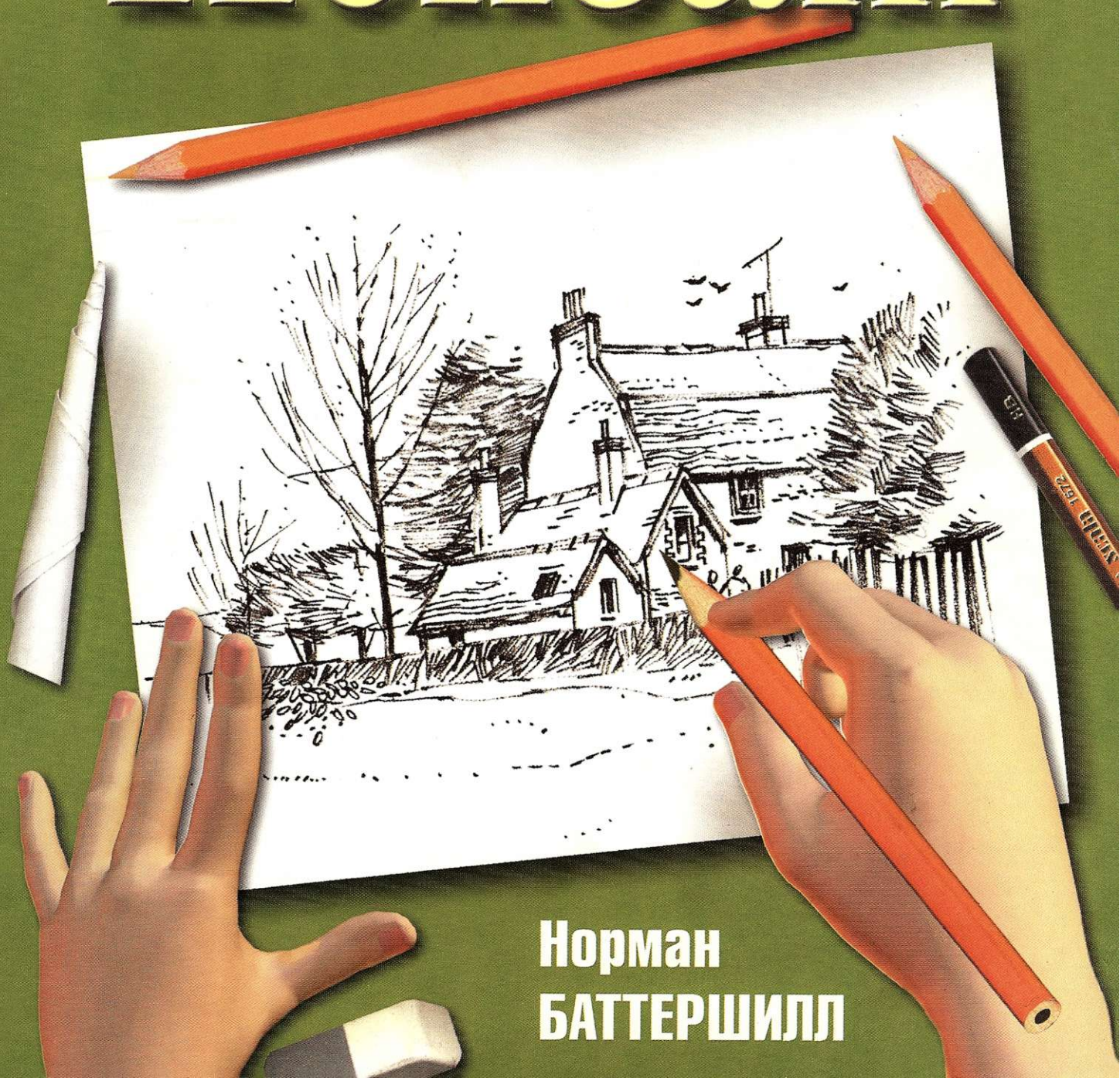

Учитесь Рисовать

Пейзаж

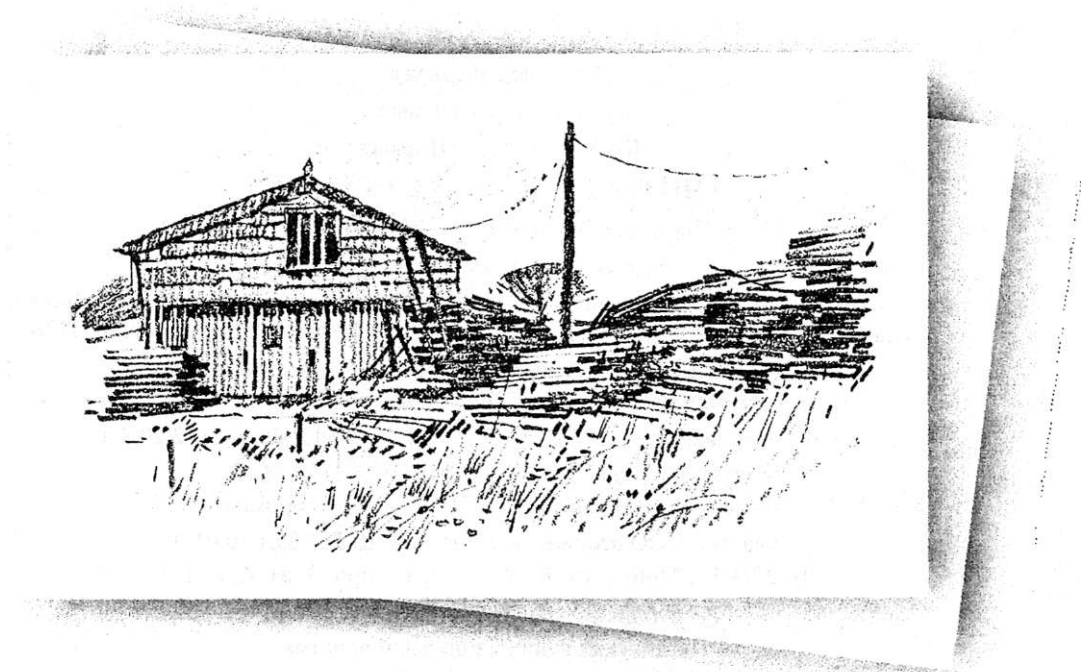

Норман
БАТТЕРШИЛЛ

Учитесь Рисовать

Пейзаж

Норман
БАТТЕРШИЛЛ

Минск 2002

УДК 741
ББК 85.15
Б28

Серия основана в 2001 году
Перевод с английского выполнен по изданию
DRAW LANDSCAPES by Norman Battershill. — A&C Black (Publishers) Limited, London, 1995.
На русском языке публикуется впервые.
Художник обложки *М. В. Драко*

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая внутреннее и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (электронными и механическими) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя.
Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Баттершилл Н.

Б28 Учиться рисовать пейзаж / Пер. с англ. Н. В. Кремко; худ. обл.
М. В. Драко. - Мн.: ООО «Попурри», 2002. - 48 с.:ил. - (Серия
«Учиться рисовать»).

ISBN 985-438-672-4.

Книга знакомит с основами рисования пейзажа, с композицией, перспективой, техникой исполнения.

Для широкого круга начинающих художников.

УДК 741
ББК 85.15

Издание для досуга

Серия «Учиться рисовать»

БАТТЕРШИЛЛ Норман

УЧИТЕСЬ РИСОВАТЬ ПЕЙЗАЖ

Перевод с английского — *Н. В. Кремко*

Художник обложки *М. В. Драко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.07.2001. Формат 84x108/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,04. Уч.-изд. л. 3,82. Тираж 5000 экз. Заказ № 3228.

Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.600

Гигиеническое заключение № 77.99.2.953. П. 16640.12.00 от 15.12.2000 г.

ООО "Попурри". Лицензия ЛВ № 117 от 12.01.01.

Республика Беларусь, 220065, г. Минск, ул. Аэродромная, 4а, 6.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 10.01.01.

РБ, 220013, Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие

«Минская фабрика цветной печати»

РБ, 220024, Минск, ул. Корженевского, 20.

ISBN 985-438-672-4 (рус.)

© Перевод, издание на русском языке.
Оформление. ООО "Попурри", 2001

ISBN 0-7136-4321-8 (англ.)

© 1980 A & C Black (Publishers) Limited

Содержание

Введение	4
Как начать	5
Чем рисовать	7
На чем рисовать	9
Перспектива	12
Композиция	14
Где рисовать	16
Структура ландшафта	17
С чего начинать	18
Сложный рисунок шаг за шагом	19
Рисуем отдельные части пейзажа	22
Как использовать наброски	24
Нанесение светотени	26
Как вдохнуть жизнь в ваш рисунок	30
Небо	32
Наглядные примеры	34
Художественные средства и техника исполнения	40
Подбираем художественные средства в зависимости от предмета изображения	42

Введение

Рисовать способен каждый. То, как вы сможете развить свои художественные способности, зависит от вас и, конечно, от вашего преподавателя.

Для успеха важна постоянная практика и усидчивость. Когда я учился рисовать, я использовал любую возможность, чтобы делать зарисовки на природе, пользуясь при этом различными художественными материалами. Не так уж важно, что вы выбираете в качестве предмета изображения; я, к примеру, рисовал все, что привлекало мой взор. В этой книге я попытался рассказать и показать вам то, что умею делать сам, с тем чтобы вы научились получать удовольствие и удовлетворение, рисуя пейзажи.

В процессе рисования вы научитесь наблюдать за окружающим миром по-иному, чем вы это делали в повседневной жизни. Вы станете замечать те детали, которым раньше не придавали значения. Пейзажи предоставят вам неисчерпаемый источник интересных тем для рисунка.

Как начать

Чтобы научиться рисовать, главное — много упражняться и наблюдать, поэтому рисуйте как можно чаще и не давайте отдыха глазам.

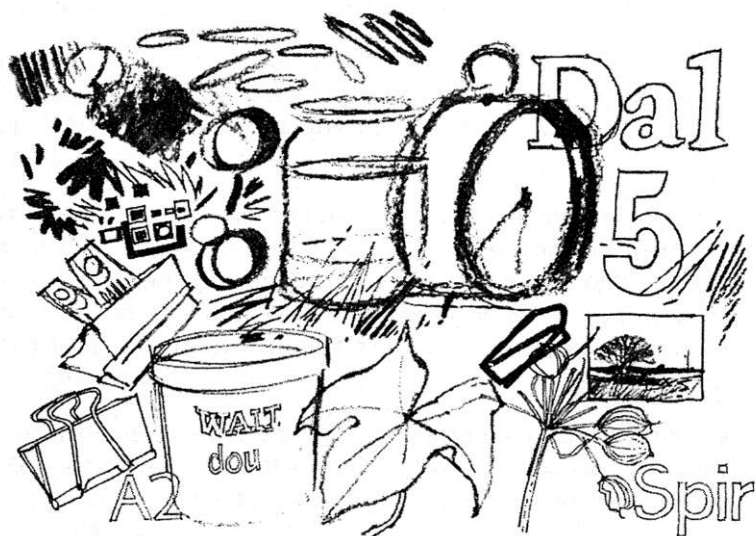
Неважно, сколько времени у вас будет уходить на рисунок. набросок, сделанный за 10 минут, может быть более выразительным, чем сложный рисунок, над которым вы провозились несколько часов.

Используйте любую возможность, чтобы захватить с собой блокнот для набросков, и не стесняйтесь рисовать на людях, независимо от того, хотите ли вы сделать быструю зарисовку или законченный рисунок.

Чтобы рисунок получился интересным, вам должно нравиться то, что вы делаете. Даже если поначалу предмет изображения представляется вам несколько скучным, возможно, в процессе рисования вы увидите его иначе, и вам станет интересно. Чем меньше вы думаете о том, как вы рисуете, и чем больше внимания уделяете самому предмету изображения, тем лучших результатов добьетесь.

Даже лучшие художественные принадлежности сами по себе не помогут вам стать хорошим художником — шедевр искусства можно создать и огрызком карандаша на обрывке бумаги. Тем не менее, приятно пользоваться действительно хорошими материалами, поэтому покупайте самое лучшее, на что у вас хватает средств, и не бойтесь использовать эти материалы.

Рисуйте смело. Это ваш лист бумаги, и вы вольны поступать с ним так, как вам заблагорассудится. Ради эксперимента возьмите очень большой лист бумаги и самый мягкий яркий мелок или карандаш и начинайте заполнять белое пространство бумаги фантазийными линиями, чтобы почувствовать свободу творения. Следует провести такой эксперимент, даже если вам кажется, что ваше призвание — создавать пером или карандашом миниатюрные тонкие рисунки. Это упражнение поможет вам раскрепоститься, а результаты, возможно, вас самих удивят.

Будьте самокритичны. Если, по-вашему, рисунок не удался, бросьте его в корзину и начните заново. Вторая, третья или даже четвертая попытка почти всегда будет лучше первой, потому что каждый раз вы будете узнавать все больше нового о предмете изображения. Как можно меньше пользуйтесь резинкой: от частичного исправления рисунка пользы мало. Не проводите одну и ту же линию по несколько раз. Если линия хорошо получилась с первого раза, оставьте ее, как есть. Многократно повторенные линии создадут эффект тяжеловесности рисунка.

Попробуйте делать рисунки в цвете. Темно-синий, кирпичный или темно-зеленый — хорошие цвета для рисунка. Хорошо использовать цветной карандаш, мелок или чернила, чтобы выделить какую-нибудь деталь или подчеркнуть определенные элементы черно-белого рисунка.

Вы сможете кое-чему научиться, копируя работы других людей. Но лучше совершенствовать свои навыки, рисуя с натуры или по памяти, какими бы неудовлетворительными ни казались ваши первые работы.

Большим подспорьем могут послужить учебники по рисованию и практика, но еще лучше, если у вас будет учитель. По возможности посещайте изостудию хотя бы раз в неделю, это принесет вам большую пользу.

Чем рисовать

Графитовый карандаш

Уголь

Восковой мелок

\"Конте\"

Пастель на масляной основе

Мягкий пастельный мелок

Перо и чернила

Карандаши различаются по степени твердости или мягкости. Самый твердый имеет обозначение 6Т, затем следуют карандаши 5Т, 4Т, 3Т, 2Т и Т. Мягкие карандаши обозначаются буквой М, соответственно ТМ — это обозначение для карандаша средней мягкости. М, 2М, 3М, 4М, 5М и 6М — обозначения мягких карандашей, из которых 6М — самый мягкий. В большинстве случаев лучше всего пользоваться мягким карандашом (маркировки ТМ или мягче). Если вы будете держать его хорошо отточенным, то сможете рисовать такие же тонкие линии, как и твердым карандашом, зато пользоваться им гораздо легче и приятнее. Иногда можно растушевать карандашные линии кончиком пальца или ластиком, но не увлекайтесь этим занятием, иначе ваш рисунок будет иметь неаккуратный вид.

