краешек левого уха.
7. Проведите две кривые линии, обозначающие двойной подбородок.
8. Проведите карандашом НВ две светлые линии, обозначающие линию волос.
9. Наметьте очертания одежды.

10. Сотрите линии квадратной сетки на рисунке.
11. Выполните затенение лица, начиная со лба и постепенно продвигаясь к подбородку и шее.
12. Выполните затенение на соответствующей стороне носа и ноздрях.
13. Выполните незначительное затенение белков глаз и бровей.

Обратите внимание на тень под верхним веком, а также на более темное затенение левого глаза, находящегося дальше от источника света.

14. Выполните затенение радужной оболочки глаз карандашом НВ, а затем зрачков — карандашом 6В.

Радужная оболочка должна быть темнее со стороны подсветки и прямо под верхним веком.

15. Выполните затенение губ карандашом НВ, а затем затенение в области тени на участке приоткрытого рта карандашом 2В.

Рисовать линии вокруг губ допустимо для начинающего, но в целом — технически неграмотно. В разделе “Рисование нежного ротика младенца” ранее в этой главе было показано, как следует рисовать губы без линий.

16. Выполните затенение ушей.

В данном проекте уши упрощены. Подробнее о рисовании анатомически правильной формы ушей рассказывается в разделе “Рисование уха младенца” ранее в этой главе.

17. Сделайте более светлыми очертания черепа, воспользовавшись мягкой резинкой, а затем нарисуйте волосы.

Рисуя тонкие, редкие волосы младенца, руководствуйтесь принципом: чем меньше, тем лучше. Обратите внимание на отдельные волосинки, падающие на ухо ребенка, а также на более темный оттенок волос на левой стороне рисунка. Не забудьте сохранить светлые участки в качестве подсветок по всей прическе младенца.

18. Нарисуйте едва заметно воротничок под резинку на свитере ребенка и выполните затенение, главным образом, левой стороны его одежды.

Изображение детской непосредственности

В этой главе...

- Изучение процесса развития детского лица
- Изображение отличительных свойств детей
- Планирование художественных портретов людей в юном возрасте

Многие художники прилагают немало усилий, чтобы правильно передать на портрете возраст ребенка. Так, если выбрать пропорции лица взрослого человека, то в конечном итоге получится портрет подростка, а не ребенка. Внимательно изучая детей, можно обнаружить у них немало отличительных черт.

В этой главе речь пойдет об изменениях в анатомии лица ребенка по мере того, как он вырастает из младенца в подростка, а также о том, как пользоваться в рисунках сведениями о подобных изменениях.

Развитие лица ребенка от младенческого до подросткового возраста

Самое трудное для художников-портретистов — правильно передать юный возраст изображаемых детей. Для точного рисования детей необходимо ясно представлять себе изменения, происходящие в строении их лиц в разном возрасте.

Определение пропорций детского лица

По мере развития ребенка от младенческого до подросткового возраста его лицевая масса пропорционально изменяется быстрее, чем черепная масса. (Оба понятия массы подробнее поясняются в главе 17.) Дети достигают пропорций лицевой и черепной массы взрослого человека лишь в раннем подростковом возрасте.

На рис. 18.1 приведены четыре упрощенных штриховых рисунка детей: от малыша (2–4 лет) до юного подростка (13–14 лет). На этих рисунках проведены три следующие линии, помогающие лучше понять, как развивается лицо ребенка.

- ✓ Верхняя линия обозначает макушку головы.
- ✓ Центральная линия обозначает расположение глаз.
- ✓ Нижняя линия обозначает местоположение нижнего края лица взрослого человека.

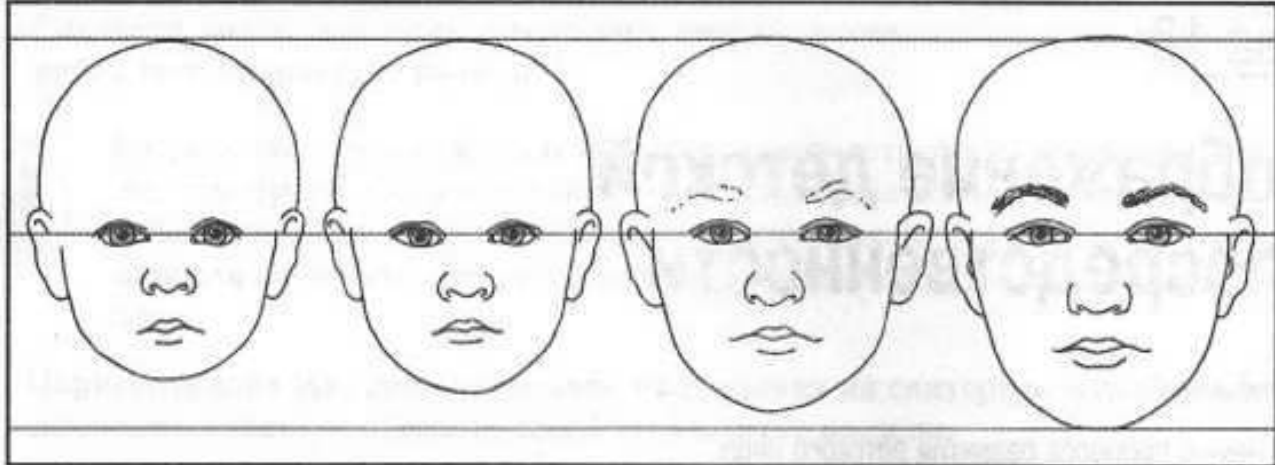

Рис. 18.1. Изменение пропорций лица ребенка по мере его развития

Пропорции детских лиц определяются по-разному? в зависимости от возраста, хотя для всех возрастов существует ряд общих закономерностей. Еще раз посмотрите на рис. 18.1, обратив внимание на следующее.

- ✓ Верхняя половина радужных оболочек глаз находится приблизительно посередине между макушкой головы и подбородком или чуть ниже. Для начинающих художников характерна ошибка располагать глаза слишком высоко на рисуемом лице.
- ✓ Ноздри детского носа находятся чуть выше средней точки между глазами и подбородком.
- ✓ Нижний край нижней губы находится чуть выше средней точки между ноздями и подбородком.
- ✓ Максимальная ширина детской головы (в самом широком ее месте) составляет ширину пяти глаз.
- ✓ Нос приблизительно равен по ширине промежутку между глазами.

Пропорции лица детей в возрасте от 5 до 7 лет, как показано слева на рис. 18.2, в большей степени соответствуют пропорциям лица малышей, чем взрослых. Когда же ребенок достигает возраста 11–12 лет, как показано справа на рис. 18.2, пропорции его лица уже в большей степени соответствуют пропорциям лица взрослого человека. (Подробнее о пропорциях лица взрослых речь пойдет в главе 19.)

Посмотрите на рис. 18.2, обратив внимание на следующее.

- ✓ **Линия AB** — проведена посередине между макушкой головы и нижним краем подбородка (линией GH). Эта линия является касательной к верхним краям ушей и глаз. Большая часть глаз малышей находится ниже данной линии. В возрасте 10–12 лет глаза смещаются ближе к этой горизонтальной линии, проходящей посередине лица.
- ✓ **Линия CD** — проведена посередине между линией AB и нижним краем подбородка (линией GH). Чуть выше этой линии находятся нижние края ушей и носа. Тем не менее нос оказывается в нижней части детского лица и ближе к данной линии в возрасте 10–12 лет, чем в младенческом возрасте.
- ✓ **Линия EF** — проведена посередине между линиями CD и GH. Чуть выше этой линии находится нижний край нижней губы. В возрасте 10–12 лет рот оказывается на детском лице ниже, чем в младенческом возрасте.

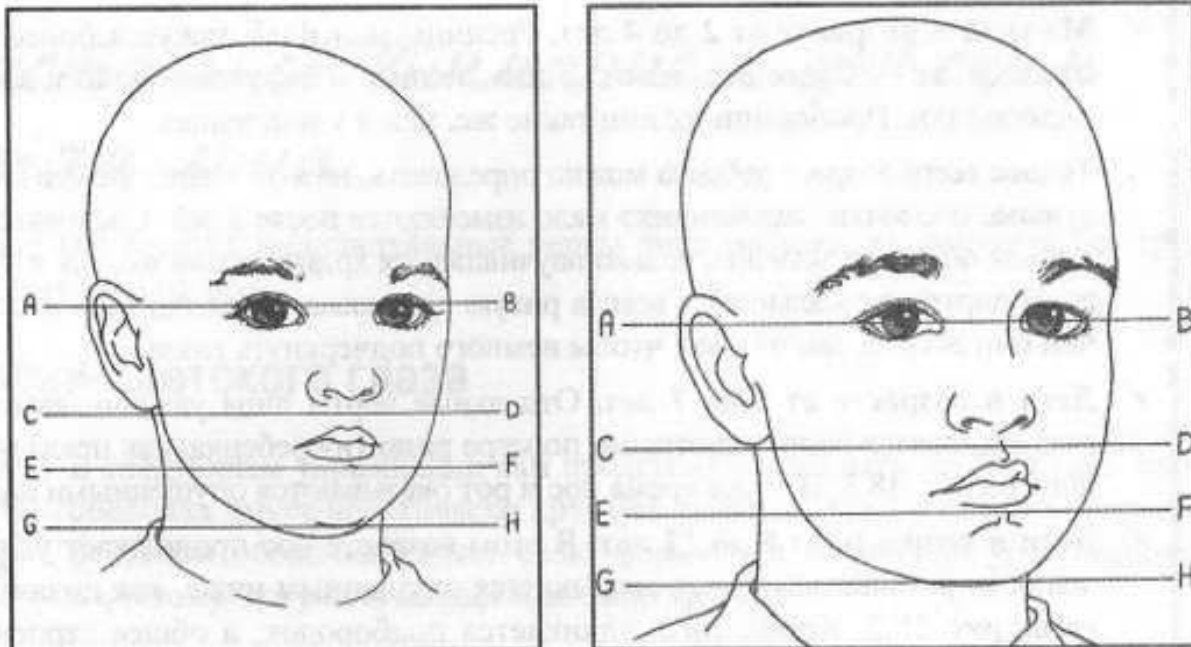

Рис. 18.2. Изменение пропорций детского лица с возрастом

- ✓ **Линия GH** — обозначает нижний край подбородка. Двойной подбородок ребенка практически исчезает в возрасте 10–12 лет, а лицо становится более отчетливо определенным.

Сравнение отличительных черт детских лиц

Посмотрите на рис. 18.3, где представлены три иллюстрации лица моего сына Бена в детском возрасте. Радужные оболочки его глаз практически одинаковы на всех трех иллюстрациях. В младенческом возрасте глаза ребенка могут быть даже больше, поскольку в этот период глазное яблоко еще сравнительно небольшое (белки глаз почти не видны). Соответственно уменьшены и пропорции лица.

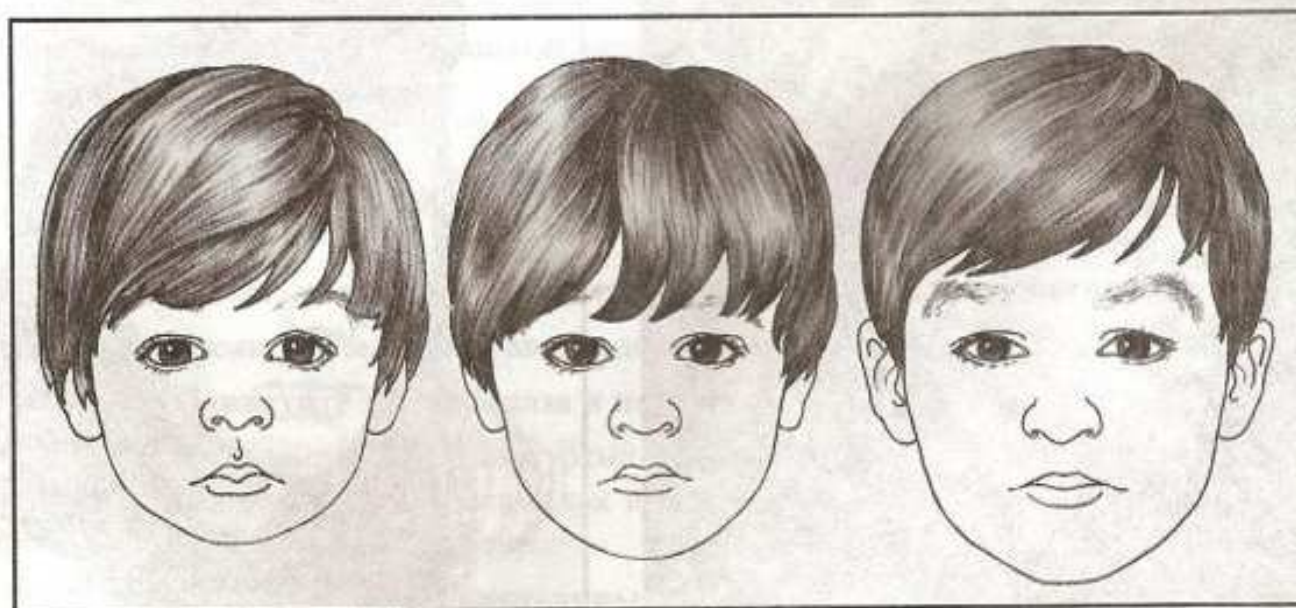

Рис. 18.3. Определение физических особенностей лиц детей в разном возрасте

Помимо более крупных глаз и пропорционально уменьшенной лицевой массы у детей по сравнению со взрослыми, возраст определяют следующие свойства.

Мальчи в возрасте от 2 до 4 лет. Геснички малышек кажутся более длинными, а брови — более светлыми. У них полные и округлые щеки и крохотные подбородки. Пропорции их лиц такие же, как и у младенцев.

Точнее всего возраст ребенка можно определить, на мой взгляд, по его глазам. Радужные оболочки глаз человека мало изменяются после 2 лет. Следовательно, радужная оболочка малыша, только научившегося ходить, такая же, как и у взрослого. В портретах малышей я всегда рисую радужные оболочки глаз чуть больше, чем они есть на самом деле, чтобы немного подчеркнуть глаза.

- ✓ **Дети в возрасте от 5 до 7 лет.** Отдельные черты лица увеличиваются, белки глаз становятся более заметными по мере развития ребенка, как показано посредине на рис. 18.3. В то же время нос и рот оказываются опущенными ниже.
- ✓ **Дети в возрасте от 8 до 12 лет.** В этом возрасте нос продолжает удлиняться, челюсти развиваться, а рот оказывается опущенным ниже, как показано справа на рис. 18.3. Кроме того, удлиняется подбородок, а общее строение лица становится более определенным.
- ✓ **Подростки в возрасте от 13 до 14 лет.** На рис. 18.4 приведены два портрета (анфас и в профиль) Майка, моего бывшего ученика, а в настоящего время — друга. Оба портрета иллюстрируют черты лица, типичные для подростков в возрасте 14 лет.

Пропорции лицевой и черепной массы у этого подростка такие же, как и у взрослого. Тем не менее кончик носа у него заострен, как и у ребенка младшего возраста, хотя переносица определена более отчетливо. Его челюсть и подбородок по-прежнему округлены и будут далее развиваться еще в течение нескольких лет. Но его кадык уже хорошо заметен, а на лице вскоре появится первый пушок.

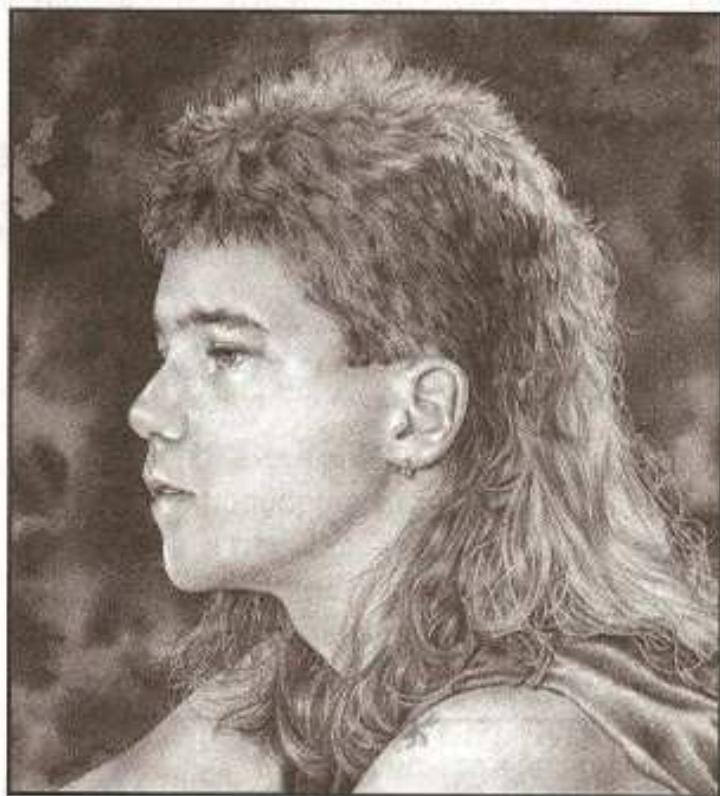

Рис. 18.4. По достижении подросткового возраста происходят значительные изменения в строении детского лица

Пристальное внимание к детским чертам лица

Изучив как следует индивидуальные черты лица ребенка, вы сможете без труда “составить” из них все его лицо.

Рисование детского глаза

В следующем упражнении вам предстоит нарисовать детский глаз. Его радужная оболочка имеет практически круглую форму. Следует, однако, иметь в виду, что радужная оболочка меняет свою форму при изменении угла поворота головы, и поэтому она редко бывает идеально круглой.

1. Наметьте очертания верхнего и нижнего века, радужной оболочки и внутреннего уголка глаза, как показано на рис. 18.5.

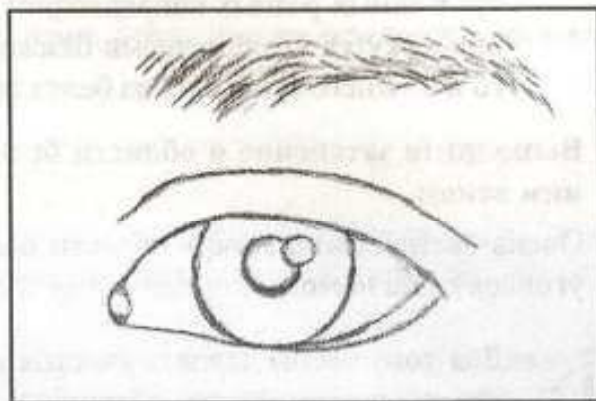
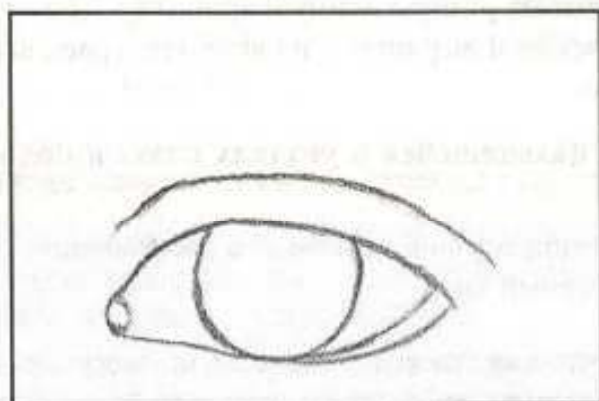

Рис. 18.5. Рисование первых нескольких линий детского глаза

Верхняя часть радужной оболочки детского глаза должна быть скрыта под верхним веком. Нарисуйте линии светлыми оттенками, чтобы их можно было без труда стереть в дальнейшем.

2. Наметьте едва заметно очертания бровей, как показано справа на рис. 18.5. Брови у детей, как правило, довольно светлые.
3. Нарисуйте зрачок глаза и подсветку на нем.

Расстояние между контурами радужной оболочки и зрачка должно быть одинаковым как по бокам, так и снизу. Кроме того, зрачок должен находиться ближе к верхнему веку.

4. Сделайте все нарисованные линии светлее, воспользовавшись мягкой резинкой.

Внимательнее присмотритесь к затенению слева на рис. 18.6. Затенение, тщательно выполненное с помощью перекрестной штриховки, создает иллюзию, будто складка верхнего века обозначена линией.

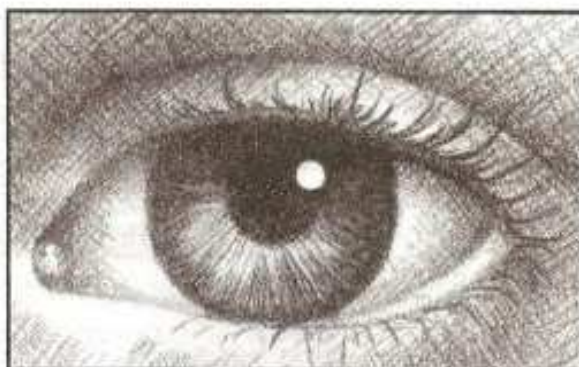
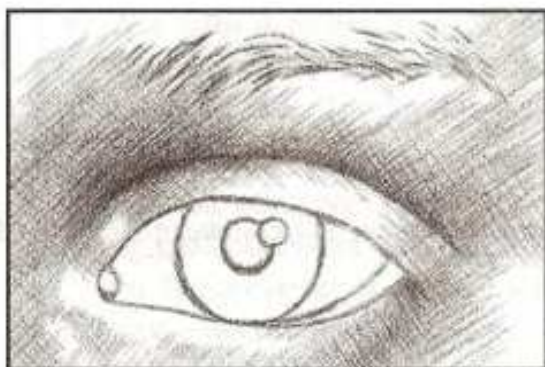

Рис. 18.6. Затенение глаза и окружающей его области, дополненное затем ресницами

5. Затушуйте радужную оболочку и зрачок, как показано справа на рис. 18.6.

Все линии затенения на радужной оболочке кажутся направленными к центру, становясь темнее под верхним веком и на стороне подсветки.

6. Выберите карандаш НВ и нарисуйте только половину требуемых ресниц.

Если нарисовать ресницы неправильно, это может испортить весь рисунок. Многие начинающие художники делают ресницы слишком длинными и толстыми. Внимательно присмотритесь к ресницам слева на рис. 18.6. Как видите, они растут в самых разных направлениях и имеют разную длину и кривизну. Кроме того, они кажутся утолщенными ближе к векам и вырастают из внешних краев верхнего и нижнего века, а не из белка глаза.

7. Выполните затенение в области белка, находящейся в уголках глаза и под верхним веком.

Очень светлое затенение в области белка под верхним веком и в направлении обоих уголков глаза помогает придать ему трехмерный вид.

Для того чтобы сделать участок рисунка светлее, похлопайте по нему заостренным кончиком мягкой резинки. А для того чтобы сделать участок более темным, добавьте немного линий, проведя их карандашом.

Воспроизведение форм детского носа

Основная форма детского носа представляет собой крупный овал в центре и два меньших овала по сторонам.

1. Нарисуйте крупный овал и еще два меньших овала по его сторонам, как показано слева на рис. 18.7.

Меньшие овалы должны “врезаться” в крупный овал, располагаясь чуть ниже него.

2. Добавьте очертания формы носа и ноздрей, как показано посередине на рис. 18.7.

3. Сделайте линии более светлыми, как показано справа на рис. 18.7, воспользовавшись мягкой резинкой.

Обратите внимание на расположение подсветок, отраженного света и темных участков теней. Подробнее о затенении сфер с учетом подсветок и отраженного света рассказывается в главе 6.

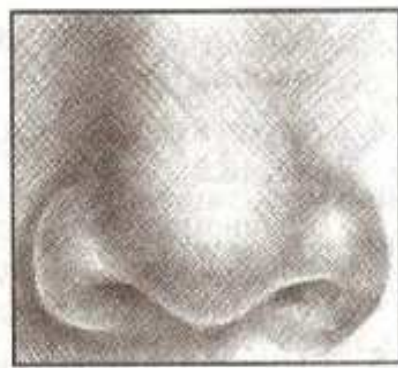
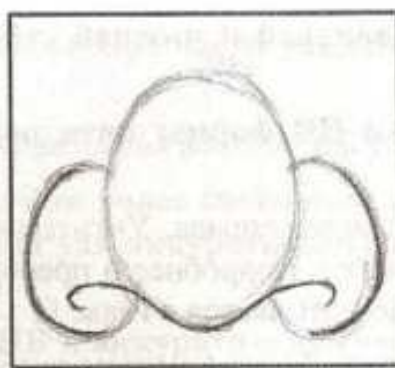
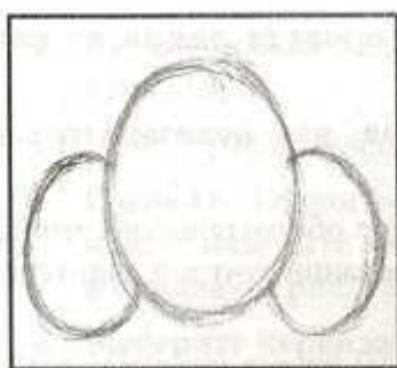

Рис. 18.7. Формирование детского носа

Формирование детского рта

На приведенных ниже иллюстрациях к следующему упражнению верхняя губа определяется тремя овальными формами, а нижняя губа — двумя аналогичными формами.

1. Нарисуйте пять овальных форм, ограниченных линией губ, как показано слева на рис. 18.8.

Рисуемые линии должны быть светлыми, поскольку их придется в дальнейшем стереть.

Развитие тела ребенка с детства до юности

Одни дети растут быстрее, чем другие, и пропорции их тела изменяются. Наблюдая группы детей одного возраста, можно обнаружить очень разное строение их тел: можно увидеть коротышек, долговязых, толстяков, мускулистых и стройных детей.

В качестве единицы измерения роста ребенка нередко используется высота его головы без волос. Следует, однако, иметь в виду, что такая "единица измерения", как голова, постоянно увеличивается по мере того, как ребенок становится старше. Так, в трехлетнем возрасте рост малыша достигает пяти голов. (Подробнее о пропорциях тела младенцев и маленьких детей рассказывается в главе 17.) По достижении подросткового возраста пропорции тела ребенка уже в большей степени соответствуют тем, что характерны для взрослого человека. (О пропорциях тела взрослых людей речь пойдет в главе 19.)

2. Сделайте линии пяти овалов более светлыми, воспользовавшись мягкой резинкой.

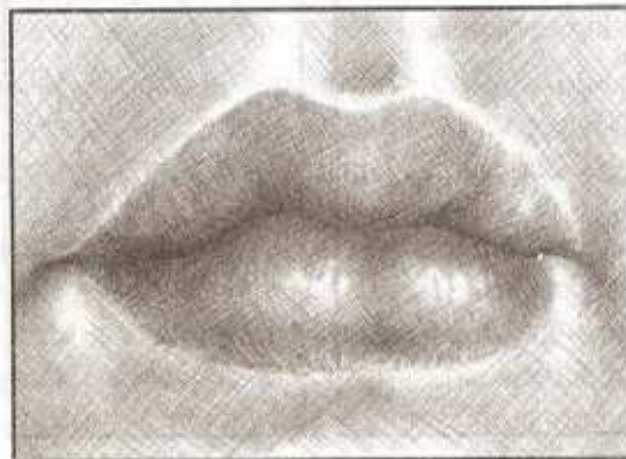
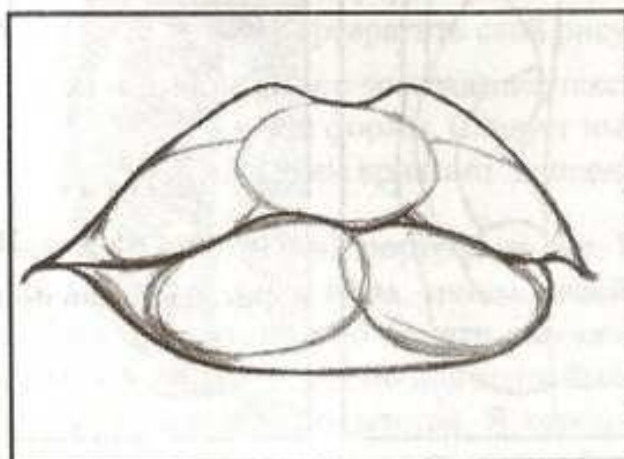

Рис. 18.8. Рисование детского рта с помощью ряда затененных овалов

3. Наметьте очертания верхней и нижней губы, проведя линии по контуру овалов.

4. Затухните карандашом НВ формы пяти овалов, как показано справа на рис. 18.8.

В данном случае свет исходит справа. Учтите данное обстоятельство, чтобы правильно воссоздать подсветки. Подробнее о преобразовании круглой формы в трехмерную сферическую рассказывается в главе 6.

5. Выполните затенение чуть более темным оттенком на тех участках губ, которые не относятся к овалам.

