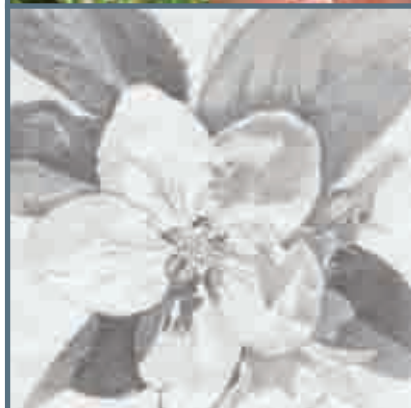

Содержание

<i>Предисловие</i>	5
Часть 1. МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИКА	8
Инструменты для рисования	10
Простые карандаши, графитовые стержни, цветные карандаши, акварельные карандаши, пастельные мелки, растворимые в воде восковые мелки, уголь	
Бумага	12
Бумага для эскизов и набросков, бумага для рисования, картон для акварели, бумага для пастельных рисунков	
Паспарту и рамки	13
Вспомогательные средства	14
Кисточки, ластики и клячки, точилки, ножи, прочие вспомогательные средства	
Как держать карандаш	15
Штриховка	16
Простая штриховка, быстрая штриховка, перекрестная штриховка, фигурная штриховка	
Технические приемы	18
Рисование пальцем и растушевка, стирание и пустые места, шатировка, акварелирование	
Перспектива	20
Круг и эллипс, ленты, форма	
Композиция	24
Визирная рамка, построение рисунка	
Эскиз	25
Свет и тень	26
Тонировка, тень, свет, оттенки серого, светлые участки	
Часть 2. ИЗУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ И ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКОВ	28
Тюльпан	30
Бутона, стебель и листья, форма цветка, строение цветка, внутренняя часть цветка, пример выполнения рисунка	
Цветы яблони	36
Бутона, цветок, ветка с цветами, пример выполнения рисунка	
Одуванчик	40
Строение цветка, зонтик, пример выполнения рисунка	

Нарцисс	44
Ракурсы, бутон, листья, свет и тень, пример выполнения рисунка	
Мак	50
Бутон, цветок, ракурсы, пример выполнения рисунка	
Купырь лесной	56
Растение, ракурсы соцветий, пример выполнения рисунка	
Гербера	62
Строение цветка, упражнение с основными формами, упражнение с лепестками, ракурсы, пример выполнения рисунка	
Калла	68
Цветок, листья, эскизы цветов, пример выполнения рисунка	
Георгина	72
Бутон, лепесток, форма цветка, пример выполнения рисунка, упражнение	
Каприфоль	80
Бутон и листья, цветок, пример выполнения рисунка	
Клематис	84
Побеги и листья, бутон, цветок, тычинки, форма цветка, перспектива, эскизы, пример выполнения рисунка	
Физалис	92
Цветок-фонарик, основные формы, физалис перуанский, контуры и штриховка, пример выполнения рисунка	
Миндаль	98
Ветви, строение цветка, ракурсы, основные формы, упражнение: круги и овалы, пример выполнения рисунка	
Роза	106
Строение цветка, листья, фазы развития, махровые розы, лепестки, упражнение, пример выполнения рисунка	
Лотос	112
Строение цветка, фазы развития, семенная коробочка, листья, пример выполнения рисунка	
Орхидея	118
Цветонос и бутоны, цветок, венерин башмачок, фаленопсис, пример выполнения черно-белого карандашного рисунка, пример выполнения цветного карандашного рисунка	

Часть 1

Материалы и техника

Знание материалов и техники рисунка — это необходимая предпосылка для любых видов рисования, в том числе живописи. Даже если при рассмотрении конкретных примеров во второй части книги будет конкретно указано, какой материал необходим и какие приемы следует использовать, все же имеет смысл ознакомиться с основами рисунка в первой части, особенно если вы новичок. Описываемые приемы лучше всего сразу же опробовать на практике. Начните с самых простых материалов, например с обычного карандаша и бумаги для рисования. Или поэкспериментируйте с жирными линиями углем на оберточной бумаге. Вы удивитесь тому, какие возможности это раскрывает перед вами! Примеры вы в изобилии обнаружите на последующих страницах.