Уголь (очень мягкий материал для рисования) отлично подойдет для выполнения больших по размеру, смелых набросков. Но им вы не сможете нарисовать мелкие детали. Работая углем, будьте внимательны, чтобы не размазать рисунок. Уголь легко стирается и осыпается с листа, поэтому, чтобы избежать подобного результата, покрывайте готовые рисунки фиксирующим аэрозолем. Очень удобны в использовании также угольные карандаши, к примеру фирмы \"Роял Соверен\".

Восковые мелки (они тоже мягкие) не так легко стряхиваются или вытираются с бумаги. И если вы рисуете на бумаге хорошего качества, то при необходимости сможете соскоблить ненужные линии или, наоборот, специально их прочертить, чтобы добиться определенного эффекта.

Цветные мелки фирмы \"Конте\" продаются как в деревянной оправе, так и в цельных брусочках и различаются по степени твердости. Мелки в деревянной оправе легко затачиваются, но интереснее рисовать цельными брусочками, потому что, к примеру, боковой стороной мелка можно заштриховывать большие области рисунка. Мелки \"Конте\" тверже угля, но и они легко растираются по бумаге. Такими мелками можно передать очень насыщенный черный цвет.

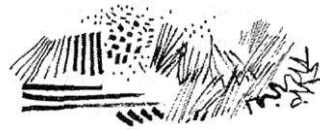
Пастель, которую выпускают в большой цветовой гамме, — еще более мягкий художественный материал. Поскольку работы, написанные пастелью, обычно называют картинами, мы не будем уделять им большого внимания в этой книге.

Ручек существует такое же множество, как и карандашей или мелков. \"Джиллот-659\" является одной из самых популярных ручек со стальным пером. Чернила имеют свои особые качества, и одно из них заключается в том, что их невозможно стереть. Рейсфедеры пригодны только для тонких детальных рисунков или для миниатюрной перекрестной штриховки.

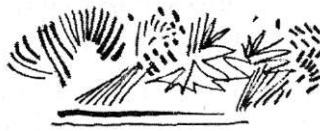
Используя специальные ручки для художественных работ, такие как \"Джиллот-303\" или \"Джиллот-404\", вы сможете в большей степени варьировать толщину и яркость линии рисунка в зависимости от степени нажима и угла наклона ручки.

Тростниковая палочка

Бамбуковая палочка

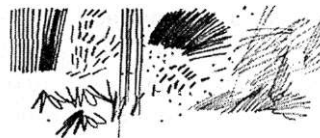
Стальное перо

Отточенная деревянная палочка

Шариковая ручка

Капиллярная ручка

Кисточка и чернила

Перо и кисточка на влажной бумаге

Тростниковыми, бамбуковыми ручками или гусиными перьями хорошо рисовать четкие и выразительные линии. Вы сможете регулировать толщину пера с помощью перочинного ножа или лезвия. Такие ручки нужно часто обмакивать в чернила.

Многие художники предпочитают чернильные авторучки, потому что проводимые ими линии получаются более мягкими и ровными.

В специальных авторучках, таких как рапидограф, игольчатый клапан в виде пера регулирует поступление чернил из маленькой трубки. Перья в таких ручках бывают разного диаметра, и их можно менять. Выполняемые линии получаются очень ровными, а на грубой бумаге с помощью таких ручек, наоборот, можно получить эффект неровной "рваной" линии, похожей на штрихи, сделанные мелками. Чтобы рисовать такими ручками, их нужно держать под определенным углом по отношению к бумаге, что может причинять неудобства.

Чернила тоже бывают разными. Водостойчивая тушь быстро забивает перо. Жидкая тушь фирмы "Пеликан" почти такая же черная, но она более мягко кладется на бумагу и не оставляет на пере глянцевого налета. Обычные чернила для авторучек (черные, синие, зеленые или коричневые) не такие матовые, и с их помощью вы сможете лучше передать переходы тона. Чернила можно разводить водой, но если вы будете разводить тушь, пользуйтесь только дистиллированной или дождевой водой, от водопроводной воды тушь может свернуться.

Рисунки, выполненные **шариковой ручкой**, имеют слегка механический вид, зато такие ручки дешевы, просты в обращении, и ими легко делать быстрые наброски.

Капиллярные ручки немного лучше, но их перо быстро изнашивается.

Фломастеры хороши, чтобы делать быстрые зарисовки или пометки, но они не пригодны для более детальных и законченных рисунков.

Кисточки являются одними из самых универсальных рисовальных принадлежностей. Об этом хорошо знают китайцы и японцы, до недавних пор они не пользовались другими принадлежностями и даже писали кисточками. Самая большая соболя кисточка имеет очень тонкий хвостик. А линия, проведенная боковой стороной самой маленькой кисточки, все равно толще линии, проведенной самым широким пером. Вы можете разнообразить ваш рисунок, выполненный ручкой или мелком, размыв некоторые участки кисточкой и чистой водой.

Смешанная техника часто дает приятные результаты. Попробуйте сочетать в одном рисунке ручку и карандаш, ручку и технику размывки или карандаш "Конте" и технику размывки. Попробуйте также рисовать пером на влажной бумаге. Графитовый и карандаш "Конте" плохо сочетаются в одном рисунке, "Конте" к тому же не будет рисовать поверх карандашных линий или на любой жирной поверхности

На чем рисовать

Пробуйте рисовать на разных поверхностях.

Обычная недорогая бумага может быть ничем не хуже дорогих сортов. Например, для рисунков углем или мягкими мелками прекрасно подойдет коричневая или темно-желтая оберточная бумага фирмы "Крафт" или же бумага-основа для клейки обоев. Рисунки ручкой или пером лучше всего выполнять на писчей бумаге или бумаге для ксерокопирования. Существует также множество специальных марок или сортов бумаги для художественных целей.

Бристольская бумага для рисования — белая гладкая и твердая бумага, предназначенная для тонкого рисунка пером.

"Леджер Бонд", в Англии она известна под названием "Картридж", — это самая распространенная рисовальная бумага. Она бывает разных типов — гладкая, полугладкая и грубая.

Акварельная бумага тоже различается по степени гладкости. Как правило, это плотная дорогая бумага высокого качества, на которой приятно рисовать.

"Эндровская" бумага предназначена, прежде всего, для рисунков пастелью. Она имеет мягкую, слегка пушистую поверхность и представлена широкой гаммой светлых тонов, таких как серый, розовый, голубой, темно-желтый и др.

Блокноты для рисования выпускаются практически из всех вышеперечисленных типов бумаги. Для начала выберите блокнот с тонкой гладкой бумагой. Чем тоньше бумага, тем больше листов будет в вашем блокноте, а гладкая бумага лучше всего подойдет для детальных рисунков.

Блокноты с отрывными листами могут заменить вам обычный альбом для рисования. У них мягкая обложка, но для удобства вы можете вставить в такой блокнот лист твердого картона, чтобы было легче рисовать. Бумага в них полупрозрачная, но и это имеет свои преимущества, например, вы сможете пользоваться ею как калькой для создания улучшенных версий ваших предыдущих рисунков.

Импровизированный блокнот для рисования может быть так же хорош, как и купленный в магазине. Возьмите два листа плотного картона, вставьте между ними бумагу для рисования, желательно разных типов, и сшейте все листы вместе.

На этой и двух последующих страницах показаны примеры рисунков на разных типах бумаги.

Перо и чернила
на бристольской бумаге

Карандашный рисунок
на бумаге "Картридж".

Карандашный рисунок
на бумаге фирмы "Кент".

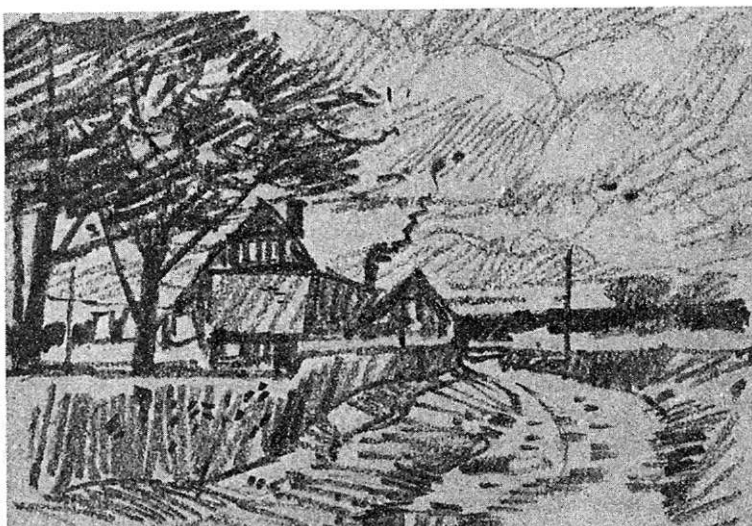
Карандашный рисунок
на обычной писчей бумаге.

Карандашный рисунок
на акварельной бумаге.

Карандашный рисунок
на бумаге для пастелей.

Карандашный рисунок
на тонкой бумаге
для набросков.

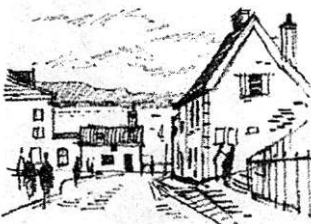
Перспектива

Вы можете стать художником, не имея ни малейшего представления о перспективе. Однако большинство начинающих предпочитают получить хотя бы минимальные сведения о правилах ее построения, чтобы их рисунки создавали впечатление объемности, а не выглядели плоскими. С этой целью мы предлагаем вам краткую информацию о перспективе.

Чем дальше от вас находится предмет, тем меньшим он будет казаться.

Все горизонтальные параллельные линии, которые расположены перед вами перпендикулярно линии вашего зрения, в рисунке будут оставаться параллельными.

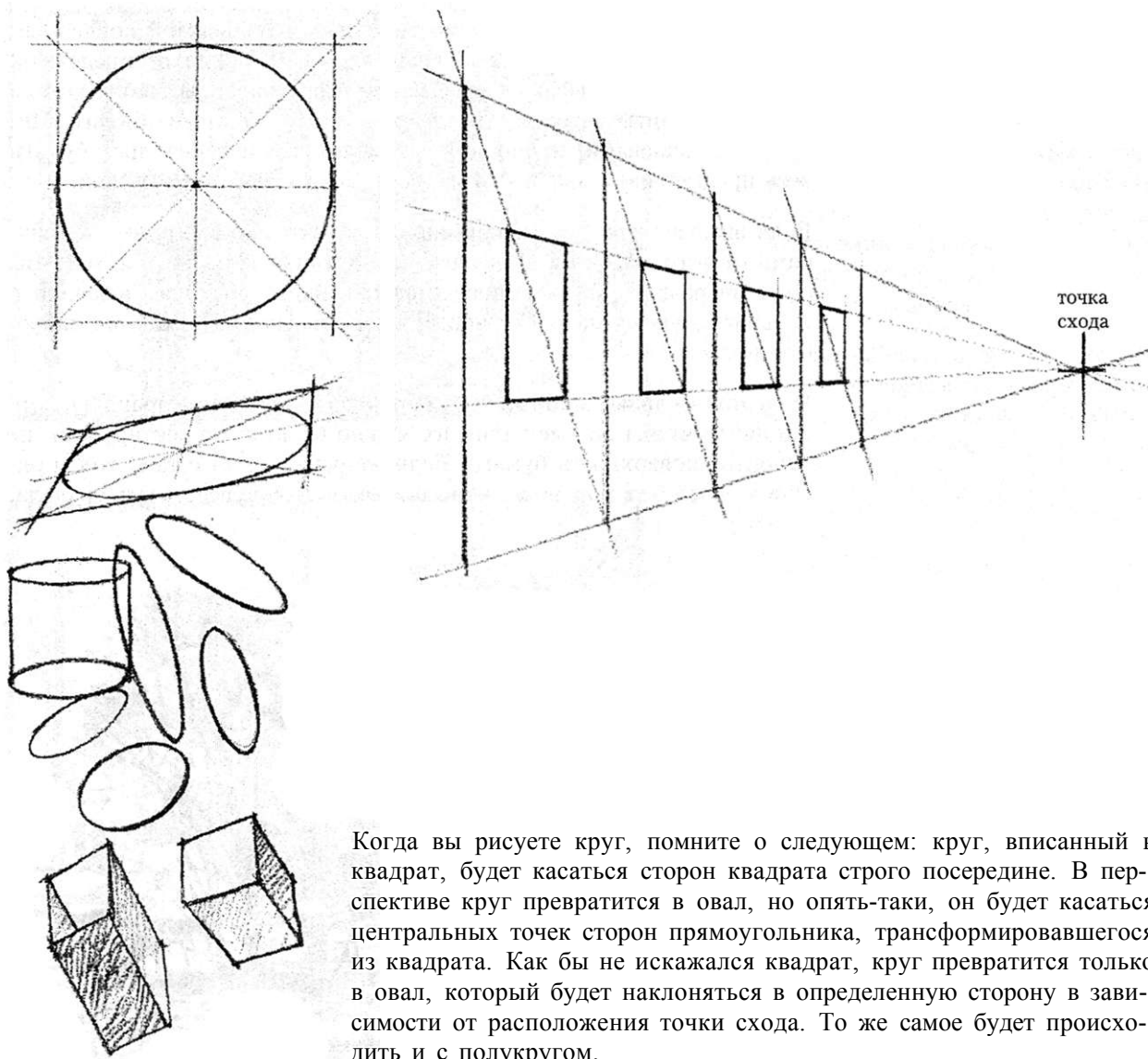
Все горизонтальные параллельные линии, уходящие от вас вдаль, в рисунке будут стремиться к единой точке схода на линии горизонта. Линии, расположенные выше уровня горизонта, будут опускаться вниз к точке схода, а линии, расположенные ниже уровня горизонта, будут устремляться вверх к точке схода.

Если вам видна только одна сторона здания, для построения рисунка будет достаточно одной точки схода, если же перед вами находится угол здания, вам понадобятся две точки схода. В некоторых очень редких случаях, когда предмет изображения находится намного выше или ниже линии горизонта, могут потребоваться и три точки схода.

Чем больше предмет изображения и чем ближе к вам он находится, тем больше будет казаться его передняя часть по сравнению с более удаленными или с любыми другими более дальними предметами. Реальная форма предмета будет казаться укороченной или искаженной.