Благодаря такому затенению овальные формы выделяются более отчетливо.

6. Выберите более мягкий карандаш и выполните затенение рта темным оттенком.

7. Сотрите мягкой резинкой линии по контуру губ, чтобы они стали едва заметными.

Если линии вокруг пяти овалов по-прежнему видны, слабо похлопайте по ним заостренным кончиком мягкой резинки, чтобы сделать их едва различимыми.

8. Выполните перекрестную (или обычную, если хотите) штриховку разными градациями оттенков, чтобы сделать более плавным затенение губ.

9. Затухните формы лица вокруг рта.

Уделите особое внимание различным оттенкам и участкам, которые должны оставаться светлыми. Как указывалось выше, свет в данном случае исходит справа, поэтому затенение рисунка должно быть более светлым слева.

Изображение детского уха

Детские уши отличаются по форме и размеру. Рисовать уши труднее всего, но если разделить ухо на четыре части, как было показано в главе 17, то легче будет понять, как его следует рисовать. В большинстве портретов уши рисуются в виде рисуемого объекта спереди. Итак, возьмите свои принадлежности для рисования и нарисуйте детское ухо в виде спереди, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Нарисуйте продолговатую овальную форму, как показано слева на рис. 18.9.

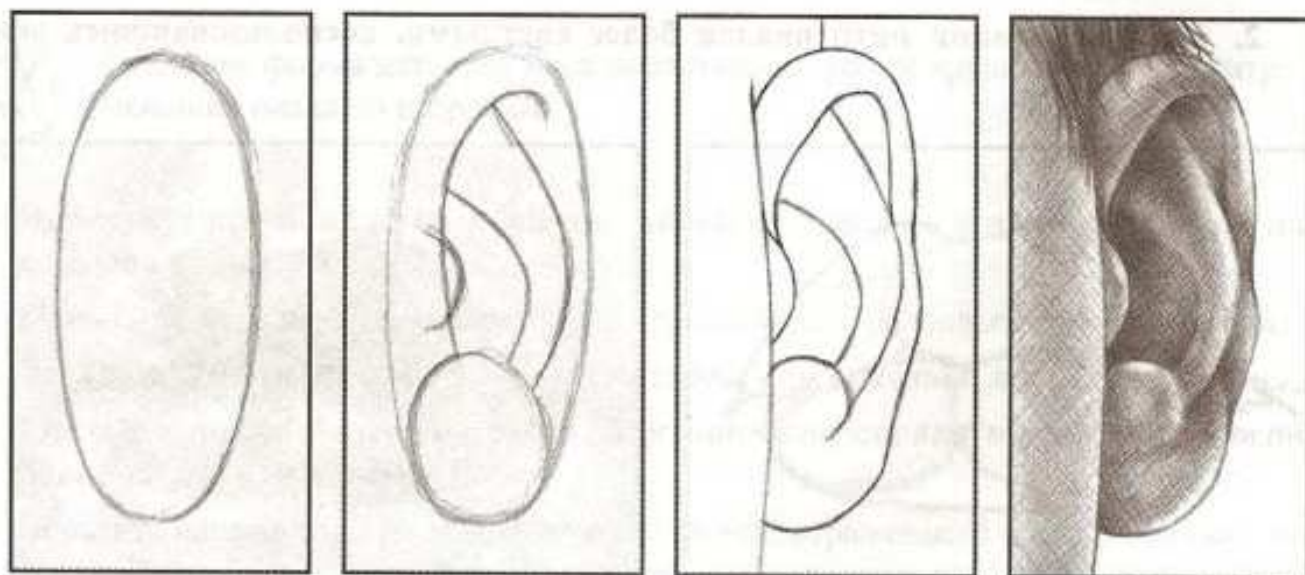

Рис. 18.9. Рисуем детское ухо

2. Наметьте едва заметно четыре части уха, как показано посередине и слева на рис. 18.9.

Подробные пояснения и названия всех частей уха приведены в главе 17.

3. Сделайте эскизные линии более светлыми, воспользовавшись мягкой резинкой, и наведите формы уха аккуратными линиями, как показано посередине и справа на рис. 18.9.
4. Выберите карандаш HB и аккуратно, не спеша выполните затенение уха, как показано справа на рис. 18.9.

Подсветки на внешнем и внутреннем крае, малом выступе и ушной мочке должны оставаться белыми. Обратите внимание на затенение темным оттенком позади малого выступа уха. Оно обозначает отверстие слухового канала.

Планирование детского портрета

Уделив время ознакомлению с объектом для рисования, вы откроете для себя разные творческие подходы к созданию портрета, чтобы не только умело воспроизвести физические формы, но и передать неповторимые черты детской индивидуальности или воплотить свои оригинальные замыслы. Планирование удачного портрета и строгое воссоздание рисуемого объекта зависит от следующих факторов.

- ✓ Точное воспроизведение каждой черты лица по отношению к общей форме и размеру детской головы.
- ✓ Соблюдение формы и размера каждой черты лица относительно остальных участков лица.
- ✓ Выявление и воспроизведение отличительных особенностей и неповторимых черт лица рисуемого объекта.
- ✓ Выбор источника света, лучше всего передающего физические параметры, индивидуальность и возраст рисуемого объекта. Например, маленького ребенка лучше всего рисовать при очень мягком освещении.
- ✓ Сосредоточение особого внимания на тонких нюансах естественных поз и выражений лица рисуемого объекта и, в частности, на том, как он наклоняет свою голову, усаживаясь или становясь поудобнее.
- ✓ Выбор реквизита, в том числе одежды, любимой прически или игрушки, чтобы лучше передать интересы и индивидуальные черты характера ребенка. Вводя в портрет объекты, подчеркивающие индивидуальность ребенка, вы можете превратить свой рисунок в волнующее произведение искусства.
- ✓ Правильное воссоздание текстуры и укладки волос ребенка с учетом их длины, оттенка и формы. Следует иметь в виду, что даже прямые волосы должны быть нарисованы кривыми линиями, повторяющими очертания головы ребенка.

Посмотрите на детский портрет на рис. 18.10. Этот портрет маленькой девочки, смотревшей на меня украдкой из-за спины своей матери в магазине, я нарисовала по памяти. (Подробнее о рисовании по памяти рассказывается в главе 12.) Мне вряд ли удалось точно запечатлеть черты ее лица, но для меня было важнее передать характерное для этой девочки выражение робкого любопытства. Я хорошо запомнила наклон ее головы, большие, красивые, невинные глаза и милую прическу с блестящими бантиками. Когда я улыбнулась ей, она улыбнулась мне в ответ!

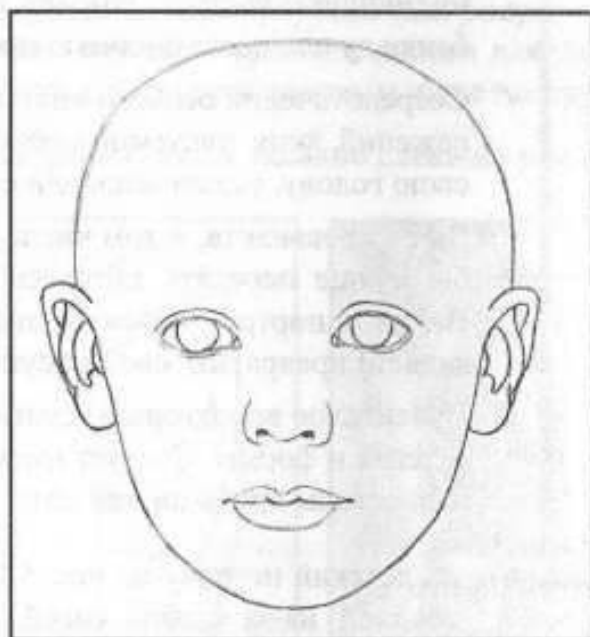
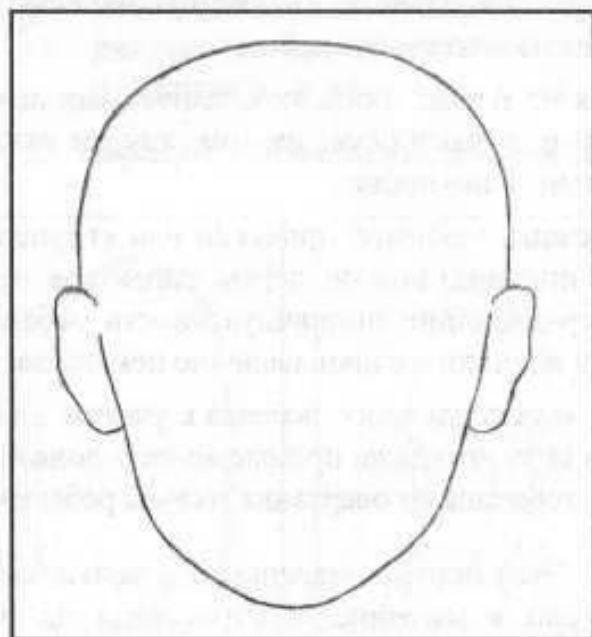
Рис. 18.10. Планирование удачного портрета включает в себя многие факторы, помогающие передать неповторимую индивидуальность рисуемого объекта

Проект 18. Портрет Анни

“Собрав” воедино глаза, уши, волосы, нос и рот, вы получите все “ингредиенты” для создания портрета! В этом проекте вам предстоит поупражняться в рисовании семилетней девочки Анни. Выберите вертикальный формат рисунка и любые карандаши, которым вы отдаете предпочтение. Не забудьте нажимать карандаш очень слабо, поскольку вам придется стереть некоторые линии по ходу рисования.

1. Наметьте едва заметно очертания головы и ушей девочки.

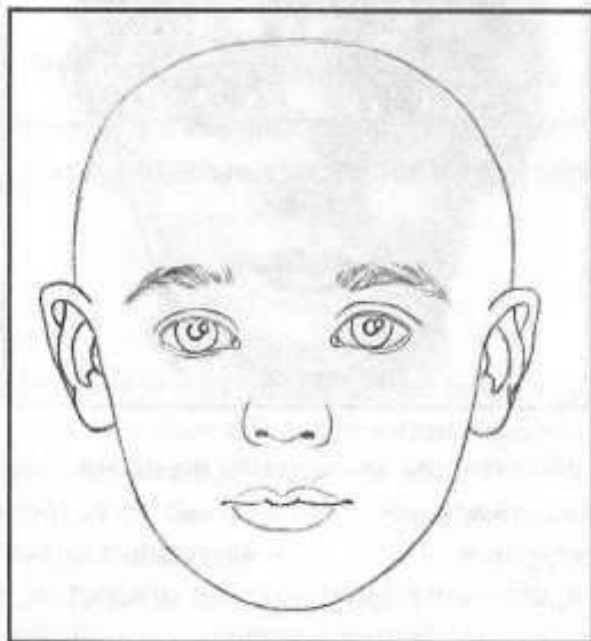
Ее голова напоминает по форме яйцо, но менее продолговатое. А ее уши располагаются чуть ниже горизонтальной линии, проходящей посередине между макушкой ее головы и нижним краем подбородка.

2. Наметьте очертания глаз, носа и рта девочки.

3. Нарисуйте детали уха.

Рисовать ухо намного сложнее, чем глаз. Подробнее о рисовании уха рассказывается в разделе “Изображение детского уха” ранее в этой главе.

4. Нарисуйте зрачок и подсветку на радужной оболочке глаза.

5. Набросайте очертания бровей с учетом направления, в котором они растут.

6. Наметьте очертания волос девочки.

Очертания волос выступают за пределы ее черепа. Отдельные пряди волос должны иметь разную длину, что придает им естественный вид. Частично волосы падают на брови и уши девочки. По краям ее прически выбиваются отдельные непослушные волосы, придавая прическе мягкий и естественный вид.

7. Сотрите любые участки черепа, бровей и ушей, которые нужно скрыть под волосами.

Итак, вы получили штриховой (или контурный) рисунок, и если ваша цель — нарисовать карикатуру или портрет в стиле комиксов, то ее можно считать достигнутой. А для создания более реалистичного портрета вам придется выполнить затенение, продолжив данное упражнение.

8. Выполните затенение ушей, носа, подбородка и лица девочки с помощью перекрестной штриховки.

Преобладающий источник света в данном случае находится справа. Обратите внимание на тени под прядями волос в верхней части лица девочки. Темное затенение с помощью перекрестной штриховки на участках этих теней создает иллюзию глубины. (Подробнее о затенении с помощью перекрестной штриховки рассказывается в главе 7.) А затенение на щеках и подбородке не должно выходить за край лица девочки.

9. Нарисуйте шею девочки и затушуйте ее подбородок с помощью перекрестной штриховки.

10. Выполните затенение глаз девочки.

Подробнее об изображении детского глаза рассказывается в разделе “Рисование детского глаза” ранее в этой главе.

11. Нарисуйте детали губ и рта.

Очертания губ девочки не должны быть обозначены заметными линиями. Их затенение должно повторять естественные складки на каждой губе, а кроме того, оно должно быть направлено перпендикулярно ротовому отверстию. Самые темные оттенки следует нанести со стороны тени после линии, обозначающей ротовое отверстие. В то же время светлые оттенки и участки губ, оставленные белыми, придают им иллюзию объемной формы.

12. Выполните затенение волос.

Волосы должны иметь самые разные оттенки: от белого в районе подсветок до черного на участках самых темных теней. Самые темные участки волос затушевываются неравномерно распределяемыми линиями штриховки разной длины.

13. Нарисуйте карандашом НВ отдельные выбивающиеся светлые волосы по контуру головы и в промежутках между прядями волос на лбу.

Внимательно изучите свой рисунок и внесите в него любые коррективы, которые могут, на ваш взгляд, потребоваться. Подпишите рисунок своим именем и фамилией на оборотной стороне листа бумаги и поздравьте себя со значительным достижением в рисовании!

Портреты взрослых людей

В этой главе...

- Сравнение различных особенностей головы и черт лица взрослого человека
- Изображение отдельных частей тел и лиц в портретах

Если бы все обитатели Земли были одинаковыми, вот был бы ужас! Но слава Богу, каждый человек обладает индивидуальной внешностью, вдохновляющей художников на рисование замечательных портретов.

В этой главе обсуждаются особенности воспроизведения лица взрослого человека. Портреты взрослых женщин и мужчин, приведенные в этой главе, позволят вам сравнить и изучить их анатомические различия. Приготовьтесь к выполнению интересных упражнений, которые потребуют от вас наблюдательности, воображения и умения рисовать.

Изображение анатомических различий

Для каждого из нас характерны общие черты лица: глаза, уши, нос и рот. В то же время форма головы людей сильно отличается, притом незначительные отличия можно обнаружить даже у близнецов.

Когда вы впервые видите человека, то обращаете внимание на его характерные особенности, благодаря которым он отличается от других людей. Речь идет о таких анатомических особенностях, как форма и размер головы, черты лица, цвет волос, глаз и кожи. Но для художника не менее важны и другие особенности строения головы и лица, в том числе промежутки и расстояния между разными частями головы, углы наклона линий, очерчивающих различные формы, а также соотношения разных частей лица.

Изучение различных форм головы взрослых людей

В искусстве судебного рисунка и науке *антропологии* череп может немало сообщить о самом человеке, включая пол, образ жизни, культурные истоки, а иногда даже установить личность человека.

На рис. 19.1 и 19.2 приведены примеры половинок голов взрослых людей в виде спереди. Любопытно, что эти верхние половинки (черепа) и нижние половинки (лица) совместно дают самые разные виды голов! Вертикальными линиями на этих рисунках обозначены воображаемые линии симметрии. Итак, возьмите свои принадлежности для рисования и доставьте себе удовольствие, рисуя черепа и лица в самых разных сочетаниях. Затем дополните рисунки некоторыми чертами лица и волосами, чтобы получить портреты людей.

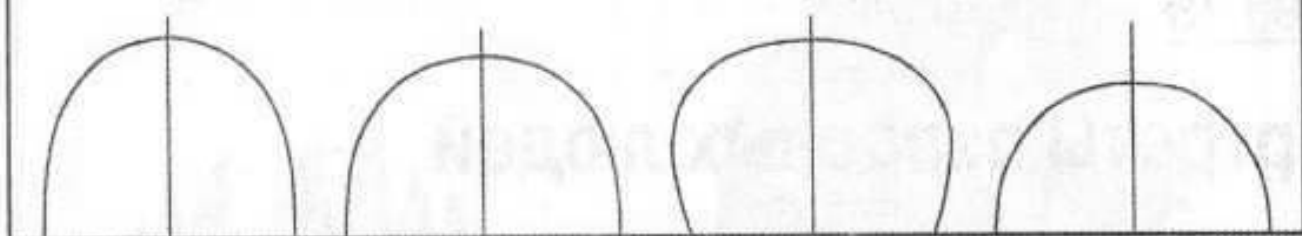

Рис. 19.1. Сравнение формы черепа взрослых людей в виде спереди

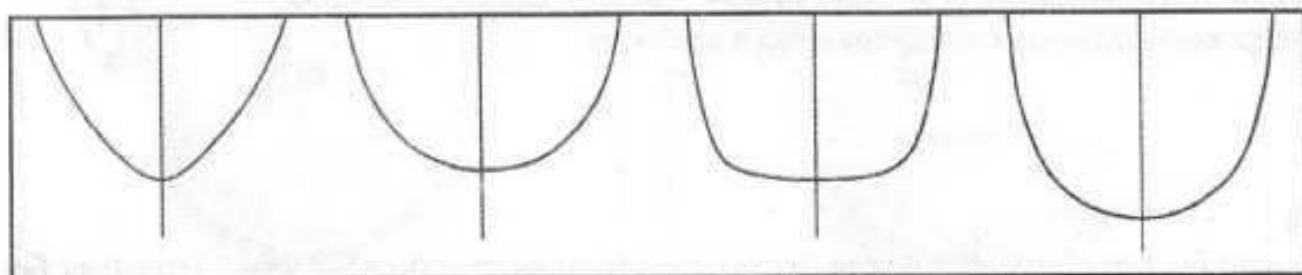

Рис. 19.2. Изучение лиц взрослых людей в виде спереди

Для изучения отличий в строении головы взрослых людей и сравнения их формы, остригите наголо свою голову, а также головы своих родных, соседей и друзей. Если же им не понравится такая идея, просмотрите внимательно рисунки человеческих голов, приведенные в этой главе. Попробуйте установить, какой из четырех форм черепа на рис. 19.1 и форм лица на рис. 19.2 они ближе всего соответствуют.

Кроме того, головы и лица людей выглядят совсем иначе, если смотреть на них в профиль. Наклон лица означает угол наклона нижней части головы человека от передней проекции верхнего ряда зубов до лба, исключая нос, если смотреть на голову сбоку.

На рис. 19.3 приведены три профиля, иллюстрирующие многообразие форм человеческой головы. Наклон лица в этих профилях голов обозначен линиями со стрелками, сходящимися под определенным углом. Как видите, наклон лица в первом профиле выглядит почти вертикальным, тогда как в остальных профилях — более пологим.

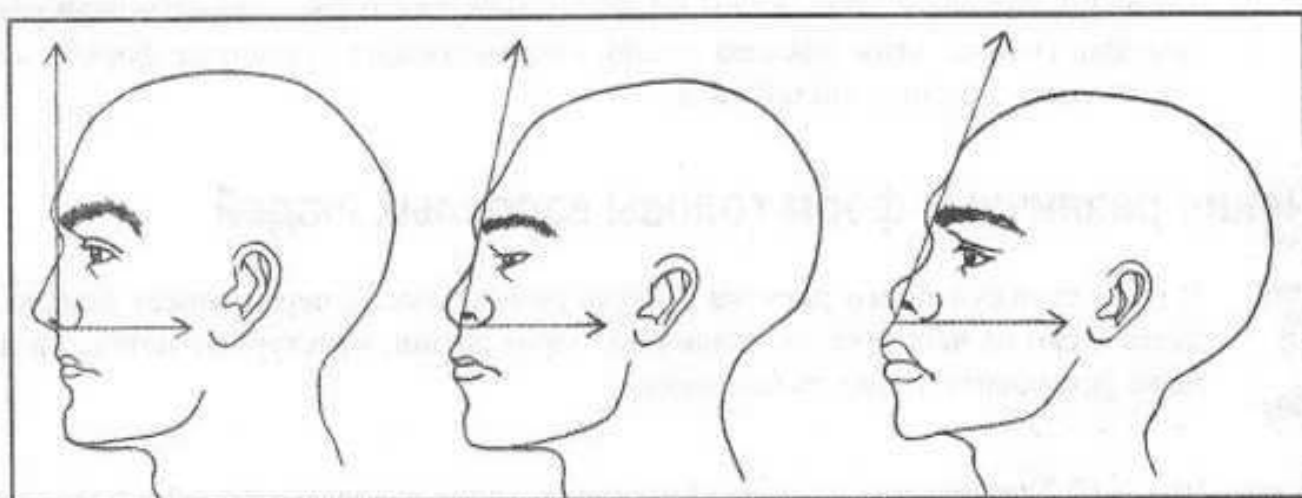

Рис. 19.3. Изучение различных форм головы и наклонов лица взрослых людей

Во время очередного просмотра телесериала или кинофильма обратите внимание на лица людей и их головы в профиль. Отметьте разный наклон лица, а также форму головы и черепа.

Сравнение половых различий

Мужчины и женщины обычно отличаются внешне как в профиль, так и анфас.

Сравните на рис. 19.4 обобщенные виды женской и мужской голов сбоку, обратив внимание на следующие отличия.

- ✓ Общий размер головы и отдельные черты женского лица оказываются меньше.
- ✓ Женский лоб более гладкий, округлый и вертикальный.
- ✓ *Надбровные дуги* (т.е. выступы, которые образуются костями над глазами и на которых растут брови) более отчетливо выражены у мужчин.

У моего сына Бена рост 187,5 см и вес 80 кг, а у моей дочери Хэиди рост 167,2 см и малый вес. Как у брата и сестры, у них имеются общие, похожие черты лица. Поэтому я поставила перед собой непростую задачу, выбрав их в качестве моделей для демонстрации на приведенных ниже рисунках типичных отличий мужских и женских лиц.

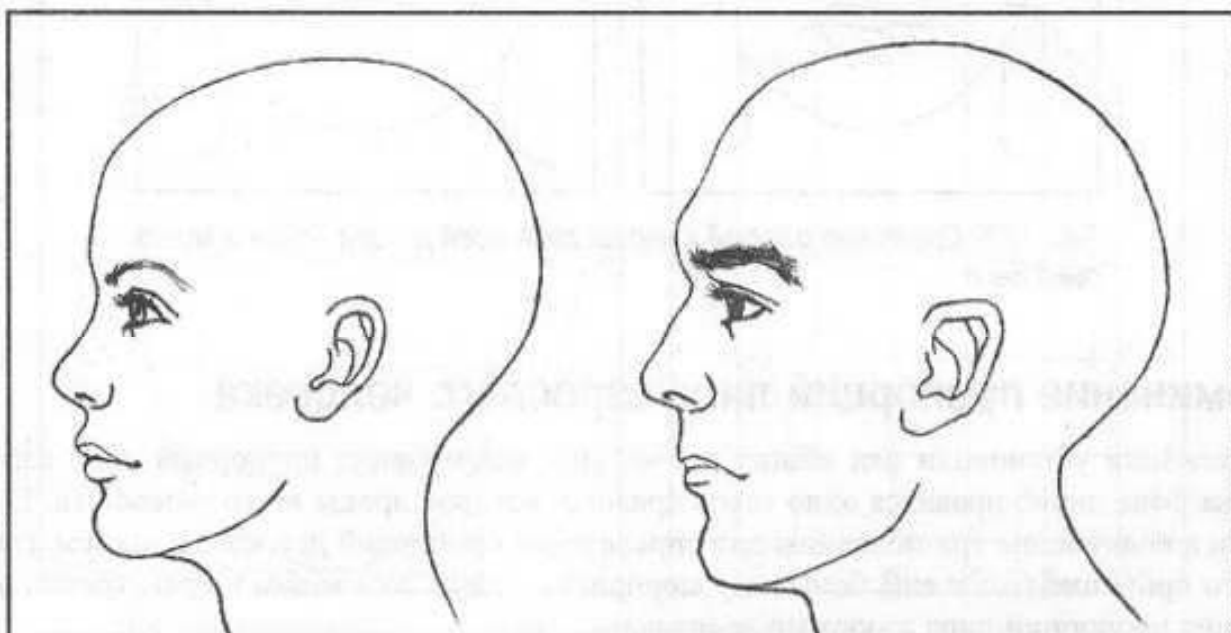

Рис. 19.4. Отличия в профилях голов взрослых женщин и мужчин

Посмотрите на рис. 19.5, обратив внимание на следующее.

- ✓ Общий размер мужского лица и каждой его черты, включая и уши, оказывается крупнее.
- ✓ Нижняя часть женского лица пропорционально меньше, чем у мужчины, поскольку у женщины меньше челюстная кость.
- ✓ Общая форма и отдельные черты женского лица оказываются более округлыми, поскольку мышцы и кости женского лица обычно имеют более толстое жировое покрытие. В тоже время мужское лицо имеет более угловатые очертания, поскольку его мышцы и кости покрыты меньшим слоем жира и поэтому лучше просматриваются под кожей.

- ✓ Шея у мужчины обычно крупнее и мускулистее, а кадык находится впереди шеи и ниже подбородка.
- ✓ Губы у женщин обычно более полные, чем у мужчин.
- ✓ Брови у мужчин, как правило, толще, гуще и темнее.
- ✓ Щеки у мужчин имеют более крупную, квадратную и отчетливую форму.

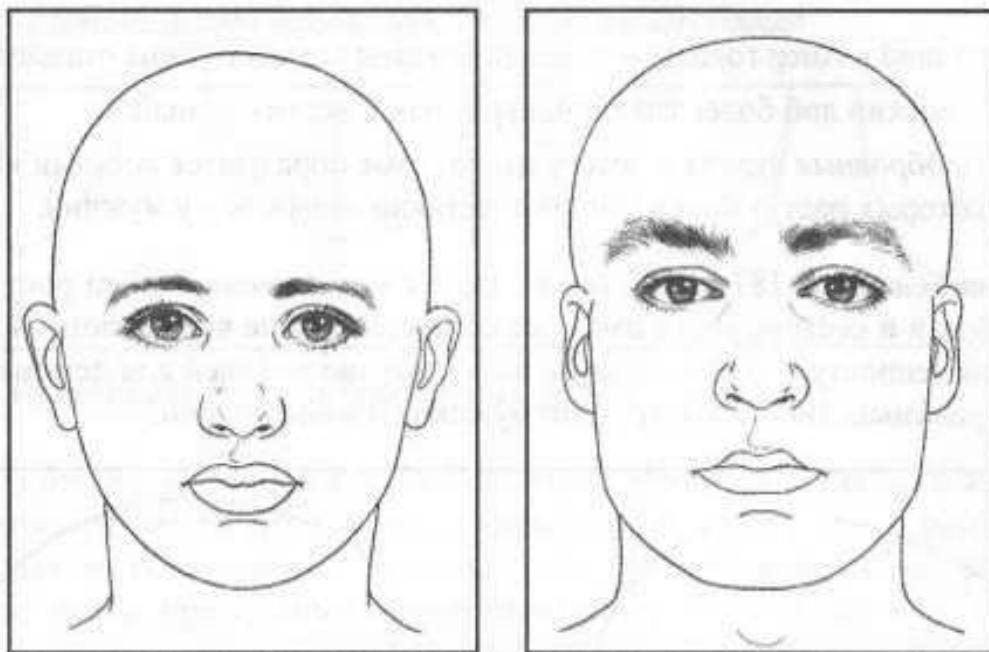

Рис. 19.5. Сравнение отличий в чертах лица моей дочери Хэди и моего сына Бена

Запоминание пропорций лица взрослого человека

Художники установили ряд общих правил для запоминания пропорций лица взрослого человека. Мне лично нравится одно такое правило, которое проще всего запомнить. Если вас привели в недоумение три половины для определения пропорций детского лица (см. главы 17 и 18), то приготовьтесь к еще большему сюрпризу — двум половинам и трем третям для определения пропорций лица взрослого человека!

Прежде чем пытаться рисовать отдельные черты лица, полезно научиться планировать их расположение, как на настоящем чертеже. В следующем упражнении демонстрируется порядок определения пропорций как женского, так и мужского лица. Рисуя, придерживайтесь приведенных ниже инструкций и рис. 19.6 в качестве образца, чтобы подготовить рисунок головы к “нанесению” некоторых черт лица.

