

СОДЕРЖАНИЕ

06

06 Что вы хотите
нарисовать сегодня?

10 Введение

12 Что вам понадобится...

14 Как пользоваться
этой книгой

16

ЧАСТЬ I: ВИДЕТЬ

18 Линия

20 Слепой контур

22 Границы и соотношения

24 Очертания комнаты

28 Форма и пространство

30 Видоискатели

32 Ограниченные формы

36 Тон

38 Интенсивность тона

40 Зрячая рука

44 Уголь

46 Изменение тона

48 Морские оттенки

54 Разнообразные ручки

56 Штриховка

58 Натюрморты

62

ЧАСТЬ II: ЧУВСТВОВАТЬ

64 Масса

66 Контур

68 Формы посуды

72 Жесты

74 Качество линии

78 Рисуем жесты

82 Погоня за хвостом

86 Поверхность и текстура

88 Рисование на ощупь

90 Копирование

91 Перенос штрихов

94 Форма, тон и текстура

96 Прически

100 Ткань

106 Расстояние и детали

108 Листва

112

ЧАСТЬ III: ЗНАТЬ

- 114 Рисуем кисть
- 116 Руки
- 120 Вид в профиль
- 124 Перспектива
- 126 Измерительные инструменты
- 128 Тело как пейзаж
- 132 Перспектива с одной точкой схода
- 134 Перспектива с двумя точками схода
- 136 Городской скетч

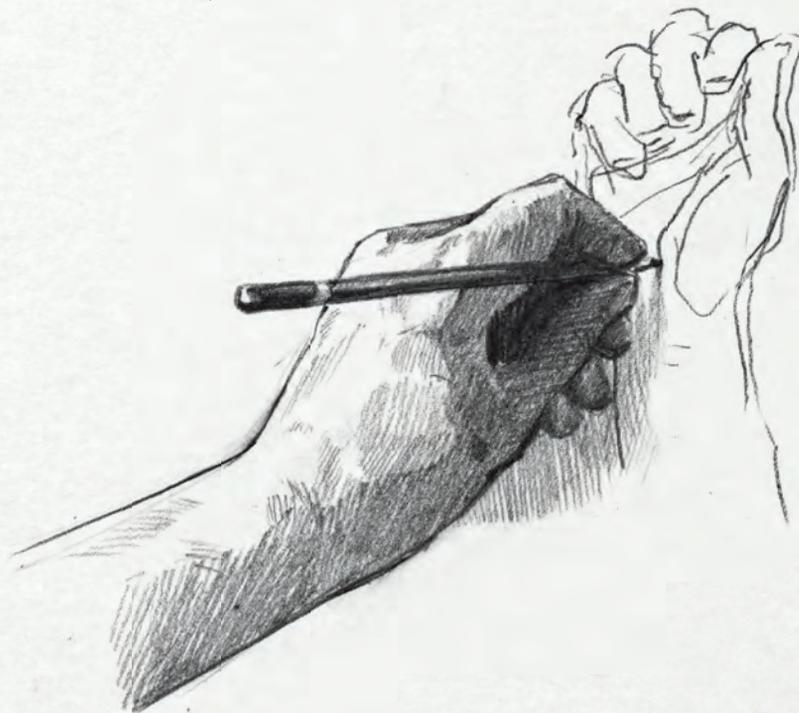
140

ЧАСТЬ IV: ВЫБИРАТЬ

- 142 Плоскость изображения
- 144 Миниатюры
- 150 Полезные привычки
- 152 Абстракция

156

- 156 Что дальше?
- 158 Список материалов и инструментов
- 159 Рекомендуемые источники
- 160 Благодарности

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга — для всех, кто хочет рисовать больше и лучше: для тех, кто начинает с нуля, и для тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки. В процессе обучения прежде всего стоит опираться на ваш собственный скетчбук, а данное издание можно сравнить с дополнительными колесами на детском велосипеде. Здесь вы найдете практические рекомендации, слова поддержки и много страниц, которые будете заполнять сами. Если вы проработаете каждую главу от начала до конца, то к концу книги вы научитесь рисовать.

