

УДК 741(075.4)
ББК 85.14я7
Я62

Liron Yanconsky

How to Sketch: A Beginner's Guide to Sketching Techniques,
Including Step By Step Exercises, Tips and Tricks

© Liron Yanconsky

Янконски, Лирон.

Я62 Скетчинг! Техника быстрых зарисовок для начинающих. Пошаговые уроки / Лирон Янконски. — Москва : Эксмо, 2021. — 256 с. — (Начни рисовать. Лучшие книги для начинающих).

ISBN 978-5-04-113468-6

Скетчинг — это техника быстрых зарисовок, набирающая популярность с каждым днем. Визуальные заметки вашей жизни — что может быть проще и одновременно увлекательнее? Чашка кофе в любимой кофейне, утренний бейгл с запахом пекарни, или просто человек, уютно устроившийся на лавочке в парке — все это вы научитесь рисовать без особых усилий, взяв в руки книгу Лирона Янконски.

В этой исчерпывающей книге по скетчингу вы найдете пошаговые инструкции, которые проведут вас от самой первой линии и до тех пор, пока вы не научитесь наблюдать за объектами самостоятельно.

Книга «Скетчинг!» выстроена в последовательной манере таким образом, что уровень сложности заданий повышается постепенно, что поможет вам плавно влиться в творческую атмосферу изобразительного искусства.

Автор искренне верит в подход «это может сделать каждый», и эта вера поможет вам научиться рисовать уже сегодня.

УДК 741(075.4)
ББК 85.14я7

ISBN 978-5-04-113468-6

© О. Стеблева, перевод с английского языка, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	8
1. Что такое набросок?	9
2. Внутренняя работа: набросок в уме	12
1. Правильный настрой.	12
2. Визуальный интеллект.	13
3. Неидеальность и незаконченность	14
4. Любопытство и разнообразие.	16
3. Внешняя работа: набросок на бумаге.	17
1. Основы.	17
Материалы	17
Умение держать карандаш	18
Качество линий	21
Правильное использование глаз и взгляда.	24
Направление наброска	25
2. Крошечными шажками.	26
3. Введение в трехмерность.	33
Объяснение основ трехмерности	33
Упражнения на основы 3D	36
Ракурс	55
Перспектива	63
Правило № 1	64
Правило № 2.	66
Правило № 3.	68
Одноточечная перспектива	71

Двухточечная перспектива	73
Трехточечная перспектива	76
Тест	81
4. Введение в свет и тень	84
Самое начало	84
Что такое свет и тень?	85
Типы теней и световых рефлексов	89
5. Тоны и текстуры	93
Градиенты	94
Точки	102
Обычная и перекрестная штриховка	106
Специальные текстуры	111
4. Давайте порисуем!	118
1. Люди	118
Пожилый человек рисует	119
Ребенок	132
Пожилая дама	140
Женщина, идущая по улице.	144
2. Животные	146
Обезьяны	146
Птица	150
Кошка	154
Еще примеры	160
3. Фрукты и овощи	162
Клубника	163
Черника	168
Болгарский перец	173
Еще примеры	179
4. Пейзажи	181
Скалистая местность	181
Дом на озере	190

Оживленная улица 199

Дорога и дерево 211

Еще примеры 220

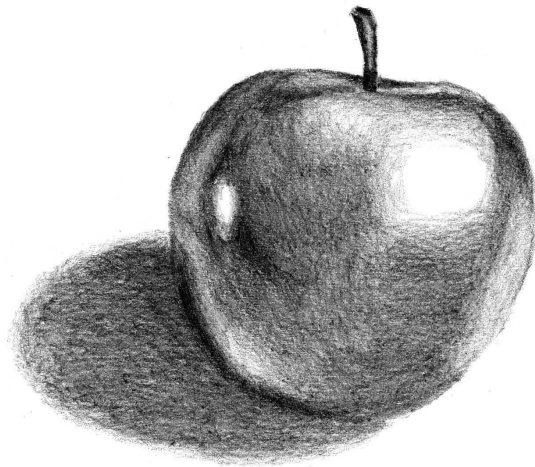
5. Механика 224

 Винтажный автомобиль 224

 Велосипед 234

 Мотоцикл 241

Заключение 253

ВСТУПЛЕНИЕ

Всем привет! Добро пожаловать на страницы книги «Как рисовать».