1. Нарисуйте яйцевидную форму, как показано слева на рис. 19.6.
2. Наметьте очертания ушей приблизительно посередине между верхним и нижним краем лица.
3. Проведите параллельные горизонтальные линии, чтобы обозначить макушку головы и нижний край подбородка.
4. Обозначьте нижнюю линию буквами *GH*.
5. Проведите еще одну горизонтальную линию посередине между макушкой головы и нижним краем подбородка, обозначив ее буквами *AB*.

6. Измерьте расстояние между линиями AB и GH по вертикали, разделите это расстояние на три части и нанесите две точки между этими линиями, обозначив каждую треть измеренного расстояния.
7. Проведите в этих точках еще две горизонтальные линии (CD и EF) параллельно линиям AB и GH .
8. Определите самую широкую (по горизонтали) часть черепа и проведите параллельные вертикальные линии (IJ и ST), чтобы обозначить внешние края головы с каждой стороны, как показано справа на рис. 19.6.
9. Измерьте расстояние между линиями IJ и ST по горизонтали.
10. Разделите это расстояние на пять частей и нанесите четыре точки между этими линиями, обозначив каждую четверть измеренного расстояния.
11. Проведите в этих точках четыре параллельные вертикальные линии (KL , MN , OP и QR), чтобы завершить план рисунка.

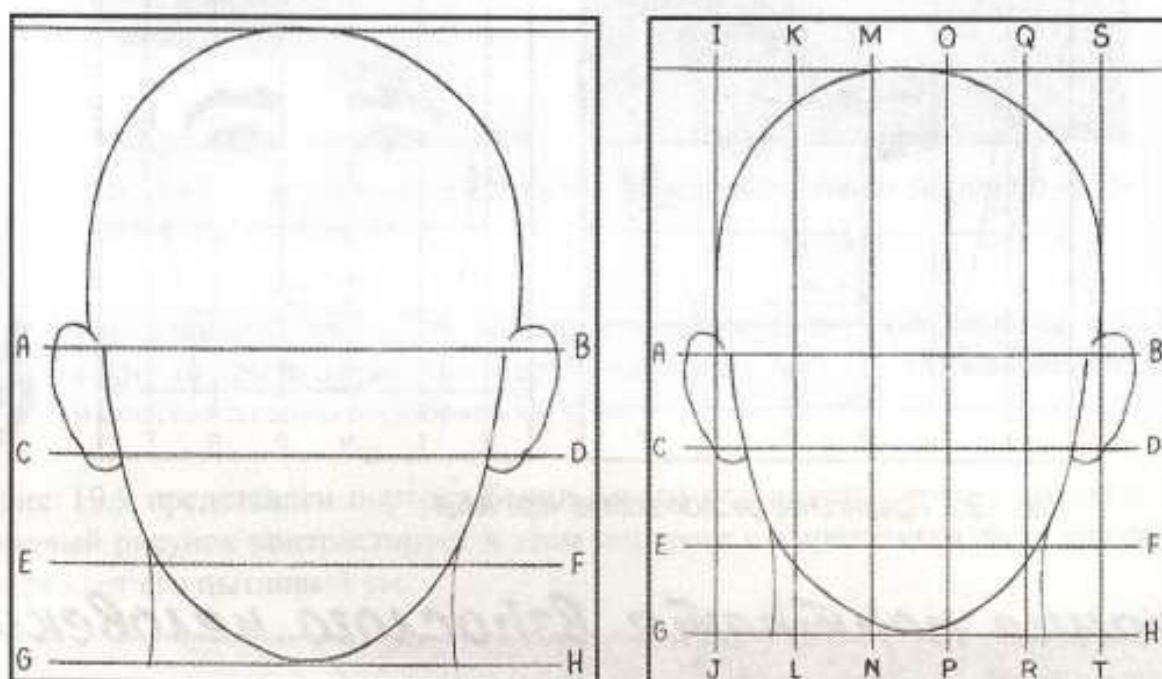

Рис. 19.6. Составление плана рисунка головы взрослого человека в качестве вспомогательного средства для расположения черт лица

Ниже приведен порядок расположения отдельных черт женского и мужского лица согласно рис. 19.7.

- ✓ Линия AB обозначает положение верхних краев глаз и ушей по горизонтали приблизительно посередине между макушкой головы и нижним краем подбородка (обозначенным линией GH).
- ✓ Нижняя часть носа и нижние края ушей соприкасаются с горизонтальной линией CD .
- ✓ Нижний край нижней губы находится чуть выше линии EF .
- ✓ Правый глаз находится между вертикальными линиями KL и MN , а левый глаз — между вертикальными линиями OP и QR .
- ✓ Нос располагается приблизительно между вертикальными линиями MN и OP .

А теперь внимательно изучите оба лица на рис. 19.7, отметив следующее.

- ✓ Уши и нос практически одинаковы по длине.
- ✓ Самая широкая часть черепа составляет по ширине пять глаз.
- ✓ Глаз по ширине равен одному из пяти горизонтальных промежутков.
- ✓ Уголки рта находятся по вертикали вровень с радужными оболочками глаз.

Во время очередной встречи со взрослыми людьми внимательно изучите черты их лица и проверьте, насколько они соответствуют приведенным выше общим принципам соблюдения пропорций лица взрослого человека.

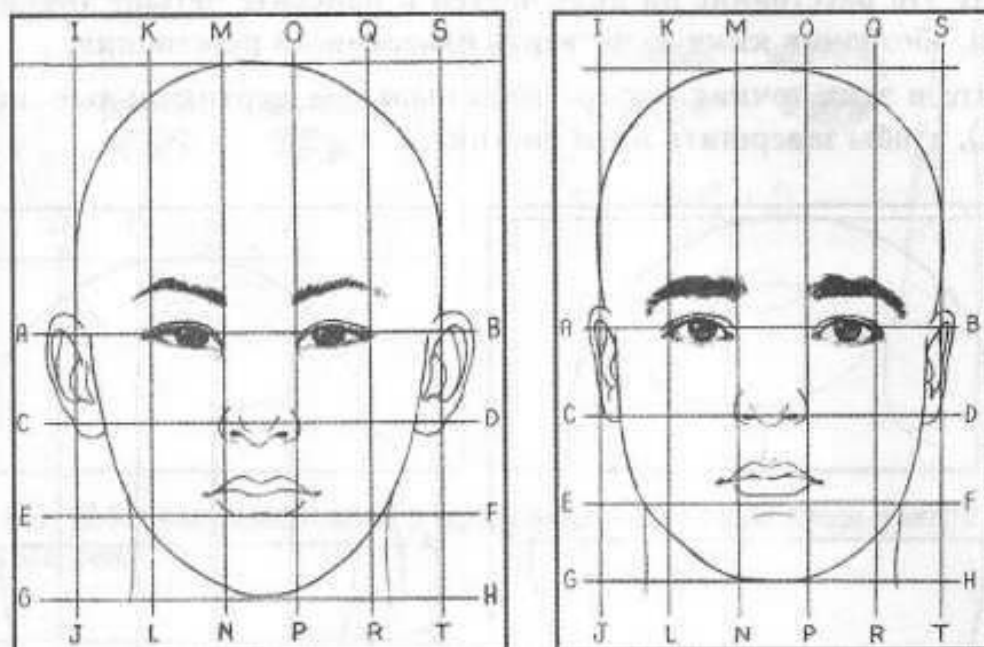

Рис. 19.7. Правильное расположение черт лица

Создание портрета взрослого человека

Правильное воссоздание индивидуальных черт лица человека имеет решающее значение для достижения правдоподобия в его портрете. Кроме того, идеальный портрет представляет собой художественную композицию, в которой кисти и руки (а зачастую и все тело) могут играть очень важную роль. (Подробнее о композиции рассказывается в главе 10.) Внимательно изучая модель, вы можете даже передать в своем рисунке индивидуальные черты характера рисуемого человека.

Планирование портрета

Планируя портрет, необходимо прежде всего определить, сколько места следует отвести лицу рисуемой модели в формате рисунка.

Сравните на рис. 19.8 размеры лиц и общее пространство, которое они занимают в формате рисунка. Слева на рис. 19.8 представлена фигура моей подруги Клодетты. Для того чтобы вместить всю ее фигуру в формат рисунка, мне пришлось пропорционально уменьшить ее красивое лицо. А справа на рис. 19.8 лицо моего друга Роба занимает почти все пространство рисунка. Для этого оно было пропорционально увеличено, а верхнюю часть его головного убора пришлось обрезать.

Головные уборы, очки, одежда и другие личные вещи рисуемой модели способны сделать портрет более интересным. Например, справа на рис. 19.8 портрет моего друга Роба украшает не только его обаятельная улыбка, но и кепка и куртка.

Рис. 19.8. Определение пространства, занимаемого лицом рисуемого человека в формате рисунка

Такая мелочь, как наклон головы, способна усилить композицию и даже передать какие-то индивидуальные черты характера модели. Аналогичный эффект дает и соответственно подобранный фон.

На рис. 19.9 представлен портрет Бенни, моего старинного друга и коллеги. Произвольный фоновый рисунок контрастирует в этом портрете с выражением лица Бенни, но в то же время отражает его пыгливый ум.

Рис. 19.9. Наклон головы и правильно подобранный фон придают портрету дополнительную выразительность

Изучение лиц, рук и кистей человека

Черты лица у взрослых крупнее, чем у детей. В частности, у взрослых лучше видны белки глаз, т.е. создается иллюзия, будто их радужные оболочки намного уменьшены. (Подробнее о рисовании глаз рассказывается в главе 18.) Форма носа у взрослых определена более отчетливо, чем у детей, но основное затенение остается таким же. Это же можно сказать и о затенении губ взрослых (см. главу 18).

На рис. 19.10 приведены портреты Клодетты и Филиппа, моих бывших учеников, а теперь — друзей. Яркий свет, освещающий лицо Клодетты, нарисованное в профиль, подчеркивает форму ее лба, носа, рта и подбородка на фоне темной тени с левой стороны лица Филиппа. Кроме того, сильный свет создает большой контраст с затенением лица Филиппа, особенно это касается его глаз, которые кажутся очень живыми. Таким образом, один преобладающий источник света, максимальный диапазон оттенков и необычная композиция данного портрета создают иллюзию объемности форм отдельных черт лица обеих моделей.

Рис. 19.10. Необычная композиция и большой контраст придают объемность изображаемым лицам людей и усиливают портрет

Даже если вы научитесь идеально рисовать лица, вам все равно не обойтись без умения рисовать на портрете остальные части человеческого тела: шею, кисти, руки и даже ноги. Исключая из рисунка отдельные части тела только потому, что вы не умеете их рисовать, вы тем самым ограничиваете свой творческий потенциал и художественные способности.

Слева на рис. 19.11 представлен портрет Филиппа, моего бывшего ученика и старинного друга. В этом портрете изображение рук было обязательным условием достижения художественной цели. Мне хотелось передать мягкий характер Филиппа в чертах его лица и в то же время создать впечатление крепкого парня в положении его рук и привлекающей внимание татуировке на них. Обратите также внимание на форму шеи, а также на то, как она соединяется с головой.

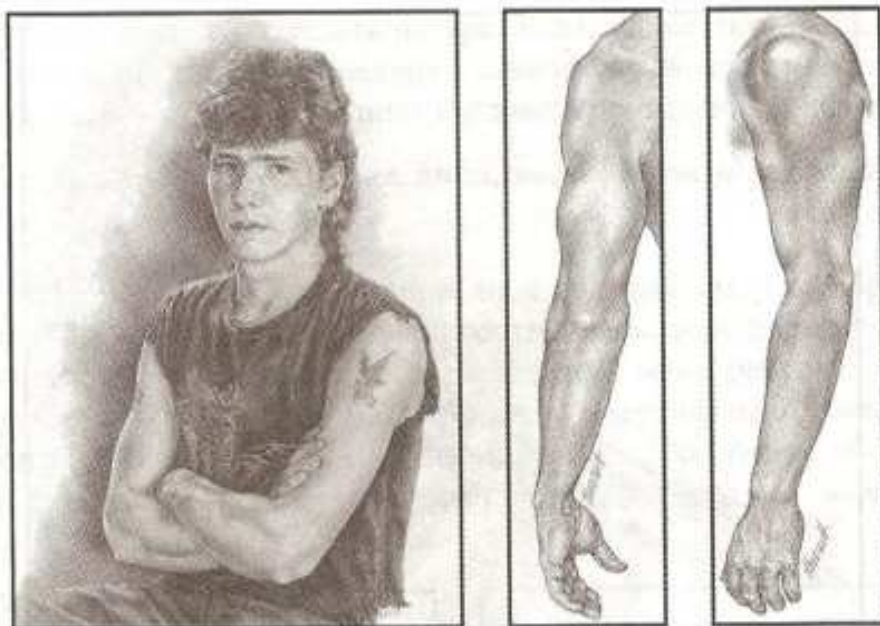

Рис. 19.11. Изображая руки рисуемого человека тем или иным образом, можно передать его чувства

Посредине и справа на рис. 19.11 приведены два вида мужской руки, показывающие особенности мужского телосложения. Обратите внимание, как кисть соединяется с рукой.

Много лет назад я делала рисунки моделей для рекламного агентства. При этом я старалась изобразить модели в таких позах, чтобы кисти их рук не были видны, но вскоре я осознала, что это сдерживает мою творческую инициативу. В конечном итоге я решила научиться рисовать кисти рук. И правильно сделала! Ведь кисти рук могут сообщить о человеке не меньше, чем его лицо.

Рисунок скрипача получится маловыразительным, если не изобразить его руки. На рис. 9.12 показаны две руки, играющие на скрипке. Этими рисунками я преследовала цель показать напряжение и сложные детали, определяющие движение рук. Я особо подчеркнула кончики пальцев и намеренно преувеличила контраст между светлыми и темными оттенками, стремясь приковать взгляд зрителей к самим рукам.

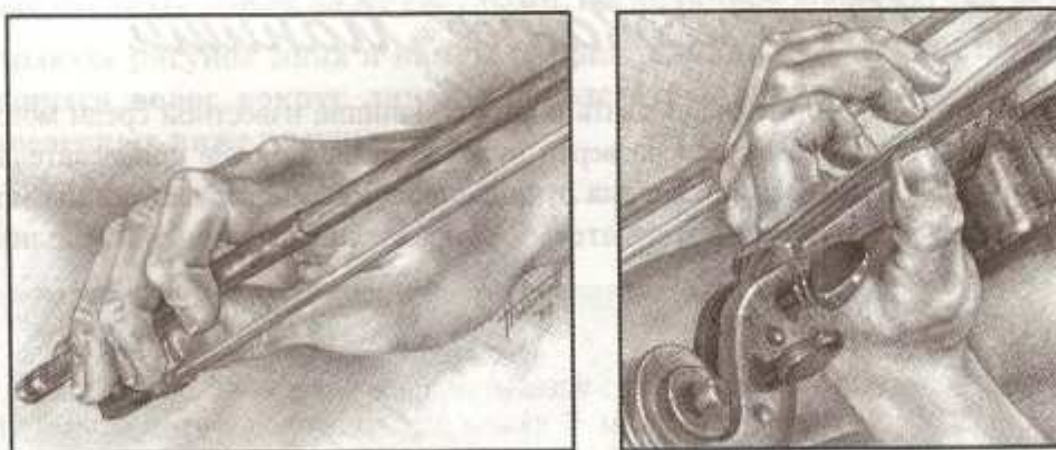

Рис. 19.12. Создание музыкального настроения с помощью рук и пальцев, играющих на скрипке

На рис. 19.13 показан талантливый скрипач, чьи руки изображены на рис. 19.12. Это мой друг Крис! На этом портрете его руки выглядят не менее выразительно, чем черты его озорного лица.

Рис. 19.13. Выразительно нарисованные руки лишь обогащают портрет музыканта

Рисование группового портрета

Портреты становятся более сложными, если в них включаются два или несколько человек, поскольку в этом случае нужно найти художественные средства для изображения каждого человека (см. портрет двух людей на рис. 19.10).

Прежде всего, проанализируйте различные творческие идеи, чтобы показать отдельные лица людей под разными углами зрения. Затем поэкспериментируйте с необычными видами освещения, чтобы создать большой контраст и преувеличить формы их лиц. В групповых портретах фигуры людей можно перекрывать и рисовать под разными углами зрения, чтобы подчеркнуть индивидуальность каждого человека и в то же время составить прочную композицию. Планируя композицию группового портрета, не забывайте, что если поместить одного из рисуемых людей прямо посередине пространства для рисования, портрет получится менее динамичным.

Проект 19. Рисование Маниши

В этом проекте вам предстоит нарисовать портрет Маниши, известной среди моих друзей как Анна. Вид ее лица с поворотом в три четверти будет выглядеть более привлекательно, чем вид спереди или сбоку. Под таким углом зрения лучше видна объемность форм лица модели. А рисование света и теней превратится в занимательное упражнение по затенению различных форм.

Пропорции тел взрослых людей

Ни одно из тел взрослых людей нельзя назвать идеальным. Ведь иначе пришлось бы просто пренебречь красотой, присущей всем человеческим телам. Формы и размеры тел женщин и мужчин зависят главным образом от их генетических особенностей и образа жизни.

Ширина тела взрослого человека на уровне плеч составляет приблизительно три головы, средний рост женщины — от шести с половиной до семи голов, а средний рост мужчины — от семи до восьми голов.

Формирование костей взрослого человека завершается полностью к двадцати восьми годам. Кости у женщин, как правило, более мелкие, но их тела содержат больше жира, что придает их форме дополнительную округлость и плавность. У мужчин кости крупнее, чем у женщин, а мышцы и кости их тел более заметны, поскольку в них меньше жира.

В этом проекте вам придется рисовать портрет без вспомогательной сетки и выбранными на ваше усмотрение карандашами. Процедура в данном случае практически ничем не отличается от рисования с натуры. Вам нужно лишь следовать приведенным ниже инструкциям.

1. Наметьте едва заметно очертания лица, волос, одежды и отдельные черты лица модели.

Для точного нанесения очертаний лица под данным углом зрения внимательно изучите взаимное расположение и соотношение всех форм, руководствуясь в качестве образца первым из двух приведенных ниже рисунков. Например, линия, обозначающая лоб, должна быть проведена вертикально, тогда как линия между скулой и подбородком — под углом. Кроме того, линии, обозначающие черты лица, должны быть проведены параллельно друг другу, а также под углом к вертикальной линии лба.

2. Сделайте эскизные линии более светлыми, воспользовавшись мягкой резинкой, а затем наведите более детализированные очертания лица и отдельных его черт, руководствуясь в качестве образца вторым из приведенных выше рисунков.
3. Вновь сделайте линии более светлыми, воспользовавшись мягкой резинкой.
4. Поправьте рисунок лица и наметьте приближенно очертания отдельных прядей вьющихся волос вокруг лица, руководствуясь в качестве образца первым из приведенных ниже рисунков.

6. Нанесите карандашом НВ линии штриховки, чтобы затенить светлыми и средними оттенками некоторые кудри волос, руководствуясь в качестве образца вторым из приведенных выше рисунков.

Уделите особое внимание направлениям, в которых линии изгибаются, постоянно корректируя рисунок по мере необходимости. (Подробнее о применении линий штриховки для затенения волос (меха и шерсти) рассказывается в главе 8.)

7. Нанесите линии штриховки, чтобы добавить светлые оттенки на лице и одежде.

Подробнее о разметке затенения и его применении рассказывается в разделе "Применение затенения в рисунках" главы 7.

8. Выполните перекрестную штриховку карандашами 2В и 4В, чтобы добавить средние и темные оттенки на лице, волосах и одежде, руководствуясь в качестве образца приведенными ниже завершенными рисунками.

Подробнее о выполнении затенения см. в главе 7.

9. Выполните затенение глаз, носа и рта.

Рекомендации относительно затенения этих черт лица см. в главе 18.

Для того чтобы правильно нарисовать зубы, достаточно их вообще не рисовать! Нужно лишь определить их форму с помощью затенения губ, верхней и нижней десен, а также теней от источника света. Зубы, стоящие в челюсти дальше, следует затенить более темным оттенком, поскольку они находятся в тени рта.

Ни в коем случае не рисуйте линии между отдельными зубами, иначе они будут похожи на шахматную доску! Нарисовать правильно зубы иногда оказывается непросто даже подготовленным художникам. Поэтому не отчаивайтесь, если зубы на ваших рисунках поначалу будут выглядеть не очень убедительно. Приобретя некоторый опыт, вы научитесь рисовать их лучше.

Изображение лиц со светлой стороны

В этой главе...

- Экспериментирование с необычными прическами, выражениями лица и бородатыми лицами
- Изучение эволюции лица в течение 70 лет
- Рисование карикатур и смехотур

Если бы пришельцы посетили однажды Землю, то, подозреваю, их очень удивили бы представители рода человеческого. Ни один научно-фантастический телесериал не способен передать такое разнообразие человеческих особей, их черт лица и причесок.

В этой главе рассматривается коллекция экстравагантных причесок и смешных выражений лица, а также показывается, насколько растительность на лице способна до неузнаваемости изменить внешность человека. Кроме того, в этой главе исследуются самые простые черты лица, определяющие возраст человека, и поясняется, как следует рисовать карикатуры на людей. Вряд ли вы устоите перед искушением нарисовать некоторые забавные лица, приведенные в этой главе, поэтому держите свои принадлежности для рисования наготове!

Изучение вычурных причесок и забавных лиц

Отправившись в очередной раз в магазин за покупками, в парк или же в любое людное место, доставьте себе удовольствие, изучая лица и прически окружающих вас людей. Поставьте себя на место пришельца, увидевшего всех этих представителей рода человеческого в первый раз. Обратите внимание, насколько люди изобретательны в выражении своей индивидуальности. Попробуйте запомнить их лица и прически, чтобы затем запечатлеть в своем альбоме.

Больше волос, меньше волос или вообще без волос

Оформление прически представляет собой интересный способ проявить свою индивидуальность и изобретательность. На рис. 20.1 приведены некоторые из понравившихся мне стилей причесок трех поколений.

Итак, возьмите свои принадлежности для рисования и нарисуйте в своем альбоме понравившиеся вам прически из числа тех, что приведены на рис. 20.1. Изучите прически окружающих вас людей и нарисуйте их как можно больше. Изобретите новые прически и дополните ими коллекцию в своем альбоме. Чем больше вы нарисуете разных текстур и стилей укладки волос, тем лучше вы будете это делать!

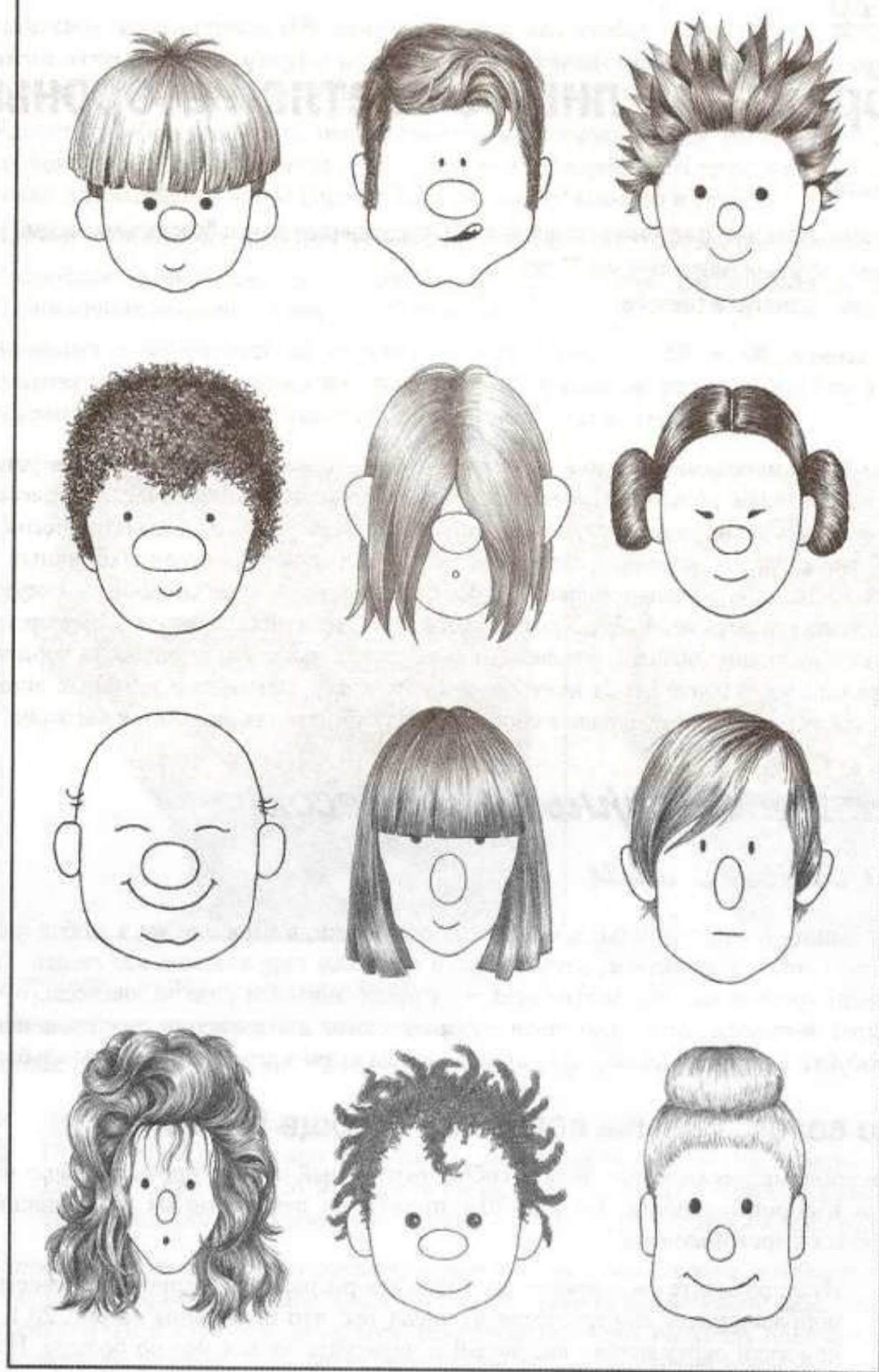

Рис. 20.1. Двенадцать разных причесок трех поколений

На лице все написано

Вероятно, вы не отдаете себе отчета в том, что обладаете определенным опытом физиономиста. Анализируя выражения лиц своих родных и друзей, вы можете практически безошибочно определить их чувства. При встрече с незнакомцем ваше первое впечатление о нем зачастую зависит от выражения его лица. Для того чтобы выяснить, что за человек перед вами и как он может себя повести, вы инстинктивно ищите отгадку на его лице.

Оказавшись очередной раз в людской массе, понаблюдайте за тем, как мышцы лица образуют разные выражения, а затем попробуйте запечатлеть увиденное на рисунках. Кроме того, вы можете придумать и нарисовать карикатурные лица, придав им особые выражения.

Ниже приведены девять видов выражений лица. Сравните описание каждого из них с соответствующим рисунком и попробуйте проанализировать те визуальные составляющие, которые определяют конкретное выражение лица.

- ✓ **Испуг.** Глаза широко открыты, брови приподняты и изогнуты дугой вверх, на лбу образуются вертикальные и горизонтальные складки, а рот зачастую открыт, как показано слева на рис. 20.2.
- ✓ **Гнев.** Глаза широко открыты, брови опущены, частично прикрывают верхние веки и изогнуты дугой вниз, на лбу образуются вертикальные и горизонтальные складки, рот закрыт, но напряженно растянут, причем его уголки свисают вниз, а подбородок уплотнен и выпячен вперед, как показано посередине на рис. 20.2.
- ✓ **Печаль.** Верхние веки загнуты вверх и к центру, брови изогнуты вверх и к центру, образуя вертикальные и горизонтальные складки на лбу, а уголки рта согнуты вниз, как показано справа на рис. 20.2.

Рис. 20.2. Выражения испуга, гнева и печали на лице

- ✓ **Отвращение.** Глаза частично закрыты, брови опущены к центру, образуя вертикальные складки, а на переносице появляются горизонтальные складки. Одна сторона верхней губы презрительно приподнята вверх, а нижняя губа и подбородок чуть выпячены вперед, как показано слева на рис. 20.3.
- ✓ **Отчаяние.** Глаза прикрыты, а в их внешних уголках образуются складки. Брови опущены к центру, образуя вертикальные складки, рот открыт и верхняя губа растянута вниз, а подбородок уплотнен, как показано посередине на рис. 20.3.

- ✓ **Радость.** Веки опущены, видны верхние зубы, брови ослаблены, а рот растянут, причем его уголки загнуты вверх и в сторону ушей, как показано справа на рис. 20.3.

