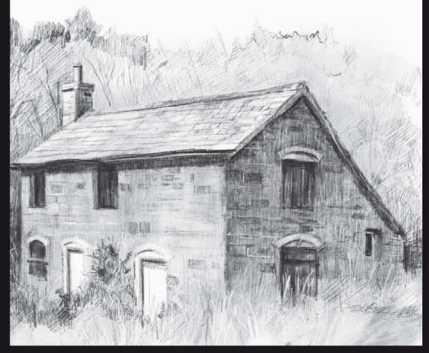
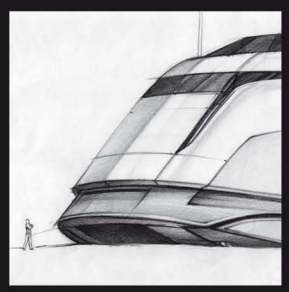
Энциклопедия рисования и скетчинга

3dtotalPublishing

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Скетчинга

более 900 проектов

УДК 741
ББК 85.15я7
Э68

Печатается с разрешения 3dtotal Publishing

THE SKETCH ENCYCLOPEDIA
Over 900 drawing projects

Перевод с английского языка Ирины Бородычевой

Э68 Энциклопедия скетчинга. Более 900 проектов. / пер. с англ. И. Бородычевой. — Москва: Издательство АСТ, 2023. — 416 с.: ил. — Энциклопедия рисования и скетчинга

ISBN: 978-5-17-148522-1

Скетчинг как вид искусства возник много веков назад и совершенствовался от небрежных набросков на скорую руку к сложившимся прорисованным работам. Эта разноплановая техника популярна и сегодня — материалы для нее несложно взять с собой, поэтому заниматься ей можно не только дома или в студии, но и на улице, в поездке или просто между делом.

Умение точно выражать наблюдения и мысли, имея под рукой только бумагу и карандаш, требует постоянной практики и внимания. И это именно то, чего книга поможет вам достичь. Более 900 сюжетов зарисованы эскизами в четыре ключевых этапа, каждый из которых четко обозначен и позволяет изучить построение скетча и потренироваться. Для наработки этапов крайне важно практиковаться, не разбирать один конкретный сюжет, а поработать со многими, от животных и природы до людей, привычных предметов и зданий.Книга нацелена на решение этой задачи, и здесь вы найдете все необходимое — от обзора основных инструментов и техник до способов сформировать большой запас навыков.

УДК 741
ББК 85.15я7

12+

Учебное пособие
Энциклопедия рисования и скетчинга

THE SKETCH ENCYCLOPEDIA
Over 900 drawing projects

Энциклопедия скетчинга. Более 900 проектов.

Перевод с английского языка *И. Бородычевой*
Зав. редакцией *Ю. Данник*
Ответственный редактор *А. Чудова*
Технический редактор *М. Караматозян*
Макет и компьютерная верстка *Л. Ковальчук*
Дизайн обложки *Д. Агапонов*
Корректор *Е. Перфильева*

Общероссийский классификатор продукции ОК-034–2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги, брошюры печатные.

Подписано в печать 20.01.2023. Формат 84×108/16. Усл. печ. л. 27,9.

Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Geometria. Тираж 2000 экз. Заказ № .

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2023 году
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, РФ, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1, ком. 705, пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: ask@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звездный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1. Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, I жай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1. Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей

© artwork, unless stated otherwise, is copyright © 2018 3dtotal Publishing or the featured artists. All artwork that is not copyright of 3dtotal Publishing or the featured artists is marked accordingly.

Печатается с разрешения 3dtotal Publishing

© ООО «Издательство АСТ», перевод, оформление

ISBN: 978-5-17-148522-1

Содержание

ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В СКЕТЧИНГ . . 6

ВВЕДЕНИЕ В СКЕТЧИНГ 8
Инструменты и материалы 10
Основные фигуры 20
Перспектива и масштаб 26
Свет и тень 34
Линия и штрихование 40
Текстура 46
Библиотека текстур 48
Как пользоваться этой книгой 60

ПРИРОДА 62
Цветущие растения 64
Плодоносящие и съедобные растения 72
Оранжерейные растения 75
Деревья 78
Морская среда 83
Природные сооружения 84
Погода 88

ЖИВАЯ ПРИРОДА 92
Животные севера 94
Большие кошки 98
Птицы 106
Птицы в полете 123
Животные пустыни и сумчатые 130
Динозавры 134
Насекомые и беспозвоночные 142
Животные гор и лугов 153
Приматы 158
Рептилии 162
Грызуны 170
Морские обитатели 182
Прибрежные обитатели 192
Животные лесов и джунглей 195
Домашние и сельскохозяйственные животные 206

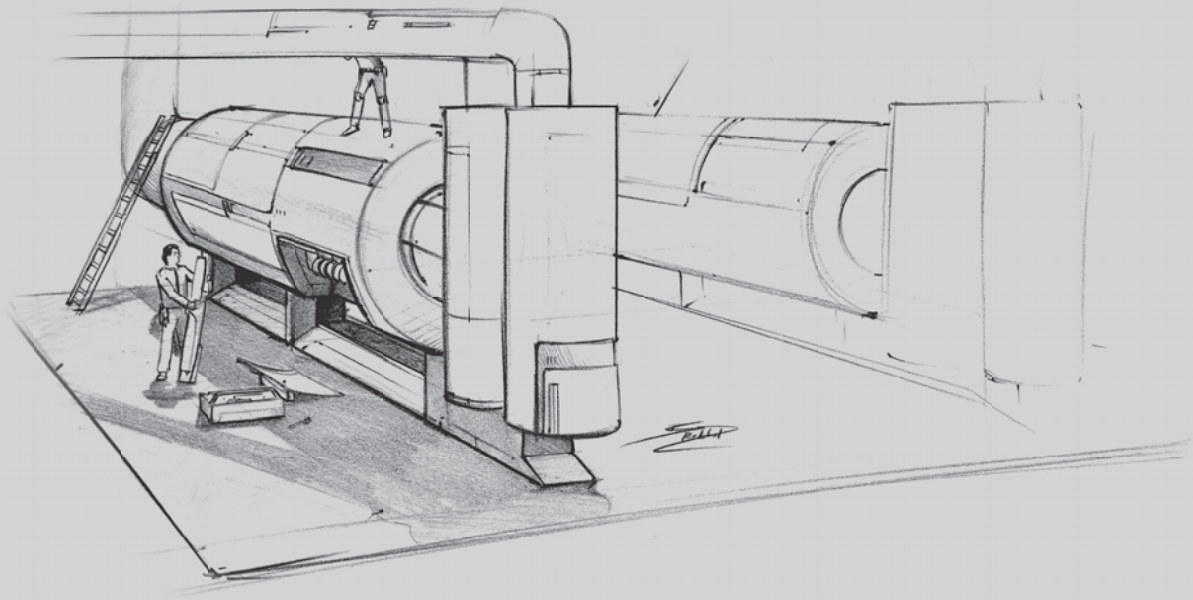
ЕДА И НАПИТКИ 210
Алкоголь 212
Завтрак 214
Холодные закуски 216
Фастфуд 220
Фрукты и овощи 224
Горячие блюда 237
Безалкогольные напитки 241
Сладости 244

АВТОМОБИЛИ И ТРАНСПОРТ . . 248
Летательные и космические аппараты 250
Машины, велосипеды и грузовые автомобили 253
Военные автомобили 263
Специальные автомобили 265
Общественный транспорт 270
Безмоторные средства передвижения 274
Водный транспорт 284
Хобби 292
Музыкальные инструменты 294
Спортивный инвентарь 302

ЛЮДИ 316
Действия 318
Типажи 333
Выражения лица 336
Исторические персонажи 340
Профессии 343
Традиционные одежды 364

ЗДАНИЯ И ПОСТРОЙКИ 368
Мировые достопримечательности 370
Жилые дома 380
Общественные здания 395
Сельские постройки 397
Элементы городской среды 407
Авторы рисунков 416

Введение в скетчинг

БОББИ РЕБХОЛЬЦ

Из введения вы узнаете о важности основ изобразительного искусства, в том числе перспективы, линии, формы, света и текстуры. Предложенный обзор художественных инструментов и материалов для рисования поможет вам подобрать лучшие из них. Благодаря этой главе у вас получатся и художественные проекты из книги, и ваши собственные композиции, даже если вы рисуете впервые.

Все изображения в этой главе
© Бобби Ребхольц, если не указано иначе

В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
- ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ
- ПЕРСПЕКТИВА И МАСШТАБ
- СВЕТ И ТЕНЬ
- ЛИНИЯ И ШТРИХ
- ТЕКСТУРА
- БИБЛИОТЕКА ТЕКСТУР
- КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ

Инструменты и материалы

Многие начинающие художники чувствуют растерянность, столкнувшись с задачей выбрать и купить нужные материалы. И хотя эта проблема может показаться трудновыполнимой и требующей ответственного подхода, на самом деле все инструменты вполне доступны. Помните, что шедевр не рождается мгновенно, даже с самыми совершенными инструментами, поэтому смотрите на них просто как на предметы обихода, и не более. Каракули на бумаге рисует и мягкий карандаш, и твердый.

