

РИСУЕМ ПЕЙЗАЖ

ЭКСПРЕСС-КУРС РИСОВАНИЯ

SKETCHBOOK

КНИГА ДЛЯ ЗАПИСЕЙ И ЗАРИСОВОК

ЭКМО

ОТ ХУДОЖНИКОВ И АВТОРОВ СЕРИИ КНИГ «СКЕТЧБООК. ЭКСПРЕСС-КУРС РИСОВАНИЯ»

В раннем детстве мы с удовольствием и безо всякого труда создаем яркие, выразительные рисунки. Потом — по мере освоения речи и письма — часто «утрачиваем» это замечательное умение. Логика проста: письмо нужнее в повседневной жизни, а без рисования можно и обойтись...

Но так ли это? Живопись и графика не случайно гораздо древнее письменности. Рисунок не только изящен, выразителен и красив, но еще и чрезвычайно экономен. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — народная мудрость в который раз права.

Эта книга — ваш помощник, подсказчик и гид на увлекательном пути к восстановлению полузабытых навыков. Это не учебник рисунка — это пространство самовыражения! С его помощью вы преодолеете подсознательные страхи, отринете неуверенность, усвоите основные правила, поставите руку, отточите глазомер, но главное — раскрепостите свое воображение. Совет Наполеона Бонапарта: ««Невозможно» — это слово, которое можно найти только в словаре глупцов» — хорошая отправная точка жизненной стратегии.

На самом деле все мы умеем рисовать. Главное — найти свой стиль. И это не так уж сложно. У человека уникальны не только отпечатки пальцев: походка, жесты, почерк, — любые ваши движения составляют так называемый динамический стереотип. И он — неповторим. «С чем вы смешиваете свои краски?» — «Я смешиваю их с моими мозгами, сэр,» — запомним этот ответ английского художника Джона Опи.

Доверьтесь своей руке, расслабьтесь — отбросьте страх перед чистым листом. Рисуйте, обрисовывайте, заштриховывайте, записывайте вдохновляющие вас фразы, создавайте свои афоризмы — и опять рисуйте... и скоро ваши записи и рисунки приобретут ценность истинного произведения искусства. «Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага», — простое напутствие китайского философа Лао-цзы.

Это современная книга. Она незаметно научит вас свободно пользоваться своей интуицией, которая раскрепощается вслед за рукой. «Искусство позволяет нам сказать даже то, чего мы не знаем» (Габриэль Лауб) — это не парадокс, а научный факт.

Это уникальная книга. С каждой заполненной страницей она будет становиться все красивее и умнее. Ведь «игра — высшая форма исследования». Так говорил Альберт Эйнштейн — а он знал толк в исследованиях.

Это удобная книга. Приятно записывать свои мысли и делать зарисовки на лучшей бумаге. «Я могу обойтись без необходимого, но без лишнего — никогда!» — немного эстетской иронии в духе Оскара Уайльда никому не повредит.

Это креативная книга. Никаких поучений — только немного контура для смелости и раскадровки для уверенности. Всего лишь ненавязчивый навигатор для большего удобства.

Наконец — это добрая книга. Она научит вас вкусно жить, ощущая неповторимый аромат каждого дня. Рисовать — как жить: просто так и для себя.

Жизнь — это возможность, используйте ее.

Жизнь — это красота, любуйтесь ею.

Жизнь — это блаженство, вкусите его.

Жизнь — это мечта, осуществите ее.

Жизнь — это вызов, встретьтесь с ним.

Жизнь — это долг, исполните его.

Жизнь — это игра, сыграйте в нее.

Жизнь — это обещание, выполните его.

Жизнь — это горе, преодолите его.

Жизнь — это песня, спойте ее.

Жизнь — это борьба, примите ее.

Жизнь — это трагедия, противостояйте ей.

Жизнь — это приключение, решитесь на него.

Жизнь — это удача, ловите ее.

Жизнь слишком драгоценна, не губите ее.

Жизнь — это жизнь, боритесь за нее.

(Приписывается матери Терезе)

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Для рисунков удобно использовать карандаши двух типов мягкости, а именно: 2В и 6В. Впрочем, это дело индивидуальное.

2В — второй по типу мягкости карандаш. Его рекомендуется затачивать остро, т. к. этим карандашом хорошо намечать тонкие линии, создавать контуры или делать легкую штриховку.