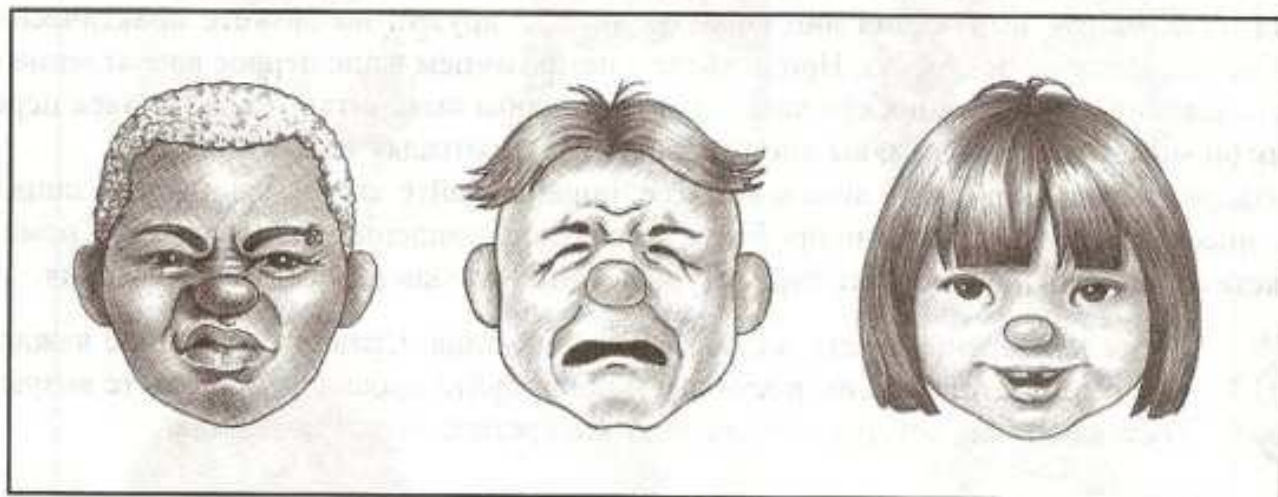

Рис. 20.3. Выражения отвращения, отчаяния и радости на лице

- ✓ **Восторг.** Глаза закрыты, брови ослаблены, рот широко открыт и видна большая часть верхних зубов, как показано слева на рис. 20.4.
- ✓ **Очарование.** Верхние веки чуть прикрыты, брови приподняты, а мышцы рта вытягивают губы вперед, как показано посередине на рис. 20.4.
- ✓ **Озорство.** Глаза сужены, брови опущены и насуплены, частично закрывая верхние веки, а рот растянут в направлении ушей, как показано справа на рис. 20.4.

Рис. 20.4. Выражения восторга, очарования и озорства на лице

Маскировка лица волосами

Отдельные предприимчивые представители разных поколений проявляют чудеса изобретательности в отношении своего волосяного покрова. С каждым десятилетием молодые люди все больше поражают воображение укладкой своих волос. Многие заводят бороды, чтобы совершенно изменить свою внешность и тем самым подчеркнуть свою индивидуальность.

Вряд ли можно сразу догадаться, что на всех четырех портретах, приведенных на рис. 20.5 и 20.6, изображено одно и то же лицо. Это мой друг Роб — удивительный человек, завершающий в настоящее время свое пятое университетское образование. Искусство рисования позволяет продемонстрировать на одной модели различные стили прически, усов и бороды. Только представьте, насколько физические свойства человека способны ввести в заблуждение и замаскировать его личность.

Разгадывание мыслей и чувств

Веками художники использовали выражения лица для передачи чувств в своих произведениях. Вероятно, вам известна картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Необычное выражение лица этой женщины послужило причиной для возникновения многих замечательных теорий, объясняющих ее загадочную улыбку. Найдите репродукцию этой картины и попробуйте сами разгадать мысли и чувства Моны Лизы.

Посетите общественную библиотеку или Интернет для изучения портретов, созданных самыми разными художниками. Исследуйте различные выражения и черты лица, которые используются художниками для передачи отдельных чувств.

Слева на рис. 20.5 показана довольно обыденная прическа и естественного вида борода. А справа на этом рисунке бабочка в горошек, очки в роговой оправе, скрепленной клейкой лентой, небольшие усики и новая прическа сильно изменяют внешность, как будто это совершенно другой человек!

Рис. 20.5. Создание новой внешности с помощью разных стилей стрижки и бритья

На рис. 20.6 приведены стили причесок и бороды, характерные для двух разных поколений. Слева на этом рисунке показан портрет молодого человека с длинными светлыми волосами и густой темной бородой. Он имеет вид любителя рок-музыки с популярного некогда фестиваля в Вудстоке. А справа на рис. 20.6 показан портрет того же человека с невероятно изобретательной прической и бородой. Для ухода за такой внешностью придется проводить как минимум два часа в день перед зеркалом!

Как следует из рис. 20.5 и 20.6, достаточно проявить немного изобретательности, чтобы превратить рисование традиционных портретов в занимательное занятие. Для этого найдите желающих стать моделью или качественные фотографии своих родных и друзей и нарисуйте с них портреты, передав лишь самое общее сходство. (Подробнее о рисовании портретов рассказывается в главах 17–19.) А затем поэкспериментируйте, изменяя их внешность с помощью необычных стилей причесок и бород. Только не переусердствуйте, чтобы не навлечь на себя недовольство некоторых родных и друзей, нарисовав, например, портрет своей любимой тетушки с окладистой бородой!

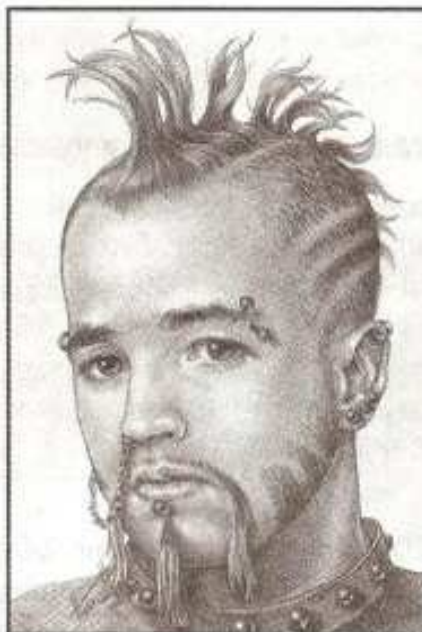
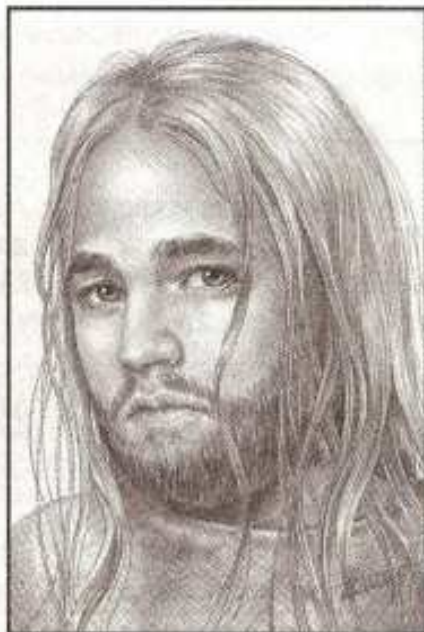

Рис. 20.6. Волосы человека помогают определить его возраст и личность

Изучение эволюции лица

Было бы очень интересно посмотреть, как вы или кто-нибудь из ваших знакомых будете выглядеть через какое-то количество лет, совершив тем самым путешествие во времени.

В этом разделе представлено несколько портретов моего друга Роба в возрасте от 14 до 85 лет (на самом деле он по возрасту ближе к 14, чем к 85 годам). Для того чтобы сделать его моложе или старше, я применила методы *омоложения* и *старения* соответственно.

Для демонстрации изменений я выбрала мужское лицо, хотя те же самые принципы применимы и к женскому лицу. Нужно лишь убрать выступающий кадык на шее и растительность на лице в женских портретах. Приведенные ниже рисунки послужат в качестве образца для тех портретов, которые вы будете создавать сами.

В возрасте от 14 до 20 лет

На рис. 20.7 показаны изменения, происходящие на лице, когда 14-летний подросток превращается в 20-летнего молодого человека. К 14 годам пропорции лицевой и черепной массы достигают уровня взрослого человека. (Более подробно эти понятия рассматриваются в главе 17.)

Некоторая растительность на лице (так называемый пушок) может наблюдаться уже в 14 лет, но для того чтобы ее увидеть, потребуется увеличительное стекло! После 14 лет лицо теряет свою детскую пухлость, скрывающую некоторые формы костей и мышц лица.

К 20 годам челюсти и подбородок становятся более твердыми, формы черепа — точнее обозначенными, особенно надбровные дуги, нос — менее округлым, переносица — ясно очерченной, шея — чуть более массивной, а кадык — явно заметным. В этот период новизна впечатлений от появления растительности на лице постепенно стирается, и молодой человек осознает, что бриться каждый день не очень интересно.

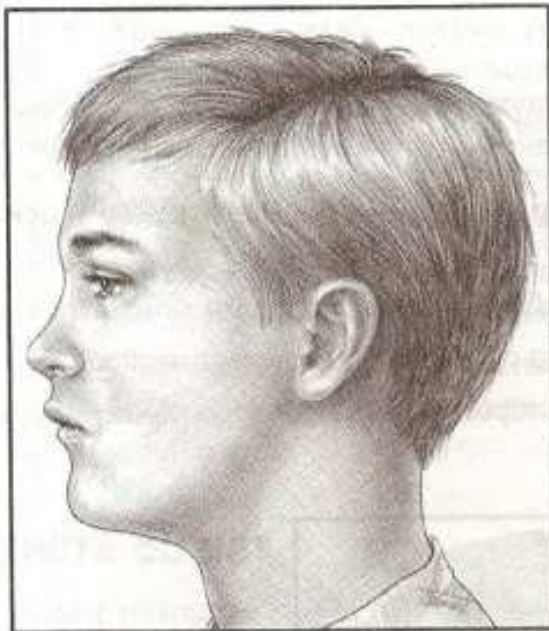

Рис. 20.7. Эволюция лица от мальчика до молодого человека

В возрасте 30 лет

К 30 годам лицо мужчины оказывается полностью сформировавшимся. Сравните рис. 20.7 и 20.8, обратив внимание на следующее.

- ✓ Кривая под надбровными дугами выражена более явно, а следовательно, глаза посажены чуть глубже.
- ✓ На лбу и вокруг глаз появляются первые признаки морщин.
- ✓ Рот, челюсти, скулы и подбородок становятся твердыми и ясно очерченными.
- ✓ Шея становится более толстой и мускулистой.

Рис. 20.8. Мужское лицо в возрасте 30 лет

В возрасте 45 лет

К 45 годам, т.е. в среднем возрасте, волосы мужчины становятся реже, особенно на лбу и висках, и постепенно начинают седеть. Посмотрите на рис. 20.9, отметив следующее.

- ✓ На лбу образуются морщины, вокруг глаз — сетка морщин, а в уголках рта — складки.
- ✓ Строение костей вокруг глазных яблок становится более явно выраженным.
- ✓ Плоть вокруг челюстей и под ними становится мягче и заметнее.
- ✓ Шея становится массивнее, а со стороны спины появляется небольшой мясистый выступ.

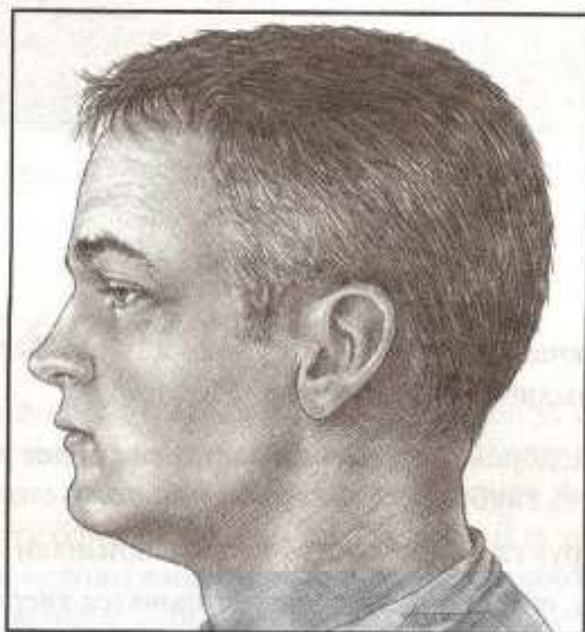

Рис. 20.9. Изменения на лице, происходящие в возрасте 45 лет

Процесс старения человека нельзя точно изобразить простым нанесением линий на его нарисованном лице. Для этого нужно изменить внешние трехмерные формы костей, а также внешний вид кожи и мышц, обвисающих по мере старения человека под действием силы тяжести.

Поупражняйтесь в рисовании морщин, используя кусок мягкой, плотной, скомканной ткани в качестве образца. Складки ткани послужат вам моделью для воссоздания морщин и складок кожи лица. Изучите лица своих родных и друзей старшего возраста, обратив внимание на формы их морщин.

В возрасте 60 лет

В среднем возрасте формы лица изменяются, превращая молодого человека в зрелого мужчину (рис. 20.10).

- ✓ Седеющие волосы становятся редкими на лбу и на висках. К 60 годам многие мужчины совсем лысеют.
- ✓ Глаза становятся посаженными глубже, а сетка морщин вокруг глаз и круги под глазами — более явно выраженными.

- ✓ Кривая под надбровными дугами и между глазами углубляется, а основание носа становится более отчетливым.
- ✓ Плоть на лице смягчается, верхние веки, щеки и уши начинают свисать.
- ✓ Кости черепа становятся хорошо заметными, поэтому строение надбровных дуг, скул и подбородка оказывается более рельефным.
- ✓ Боковые стороны челюстных костей становятся менее заметными, поскольку плоть по обе стороны рта, на подбородке и скулах опускается вниз к шее.
- ✓ Шея становится менее крепкой, на ее боковых сторонах появляются глубокие морщины, а выступ на задней стороне шеи получается еще более явно выраженным.

В возрасте 85 лет

К 85 годам мужчине уже не нужно показывать свое пенсионное удостоверение для бесплатного проезда в городском транспорте! Посмотрите на рис. 20.11, где представлен очаровательный портрет мужчины в период полной зрелости, обратив внимание на следующее.

- ✓ Черты лица в данном возрасте претерпели значительные изменения, а волосы сильно поредели и побелели.
- ✓ Некоторые волосы на бровях стали длинными, непослушными и белыми. Они появились и в ушах.
- ✓ Глаза теперь посажены еще глубже, а верхние веки значительно опущены.
- ✓ Основание черепа становится более заметным, а щеки — впавшими.
- ✓ На шее и вокруг рта и глаз появляются глубокие морщины и складки.
- ✓ В сидячем положении голова наклоняется назад.
- ✓ Формы основания носа выражены более явно, а сам нос удлиняется.
- ✓ Губы становятся тоньше, а вокруг рта появляются вертикальные морщины.

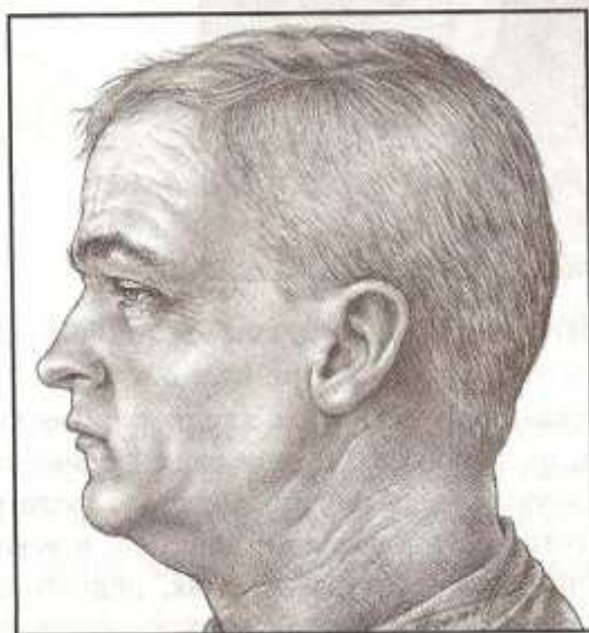

Рис. 20.10. Эволюция мужского лица к 60 годам

Рис. 20.11. Достижение полной зрелости в возрасте 85 лет

Рисование карикатур и смехотур

Карикатура представляет собой рисунок, преувеличивающий отдельные и особые черты лица человека. Карикатуристы занимаются очень интересным делом, изображая непривлекательные черты характера и повадки знаменитостей и политических деятелей. Многочисленные примеры самых разных карикатур можно найти в периодических изданиях.

Для рисования карикатур требуется хорошее умение рисовать и знание анатомии лица человека. Посмотрите на 12 видов причесок на рис. 20.1, а также на 9 видов выражения лица на рис. 20.2–20.4. Глаза на всех этих карикатурах располагаются приблизительно посередине лица, т.е. в карикатурах соблюдаются те же пропорции, что и в реалистичных портретах.

Проявив интерес к изображению людей в виде кукол и марионеток, я выработала собственный стиль рисования карикатур, дав ему выразительное название — *смехотура* (это слово вы не найдете ни в одном словаре).

На рис. 12.12 приведены два характерных примера этого своеобразного стиля рисования карикатур. Слева на этом рисунке показана смехотура на один из моих любимых детских персонажей. Мне доставила немало удовольствия работа над необычной прической и одеждой этого персонажа. А справа на рис. 12.12 показана смехотура на Дэниела, моего знакомого художника, хитро и озорно ухмыляющегося.

Рис. 12.12. Смехотуры выглядят очень забавно

Возьмите свои принадлежности для рисования и нарисуйте карикатуру на конкретное, известное вам лицо, например, на одного из членов вашей семьи или друзей! Найдите для этой цели терпеливую модель или подходящую фотографию. Если вы рисуете с натуры, то приготовьтесь к веселому занятию, и вскоре вы поймете, почему я назвала такие рисунки смехотурами! Итак, подготовьте принадлежности для рисования, модель либо фотографию и попробуйте нарисовать карикатуру, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Изучите форму головы модели и нарисуйте ее в преувеличенном виде.

2. Наметьте едва заметно местоположение отдельных черт лица.

В реалистичном портрете точность рисования пропорций пяти основных частей лица способствует узнаваемости и сходству с оригиналом. Эти же пять частей в преувеличенном виде служат в качестве направляющих для воспроизведения карикатуры, которая, тем не менее, должна быть похожа на рисуемого человека. Рисуя карикатуру, обращайтесь особое внимание на следующее.

- Расстояние по вертикали от линии волос до бровей.
- Расстояние по горизонтали от одного внутреннего уголка глаза до другого.
- Ширина лица от внешнего края одной скулы до внешнего края другой.
- Расстояние по вертикали от нижнего края носа до верхнего края верхней губы (это самое важное расстояние на лице).
- Расстояние по вертикали от края нижней губы до нижнего края подбородка.

Постоянно сверяйте по модели особые или необычные черты лица, которые требуется преувеличить на рисунке. Помните, что человек, которого вы изображаете, может однажды нарисовать карикатуру на вас, поэтому будьте осмотрительны!

Рисуя карикатуру, преувеличивайте наиболее заметные черты лица. Так, если глаза широко расставлены, нарисуйте их еще дальше друг от друга. А если брови у модели темные, густые и нависшие, сделайте их еще более темными, густыми и массивными. Большие уши или крупный подбородок можно сделать еще больше и крупнее, редкие волосы — еще реже, а густые волосы — еще гуще!

3. Продолжайте править и корректировать свой рисунок до тех пор, пока не добьетесь удовлетворительного результата.

Проект 20. Смехотура на Каю

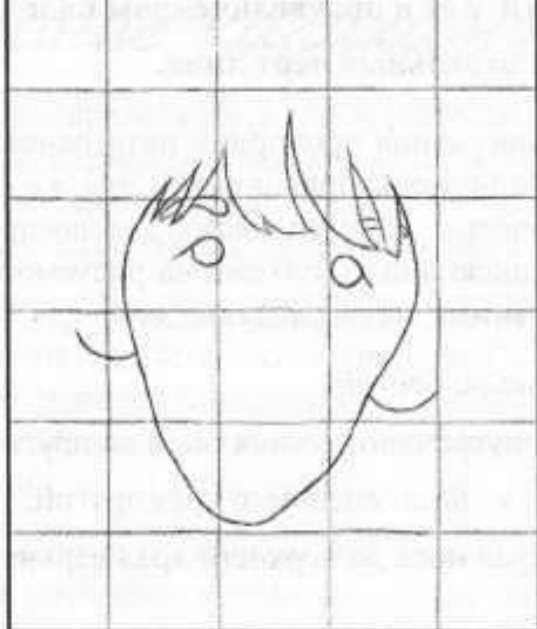

В этом проекте демонстрируется метод рисования смехотур на примере лица Каи, замечательной художницы и моей подруги. Итак, разомните свои руки и приготовьтесь рисовать, следуя приведенным ниже инструкциям. Вы можете рисовать от руки, но на всякий случай вам предоставляется возможность рисовать по сетке. Выберите любые карандаши, но не забывайте о слабом нажиме, поскольку вам придется впоследствии осветлить или вообще стереть некоторые линии.

1. Нарисуйте под линейку прямоугольник и разделите его на 30 квадратов (5 в ширину и 6 в длину), как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Размеры моего рисунка Каи составляют около 13×15 см, а сторона квадрата сетки — 2,5 см, но вы можете нарисовать сетку с более крупными квадратами. Так, если выбрать квадраты со стороной 5 см, размеры рисунка составят около 25×30 см.

2. Наметьте едва заметно пряди волос, закрывающие большую часть лба модели.
3. Наметьте очертания лица.
4. Добавьте глаза, брови и нижнюю часть ушей.
5. Наметьте едва заметно нос и рот, тщательно соблюдая пропорции, как показано на втором из приведенных выше рисунков.

6. Нарисуйте волосы в верхней части головы и по ее боковым сторонам.

7. Изучите детали шеи и одежды модели и нарисуйте их.

Сравните расположение отдельных черт лица на моем рисунке со своим. Теперь самое удобное время для внесения любых корректив и исправления допущенных ранее упущений.

8. Аккуратно сотрите все линии сетки на своем рисунке.

9. Выполните штриховку для затенения верхней половины фона рисунка.

Обратите внимание на отрицательное пространство, называемое также фоном, на первом из двух приведенных выше рисунков. Как видите, затенение оказывается темнее в правом верхнем углу рисунка. (Подробнее о затенении с помощью обычной штриховки рассказывается в разделе “Штриховка оттенками серого” главы 7.)

10. Нарисуйте светлыми линиями волосы с левой стороны лица.

Следите за тем, чтобы линии были чуть изогнуты, обозначая текстуру волос. Подобным образом создается иллюзия слегка выющихся волос.

11. Выполните затенение на левом ухе.

Затенение на левом ухе создает иллюзию, будто это ухо закрыто волосами и находится за краем лица.

12. Нарисуйте волосы челки на лбу модели, как показано на втором из приведенных выше рисунков.
13. Добавьте еще немного затенения на заднем плане, обратив внимание на то, что оно постепенно становится светлее по мере приближения к нижнему краю рисунка.
14. Добавьте затенение на лице модели линиями штриховки.

Свет на данном рисунке исходит справа. Поэтому затенение слева должно быть темнее, чем справа. Обратите внимание на отбрасываемую тень от носа на лице модели. Кроме того, затенение придает необходимую форму скулам, подбородку и участкам вокруг рта.

15. Наметьте очертания зрачков и подсветок на радужной оболочке каждого глаза.
16. Выполните затенение на радужной оболочке каждого глаза, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Затенение на радужной оболочке каждого глаза должно быть темнее с той стороны, где нарисована подсветка.

17. Выполните затенение на зрачке каждого глаза карандашом 6В.
18. Нарисуйте на каждой брови еще несколько линий.
19. Выполните затенение на носу.

Не забудьте оставить совершенно белым участок для подсветки на носу.

20. Нарисуйте линию, обозначающую ротовое отверстие, и добавьте затенение, обозначающее губы.
21. Нарисуйте линии, обозначающие текстуру остальной части волос.

В качестве образца руководствуйтесь завершенным рисунком (вторым из двух приведенных выше). Правая сторона этого рисунка находится ближе к источнику света, поэтому волосы с этой стороны должны быть светлее, чем с левой стороны, — их можно оставить почти белыми.

22. Выполните затенение на правом ухе карандашом НВ.

Затенение на ухе должно быть более темным ближе к волосам, создавая иллюзию, будто ухо закрыто волосами, а следовательно, находится частично в тени.

23. Добавьте еще немного затенения под нижней губой.

24. Внимательно присмотритесь к шее и одежде модели и выполните соответствующее затенение.

25. Завершите затенение на заднем плане рисунка.

Затенение постепенно становится более светлым по мере его нанесения по диагонали в сторону правого нижнего угла рисунка.

Великолепные десятки

В этой части...

На своем веку я совершила немало ошибок в рисовании. Конечно, если вам нравится делать ошибки и портить (пусть даже случайно) свои рисунки, в таком случае вы можете просто не читать остальные главы книги.

В этой части я делюсь самыми сокровенными тайнами своей художественной жизни в надежде, что вы извлечете уроки из моего личного опыта. В частности, я даю советы, как экономить время, избежать частых разочарований и расширить собственный художественный кругозор. У вас будет даже возможность пройти шаг за шагом весь процесс создания оригинального произведения искусства.

Десять дополнительных и занимательных проектов, рассчитанных на разный уровень мастерства, расширят ваш художественный опыт и еще больше разожгут в вас желание рисовать. И в довершение вы узнаете, каким образом следует сохранять и лелеять недавно обнаруженную любовь к искусству и рисованию.

Десять советов, подсказок и секретов рисования

В этой главе...

- Извлечение уроков из чужих ошибок
- Творческий подход к рисованию: от планирования до подписывания рисунков

Как говорит старая пословица: “Легче болезнь предупредить, чем потом ее лечить!” Защитить рисунки от всяких случайностей и стихийных бедствий намного легче, чем принимать экстренные меры, когда несчастье уже произошло! Разумеется, всякие случайности на пути овладения новым мастерством неизбежны, но при этом можно извлечь уроки из чужого опыта (в данном случае моего отрицательного опыта рисования).

В этой главе я поделюсь с вами некоторыми рекомендациями по поводу защиты рисунков от разрушительного времени, случайной порчи и прочих непредвиденных неприятностей! Кроме того, вы найдете в этой главе целый набор советов по самым разным вопросам, включая подписывание рисунков, рисование по сетке, эффективное использование резинок, рисование по линии симметрии, а также секретный метод воспроизведения незнакомых текстур.

Принятие первых мер защиты

Я потеряла многие рисунки из-за глупых ошибок, которых можно было бы легко избежать! Правда, я старалась больше не повторять эти грубые ошибки. Конечно, я не могу гарантировать, что вы не совершите свои собственные ошибки, но если вы последуете моим советам, то, по крайней мере, не совершите мои ошибки.

Завершив работу, положите свои рисунки в надежное место! Как показывает мой личный опыт, практически невозможно избавиться от меток красными и черными мелками на почти готовом рисунке графитовым карандашом, который двухлетний ребенок использовал в качестве книжки для раскраски!

Выделите специальную поверхность для обрезки рисовальной бумаги и картона. Ни в коем случае не кладите готовый рисунок на эту поверхность — даже если вы обрезаете подложку для него. Прекрасный готовый рисунок может быть случайно перерезан пополам, превратившись в два клочка макулатурной бумаги, которые остаются только выбросить в корзину для мусора.

Никогда не ставьте чашку кофе (или другого напитка) на поверхность для рисования. Когда собака весом больше 20 кг услышит звонок в дверь и бросится к ней через всю комнату, задев по дороге чертежный стол, вместо прекрасного рисунка на нем окажется мокрая коричневая масса.

Защита рисунков от касания руками

Руки человека — злейший враг рисунка! Нет ничего неприятнее, чем попытка очистить рисунок, который был размазан или испачкан пятнами грязи и жира. Испортив подобным образом многие свои рисунки, я теперь принимаю меры предосторожности, которыми теперь делюсь с вами.

Обязательно подкладывайте лист чистой бумаги под ту руку, которой вы рисуете. Переходя к новой части рисунка, не забывайте перекладывать лист бумаги, чтобы он всегда лежал по рисующей руке. Эта мера исключает размазывание рисунка и защищает его поверхность от жирных пятен, оставляемых на ней при соприкосновении с кожей руки.

Держите бумагу для рисования за края. Не касайтесь сами и никому не позволяйте касаться поверхности бумаги, если в этом нет абсолютной необходимости, — даже перед началом рисования. Природные жиры и грязь на коже рук человека способны испортить бумагу. Вы можете и не заметить этого сразу, но через несколько месяцев (а иногда и лет) на рисунке появятся желтые пятна.