Диагональные линии, соединяющие противоположные углы квадрата или прямоугольника, будут перекрещиваться в точке, которая находится строго посередине фигуры. Это правило остается в силе, даже в тех случаях, когда форма квадрата или прямоугольника искажается вследствие применения правил построения перспективы. Вам может пригодиться это знание, когда вы будете рисовать какую-нибудь поверхность с равными делениями, например выложенный плиткой пол или стену, оконную раму, или когда вам нужно будет определить в рисунке положение верхней точки крыши или размещение окон на фасаде.

Когда вы рисуете круг, помните о следующем: круг, вписанный в квадрат, будет касаться сторон квадрата строго посередине. В перспективе круг превратится в овал, но опять-таки, он будет касаться центральных точек сторон прямоугольника, трансформировавшегося из квадрата. Как бы не искажался квадрат, круг превратится только в овал, который будет наклоняться в определенную сторону в зависимости от расположения точки схода. То же самое будет происходить и с полукругом.

Поначалу вы будете преувеличивать видимую глубину горизонтальных проекций, потому что вам захочется передать в рисунке их квадратную или прямоугольную форму.

Вы сможете измерить глубину любой удаляющейся от вас плоскости с помощью карандаша на вытянутой руке, замечая на нем соответствующие расстояния большим пальцем. Точно так же можно использовать и линейку, тогда вы будете просто запоминать значения в миллиметрах или сантиметрах разных пропорций.

Повторим еще раз одну важную информацию: *все* удаляющиеся от вас параллельные линии будут стремиться к единой точке схода. Так, к примеру, если вы будете рисовать улицу, это правило будет применимо ко всем горизонтальным линиям — крыш, дверей, окон, рядов кирпичей, дымоходов.

Композиция

Понятие композиции применимо не только к большим законченным рисункам. Даже начиная небольшой набросок, неплохо определить, что именно из открывающейся вашему взору картины вы бы хотели в него включить и каким образом разместить все это на бумаге. Никогда не искажайте пропорции, стремясь втиснуть на лист бумаги весь предмет изображения, этим вы только испортите рисунок.

Если вас заинтересовал какой-нибудь объект, нарисуйте его, независимо от того получится ли у вас законченная картина или нет. Вы сможете развить композицию до законченного рисунка, добавляя к первоначальному наброску новые элементы, как показано на наброске внизу.

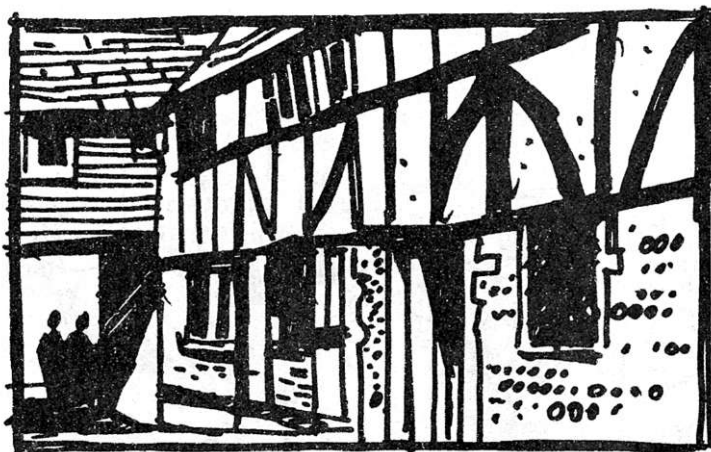
Подготовительные наброски нужно делать легкими карандашными линиями, чтобы впоследствии их можно было откорректировать, не испортив поверхности бумаги. Если же речь пойдет о том, чтобы рисунок исправить коренным образом, тогда лучше все начать сначала.

Ошибок при составлении композиции можно избежать, сделав вначале мелкомасштабную схему. Я сделал грубые наброски, приводимые на этой странице, в своем самом маленьком блокноте (9 x 7,5 см). Таким образом вы сможете быстро набросать композицию рисунка. Если результат вам не понравится, попробуйте еще раз.

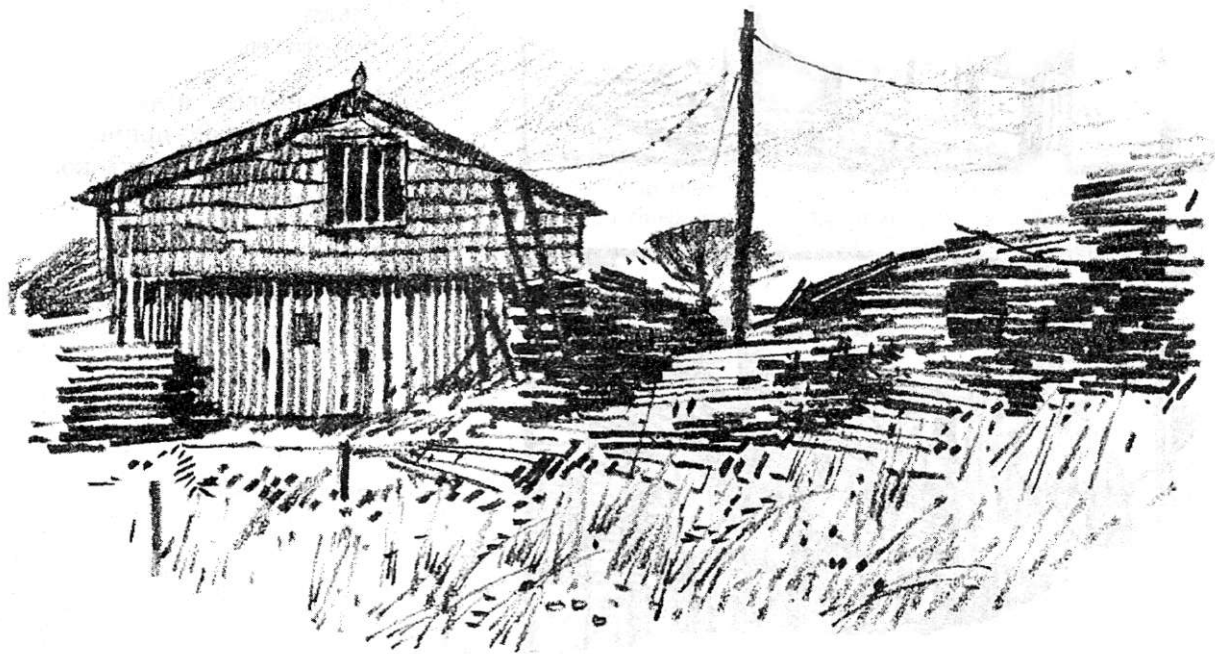
В дальнейшем в этой книге вы найдете другие примеры того, как лучше составлять композицию для пейзажа.

Где рисовать

Куда бы вы ни ехали, берите с собой блокнот для набросков. В любом месте можно найти много интересного для рисунка.

Один и тот же предмет изображения можно рисовать из различных ракурсов. Эта лесопилка представляет собой богатый материал, по крайней мере, для десятка отдельных набросков.

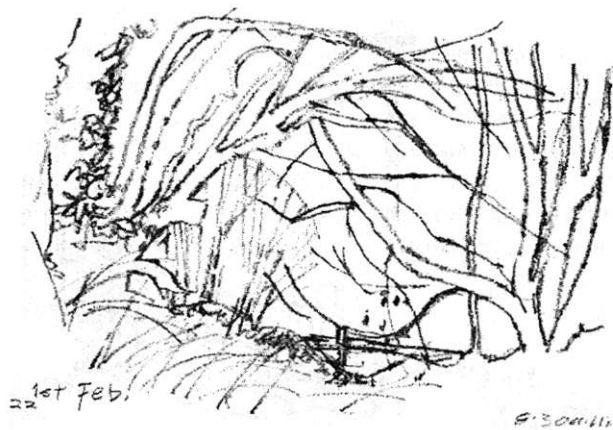

Две странички из моего карманного блокнота для набросков.

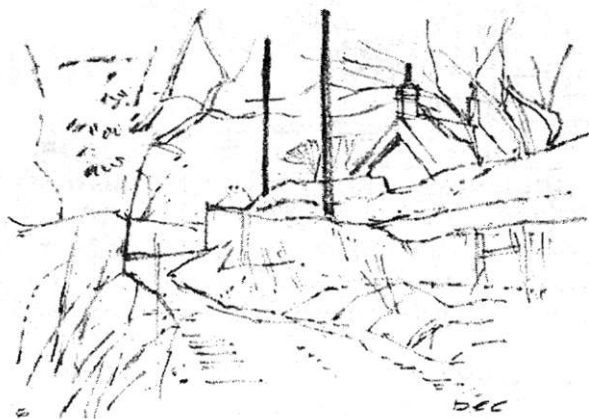
Структура ландшафта

Ландшафт имеет сложную структуру, которая включает все — от маленького листочка до формы облаков. Постарайтесь передать сначала самые простые общие формы того, что видите, а детали (если необходимо) можно будет добавить позже.

Узор, образованный ветвями деревьев.

Старайтесь передать структуру вашего предмета изображения с помощью линий.

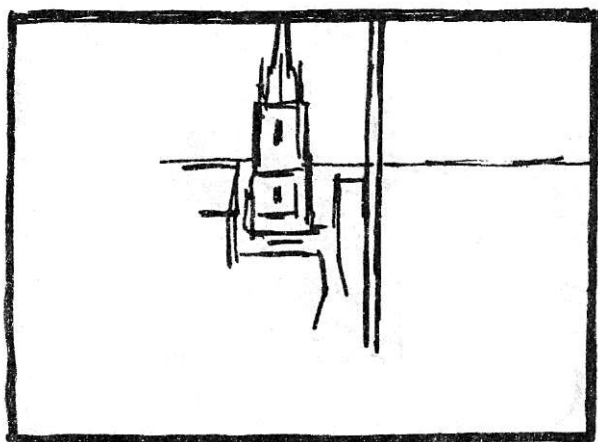
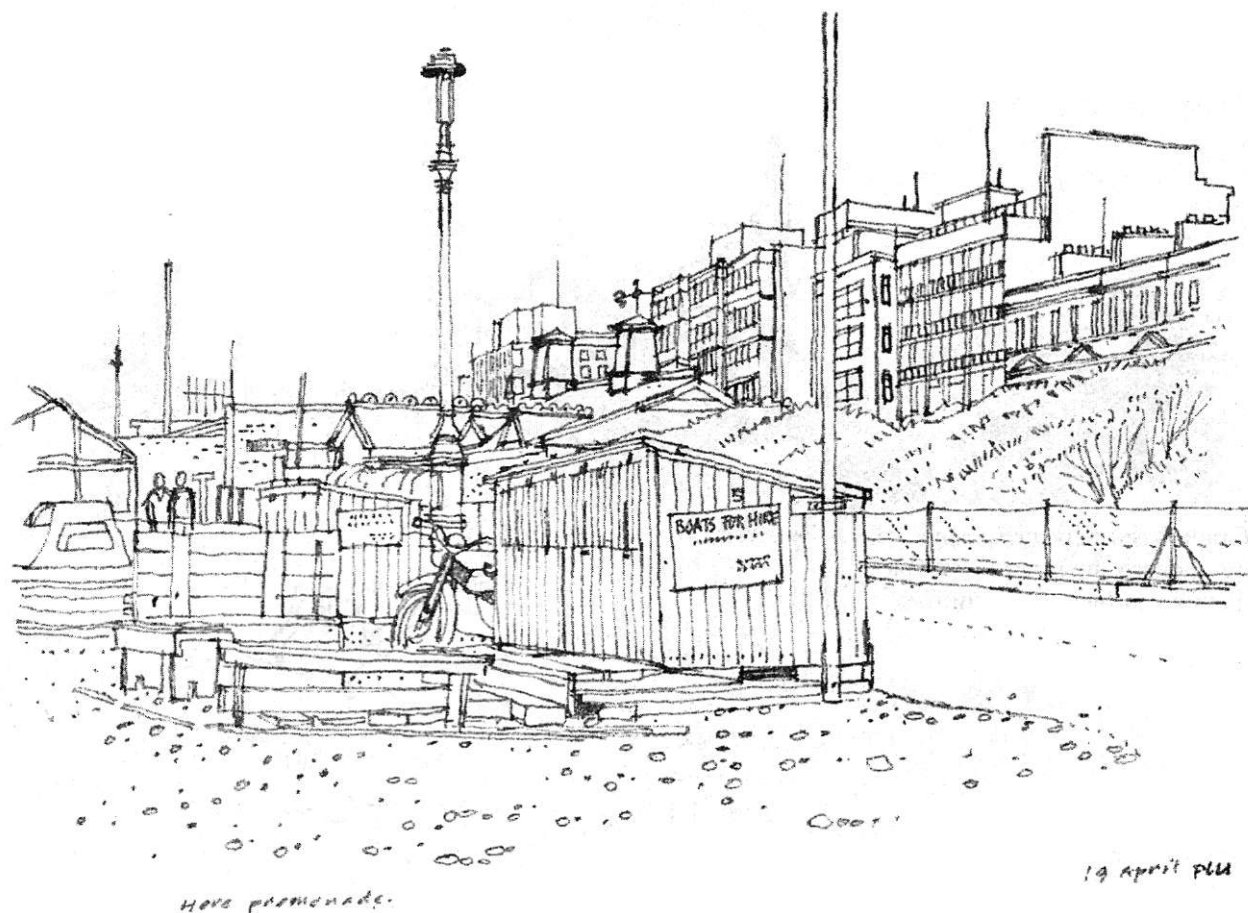

Форма и структура была показана простой штриховкой.

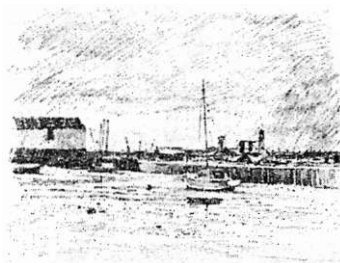
С чего начинать

Вы можете упростить кажущийся сложным предмет изображения, разработав свой определенный подход к нему. Я начинал этот рисунок с наиболее значительной вертикальной линии, которой в данном случае является высокий шест справа, а затем постепенно выстраивал всю остальную картину относительно этой линии.