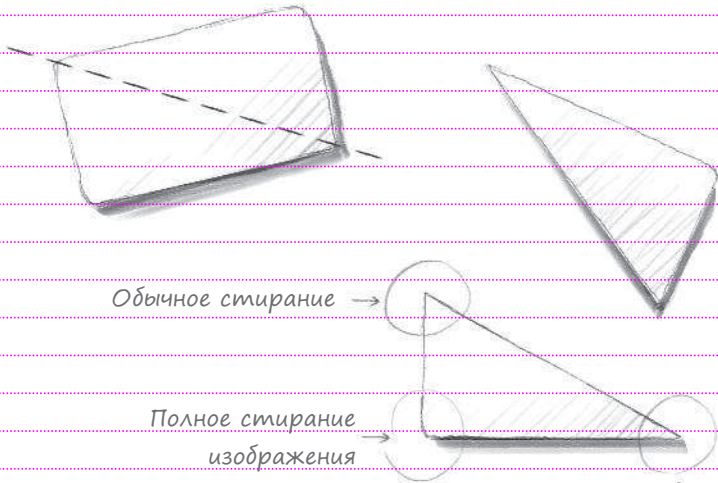
6В — шестой по типу мягкости карандаш. Затачивается так, чтобы грифель карандаша был скругленным.

Затачивать карандаши лучше канцелярским ножом, а не точилкой.

Ластик рекомендуется разрезать на две половинки по диагонали.

Это стоит сделать для того, чтобы протирать или даже рисовать ластиком штрихи. Ластик — такой же инструмент рисования, как и карандаш.

Все углы ластика следует использовать по-разному:

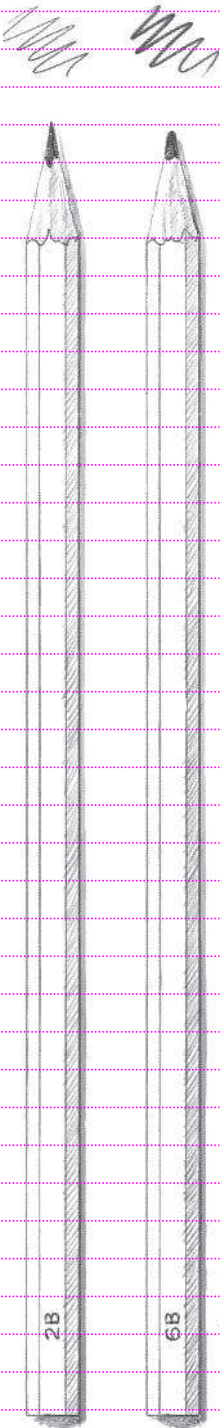

Обычное стирание →

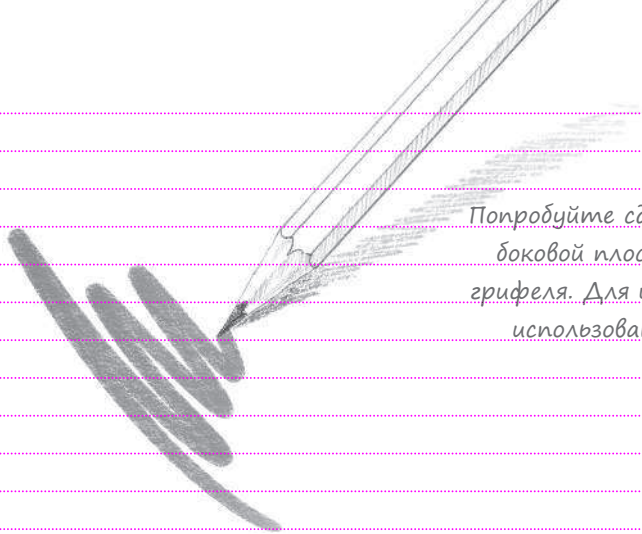
Полное стирание
изображения →

Стирание
или проработка
тонких штрихов

Маркировка мягкости карандаша
обычно наносится тут.

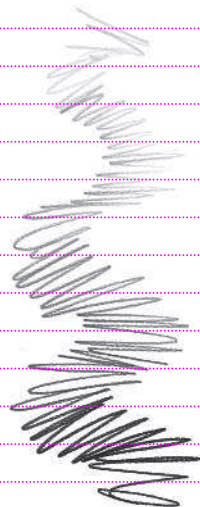

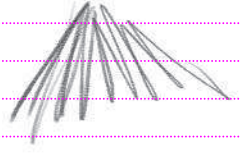
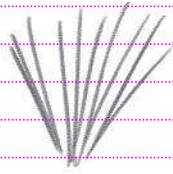
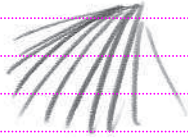
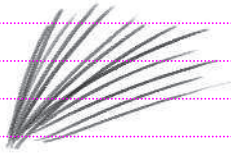

Попробуйте сделать широкие штрихи боковой плоскостью карандашного грифеля. Для широких штрихов лучше использовать мягкий карандаш.