Прежде чем показывать кому-то рисунок, предупредите тех, кто будет смотреть рисунок, о том, что он очень хрупок и может быть испорчен от малейшего касания. А затем *внимательно* следите за их действиями на тот случай, если они забудут ваши предостережения! Просто удивительно, как во время обсуждения рисунка многие люди настолько увлекаются, что протягивают руку к рисунку и начинают водить по нему пальцем. Размазанный в итоге рисунок практически невозможно восстановить.

Правила хранения рисунков

Хорошо сохраняющиеся материалы защищают ваши произведения искусства от разрушения и порчи. Как показывает мой опыт, целесообразно израсходовать дополнительные средства на приобретение высококачественных материалов для рисования, особенно бумаги.

Отправившись в художественный магазин за бумагой для рисования и альбомами, выясните у продавца качество бумаги. Если бумага не относится к сорту бескислотных, не покупайте ее. В частности, газетная бумага не является бескислотной и поэтому быстро становится хрупкой и желтой, если она подвержена действию света.

Не храните рисунки в соприкосновении с прозрачной лентой или гофрированным картоном. Ведь и в том, и в другом случае рисунки могут обесцветиться и окончательно испортиться уже несколько недель спустя.

Если вы собираетесь поместить рисунок в рамку, материал рамки и подложка должны быть бескислотными. Рисунки рекомендуется помещать в рамку под стеклом. Если вы особенно дорожите каким-нибудь своим рисунком, поместите его в рамку под защитным стеклом, приобретая все необходимые материалы в специальном рамочном магазине. А еще лучше — закажите профессиональную установку своего детища в рамку, если, конечно, можете себе это позволить.

Расставляя или развешивая свои рисунки, никогда не подвергайте их воздействию прямого солнечного света, как бы хорошо они ни были защищены. Береженого Бог бережет!

Применение распыляемого фиксажа

Распыляемый фиксаж способен защитить готовый рисунок от неумышленного размазывания. Аналогичным веществом, называемым рабочим фиксажем, я пользуюсь более 20 лет. Мои рисунки не утратили прежнюю четкость даже по прошествии стольких лет, а поверхность бумаги не пожелтела от времени (разумеется, я пользуюсь только бескислотной бумагой и картоном для рисования).

Применяйте фиксаж только в хорошо проветриваемом месте. Чаще всего я выхожу на свежий воздух и там обрабатываю свои готовые рисунки.

Обрабатывать фиксажем рекомендуется только полностью завершенные рисунки. Несмотря на то, что в инструкции на баллоне сказано, что рисунок можно стирать после напыления фиксажа, мне никогда не удавалось сделать это. Кроме того, в инструкции сказано, что вы можете работать поверх напыления. Но я лично считаю, что напыление изменяет текстуру бумаги, а графит вообще не прилипает к ее поверхности после напыления фиксажа.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по нанесению фиксажа. Два или три слоя рабочего фиксажа, напыляемого на рисунок в течение десяти минут, защищают его надежнее, чем один толстый слой.

Рисование трудных и незнакомых текстур

Текстуры некоторых трехмерных объектов с трудом переносятся на двухмерный рисунок. Это, например, относится к морской ракушке или к лесоматериалу со сложной структурой волокон.

Сделайте фотокопию, сканируйте или напечатайте черно-белое изображение конкретного объекта. Когда вы увидите текстуру этого объекта на ровном листе бумаги, вам легче будет понять, как ее следует рисовать.

Эффективное использование резинок

Имеются самые разные виды резинок, но для рисования достаточно виниловой и мягкой резинок.

Виниловая резинка идеально подходит для стирания крупных поверхностей, а иногда и темных линий, не нанося большого вреда поверхности рисовальной бумаги.

Мягкая резинка просто доставляет удовольствие от осветления линий набросков и эскизов. Ее можно сформировать в точку, чтобы использовать для осветления или стирания крошечных участков рисунка. Если же вы работаете углем или мелками, мягкая резинка творит буквально чудеса, “вытягивая” светлые участки рисунка.

Совместно виниловая и мягкая резинки отлично подходят для стирания линий сетки. Сначала линии стираются острым краем виниловой резинки, а ее крошки аккуратно удаляются

чистой, мягкой кисточкой. Затем слабым похлопыванием мягкой резинкой по поверхности рисовальной бумаги удаляются остатки виниловой резинки, а стертые участки рисунка слабо наводятся карандашом.

Защита фотографии от разметочной сетки

Воспользуйтесь этим советом, если вы предпочитаете рисовать по сетке, но не хотите наносить ее прямо на фотографию. В художественных магазинах продаются листы прозрачной ацетатной пленки. Нанесите сетки с ячейками разных размеров на отдельные листы такой пленки. (Я лично предпочитаю прозрачную, а не матовую пленку.) Но самое главное, что вы можете неоднократно использовать такие сетки!

Когда потребуется разметить фотографию сеткой, положите на нее прозрачную пленку с готовой сеткой и приступайте к рисованию. Это особенно удобно для работы с фотографиями, которые не хотелось бы портить.

Ни в коем случае не наносите сетку прямо на ценную фотографию! Сделайте ее фотокопию (сканируйте или напечатайте ее) и работайте с копией.

Применение миллиметровой бумаги для разметки фотографии сеткой

Прикрепите фотографию клейкой лентой в центре листа миллиметровой бумаги (так называемой миллиметровки), чтобы нанести линии сетки. Вместо того чтобы пользоваться линейкой для измерения квадратных ячеек сетки, вам нужно лишь соединить линии на противоположных сторонах фотографии. В итоге получится очень точная сетка. Для нанесения линий сетки я лично предпочитаю пользоваться тонкой шариковой ручкой.

Рисование по линии симметрии

Как ни странно, но очень многие объекты для рисования должны выглядеть одинаково с обеих сторон, т.е. они должны быть симметричными. Если вам нужно нарисовать такой симметричный объект: от вазы до лица, проведите сначала тонкую линию по центру пространства для рисования. Определите на глаз участки для рисования по обе стороны от этой линии, чтобы рисунок получился в итоге симметричным. Отдельные участки рисунка можно даже измерить линейкой, если требуется особая точность!

Подписывание рисунков

Для подписывания своих рисунков вы можете придумать самые разные подписи. Прежде всего, вы должны решить, какое имя использовать в подписи: свое имя, фамилию, отчество или псевдоним. Я лично подписываю свои рисунки собственной фамилией Ходдинотт, поскольку это редкая фамилия, а кроме того, мне нравится, как она выглядит на подписи.

Поэкспериментируйте с начертанием букв своего имени, чтобы подпись получилась простой и изящной.

Самое лучшее место для подписи находится в правом или левом нижнем углу рисунка. Нанесите свою подпись сначала светлым оттенком, и если место ее расположения вам понравится, наведите ее более темным оттенком.

Постарайтесь не делать свою подпись слишком крупной, чтобы она не отвлекала внимание от самого рисунка. С другой стороны, слишком мелкую подпись трудно будет прочесть.

Выберите для своей подписи такое же средство рисования, как и для рисунка. Так, если вы сделали рисунок углем, то им же и подпишите его.

Десять шагов для создания рисунка

В этой главе...

- Планирование, организация и начало творческого процесса
- Подготовка первоначального эскиза и разработка деталей
- Переход к затенению, а затем и к завершению рисунка

Одни художники создают рисунок за несколько минут, а другим, как и мне, для этого требуется несколько дней. Но в конечном итоге процесс создания рисунка от начала и до конца становится интуитивным. А до тех пор я предлагаю разделить данный процесс на десять приведенных ниже удобных этапов, чтобы вам было легче создавать свои первые шедевры.

Составление плана действий

Прежде всего, составьте план своих действий! Как ни странно, тщательное предварительное планирование рисунка позволяет избежать впоследствии многих неприятностей и осложнений.

- ✓ Выберите привлекающий вас объект для рисования. В противном случае проект наскучит вам на полпути к его завершению.
- ✓ Выберите объект, который, на ваш взгляд, очень просто рисовать. Вы заранее обречете себя на неудачу, если возьметесь за проект, который вам не по силам.
- ✓ Если вы хотите рисовать по фотографиям, запланируйте получение фотографии объекта для рисования. Сделайте несколько снимков объекта под разными углами зрения.
- ✓ Рисуя с натуры, принимайте во внимание такие факторы, как погода, условия освещения, время дня и угол зрения, под которым требуется запечатлеть рисуемый объект. Заранее продумав все эти детали, вы сможете правильно запечатлеть объект на рисунке с учетом этих особенностей.
- ✓ Выберите формат и размер рисунка. Сделайте выбор между горизонтальным или вертикальным, прямоугольным, квадратным, овальным, круглым или иным форматом вашего рисунка, наиболее подходящим для рисуемого объекта.
- ✓ Выберите подходящие средства и сорта бумаги для рисования объекта. Если вы не уверены в правильности своего выбора, попросите совета у знающих людей или у продавца в художественном магазине.

Подготовка к рисованию

Подготовка и самоорганизация — безусловно, не самое интересное занятие. Но как и в большинстве других видов деятельности, в рисовании без этого просто не обойтись! Приведенные ниже рекомендации помогут вам безболезненно пройти этот этап.

- ✓ **Спланируйте свою работу с объектом для рисования.** Если этим объектом является конкретное лицо, согласуйте с ним наиболее удобное время для сеансов рисования.
- ✓ **Найдите удобное место с хорошим освещением и подготовьте объект и материалы для рисования.** Убедитесь в том, что вам удобно работать в выбранном месте, прежде чем приступать к рисованию, чтобы ничего не перемещать после того, как вы начнете рисовать.
- ✓ **Если объект для рисования находится вне вашего дома, подготовьте свою переносную студию и проверьте, есть ли в ней все, что вам может потребоваться.** Подробнее о подготовке переносной студии рассказывается в главе 11.
- ✓ **Выберите удобное время для рисования, когда вам ничто не может помешать.** Самое неудачное время для рисования, когда дети приходят со школы!

Запуск творческой инициативы

Прежде чем браться за карандаш, вам нужно призвать на помощь свою фантазию и продумать свой проект до мелочей.

Расположите объекты для рисования или же расположитесь сами так, чтобы найти привлекательную композицию. (Подробнее о композиции рассказывается в главе 10.) Если же вы рисуете по фотографии, выберите подходящий формат рисунка, который может быть меньше или больше, чем у фотографии.

Если вы планируете пользоваться сеткой, определите ее пропорции как для фотографии, так и для поверхности, используемой для рисования. Проведите линии сетки как на фотографии, так и на поверхности для рисования и тщательно проработайте композицию рисунка.

Разметка композиции

Изучите объект для рисования. Обратите внимание на его очертания и пропорции. Посмотрите, как все части сцены взаимодействуют друг с другом.

Затем посмотрите на чистый лист бумаги для рисования и представьте на ней рисуемый объект. Наметьте едва заметными линиями (их, возможно, придется впоследствии стереть) расположение различных частей сцены по отношению друг к другу.

Выберите точку сосредоточения внимания и найдите способ подчеркнуть ее в композиции рисунка. Обозначьте простыми эскизными линиями основные формы и очертания объектов на сцене, соблюдая их пропорции. Найдите способы для определения глубины рисунка с использованием перекрытия и перспективы.

Планирование перспективы

Итак, предварительный эскиз готов, все находится на своих местах и вы довольны композицией своего рисунка. А теперь можно сосредоточить основное внимание на перспективе —

едва ли не самом важном элементе, от которого зависит, насколько удачным или неудачным окажется рисунок.

Проанализируйте объекты в композиции своего рисунка, включая здания, ограды и элементы натюрморта, и выясните, какой из них будет выгодно смотреться в геометрической перспективе. Выберите точку, с которой зрители будут смотреть на рисунок, и определите положение линии горизонта. (Подробнее о перспективе и определении линии горизонта рассказывается в главе 9.) Нанесите точки схода и нарисуйте объекты в соответствии с законами перспективы.

Проверка пространственных соотношений

Поверните рисунок в разных направлениях и внимательно проверьте его на предмет очевидных недостатков. Попросите родных и друзей критически оценить первоначальный эскиз вашего рисунка. Любопытно, что 4-летний ребенок может оказаться весьма проницательным и беспощадным критиком, ведь устами младенца глаголет истина.

Убедитесь в том, что объекты, пространства и элементы перспективы нарисованы правильно. Обратите особое внимание на формы, образуемые в отрицательном пространстве. Проверьте пространственные соотношения объектов, а также точность углов их расположения, размеров и пропорций.

Разметка затенения

На данном этапе ваши глаза являются самым важным инструментом рисования. (Подробнее о разметке затенения рассказывается в главе 7.)

- ✓ Обратите внимание на преобладающий источник света и наметьте участки подсветок в композиции своего рисунка.
- ✓ Найдите участки отраженного света и наметьте их на своем рисунке.
- ✓ Определите светлые, средние и темные оттенки.
- ✓ Выявите отбрасываемые тени на объектах переднего плана в качестве потенциальных участков для нанесения темных оттенков.

Выбор методов затенения

Выберите сначала участки, которые вы хотели бы нарисовать детально, в частности, точку сосредоточения внимания, а затем методы затенения, наиболее точно воспроизводящие различные текстуры на этих участках. (Подробнее о воссоздании текстур рассказывается в главе 8.)

Прежде чем воссоздавать текстуры на рисунке, поэкспериментируйте с ними на листе обычной бумаги.

Выясните, какой вид затенения (обычная или перекрестная штриховка) лучше всего воспроизводит вспомогательные точки сосредоточения внимания и фоновые текстуры. (Подробнее о затенении и штриховке рассказывается в главе 7.)

Переход к самому ответственному этапу работы над рисунком

Удовлетворившись наконец эскизом своего рисунка, приступайте к затенению той его части, которая содержит весь диапазон оттенков: от самых светлых до самых темных. Постоянно сверяйте по этой части рисунка свою разметку затенения.

Начните дополнительное затенение, определяющее формы объектов на рисунке. Наведите более отчетливыми линиями отдельные очертания различных элементов рисуемого объекта.

Время от времени отступайте от рисунка, чтобы оценить затенение в целом. Возможно, вам придется сделать одни участки более светлыми, а другие — более темными.

Не торопитесь. Если вы начнете уставать или почувствуете какую-то неудовлетворенность, сделайте перерыв. Вернувшись к работе, окиньте свежим взглядом свой рисунок и поправьте все, что вас не устраивает.

Завершение шедевра

Итак, ваш рисунок близок к завершению, а возможно, уже готов. Теперь самое время оценить его критически, внести окончательные коррективы и принять меры для его сохранения.

- ✓ Воспользуйтесь зеркалом для просмотра своего рисунка под разными углами зрения.
- ✓ Поместите рисунок в удобном месте своего дома, где его можно видеть каждый день. Глядя на него всякий раз, вы непременно обнаружите в нем какие-то недостатки. Исправьте их сразу или запишите их в блокноте, чтобы поправить позднее. Затем попросите родных и друзей критически оценить ваш рисунок.
- ✓ Обдумайте дальнейшую судьбу своего детища. В частности, вы можете установить его в рамку или просто положить на хранение в надежном месте.
- ✓ Подпишите свой рисунок, поставив дату на оборотной стороне листа бумаги, улыбнитесь ему и отправляйтесь на поиски следующего занимательного объекта для рисования!

Десять дополнительных и занимательных проектов

В этой главе...

- Приобретение дополнительной практики рисования в занимательной форме
- Расширение художественного кругозора и рациональное применение принадлежностей для рисования

Приготовьте свои принадлежности для рисования! В десяти проектах, представленных в этой главе, вы обнаружите все методы рисования, упоминавшиеся ранее в данной книге. В дополнение к этому вы ознакомитесь с самыми разными объектами, для рисования которых требуется разный уровень мастерства.

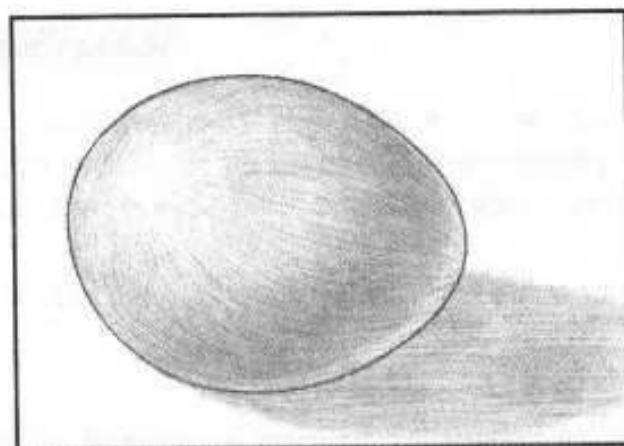
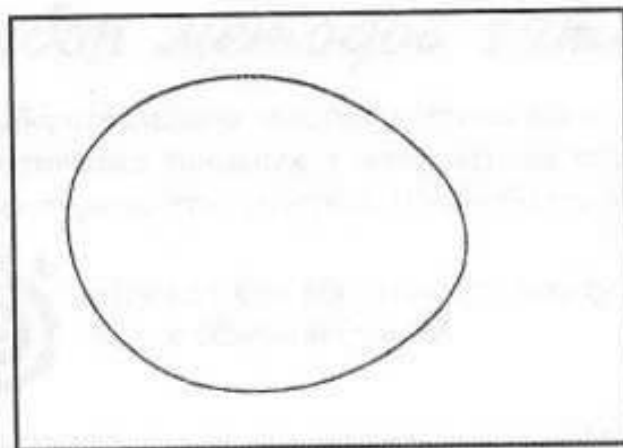

Для работы над этими проектами вы можете пользоваться любыми удобными для вас карандашами. Выполняйте затенение разными карандашами, обращаясь за справкой к “Шпаргалке” в начале этой книги.

Настоящее яйцо дракона

В этом проекте вам предстоит волшебным образом превратить простое куриное яйцо в чудесное пятнистое яйцо дракона! Для этой цели расположите свой альбом по горизонтали.

1. Нарисуйте едва заметно очертания яйца в левой части пространства для рисования, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

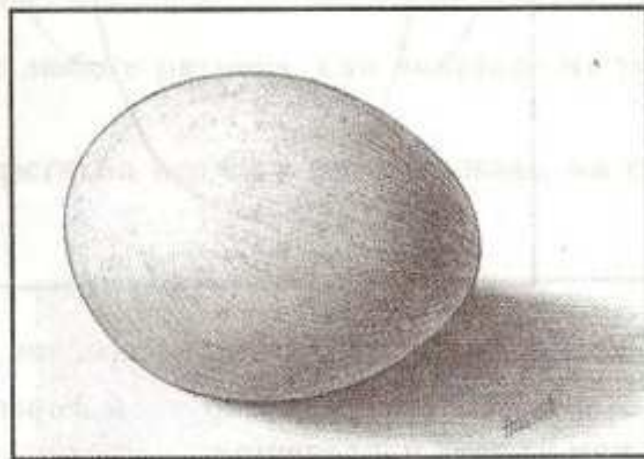
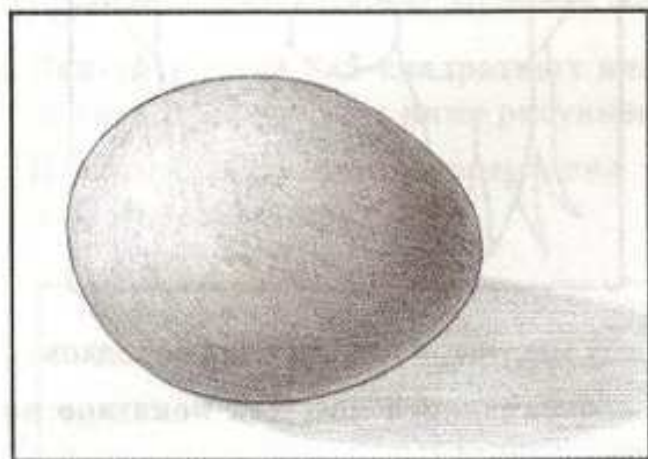

Оставьте место для добавления тени под яйцом. Яйцо должно быть ориентировано своим тупым концом влево.

2. Нанесите линии штриховки разными градациями оттенков серого, чтобы добавить затенение на яйцо и в отбрасываемой тени, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

Обратите внимание на местоположение подсветки, которая должна иметь белый оттенок бумаги. Не забудьте выбрать достаточно светлое затенение для отраженного света на яйце.

3. Выполните затенение с постепенным переходом к темным участкам на яйце и добавьте немного пятен, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Пятна должны быть более светлыми на светлых участках и более темными в области теней. Итак, яйцо готово и можно переходить к отбрасываемой тени!

4. Добавьте светлые оттенки отбрасываемой тени на поверхности яйца.

Это затенение должно становиться более темным по мере приближения к нижнему краю яйца.

5. Выполните затенение тени с постепенным переходом к темному участку у нижнего края яйца, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

Отраженный свет на нижнем краю яйца явно отделяет его от самого темного участка тени.

Волосенок до стрижки

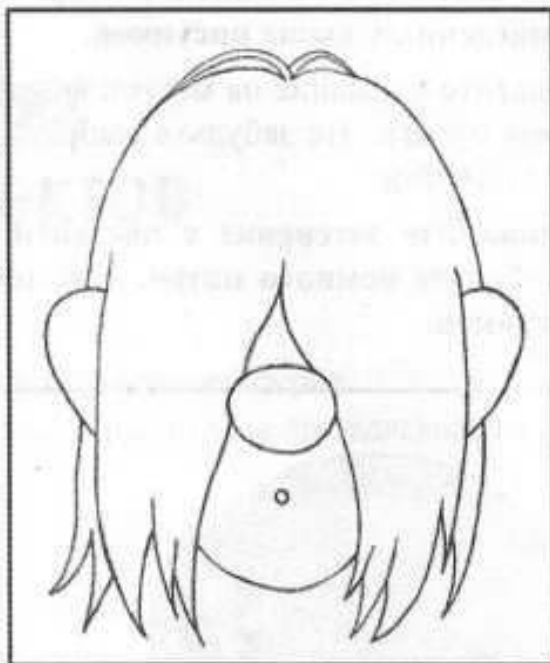
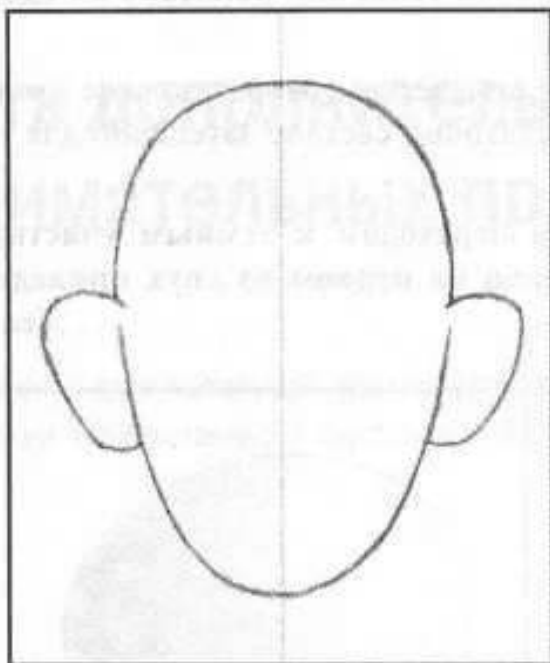
Однажды мой сын Бен вернулся из садика очень рассерженным и пожаловался, что другие дети в садике дразнили его Волосенком. “Но почему?” — спросила я. “Потому что у меня длинные волосы!” — ответил он. Нечего и говорить, что следующая прическа моего сына была такой же короткой и аккуратной, как и у Джона Кеннеди Младшего! Выполняя этот проект, я немало потешалась над своим сыном, размышляя: “Что если бы его прическа выглядела так, как надо, носил бы он ее до сих пор?”

Подробнее ознакомиться с другими оригинальными прическами вы можете в главе 20. А теперь расположите свой альбом по вертикали и приступайте к работе над данным проектом.

1. Нарисуйте яйцевидную форму острым концом вниз, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Обратите внимание на очень светлую вертикальную линию, проведенную по центру головы мальчика (или девочки — в зависимости от того, кого именно вы хотели бы изобразить). Эта линия помогает нарисовать симметричную форму головы.

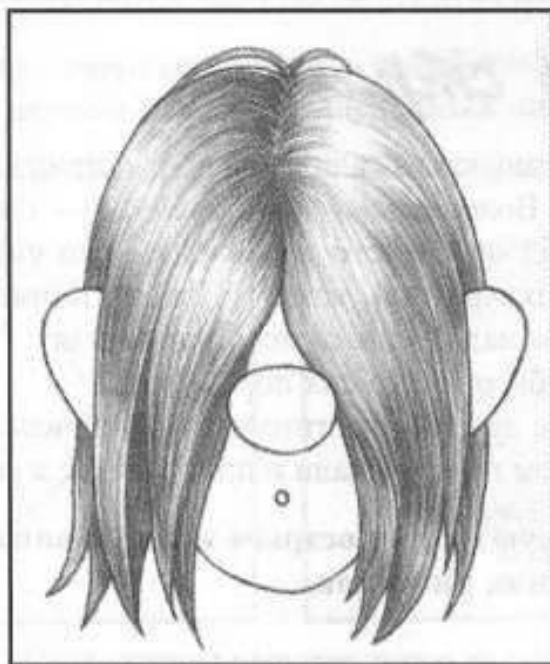

Уши должны располагаться посредине между макушкой головы и подбородком.

3. Нарисуйте очертания круглой формы, обозначающей нос, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.
4. Нарисуйте под носом мелкий кружок, обозначающий рот.
5. Сделайте более светлыми очертания черепа и боковых сторон лица, воспользовавшись мягкой резинкой.
6. Нарисуйте очертания волос.

После того как будут добавлены волосы, верхняя часть головы станет намного шире и выше. Обратите внимание на мелкие вихры на макушке головы. Одни пряди волос оказываются за ушами, а другие — перед ними, закрывая глаза и большую часть лица.

7. Выполните затенение текстуры волос с помощью штриховки полутонами.

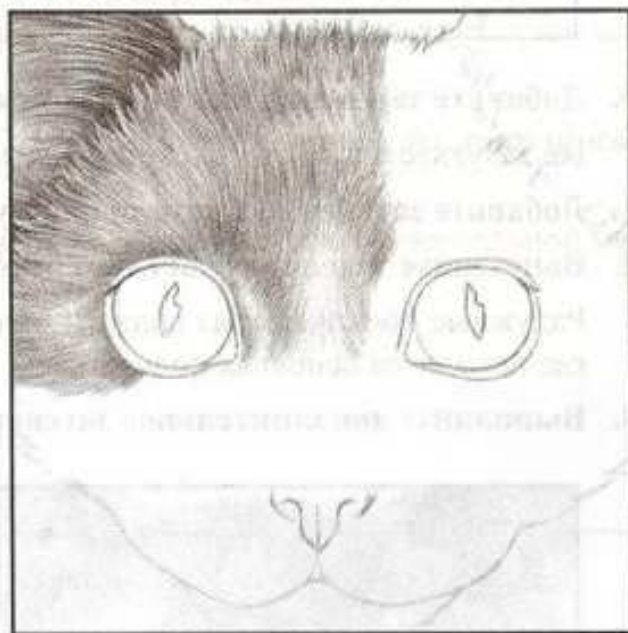
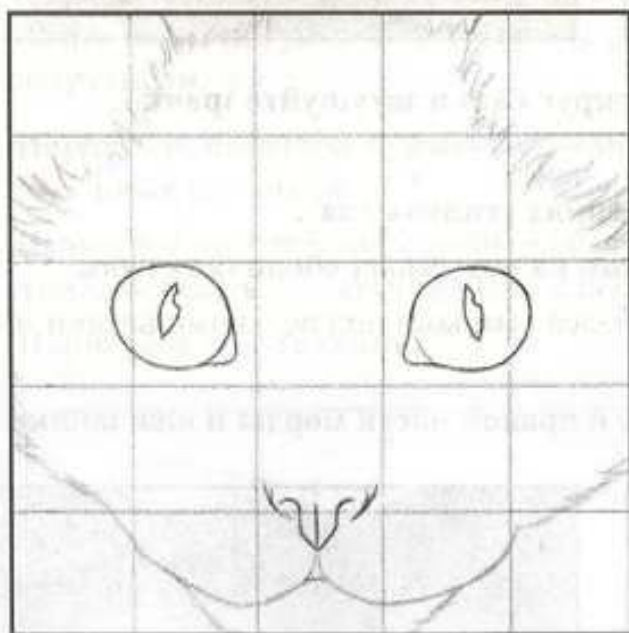
Линии штриховки на верхней половине волос должны быть изогнуты по контуру черепа. В районе пробора затенение должно быть темным, постепенно становясь светлее,

а затем опять возвращаясь к темному оттенку. Таким образом, светлое затенение на одних участках и темное на других создает иллюзию глубины и подчеркивает тот факт, что одни пряди волос находятся впереди других.

