

Вендон Блейк

Начинаем рисовать ГРАФИКА

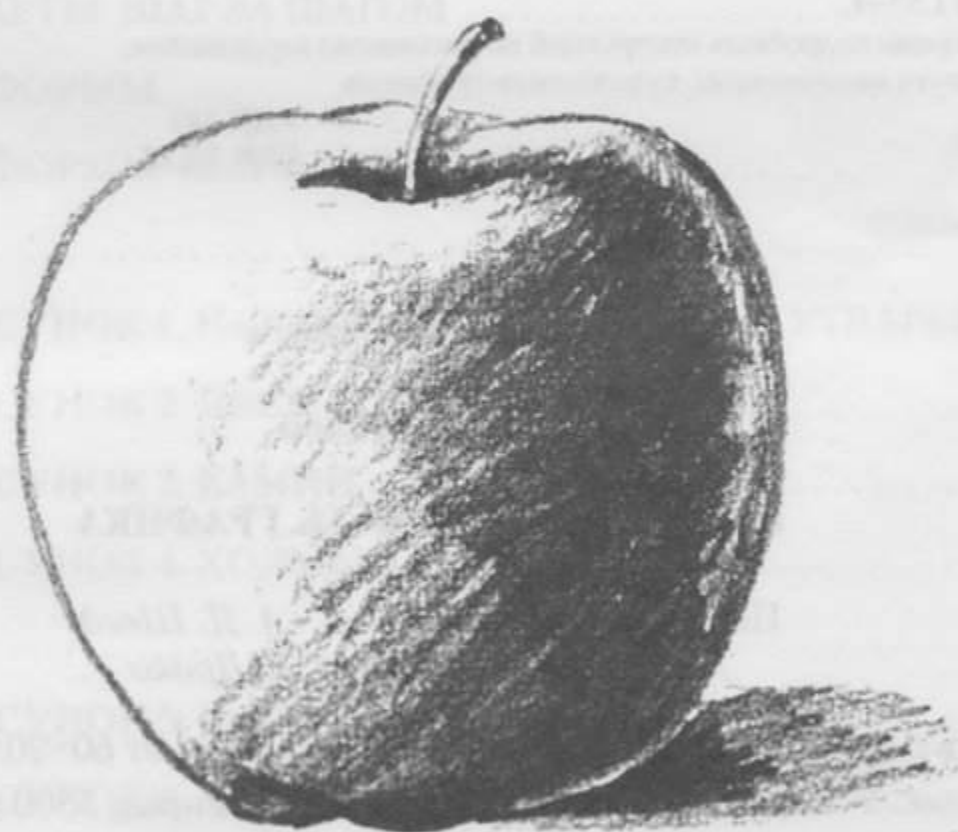
Простой пошаговый метод

Рисунки Фердинанда Петри

Вендон Блейк

Начинаем рисовать ГРАФИКА

Рисунки Фердинанда Петри

Минск

ВВЕДЕНИЕ

Вы начинаете рисовать. Научиться рисовать окружающие вас предметы — это одно из самых приятных и радостных достижений в жизни. И этого умения необычайно просто достигнуть. Возможно, правда, что великими художниками рождаются, а не становятся, но любой человек может научиться рисовать то, что он видит вокруг себя. Да, любой! Чтобы создать шедевр, надо быть, конечно, гением, но для несложного, достаточно точного рисунка не требуется особого таланта, а только лишь умение размышлять и готовность работать. Освоение процесса рисования подобно освоению какого-нибудь вида спорта или игры на каком-нибудь музыкальном инструменте: весь секрет заключается в постоянной практике. Если вы отведете рисованию два-три часа, по крайней мере, один раз в неделю (желательно два-три раза в неделю), то вскоре обнаружите, что ваше мастерство как художника постепенно, но неуклонно растет. Совершенно очевидно, что чем чаще вы будете упражняться в рисовании, тем быстрее освоите его. Поэтому вы научитесь рисовать в два раза быстрее, если будете заниматься не один, а два раза в неделю. Когда регулярные занятия войдут в привычку, вы сделаете для себя необычайное открытие, что это и не работа вовсе, а приятное развлечение. Вы ощутите, что сам по себе процесс рисования — это удовольствие. Если вы поставите цель приобрести навыки в живописи, то заметите, что, освоив технику рисунка, продвинетесь далеко вперед и в живописи.

Логическая последовательность рисования. Способность нарисовать увиденное не требует какого-то особого таланта или интуиции — весь секрет заключается в простом, логически последовательном процессе рисования. Если вы способны научиться рисовать несколько геометрических тел, таких как кубы, шары, цилиндры и конусы, то вы можете научиться рисовать практически все. Ствол дерева, например, в основе своей является цилиндром, а листва часто напоминает неровный, продырявленный шар. Таким же образом каменная скала бывает похожа на конструкцию из слегка деформированных кубов, а многие хвойные деревья по существу являются конусами. И если вы посмотрите на портреты, созданные художниками эпохи Ренессанса, то обнаружите, что великие мастера мысленно отождествляли форму головы с формой яйца. Действительно, голова человека подобна вытянутому шару. Далее вы узнаете, как научиться рисовать эти основные геометрические тела, и тогда увидите, как можно превратить их в природные формы.

Развитие наблюдательности. Как говорят уже не одно столетие художники и преподаватели художественного мастерства — чтобы научиться рисовать, сначала надо научиться *видеть*. Поэтому сперва вы будете учиться мысленно измерять высоту, ширину и пропорции предметов, а затем изучите правила перспективы, которые помогут вам рисовать трехмерные предметы так, как они

выглядят в действительности. И поскольку мир полон красок, а карандашные рисунки — черно-белые, необходимо научиться передавать *тона*. Понять суть этого слова можно, если представить, что мы воспринимаем мир таким, каким он выглядит в черно-белом фильме, где все окружающее предстает белым, серым и черным. Тон — это относительная светлота или темнота объекта. Следовательно, темно-зеленая сосна имеет темный тон, который изображается темно-серым. А освещенный солнцем пляж, вероятнее всего, имеет светлый тон, который на бумаге будет светло-серым, или, возможно, она должна остаться нетронутой, чтобы песок выглядел белым. Научившись точно определять светотеневые градации, вы существенно продвинетесь не только в области рисунка, но и добьетесь успехов в живописи.

Изображение основных геометрических форм. Следующий ваш шаг после приобретения некоторых навыков в рисовании основных геометрических тел — куба, цилиндра, конуса, шара и яйца, — научиться превращать их в определенные предметы, такие как корзина, банка, хвойное дерево, яблоко и голова человека. Вы также научитесь изображать негеометрические формы как основу для рисования неправильных, сложных объектов, таких как горы и листва.

Рисунки. Опираясь на образцы, вы научитесь создавать законченные рисунки натюрмортов, пейзажей и портретов. Каждая иллюстрация представлена как последовательность этапов, которую полезно соблюдать в вашей собственной работе. И каждый из этих поэтапных рисунков выполнен одним из трех материалов — карандашом, мелком или углем — для того, чтобы продемонстрировать вам различные способы применения этих средств. Вы увидите также, как наносятся контуры и тона с помощью линий, штрихов, растушевки и путем сочетания этих приемов. Рисунки выполнены на разных типах бумаги, чтобы вы увидели, как ведут себя карандаш, мелок и уголь на разных рисовальных поверхностях. Попробуйте как можно больше альтернативных техник рисования, чтобы выбрать среди них наиболее подходящую для себя.

Как пользоваться этой книгой. Так как освоение навыков рисования — это логически последовательный процесс, то иллюстрации и задания расположены в этой книге в определенном порядке. Вы научитесь рисовать гораздо быстрее, если будете следовать ему, применяя разнообразные приемы рисунка в той очередности, в какой они представлены. Не следует, просмотрев книгу, выбирать наугад какой-нибудь способ и пробовать овладеть им. Вам предлагается серия из десяти рисунков и задания, которые основываются на приобретенных вами навыках. Если вы будете следовать логическому построению этой книги, то постепенно как бы впитаєте в себя логику рисунка, и это принесет вам удовлетворение.

Простой подход к рисованию. Для начала надо раздобыть только две вещи: карандаш и альбом с белой рисовальной бумагой, один лист которой в два раза больше, чем страница, которую вы сейчас читаете. Подойдет обычный простой карандаш, но проверьте, получают ли светло-серые линии, когда вы легко скользите им по бумаге, и четкие черные линии, когда немного на него нажимаете. В магазине вы можете приобрести карандаш HB, который является универсальным рисовальным средством, а также более толстый темный карандаш для нанесения четких линий и штрихов — обычно он имеет обозначения 4B, 5B или 6B. В вашем альбоме должна быть плотная белая бумага с несколько шероховатой фактурой — не такая гладкая, как типографская. Все, что вам необходимо, чтобы начать рисовать мелом, — это черный пастельный карандаш либо цветной мелок “Conte”. Для создания хороших угольных рисунков достаточно иметь два угольных карандаша — средней твердости и мягкий. Вы можете работать всеми типами карандашей на одной и той же рисовальной бумаге.

Карандаш. Когда говорят о карандашном рисунке, обычно имеют в виду *графитный* карандаш. Он представляет собой цилиндрический стержень черного, слегка скользкого графита в толстой деревянной оправе. Карандаши, предназначенные для рисования, делятся на два типа: мягкие и твердые. Мягкий карандаш дает более темную линию, чем твердый. Мягкие карандаши обычно обозначаются буквой B¹ и цифрой, указывающей степень мягкости, — например, карандаш 3B более мягкий и черный, чем 2B. Твердые карандаши обозначаются буквой H² и такими же цифрами. Так, карандаш 3H тверже и дает более светлую линию, чем 2H. Карандаш HB считается универсальным, потому что он представляет середину между твердым и мягким. Многие художники больше работают мягкими карандашами, чем твердыми. Когда вы будете готовы испробовать разные типы карандашей, купите весь набор мягких карандашей от HB до 6B. Вы можете также приобрести цилиндрические графитные стержни разной толщины и поместить их в металлические или пластмассовые оправы. Для рисования широкими штрихами целесообразно приобрести прямоугольные графитные палочки длиной с указательный палец.

Мелки. Черный пастельный карандаш или карандаш “Conte” — это просто цилиндрическая палочка черного мела, которая, как и графитный карандаш, помещена в деревянную оправу. Рекомендуем испробовать в работе прямоугольную черную палочку твердой пастели и цветной мелок “Conte”. Вы можете также купить цилиндрические палочки черного мела и поместить их в металлические или пластмассовые оправы.