Меня зовут Лирон, и я рисую с тех пор, как себя помню.

Мной вечно владело желание рассматривать предметы и изображать их. Мои школьные тетрадки всегда были испещрены рисунками, а не записями по теме уроков.

Я называю себя «художником-реалистом». Это означает, что мне хорошо удается разглядеть предметы и воссоздать их на бумаге.

«Как рисовать» — это правдивый гид для начинающих. На его страницах вас возьмут за руку и шаг за шагом, насколько это вообще возможно, обучат всему, что пригодится вам, если вы хотите начать рисовать прямо сейчас.

Я очень верю в идею «Это может каждый», и я обещаю вам, что если вы решите следовать рекомендациям из этой книги, то ступите на верный путь к достижению собственных творческих целей.

Я знаю, что начинающим для быстрого и успешного обучения нужен простой, но всеобъемлющий и информативный материал. Именно такого подхода я и старался добиться в этой книге — правдивом руководстве «для начинающих».

Я счастлив получить возможность стать вашим учителем и с нетерпением жду начала нашего совместного путешествия.

Текст книги выстроен в последовательности, которая постепенно повышает уровень сложности заданий: это позволяет мне сохранить уверенность в том, что вы все понимаете. Я советую читать эту книгу с начала до конца и выполнять все упражнения — будет весело!

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, свяжитесь со мной лично по адресу: Lironyan@gmail.com.

Кроме того, если эта книга помогла вам, я буду очень признателен за отзыв на Amazon, или просто расскажите о ней друзьям. Это поможет узнать о книге тем людям, которым она может понадобиться.

Итак, без лишних слов, давайте приступим!

**Искренне ваш
Лирон Янконски,
художник, писатель**

1. ЧТО ТАКОЕ НАБРОСОК?

Для многих людей ответ очевиден, но давайте все же для начала определим, что такое набросок — каково значение этого слова вообще и что понимаю под ним лично я.

Вот определение из «Википедии»:

«Набросок — это рисунок, быстро сделанный от руки, который обычно не задумывается как законченная работа.

У наброска может быть несколько целей: запечатлеть что-то, увиденное художником; зафиксировать идею, чтобы развить ее в будущем; быстро графически отразить образ, задумку или принцип».

Ну что, записали?

Набросок — это рисунок. Он может быть простым или сложным. Светлым или темным. Созданным быстро или медленно. Но наброском его делает то, что вы обычно не задумываете его как законченную работу.

Всякий раз, калякая в блокноте, вы создаете то, что спокойно можно назвать наброском. Если вы ловите себя на том, что убиваете время, рисуя какой-то объект, то вы тоже делаете набросок. Если в порядке тренировки вы создаете серию быстрых, простых зарисовок, то их также можно назвать набросками.

Набросок может быть столь же красивым и выразительным, как и финальное, законченное изображение.

На самом деле, я часто нахожу наброски даже БОЛЕЕ эффектными, нежели законченные рисунки. Причина этому кроется в том, что набросок по сути — открытое окно в сознание художника. Это рисунок, созданный им без задней мысли о том, «что подумают другие», или о том, насколько идеальным и законченным должен быть результат.

Для меня видеть процесс интереснее, чем смотреть на законченную работу.

Добавлю также, что набросок может быть очень простым и состоять всего из нескольких линий или очень сложным и прихотливым.

10 Что такое набросок?

Вот пример очень простого наброска, на котором изображен пингвин.