Великоколенная, но непослушная кошка Рили

В этом проекте вам предстоит нарисовать карикатуру на кошку по кличке Рили. Свет от источника исходит справа, поэтому затенение должно быть более светлым в правой части рисунка.

1. Нанесите сетку 5×5 квадратных ячеек любого размера, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.
2. Наметьте едва заметно очертания шерсти на верхнем краю головы, на скулах и подбородке кошки.

3. Нарисуйте очертания глаз и зрачков.

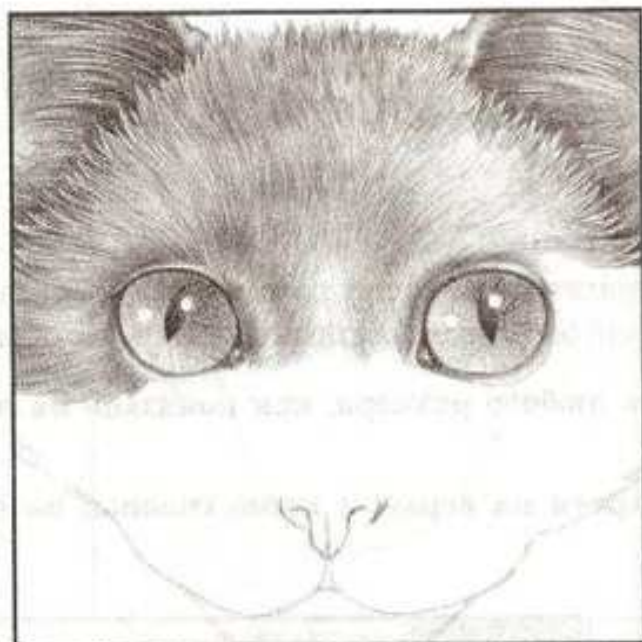
Крошечные формы на зрачках в виде полумесяца должны стать подсветками на глазах кошки.

4. Нарисуйте очертания носа и рта.

Внимательно присмотритесь к отдельным линиям, образующим форму носа. Обратите также внимание на то, что нос имеет практически такую же ширину, как и у квадратной ячейки сетки!

5. Сотрите линии сетки и наведите любые стертые части эскиза, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.
6. Выполните затенение шерсти короткими линиями штриховки на ухе и верхней половине головы слева.
7. Подчеркните несколько темных участков шерсти, добившись в итоге правильного воссоздания ее текстуры.
8. Нарисуйте очертания кромок век вокруг глаз.

казано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

10. Добавьте затенение на краях век вокруг глаз и затушуйте зрачки.
Не забудьте оставить подсветки белыми!
11. Добавьте затенение и детали на внутренних уголках глаз.
12. Выполните затенение светлым оттенком на радужных оболочках глаз.
Радужные оболочки глаз должны быть более темными под верхними веками и справа, где находится основная подсветка.
13. Выполните дополнительное затенение в правой части морды и шеи кошки.

14. Выполните затенение на темных участках радужной оболочки каждого глаза.
Оставьте белым участок основной подсветки и сделайте более светлым участок радужной оболочки напротив подсветки.
15. Нарисуйте темный круг вокруг радужных оболочек и проведите дополнительные линии от краев до центра радужных оболочек.

Оставьте светлыми линии на стороне, противоположной основной подсветке.

16. Выполните затенение на носу.

Оставьте белыми участки подсветок и сделайте нос блестящим!

17. Выполните затенение шерсти на остальной части морды и шеи кошки, а затем нарисуйте усики.

Шея должна иметь более темный оттенок, поскольку она находится в тени морды кошки. Кроме того, обратите внимание на направления, в которых растет шерсть. "Вытяните" некоторые усики кошки, воспользовавшись острым кончиком мягкой резинки, а затем обведите едва заметно их контуры.

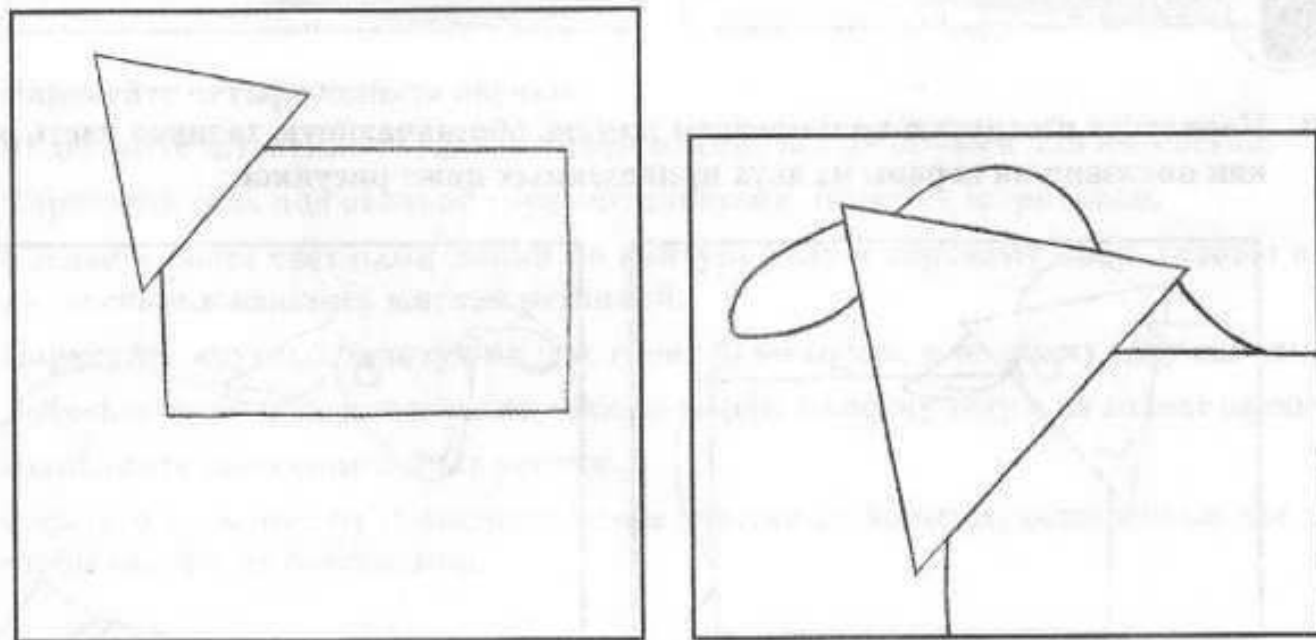
Крошечная овечка Долли

Этот карикатурный рисунок овечки вам предстоит создать, используя все три вида линий (подробнее о разных видах линий рассказывается в главе 5). Не забывайте только наносить линии светлым оттенком в начале рисования. Ведь большую их часть вам придется стереть перед завершением рисунка. Итак, начните работу над этим проектом, следуя приведенным ниже инструкциям.

1. Нарисуйте большой прямоугольник, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Нарисуйте этот прямоугольник ближе к верхнему правому краю рисовальной бумаги, чтобы оставить достаточно места для ног овечки.

2. Нарисуйте треугольник.

Треугольник, обозначающий голову овечки, должен быть наклонен немного вправо и вписан в прямоугольник.

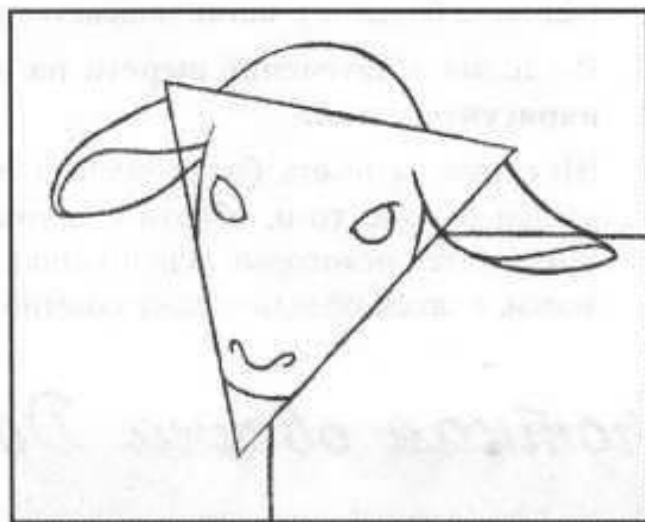
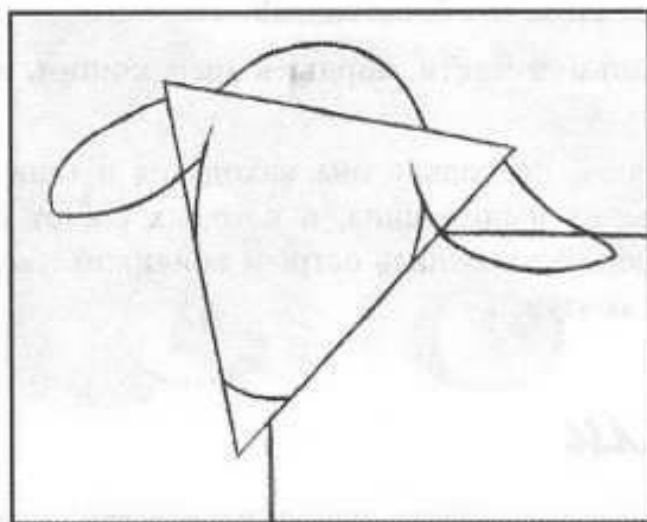
3. Нарисуйте над треугольником полукруг, обозначающий верхнюю часть головы овечки, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

4. Нарисуйте кривую линию, соединяющую треугольник с прямоугольником.

Эта линия обозначает часть одного уха овечки.

5. Нарисуйте слева от треугольника разомкнутую овальную форму, образующую ухо.

как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

7. Нарисуйте кривую линию внутри большого прямоугольника.

Эта линия изгибается внутри прямоугольника и завершает очертание правого уха.

8. Нарисуйте линии, образующие кривые формы внутри ушей овечки, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

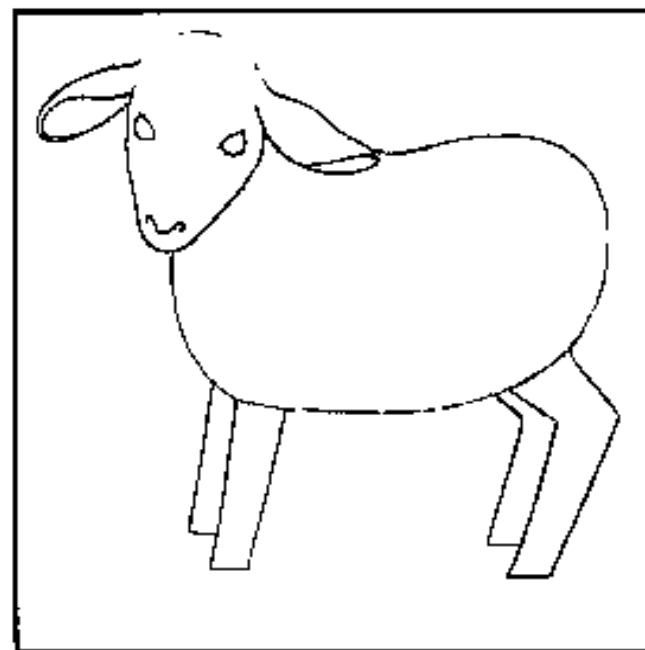
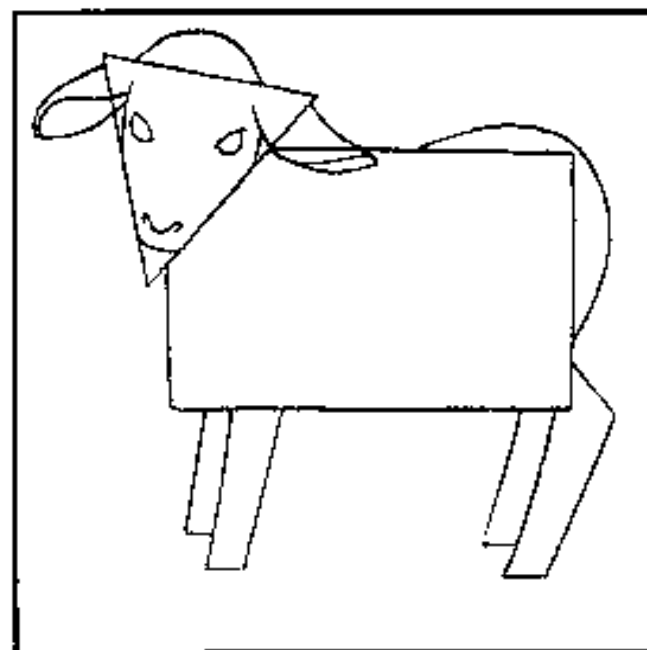
9. Нарисуйте широко расставленные глаза овечки и ее нос.

Нос достаточно обозначить кривой линией, изогнув ее полумесяцем с каждого конца, чтобы сформировать ноздри.

Наносите линии едва заметно, поскольку их придется в дальнейшем стереть.

10. Нарисуйте изогнутую полумесяцем линию, обозначающую заднюю часть овечки, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Эта кривая линия должна быть проведена с внешней стороны прямоугольника. Она начинается на верхней стороне прямоугольника и заканчивается у нижнего края его правой стороны.

11. Нарисуйте ноги овечки.

Обратите внимание на ломаную линию одной из задних ног овечки.

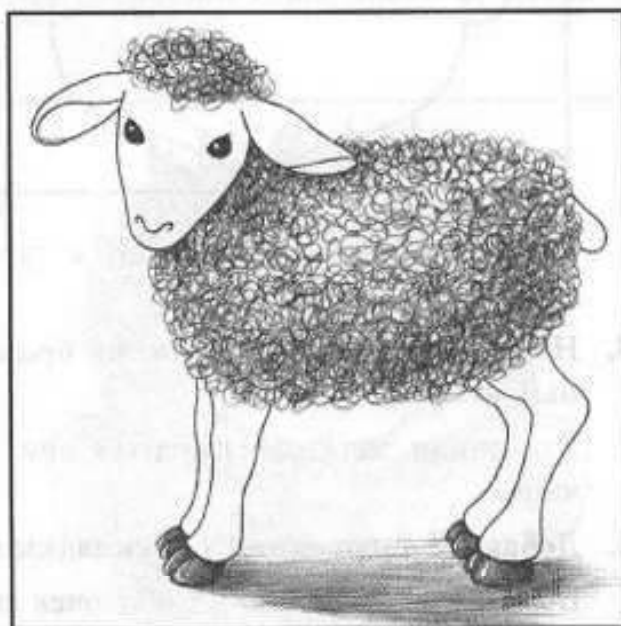
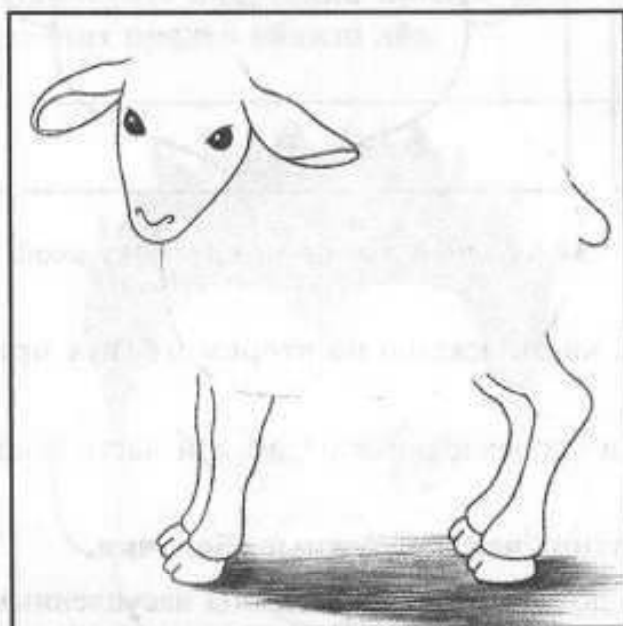
12. Нарисуйте еще три кривые линии, чтобы закруглить три остальных угла прямоугольника, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

13. Сотрите исходные линии прямоугольника и треугольника.

14. Продлите линии, очерчивающие форму ног, вверх до тела овечки.

Еще две ломаные линии должны обозначать очертания задних ног овечки с внутренней стороны. Их также следует нанести едва заметно!

15. Сделайте более светлыми прямые линии ног овечки, воспользовавшись мягкой резинкой, а затем наведите контуры каждой ноги кривыми линиями.

16. Нарисуйте четыре копыта овечки.

17. Выполните затенение ее глаз, оставив мелкие белые кружки для подсветок.

18. Нарисуйте тень под овечкой горизонтальными линиями штриховки.

19. Сделайте более светлыми линии по контуру тела и верхнему краю головы овечки, воспользовавшись мягкой резинкой.

20. Нарисуйте круглые завитушки (см. главу 8) на голове и по всему телу овечки.

21. Добавьте темные круглые завитушки на морде, по всему телу и на голове овечки.

22. Выполните затенение копыт овечки.

Обратите внимание на крошечные белые участки на копытах, оставленные для того, чтобы сделать их блестящими.

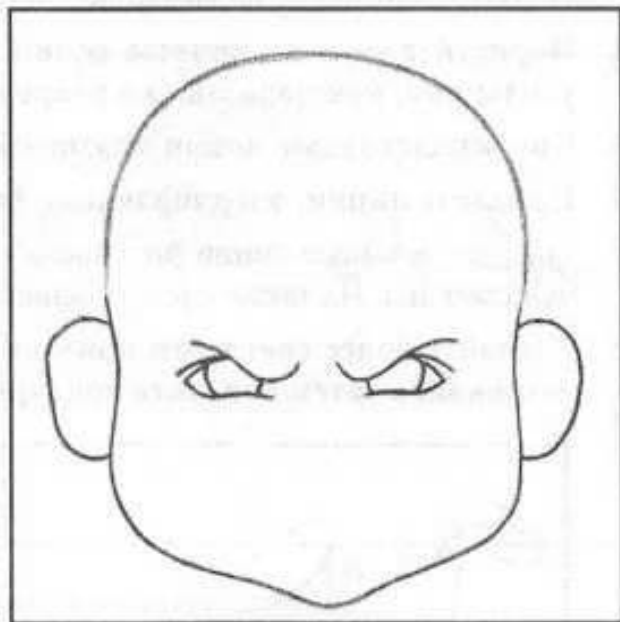
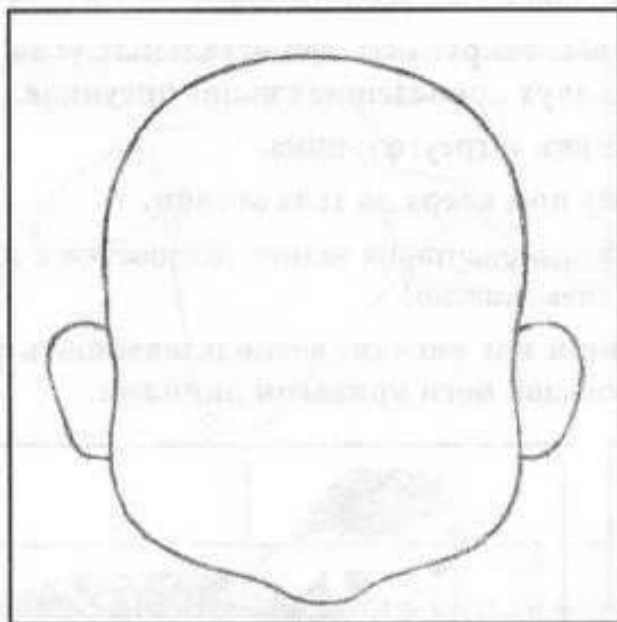
Озорник

Рисовать карикатуры всегда интересно и забавно. Выберите для рисунка этого озорного мальчишки квадратный формат.

1. Нарисуйте очертания формы головы мальчишки, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Голова мальчишки имеет практически прямоугольную форму с закругленными краями в верхней части черепа, пухлыми щечками и острым подбородком.

2. Нарисуйте уши.

Уши мальчишки располагаются чуть ниже средней точки между макушкой головы и подбородком.

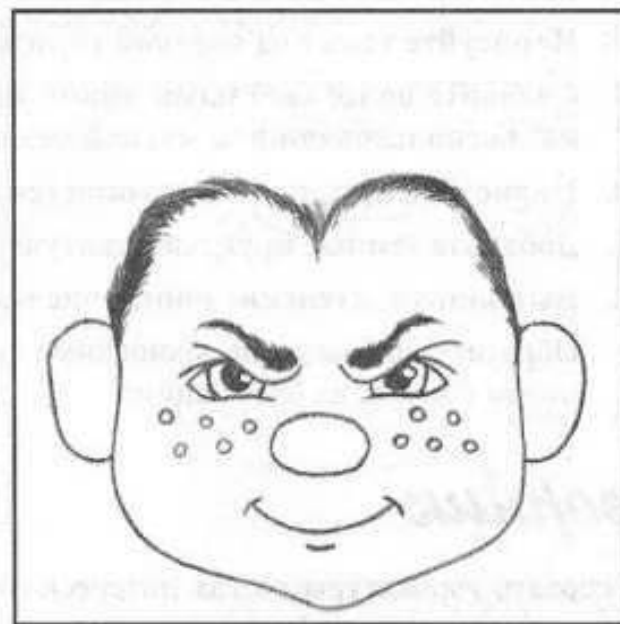
3. Нарисуйте две кривые линии бровей, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

Эти линии должны изгибаться вниз и в направлении центральной части лица мальчишки.

4. Добавьте очертания глаз, складки верхних век и радужные оболочки.

Верхние части радужных оболочек глаз должны быть скрыты под насупленными бровями, а нижние части — под нижними веками.

5. Нарисуйте брови.

Брови повторяют форму нарисованных ранее линий бровей.

6. Нарисуйте овальную форму носа мальчишки.

7. Нарисуйте две линии рта: одну — длинную и другую — короткую, изогнув их в сторону ушей.

8. Добавьте две короткие кривые линии на концах длинной линии рта.
9. Нарисуйте на щеках мелкие кружки, обозначающие веснушки.
10. Сделайте очертания черепа светлее, воспользовавшись мягкой резинкой, чтобы они стали едва заметными.
11. Обозначьте линию волос на лбу короткими линиями штриховки.
Волосы сходятся в точку по центру лба мальчишки.
12. Добавьте очертания зрачков глаз и подсветки на них.
13. Сделайте зрачки очень темными, оставив подсветки белыми, а радужные оболочки — светлыми.
14. Нарисуйте очертания прядей волос в виде остроконечных листьев, начав с передних прядей вблизи лба.

15. Выполните затенение волос линиями обычной штриховки с постепенным изменением оттенков серого, оставив светлые участки для воссоздания блеска волос.
16. Выполните затенение лица линиями перекрестной штриховки.
В данном случае источник света находится справа, поэтому затенение должно быть более светлым с правой стороны рисунка. Промежуток между глазами и верхние веки под бровями должны быть темными. Обратите также внимание на тень, падающую от носа на левую сторону лица.
17. Добавьте затенение на носу, оставив белый участок для подсветки.
18. Выполните затенение радужных оболочек глаз.

Тень в верхней части радужных оболочек отбрасывается наспущенными бровями.

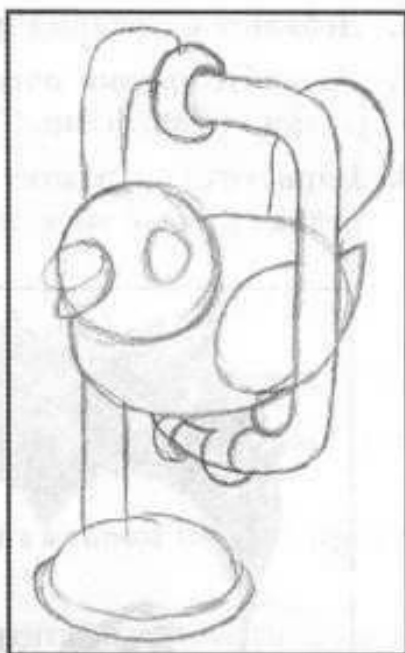
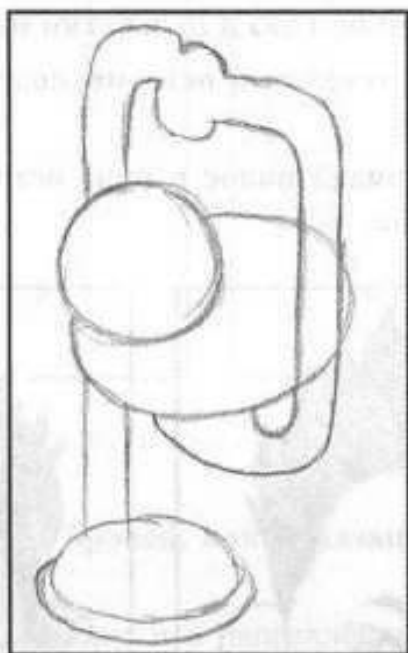
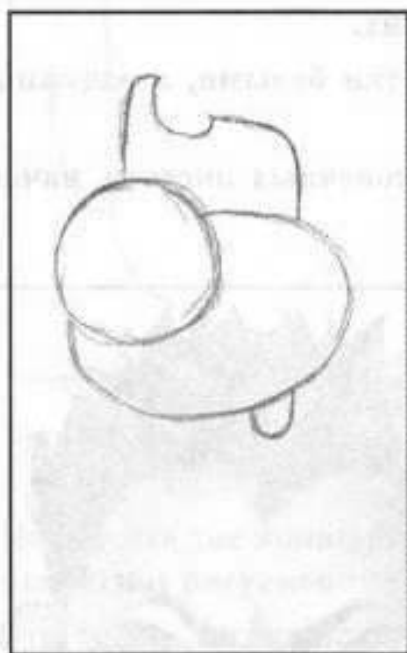
Попугайчик Додо на качели

Объект для рисования в данном проекте лишний раз доказывает, что в занимательный рисунок можно превратить буквально все что угодно. Этого попугайчика на качели я обнаружила в качестве подарка в упаковке леденцов. Итак, выберите любые карандаши и расположите свой альбом по вертикали. Идеальный формат данного рисунка составляет около 18×28 см.

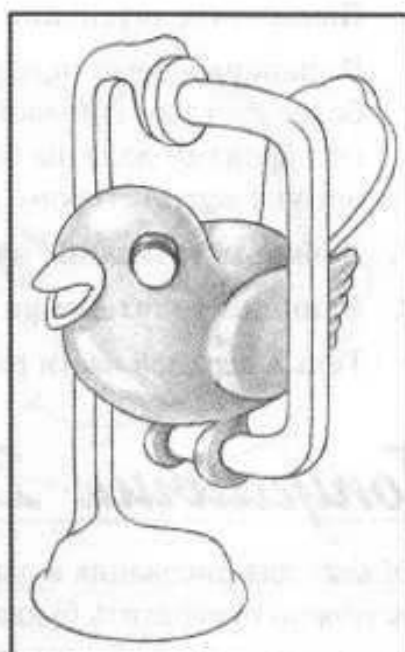
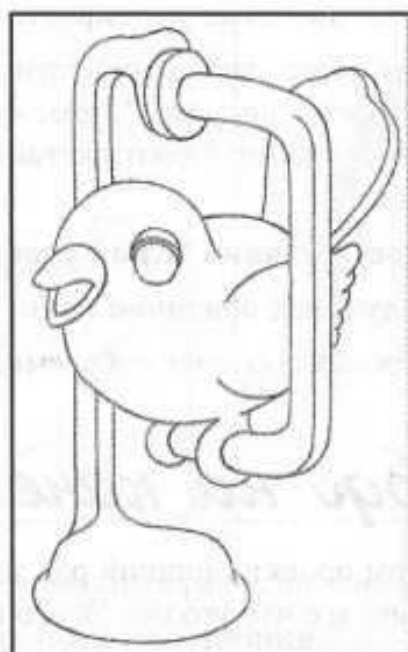
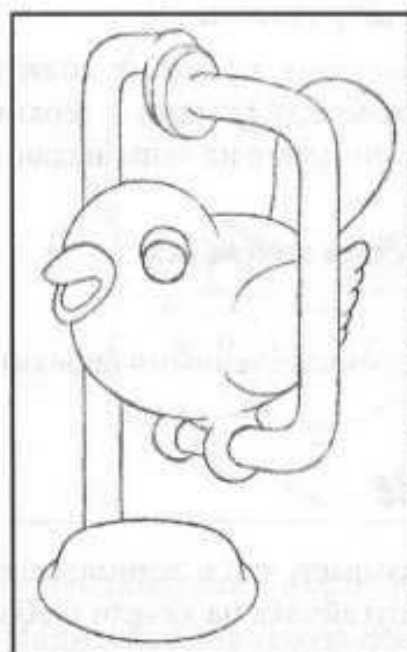
1. Нарисуйте окружность головы попугайчика и овал его тела, как показано на первом из трех приведенных ниже рисунков.