Уголь. Угольные карандаши, как правило, бывают двух форм. Одна форма — это тонкая угольная палочка в деревянной оправе, как графитный карандаш. Другая — это угольная палочка в бумажной цилиндрической оправе, которую вы можете снимать узкой полоской по мере стесывания угля.

Если вам понадобится полная “палитра” угольных карандашей, достаточно приобрести только три из них: с обозначениями “твердый”, “средний”, “мягкий” (на некоторых угольных карандашах степени мягкости указываются так же, как на графитных карандашах — от HB до 6B; HB — самый твердый, а 6B — самый мягкий). Целесообразно иметь несколько палочек угля для рисования. Вы можете приобрести угольные “грифели” и поместить их в металлические или пластмассовые оправы, подобные тем, что используются для графита и мела.

Бумага. Вы можете создавать прекрасные рисунки на обычной белой рисовальной бумаге, но имеет смысл опробовать и другие типы бумаги. Бумага, предназначенная для рисования углем, обладает мелкозернистой фактурой и очень плотной поверхностью, благодаря которой штрихи выглядят шероховатыми, а путем их растушевки получаются бархатистые тона. Стоит попробовать рисовать на крупнозернистой бумаге с неровными “зубчиками”, которые делают штрихи резкими и отрывистыми. Попросите в магазине показать вам рисовальную бумагу с самой шероховатой фактурой. Купите несколько листов и поработайте на них.

Резинки. При рисовании карандашом для стирания обычно используется достаточно мягкая резинка, как правило, розового или белого цвета. Она бывает прямоугольной или напоминающей по форме карандаш. Для меловых и угольных рисунков наилучшая резинка — пластичная: она настолько мягкая, что разминается, как глина; это позволяет придавать ей любую нужную форму. Широкая резинка применяется для снятия пятен с белых участков рисунка.

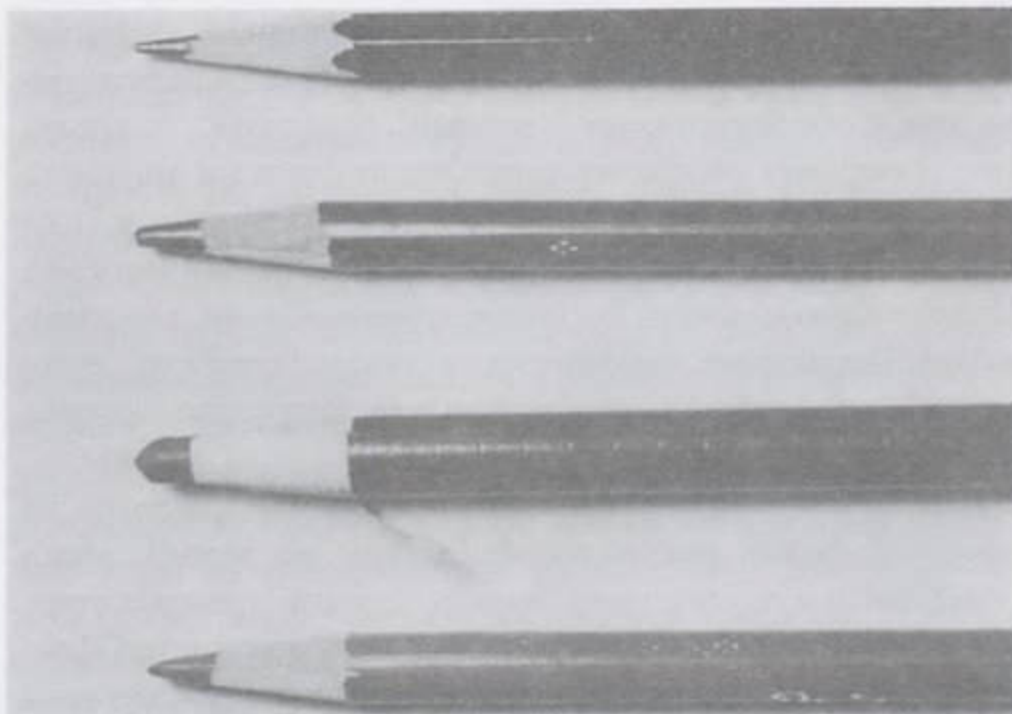
Дополнительные рисовальные принадлежности.

Вам также понадобится рисовальная доска (планшет): на нее можно класть альбом либо прикреплять к ней отдельные листы бумаги. Следует иметь под рукой несколько лезвий или острый нож (желательно перочинный ножик) для затачивания рисовальных инструментов; наждачную бумагу (в виде маленькой книжки) для придания формы рисовальным инструментам; несколько кнопок; бумажную палочку (растушевку) для растирания штрихов; пульверизатор с фиксативом для нанесения на рисунок очень тонкого, незаметного защитного слоя, предохраняющего ваш рисунок от размазывания.

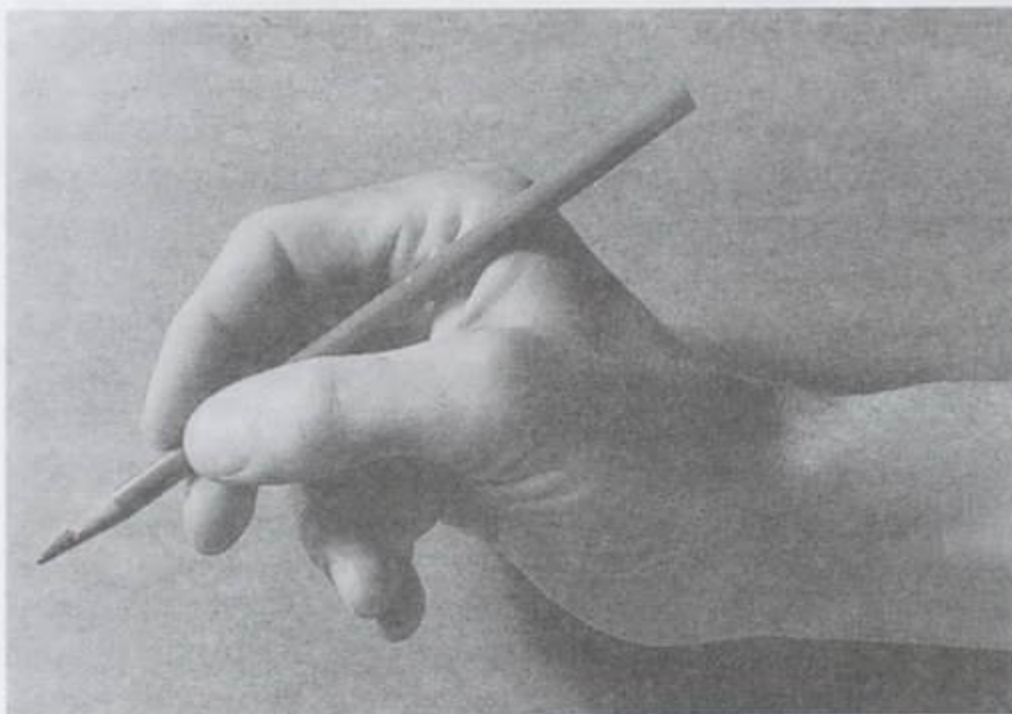
Рабочее место. Когда вы садитесь рисовать, убедитесь, что свет падает слева, если вы работаете правой рукой (или справа, если вы левша), чтобы тень от руки не падала на рисовальную бумагу. Вы можете хранить карандаши в какой-нибудь банке, заостренными концами вверх. Меловые или угольные палочки храните в мелкой коробке или пластмассовом контейнере с отделениями, предназначенном для хранения ложек и вилок. В нем же можно разместить и карандаши. Чтобы резинки оставались чистыми, храните их отдельно от рисовальных инструментов — в какой-нибудь специальной коробке или в одном из отделений пластмассового контейнера.

¹ Отечественный аналог имеет обозначение М (мягкий). — Прим. перев.

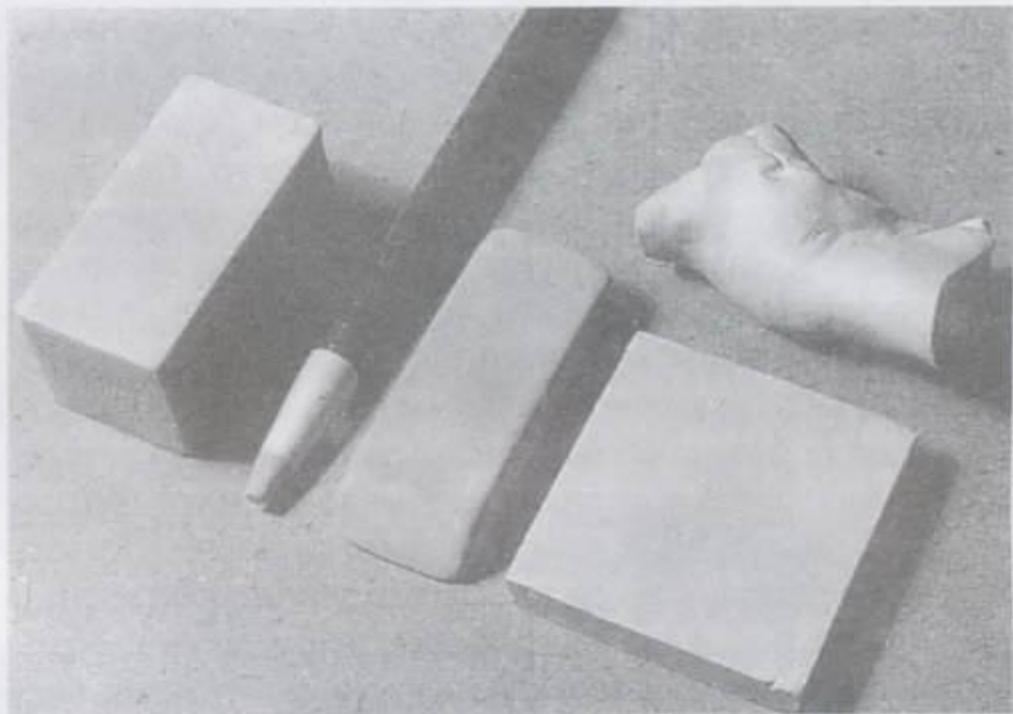
² Отечественный аналог имеет обозначение Т (твердый). — Прим. перев.