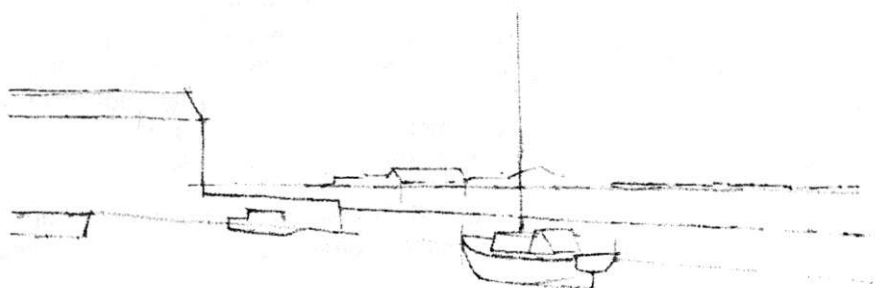

Вот еще один пример того, как можно начинать сложный набросок.

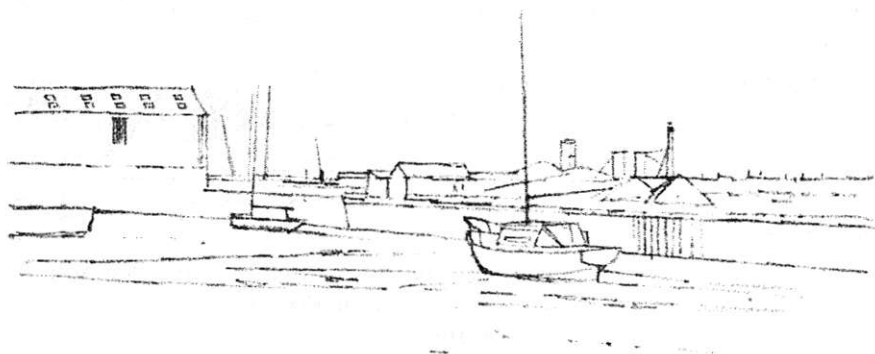
Сложный рисунок шаг за шагом

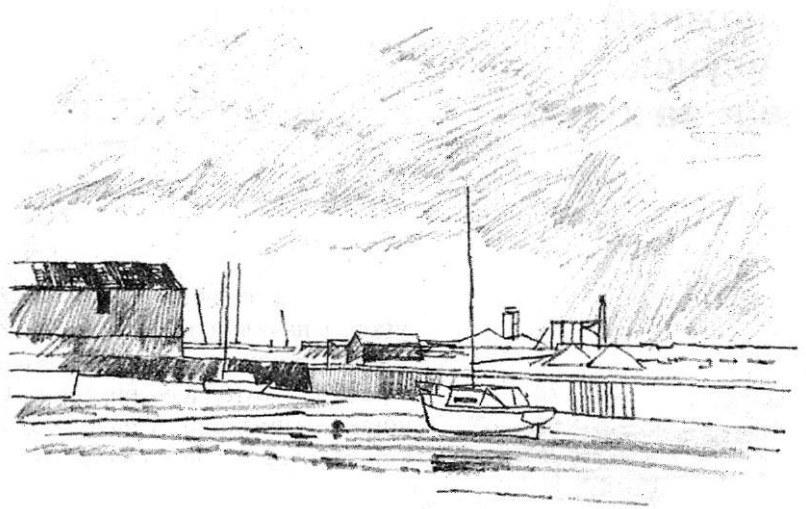
Следующая серия набросков показывает, как построить сложный рисунок. Сначала определите положение линии горизонта, а также то, как по отношению к ней располагаются основные составляющие части вашего будущего рисунка. Так вы сделаете набросок основных линий композиции. Сначала можно не уделять внимания деталям, пока рисунок не приобретет вполне определенный вид. Рисуйте легкими штрихами и старайтесь не пользоваться резинкой.

Теперь начинайте рисовать основные элементы, но все еще не отягощая рисунок деталями. Посмотрите на картину изображения, прищурив глаза, так вы сможете увидеть только основные значимые формы предмета изображения, и это облегчит вашу задачу. На этом наброске будут оставаться видимыми первоначальные линии рисунка.

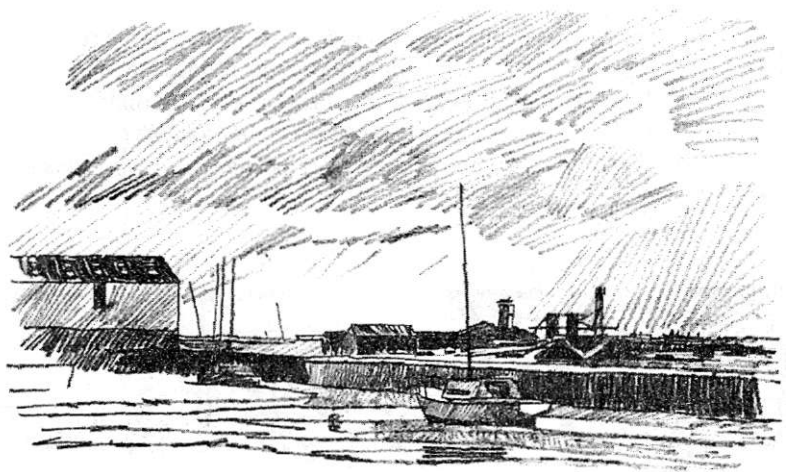

Вы вправе усложнять ваш рисунок с помощью дополнительных линий до бесконечности, но иногда это может привести к нежелательным результатам. Рисунок можно оставить в таком виде, как показано в последнем примере.

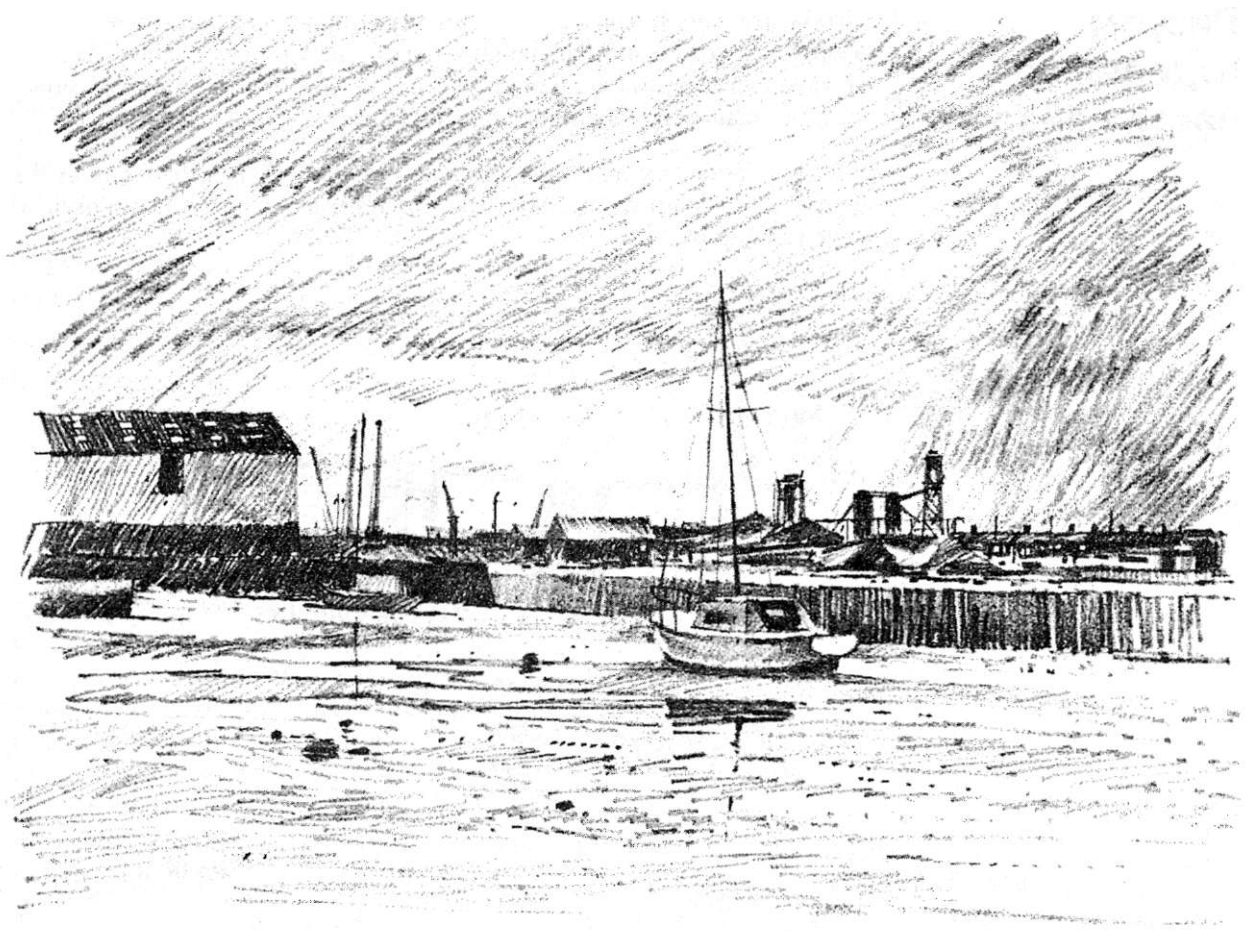

Сначала я растушевывал небо, чтобы показать его неоднородность. Темным тоном выделены только самые главные участки рисунка. Старайтесь избегать перекрестной штриховки и обозначать переходы света и тени смелыми прямыми штрихами. Попробуйте выполнить рисунок так, чтобы в нем было больше света, пусть некоторые участки листа остаются белыми.

По мере продвижения рисунка лучше разработать логические этапы его выполнения, чем делать все урывками и бессистемно.

Как только вы станете постепенно и осторожно выделять более темным тоном необходимые области, ваш рисунок начнет оживать. Поэтому очень важно передать правильный контраст между темными и светлыми участками. Если вы перестараетесь с нанесением штриховки, рисунок может утратить ощущение свежести и спонтанности. Можно начинать с нанесения наиболее темных участков тона, оставляя более светлые области рисунка на конец работы, либо поступать наоборот, оформляя вначале самые светлые участки.

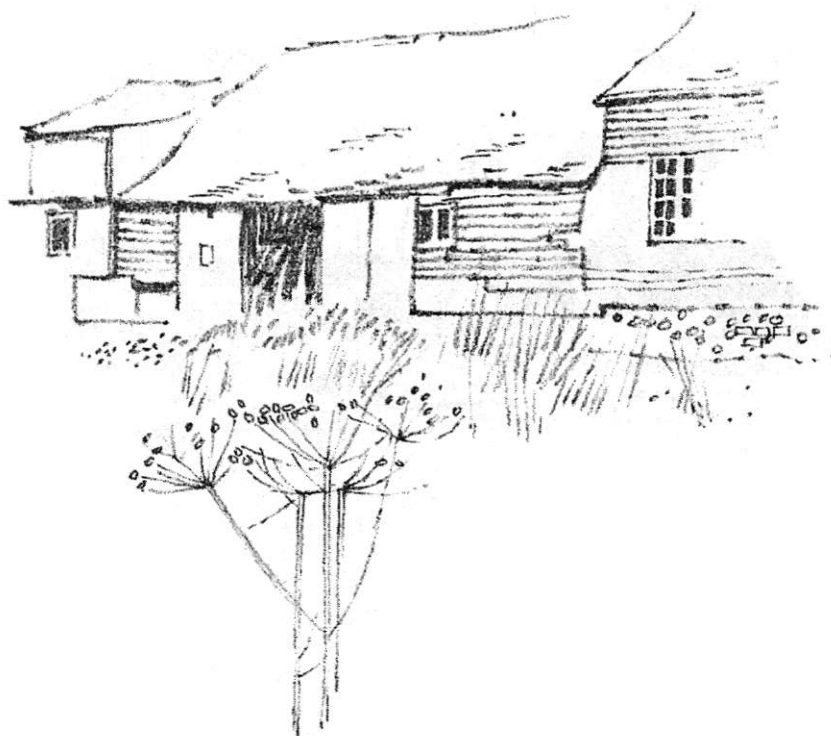
Теперь можно добавить детали, стараясь, однако, не перенасытить ими рисунок. Возможно, в некоторых местах придется усилить густоту тона, чтобы подчеркнуть контрастность. Я стараюсь вносить как можно меньше изменений в получившийся рисунок. Не всегда так уж обязательно или желательно наносить тон на всю область рисунка без исключения, хотя таким образом вы сможете хорошо научиться распределять светотень и понять суть тоновых контрастов в рисунке.

Если вы захотите развить ваш набросок в картину, воспользуйтесь третьим и пятым этапами рисунка. Их, однако, можно расценивать и как законченные работы.

Рисуем отдельные части пейзажа

Необязательно рисовать целиком все то, что открывается вашему взору. Вы можете и не включать в свой рисунок отдельные объекты, которые на самом деле присутствуют в пейзаже. Такой подход может придать вашей композиции большую силу и убедительность.

В этом наброске я нарисовал только старый амбар и куст дикого укропа на переднем плане, посчитав лишним включать в рисунок пруд перед амбаром.

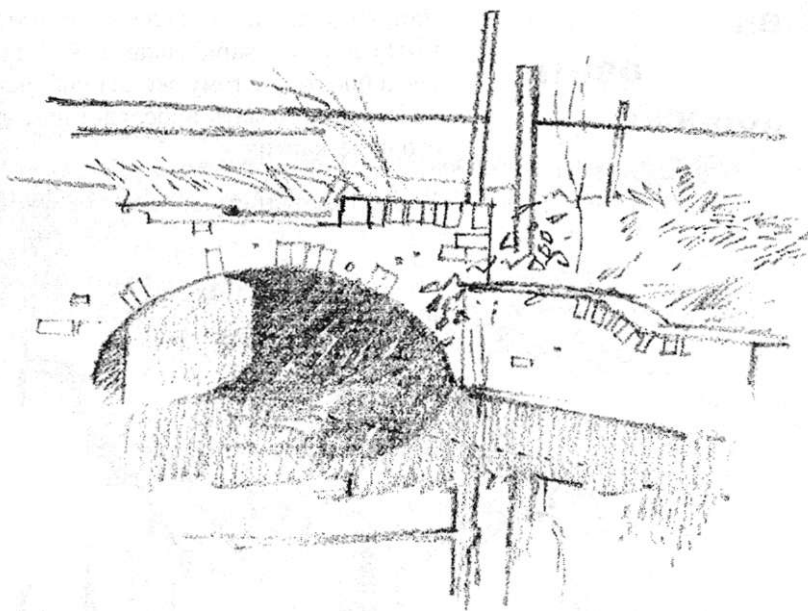

Чтобы передать характер этого пейзажа, в качестве предметов изображения я выбрал участок корнуоллской стены сухой кладки и далекую ферму на заднем плане.