Инструменты для рисования

Качество используемого материала определяет качество конечного продукта. Тщательно выбирайте материал. В магазинах можно купить как недорогую бумагу и инструменты для начинающих, так и высококачественные материалы для профессионалов.

Простые карандаши

Простые карандаши — самые распространенные инструменты для рисования. В качестве сердечника используется мелко измельченный мягкий графит в смеси с глиной. Чем выше содержание глины, тем тверже карандаш. Твердые карандаши с маркировкой от Н до 10Н используются главным образом для технических рисунков и чертежей. Для художественных целей более пригодны мягкие карандаши (от HB до 8B). Если научиться в полной мере использовать все свойства карандаша, то достаточно иметь набор, состоящий всего из трех карандашей, например HB, 2B и 5B.

Цветные карандаши

Рисунок цветными карандашами устойчив к стиранию и влаге. Они продаются как по отдельности, так и наборами. Покрывная способность у цветных карандашей невелика, в связи с чем для осветления отдельных частей рисунка лучше использовать белый пастельный карандаш или мелок. Рисуя карандашом одного цвета поверх другого, вы добиваетесь смешивания цветов. Различные способы штриховки позволяют создавать интересные эффекты.

Графитовые стержни

Графитовые стержни предоставляют более богатые возможности для рисования, но они крошатся, поэтому их целесообразнее использовать в механических цанговых держателях. С их помощью легче заполнять большие пространства рисунка (для этого подойдут и мелкие обломки). Встречаются графитовые стержни, покрытые толстым слоем лака. Как правило, их не нужно затачивать. Линии, нанесенные графитом, легко стираются и растушевываются.

Акварельные карандаши

Стержни акварельных карандашей растворимы в воде. При нанесении на бумагу штрихи имеют более мягкую пастообразную консистенцию, чем цветные карандаши. Вы можете сначала нанести рисунок на бумагу, а затем обработать его влажной кисточкой, но можно также предварительно смочить бумагу, а затем наносить рисунок. В обоих случаях краска расплывается. Акварельные карандаши предполагают использование специальной акварельной бумаги.

Пастельные мелки

Пастельные мелки бывают круглыми и гранеными. Они имеют консистенцию жирного мела. Приложив мелок боковой гранью к бумаге, можно быстро закрасить задний фон. Ребром мелка проводятся тонкие линии и прорисовываются детали. Сила нажима позволяет менять интенсивность цвета. Нанесение цветов в несколько слоев позволяет хорошо их смешивать. При этом создается поверхность, окрашенная в однородный цвет. Мелки легко крошатся, поэтому готовый рисунок необходимо покрывать фиксирующим составом (фиксативом).

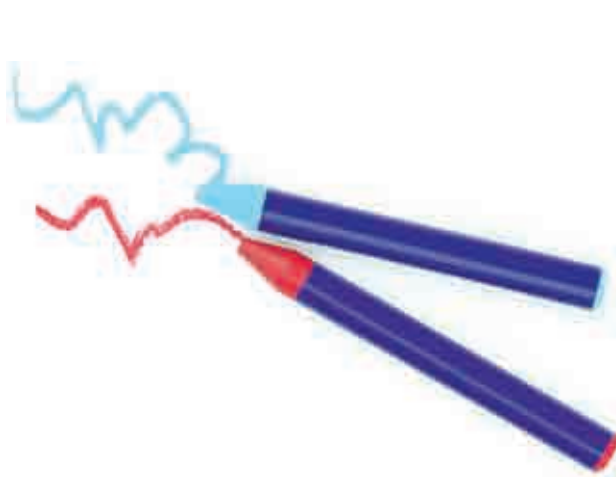
Уголь

Уголь для рисования оставляет след на бумаге даже при самом легком прикосновении. Его следует использовать для быстрых грубых набросков и нанесения уверенных выразительных линий. Уголь легко растушевывается, создавая громадный спектр оттенков серых тонов. Для работы с ним лучше всего подходит бумага с шероховатой поверхностью, которая к тому же придает рисунку свою собственную структуру. Существует много разновидностей угля.

Натуральный уголь изготавливают из прутьев древесины за счет обжига и обугливания без доступа воздуха. Выбирая такой уголь, обращайте внимание на качество. Он не должен царапать бумагу и крошиться.

Прессованные угольные стержни изготавливаются из порошкообразного древесного угля, глины и связывающего материала. За счет этого они имеют разную степень твердости, как и простые карандаши, что придает им дополнительные возможности при рисовании.