Наносите линии на данном этапе светлыми, чтобы их можно было легко стереть впоследствии.

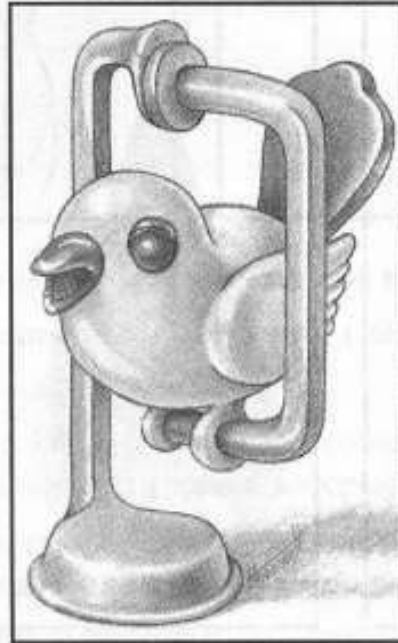
2. Добавьте две части отрицательного пространства: одну — побольше над телом попугайчика, а другую — поменьше под ним.

3. Наметьте очертания качелей, как показано на втором из трех приведенных выше рисунков.
4. Нарисуйте клюв, глаза, крылья и лапки попугайчика, как показано на третьем из трех приведенных выше рисунков.
5. Сделайте эскизные линии более светлыми, воспользовавшись мягкой резинкой, а затем наведите контуры фигурки попугайчика тонкими линиями, как показано на первом из трех приведенных ниже рисунков.

6. **Добавьте линии на вертикальных участках качелей и на хвосте попугайчика.**
Обратите внимание, как стойка качелей соединяется с круглым основанием, а также на то, как новые линии придают рисунку трехмерный вид.
7. **Начните затенение тела, головы, крыльев и лапок попугайчика с очень светлого оттенка, как показано на третьем из трех приведенных выше рисунков.**
Белыми участками обозначены подсветки.
8. **Выполните затенение глаз и клюва.**

Обратите внимание на то, что подсветки и очень темные оттенки находятся совсем рядом. Такое высококонтрастное затенение придает текстуре блеск.

9. **Добавьте затенение на хвосте попугайчика.**
Затенение хвоста имеет в основном темные оттенки, за исключением ярких подсветок. Его следует выполнить линиями перекрестной штриховки.
10. **Сделайте затенение чуть темнее на некоторых теневых участках тела попугайчика.**
11. **Добавьте затенение на крыле попугайчика.**
Не торопитесь и внимательно присмотритесь к каждой части объекта, прежде чем рисовать ее.
12. **Нарисуйте отбрасываемую тень.**

Капля воды

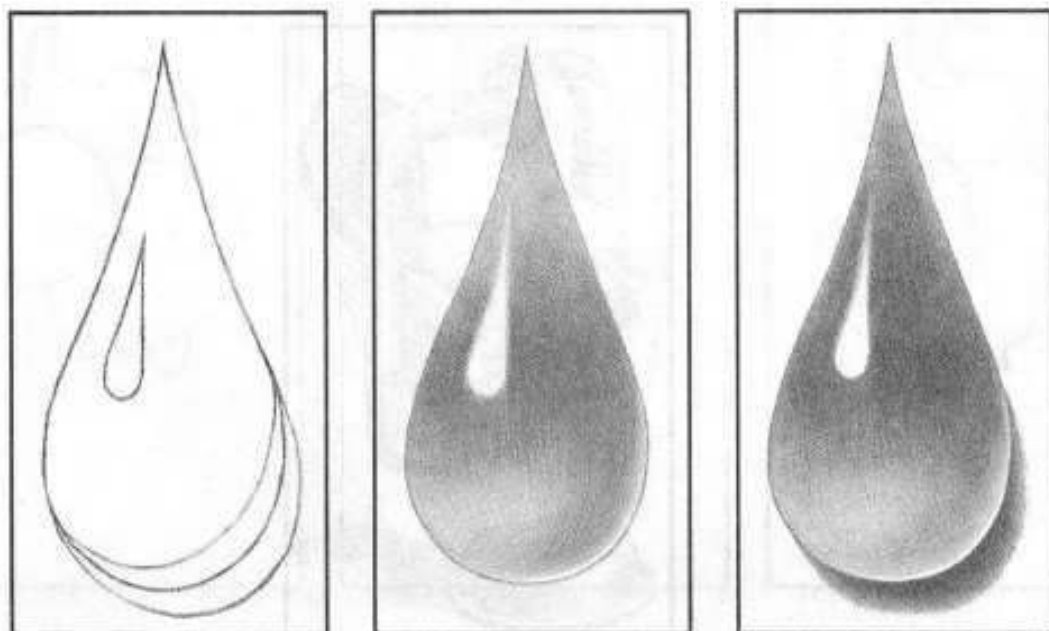
Как перенести каплю воды на лист бумаги, не намочив ее? Конечно, нарисовать эту каплю!

Очертания, форму и затенение капли воды на поверхности определяют многие факторы, в том числе текстура, цвет, наклон поверхности, освещение и угол, под которым капля наблюдается, а также скорость, если капля движется. Попробуйте налить совсем немного воды на разные поверхности, чтобы посмотреть на различные виды капель, которые так и ждут, чтобы вы запечатлели их на своих рисунках.

Представьте себе каплю дождя, падающую с неба и мягко приземляющуюся на наклонную поверхность лепестка белой розы. Эта капля задерживается долю секунды на лепестке и затем медленно стекает вниз по его мягкой поверхности. Итак, выберите для рисования такой мелкой капли воды вертикальный формат рисунка.

1. Нарисуйте очертания капли воды, как показано на первом из трех приведенных ниже рисунков.
2. Наметьте подсветку, отраженный свет и отбрасываемую тень.

Разметка затенения находится в правой нижней части рисунка капли.

3. Выполните затенение светлыми и средними оттенками, используя перекрестную штриховку, как показано на втором из трех приведенных выше рисунков.

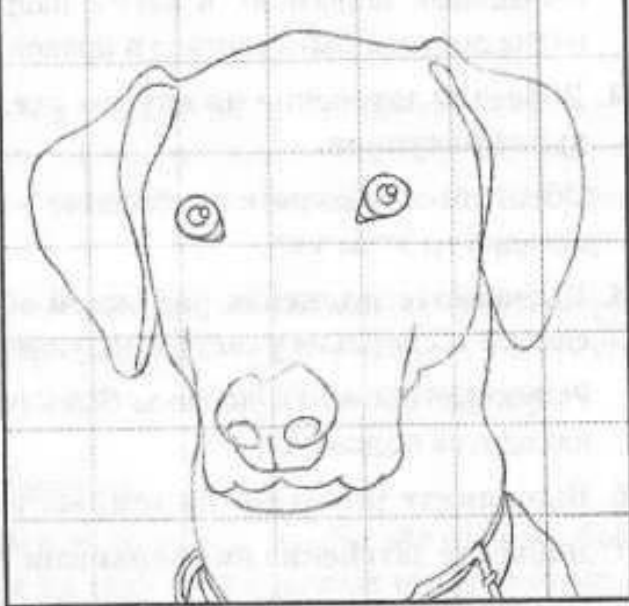
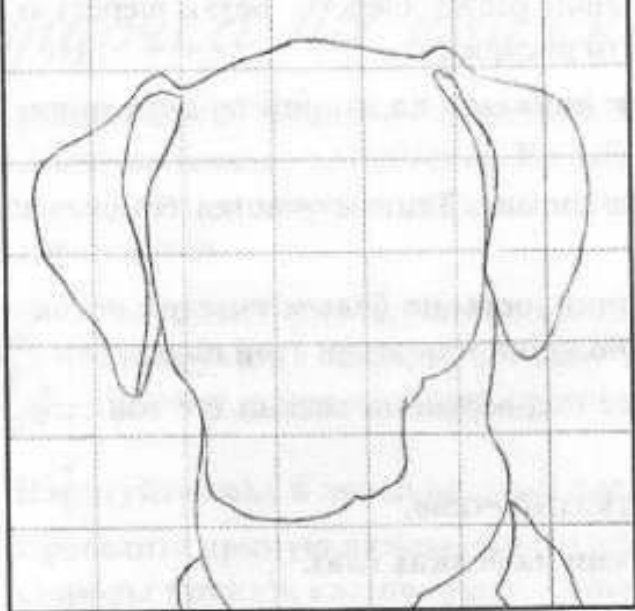
Затенение должно быть светлым в верхней части капли, постепенно становясь темнее в средней ее части и вновь светлее — в нижней. Светлое затенение вдоль нижнего края капли воссоздает свет, отраженный от поверхности.

4. Добавьте более темное затенение в области теней, включая и отбрасываемую тень.

Собака догматинской породы по кличке Тень

Тень — это собака моей дочери Хэйд. Источник света в данном случае находится справа, поэтому затенение должно быть светлее с правой стороны рисунка и темнее — с левой.

1. Нанесите сетку любого размера 7×7 квадратных ячеек, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.
2. Наметьте едва заметно очертания головы, ушей и морды собаки.
3. Нарисуйте внутренние части ушей собаки.
4. Нарисуйте очертания шеи, ошейника и небольшую видимую часть спины собаки.
5. Нарисуйте очертания глаз, обозначив круглые контуры радужных оболочек, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

6. Нарисуйте самые мелкие кружки, обозначающие подсветки на глазах.
7. Нарисуйте часть круга, обозначающую зрачки глаз.
8. Добавьте нос, рот и детали ошейника.

Внимательно проверьте, все ли элементы рисунка находятся на своих местах. Затем сотрите линии сетки и наведите отдельные части эскиза, которые могли быть случайно стерты.

9. Выполните затенение заднего плана в левой части рисунка, используя обычную штриховку, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

Затенение должно постепенно переходить от светлого оттенка вверху к темному оттенку внизу.

10. Наметьте едва заметно очертания пятен на ухе слева.

11. Добавьте затенение на этом ухе.

Это ухо должно быть очень темным, поскольку оно находится дальше всего от источника света.

12. Добавьте затенение и немного пятен в верхней части головы собаки.

13. Нарисуйте шерсть вокруг глаз, между ними и на скулах, постепенно продвигаясь вниз к носу.

Обращайте внимание, в каком направлении растет шерсть. Белая шерсть и черные пятна должны быть светлее в правой части рисунка.

14. Добавьте затенение на другом ухе, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.

Обратите внимание на затенение на ухе справа. Темные участки создают иллюзию складки на этом ухе.

15. Выполните затенение радужной оболочки, оставив белым участок основной подсветки и светлым участок радужной оболочки напротив этой подсветки.

Радужные оболочки должны быть темнее под верхними веками и с той стороны, где находится подсветка.

16. Выполните затенение на темных участках зрачков.

17. Добавьте затенение под верхними веками на белках глаз.

18. Нарисуйте шерсть на остальной части морды собаки.

19. Добавьте затенение на носу.

20. Добавьте множество точек, обозначающих текстуру носа собаки.

21. Нарисуйте шерсть вокруг рта и подбородка.

22. Нарисуйте белую шерсть на левой стороне шеи ниже подбородка, внимательно следя за направлением, в котором она растет.

23. Завершите затенение в районе рта и подбородка.

24. Завершите затенение заднего плана в правой части рисунка, обратив внимание на то, что оно становится более темным ближе к нижней части рисунка.

25. Нарисуйте шерсть в центре шеи, внимательно следя за направлением, в котором она растет.

26. Нарисуйте шерсть на правой стороне шеи и на небольшой видимой части спины собаки.

27. Добавьте затенение на ошейнике.

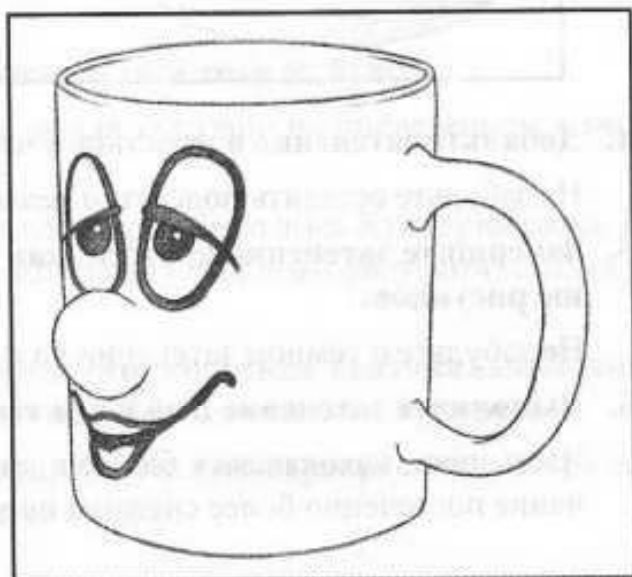
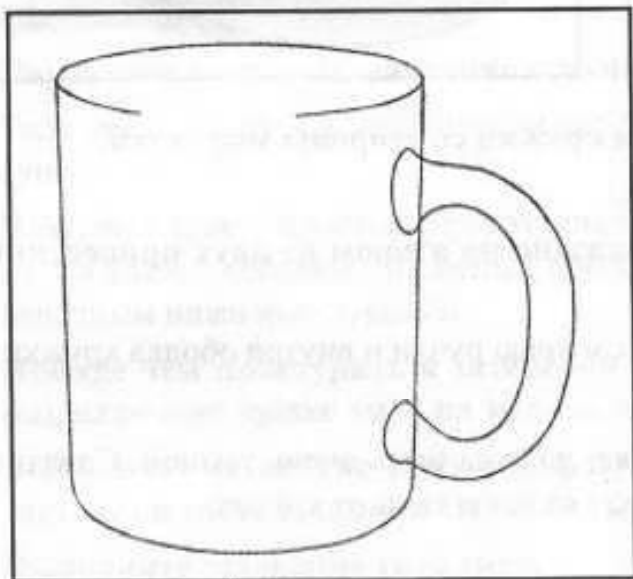
Мордочка на кружке

Изображение этой мордочки представляет собой непростое, но интересное упражнение в рисовании блестящего объекта. Не забывайте наносить линии сначала светлым оттенком, поскольку их, возможно, придется стереть впоследствии. Итак, расположите свой альбом по горизонтали.

Инструкции для выполнения данного проекта касаются больше самой мордочки, чем кружки, поскольку в главе 7 подробно показано, как рисовать такую кружку. Поэтому, рисуя и затеняя кружку, обращайтесь к этой главе за справкой.

1. Нарисуйте овал в левой верхней части рисунка.
2. Проведите прямую линию вниз от каждого края овала, чтобы обозначить боковые стороны кружки, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.
3. Проведите кривую линию в форме буквы *U* вдоль нижнего края кружки.

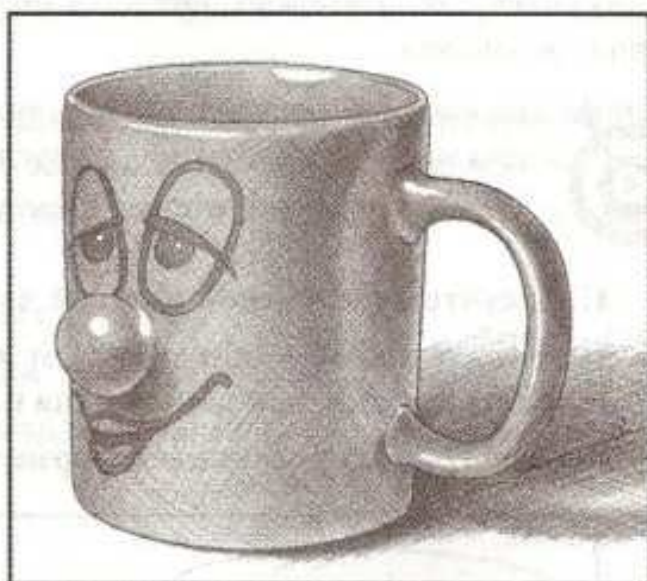
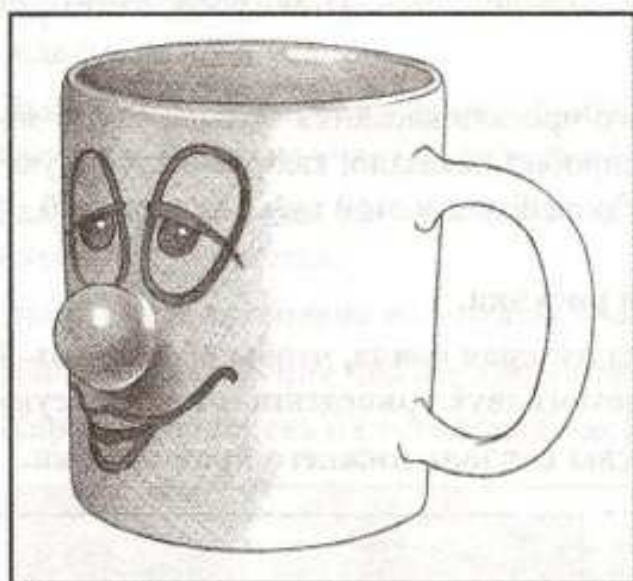

4. Нарисуйте два конца ручки чуть слева от правого края кружки.
5. Нарисуйте формы перевернутой буквы *C*, чтобы завершить ручку кружки.
6. Нарисуйте овал меньшего размера внутри уже имеющегося овала, обозначающего ободок кружки.
7. Нарисуйте два больших овала, обозначающих глаза, сближенные внизу, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.
8. Проведите кривые линии посередине каждого овала, чтобы отделить веки от остальной части глаз.
9. Нарисуйте глаза, оставив мелкие кружки для подсветок.
10. Нарисуйте небольшой контур носа, чуть отступив от края кружки, а затем сотрите линию внутри носа.
11. Нарисуйте рот.
12. Наметьте очертания подсветок, области тени и отраженного света на носу.

В данном случае источник света находится слева. Поэтому затенение должно быть более темным в правой части рисунка. Сначала выполните затенение всеми светлыми оттенками, а затем нанесите линии перекрестной штриховки, постепенно переходя к темным оттенкам.

Кроме подсветок на носу и глазах, не забудьте и о подсветках на ободке и ручке кружки.

13. Выполните затенение на носу, как показано на первом из двух приведенных ниже рисунков.

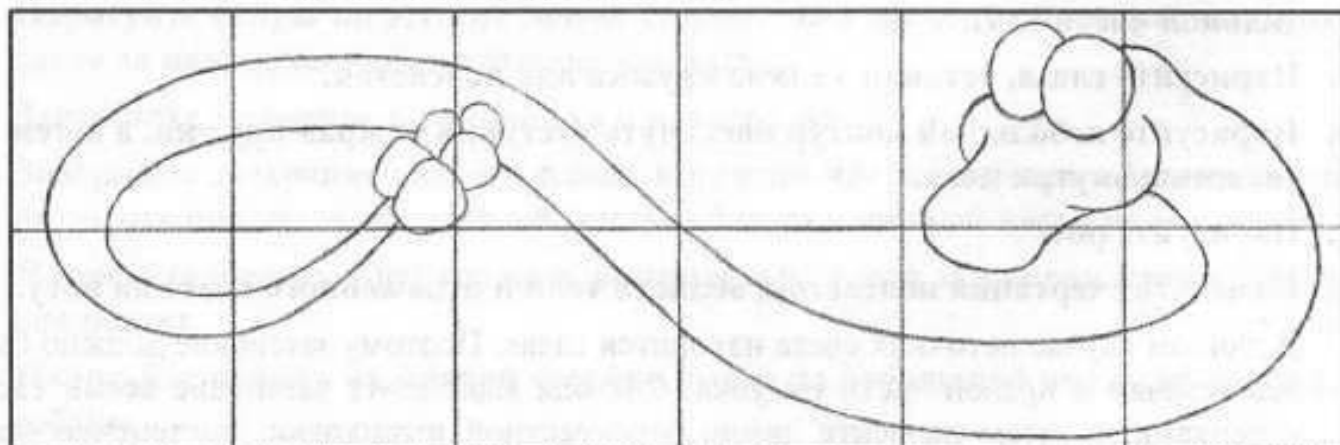

14. Добавьте затенение в остальной части кружки со стороны мордочки.
Не забудьте оставить подсветки белыми.
15. Завершите затенение кружки, как показано на втором из двух приведенных выше рисунков.
Не забудьте о темном затенении на правом краю ручки и внутри ободка кружки слева.
16. Выполните затенение в области тени.
Часть тени, находящаяся ближе к кружке, должна быть очень темной. Сделайте затенение постепенно более светлым по мере удаления тени от кружки.

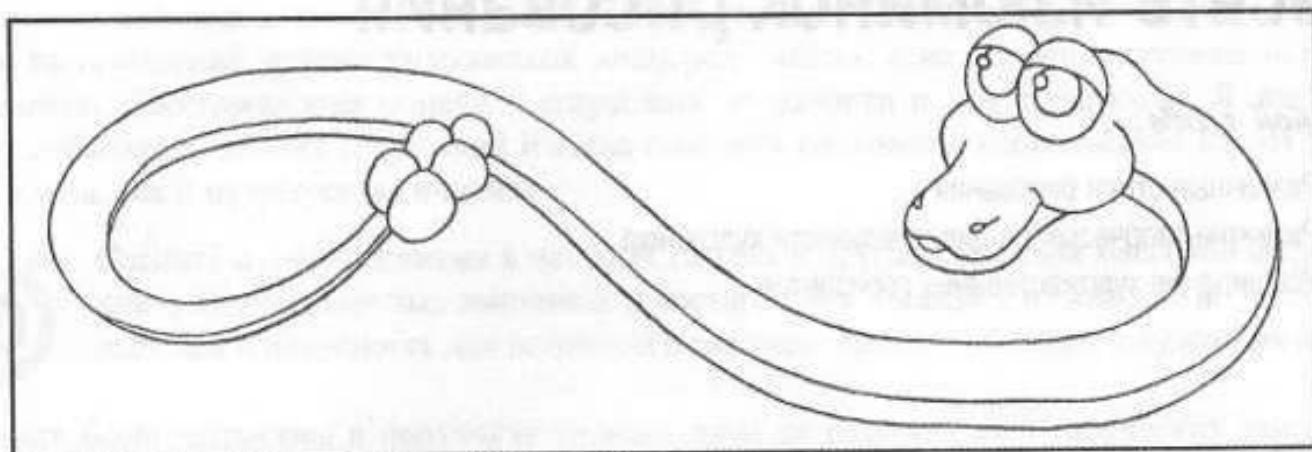
Гремучий змей Кукурузобрюх

Выполнив простые инструкции, сделайте карикатурный рисунок этого симпатичного гремучего змея.

1. Нанесите сетку 6x2 квадратных ячеек, обозначив ее, если требуется, буквами и цифрами.
2. Нарисуйте в каждой ячейке сетки то, что вы видите на приведенном ниже рисунке, чтобы создать эскиз гремучего змея.

3. Сотрите линии сетки и наведите поточнее линии эскиза.
4. Нарисуйте веки, зрачки и подсветки.
5. Нарисуйте формы в виде запятых, обозначив ноздри.

6. Проведите линию пасти и нарисуйте мелкий овал, обозначив приоткрытую пасть змея.
7. Нарисуйте линии, отделяющие верхнюю часть тела змея от брюха.

Тело змея сужается в направлении его хвоста, как показано на приведенном ниже рисунке.

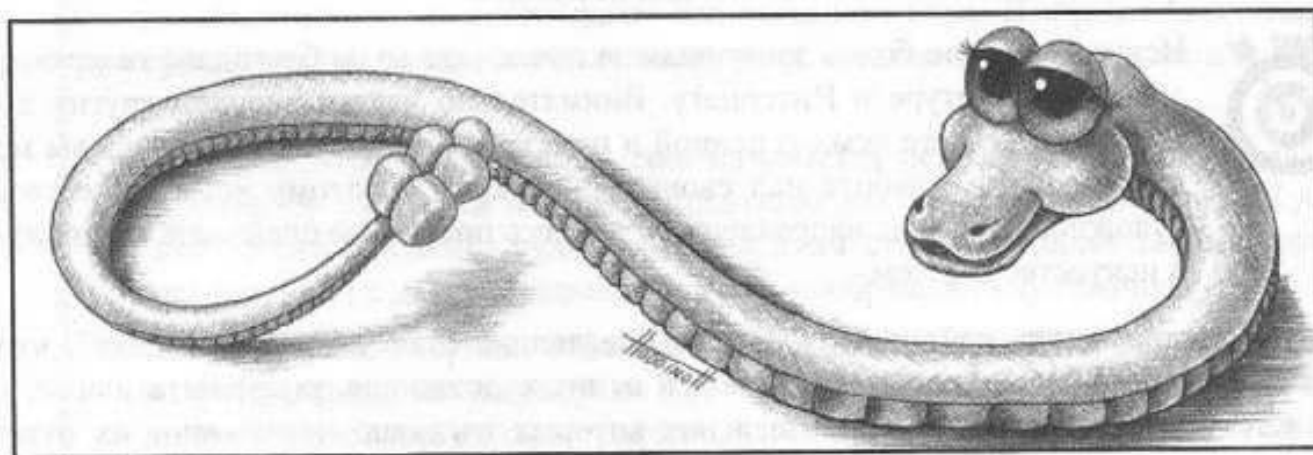
Итак, вы сделали простой карикатурный рисунок гремучего змея Кукурузобрюха. Если же вы хотите добавить затенение, продолжите работу над этим рисунком, следуя приведенным ниже инструкциям.

8. Прежде чем приступать к затенению, нарисуйте короткие вертикальные линии, разделяющие брюхо змея на мелкие части подобно зернышкам кукурузы.
9. Выполните затенение глаз и морды змея, используя перекрестную штриховку (источник света в данном случае находится слева).
10. Выполните затенение тела змея.

Посмотрите на приведенный ниже завершенный рисунок, обратив внимание на блестящие пятна, оставленные белыми по всему телу змея.

11. Нарисуйте тень под змеем.

Положение тени создает иллюзию, будто кончик хвоста змея приподнят.

Десять изюминок рисования

В этой главе...

- Различные стили рисования
- Развитие творческой индивидуальности художника
- Расширение художественных горизонтов

Много лет назад я посетила художественную галерею, основанную одним моим знакомым. Я получила немало удовольствия от просмотра различных оригинальных работ и репродукций, выставленных в этой галерее. Особенно меня привлекло одно произведение абстрактного искусства. Я шепотом поделилась впечатлениями от него со своим знакомым: “Эта работа выглядит так, как будто ее нарисовала обезьяна”. От изумления у моего знакомого поднялись брови, закатились глаза и отвисла челюсть. “Моя дорогая, — ответил он, — это же Пикассо”.

Этот поучительный урок заставил меня серьезно заняться изучением истории искусства, методов, стилей и творчества разных художников. В этой главе я поделюсь с вами разнообразным опытом, который я накопила на протяжении своей художественной деятельности.

Умение ценить искусство

Нередко произвольно нанесенные на холст пятна краски провозглашаются в средствах массовой информации великим произведением искусства. Возможно, такие работы вызывают у вас, как и у меня, непонимание, изумление и недоумение. Критики навязывают вам мысль о том, что для создания подобного рода произведений требуется исключительный талант. Поэтому и неудивительно, что многие люди считают талант каким-то волшебным даром, недоступным для простых смертных! Тем не менее необычные и экстравагантные произведения искусства нередко дают немало оснований для насмешек.

Искусство стало более доступным за последние годы благодаря галереям, специальной литературе и Интернету. Внимательно изучая рисунки других художников, вы получаете немало ценной и полезной информации, которую вы могли бы использовать в работе над своими рисунками. Поэтому исследуйте творчество художников разных направлений и учитесь правильно оценивать их произведения и искусство в целом.

В искусстве всегда найдутся художники, делающие ставку на “потрясение”, чтобы добиться признания. Но основная масса людей ценит художников, репрезентативные, импрессионистские или абстрактные произведения которых наглядно показывают их отточенную технику и художественное мастерство.

Вам, как художнику, нужно быть верным себе, доверять своей интуиции и личным художественным симпатиям и антипатиям.

Посещение художественных галерей

Когда я только начала посещать художественные галереи, то чувствовала себя в них совершенно чужой, как в незнакомом мне мире. Но вскоре я осознала, что преимущества просмотра произведений других художников непосредственно, а не по репродукциям намного перевешивают возникающие поначалу ощущения неловкости и отчужденности. Я довольно быстро избавилась от этих ощущений и стала получать настоящее удовольствие как от работ художников, как и от искусства в целом.

Следите за объявлениями в местных газетах и других средствах массовой информации о художественных выставках и постарайтесь посещать их как можно чаще. Это даст вам возможность для встречи и непосредственного общения с художниками.