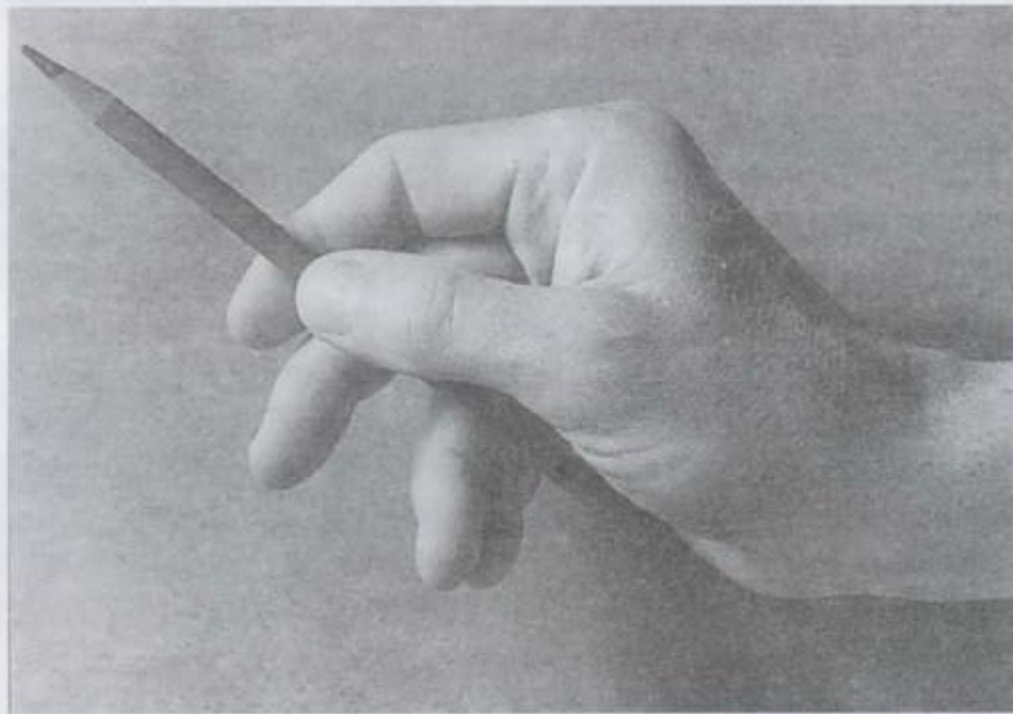
Карандаши. Вы можете прекрасно обходиться при рисовании лишь четырьмя карандашами. Сверху изображен универсальный графитный карандаш с отметкой HB. Ниже на снимке вы видите графитный карандаш 6B с более толстым, мягким грифелем, с помощью которого можно провести линию шире и жирнее. За ним располагается угольный карандаш средней твердости: угольный стержень заключен в цилиндрическую бумажную оправу, которую можно по мере истирания грифеля постепенно срезать. И в самом низу изображен пастельный карандаш; он представляет собой обыкновенный длинный меловой стержень в таком же деревянном корпусе, как и у графитного карандаша. (Художники, как правило, называют графитный карандаш просто *карандашом*.)

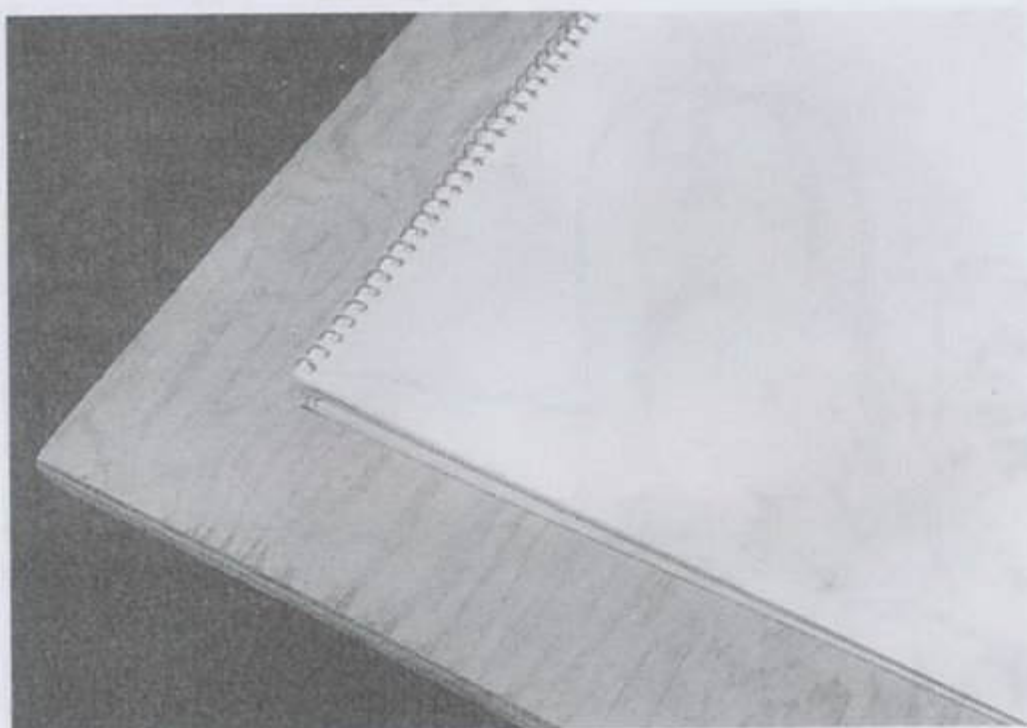
Как держать карандаш. Карандаш можно держать двумя способами. Самым обычным способом мы держим карандаш, когда пишем. Однако для рисования важно держать карандаш немного дальше от его кончика, как показано на этом снимке. Таким образом линия выйдет более смелой и свободной. Вы могли бы поэкспериментировать, попробовав держать карандаш еще дальше, особенно если вы работаете над крупным рисунком, — например, рисуете голову человека в натуральную величину.

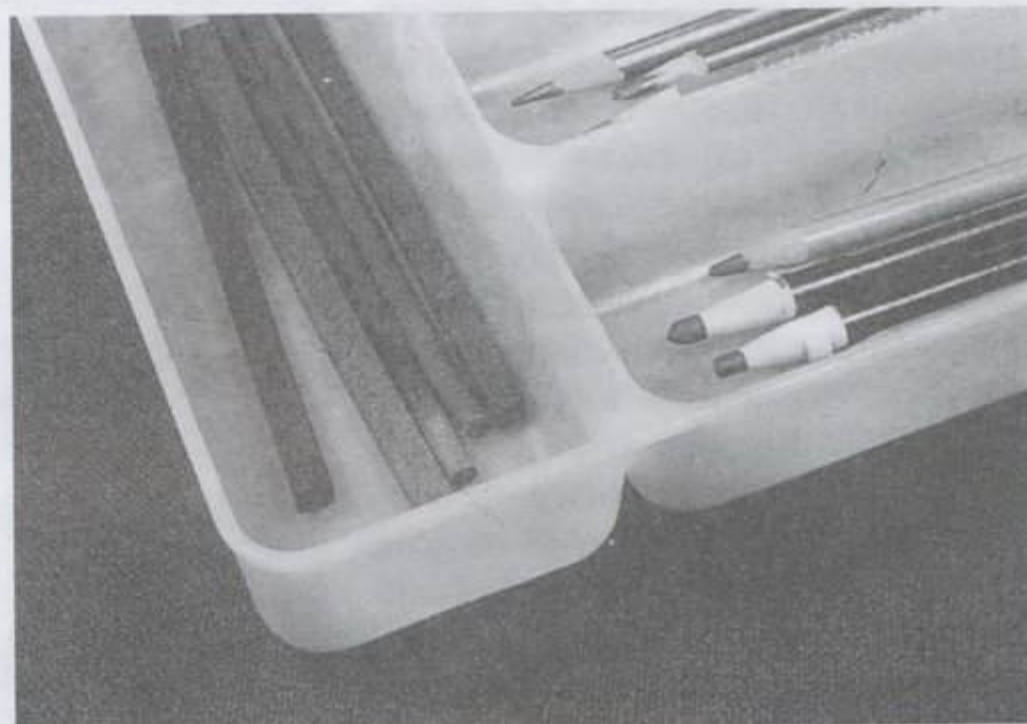
Резинки. Слева направо расположены: наиболее распространенная резинка, которая служит преимущественно для стирания больших площадей; более жесткая розовая резинка в форме карандаша, применяемая для исправлений небольших участков карандашного рисунка; розовая резинка с клинообразными краями, служащая для более крупных исправлений; пластичная резинка квадратной формы, которая лучше всего подходит для стирания мела и угля. Резинка, которую вы видите вверху справа, разминается, как глина, и может принять любую желаемую форму. Прижмите пластичную резинку к бумаге и сразу убирайте — тереть следует только в случае необходимости.

Другой способ. Многие профессионалы держат карандаш так, как дирижер оркестра держит дирижерскую палочку. Такой способ удобен для нанесения смелых, ритмичных, быстрых штрихов. Так как работать на бумаге, расположенной вертикально либо под наклоном, лучше, чем на лежащей на столе, то держать карандаш таким способом удобнее. Он дает возможность в процессе рисования работать всей рукой, а не только кистью.

Рисовальная доска и блокнот. Рисовальная бумага, как правило, выпускается блокнотами, переплетенными с одного края, как книга. Наиболее подходящий для работы — блокнот со спиральным корешком, как тот, что вы видите на этом снимке. В нем каждый лист бумаги по завершении рисунка заворачивается за другие листы. Блокнот сгибается, т. к. он недостаточно жесткий, поэтому приобретите в специализированном магазине деревянную рисовальную доску или найдите просто кусок фанеры либо ДВП. Если вы покупаете рисовальную бумагу в виде отдельных листов, а не в блокноте, то доска должна быть достаточно мягкой, чтобы вы смогли прикрепить к ней бумагу.

Хранение рисовальных принадлежностей. Аккуратно храните свои карандаши, мелки и палочки рисовального угля. Не бросайте их просто в выдвижной ящик стола — так они могут потрескаться и сломаться. Для бережного и надежного хранения своих рисовальных инструментов вы можете использовать контейнер с отделениями (обычно пластмассовый), в котором хранят ложки и вилки. Кроме того, можно использовать пустые картонные коробки, наподобие тех, в которые часто упаковываются небольшие подарки.