Графитовых карандашей множество, и с ними можно экспериментировать

РАЗНОВИДНОСТИ КАРАНДАШЕЙ И ГРИФЕЛЕЙ

1: ГРАФИТОВЫЕ КАРАНДАШИ

Графитовые карандаши прекрасно подходят для рисования, они позволяют широко варьировать оттенки тона и насыщенность линий. При наброске графитовым карандашом штрихи, как правило, получаются свободнее, потому что вы полностью контролируете перетекание линии из тонкой в жирную. Графитовые карандаши дают мягкий переход от тона к тону, ими проще заштриховать тени, чем механическими. Все дело в том, что если вы поменяете наклон заточенного

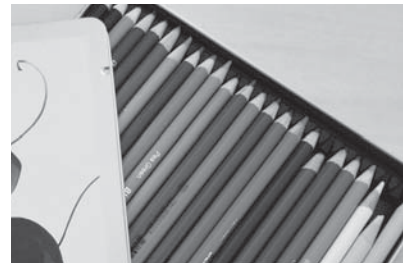
Грифель Н оставляет более жесткий след, а след от грифеля В получится мягче и темнее

карандаша, большая поверхность грифеля будет физически соприкасаться с бумагой.

Многие бренды, такие как Kimberly, Derwent и Faber-Castell, производят качественные графитовые карандаши разной степени твердости. Для выполнения упражнений из книги я рекомендую взять маркировку 4B–6B, так как эти три карандаша позволят вам охватить всю шкалу оттенков — от темного к светлому.

Механический карандаш оставляет очень четкую тонкую линию

У карандашей разных производителей тон и текстура линии могут отличаться

2: ГРИФЕЛИ H И B

Твердый и мягкий карандаши удобны каждый по-своему. При знакомстве с новыми учениками я всегда спрашиваю, тяжелая или легкая у них рука. Художники с тяжелой рукой обычно нажимают на карандаш сильнее и раздражаются, когда нужно получить тонкие штрихи. Рисующим легкой рукой, наоборот, бывает сложнее наносить насыщенные линии.

У карандашей H более твердый грифель, и чем сильнее нажать на карандаш H, тем больше будет блестеть след. У карандашей B грифель мягче, они позволяют получить след потемнее, особенно при маркировке выше 6B. Цифры перед буквами H и B, например 2B или 4H, выстраиваются в шкалу твердости и отражают более тонкие различия маркировки. Чем выше номер, тем тверже или мягче грифель по сравнению со стандартным H или B.

3: МЕХАНИЧЕСКИЕ КАРАНДАШИ

Механический карандаш — это особый вид инструмента для рисования с фиксированной толщиной линии. Многие молодые художники быстро привязываются к нему из-за фантастической точности, которой он позволяет добиться. Механический карандаш не требует заточки, а линия всегда получится четкой и тонкой, под каким бы углом вы его ни наклоняли. Однако, в отличие от графитовых карандашей, механическими не рекомендуется затенять большие участки, потому что насыщенность и толщину линии нельзя поменять, как и когда захочется.

4: ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ

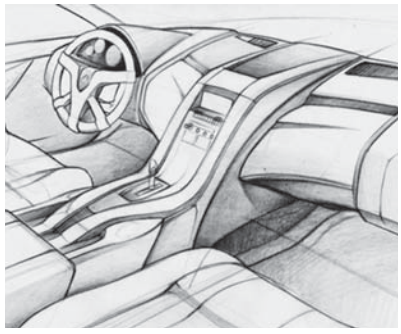
Цветными карандашами можно создавать красивые скетчи, особенно если вы знакомы с теорией цвета. Такие карандаши ведут себя сходным образом с графитовыми; ими так же передают оттенки тона, от темного до светлого, но в конечном итоге цвет продиктует, насколько темным получится тон. Например, синий окажется темнее желтого, независимо от насыщенности линий. Цветными карандашами вы сможете подчеркнуть тонкие детали или выделить участки скетча, а кроме того, с ними работа идет быстрее, так как цвет вы наносите сразу. Цветными карандашами приятно делать наброски и рисунки — вы ведете карандаш, а возникает чувство, будто вы пишете картину маслом.

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЦВЕТА

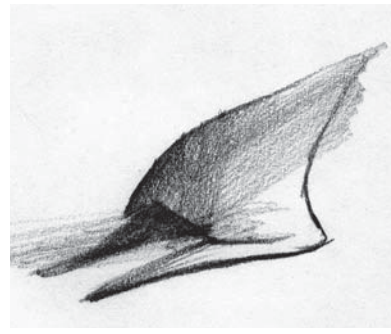
Теория цвета — тема интересная, но местами сложная, и хотя для выполнения скетчей из этой книги она не требуется, с развитием вашего мастерства ее полезно было бы изучить.

Главное, что важно понять, — как сочетаются друг с другом разные цвета. Как правило, цвет по отношению к другому либо контрастный (такие цвета еще называют дополнительными), либо родственный. Например, синий и оранжевый — контрастные цвета, а синий и фиолетовый — родственные. Вы быстро определите, являются ли цвета контрастными или родственными, взглянув на цветовой круг. Контрастные цвета располагаются друг напротив друга, родственные размещены рядом. Художники с успехом используют в работе и контрастные, и родственные сочетания — контрастные цвета ставят акцент, тогда как гармония родственных создает тонкие переходы.

Кроме того, цвета можно сочетать в зависимости от того, кажутся они холодными или теплыми. Это во многом соответствует ощущению тепла и холода в реальной жизни, например, красный и желтый считаются теплыми, а синий и зеленый воспринимаются холодными.

На этом рисунке видна яркость скетча в синем цвете

Угольные карандаши передают очень темный тон, но иногда пачкают бумагу

Пастельные карандаши похожи на цветные, но мягче их

5: СИНИЕ КАРАНДАШИ

Синие карандаши — превосходный инструмент для тех, кто делает чертежи или эскизы продукта. Синий цвет приятен для глаз, он легко читается и смотрится ярко на большинстве видов бумаги, поэтому скетчи выглядят очень привлекательно.

Синий цвет на скетче создает у зрителя определенный настрой — даже простейший набросок смотрится профессионально. Кроме того, скетчи синим карандашом прекрасно сканируются и поэтому популярны у продуктовых дизайнеров. И, наконец, скетчи в синем цвете удачно смотрятся и в цифровом, и в распечатанном портфолио, поэтому художникам, желающим собрать свои работы в профессиональную презентацию, стоит обратить внимание на эти карандаши.

6: УГОЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ

Рисункам, сделанным углем, тысячи лет, их находят еще в древней наскальной живописи, а угольные карандаши являются великолепным инструментом для экспериментов в рисовании. Ими часто зарисовывают фигуры людей, пейзажи и портреты. Угольные карандаши позволяют получить наибольший контраст в светотени и при этом легко убираются пластичным ластиком (см. с. 12–13, «Ластики: Пластичные ластики»).

Несмотря на то что работа с угольными карандашами бывает грязной, особенно когда уголь пачкает поверхность, на которой вы рисуете, она открывает чудесные возможности растушевки пальцем. Кроме угольных карандашей, существуют и другие виды угля для рисования. В их числе прессованный уголь (тонкие угольные палочки в форме брусочков) и древесный (длинные прутики, обожженные в тигле), но они обычно больше пачкают при использовании.

7: ПАСТЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ

Пастельные карандаши — чудесный инструмент, позволяющий работать с привычной формой цветных карандашей и при этом получать потрясающую текстуру. Пастельные карандаши немного отличаются от цветных, в основном текстурной линией, которую дает пастельный стержень.

Но будьте внимательны — чтобы стереть пастель, у вас будет не больше двух попыток, прежде чем пигмент закрепится на бумаге. Самое великолепное в пастельных карандашах то, что мы пользуемся карандашами всю жизнь, и это удобно. Не возникает растерянности и не приходится приспосабливаться к непривычной форме палочки пастели или ее захвату.

ЗАТАЧИВАНИЕ

ЗАЧЕМ ОСТРО ЗАТАЧИВАТЬ КАРАНДАШИ

Я всегда говорю ученикам, что если карандаш тупой, то и рисунки притупляются. Очень важно заточить карандаши, если вы хотите сохранить насыщенность линий и четкость скетча. Художники зачастую

КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Настало время экспериментов. Каждому художнику, и начинающему, и опытному, в определенной степени удобны те или иные инструменты. Одни художники останавливаются на единственном виде карандаша или инструмента для рисования и не отказываются от него на протяжении всего творческого пути; другие задействуют множество разных инструментов. Мне потребовалось немало времени на то, чтобы подобрать нужные инструменты и понять, что мой любимый карандаш — 4B.

Если вы только начинаете рисовать, ответьте себе на вопрос: что для вас самое интересное на скетчах других художников? Вам нравится разглядывать цвета? Вы предпочитаете точность линий? Или вам приятны размашистые, свободные, немного небрежные рисунки? Другой вопрос, который стоит себе задать: какие сюжеты интересуют вас больше всего? Некоторые инструменты действительно покажут лучшие результаты с определенными сюжетами. Например, пейзаж можно красиво нарисовать простым карандашом, а цветной набросок задаст настроение, и у смотрящего возникнет еще более глубокая связь с рисунком.

Для начала выберите предмет изображения и зарисуйте его несколько раз разными инструментами. Например, набросайте автопортрет, не меняя освещение и позу, но возьмите разные инструменты, чтобы понять, какой эффект вам больше нравится и что удобнее использовать. Иногда приходится пройти через множество проб и ошибок, но эксперимент — один из самых приятных аспектов искусства!

позволяют карандашам затупиться до обрубка, и в результате страдают рисунки. Детали не прорисовываются, а тон получается неудовлетворительным, без отчетливой смены тональных величин.

Работая заточенными карандашами, вы получите аккуратные рисунки! Острым кончиком гораздо проще набросать линии построения или основные фигуры, которые впоследствии нужно будет стереть, линии получаются очень тонкими и послушными.