КАК УЧИТЬСЯ РИСОВАТЬ

В детстве все мы были увлечены карандашами и красками, но с возрастом на первое место вышло письмо. А ведь рисование — это навык, вырабатываемый практикой. Чем чаще вы упражняетесь, тем лучше у вас получается; и с помощью регулярных занятий вы добьетесь большего, чем те, кто имеет одни лишь врожденные способности. Это не значит, что кто-то способен рисовать, вообще не прикладывая усилий, а для других это очень сложно; вначале всем приходится нелегко. Но главное — получать удовольствие от процесса обучения. Возможно, в процессе вы обнаружите, что вам мешает голос вашего внутреннего критика; прислушайтесь к нему, а затем абстрагируйтесь. В ходе вашего развития относитесь к себе позитивно, отслеживайте прогресс на каждой стадии и наслаждайтесь погружением в мир рисунка.

РИСОВАНИЕ КАК ПРОЦЕСС

Рисование — это овеществленное любопытство, и начинается оно с видения. Практикуясь чаще, вы научитесь смотреть на знакомые вещи по-новому. Рисование — не только производство картинок, это инструмент, который позволяет вам сосредоточиться на небольшом фрагменте окружающего мира и запечатлеть его ускользающий облик. Даже если вы рисуете что-то из своего воображения, вы берете образы из памяти, связанные с вашими прошлыми наблюдениями. Каждый отдельный рисунок может оказаться удачным или не очень, поэтому вместо того, чтобы судить о своих способностях по результатам, работайте над совершенствованием процесса. Ваша цель — научиться лучше видеть, усовершенствовать связь глаз и руки и точнее расставлять акценты в том, что вы видите. Когда вы почувствуете уверенность в процессе, вы обнаружите, что ваши рисунки приносят вам гораздо больше удовлетворения.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

Рисование — визуальный язык. Это не просто средство создания произведений искусства, а метод взаимодействия. Мы рисуем ради коммуникации чаще, чем может показаться: чертим карты для определения местоположений и направлений, прикидываем на бумаге, как должна стоять мебель в комнате, или придумываем изображения для вывесок. Кроме того, это способ воплощения в жизнь идей, для которых у нас пока нет слов; почти любая из сделанных человеческими руками вещей вокруг нас начиналась с набросков. Представьте, что вы изучаете новый язык: ваши первые рисунки будут такими же корявыми, как и первые произнесенные незнакомые слова, и вы станете пользоваться копированием линий и техник, как пользуетесь устоявшимися фразами из чужого лексикона. Но постепенно, изучая необходимые правила рисования, вы сумеете выразиться более ясно и поэтично.

КАЧЕСТВО

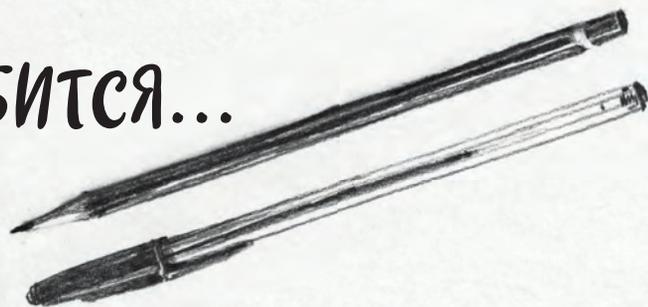
Не существует правильного или неправильного способа рисования, но есть более и менее удачные варианты приблизиться к тому, чего вы хотите достичь. Успех произведения зависит от его смысла, так что сложно говорить о хороших и плохих работах без контекста. Начиная рисовать, знайте, зачем вы это делаете. Первое время храните все сделанные вами эскизы; те, которые, на ваш взгляд, содержат больше всего ошибок, станут для вас самыми ценными в процессе обучения.

СТИЛЬ

Поддерживать последовательный стиль сложно, и пока вы будете учиться, ваши рисунки могут казаться эклектичными. Узнаваемый стиль — это результат выработки личного видения и акцентов, постоянно применяемых к конкретным объектам и тщательно отобранных для представления зрителю. Дайте своему собственному стилю прогрессировать в естественном ритме, нередко бывает, что стороннему наблюдателю легче распознать ваш стиль, чем вам самому.

ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ...

ВРЕМЯ

Если вы хотите научиться рисовать, вы должны найти для этого время. На то, чтобы закончить небольшой набросок, уходит столько же времени, сколько и на принятие решения стоит ли доставать скетчбук. Выделите в своем расписании период, когда у вас получится рисовать, не отвлекаясь, а кроме того, пользуйтесь любыми возможностями делать небольшие эскизы в течение дня.