Правильное освещение. Естественно, при рисовании вам необходимо интенсивное освещение, и особое внимание следует уделить направлению света. Если вы работаете правой рукой, свет должен падать со стороны левого плеча. Соответственно, если вы левша, свет должен падать справа. Соблюдать это правило необходимо, чтобы ваша рука и используемое изобразительное средство не отбрасывали отвлекающую тень на рисунок. На этой фотографии видно, что художник — правша и свет падает слева. Карандаш здесь не отбрасывает тени.

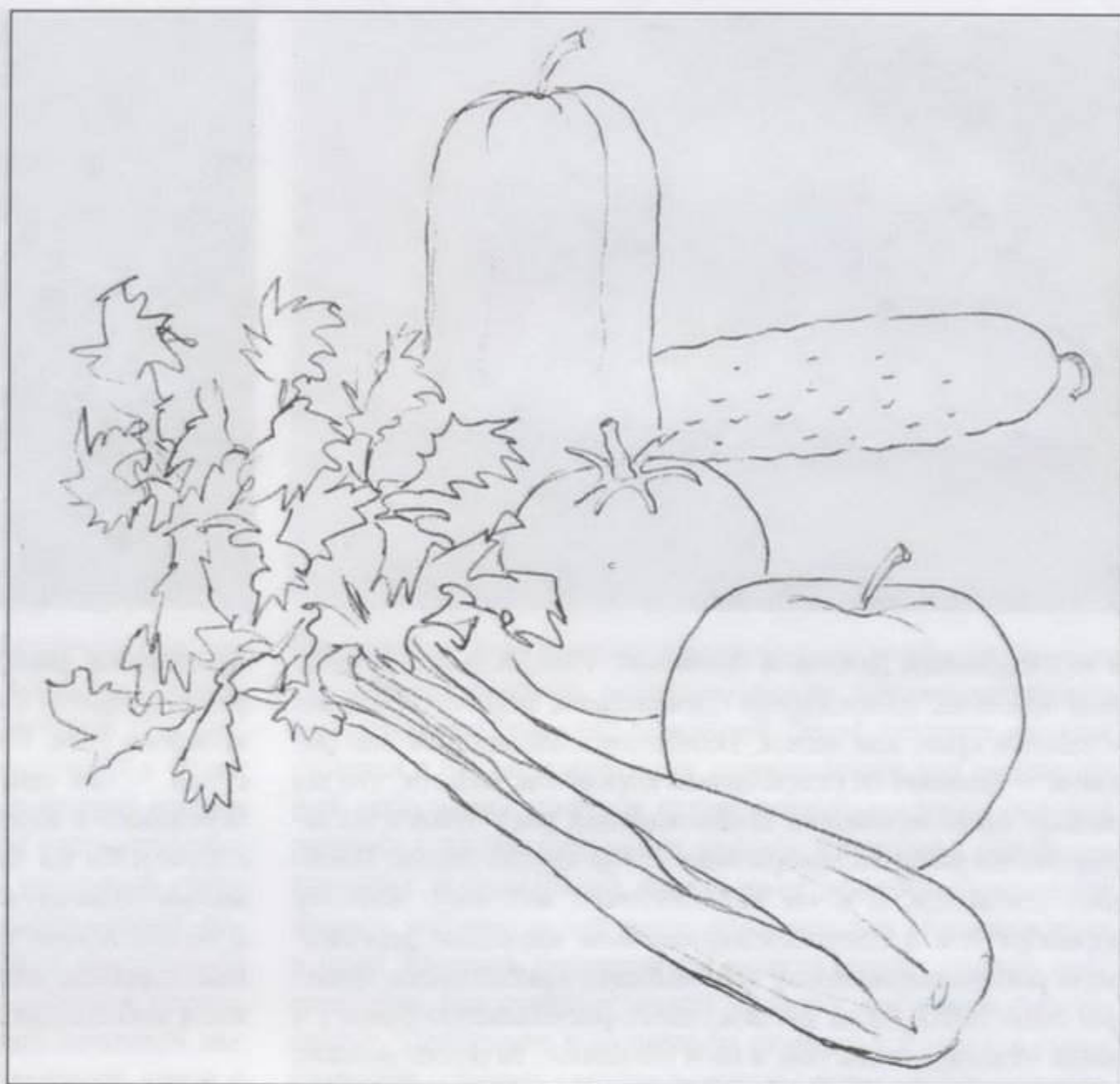

Неправильное освещение. Вот что получается, когда свет падает неправильно. Художник — правша, а свет падает со стороны правого плеча. Карандаш отбрасывает четкую тень на рисунок, и на нижней части бумаги лежит большая тень от кисти художника. Естественно, художнику сложно разобрать, что он рисует.

РАЗМИНКА

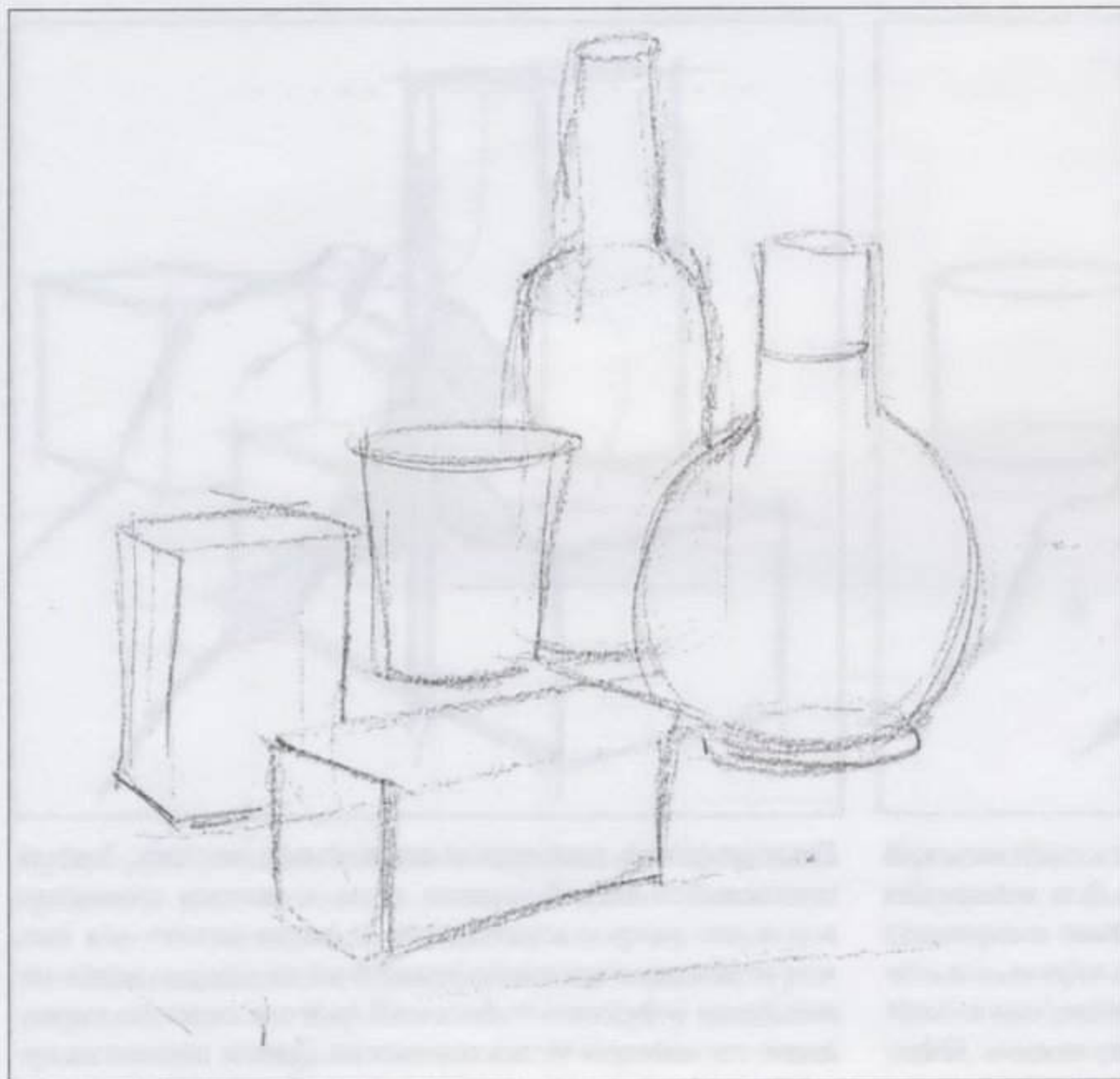
Контурные изображения фигур.

Приступить к рисованию можно одним из наиболее простых способов — расположить на столе несколько предметов домашнего обихода и изобразить их контуры на листе бумаги. Хорошо заостренным карандашом, непрерывными тонкими линиями, нарисуйте очертания этих предметов. Попробуйте представить, что кончик карандаша — это кончик вашего пальца, и вы ведете им точно по краю фигуры, которую рисуете. Не смотрите слишком часто на свой рисунок. Во время рисования как можно дольше задерживайте взгляд на предмете. Рисование контуров предметов — это хорошее упражнение, поскольку благодаря ему вы научитесь внимательно смотреть и свободно работать карандашом, изображая фигуры.

Слепой метод рисования. Контурные линии на рисунке совсем не обязательно должны быть тонкими и изящными. Вы сможете научиться рисовать и с помощью толстых линий, которыми не спеша, будто на ощупь, станете очерчивать контуры фигур. Возьмите самый толстый из имеющихся в вашем распоряжении карандашей или карандаш с затупившимся грифелем и нарисуйте какой-нибудь предмет домашнего обихода, такой как, например, это лиственное растение. Снова представьте, будто вы наносите очертания предмета не карандашом, а кончиком пальца. Проводите линии по бумаге очень медленно — с таким ощущением, будто вы двигаетесь по темной комнате на ощупь. Это еще один способ обрисовки контуров, с помощью которого вы сможете развить свои навыки видения и легкого отображения различных форм.