Как можете заметить, это относительно грубый набросок. Я приложил много усилий к тому, чтобы он был максимально точным, но он по-прежнему остается простым, приблизительным и схематичным. Вы не располагаете бесконечным временем для того, чтобы сделать набросок движущегося животного.

А вот пример более замысловатого наброска.

Перед вами детальный набросок стены старого здания. Этот набросок занял намного больше времени, чем мой рисунок пингвина. Не все линии здесь точны, а в некоторых местах немного хромает перспектива, но в целом я им очень доволен.

Оба только что приведенных примера, на мой взгляд, красивы, так как они отражают процесс изображения реальности на бумаге — в очень доходчивой и живой манере.

Создание набросков позволяет нарисовать множество различных вещей, но при этом всецело посвятить внимание только одной, избранной. Можно набросать множество простых рисунков и затем проработать только те, которые вам нравятся. К тому же создание набросков — это один из лучших способов набить руку в рисунке и параллельно, как вы скоро убедитесь, улучшить ваши визуальные навыки.

Ну и ко всему прочему — делать наброски очень весело!

Так что... давайте перейдем к следующей части и узнаем немного о «Внутренней работе» — о ментальной стороне улучшения ваших навыков в области создания набросков.

2. ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА: НАБРОСОК В УМЕ

В этой части мы поговорим о формировании замысла и о ментальной стороне обучения рисованию.

Важно понимать, что, помимо ваших рук, в рисовании занят также и ваш мозг. Мозг контролирует ваши руки, и это очень важная часть процесса. Любой может воспитать свой разум и таким образом улучшить собственный визуальный интеллект.

Когда к вам придет общее понимание вышесказанного, вы также осознаете, почему я верю в метод «Это может каждый».

Третья часть книги будет преимущественно теоретической. Если вы хотите начать рисовать прямо сейчас, можете сразу перейти к части 4. Однако я очень советую вам не пролистывать этот раздел, потому что он содержит крайне важный алгоритм для обучения наброску и рисованию в целом. Если вы все же решите сразу обратиться к части 4, вернитесь к этому разделу позже и прочитайте его, чтобы ознакомиться с книгой целиком.

1. ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

Вот вам условие: учиться создавать наброски — все равно что учиться рисовать или петь, или тренироваться стать бодибилдером. Все, что вам нужно, — это практика. **ОЧЕНЬ МНОГО** практики.

Говорят, что любой навык можно отточить до совершенства за десять тысяч часов. Их можно растянуть на три года или даже на шесть лет. Но это вовсе не значит, что вы не сможете **БЫСТРО** начать по-настоящему хорошо рисовать.

Так что секрет прост: практика.

Рисуйте везде, все время, так много, как только можете. Носите с собой небольшой блокнот для зарисовок, и едва завидев что-нибудь интересное, старайтесь это изобразить!

Не беспокойтесь, если пока не знаете, с чего начать или как правильно подступиться к поставленной задаче. В ближайшее время мы поговорим об этом. А до той поры просто попытайтесь осознать суть моего совета.

Постоянная практика улучшит ваши навыки, вы постепенно разовьете любознательность, а также азарт, позволяющий принимать новые вызовы.

Также важно иметь настрой, при котором вы будете признавать собственные заслуги и не заморачиваться. Обучаться новым навыкам — это испытание. Оно требует работы вашего ума. Поэтому не стоит переживать, если поначалу вам будет трудно или если результат вашей работы будет не таким, как вы хотите.

Делайте маленькие шажки, хвалите себя за небольшие успехи — и вы добьетесь прогресса!

Доверяйте собственной способности развиваться — и все начнет меняться в лучшую сторону.