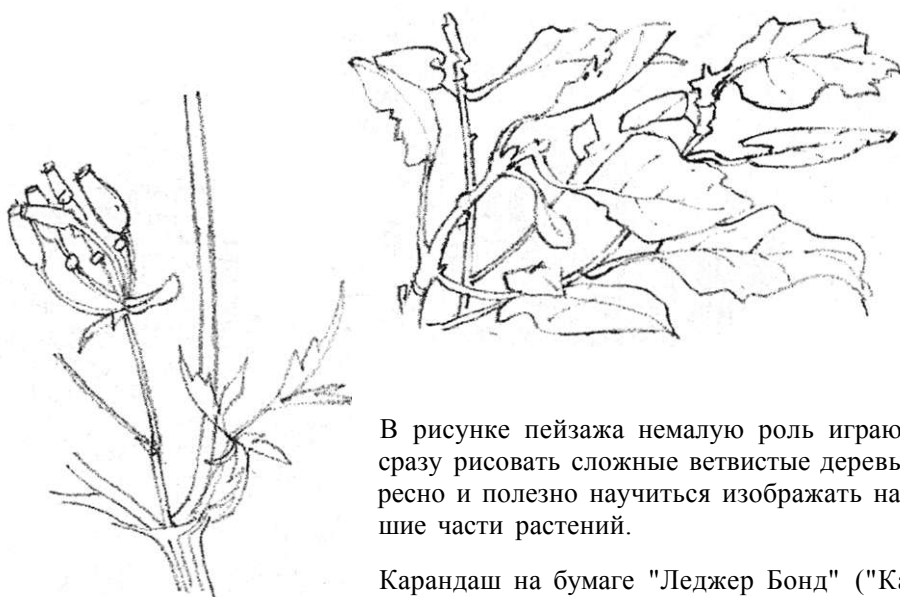
Этот старый заброшенный мост находится в лесу. Однако слишком много вертикальных линий в рисунке сместили бы акцент с центрального объекта. Поэтому я не стал рисовать деревья, сосредоточив все внимание на формах моста и отражений в воде.

Рисунок выполнен угольным карандашом на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

В переулке, где находится моя мастерская, есть много интересных зданий. Для этого рисунка я выбрал амбар, потому что он построен в типичном местном стиле. На основе этого небольшого наброска я впоследствии нарисовал картину маслом размером 75 x 50 см.

Угольный карандаш на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

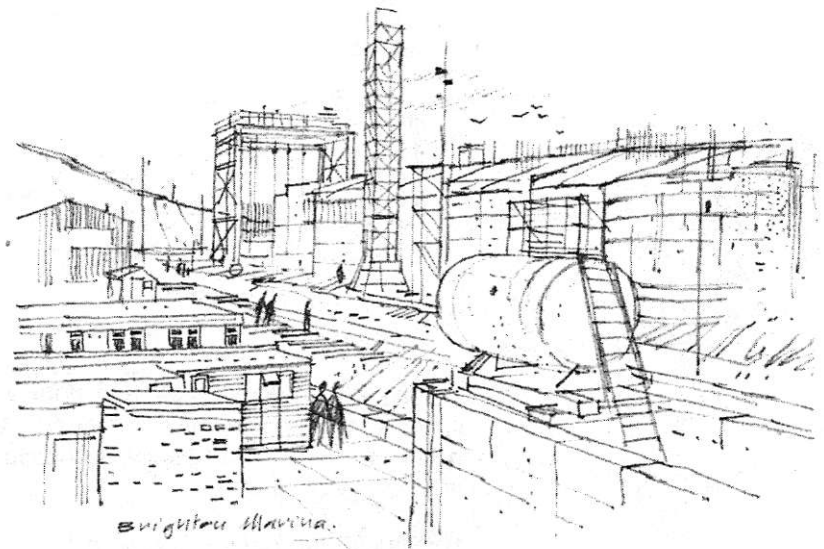
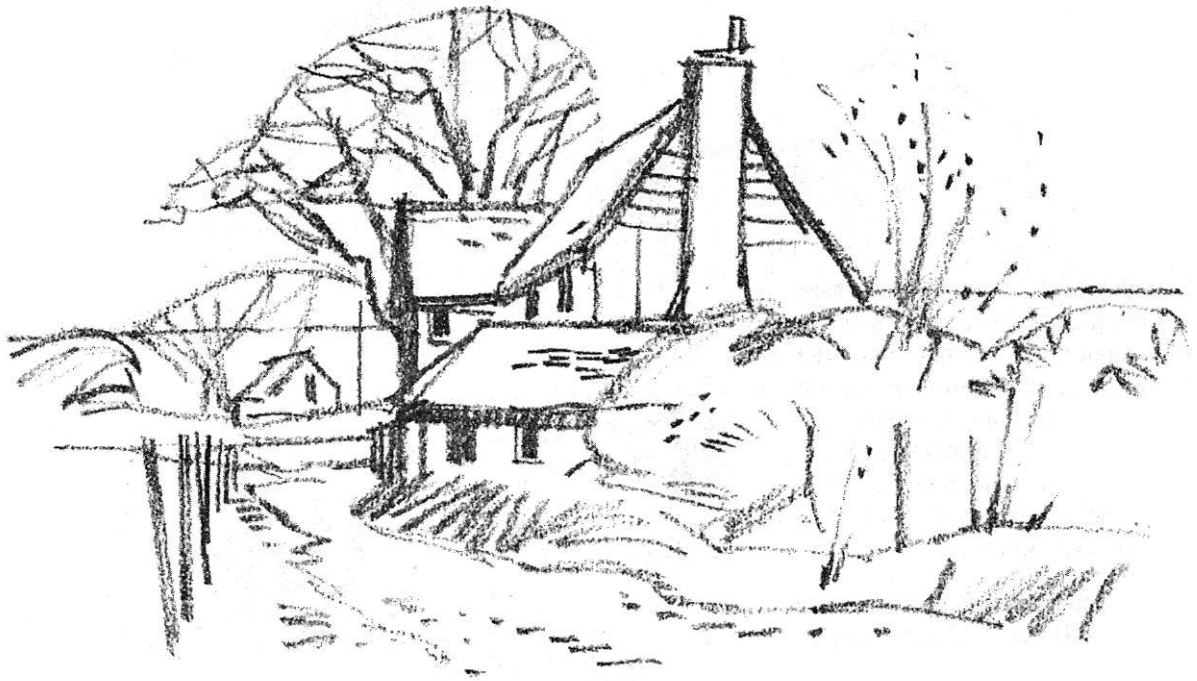
В рисунке пейзажа немалую роль играют растения. Не обязательно сразу рисовать сложные ветвистые деревья, вначале вам будет интересно и полезно научиться изображать на бумаге отдельные небольшие части растений.

Карандаш на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

Как использовать наброски

Заполняйте листы вашего блокнота для набросков любимыми интересными для вас зарисовками. Вы натренируете руку и разовьете свои способности, к тому же вы соберете много материала, который сможете использовать впоследствии, чтобы развить свои наброски в настоящие картины.

Вот несколько страничек из моих блокнотов для зарисовок.

Нанесение светотени

Чтобы правильно распределить акценты в рисунке, вначале рисуйте только упрощенные контуры предметов изображения и не обращайтесь на детали. В дальнейшем вы сможете развить ваш рисунок, нанеся светотень, но делать это не всегда обязательно — выбор за вами.

Карандашный рисунок на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

Упрощенный рисунок предмета изображения также четко показывает и подчеркивает его контурные линии, которые могут потерять свою рельефность в процессе нанесения штриховки.

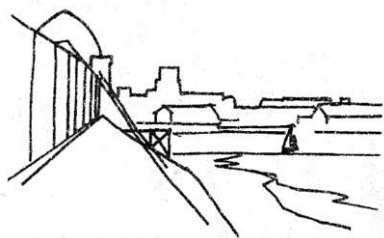
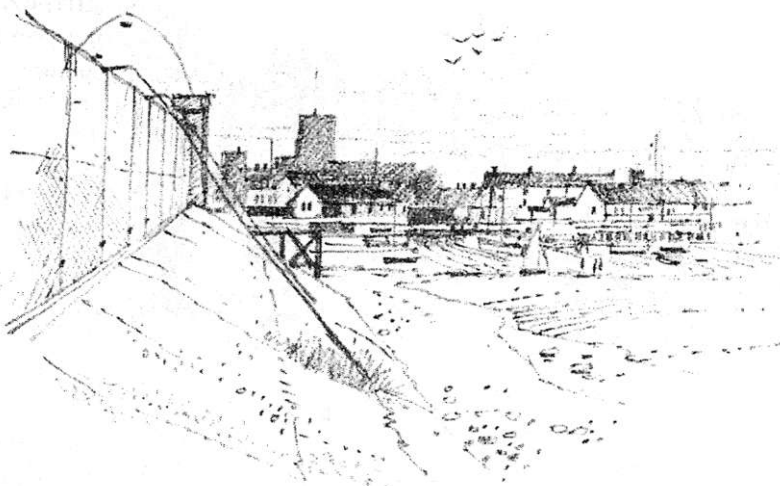
Карандаш "Конте" на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

Карандаш "Конте" на бумаге для иллюстраций.

Силуэт далекой церкви является основным элементом данного рисунка, поэтому он выделен более насыщенной по тону штриховкой. Линейный рисунок показывает основные контуры предметов изображения. Не всегда следует заштриховывать весь рисунок, пустые белые участки тоже играют важную роль в его восприятии.

Карандашный рисунок на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

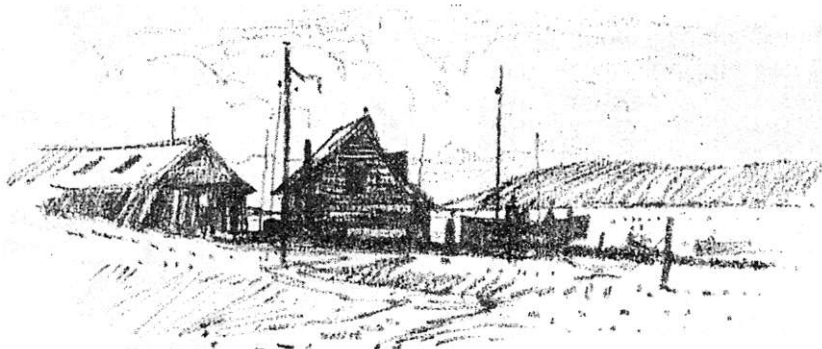
В этом рисунке штриховка была сведена к минимуму — густым тоном подчеркнуты только самые затененные участки. Реальность рисунку придает передача текстуры кирпичных стен и соломенной крыши дома.

Рисунок выполнен угольным карандашом на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

А вот в данном случае контрастная штриховка придает рисунку больше жизни, света и глубины. Силуэты лодки и рыбацких сараев хорошо передают эффект удаленности от виднеющихся на горизонте скал.

Угольный карандаш на картоне.

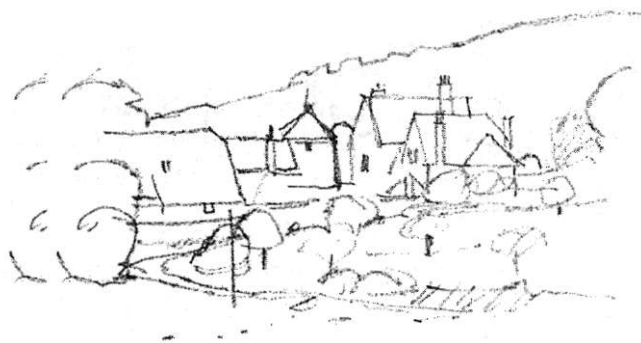

Штриховка на заднем плане показывает удаленные деревья. Обратите также внимание на то, как незначительные переходы тона цементируют рисунок в единое целое.

Карандаш на рисовальной бумаге.

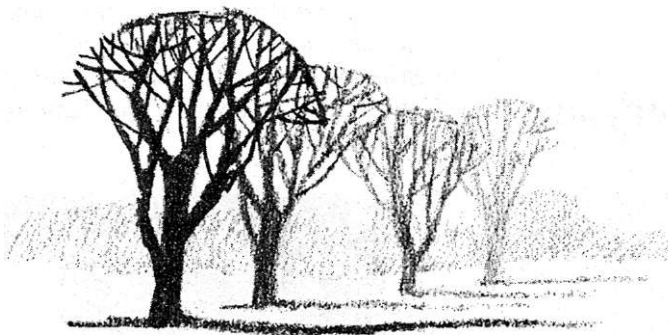
Вот еще несколько карандашных набросков, из которых вы поймете мой подход к рисунку пейзажа.

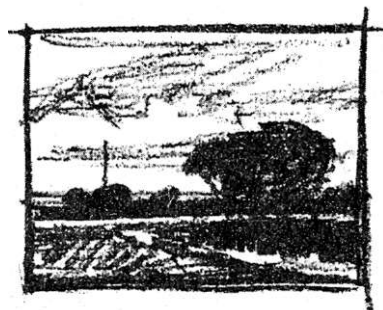
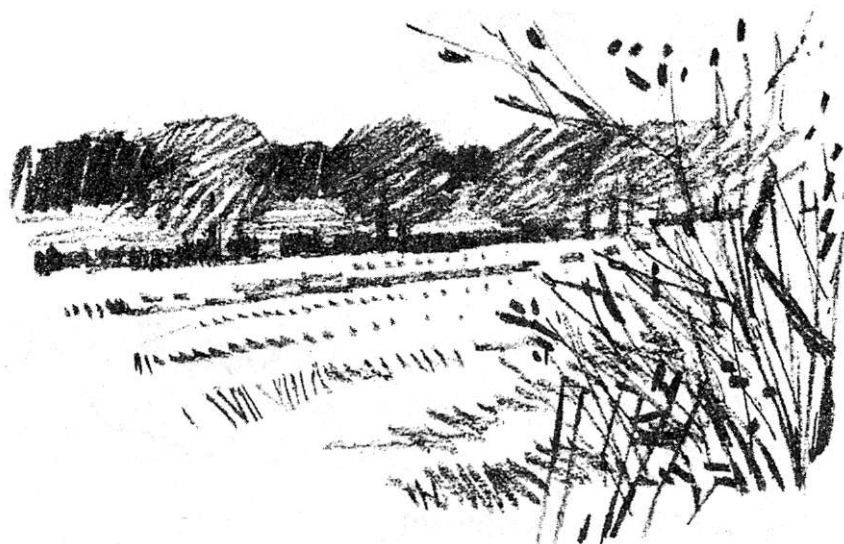
Линейные рисунки часто передают только силуэты предметов.