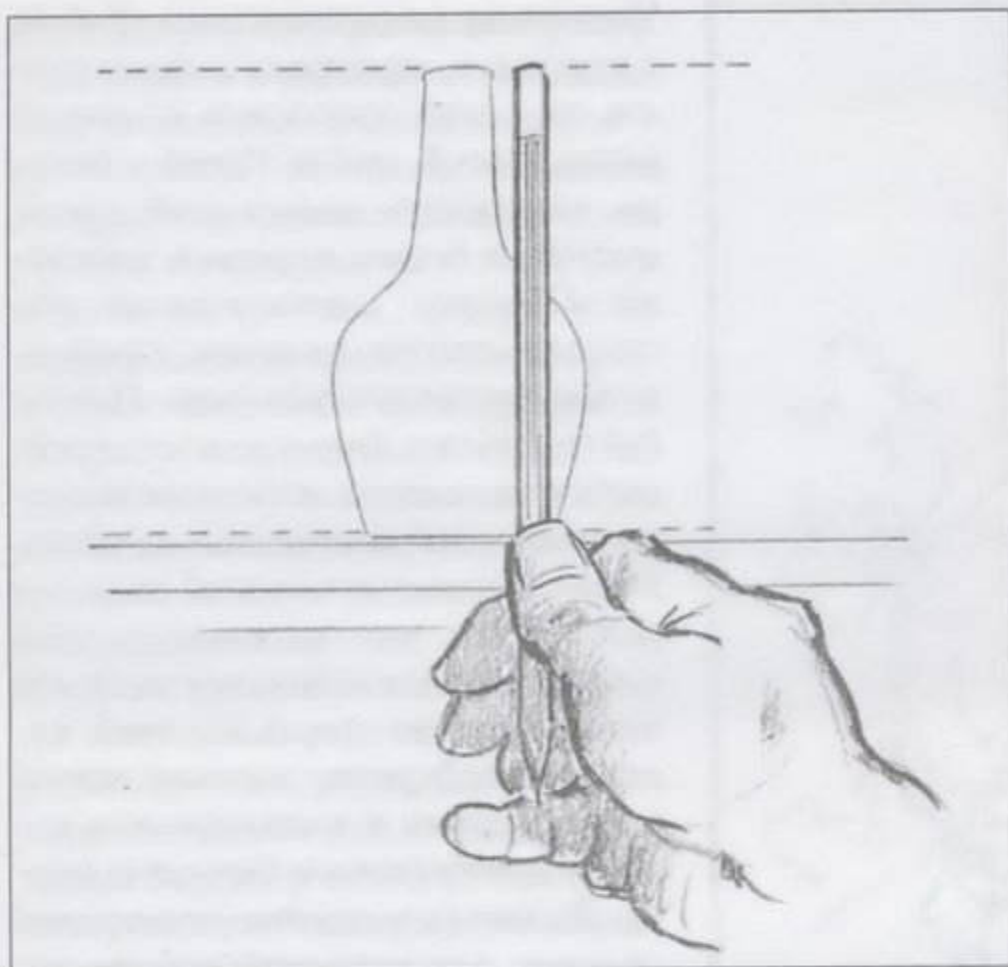

Черновая расштриховка. Работа с крупными черновыми штрихами — это еще один достаточно полезный разминочный прием. Рисуйте быстро, размашисто двигая всей рукой, очерчивая формы жирными штрихами. Обводите линии столько раз, сколько сочтете нужным. Проойдитесь карандашом туда-сюда. Попробуйте передать форму каждого предмета несколькими широкими мазками своего изобразительного средства. И даже не задумываясь об этом, вы обнаружите, что представили свой предмет в виде сочетания простых геометрических форм. На этой иллюстрации бутылки и стакан становятся сферами и цилиндрами, а коробки приобретают кубическую форму. Данное разминочное упражнение полезно: для успешной работы художнику необходимо знать секрет упрощения своего предмета вплоть до разбивки его на геометрические фигуры.

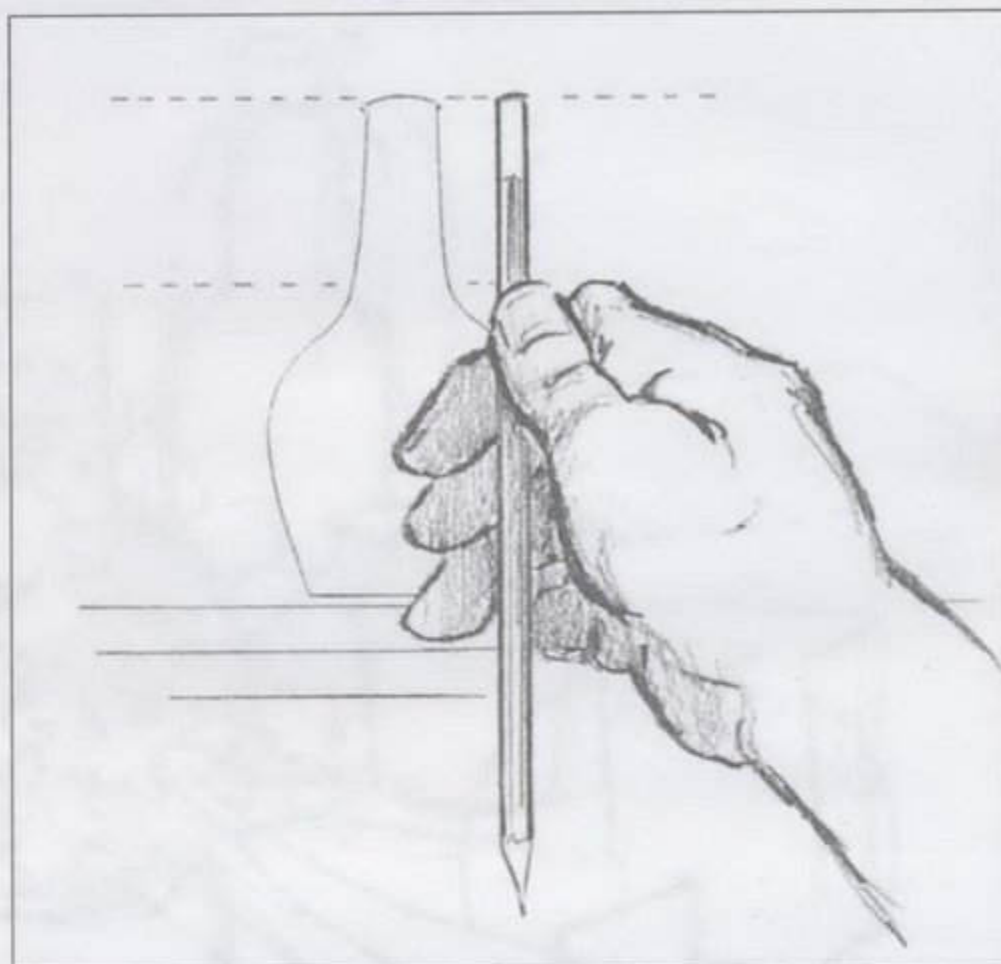

Рисование с помощью энергичной жестикуляции. Цель этого упражнения — уловить то, что художники называют *движением*. Конечно, эта ваза с полевыми цветами спокойно стоит на столе. Но ваш *взгляд* быстро движется по предмету, проходит по нему зигзагами и огибает изящными дугами, скользит по прямой. Таким образом, предмет передает *чувство движения*. Беритесь за карандаш и быстренько проойдитесь по очертаниям объекта, следуя за собственным взглядом. Не придавайте большого значения точности отображения каких-либо форм или контуров, позвольте карандашу свободно бегать по бумаге. В каждом предмете заложена внутренняя энергия, а такой вид рисования помогает вам ее раскрыть.

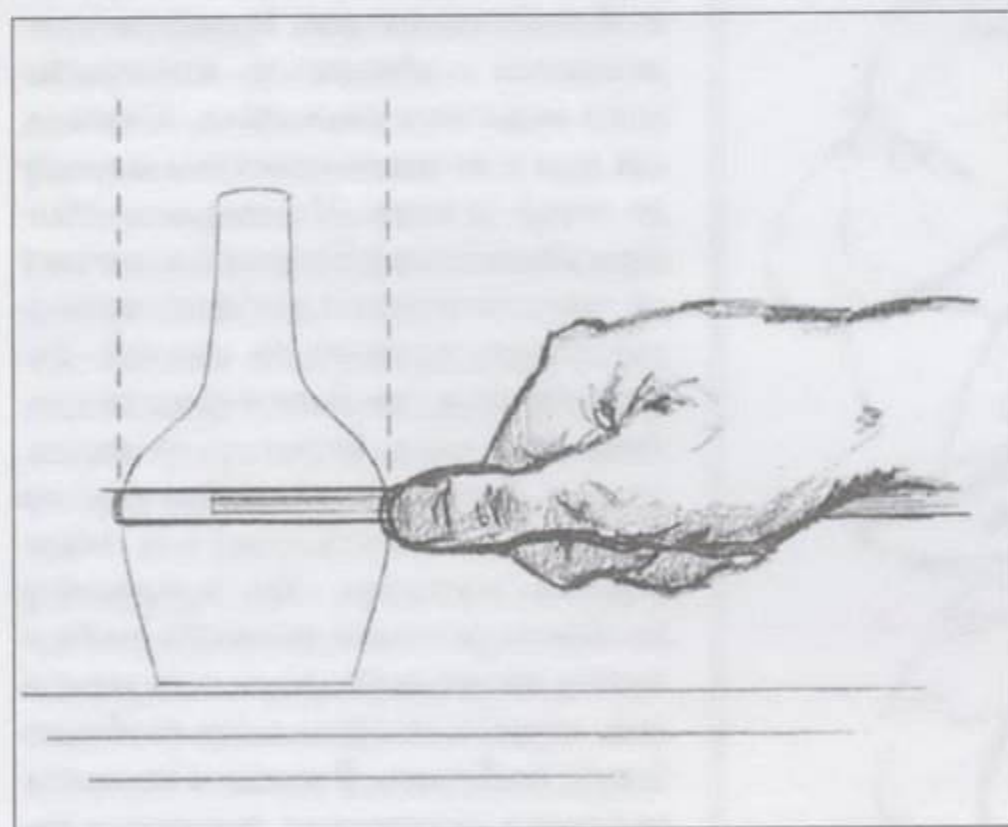
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Определение высоты. При рисовании предмета вам необходимо определить его пропорции. Для измерения высоты расположите карандаш вертикально и вытяните свою руку в сторону предмета, в данном случае — в сторону вазы. (Руку не сгибайте.) Закройте один глаз. Поместите конец карандаша на уровне верха вазы. Опустите вниз по карандашу большой палец и остановите его на одном уровне с нижней точкой вазы. Высота вазы составляет примерно две трети длины карандаша.