ПРОСТЫЕ КАРАНДАШИ

Карандаши — основной инструмент; они недороги, их удобно брать с собой. Для всех упражнений подойдет карандаш 2В (2М), но для большего разнообразия потребуются три варианта твердости: Н (ТМ) для жестких граней и бледного цвета; универсальный 2В (2М); и 6В (6М) для самых темных тонов. Чтобы протестировать карандаши, штрихуйте ими с разной степенью нажима:

ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ

Ручка — удобный инструмент для рисования, по своей сути предназначенный для проведения линий. Невозможность стереть элементы рисунка стимулирует игривое и не слишком вдумчивое нанесение линий. Носите с собой несколько ручек на тот случай, если одна из них закончится, и проверяйте чернила на полях листа.

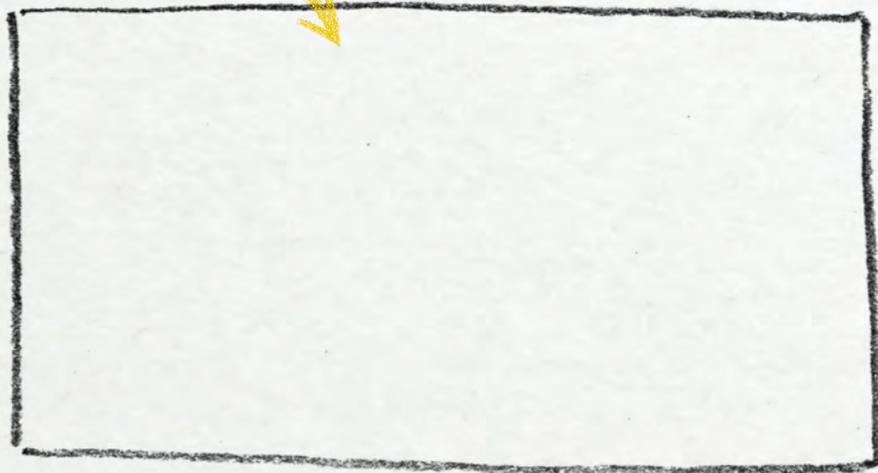
ШТРИХУЙТЕ ЗДЕСЬ

ТВЕРДЫЙ,
БЛЕДНЫЙ

МЯГКИЙ,
ЧЕРНЫЙ,
ТЕМНЫЙ

9H
8H
7H
6H
5H
4H
3H
2H
H
HB
B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B

КАК РАСПОЛОЖИТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ РИСОВАНИЯ

- Если вы решите рисовать в музее или, например, на многолюдной рыночной площади, вам придется делать это стоя. Для удобства найдите, к чему прислониться.
- Если вам повезет отыскать стул или диванчик, поставьте ноги так, чтобы ваш скетчбук лежал под наклоном.
- Не стоит класть бумагу прямо на стол, так как из-за этого вы можете испортить и рисунок, и осанку. Возьмите небольшую доску и положите ее под углом между своими коленями и краем стола.

ТАК ДЕЛАТЬ
НЕ НУЖНО

ТАК ПРАВИЛЬНО

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

Рисуйте, оставляйте замечания — сделайте книгу своей.

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЯ
ДЛЯ СВОИХ ЗАМЕТОК.**

Вы можете начать рисовать карандашом или ручкой, а затем ознакомиться с новыми материалами — все они перечислены на с. 158. Эту книгу можно осилить за одни выходные, но лучше не спешить. Чтобы получить максимум пользы от каждого упражнения, сначала проделайте его здесь, а потом практикуйтесь в другом скетчбуке, прежде чем переходить к следующему зада-

нию. Делайте заметки, вычеркивайте то, что вам не подходит, и добавляйте собственные идеи в качестве примечаний. Обучение рисованию — длительное индивидуальное путешествие, и это издание может служить вам одновременно путеводителем и дневником. На следующей странице вы найдете несколько полезных советов, которые следует держать в голове.

1.

Начинайте сначала.

Первые упражнения помогут вам развить навыки, которые пригодятся в дальнейшем. Каждый последующий урок основывается на предыдущем.

2.

Рисуйте прямо в книге.

Здесь есть пустые страницы; свободно рисуйте на них и не бойтесь испортить. Эта книга предназначена для того, чтобы помогать вам в обучении, и она — только для вас одного.

3.

Купите второй скетчбук.

Повторяйте в нем упражнения и развивайте собственные идеи.

4.

Повторяйте то, что вам понравилось.

Если какое-то упражнение покажется вам особенно приятным или полезным, повторяйте его регулярно.

5.

Испытывайте себя.

По мере того, как вы будете обретать уверенность, исследуйте новые материалы и непривычные объекты.