Карандаш, заточенный подобным образом, значительно упростит нанесение линий

Благодаря острому карандашу внимание к мелким деталям усиливается, и это иногда отвлекает

В ЧЕМ МИНУСЫ ЗАТАЧИВАНИЯ

У работы остро заточенными карандашами есть и обратная сторона. Я обнаружил, что человек обычно склонен держать острый карандаш ближе к грифелю. Зная, что карандаш в идеальном рабочем состоянии, вы начинаете добавлять детали. В результате скетчи уменьшаются, и, возможно, вам придется справляться с проблемой «миниатюрных рисунков».

Чтобы проверить, просто загляните в скетчбук — возможно, вы рисуете на небольшом кусочке листа, а вокруг остается много чистой бумаги. Если это так, начните работу притупленным карандашом и старайтесь заполнять все пространство листа. Начинающим художникам стоит обратить на это особое внимание, так как возникает желание сразу ринуться в детали, игнорируя общую композицию, и чтобы преодолеть его, требуется практика.

ЛАСТИКИ

ЛАСТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Применение ластика в качестве инструмента для рисования — особая техника, которой часто уделяется недостаточно внимания. Стоит делать различия между работой ластиком как инструментом и раздраженным стиранием. Недовольно стирая, можно испортить рисунок, или может возникнуть чувство, что без ластика вы не справитесь и не завершите работу. Неуверенность в себе как в художнике подпитывается, и каждый раз в процессе рисования раздражение будет расти. Но у использования ластика есть и другая сторона.

Самая распространенная техника — выделить ластиком световое пятно. Начинающие, не столь опытные в передаче света художники, зачастую забывают оставить тон самой бумаги для наиболее светлого участка. Например, если вы рисуете шар для боулинга и сверху у него есть яркий блик, в этом месте можно просто оставить чистую бумагу и нанести штрихи вокруг. Если же шар уже затонирован или бумага запачкалась, вы получите тот же эффект, очистив ластиком место блика.

Но будьте осторожнее с этой техникой. У любой бумаги, какую бы вы ни выбрали, есть особое покрытие, и сильное трение может его повредить. В таком случае участок, на котором стирали, будет выглядеть мутным, и вернуть бумаге изначальный вид практически невозможно.

1: КАУЧУКОВЫЕ ЛАСТИКИ

Каучуковые ластики — самый распространенный вид,

Сотрите ластиком графит, чтобы получился легкий блик

Этот каучуковый ластик не розовый, но эффект тот же

Ластик-клячка — прекрасный и очень пластичный художественный инструмент

Здесь видно, как легко крошится резиновый ластик, удаляя пигмент

именно их прикрепляют к другому концу карандаша. Каучуковые ластики в виде кирпичиков можно купить отдельно, их проще использовать. Нельзя сказать, что по сравнению с другими ластиками каучуковые стирают чище, но они прочные и удаляют основную часть графита.

До 1800-х гг. каучуковые ластики легко крошились, а затем их стали вулканизировать Натуральный каучук в чистом виде не применяют из-за его неустойчивости к высокой температуре. Проблему решило добавление серы и обработка высокой температурой при высоком давлении (вулканизация). Этот процесс сделал ластики прочнее и долговечнее. Часто каучуковые ластики розового цвета, поэтому при стирании иногда заметен легкий розоватый пигмент. Пусть вас это не пугает, на рисунок это совсем или почти совсем не повлияет.

2: ПЛАСТИЧНЫЕ ЛАСТИКИ

Пластичный ластик, или, как иногда его называют, ластик-клячка, очень удобен, если вы делаете набросок углем или графитовым карандашом. Вам придется серьезно потрудиться, чтобы оттереть темные линии другими ластиками, а клячка прекрасно справится с задачей. Этот тип ластиков легко вбирает в себя графит, уголь и другие материалы. Время от времени стоит разминать ластик и затем опять придавать ему форму, тогда его свойства обновляются. Если вы пользуетесь клячкой часто, но не разминаете, сверху скапливается слой угля или графита, ластик снаружи становится более жестким и пачкает новые рисунки.

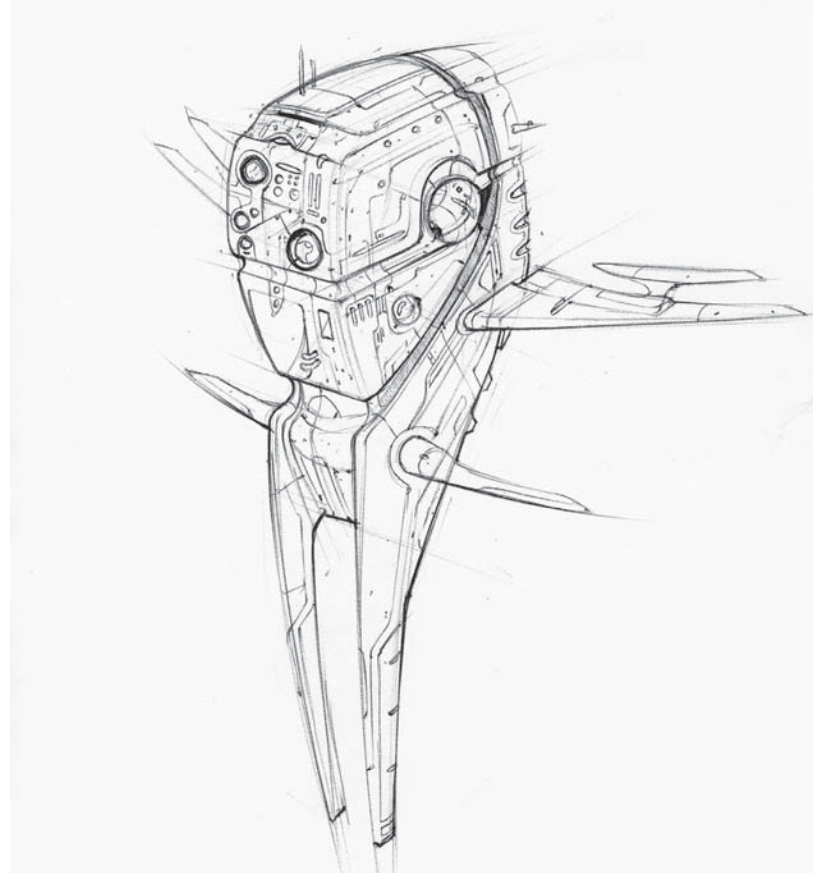
3: РЕЗИНОВЫЕ ЛАСТИКИ

Резиновые ластики мягкие и прочные, они снимут пигмент с большинства видов бумаги. Но они крошатся, и приходится постоянно отряхивать рисунок. Если вы не против делать это каждый раз, резиновый ластик — прекрасный инструмент. С другой стороны, его уголки быстро изнашиваются, поэтому если требуется очистить краешком ластика небольшой участок, пластичные ластики обычно удобнее, так как ими легко придать нужную форму.

ВИДЫ БУМАГИ

1: ОФИСНАЯ БУМАГА

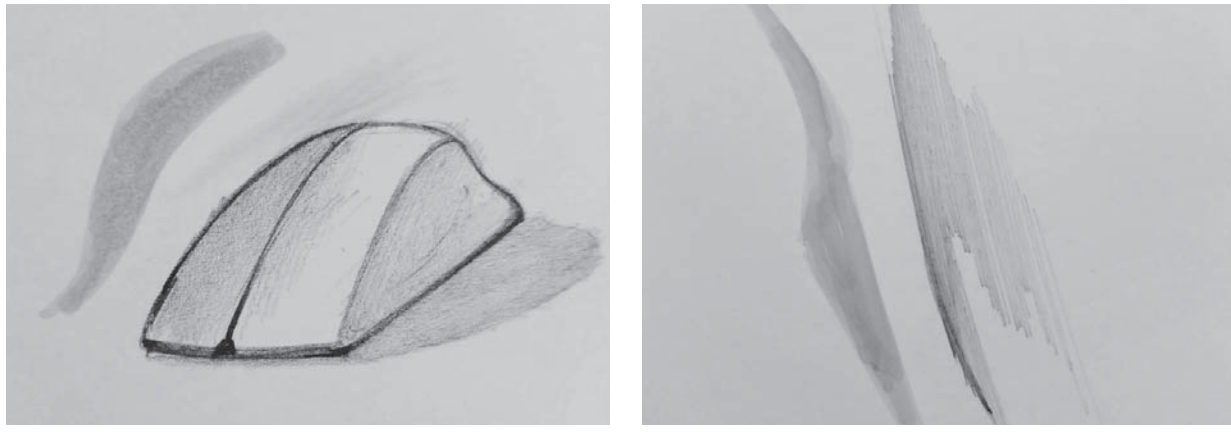
К офисной бумаге я неравнодушен. Она всегда есть в большинстве домов, школ, офисов и даже библиотек. Когда я был маленьким, я вытаскивал бумагу из первого попавшегося принтера и рисовал. Офисная бумага обычно встречается в формате A4, а это прекрасный размер для начинающих рисовать — лист не слишком большой, не слишком маленький и с очень гладкой фактурой. Офисная бумага самых разных цветов продается относительно недорого в любом канцелярском магазине. Если вы рисуете именно на такой бумаге, соберите свои наброски и подшейте в папку, так будет прекрасно виден ваш прогресс как художника.