Варьируя насыщенность штриховки, можно создать иллюзию удаленности предметов. Можете сделать такое упражнение: создайте шкалу насыщенности штриховки, разбив ее на четыре квадрата и заполнив первый из них самым светлым тоном.

Выполняя этот фантазийный рисунок в мастерской, я сочетал карандаш, уголь и ручку. Штриховка одного тона соотносит передний, средний планы рисунка и линию горизонта.

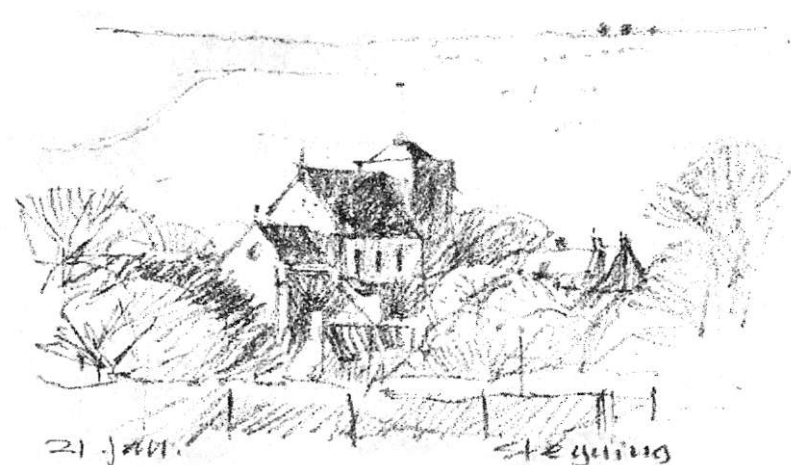

Как вдохнуть жизнь в ваш рисунок

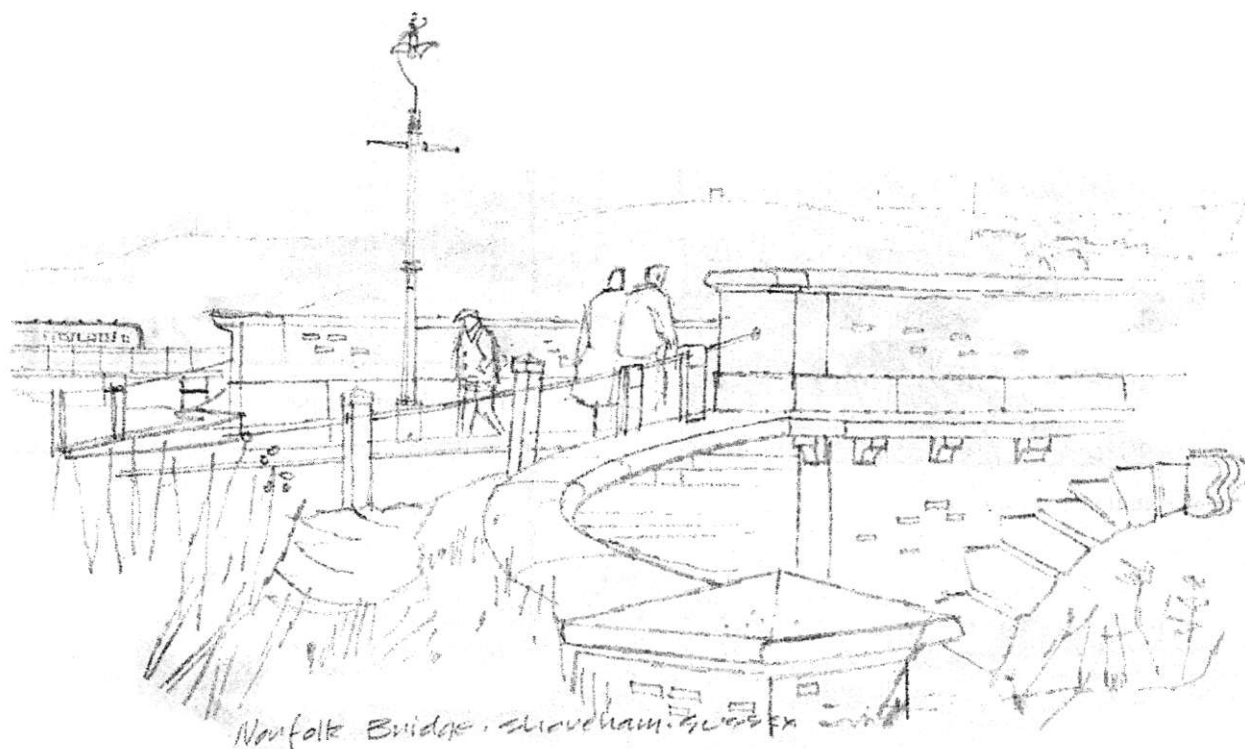
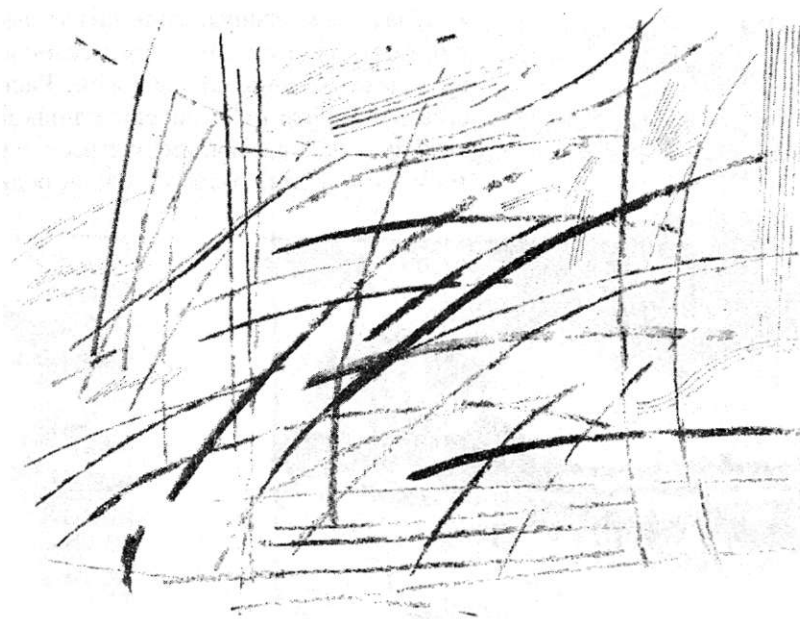
Больше жизни вашему рисунку может придать правильное распределение светотени, а контрастные тона создадут эффект удаленности предметов на заднем плане. Этот рисунок я выполнил карандашом "Конте" и белым мелом на серой бумаге, используя три разных тона штриховки.

Два разных рисунка одной и той же церкви показывают, как светотень помогает придать рельефность формам, делая рисунок более интересным и живым.

Умение варьировать толщину и яркость линии в рисунке придет постепенно, в результате долгой практики. Как и красивый почерк, это умение позволит заполнять лист чистой бумаги с большим изяществом. Чтобы ваши рисунки выглядели более интересными, старайтесь менять толщину и насыщенность линий.

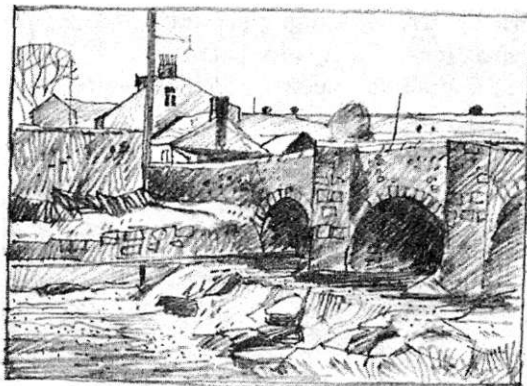

Небо

В пейзажах большую роль играет небо. Если небо нарисовано хорошо, оно может создать определенную атмосферу и сделать оживленным даже маленький набросок. Распространенная ошибка заключается в том, что небо рисуют слишком темным, поэтому оно кажется тяжелым и довлеющим над всем рисунком. Небо бывает темнее по тону, чем земля, только в очень редких случаях.

Угольный карандаш

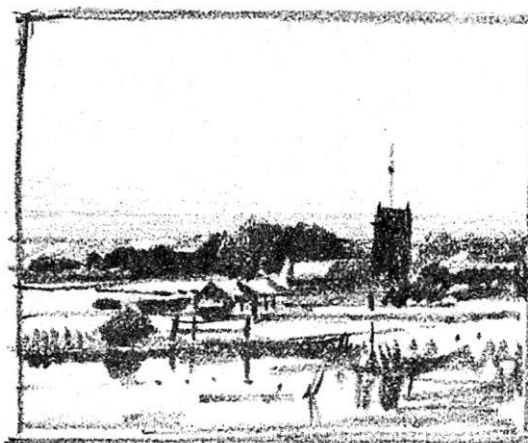
Мягкий карандаш 2М

Угольный карандаш

Угольный карандаш

Угольный карандаш

Фантазийные наброски, выполненные карандашом и углем, показывают, как по-разному можно рисовать небо.

Наглядные примеры

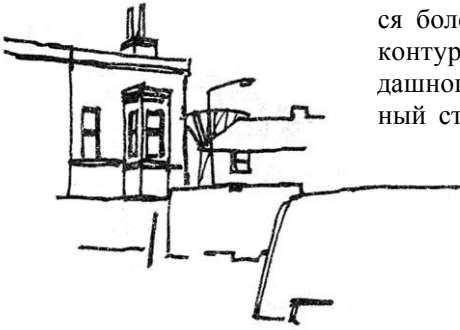
Я бродил вокруг этих зданий сушилок для хмеля в поисках наиболее подходящего ракурса. Мой первый рисунок, хоть и показывает подход к зданиям сушилок, несет в себе определенную разобщенность отдельных элементов. Трубы сушилок кажутся надуманными, а трубопровод на заднем плане выглядит довольно странной конструкцией.

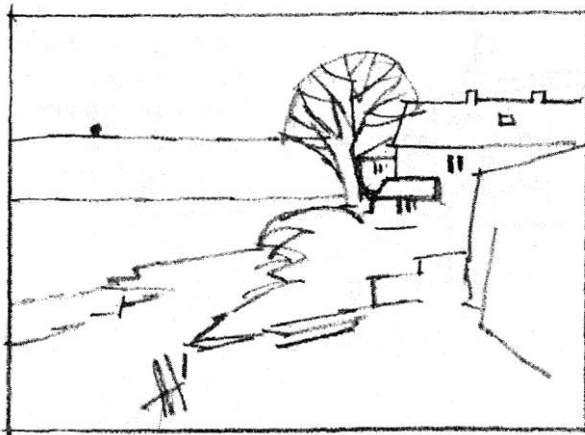
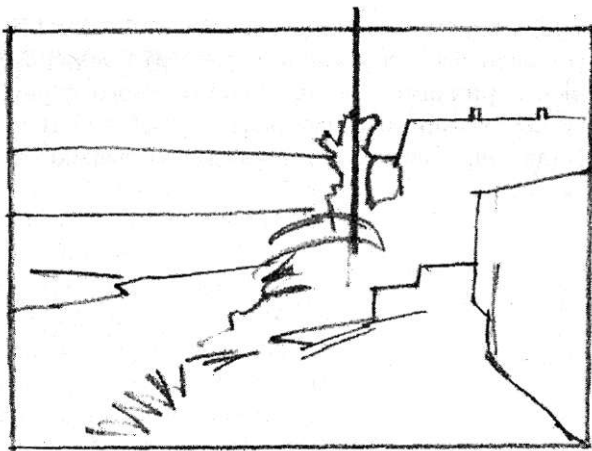

Когда я шел назад по тропинке и оглянулся, чтобы еще раз взглянуть на сушилки, мне представилась гораздо более удачная композиция. Забор на переднем плане подсказывает удаленность зданий.

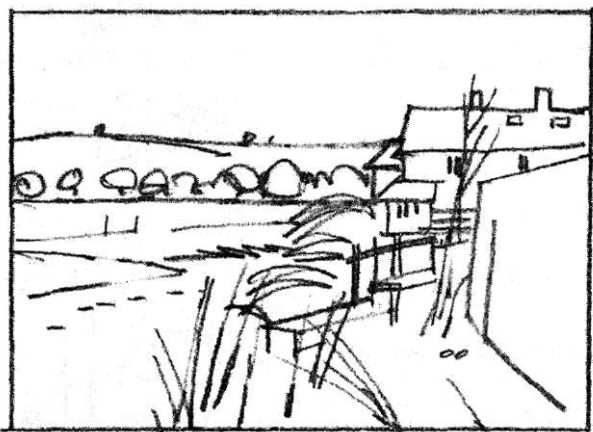
Рисунок выполнен угольным карандашом на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

Стадии выполнения рисунка пером и чернилами. Результат получится более выразительным, если вы сразу начнете рисовать основные контуры рисунка пером и чернилами, без предварительного карандашного наброска, и так вы сможете быстрее развить свой собственный стиль рисунка. Детали дорисовывайте в последнюю очередь.

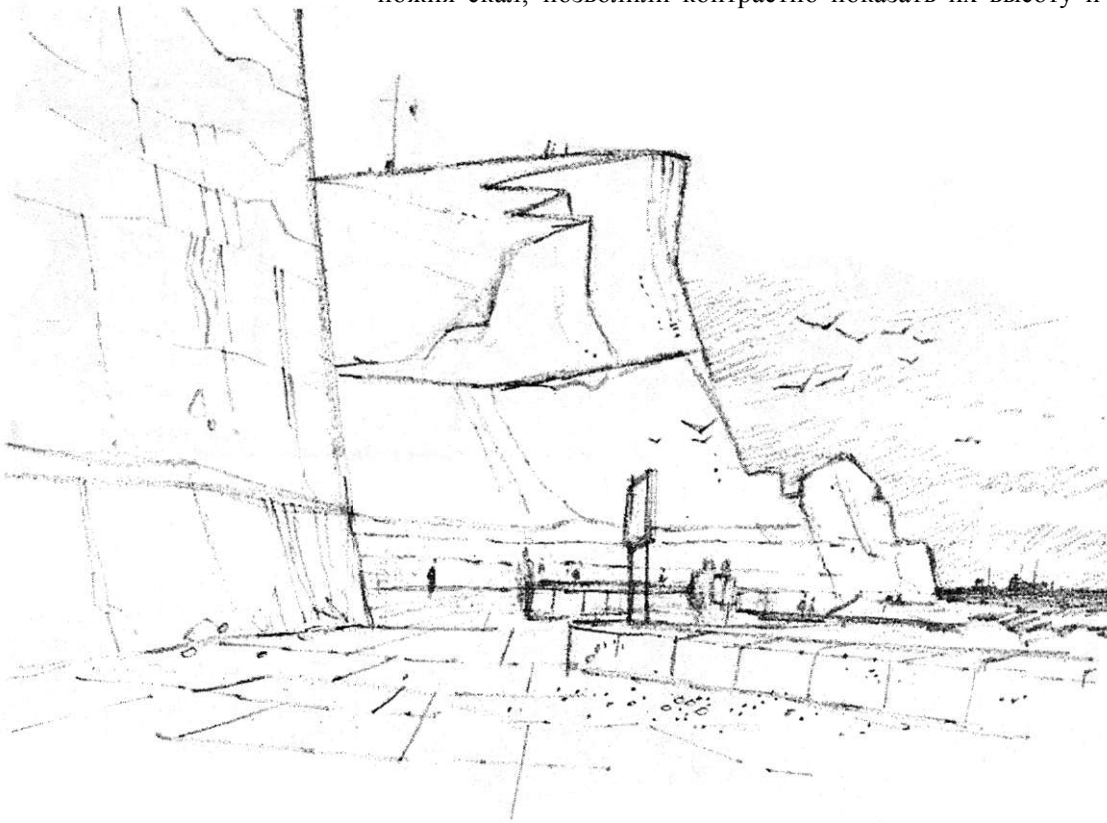
Центральным элементом этого рисунка является дерево. Его ветви были нещадно обрублены, и из-за этого форма дерева стала уродливой. Вертикальная линия на первом наброске смещает его вправо от центра. Дорисованные ветки придают всему рисунку большую мягкость, и пейзаж кажется более удачным.