Растворимые в воде восковые мелки

Цвета таких мелков быстро смешиваются. Благодаря прочной текстуре они позволяют наносить штрихи с сильным нажимом. Для них характерны высокая интенсивность цвета, насыщенность пигментами и устойчивость к выцветанию. Цвета очень яркие. При обработке водой яркость только усиливается. Эти мелки хорошо подходят для рисунков большого формата.

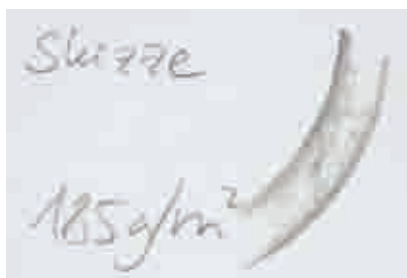

Угольные стержни могут продаваться в деревянной оболочке, как карандаши. Поскольку уголь весьма хрупок, заточка осуществляется очень острым ножом. Нанесенные штрихи можно осветлять при помощи ластика-клячки. Готовый рисунок обязательно обрабатывается фиксативом.

Бумага

Бумага представляет собой основу практически для любого вида изобразительного искусства. Способ нанесения красящего вещества определяется структурой ее поверхности. В зависимости от толщины слоя красителя структура поверхности может проявляться в большей или меньшей степени, становясь важной частью рисунка. Какая бумага потребуется вам для выполнения того или иного рисунка, указано в рекомендациях к каждому разделу. Можно выделить следующие виды бумаги:

Бумага для эскизов и набросков

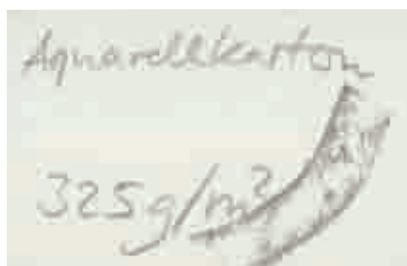
Эскизная бумага продается в самой разной форме — от простых блокнотов на спиральном держателе до настоящих альбомов в кожаных переплетах. Если вы часто делаете наброски в пути, необходимо выбрать бумагу такого формата, чтобы она помещалась в кармане.

Бумага для рисования

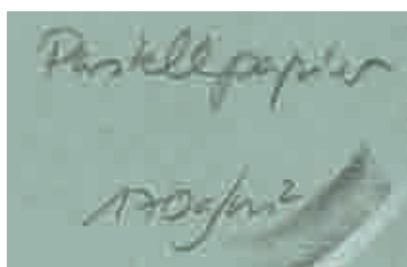
Для карандашных рисунков с мелкими деталями лучше всего подходит бумага с мелкозернистой поверхностью. Она относительно прочна. Хотя поверхность такой бумаги достаточно гладкая, на ней имеется некоторая шероховатость, гарантирующая хорошее сцепление с красящим пигментом. Это свойство характерно и для эскизной бумаги высокого качества. Бумага для рисования бывает белой и цветной. Она может иметь разную плотность.

Картон для акварели

Для работы с водорастворимыми красками лучше всего подходит специальная акварельная бумага или картон. Они имеют как матовую, так и глянцевую поверхность, устойчивую к воде. Бумага с ярко выраженной шероховатой поверхностью позволяет добиваться интересных эффектов.

Бумага для пастельных рисунков

Такая бумага может иметь самую разную поверхность — от слегка шероховатой до мелкорифленной. За счет этого обеспечивается хорошее сцепление с красящими пигментами. От свойств поверхности зависит смешиваемость красок при многослойном нанесении.

Паспарту и рамки

Паспарту и рамки не только защищают рисунки от повреждений, но и позволяют добиваться большей художественной выразительности. Они способны даже изменить настроение рисунка. Подбор подходящей рамки требует хорошего вкуса и должен осуществляться очень тщательно.

Паспарту

В продаже можно найти паспарту самых разных размеров и расцветок. С помощью набора образцов вы сможете без труда выяснить, какой цвет лучше всего соответствует вашему рисунку. Можно также просто положить свой рисунок на лист цветной бумаги, чтобы оценить сочетаемость цветов.