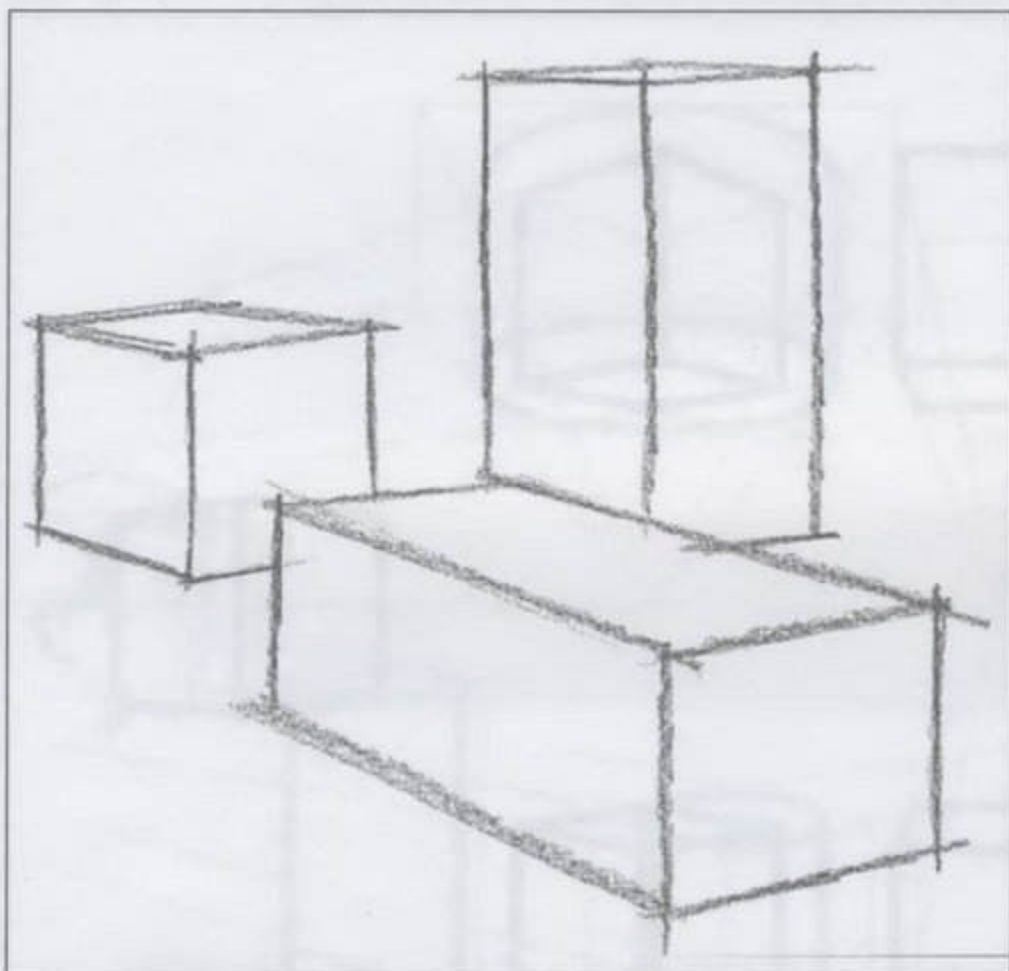
Определение размеров составных частей. Для сопоставления общей высоты вазы и высоты горлышка вытяните руку с карандашом и расположите его так, чтобы кончик карандаша находился на уровне верха вазы. Затем передвиньте большой палец к точке на карандаше, где заканчивается горлышко. Длина горлышка составляет примерно одну треть от общей высоты вазы. При выполнении всех измерений не двигайтесь с места. Оставайтесь там, где стояли.

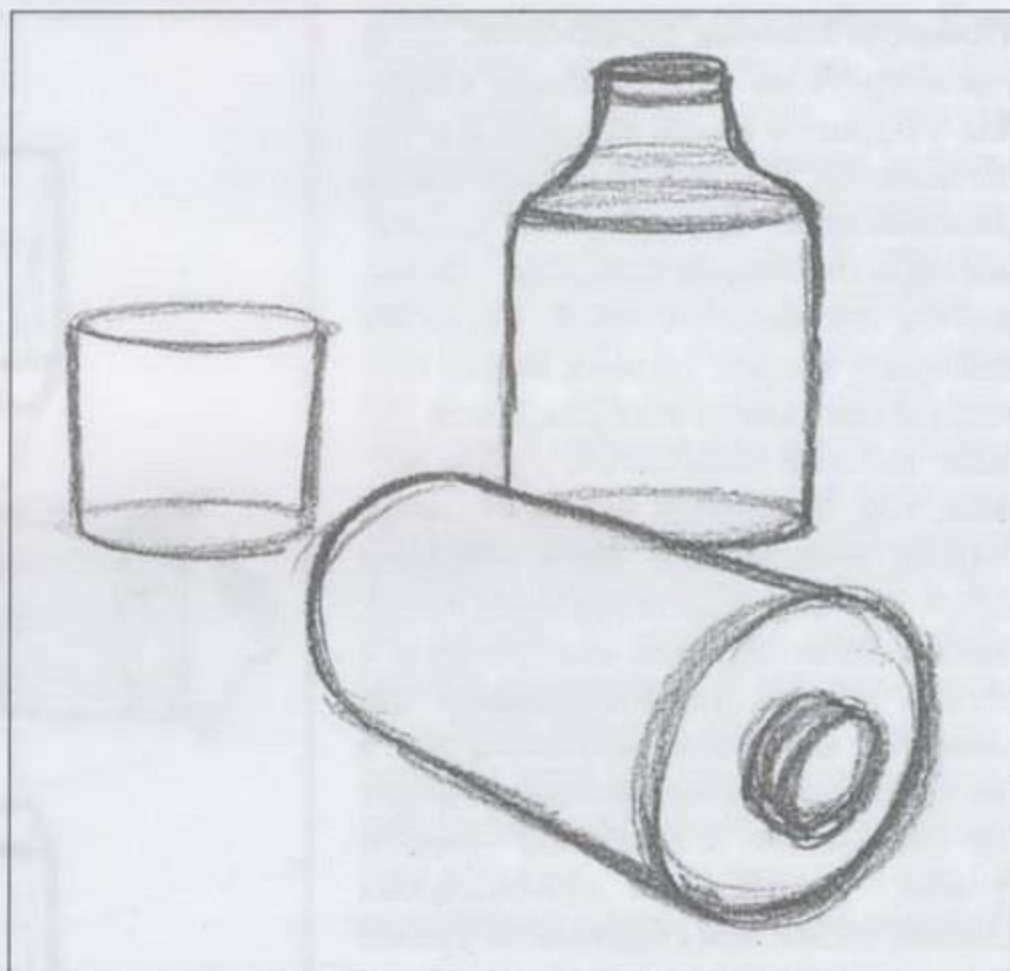
Определение ширины. Для сопоставления высоты и ширины поверните запястье и расположите карандаш горизонтально, чтобы его конец находился на уровне одной из боковых сторон вазы. Сдвиньте свой большой палец и сравните его кончик с другой стороной вазы. Ширина вазы примерно равна половине ее высоты. (Можно это представить и так: высота вазы составляет две единицы, ширина — одну.)

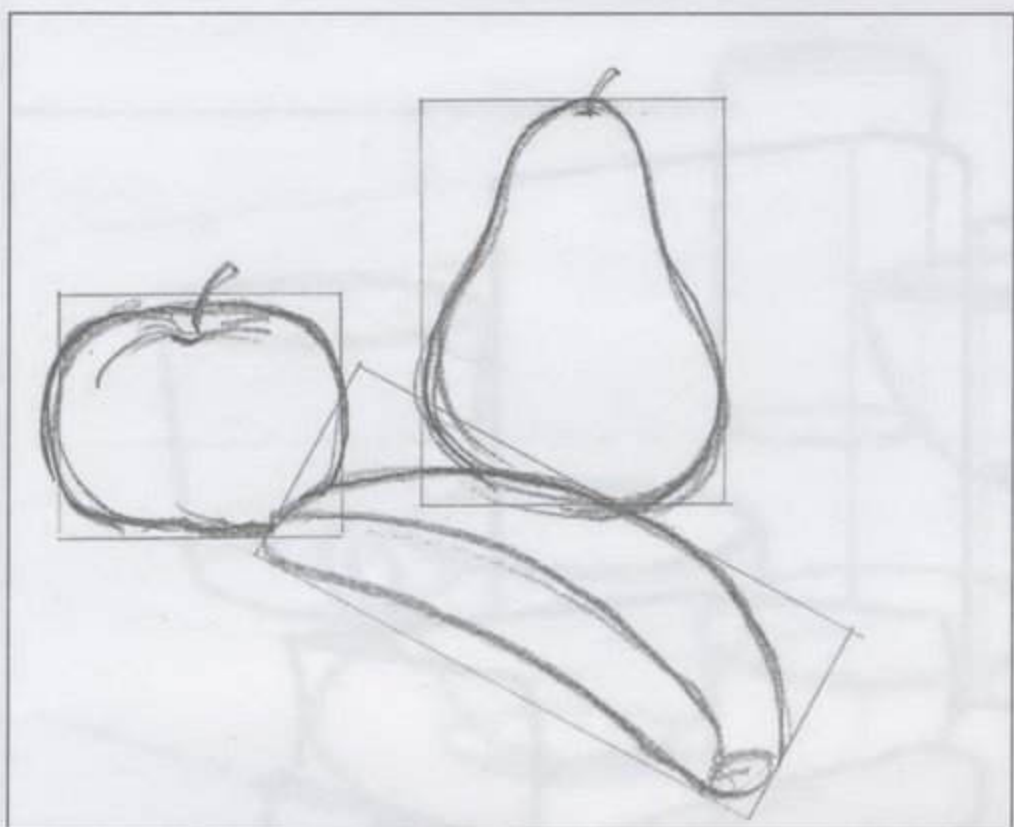
Определение угла наклона. Метод карандаша и большого пальца также неплохо работает при определении угла покатых форм, таких как склон этого холма. Поверните запястье так, чтобы карандаш расположился параллельно склону холма. Затем, взяв лист бумаги, проведите диагональную контурную линию под таким же углом. Поверх контурной линии, которую в дальнейшем можно будет стереть, нарисуйте холм.