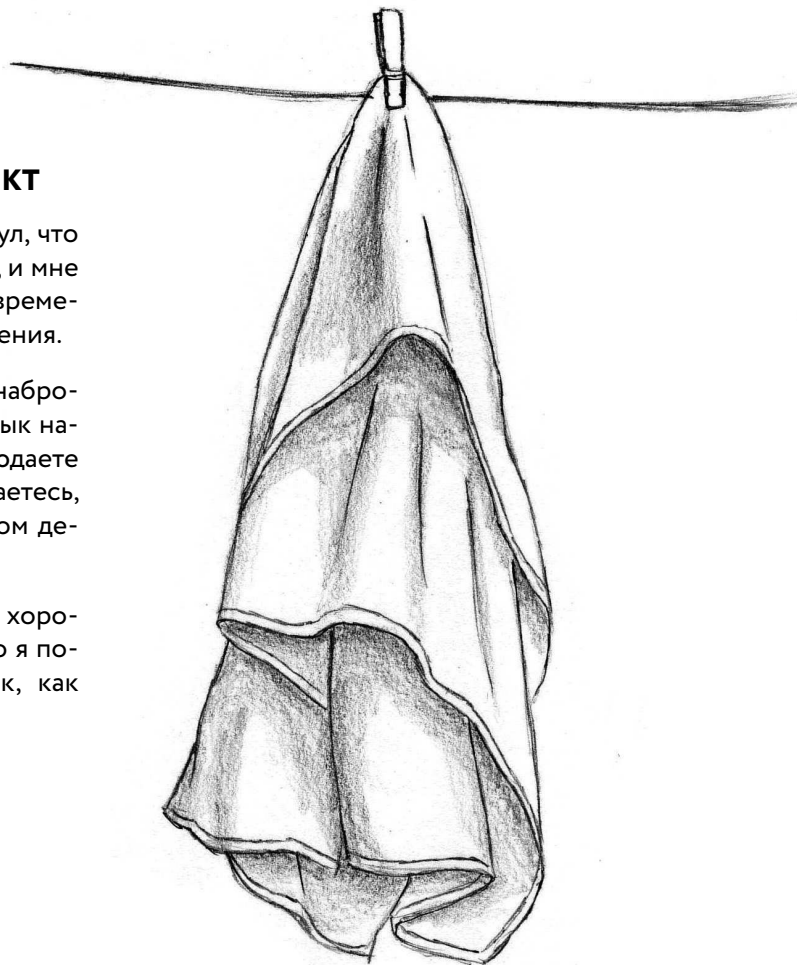
И когда я говорю «не заморачиваться», я не имею в виду лениться или избегать сложностей — напротив! Если вам кажется, что вы добились прогресса, не бойтесь браться за наброски более сложных сцен и объектов. Но и не судите себя строго, если поначалу прогресс будет медленным.

2. ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В начале третьей части я упомянул, что ваш мозг рисует вместе с руками, и мне хотелось бы потратить немного времени на разъяснение этого утверждения.

Рисование и особенно создание набросков с реальной жизни — это навык наблюдения и восприятия. Вы наблюдаете за окружающим миром, разбираетесь, как он выглядит и почему. А потом делаете набросок.

Вот пример наброска, который хорошо смотрится именно потому, что я понимаю, почему он выглядит так, как выглядит.

Причина, по которой полотенце смотрится хорошо, состоит в том, что мне понятно, как ведет себя ткань. Я знаю, как на нее влияет сила притяжения. На самом деле я взял этот набросок из моей предыдущей книги. Она посвящена разбору того, как правильно изображать складки на ткани, — работа над ней очень помогла мне сформулировать некоторые идеи на этот счет.

Итак, какая часть тела занимается «наблюдением»? Все верно — ваш мозг. Даже когда вы калякаете в телефоне, не фокусируясь на конкретном объекте, именно мозг дает вашим рукам команду действовать

Визуальный интеллект, или визуальные навыки, — это простая способность понимать объект вашего интереса, предмет, который вы хотите изобразить, и знание, как именно правильно отобразить его на бумаге.