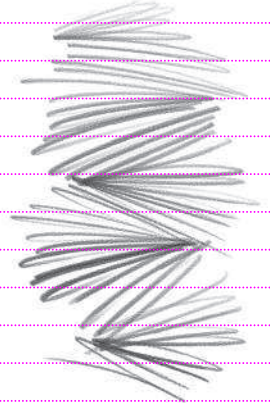
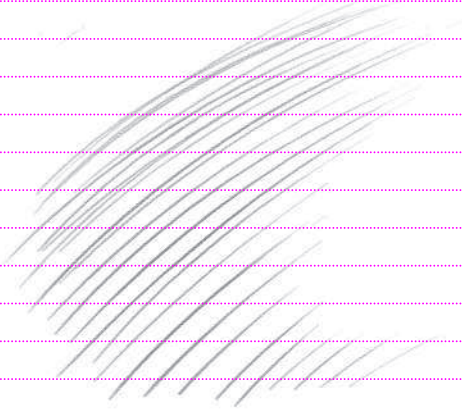
ШТРИХИ

Изменяйте тон, толщину и частоту штриха.

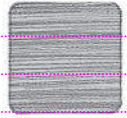

Раскрепощение руки для создания «живого» штриха

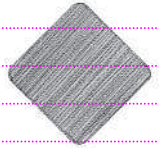
Простая горизонтальная
штриховка

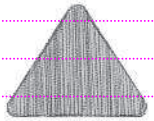
Штриховка в виде «кучeryшек».
Очень удобная техника для
равномерного заполнения тоном

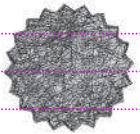
Косая штриховка,
классическая.
Наклон под 45° вправо.

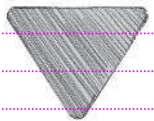
Вертикальная
штриховка

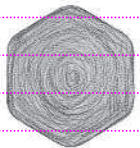
Штриховка зигзагами.
Разумно использовать
для передачи выраженной
текстуры.

Косая штриховка, классическая.
Наклон под 45° влево.

Штриховка по форме
внешнего контура

Основа большинства набросков — это линия.

Вариаций линии множество. Здесь показаны самые необходимые.

1. Линия-контур, которая в сочетании с примыкающими к ней линиями дает ощущение края плоскости.

2. Динамичная линия, которая может менять толщину или тон.

3. Линия, переходящая в пятно. Позволяет оживить контурный рисунок или выразительнее передать форму и пространство.

4. Фактурная линия хорошо описывает фактуру объекта за счет выразительного края.

5. Множественная линия, состоящая из нескольких, часто неправильных линий, которые вместе могут создать ощущение одной правильной. При необходимости такая линия поможет «растворить» край объекта в пространстве.

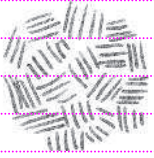
6. Составная линия, которая набирается из точек или отдельных штрихов. Она позволяет передать ощущение линии, даже не проводя ее.

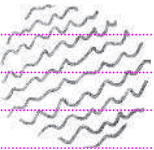
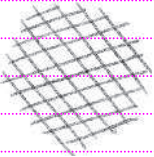
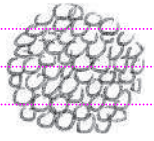
7. Пересеченная линия. Ее не обязательно намечать отрывистыми штрихами. Намного легче пройтись поперек ее острым краем ластика.

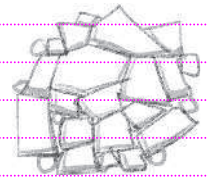
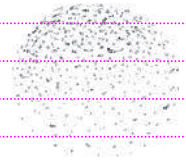
ФАКТУРЫ И ЛИНИИ

Самый простой рисунок можно украсить, используя фактурные пятна. Несложные сочетания штрихов помогут передать материальность объектов, оттенить плоскости или стать основой для декоративного решения. Если вы решили применить фактурное пятно, не старайтесь обязательно ограничить его контуром. Часто свободный край фактуры выглядит эффектнее.

Фактуре можно придать динамику за счет
сгущения или разрежения ее элементов,
изменения их размера или тона.
Эти приемы позволяют сделать рисунок
более живым или передать в нем
пространство или блики света.

Холмы

При рисовании холмов удобно использовать пространственные планы, отличающиеся по тону, направлению фактур и с заметным пересечением основных линий.