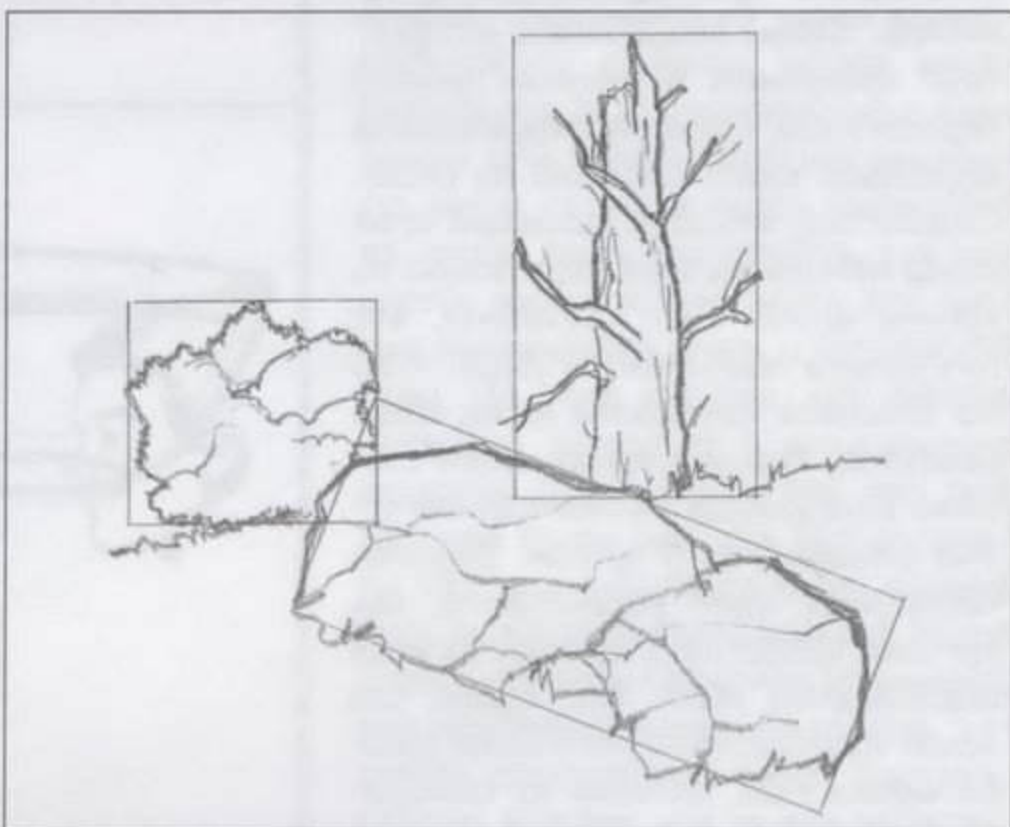
Кубы. Для развития навыков определения пропорций предметов расположите на столе несколько обыкновенных картонных коробок. Способом визирования, т. е. с помощью карандаша и большого пальца, определите размеры всех коробок. Коробка слева — это куб; у каждой ее грани высота и ширина одинаковы. У коробки, стоящей вертикально, высота относится к ширине приблизительно как три к одному. Определите сами размеры горизонтально лежащей коробки.

Бутыли. Когда вы смотрите на цилиндрический предмет, подумайте, в какого типа коробку его можно поместить. Пропорции этих цилиндрических форм удивительно напоминают пропорции коробок на предыдущем рисунке. Чтобы изобразить эти предметы, вы можете начать с коробки, а затем нарисовать цилиндры внутри них.

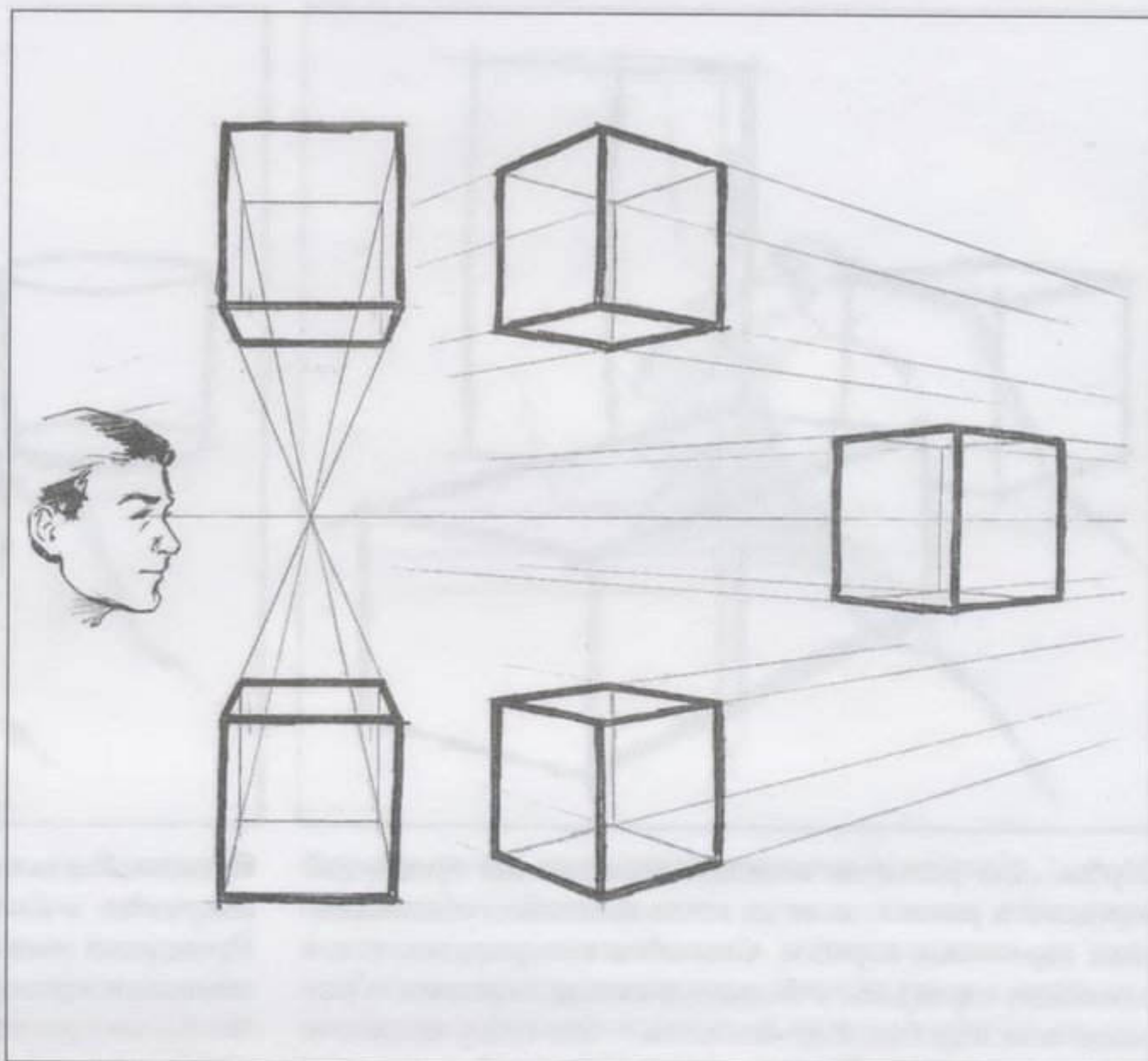

Фрукты. Когда вы рисуете округлые формы, такие как яблоко, груша и банан, вы также можете прибегнуть к помощи коробок. Представьте, какой тип коробки соответствует каждой из форм. Можно даже изобразить коробки. Подобно цилиндрическим телам, изогнутые формы этих фруктов вполне удобно разместятся в нарисованных выше коробках.