Первую из выделенных выше фраз можно понимать как «внутреннюю работу», а вторую — как «внешнюю». Обе составляющие необходимы для того, чтобы добиться успеха в рисовании, и именно поэтому мы говорим о них в этой книге.

Если вы можете сделать первое, вы уже на пути к прогрессу, и все, чему осталось научиться, — это конкретные техники.

Резюмируя: в создании набросков участвуют как ваши руки, так и ваш разум. Развитие визуального интеллекта при работе над различными техниками будет способствовать стремительному улучшению ваших результатов.

3. НЕИДЕАЛЬНОСТЬ И НЕЗАКОНЧЕННОСТЬ

Что мне больше всего нравится в создании набросков, так это возможность не дорабатывать изображение до идеала, оставить на потом финальные штрихи, и при этом сконцентрировать внимание на отработке собственных базовых навыков.

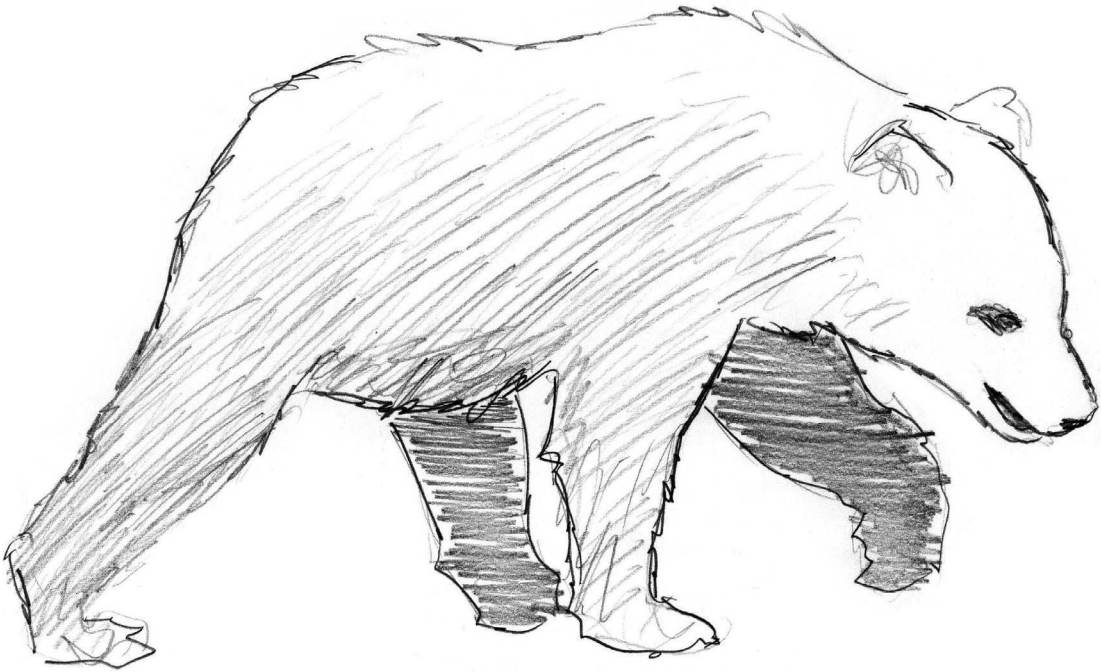
Вместо того, чтобы постоянно думать о том, как вычистить рисунок, вы получаете прекрасное упражнение в наблюдательности.

Вам не нужно тратить время на прорисовку мелких деталей, потому что вы совершенствуете свои навыки, обращаясь к «общей картине»: пропорциям, композиции и множеству других важных характеристик.

Давайте рассмотрим пример с диким медвежонком, который идет по лесной тропе.

Как вы думаете, сколько времени я потратил на создание этого наброска? Очень мало. Я сконцентрировался только на дико (простите за каламбур) необходимом.