Скетч разведывательного зонда на стандартной офисной бумаге

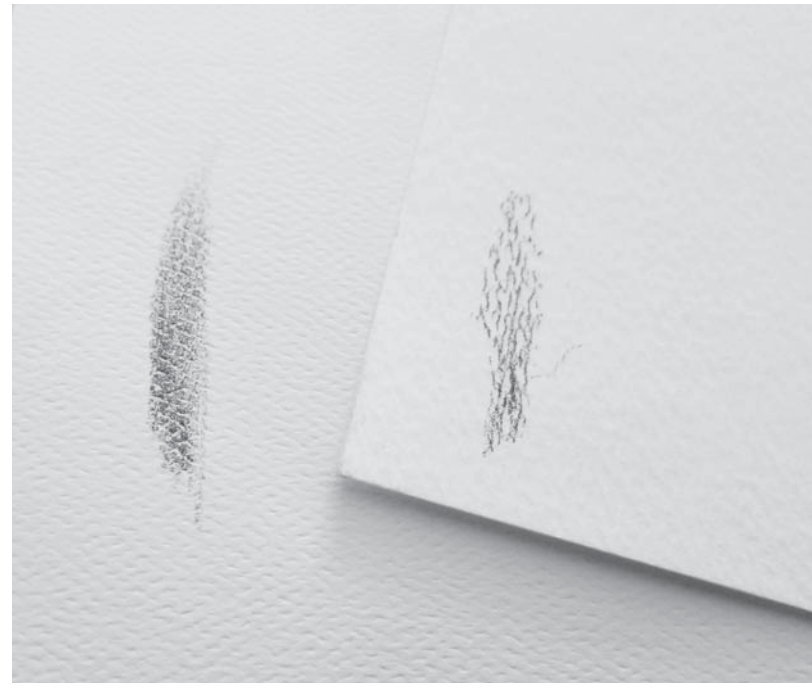
2: БРИСТОЛЬСКАЯ БУМАГА

Бристольская бумага очень долговечна, она подходит для рисования, живописи, на ней можно писать фломастерами и делать коллажи. Бристольская бумага очень удобна, если вы учитесь рисовать фигуру

Оба скетча сделаны карандашом 4B и серым маркером; скетч слева показывает эффект рисования на шероховатой стороне бристольской бумаги, скетч справа — на гладкой

человека и вам нужны большие листы для длительных занятий. Она не такая тонкая, как офисная, и способна выдержать интенсивное воздействие множества инструментов для рисования. Одна сторона бристольской бумаги гладкая, другая шероховатая. Гладкая сторона прекрасно подходит для технических и точных рисунков, а шероховатая удобна для скетчей в небрежном стиле красками и углем. Кроме того, шероховатая сторона даст дополнительную фактуру, что часто придает работе более динамичный и завершенный вид.

Фактурная бумага с самыми разнообразными поверхностями сделает скетч интереснее

3: ФАКТУРНАЯ БУМАГА

Для работы с фактурной бумагой потребуется терпение, потому что линии на ней получатся не такими ровными. Придется потренировать руку, но как только вы войдете во вкус, у вас могут получиться красивые рисунки. Штрихами и тоном можно передать текстуру, но только до определенной степени, поэтому фактурная поверхность придаст вашей работе качественно новый объем и привлекательность. Фактурную бумагу саму по себе стоит рассматривать как инструмент, подобный карандашу, особенно когда нужно изобразить землю или шероховатую поверхность — возможно, у вас уже есть готовая текстура.

Пример того, что можно сделать на цветной бумаге (справа) карандашом, ручкой с тонким стержнем и белым маркером (слева)

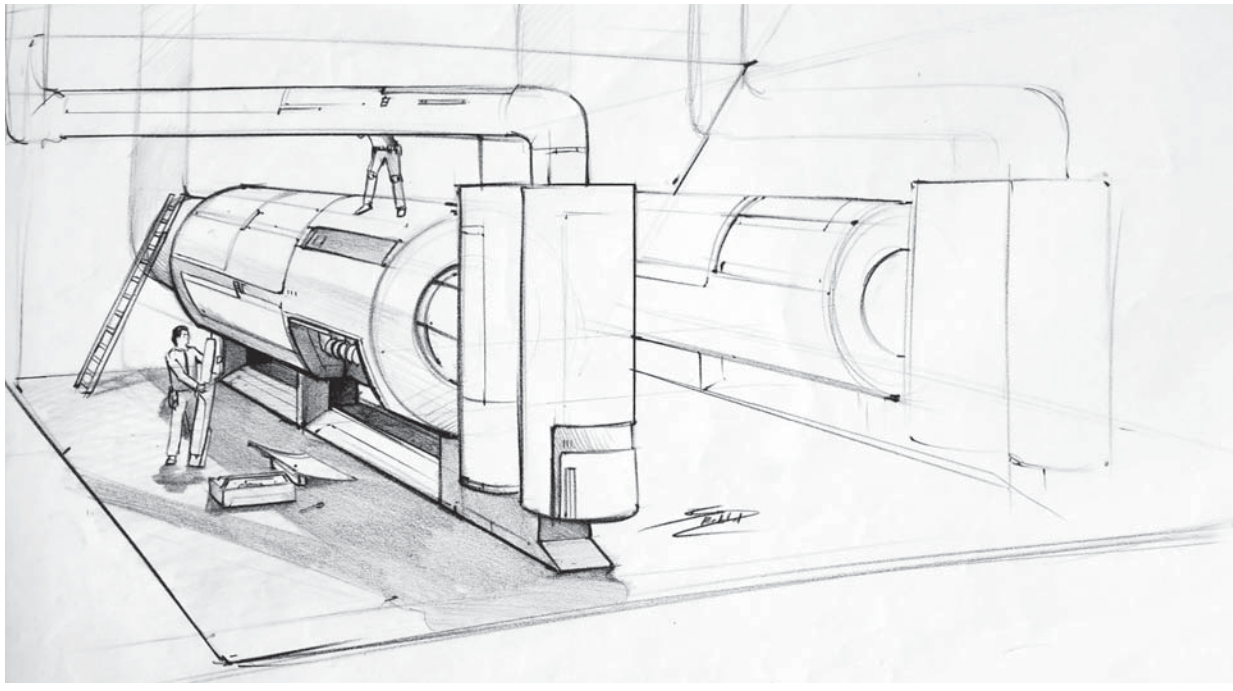
4: ЦВЕТНАЯ БУМАГА

У рисования на цветной бумаге множество преимуществ. Любой предмет, который вы рисуете, сразу получается цветным, а это добавляет работе новую эмоциональную глубину. Во-вторых, добавлять блики и тени значительно проще. Мне нравится передавать блики белыми карандашами, а тени — черными карандашами фирмы Prismacolor. Можно поэкспериментировать с разными цветами и посмотреть, как они ложатся на цветную поверхность. Но если вы собираетесь рисовать графитовым карандашом, к цвету бумаги стоит отнестись внимательнее, потому что графит хорошо виден только на бумаге светлого тона.

«ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО: ЧЕМ ВЫШЕ НОМЕР, ТЕМ ПЛОТНЕЕ И ПРОЧНЕЕ БУМАГА»

Набор бумаг разной плотности

Этот скетч нарисован графитовым карандашом на бумаге для фломастеров «Графикс 360»

ПЛОТНОСТЬ БУМАГИ

Бумагу выпускают самой разнообразной толщины, то есть плотности. Разобраться в плотности бумаги бывает достаточно сложно, но в целом чем выше номер, тем плотнее и прочнее бумага. Почти во всем мире плотность измеряется в граммах на квадратный сантиметр бумаги.

Бумага плотностью 75 г/см^2 очень тонкая, как калька. Газетная бумага, 135 г/см^2, потолще, ее обычно берут для черновых набросков. Для стандартных скетчей карандашом или углем

я рекомендую бумагу 163 г/см^2, но для большинства видов фломастеров она слишком тонкая. Плотность стандартной бумаги для рисования — 216 г/см^2, законченная работа будет прекрасно на ней смотреться, а бумага 243 г/см^2, 298 г/см^2 отлично подойдет для мультимедийного искусства. Например, плотность бристольской бумаги — 250 г/см^2.

КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ РАБОТЫ БУМАГУ

Где бы вы ни были — дома, в офисе или в классе — посмотрите вокруг. Вы решили что-то нарисовать или создать. К каким материалам тянется ваша рука? Обычно внутренний голос подсказывает любимый инструмент. Теперь представьте, что вы покупаете бумагу под этот инструмент. Если выбрать надежный графитовый карандаш, с большой долей вероятности прекрасная работа получится на офисной бумаге или стандартной бумаге для рисования, например, фирм Strathmore Artist Papers или Canson. Кроме того, скетчинг раскрывает широкие возможности для экспериментов с инструментами и материалами, особенно перед новичками. Попробуйте взять инструмент, которым не работали раньше, или сочетать разные инструменты с бумагой разных фактур и посмотрите, что получается. Результаты могут вас удивить. В книге перечислены наиболее часто используемые инструменты и материалы для рисования, но не стоит ими ограничиваться. Посмотрите, что произойдет, если взять необычные варианты. Экспериментируя, вы поймете, какие рисунки вам нравится создавать и какие инструменты и материалы удобнее всего использовать.

ДЛЯ НАЧАЛА ВОЗЬМИТЕ КАРАНДАШ

Став более опытным художником и приобретя средний уровень навыков, вы сможете пойти дальше и перепробовать множество инструментов. Не переживайте, если это происходит не так быстро, искусство не следует торопить. Кто-то постигает ту или иную технику быстрее, кто-то медленнее. Идите в своем темпе; это ваш путь, и вы не обязаны ни перед кем отчитываться и демонстрировать мгновенные результаты!

В начале обучения графитовый карандаш — прекрасный способ ворваться в мир искусства. Инструмент очень прост, трудностей с его формой или подходящей для него бумагой не возникает и можно попробовать карандаши разных производителей.