6.

Обратитесь к источникам.

Когда вы дойдете до конца книги, используйте ее в качестве рабочей тетради, заглядывая в нее в поисках идей и вдохновения.

**ДОБАВЛЯЙТЕ
СОБСТВЕННЫЕ
ПРИМЕЧАНИЯ
К СТРАНИЦАМ**

7.

Рисуйте вдумчиво.

Не торопитесь, рисуйте, ясно представляя цель.

8.

Рисуйте много.

Вам придется вначале создать много плохих рисунков, чтобы в итоге получились такие, которыми вы будете довольны.

9.

Сделайте рисование частью жизни.

Старайтесь включить рисование в распорядок каждого вашего дня.

ЧАСТЬ I ВИДЕТЬ

Чтобы начать творить, сперва нужно увидеть. Даже если вы рисуете нечто воображаемое, это все равно основано на воспоминаниях о вещах, которые вы когда-то наблюдали. Вам придется на время забыть о своих представлениях о том, как выглядит мир, и посмотреть на все свежим взглядом. Ваша цель — научиться рисовать то, что находится перед вами, просто наблюдая вещи и нанося линии, не обращая внимания на голос внутреннего критика, который будет стараться вас остановить.

НАВЫКИ ВОСПРИЯТИЯ

Этот раздел посвящен развитию ключевых для рисования навыков. Эти задания можно применять для изображения всего, чего угодно, так что не привязывайте себя к предложенным здесь объектам. Чем больше вы будете повторять упражнения, тем легче они вам покажутся. Музыканты тренируются, играя гаммы, а вы должны рисовать как можно чаще с натуры.

1. ГРАНИЦЫ И ЛИНИИ

Линии — это основные элементы рисунка. Линии обозначают границы — например, между объектом и его окружением или между темными и светлыми участками рисунка. Линейные рисунки по определению стилизованы и упрощены, это визуальное впечатление, сведенное к нескольким штрихам. Обведите взглядом предметы, находящиеся перед вами, — это и будут границы, к которым сводятся все линии.

2. ФОРМЫ И ПРОСТРАНСТВА

Соедините несколько линий, и вы получите форму. Когда вы переводите трехмерный мир на язык двумерного рисунка, все формы, которые вы наносите на лист, должны совпасть, как части пазла. Чтобы видеть мир таким, какой

он есть, — а не таким, каким вы хотите его представлять, — вам нужно, чтобы ваши глаза четко воспринимали формы. Когда вы соберетесь рисовать кого-то, вам будет мешать собственное представление о том, как должен выглядеть человек. Вырисовывая все видимые формы, которые составляют и окружают ваш объект, вы обнаружите, что вам легче рисовать конкретный пример, который находится перед вами.

3. ОТТЕНКИ И ЦВЕТА

Мы видим мир в отраженном свете; мы видим свет и темноту, и мы видим цвета. Пока оставим цвет в стороне. Еще раз поднимите взгляд от книги. Представьте то, что перед вами, как черно-белую фотографию, — а если можете, сделайте ее. Почти ничего не будет чисто-белым или чисто-черным; большая часть окажется серой — от жемчужного бледно-серого, светлого, до глубокого бархатистого серого на грани черноты. Если вы стремитесь создать на бумаге убедительную иллюзию того, что видите, то вам нужно отобразить именно этот спектр серых тонов. Если линии и формы помогают вам структурировать ваши наблюдения, то темные и светлые оттенки добавляют рисунку глубину и форму.