Будьте беспристрастны и получайте удовольствие от разнообразия творческих замыслов, изучая произведения современных художников. Когда вы впервые слышите дискуссию группы художников и критиков об искусстве, у вас может сложиться впечатление, будто они говорят на чужом языке. Это не должно вас пугать. Меня, например, профессиональный художественный жаргон до сих пор приводит порой в замешательство. Но даже не принимая непосредственного участия в дискуссии, а только слушая, я извлекла для себя не меньше пользы, чем от просмотра замечательных произведений искусства.

Изучение традиционных стилей рисования

В истории искусства сложились следующие стили рисования.

- ✓ **Абстрактный стиль.** Этот стиль иногда еще называется экспрессионистским или нерепрезентативным, для него характерен акцент на форме и оттенках. Для того чтобы правильно оценить абстрактное искусство, иногда требуется понимание и терпение, поскольку очень часто в рисунках, созданных в этом стиле, отсутствуют легко распознаваемые объекты.
- ✓ **Импрессионизм.** Этот стиль направлен на создание впечатления от рисуемого объекта, а не на воссоздание его внешнего вида. Импрессионистские рисунки нередко создаются сильными, энергичными штрихами с малым числом мелких деталей.
- ✓ **Реализм.** Этот стиль иногда еще называется репрезентативным. Очевидно, поэтому он считается наиболее понятным для зрителей. Объекты, рисуемые (или представляемые) художниками в этом стиле, выглядят такими, какими они являются в действительности, а не в воображении художника.
- ✓ **Фотореализм.** Рисунки, созданные в этом стиле, похожи в большей степени на фотографии, чем на рисунки как таковые. Художники-фотореалисты предпочитают рисовать по фотографиям, а не с натуры или по памяти. Кроме того, они часто пользуются сетками или проекторами для правильного соблюдения пропорций в своих рисунках.
- ✓ **Сюрреализм.** Это стиль изображения реальных объектов под влиянием воображения художника. Рисуемые объекты, как правило, распознаются, хотя их

внешний вид творчески переработан в воображении художника. Некоторые представители этого стиля считают, что образы, которые они запечатлевают в своих произведениях, всплывают в их подсознании под воздействием их жизненного опыта.

Выработка собственного стиля рисования

Некоторые пытаются втиснуть все искусство в несколько категорий, четко обозначенных ярлыками. Я же стараюсь избегать подобных ограничений и не обращать особого внимания на современные стили и направления в «мире искусства».

Аналогично одежде, стили в искусстве приходят и уходят, как мода. А я просто рисую то, что хочу, и так, как мне нравится, стараясь оставаться верной себе. У меня свой неповторимый и постоянно развивающийся стиль рисования.

Вы не похожи на других, неповторимы как личность со своими симпатиями и антипатиями. Следовательно, вам нужно разобраться в себе и выявить свои художественные наклонности и пристрастия. Ваш собственный стиль рисования может быть выработан, исходя из следующего.

- ✓ Объекты, которые вас больше всего привлекают и которые вам нравится рисовать.
- ✓ Особый взгляд на окружающий мир.
- ✓ Наиболее предпочитаемые стили рисования.
- ✓ Наиболее предпочитаемые методы рисования и используемые для этой цели средства.
- ✓ Готовность подняться над стандартами и умение быть верным себе.
- ✓ Потребность в самовыражении средствами искусства.
- ✓ Уникальный жизненный опыт и личные ценности.

Ваш стиль развивается и изменяется до тех пор, пока вы рисуете. Храните свои альбомы и отдельные рисунки, чтобы проследить свой путь в рисовании. Как правило, это способствует вашему самоутверждению в качестве художника и служит источником для вдохновения.

Выбор подходящих средств рисования

Экспериментируя с разными средствами рисования, будьте беспристрастны и объективны. Со временем вы найдете для себя наиболее предпочитаемые средства рисования. Ниже кратко представлены те средства, которым отдаю предпочтение я.

- ✓ **Графит** — иногда еще называется графитовым карандашом, имеет разные сорта и отлично подходит для всех стилей рисования. Многие столетия применяется в качестве художественного средства, выдержав проверку временем на прочность.

- ✓ **Уголь** — это средство отлично подходит для рисования эскизов и отличается прекрасными, богатыми, густыми оттенками черного. Но углем нужно уметь пользоваться, поскольку он сильно пачкается и не так гладок, как графит, т.е. является более абразивным материалом.

Для получения четких и опрятных рисунков требуется принять дополнительные меры. Уголь хорошо смешивается благодаря своей мягкой текстуре и очень легко стирается.

- ✓ **Мелки** — несмотря на большое сходство с углем, мелки воссоздают широкий диапазон земляных тонов, которыми удобно рисовать портреты и фигуры. В основной набор мелков входят черный, пара серых, пара коричневых (сепии) и белый мелки.
- ✓ **Пастели** — имеют самую разную расцветку и могут накладываться слоями и смешиваться, как краски, для получения живописного качества цветов и оттенков.
- ✓ **Цветные карандаши** — применяются в рисовании более 75 лет. За последние двадцать лет “живопись цветными карандашами” стала весьма уважаемым видом изобразительного искусства.

Цветные карандаши разнообразной расцветки можно приобрести как по отдельности, так и в наборах. Цвета для сухого смешения накладываются друг на друга слоями. Цветные карандаши не пачкаются и очень удобны в работе, хотя их цвета недостаточно хорошо смешиваются и с трудом стираются.

- ✓ **Тушь** — в настоящее время имеется тушь самой разной расцветки для нанесения на бумагу различными инструментами, включая кисточки и рейсфедеры. За последние десять лет большое распространение нашли одноразовые ручки и маркеры как более удобные инструменты рисования тушью. Тонкий слой туши позволяет создать яркий абстрактный фон рисунка.

Многие художники смешивают своими пальцами мягкие средства рисования, в том числе уголь, мелки и пастели. Это особенно удобно для практического овладения рисованием или для работы над “неответственными” эскизами. Но для хранения такие рисунки малоприспособны, поскольку они пропитываются жирами, попадающими на бумагу с кожи пальцев, и в конечном итоге портятся.

Для защиты рисунков пользуйтесь при смешивании мягких средств рисования салфетками или бумажным полотенцем.

Посещение курсов, уроков и семинаров по искусству

Курсы, уроки и семинары по рисованию пойдут вам только на пользу. На занятиях по рисованию вы можете не только встретиться с другими людьми, которые также стремятся усовершенствовать свое мастерство, но и освоить разные методы и стили рисования. А посещая уроки рисования с натуры, вы получаете прекрасную возможность овладеть таким полезным навыком, как рисование живых моделей.

Обнаружив местные центры художественной жизни, вы получаете возможность встретиться с другими художниками и войти в их круг. Многие объединения художников организуют очень интересные семинары, которые ведут видные художники. Посещая подобные семинары, вы можете завязать полезные знакомства и просто хорошо провести время. Кроме того, ознакомьтесь с программами по рисованию и изобразительному искусству в местных учебных заведениях, а также в центрах отдыха и развлечений.

Немало ресурсов для проведения уроков по рисованию предоставляет Интернет. Я лично даю бесплатные уроки на своем Web-сайте по адресу www.finearteducation.com, где можно также найти обширный список художников, дающих аналогичные уроки в оперативном режиме.

Кроме того, вы можете принять участие в работе целого ряда электронных кружков рисования, где художники из разных стран делятся своими советами, критически разбирают работы своих коллег и открыто обсуждают различные художественные методы и ресурсы.

Рисование с натуры и по фотографиям

Рисование с натуры, только по фотографиям, по памяти или же сочетание всех этих методов является делом ваших личных предпочтений.

С одной стороны, нельзя безоговорочно утверждать, что рисовать по фотографиям — это неверно. Но с другой стороны, фотография никогда не заменит реальный трехмерный объект.

Выставление рисунков на показ в Интернете

Если вам хочется продемонстрировать свои достижения в рисовании широкому кругу людей, вы можете организовать личный, свободно доступный Web-сайт, даже не зная, как он создается.

Для этого введите критерий “свободно доступные личные Web-страницы” в любом поисковом механизме и выберите начальную страницу для своего Web-сайта. Большинство таких механизмов предоставляют простые инструкции для организации Web-страниц и доступа к ним в оперативном режиме.

Ответы на десять вопросов по авторскому праву

Все художники должны знать и уважать законы об авторском праве, распространяющиеся и на произведения искусства. Для того чтобы лучше разъяснить особенности авторского права, я решила дать ответы на десять часто задаваемых мне вопросов на данную тему.

- ✓ **Что такое авторское право?** Авторское право — это форма защиты, дающая художникам исключительные права на продажу, воспроизведение или показ своих оригинальных рисунков. Термин *исключительные права* означает, что авторское право принадлежит художнику, первоначально создавшему произведение.

- ✓ **Что такое оригинальное произведение искусства?** Оригинальным считается произведение, полностью созданное художником от замысла до воплощения в готовом рисунке. Ни один из элементов произведения не отделим от уже защищенного авторским правом изображения или замысла.
- ✓ **Когда произведение не является оригинальным?** Произведение не является оригинальным, когда оно скопировано по замыслу или изображению другого произведения, защищенного авторским правом. К таким произведениям относится большинство персонажей мультфильмов, репродукций работ других художников, иллюстраций в книгах или в Интернете, а также фотографий, сделанных кем-то другим, кроме автора, если у него нет разрешения фотографа.
- ✓ **Что подлежит защите авторским правом?** Все, что можно осязать, видеть или слышать, может быть защищено авторским правом.
- ✓ **Можно ли рисовать по изображениям, защищенным авторским правом?** Вы можете рисовать по изображению, защищенному авторским правом, если у вас есть разрешение лица, которому принадлежит авторское право на это изображение. Как правило, авторское право принадлежит лицу, выработавшему замысел и воплотившему его в оригинальное произведение.
- ✓ **Можно ли рисовать по иллюстрациям к этой книге?** Мне принадлежит авторское право на иллюстрации к этой книге, и поэтому я даю вам разрешение рисовать по любой из них. Но я не могу заявить авторское право на рисунки, созданные по произведениям других авторов. Это считалось бы плагиатом.
- ✓ **Как заявить авторское право на свои оригинальные рисунки?** Если вы живете в стране, подписавшей Бернскую конвенцию (Бернский союз защиты литературной и художественной собственности), то можете без особого труда заявить свое авторское право. Оно автоматически принадлежит вам с того момента, когда вы завершите свое произведение.
- ✓ **Как доказать свое авторское право?** Для этого нужно доказать, что вы создали свое произведение раньше других.
Старый и простой способ, гарантирующий принадлежность авторского права, состоит в том, чтобы отправить самому себе копию своего произведения по почте. Получив копию по почте, не вскрывайте конверт и печать на нем, а просто сохраните ее вместе с названием произведения и датой его создания. Почтовая марка на конверте служит доказательством даты отправки по почте, а значит, произведение было, очевидно, создано раньше этой даты.
- ✓ **Можно ли снабдить оригинальное произведение знаком авторского права?** Это ваше право как создателя оригинального произведения. Поэтому указывайте знак авторского права © на своем произведении, если только оно не является копией, а вы — его подлинным автором.
- ✓ **Как пользоваться символом авторского права?** Предложение с формулировкой авторского права должно состоять из трех следующих частей: символа авторского права, даты создания произведения, а также имени и фамилии автора. Например: © 19 декабря, Бренда Ходдинотт.

Местные законы об авторском праве могут отличаться. Следовательно, если у вас возникнут вопросы, касающиеся защиты ваших произведений авторским правом, проконсультируйтесь у юриста, хорошо знающего соответствующие законы, действующие по месту вашего жительства.

Переход от рисования к живописи

Если вы подумываете о живописи, то сначала позанимайтесь рисованием хотя бы пару лет, чтобы приобрести достаточно прочные навыки рисования, а затем переходите к живописи.

Умение воссоздать в живописи весь диапазон оттенков имеет намного более важное значение, чем использование цветов. Ведь в конечном итоге живопись — это не что иное, как рисование красками!

Разжигание творческих идей

Постоянно совершенствуя технику рисования, вы разжигаете в себе искры творчества, дремлющего внутри вас!

Освободившись от оков незнания, вы можете рисовать все что угодно. А научившись вызывать объекты в воображении и переносить на рисунок едва уловимые в подсознании образы, вы способны создавать конкретное настроение. Ваше мастерство подобно крыльям, на которых вы свободно парите по бесконечным просторам своего воображения.

Снятие напряжения глаз

Увлечшись рисованием объекта, вы можете иногда довести себя до головной боли от напряжения глаз. Попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями по снятию напряжения глаз, чтобы затем вернуться к рисованию.

- ✓ Сядьте поудобнее или встаньте и потянитесь несколько раз в разных направлениях.
- ✓ Потрите руки, чтобы разогреть ладони.
- ✓ Прикройте слегка глаза.
- ✓ Аккуратно закройте ладонью каждый глаз. Пальцы должны лежать на лбу, а нижние выступы ладони — на скулах. Расслабьте свое тело, сохраняя это положение хотя бы две минуты.

Организация собственной художественной студии

Если место позволяет, вы можете организовать у себя дома небольшую студию для собственных нужд.

Я лично превратила в студию свою любимую комнату в доме, где у меня есть все, что мне нужно для работы, отдыха и занятий искусством. Она находится на нижнем этаже моего дома, подальше от шумного семейства и прочих повседневных раздражителей, отвлекающих от рисования. Для организации домашней студии требуется следующее.

- ✓ Свободная стена для вывешивания и просмотра рисунков.
- ✓ Место для хранения рисунков, материалов для рисования и папок с образцами работ.
- ✓ Рабочий стол для обрезки рисовальной бумаги и работы над крупными проектами.
- ✓ Регулируемый чертежный стол с лампами на гибких кронштейнах.
- ✓ Удобное кресло, в котором можно сидеть, читать и изучать рисовальные проекты.
- ✓ Шкафчик для постоянного хранения образцовых материалов и папок.
- ✓ Компьютер, принтер и сканер.
- ✓ Цифровая фотокамера и фотопринадлежности.

И наконец, самым важным элементом в студии являетесь именно Вы!

Рисование — это бесконечный путь к совершенству. В тот день, когда вас будут полностью удовлетворять ваши рисунки, рисованию настанет конец. Следовательно, получайте удовольствие от самого процесса, не особенно заботясь о конечной цели!

Предметный указатель

А

Активизация обоих полушарий мозга, 52
Альбомы для рисования, 38
Анатомические особенности человека, 219

Б

Бумага для рисования, 40; 145

В

Вертикальные пропорции лица младенца, 195
Видение, 154
Виниловая резинка, 39; 101; 249
Внешний край уха, 201
Внутреннее зрение, 58
Внутренний край уха, 201
Вопросы авторского права, 278
Восприятие, 154
Выбор методов затенения, 254
Выделение времени для рисования, 37
Выработка собственного стиля рисования, 276
Выражения лица, 233
Высококонтрастный рисунок, 78

Г

Глаза младенца, 197
Горизонтальные пропорции лица младенца, 194
Градация оттенков серого, 90
Графит, 276

Д

Детальный рисунок, 32
Детальный эскиз, 32
Детские уши, 214
Детский глаз, 211
Детский нос, формы, 212
Детский портрет, планирование, 215
Детский рот, формы, 213

З

Завершение рисунка, 255
Задний план, 131
Запечатление повседневной жизни на рисунках, 146
Запуск творческой инициативы, 253
Затенение, 45; 76
Защита фотографии от разметочной сетки, 250

И

Изготовление папки для рисунков, 37
Изображение мыслей и чувств, 235
Изучение эволюции лица, 236
Источник света, назначение и расположение, 76

К

Карандаши, 39
Карикатуры, 240
Композиция
 L-образная, 137
 O-образная, 136
 S-образная, 136
 U-образная, 137
 в виде расходящихся линий, 138
 в виде сгруппированной массы, 138
 линии, 132
 назначение, 84
 определение, 47; 129
 планирование, 138; 144
 правило золотого сечения, 134
 принцип качелей, 133
 равновесие, 132
 разделение по правилу третей, 134
 рисунка, 47
 соблюдение пропорций, 134
 составляющие, 129
 туннельная, 138
 уравновешивание светлых и темных
 оттенков, 133
Контраст, 45; 78
Контурные рисунки, 63; 70
Круглые завитушки, 48; 109; 111

Л

Линейки, 39

Линии

ведущие, 132

виды, 63

горизонта, 113

действительные, 132

контурные, 63

кривые, 66

ломаные, 65

перспективы, 113

подразумеваемые, 132

прямые, 63

рисование, 42

угловые, 114

штриховки

нанесение, 88

пересекающиеся, 91

стили, 88

Лицевая масса, 193

М

Малоконтрастный рисунок, 78

Малый выступ уха, 201

Машинальное рисование каракулей, 60

Мелки, 40; 277

Меры защиты рисунков, 247

Мех, шерсть и перья животных, виды и воспроизведение, 180

Миллиметровая бумага для разметки фотографий, 250

Мир глазами художника, 55

Мысленное представление, 58

Мягкая резинка, 39; 101; 249

Н

Набросок, 32

Надбровные дуги, 221

Наклон лица, 220

Натюрморты

необычные, 163

освещение, 165

современные, 160

традиционные, 160

Нос младенца, 198

О

Обустройство творческого уголка, 36

Обучение рисованию, 24

Объекты для рисования

изучение исходных материалов, 157

личное восприятие, 156

на разных расстояниях, 155

натюрмортов, 160

поиск, 55

разделение на линии, 69

разновидности, 25

сосредоточение внимания, 154

Организация

домашней студии, 280

места для рисования, 35

Отбрасываемая тень

определение, 77

форма, 163

Открытие Web-страниц для выставления рисунков, 278

Отраженный свет, 82

Отрицательное пространство, 67

Оттенки серого

назначение, 76

превращение из цветов, 80

П

Пастели, 40; 277

Пейзажные рисунки, 176

Передний план, 131

Перекрытие объектов, 130

Переход

к ответственному этапу работы над рисунком, 255

от рисования к живописи, 280

Перспектива

атмосферная, 121

воздушная, 121

геометрическая, 113

двухточечная, 117; 124

назначение, 84

одноточечная, 117; 124

определение, 45

планирование, 253

составляющие, 119

сохранение, 155

угловая, 117

Планирование рисунка, 252

Подготовка

к рисованию, 253

- переносной студии, 145
- Подписывание рисунков, 250
- Подсветки, 41; 77
- Половые различия человека, 221
- Положительное пространство, 67
- Полутона, 90
- Портрет взрослого человека, планирование, 224
- Посещение
 - курсов и семинаров по искусству, 277
 - художественных галерей, 275
- Практика рисования, 24
- Предубеждения в отношении рисования, 17
- Применение фиксажа, 249
- Принадлежности для рисования
 - необязательные, 40
 - обязательные, 38
- Присутствие человека, 176
- Прически
 - младенцев, 202
 - трех поколений, 231
- Прищуривание, 79
- Проверка пространственных соотношений, 254
- Проекты
 - Великолепная, но непослушная кошка Рили, 259
 - Волосенок до стрижки, 257
 - Гремучий змей Кукурузобрюх, 272
 - Две занимательные текстуры, 111
 - Зрачок сетчатки глаза, 40
 - Капля воды, 267
 - Кроткая овечка Долли, 261
 - Крылья на воде, 187
 - Машинальное рисование, 61
 - Медвежонок Тедди Тинк, 148
 - Мечты о белоснежной зиме, 177
 - Младенец Брэндон, 204
 - Мордочка на кружке, 271
 - Настоящее яйцо дракона, 256
 - Нежная лилия, 172
 - Нежная мелодия, 73
 - Озорник, 263
 - Планирование композиции, 141
 - Попугайчик Додо на качели, 265
 - Портрет Анни, 216
 - Пушок, 26
 - Рисование кружки, 98
 - Рисование Маниши, 228
 - Рисование натюрморта, 166
 - Рисование одноточечной и двухточечной перспективы, 124
 - Рисование по словесному описанию, 158
 - Рисование сферы, 84

- Смехотура на Каю, 241
- Собака по кличке Тень, 268
- Сэмми и Самакта, 47
- Пропорции
 - детского лица, определение, 207
 - лица взрослого человека, определение, 222
 - младенца, определение, 193
 - определение, 71
 - соблюдение, 71
 - тела человека
 - в детском возрасте, 213
 - в младенческом возрасте, 198
 - взрослого, 228
- Путь к рисованию, 42

Р

- Разжигание творческих идей, 280
- Разметка
 - затенения, 97; 254
 - композиции, 253
 - фотографии, 140
- Разминка перед рисованием, 69
- Ракурс, 121
- Рамка видоискателя, 139
- Рисование
 - взрослых людей, 219
 - возможности, 23
 - выбор стиля, 25; 30
 - группового портрета, 228
 - деревьев, 170
 - детей, 207
 - животных, 180
 - как бесконечный поиск, 42
 - как естественная способность, 17
 - как полезное занятие, 17
 - методы, 32
 - младенцев, 193
 - окружности или овала, 82
 - определение, 24
 - по линии симметрии, 250
 - по памяти, 154; 278
 - по словесному описанию, 158
 - по фотографиям, 278
 - подсолнечников, 168
 - практические рекомендации, 24
 - розы, 169
 - с натуры, 176; 278
 - симметричных объектов, 163
 - трудных и незнакомых текстур, 249
 - факторы, 29
- Рот младенца, 199

Свет и тени, 76
 Сетка рисования, 73
 Симметрия, 52
 Сложные кривые, 66
 Слуховой канал, 201
 Смехотуры, 240
 Сминание резинки, 101
 Снятие напряжения глаз, 280
 Состояния неба, 175
 Сохранение информации в памяти человека, 156
 Способности к рисованию, 29
 Способы держать средства рисования, 33
 Средний план, 131
 Средства рисования, 30; 276
 Ствол пера, 184
 Стили рисования
 основные, 30
 традиционные, 275
 Строение и форма головы взрослого человека, 220

Т

Текстуры
 блестящие, 104
 ворсистые, 106
 воспроизведение, 110
 древесного волокна, 59
 и узоры, 102
 матовые, 104; 107
 назначение, 102
 определение, 102
 перенос на рисунок, 109
 пушистые, 107
 распознавание, 104
 рисование, 45; 102
 сверкающие, 105
 типы, 103
 шероховатые, 108
 Тени
 определение, 77
 рисование, 81
 Точилка для карандашей, 39
 Точка схода
 обнаружение, 116
 определение, 114
 Точки сосредоточения внимания
 вспомогательные, 130
 определение и расположение, 130
 основные, 130
 Тушь, 277

Уголь, 277
 Угольные карандаши, 39
 Узоры
 определение, 102
 полосатые, 103
 Умение ценить искусство, 274
 Умственная деятельность
 восприятие разными полушариями мозга, 59
 и зрительное восприятие, 51
 левое полушарие мозга, 51
 правое полушарие мозга, 51
 Уровень глаз, 113
 Уши младенцев, 201
 Ушная мочка, 201

Ф

Формат рисунка, 133
 Формы
 кубические, 83
 объектов, рисование, 44
 основные, 44
 сферические, 81
 трехмерные, 44
 цилиндрические и конические, 84

Х

Хранение рисунков, 248

Ц

Цветные карандаши, 40; 277

Ч

Черепная масса, 193
 Черты лица взрослого человека, 226

Ш

Шкала оттенков серого, 89
 Штриховка
 обычная, 90; 96; 109
 определение, 87
 перекрестная, 91; 96; 109
 свойства, 96
 Штриховые рисунки, 43; 70

Научно-популярное издание

Бренда Ходдинотт

Рисование для “чайников”

В издании использованы карикатуры
американского художника Рича Теннанта

Литературный редактор *С.Г. Татаренко*

Верстка *В.И. Бордюк*

Художественный редактор *В.Г. Павлютин*

Корректор *Л.А. Гордиенко*

Издательский дом “Вильямс”

127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 43, стр. 1

Подписано в печать 06.04.2007. Формат 70х100/16.

Гарнитура Times. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 23,22. Уч.-изд. л. 18,72.

Тираж 3000 экз. Заказ № 699.

Отпечатано по технологии СІР

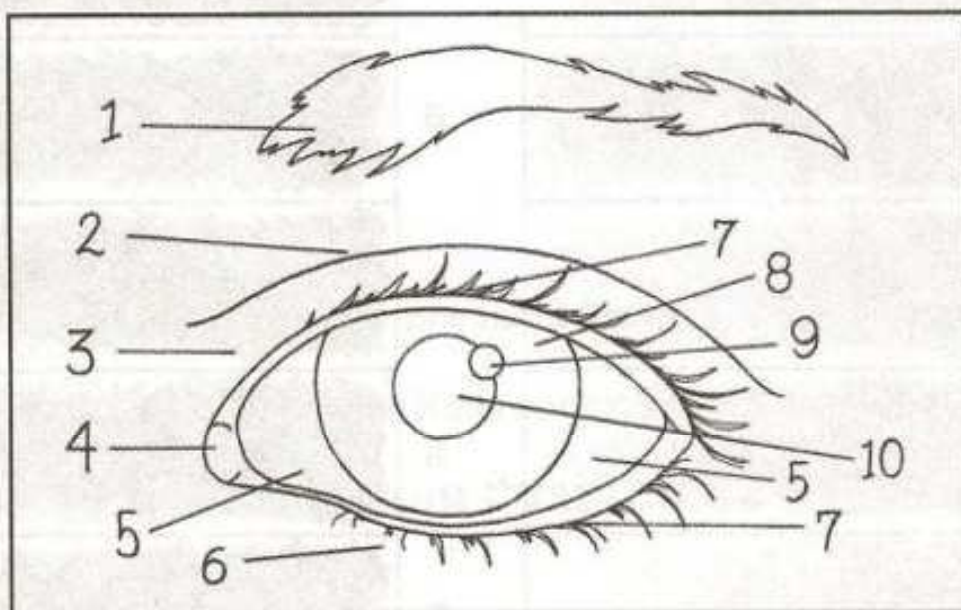
в ОАО “Печатный двор” им. А. М. Горького

197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15

Шпаргалка

Изображение глаз человека

Зная строение и различные части глаза человека, вы научитесь наиболее точно воспроизводить эту, по-моему, самую важную составляющую портрета любого человека. графитовых карандашей.

1. **Бровь** — волоски, растущие дугой над глазом.
2. **Складка верхнего века** — складка кожи над верхним веком, обозначающая верхний край глазного яблока.
3. **Верхнее веко** — более крупная подвижная складка кожи над глазным яблоком, которая открывается и закрывается, защищая верхнюю и центральную части глаза.
4. **Внутренний уголок глаза** — небольшой красноватый треугольный участок, находящийся в углу глаза рядом с носом.
5. **Белок глаза (иногда еще называемый *глазным яблоком*)** — самая крупная сферическая часть глаза, имеющая белесый (но не чисто белый) оттенок.
6. **Нижнее веко** — менее крупная подвижная складка кожи, защищающая нижнюю часть глазного яблока.
7. **Ресницы** — тонкие волоски, растущие из внешних краев верхнего и нижнего века.
8. **Радужная оболочка** — крупная, круглая, окрашенная форма на глазном яблоке.
9. **Подсветка** — яркое пятно, обозначающее место отражения света от поверхности глаза.
10. **Зрачок** — темный круг внутри радужной оболочки, изменяющий свой размер при разных условиях освещения.

**Усовершенствуйте свое мастерство
рисования, выполнив
30 практических проектов!**

**Научитесь рисовать
натюрморты
ландшафты,
животных,
людей и многое другое!**

Если вас мучает вопрос нехватки художественного дарования, отбросьте в сторону всякие сомнения, поскольку вам на самом деле не хватает одного — практики! А кроме того, вам очень пригодятся полезные советы и практические методы рисования, приведенные в этом удобном справочном руководстве. Начиная с самых азов (линий, форм, теней, текстур и перспективы), автор книги, Бренда Ходдинотт, наглядно показывает, как следует рисовать практически все, что угодно: от лепестков цветов до детских глаз.

**В стиле
"Чайников"**

- Объяснения простым и доступным языком
- Информация "без лишних подробностей"
- Пиктограммы и другие средства ориентирования в материале книги
- Шпаргалка, включающая самую ценную информацию
- Великолепные десятки советов
- Много юмора и шуток

Категория: рисование

Предмет рассмотрения:
методы и средства рисования

Посетите "Диалектику"
в Интернете по адресу:
<http://www.dialektika.com>

ISBN 978-5-8459-0680-9

Об авторе

Бренда Ходдинотт — портретист, художник-оформитель и профессиональный иллюстратор. Она давала уроки изящных искусств учащимся самых разных возрастов: от дошкольников до взрослых, а в настоящее время организовала обучение изящным искусствам на своем Web-сайте.

Диалектика

www.dialektika.com

For Dummies®
A Branded Imprint of

 WILEY