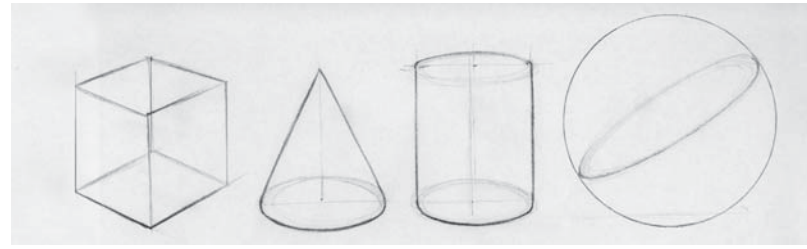
Для начала определите, легкая или тяжелая у вас рука, — это подскажет, с карандашами какой твердости, H или B, лучше работать. Но все же, становясь более опытным художником, обязательно попробуйте и те и другие, иногда бывают нужны оба вида. Если вы остаетесь в затруднении и не знаете, какой карандаш выбрать, начните со стандартного 2B, именно им выполнены рисунки в этой книге. Грифель достаточно мягкий, чтобы дать заметный переход от темного тона к светлому, и при этом достаточно твердый для четких линий.

Держите карандаш легко, свободным удобным захватом

Основные фигуры

Этот раздел рассказывает о принципах построения с помощью основных фигур и почему они важны, когда вы учитесь рисовать. Здесь описаны знакомые вам фигуры — кубы, конусы, цилиндры и шары — и показано, что весь мир состоит из подобных упрощенных очертаний. Хотя при взгляде на завершенную работу основные фигуры не всегда очевидны, вы научитесь выстраивать из них любой рисунок.

Из этих четырех объемных основных фигур можно выстроить общую структуру скетча

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ?

Для начинающего художника научиться рисовать огромное разнообразие предметов поначалу кажется невыполнимой задачей. Но пусть она вас не пугает и не расстраивает. Вы увидите, что даже предмет исключительной сложности можно разобрать на основные фигуры. Очертания основных фигур невозможно усложнить. Для скетчинга этот способ очень удобен, но на его освоение иногда требуется время, потому что человеческий мозг любит все усложнять. Когда мозг анализирует и интерпретирует полученную информацию, зрительные образы проходят через тысячи процессов. В результате вы усложняете то, что видите, а во время рисования это может запутать.

В первые годы очень хочется как можно быстрее перейти к рисованию мелких деталей. Для многих детали в рисунке — самое любимое. Результатом нетерпения становятся непропорциональные предметы и почти или совсем бесформенные фигуры, хотя и очень прорисованные. Если в структурно неправильный рисунок внести множество мелких элементов, неточность изображенного предмета становится еще более очевидной.

Развивая навыки, вы увидите, что всех живых существ, людей и предметы можно представить как будто состоящих из четырех основных фигур: квадрата, треугольника, прямоугольника и круга. Стоит рассматривать их в объеме, что в случае с этими фигурами — куб, конус, цилиндр и шар соответственно. Прием поможет наработать понимание формы для рисования перспективы или передачи света и тени. А поначалу работа с основными фигурами позволит вам расслабиться и сосредоточиться на рисунке, не слишком переживая из-за деталей.

Кроме того, на первых этапах работы основные фигуры помогут

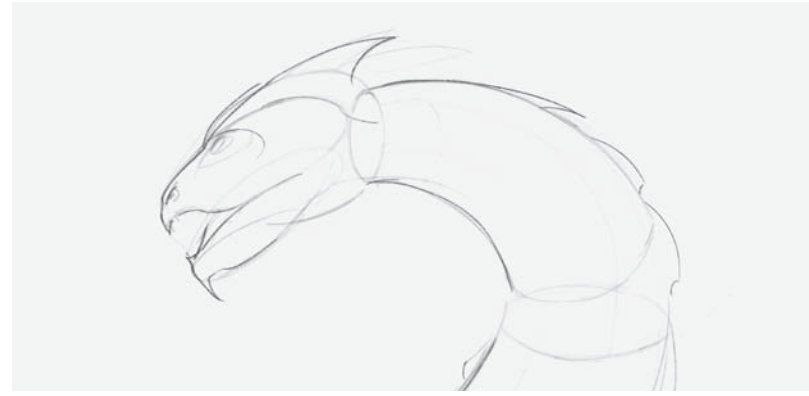

Пример того, как повторение схожих очертаний создает интересные формы © Ричард Тилбери

сделать сюжеты реалистичными, потому что зритель с первого взгляда соотнесет формы на вашем рисунке со знакомыми ему очертаниями. Настоящий пейзаж перед вами или нарисованный — взгляд сразу же выхватывает крупные простые формы, а уже после переходит к деталям. Если композиция на скетче или рисунке выстроена, очертания быстро и легко интерпретируются, и рисунок в целом получается более удачным.

Научившись применять в рисовании основные фигуры, вы освоите теорию, известную как «язык формы». «Язык формы» проявляется, когда все очертания на

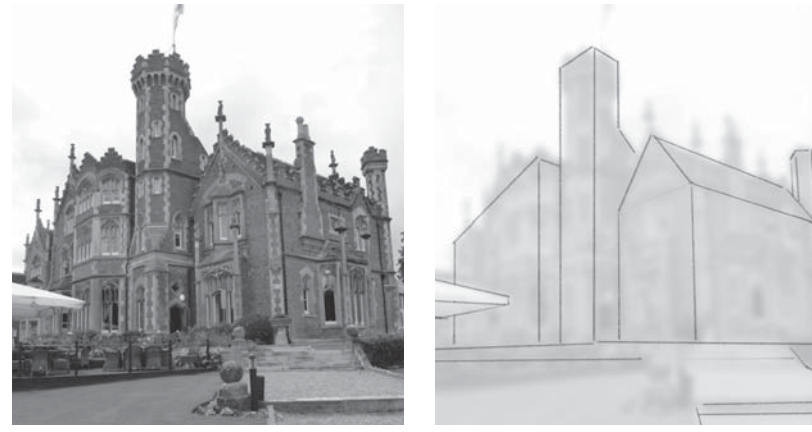
вашем скетче, такие как изгибы или острые углы, так или иначе сочетаются друг с другом. Иногда это называют «семейство форм». Например, пышные облака на рисунке можно охарактеризовать как группу шаров и овалов, передающих природные округлые формы. Из-за повторения знакомых очертаний изображение более приятно глазу.

Природную форму живого организма, например шею дракона, можно составить из изогнутых трубок и овалов © Ричард Тилбери

КАК ВЫДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ

Делая набросок сложного предмета, постарайтесь представить его в самых простых формах. Например, если вы рисуете дракона, надо передать природные изгибы и неровности живого организма. Для скетча нужны крылья, длинная изогнутая шея, чешуя, хвост и так далее. Сколько всего сразу! Но эти сложные очертания разбиваются на основные фигуры. Шея дракона похожа на цилиндр — изобразите ее в виде цилиндра и изогните так, как вам нужно. Голову дракона часто изображают вытянутой, а если посмотреть со стороны, ее можно составить из шаров и овалов разных размеров.

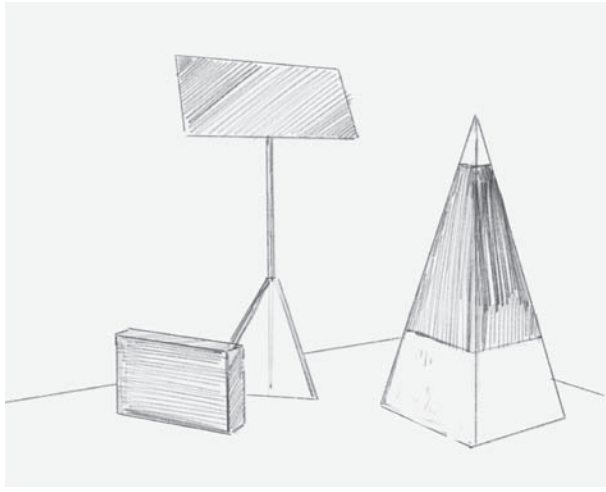

Даже конструкция со множеством элементов, например здание с орнаментом, раскладывается на основные фигуры © Ричард Тилбери

Один из способов потренироваться в определении основных фигур — это вспомнить знакомый предмет, например дом, и попробовать разобраться, из каких фигур его составить, чтобы он все еще оставался узнаваемым. Детали дома, такие как черепица, облицовка, кирпичи и стекло закрепляют наше представление о здании. Но если отступить назад и прищуриться, вы увидите, что дом в целом формирует огромный куб. Для создания аккуратной основы рисунка стоит сконцентрироваться именно на этой простой фигуре.

Другой хороший способ тренировки в выделении основных фигур — изучить комнату, в которой вы находитесь. Какие фигуры вы замечаете в мебели и приборах вокруг вас? Лампочка — это шар? Саму комнату можно представить как большой куб. Многие сложные формы, такие как светильник, стул или растение легко составить из конусов, кубов и цилиндров.

Если упражнение показалось вам сложным, взгляните сначала на силуэт предмета. Проще всего распознать силуэт, рассмотрев внешний контур предмета, это поможет выделить фигуру. Прищурьтесь и взгляните на предметы вокруг вас. Представьте их совсем черными и без составляющих их деталей. Вообразите, что вы распознаете предметы только по их внешним контурам. Теперь вспомните основные фигуры: куб, конус, цилиндр и шар. На какую из них силуэт предмета похож больше всего? Фигура, которая лучше всего впишется в силуэт, — основная, из нее конструируется предмет.

Потренируйтесь выделять основные фигуры, представляя, что знакомые предметы в доме состоят из таких блоков © Ричард Тилбери

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИГУР

Что бы вы ни рисовали, вернитесь на шаг назад и вспомните о конечной цели вашего наброска. Задайте себе вопрос, что бы вы хотели показать смотрящему в первую очередь. Если вы играете в видеоигры или смотрите мультфильмы, то знаете, что наиболее успешны те из них, герои, персонажи и обстановка которых легко запоминаются. Уберите цвета и детали, и станет понятно, что легче всего зафиксировать в памяти самый узнаваемый силуэт. При взгляде на картину мозг определяет сначала общие очертания. Следовательно, изначально, чтобы понять, что изображено, детали не важны. Предметы, персонажи и герои запоминаются, потому что состоят из простейших фигур, узнаваемых мгновенно.