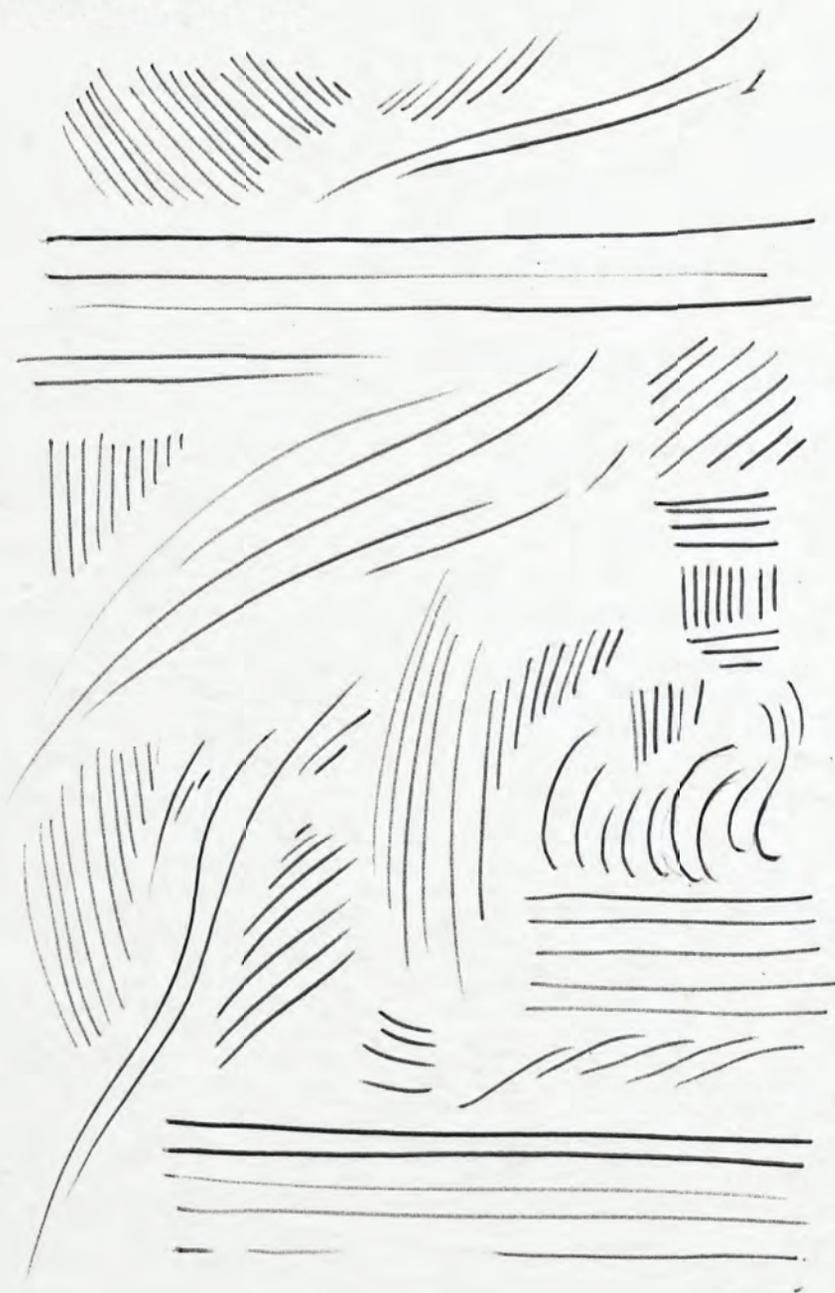

ЧАСТЬ I: ВИДЕТЬ

ЛИНИЯ – НАНЕСЕНИЕ ШТРИХОВ

ЛИНИЯ

Ваши линии могут быть твердыми и нежными, игривыми и точными, но в любом случае вы должны наносить их уверенной рукой. Держите карандаш или ручку в пальцах так, чтобы вам было удобно, и рисуйте так, как будто этот инструмент — продолжение вашей руки; изучите, какие линии вам по душе. Попробуйте проводить линии медленно и быстро, короткими штрихами, двигая только пальцами, или длинными дугами с размахом от запястья. Потренируйтесь рисовать линии на следующей странице.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ
ЗДЕСЬ

ЧАСТЬ I: ВИДЕТЬ СЛЕПОЙ КОНТУР — УПРАЖНЕНИЕ

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- 1–5 минут
- Шариковая ручка или карандаш
- Любой объект

Некоторые упражнения нужны ради процесса, а не ради результата. Данное задание позволит вам научиться внимательно рассматривать объект, четко видеть его границы и проводить единые естественные линии. Это медитативная и игровая практика, которая послужит хорошей разминкой перед более привычным сеансом рисования.

Вашим объектом может стать человек в поезде, интерьер спальни, ваза с цветами — все, что угодно. Включите таймер или песню. Остановитесь

на выбранном объекте, фиксируя его взглядом. Не глядя, коснитесь карандашом листа. Медленно обводите взглядом контуры объекта и повторяйте движения ваших глаз карандашом на бумаге. Не смотрите вниз, сфокусировавшись на объекте, и рисуйте непрерывной плавной линией. Когда время (или песня) закончится, отложите карандаш и посмотрите на ваш рисунок. Он обязательно покажется забавным и непропорциональным, но он будет выполнен уверенной плавной линией — это и станет результатом вашего внимательного наблюдения.