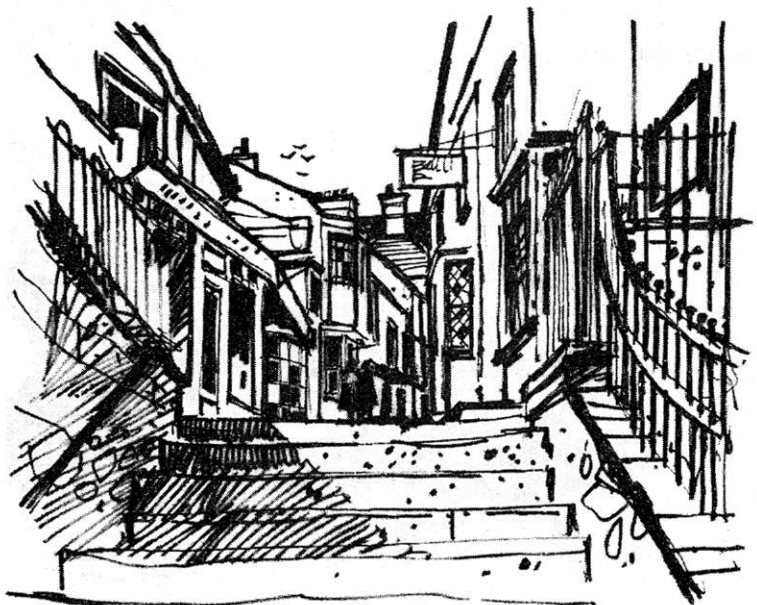
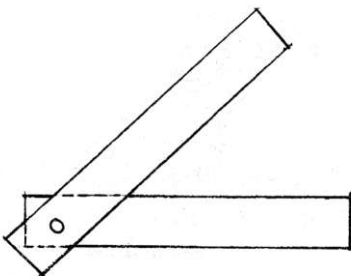
В окончательном варианте зарисовка имеет вполне приемлемую композицию и довольно точно передает топографию местности.

Карандашный рисунок на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

Эти высокие грандиозные скалы послужили прекрасным материалом для рисунка. В данном случае очень важно было передать масштаб изображаемого пейзажа. Людские фигуры, прогуливающиеся у подножия скал, позволили контрастно показать их высоту и объем.

Для начинающих художников часто представляется проблематичным правильное определение угла перспективы. Помочь в этом деле вам смогут две полоски картона, скрепленные подвижной скрепкой. Возьмите их на вытянутую прямо перед собой руку и измерьте правильный угол наклона линий.

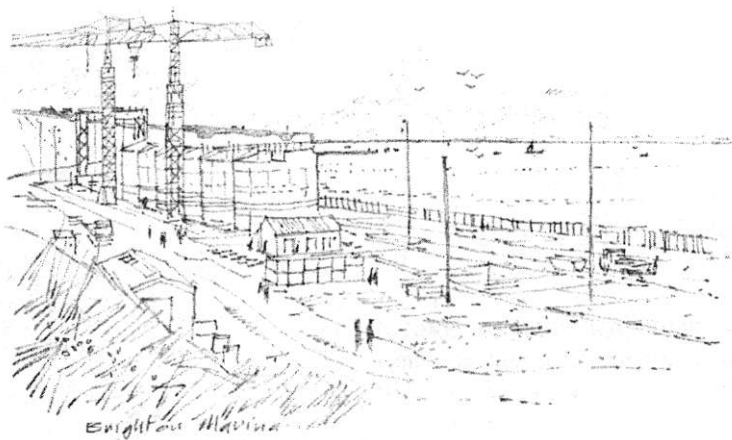

Выберите тему для пейзажа, например какой-нибудь водный объект, и подумайте о том, сколько разных вариантов рисунков вы сможете создать на его основе.

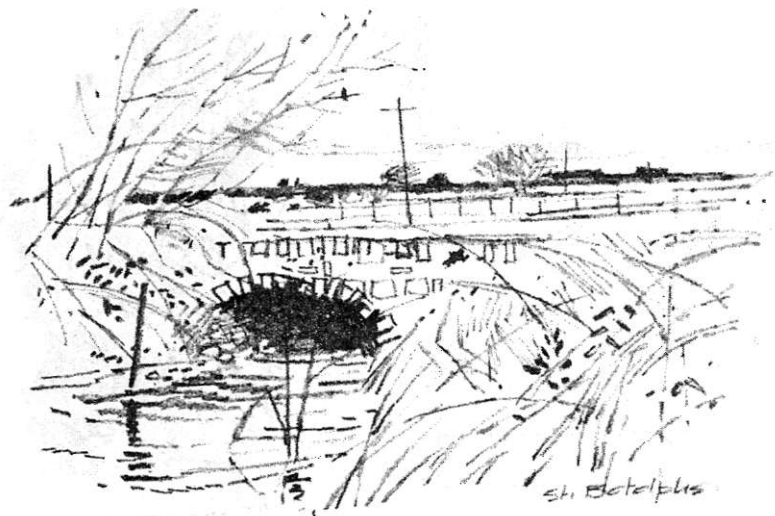
Угольный карандаш

Мягкий карандаш 2М

Угольный карандаш

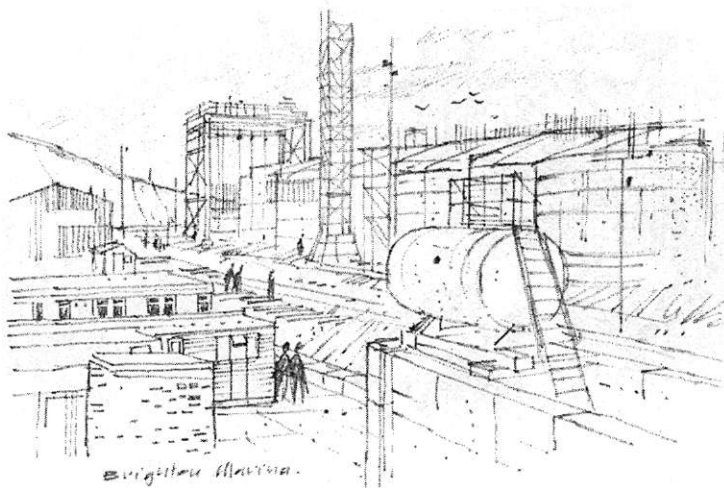

Эти рисунки показывают, как, варьируя степень насыщенности тона и линии, можно создать иллюзию удаленности в пейзаже.

В этом наброске шахтной печи в Корнуолле, выполненном углем, я применил четыре основных тона. Сначала я нанес средний нейтральный тон, затем выделил необходимые участки рисунка более темным тоном и, наконец, осветлил определенные области с помощью пластичного ластика-"снимки".

Все удаляющиеся параллельные линии будут стремиться к невидимой точке схода. В этом рисунке точка схода будет находиться левее скал, за пределами листа.

Начиная рисунок, применяйте два или три основных тона штриховки, добавляя другие по мере продвижения рисунка. Так рисовать проще, чем если вы начнете применять много разных оттенков тона с самого начала.

Художественные средства и техника исполнения

Экспериментируйте с различными художественными средствами и получайте от этого удовольствие.

В этом рисунке я воспользовался древесным углем для изображения переднего плана и угольным карандашом для того, чтобы показать пушинку одуванчика на ветру и удаленные деревья. Сочетание этих художественных материалов мне понадобилось, чтобы в одном рисунке показать и большие области тоновой штриховки, и тонкие детали.

На этом угольном рисунке наиболее освещенные части я осветлил с помощью пластичного ластика-снимки. Такой техникой вы можете пользоваться в тех случаях, когда вам нужно передать контрасты светотени в импрессионистской манере. Рисуя углем, не нажимайте на него слишком сильно, иначе потом его невозможно будет снять с бумаги полностью.

Рисунок был выполнен авторучкой, заправленной черными чернилами, и слегка размазан, пока чернила были еще влажными. Когда они просохли, рисунок был дополнен другими деталями.

Рисунок справа был выполнен черными чернилами с помощью перьев разной ширины и соболей кисточки. Эффектность этого рисунка создается за счет контрастности разных по ширине линий и создаваемой текстуры.

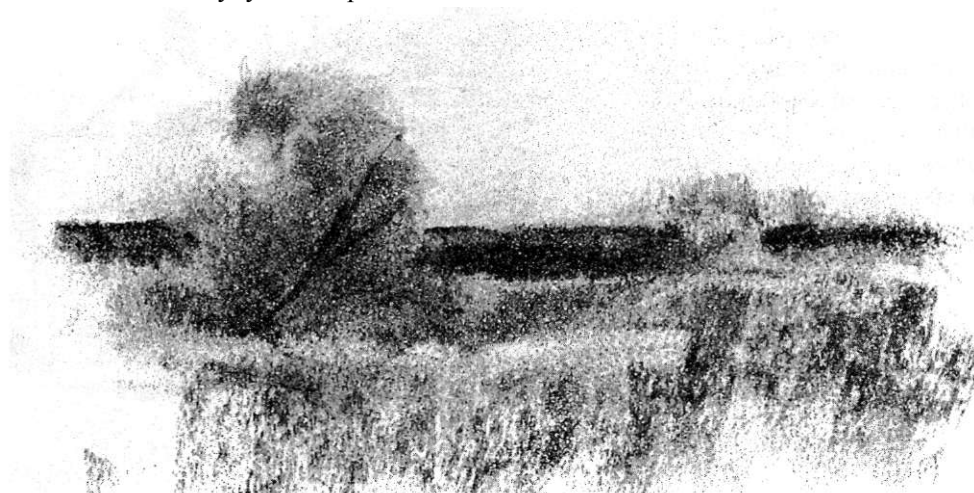

**Подбираем
художественные
средства
в зависимости
от предмета
изображения**

Если вас не смущают любопытствующие взгляды прохожих, то вы сможете найти богатый материал для своих пейзажей на городских улочках, к тому же вы получите прекрасную практику построения перспективы в рисунке. Я нарисовал эту старинную улочку недалеко от своей мастерской кисточкой и чернилами без предварительного наброска на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

Этот рисунок полей, выполненный углем, без малейшего намека на детали, может послужить хорошей заготовкой для будущей картины.

Когда я начинаю рисунок, я сразу определяю, какие участки в нем будут наиболее насыщенными по тону и, наоборот, самыми светлыми. Затем я заполняю рисунок промежуточными тонами.

Угольный карандаш на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

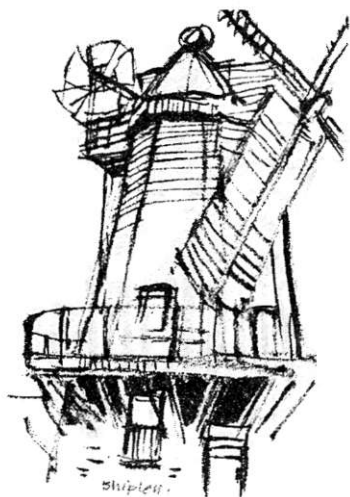
Рисую здания, вы освоите правила построения перспективы и научитесь передавать на бумаге особенности текстуры различных поверхностей. Сравните в этом рисунке разные техники исполнения изгороди, деревьев и крыш.

Рисунок выполнен капиллярной ручкой на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж").

Возможно, ручка и чернила не дадут вам такой свободы самовыражения, как другие художественные средства, зато с их помощью вы сможете рисовать очень чувственные линии и показывать сильный контраст тона. Верхний рисунок был выполнен чернильной ручкой на бумаге "Леджер Бонд" ("Картридж") без всяких предварительных набросков.

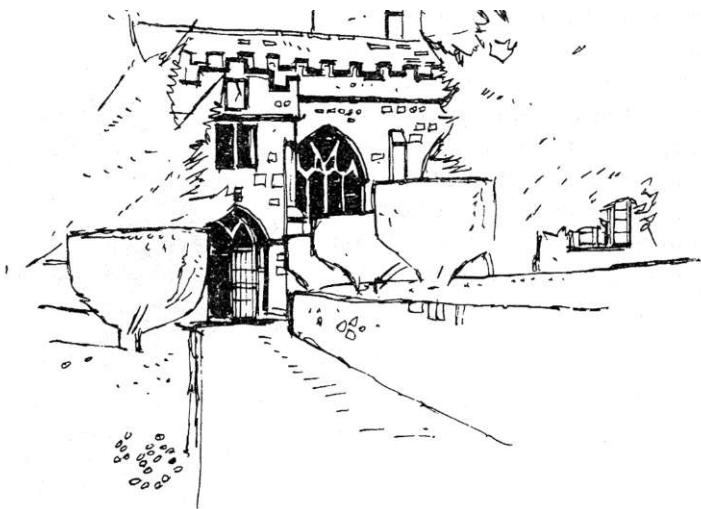

Не так уж важно показать в рисунке весь предмет изображения. Чтобы увидеть эту мельницу целиком, мне пришлось бы отойти от нее по крайней мере на четверть мили.