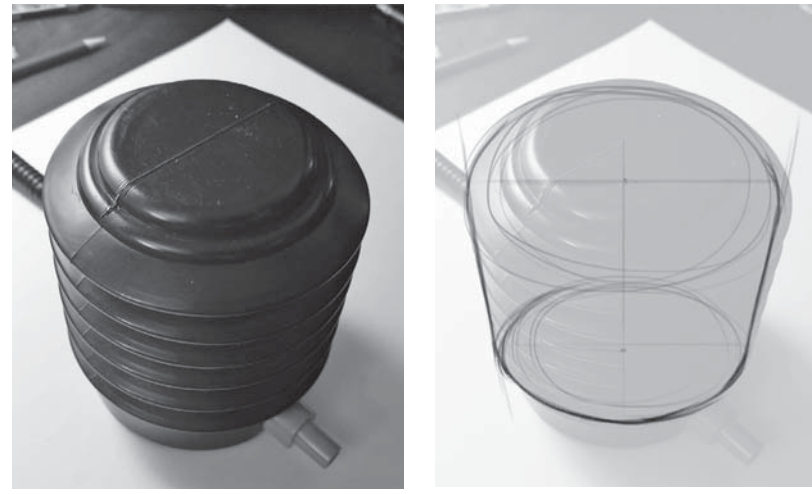

Конструкции с углами, такие как здания, как правило, рисуют из кубов и прямоугольников, но цилиндры и шары тоже иногда бывают необходимы © Ричард Тилбери

В качестве упражнения по работе с основными фигурами еще раз продумайте, как нарисовать обычный дом. Возьмите бумагу и изобразите куб, самую простую фигуру, в которую вписывается дом. Рисуйте тонкими линиями и на данном этапе не беспокойтесь о перспективе. Затем очень легкими линиями добавьте квадраты и прямоугольники поменьше, чтобы сформировать окна. У вас сразу же появится ощущение формы дома. Далее представьте крышу, плоская она или с заостренным верхом. Какими фигурами это передать? Если смотреть на дом спереди, многие крыши напоминают треугольник.

Крыши бывают самых разнообразных сложных и необычных конструкций и очертаний — тогда их можно выстроить из нескольких наслаивающихся фигур. Пока что оставьте простую треугольную крышу.

После того как основные фигуры здания намечены, можно подумать, как изобразить некоторые детали. Старые дома часто строили из камня или кирпичей. Камни в кладке обычно кажутся квадратными, но постарайтесь представить их в объеме. Получатся просто вытянутые кубы. Основные фигуры разных размеров и по-разному расположенные легко превратить в сложное изображение.

Простой насос для мяча можно сразу же представить в виде цилиндра © Ричард Тилбери

СВЕДЕНИЕ К ПРОСТЫМ ФОРМАМ

Бытует мнение, что труднее всего дается рисование простейших вещей. Мнение сложилось из-за того, что мозг естественным образом разбивает изображение и вынуждает нас переосмысливать строение предмета со всех углов вместо того, чтобы видеть то, что есть. Например, при взгляде на небоскреб вас, вероятно, поразят его размеры и высота. Но когда вас попросят нарисовать его, неудивительно, если вы первым делом приметесь изображать детали — окна, кирпичи и архитектурные элементы. Мы часто забываем, что в самый первый момент внимание захватывает огромная форма здания.

Кроме того, постоянно помнить об объеме предметов не так просто. Для этого необходимо, чтобы, видя предмет перед собой, вы понимали, как он будет выглядеть, если поворачивать его под разными углами. Потратьте некоторое время, представляя, как предметы выглядят с разных сторон, а затем сравните, насколько точно передало их ваше воображение. Выстраивая рисунок, подумайте, как свести каждое очертание к простым фигурам.

Хорошее упражнение, позволяющее освоиться с простыми очертаниями, — внимательно изучить то, что вас окружает. Мы часто смотрим на вещи, не замечая, как они выглядят в действительности. Базовые куб, конус, цилиндр и шар часто встречаются и в природе, и в предметах, созданных человеком. Возьмите очень простой предмет, например ластик или бутылку воды, и попытайтесь представить, что он плавает в пространстве перед вами. Мысленно повращайте его и рассмотрите под разными углами. Чем больше вы будете тренироваться, тем лучше поймете, как выстроить рисунок из фигур.

Этим методом не получится пользоваться бездумно. Некоторые предметы сложны, например изогнутое дерево. Сначала нужно внимательно изучить дерево и выделить крупные очертания, а затем определить, какие основные фигуры наиболее плотно заполнят это пространство. Ветви и стволы деревьев обычно похожи на трубы, поэтому, естественно, подойдет цилиндр. Но на деревьях встречаются большие узлы и наросты. Для их очертаний можно взять шары и овалы.

В следующий раз, когда вы выйдете в оживленное место, воспользуйтесь случаем и понаблюдайте мир вокруг вас. Какие основные фигуры вы замечаете? Теперь пора зарисовать эти основные фигуры, а затем преобразовать их в то, что вы привыкли видеть в повседневной жизни.

ОСНОВНЫЕ ФИГУРЫ НА ПРАКТИКЕ

1: ОВАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

На скетче ниже показано, как составить птицу из нескольких шаров. У птицы природные формы, но постарайтесь думать о ней не как о сложном для рисования предмете, а как о наборе простейших фигур, наслаивающихся друг на друга. Сначала овалами обозначьте две крупные округлые части птицы — туловище и голову. Очень удобно использовать именно овалы, потому что они сразу показывают самые большие участки.

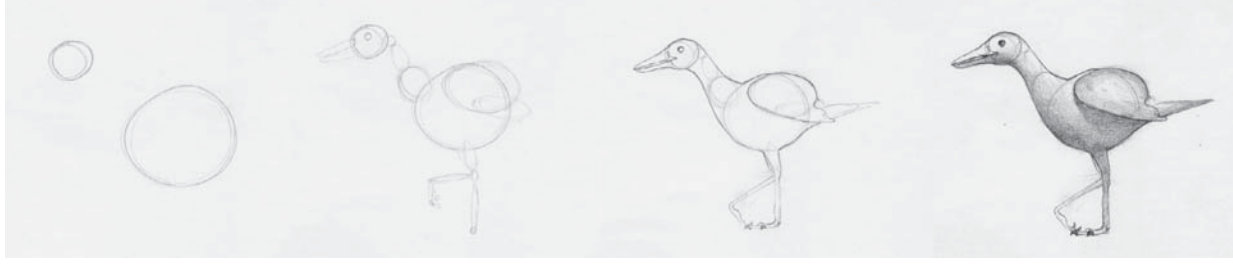
Наметив первые фигуры, можно перейти к овальным формам поменьше, таким как суставы и глаза. Из овалов можно сделать даже длинные перья на крыльях. После того, как вы расставили овалы, соедините их, чтобы получились внешние очертания птицы. Даже если вы срисовываете с образца, природные формы, такие как мышцы, внешние изгибы и неровности оставляют простор для творчества. Благодаря очертаниям проявился силуэт птицы, и теперь скетч подготовлен к нанесению множества внутренних деталей — элементов головы и крыльев. Финальный этап — переходами тонов нанести тени, которые создадут ощущение объема крыльев. Я представляю, что источник света в этом примере находится прямо над птицей, а значит, нужно добавить тень там, куда свет не попадает, — под животом и в нижней части шеи и головы.

2: ТРЕУГОЛЬНИКИ И КОНУСЫ

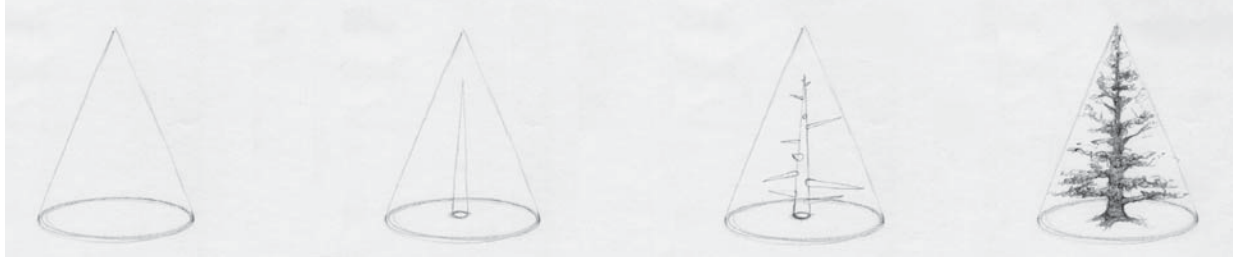
Из конусов удобно выстраивать статичные природные формы, такие как у ели. Из-за листьев, ветвей и коры может сложиться впечатление, что деревья состоят из одних только мелких деталей, но ель аккуратно вписывается в конус. Сначала нарисуйте основу конуса в виде эллипса; эллипс — это круг, видимый в перспективе, он даст вам хорошее обрамление для округлых форм дерева. От двух краев эллипса проведите линии вверх так, чтобы они встретились над его центром, и вы получите конус.

Затем изобразите ствол дерева в виде маленького узкого конуса внутри первого. Здесь подходит именно конус, потому что ствол ели шире у основания, а к вершине дерева сужается.

Следующий этап очень важен. Ветви необходимо представить в виде множества толстых и тонких конусов, выступающих из ствола, но не сложными естественными очертаниями, какими они поначалу кажутся. Аккуратно расположите конусовидные ветви так, чтобы на скетче они не заходили друг на друга.