Паспарту можно изготовить самостоятельно. В простейшем варианте вам понадобится для этого лист цветной бумаги или фотокартона плотностью не менее 160 г/м². При формате рисунка А4 заготовка для паспарту должна иметь размеры как минимум 30 × 40 см. Кроме того, вам понадобятся подложка для резки, клейкая лента и острый крафт-нож.

Порядок действий:

Измерьте рисунок, запишите размеры и отнимите от них пару миллиметров, а может быть, и сантиметров, чтобы сделать отверстие для паспарту. С учетом новых размеров начертите тонкие карандашные линии на оборотной стороне листа бумаги, предназначенного для паспарту. Рисунок должен выходить за рамки отверстия. Положите лист на подложку, приложите линейку к каждой линии по очереди и сделайте ножом прорезь нужного размера. Особенно тщательно прорезайте углы. Удалите вырезанную часть, положите рисунок на отверстие и временно закрепите его скотчем. Переверните паспарту, проверьте положение рисунка и при необходимости откорректируйте его. Затем плотно приклейте по краям полоски скотча и удалите временное крепление.

Рамка

Желательно подобрать для рисунка подходящую рамку. Она не только защитит ваше произведение, но и поможет его правильно преподнести. Это может быть готовая рамка с остеклением или просто декорированные деревянные планки. Если вы решили купить готовую рамку, захватите в магазин свой рисунок, предварительно положив его в папку.

Вспомогательные средства

Вспомогательные средства для рисования зависят от выбранной техники выполнения. Ознакомьтесь со способами их применения и обращайте внимание на качество и правила ухода за ними.

Кисточки

Кисточка может понадобиться для растушевки рисунка, выполненного акварельными карандашами или пастельными мелками.

Ластики и клячки

При выборе ластиков обращайте внимание на качество. Прежде чем начать что-то стирать, обязательно убедитесь в чистоте ластика. Клячкой называют очень мягкий и пластичный ластик, которому можно придать любую форму. Стирание осуществляется не трением, а прикладыванием клячки к рисунку, в результате чего к ней прилипает лишний пигмент.

Точилки

С помощью хорошей точилки можно заточить как обычные, так и акварельные карандаши. Для особо мягких карандашей можно применять как точилку, так и нож.

Ножи

Для мелков и угля предпочтительнее применять нож, так как его лезвие легче затачивать в отличие от лезвия точилки (оно быстро тупится из-за песчаных частиц в составе глины).

Прочие вспомогательные средства

Рисунки, выполненные углем или мелками, необходимо обрабатывать фиксативом. Он создает защитную пленку на поверхности. Порой приходится даже осуществлять промежуточную фиксацию в ходе работы, чтобы не смазать рисунок. После короткой сушки можно продолжать рисовать поверх защитного слоя. Заключительная фиксация осуществляется путем нанесения состава сверху вниз на всю по-

верхность листа. Старайтесь, чтобы защитная пленка была сплошной и равномерной. Не злоупотребляйте фиксативом. Нанесение его слишком толстым слоем приведет к потускнению красок.

Если хотите сами вырезать нужный формат бумаги или изготовить паспарту, вам понадобятся подложка для резки, линейка и острый крафт-нож.

Как держать карандаш

Попробуйте оба описанных ниже способа, используя разный нажим и разные типы карандашей. Это нужно для того, чтобы уверенно обращаться с карандашом во время рисования.

Вертикальное положение: при прорисовке мелких деталей держите карандаш так же, как обычно держите ручку во время письма.

Горизонтальное положение: держите карандаш на некотором расстоянии от острия. Наносите штрихи, совершая свободные движения кистью. Это позволяет делать быстрые наброски, заштриховывать большие поверхности и рисовать длинные линии.

Упражнения

Легкие штрихи. Карандаш свободно лежит в руке. Осуществляется лишь незначительный нажим. Линии получаются тонкие, с равномерной интенсивностью цвета.

Интенсивные штрихи. В начале движения осуществляется сильный нажим, который к концу ослабевает. За счет этого можно добиться плавного перехода от затемненных участков к более светлым.

Нанесите показанные ниже штрихи с разной степенью нажима. Поэкспериментируйте с простыми и цветными карандашами, углем и различными сортами бумаги.

Прямые линии

Дугообразные линии

*Перекрещивающиеся
линии*

*Заполнение
пространства
хаотичными линиями*

*Заполнение
пространства
точками*