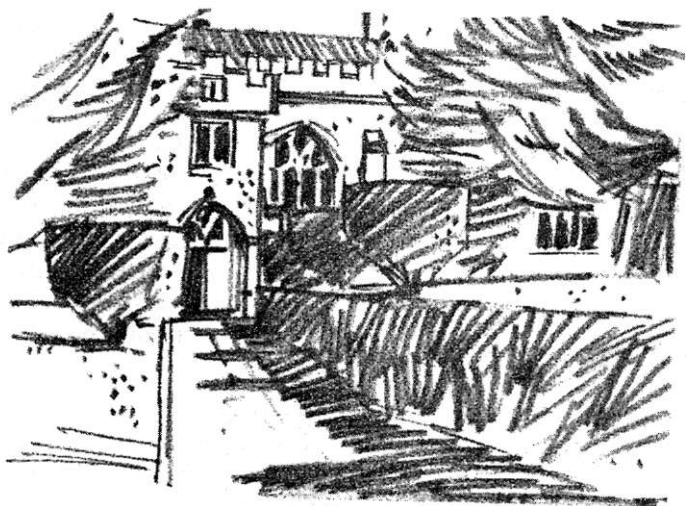
Я начал этот рисунок, обозначив на листе бумаги верхнюю точку мельницы и ее основание.

Рисунок сделан кисточкой и чернилами без предварительного наброска.

Три рисунка одного и того же предмета изображения, выполненные разными художественными средствами.

Перо и чернила

Угольный карандаш

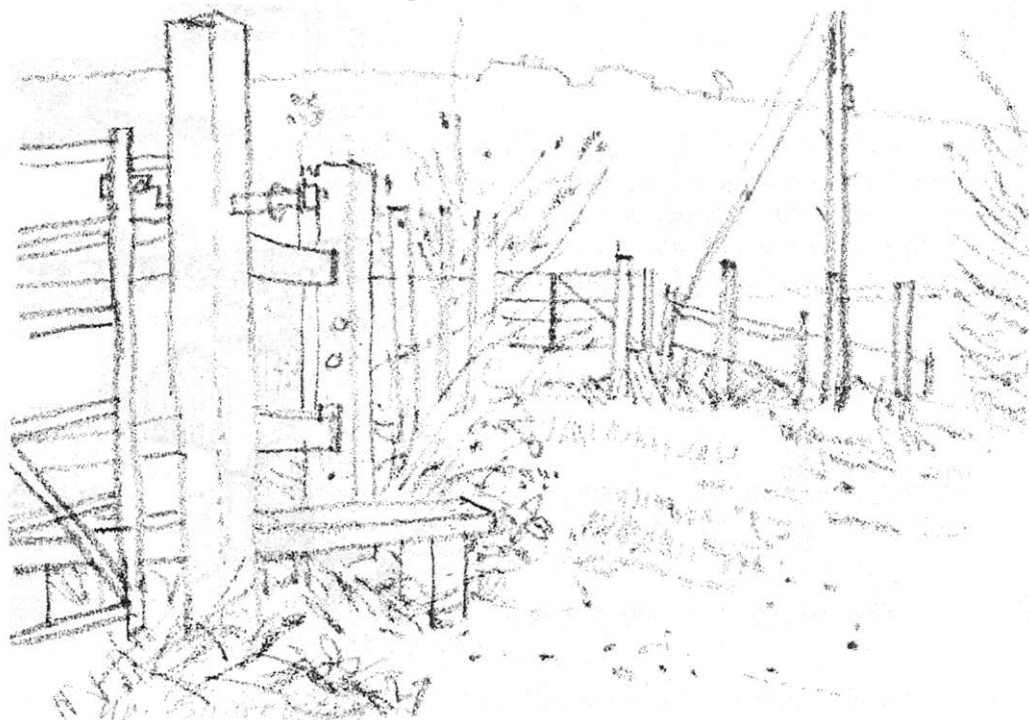

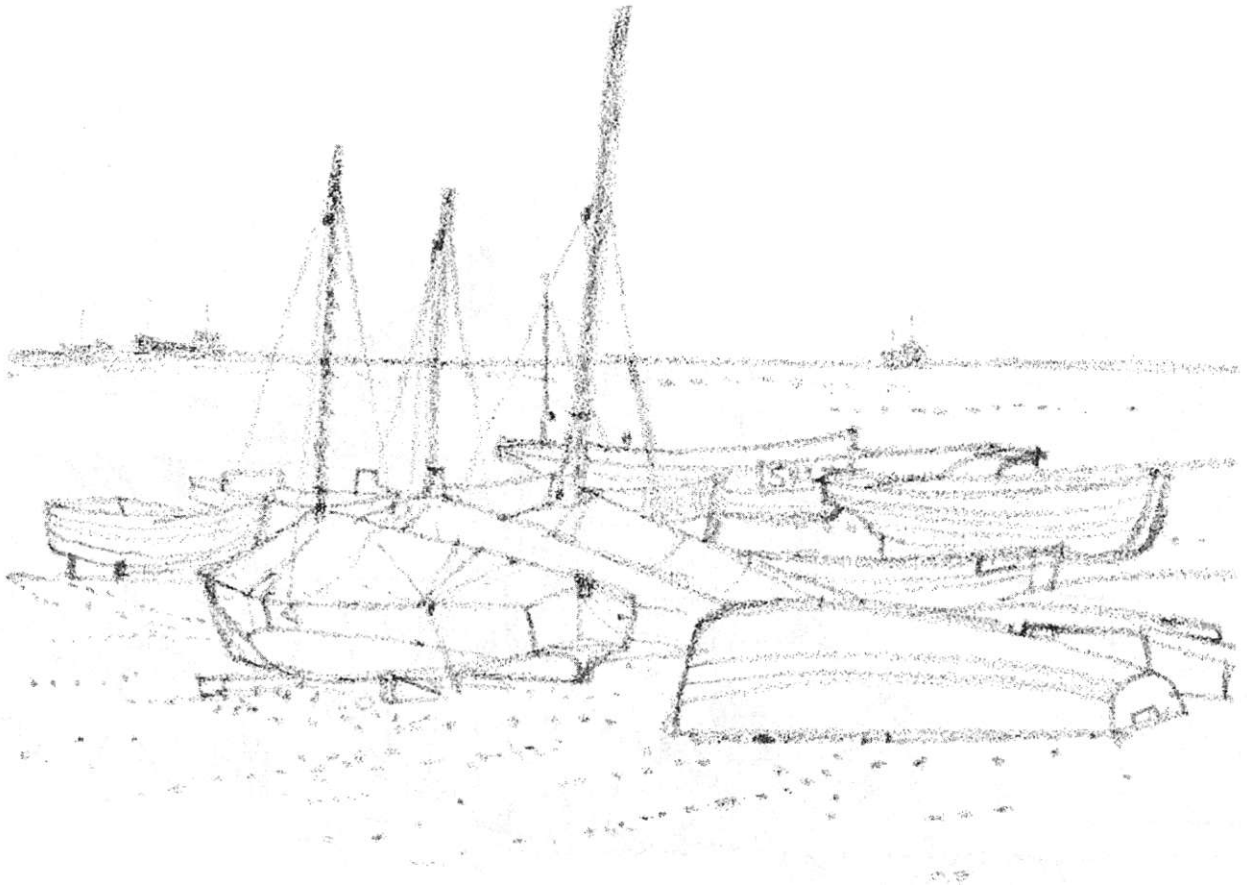
Кисточка и чернила

Иногда более выразительными получаются рисунки, выполненные одними линиями, без применения тональной штриховки. Этот карандашный набросок дает достаточно материала для создания картины. Но и сам по себе он является законченной работой.

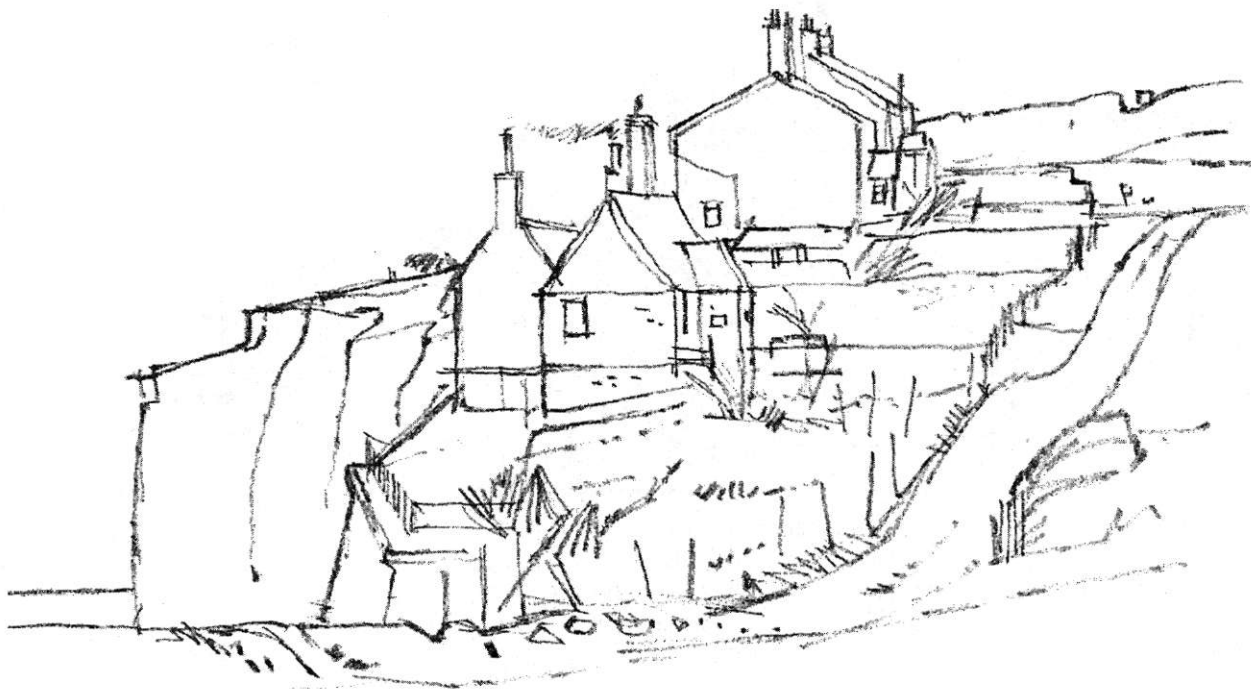

Я сделал этот рисунок деревенской изгороди темно-коричневой пастелью на масляной основе. Каждый штрих рисунка должен быть продуман заранее, потому что пастель нельзя стирать. Я начинал выполнять набросок с левой стороны листа.

Лодки, вытянутые на берег и сгруппированные вместе, могут стать интересным предметом для рисунка. Может быть, круглыми палочками масляных пастелей не так удобно рисовать тонкие линии, как прямоугольными брусочками, зато они идеально подходят для быстрых и смелых штрихов.

Прекрасной темой для пейзажа могут послужить такие прибрежные коттеджи, величественно возвышающиеся на скалах. Композиция рисунка подсказана самой природой.

Карандаш "Конте".

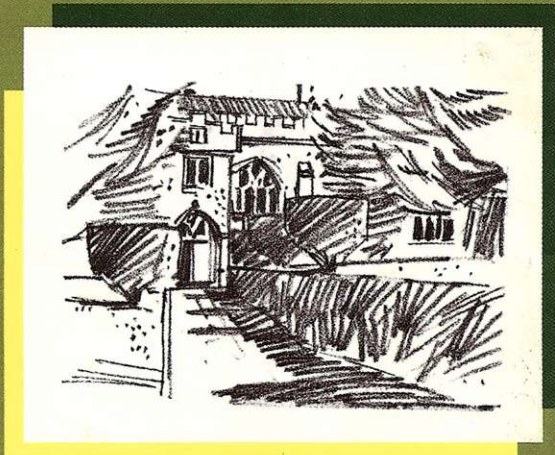
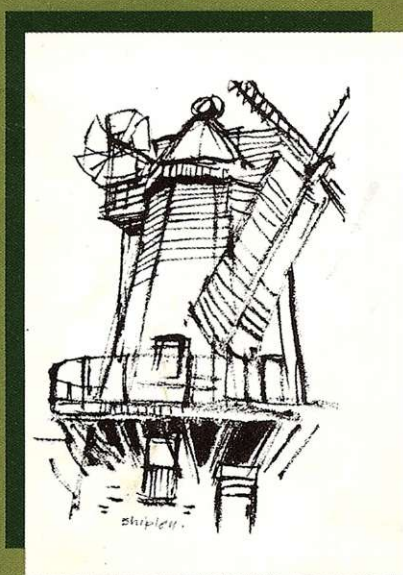
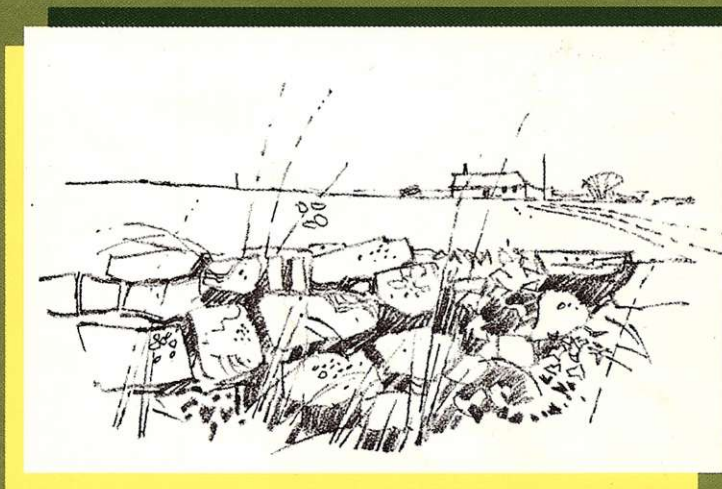
Совершенствуйте свое искусство рисования с серией книг «Учитесь рисовать»!

При составлении этих учебных пособий по рисованию широко использовался принцип наглядности и практичности. С помощью пошаговых рисунков их авторы, профессиональные художники или учителя, кратко и доступно объясняют, как пользоваться карандашом, пером и чернилами, пастельными мелками и углем.

В данную серию вошли наиболее популярные темы и предметы изображения, и в каждой книге вы найдете главу, посвященную художественным материалам, композиции, перспективе и различным техникам рисунка — как традиционным, так и новаторским.

Учитесь рисовать:

- Птиц
- Кошек
- Собак
- Человека в движении
- Цветы и растения
- Ваш сад
- Лошадей
- Человеческое тело
- Пейзаж
- Природу
- Карандашом, углем и мелком
- Перспективу
- Портреты
- Диких животных

ISBN 985-438-672-4

9789854386720