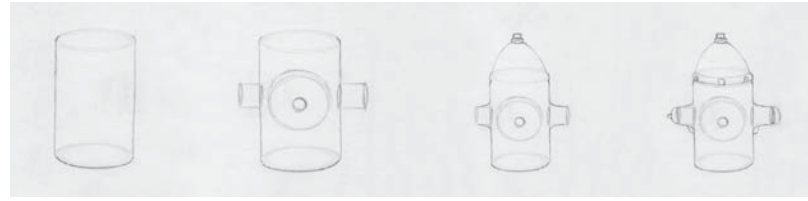

Овалами можно создать основу для набросков природных форм, например птиц и животных

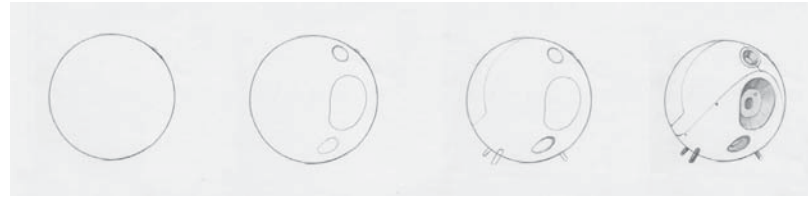

Принципиальное строение ели разбивается на множество разных конусов

На последнем этапе скетча можно придать рисунку реалистичности и добавить новые черты ветвей и листьев, сверяясь с изображениями елей. Использование изображений — это хороший способ выстроить собственную мысленную визуальную библиотеку. Он позволит лучше понять сюжет. Когда вы ближе познакомитесь с формами, которые рисуете, вам будет гораздо проще придумать новые или стилизованные очертания деревьев.

Цилиндры часто подходят для рисования промышленных предметов, как этот пожарный гидрант

Шары и округлые формы сложно нарисовать точно, поэтому не спешите и потренируйтесь делать круговые движения

3: ЦИЛИНДРЫ

На рисунке выше показано, как нарисовать пожарный гидрант с помощью множества простых цилиндрических фигур. Цилиндр можно найти в совершенно непохожих предметах, таких как кружки, дымовые трубы и лампы. Эту распространенную фигуру часто незаслуженно забывают и пренебрегают ей при выполнении эскиза.

Для начала нарисуйте первый цилиндр. Он формирует корпус гидранта. Затем набросайте цилиндры поменьше, положенные на бок, — они будут патрубками. Пожарные гидранты встречаются разных видов, не у каждого четыре патрубка; у некоторых бывает только один. В данном случае гидрант с четырьмя патрубками дает прекрасную возможность потренироваться и понаблюдать цилиндры с разных углов.

Доработайте скетч в более понятное изображение, обрисовав контур пожарного гидранта и игнорируя мелкие технические детали, которые вы видите на рисунке-образце. Помните: чтобы понять, насколько точен ваш набросок, достаточно силуэта.

Если вы удовлетворены общими очертаниями, добавьте линии на корпусе гидранта, клапаны и болты, скрепляющие конструкцию, и другие элементы. Мелкие детали, подобные этим, придадут скетчу законченный вид. Клапаны и болты маленькие, но их тоже можно сконструировать из цилиндров. Я считаю, что лучше прорабатывать фигуры медленно, следить, чтобы они располагались равномерно, и проверять, точно ли они переданы, сравнивая набросок с образцом.

4: КРУГИ И СФЕРЫ

На скетче выше изображена акустическая колонка, сконструированная из шара. Шар — простая фигура для основы, его контур ровный, без резких изгибов, и вам не нужно беспокоиться, как он выглядит в перспективе. В отличие от круга, шар остается округлым с любого угла.

В качестве первого шага нарисуйте круг. Постарайтесь не вращать кисть, перемещайте всю руку целиком круговым движением так, чтобы энергия шла от плеча. Если для рисования шара придется предпринять много попыток, так нарабатывается необходимая мышечная память. Один из основных приемов для получения ровных кругов — это зафиксировать плечо при повторяющихся круговых движениях.

Если вы довольны получившимся кругом, перейдите к углублениям на корпусе колонки и нарисуйте их кругами поменьше. Мелкие круги следует искривить, чтобы они легли на округлую форму основного шара. Старайтесь рисовать фигуры тонкими линиями, их будет проще исправить. Линии, расположенные на округлой поверхности, иногда сложно зарисовывать, поэтому не расстраивайтесь, если для получения желаемого результата придется сделать несколько попыток.

Перспектива и масштаб

В этом разделе рассказывается о значении перспективы и масштаба в скетчинге и рисовании. Наиболее распространенные виды перспективы — в одну, две и три точки схода. Здесь вы научитесь их распознавать и переносить в вашу работу. Умение выстраивать перспективу очень важно для начинающих; без аккуратной перспективы рисунки кажутся неровными. Сколько бы сил вы в них ни вложили и насколько тщательно ни прорисовали, все внимание будет приковано к неточной перспективе.

На этом наброске линия горизонта находится там, где небо встречается с океаном

ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА

Линия горизонта — это черта, видимая или воображаемая, где небо встречается с землей. Для точной передачи перспективы она очень важна, потому что относительно линии горизонта располагаются другие маркеры перспективы.

Чтобы научиться находить линию горизонта, выйдите на улицу и посмотрите вдаль, туда, где просторно и соседние дома и деревья не загораживают вид. Там, где небо соединяется с землей, вы видите настоящую линию горизонта вне помещения. Если вы находитесь в помещении или вид со всех сторон заслоняют здания, взгляните прямо перед собой. Линия горизонта находится на уровне ваших глаз. Планируя рисунок, посмотрите внимательно на предмет и на то, что его окружает, найдите линию горизонта, а затем наметьте другие составляющие рисунка.

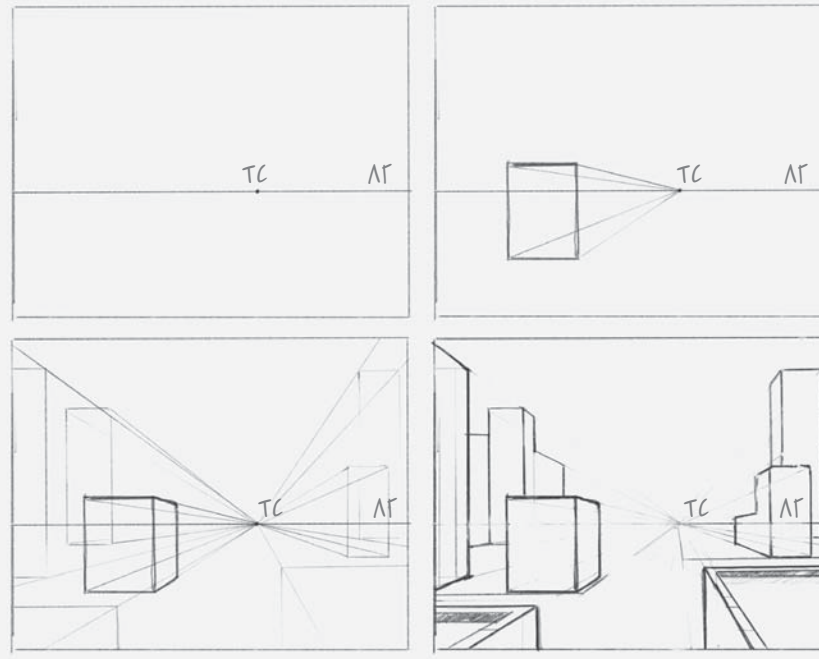

Пример одной точки схода в пейзаже © Ричард Тилбери

ТОЧКИ СХОДА

Точки схода крайне важны для аккуратной передачи перспективы. Без них линии построения

будут уплывать в пространство, не имея конечного пункта, где перспектива могла бы закрепиться. Точка схода — это точка вдали, к которой сходятся все линии на картине, — где бы вы ни были и что бы ни рисовали. В зависимости от выбранного вами типа перспективы точек схода может быть несколько. Хороший способ найти точку схода — посмотреть на то, что вас окружает на уровне глаз, как вы делали для нахождения линии горизонта. Сидите вы или стоите, точка схода расположена где-то на линии горизонта. Взгляните на предметы рядом с вами и вдали, и вы заметите, что любые предметы, где бы они ни находились, вы видите в перспективе. Это происходит из-за особенностей восприятия глаза — нам кажется, что края предметов стремятся к единой точке. Перспектива так важна в искусстве, потому что существует в любом направлении, куда бы вы ни смотрели.

Кубовидные формы нарисованы во фронтальной перспективе © Ричард Тилбери

ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

1: ФРОНТАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Поначалу возникает впечатление, что зарисовывать предметы в перспективе слишком сложно, но все гораздо проще, чем думают многие. Самый простой вид перспективы — фронтальная. Во фронтальной перспективе на плоском листе бумаги существует одна точка схода. Эта единственная точка действует как магнит, в ней сойдутся все линии вашего рисунка. Наличие точки схода означает, что беспокоиться о направлении линий не нужно, точка стечения линий фиксирована.

Новичкам стоит нанести линии в направлении точки схода с помощью линейки, это натренирует глаз определять на каждом рисунке, где должны сходиться линии. Кроме того, линейка помогает содержать работу в чистоте, пока не наработается качество линии. Когда вы начнете уверенно рисовать направленность к точке схода, этот инструмент перестанет быть необходимым.