В этом конкретном примере я пытался быстро «схватить» расположение лап и головы медвежонка. Тени и прочие детали были добавлены в тот момент, когда детеныш уже почти скрылся из виду. И даже тогда мне не хотелось тратить на эти дополнитель-

ные штрихи **СЛИШКОМ** много времени. Мне больше нравится создавать набросок, когда я вижу сам объект.

Было ли мне дело до деталей или точности этого наброска? Не особенно.

Он все еще хорошо смотрится? Еще бы!

Получил ли я возможность отточить свое умение рисовать быстро и при этом соблюдать минимально необходимую точность? А то!

Перестал ли я волноваться о том, «что подумают другие», и позволил ли вместо этого моим умениям и навыкам проявить себя? Разумеется!

Было ли это интересно и сложно? Да!

Понимаете, почему все это мне так нравится? У меня действительно получилось за-бить на множество аспектов — крайне важных, конечно же, — для того, чтобы сконцентрироваться на основном: непрерывности, движении, профессиональной точности, выразительности и т. д.

Не забывайте: важны также и другие вещи. Завершение рисунка, покраска, прорисовка контура, детализация, вычищение наброска — они все имеют значение. Но сама по себе наблюдательность и визуальные навыки (я буду сражаться за них!) важнее всего.

Резюмируя: набросок позволяет на практике, в процессе работы, получить максимум опыта в некоторых «базовых» областях и навыках, и в то же время ненадолго забыть о других аспектах создания изображения.

4. ЛЮБОПЫТСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ

А вот вам кое-что забавное. Подумайте о процессе обучения наброску и рисунку в **ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ**.

Поначалу вы наблюдаете значительное улучшение результатов просто потому, что сели за работу над наброском. Вы пробуете новые упражнения и пытаетесь набросать на бумаге различные объекты.

Однако для того, чтобы постоянно расти над собой в долгосрочной перспективе, человеческий мозг нуждается в вызове. Здесь-то на первый план и выступают понятия любопытства и разнообразия.

Когда я говорю о любопытстве, я подразумеваю готовность ставить перед собой новые непростые задачи. Может быть, вы никогда не рисовали прежде тело в движении. Или никогда не пытались передать на бумаге блестящую поверхность спортивного автомобиля. Возможно, настоящим вызовом для вас станет изображение текущей воды, поверхности озера, пейзажа с пляжем.

Что бы ни стало для вас вызовом, вам обязательно нужно найти такую непростую задачу и преуспеть в ней. Сделав это, вы обучите свой мозг ряду взаимодополняющих навыков и техник.

Зная, как рисовать сверкающую поверхность воды, вы сможете лучше изобразить блестящий бочок яблока. Поначалу вы, вероятно, даже не задумаетесь над такими параллелями, но попробовав **НАРИСОВАТЬ**, вы почувствуете, насколько такая практика вам помогла.

Разнообразие — это настоящий **КОРОЛЬ**. Помните, что художник никогда не бывает узким специалистом. Вы всегда будете находиться в поиске новых методов и идей для воплощения.

Разнообразие предотвращает износ.

Во всей этой истории есть еще один плюс. Со временем вы начнете развивать собственный уникальный стиль. Это происходит потому, что хотя люди и одинаковы во многих своих проявлениях, они также **ОЧЕНЬ** различаются в том, как воспринимают окружающий мир. И ваше видение мира просияет через искусство. Бросая себе различные вызовы, постоянно пробуя что-то новое, вы сократите свой путь в поисках и обретении собственного неповторимого стиля.

3. ВНЕШНЯЯ РАБОТА: НАБРОСОК НА БУМАГЕ

Теперь, когда мы в деталях обсудили внутреннюю работу над наброском и рисунком, настало время научиться основным техническим приемам.