Чтобы выстроить фронтальную перспективу, для начала поставьте на листе точку. Она станет точкой схода. Затем с помощью линейки нарисуйте плоский прямоугольник так, чтобы его противоположные стороны были одинаковой длины. Прямоугольник должен отстоять от точки схода по меньшей мере на один или два сантиметра. В этом упражнении он не должен заходить на точку. Возьмите линейку и прочертите тонкую линию от одного из углов прямоугольника к точке схода. Затем от остальных трех углов. У вас должна получиться призма, с помощью которой вы можете нарисовать куб или параллелепипед, разместив второй прямоугольник дальше по линиям. Если ваш рисунок получился похожим на пример выше, вы успешно применили фронтальную перспективу. Потренируйтесь таким образом с разными фигурами с ровными краями и проследите, чтобы все линии построения сходились в одной точке.

Когда вы освоитесь с этим видом перспективы, возьмите новый лист бумаги, поставьте на нем точку, затем набросайте несколько параллелепипедов разных размеров в разных местах листа. Аккуратно соедините углы всех прямоугольников в этой единственной точке схода. Очень скоро плоские прямоугольники на листе превратятся в объемные. Не спешите; когда речь идет об изучении основ, торопиться не стоит.

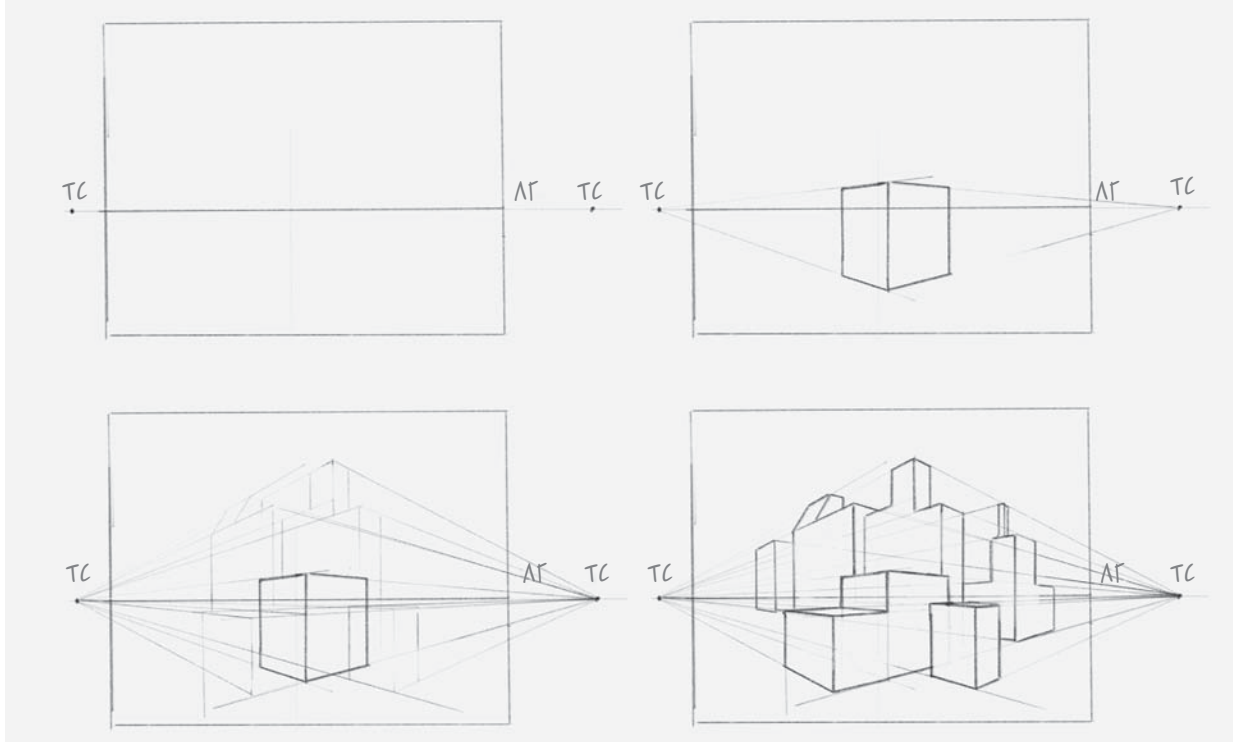
2: УГЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА

В двухточечной перспективе, так же как и во фронтальной, есть линия горизонта, но точки схода две. Вы заметите, что угловую перспективу проще построить, если точки схода на линии горизонта расположены далеко друг от друга. Тогда предмет, который вы размещаете в перспективе, не будет казаться вытянутым или сплющенным.

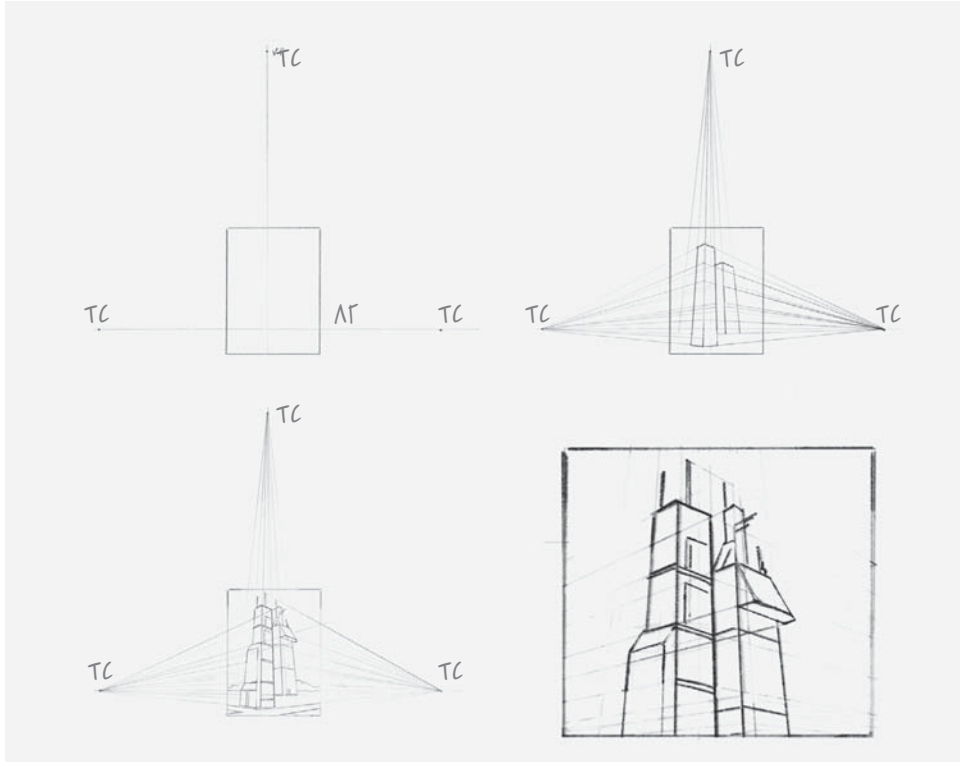
Чтобы получить угловую перспективу, прочертите на бумаге прямую линию, формируя линию горизонта. Затем у каждого конца линии поставьте по маленькой точке, обозначив две точки схода. Постарайтесь расположить точки немного на разном расстоянии от каждого края линии горизонта, тогда законченная композиция получится интереснее.

«СТАВЬТЕ ТОЧКИ СХОДА ПОДАЛЬШЕ ДРУГ ОТ ДРУГА, ЧТОБЫ РИСУНОК НЕ КАЗАЛСЯ СПЛЮСНУТЫМ И ДЕФОРМИРОВАННЫМ»

После того как нанесены точки схода, выберите на бумаге участок, где будет располагаться предмет. Пока вы не освоитесь с угловой перспективой, предметы лучше размещать в центре или ближе к центру листа. Затем от каждой точки схода прочертите прямую линию, чтобы две линии пересеклись где-то на листе. Получившаяся точка пересечения будет

Для угловой перспективы поставьте на линии горизонта две точки схода подальше друг от друга © Ричард Тилбери

Трехточечная перспектива очень удобна для рисования высоких зданий © Ричард Тилбери

начальной для параллелепипеда в угловой перспективе. Параллелепипед — удобная фигура для практики, так как все его стороны ровные и вам не нужно беспокоиться об изгибах, характерных для очертаний живой природы.

Что удобно в нанесении точек схода на нарисованной линии горизонта: даже если вы запутаетесь с рисованием фигур в перспективе, все невертикальные линии будут стремиться к одной из двух точек. Во время работы вообразите куб, плавающий в трехмерном пространстве, это также поможет. Просто не забывайте ставить точки схода подальше друг от друга, чтобы рисунок не казался сплюснутым и деформированным.

3: ТРЕХТОЧЕЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Трехточечная перспектива более сложная, но интересна для скетчинга. Она особенно хороша для аккуратного изображения высоких зданий. Самый простой способ выстроить трехточечную перспективу — это нарисовать линию горизонта и две точки схода, расположенные далеко друг от друга, как вы делали это с угловой перспективой.

Следующий шаг — поставить третью точку схода между первыми двумя, но не на линии горизонта, а выше, сместив ее к краю бумаги над линией. От каждой точки нарисуйте прямые линии, чтобы они пересеклись где-то на листе.

Место пересечения станет начальной точкой для наброска небоскреба в трехточечной перспективе. Опять же, предметы лучше размещать в центре или ближе к центру листа, поэтому постарайтесь поставить третью точку точнее по центру. Представьте, как выглядит здание, если вы стоите на тротуаре и смотрите вверх или стоите на крыше и смотрите на здание через дорогу. Как и в угловой перспективе, разместите точки схода подальше друг от друга, чтобы предметы на рисунке не казались вытянутыми. Но в трехточечной перспективе есть и исключение: если вы смотрите сверху на предмет внизу, его основание, как правило, выглядит маленьким и зауженным.