В части 4 я познакомлю вас со всеми необходимыми навыками и техниками, чтобы вы могли самостоятельно совершенствоваться на пути к мастерству. Мы будем учиться начертанию линий и рассмотрим множество практических примеров, которые позволят вам обрести базовый опыт. Некоторые из этих набросков окажутся полными деталями. Другие – простыми и состоящими всего из нескольких линий. Я хочу, чтобы вы попробовали применить самые различные техники и воплотили в жизнь целое разнообразие идей.

Мы начнем с разговора об инструментах для работы и некоторых базовых техниках, а затем постепенно перейдем к более сложным замыслам и упражнениям.

Так что поехали, давайте сделаем это!

1. ОСНОВЫ

Для начала пройдемся по основам наброска (и рисунка в целом). Мы поговорим о материалах, базовых техниках, приемах и рассмотрим советы, которые помогут вам начать рисовать.

Материалы

Для упрощения задачи я от всей души рекомендую вам использовать для наброска карандаш. Сгодится любой. Лично я раньше предпочитал механические карандаши, но позже обнаружил, что у меня лучше получается работать графитовым карандашом (это тот самый оранжевый карандаш, который мы все так хорошо знаем и любим).

Что касается показателя твердости, я советую пользоваться карандашом средней твердости HB или чем-то похожим (подойдет что угодно между HB и 2B). Такие карандаши хороши для начинающих. Позже я рекомендую поэкспериментировать, чтобы понять, с чем вам удобнее работать.

Суть в том, что чем ближе вы к B, тем темнее и интенсивнее становятся линии. В свою очередь, чем ближе вы к H, тем светлее и слабее становятся линии. HB же стоит прямо посередине.

Что касается бумаги, то самая обычная бумага для принтера подойдет для вашей задачи. Я рекомендую размер А4 (опять же, стандартный, самый расхожий размер). Иногда я работаю над своими проектами на бумаге А3 (это как два листа А4) — он удобен для проработки различных деталей при создании большого изображения. Но в рамках нашей книги А4 представляется идеальным вариантом.

Я также советую приобрести небольшой блокнот, который вы сможете всегда брать с собой на случай, если вам захочется сделать набросок где-нибудь на ходу. Страницы такого блокнота должны быть чистыми, без линеек.

Стирание — не такое уж важное дело, когда речь заходит о тренировке техники наброска, но исправления точно **БУДУТ** неизбежны. Я советую пользоваться ластиком-клячкой. Это такой ластик, которому вы можете придать любую форму. Если захотите, пользуйтесь аккуратным ластиком, или же растяните его так, чтобы покрыть большие площади при стирании. Он также не оставляет на поверхности **НИКАКИХ ЧАСТИЧЕК**, а это значит, что вам не придется смахивать их с рисунка (и нечаянно размазывать при этом линии наброска).

В дополнение к вышесказанному я также рекомендую приобрести черную гелевую ручку (обыкновенную ручку Pilot). У этого совета есть одна интересная причина. Я обнаружил, что когда у меня есть возможность стереть линии, я совершаю больше ошибок и уделяю им больше внимания. Но когда я знаю, что линию уже удалить невозможно, я перестаю об этом волноваться и, в противоречие здравому смыслу, добиваюсь лучших результатов.

Так что, в общем, создание наброска ручкой — это хорошее упражнение, позволяющее **НЕ БЫТЬ** перфекционистом и учиться разделять важное и неважное.

А теперь... вот и все, у нас есть все необходимое!

Умение держать карандаш

Поговорим о том, как правильно держать карандаш. Я объясню и покажу примеры набросков, чтобы дать вам правильный настрой.

Для начала я бы сказал, что правильно держать карандаш означает держать его так же, как вы держите ручку, когда пишете. Именно так вам будет удобнее всего.

Во-вторых, важно понимать, что смена хвата карандаша может значительно разнообразить варианты движений.

Обычно мы держим карандаш под углом около 45° к поверхности бумаги. Это выглядит вот так.

Такой метод подходит для многих или почти всех случаев. Но давайте попробуем кое-что другое.