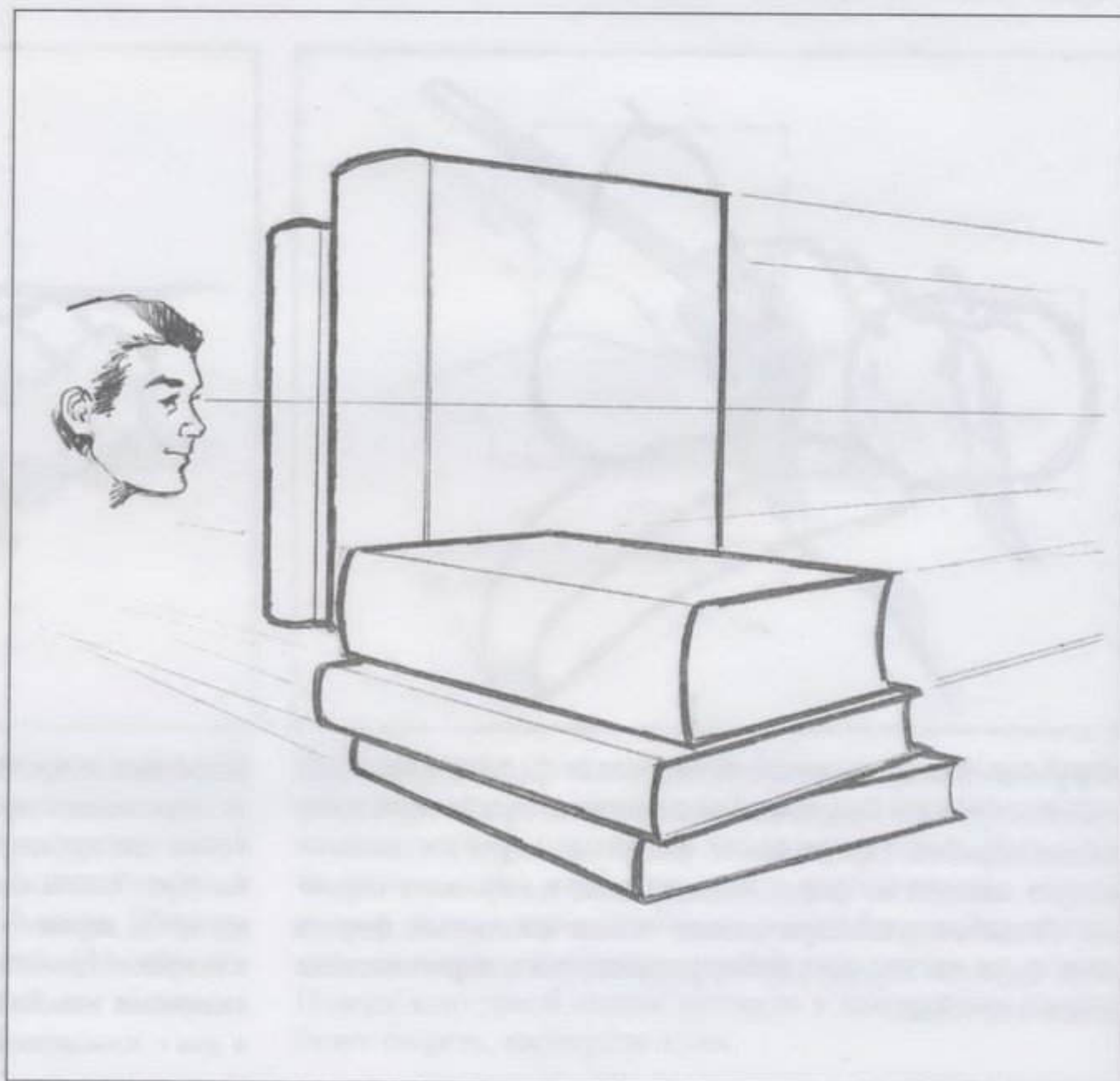

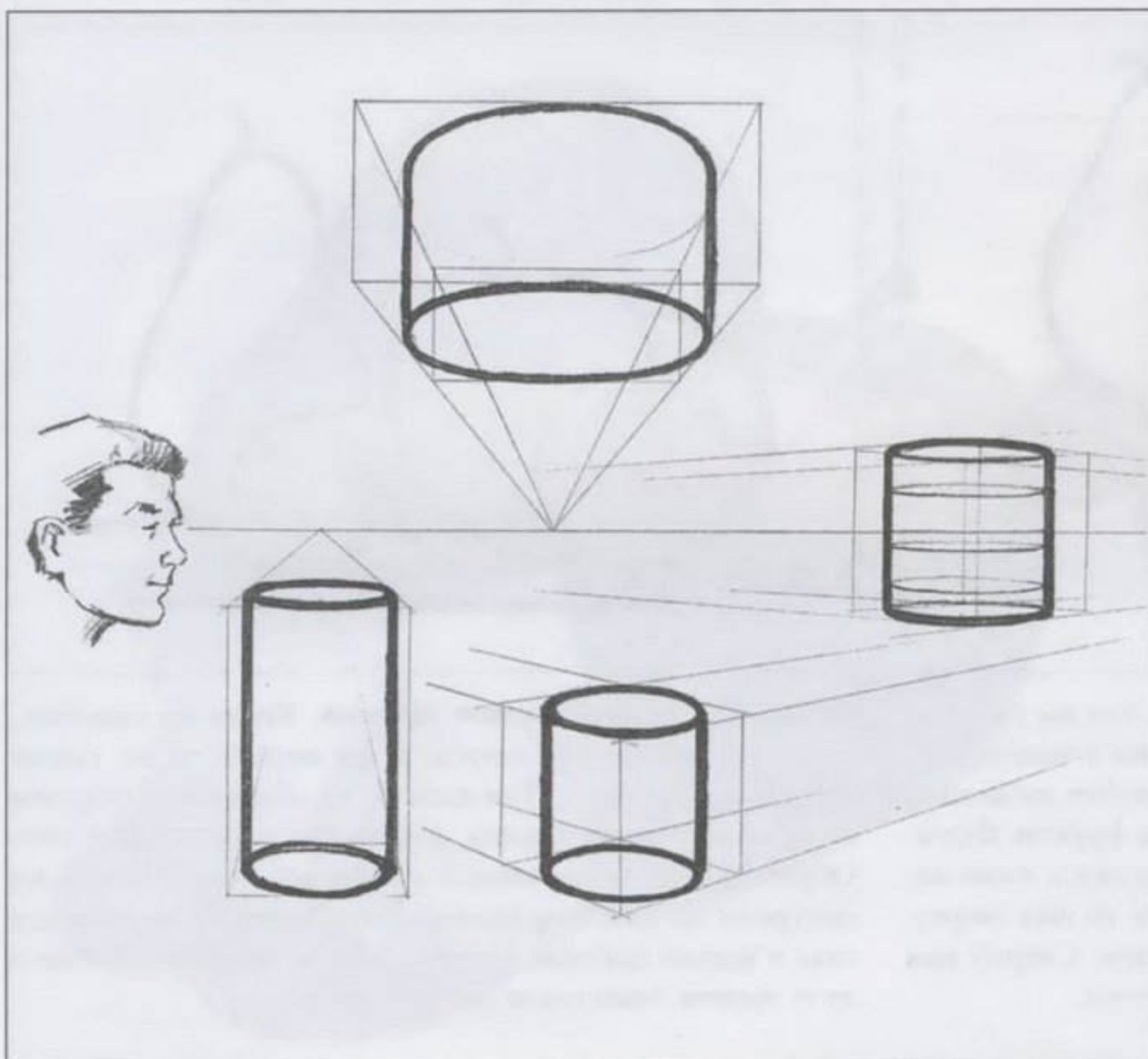
Деревья и кусты. С помощью тех же коробок вы можете определить пропорции неправильных, сложных форм, таких как куст, ствол сломанного дерева и каменная глыба. Куст слева вмещается в коробку, которая имеет форму куба; дерево — в коробку, у которой высота относится к ширине приблизительно как два к одному. А наклонная каменная глыба помещается в коробке, имеющей длину, в два с половиной раза превосходящую высоту.

Прямоугольные предметы. Если посмотреть на параллельные стороны уходящей вдаль прямой дороги, то кажется, что они сходятся. Такое явление происходит со всеми прямыми параллельными линиями, и называется оно перспективой. Когда вы смотрите вперед, уровень ваших глаз определяет место воображаемой линии, которая называется лучом зрения, как, например, горизонтальная линия, проходящая через середину этого рисунка. Каждая прямая линия каким-либо образом соотносится с лучом зрения. Горизонтальные линии этих коробок параллельны ему, в то время как вертикальные проходят по отношению к нему под прямым углом. Что касается диагональных линий, то все они сходятся на уровне глаз: линии, находящиеся выше этого уровня, направляются вниз, а находящиеся ниже — вверх.

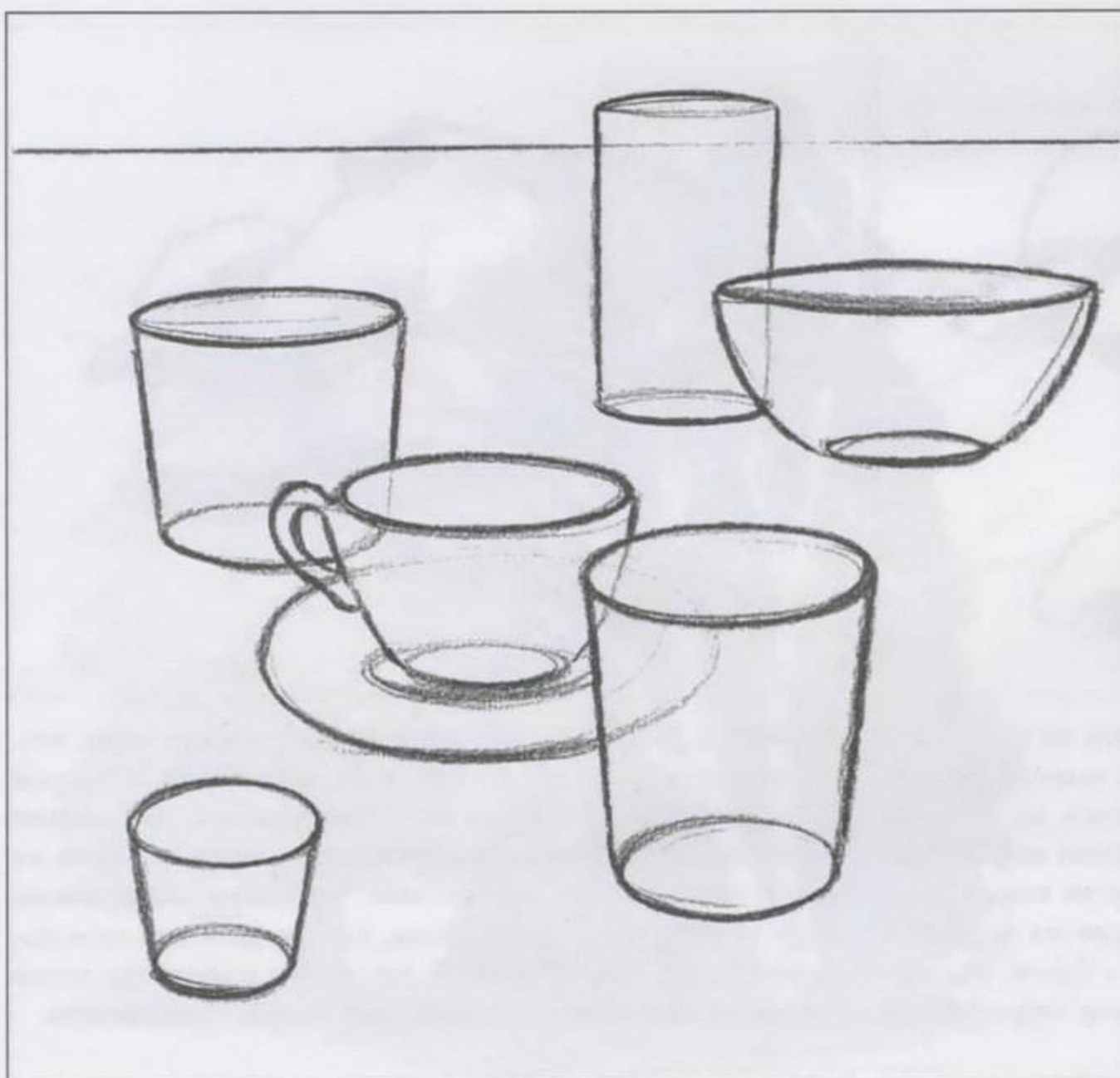

Рисование прямоугольных предметов. Чтобы попробовать на практике применить в рисунке законы перспективы, нарисуйте карандашом несколько книг, лежащих на столе. Сядьте так, чтобы отдаленный край стола находился приблизительно на уровне ваших глаз. (Помните, что луч зрения поднимается выше, если вы встаете, и опускается ниже, когда садитесь.) Вертикальные линии стоящих книг находятся под прямым углом к вашему лучу зрения. Верхняя часть этих книг расположена над уровнем ваших глаз, поэтому их края наклоняются вниз. Три книги, что лежат на столе, находятся ниже уровня ваших глаз, поэтому их скошенные края сходятся вверх.

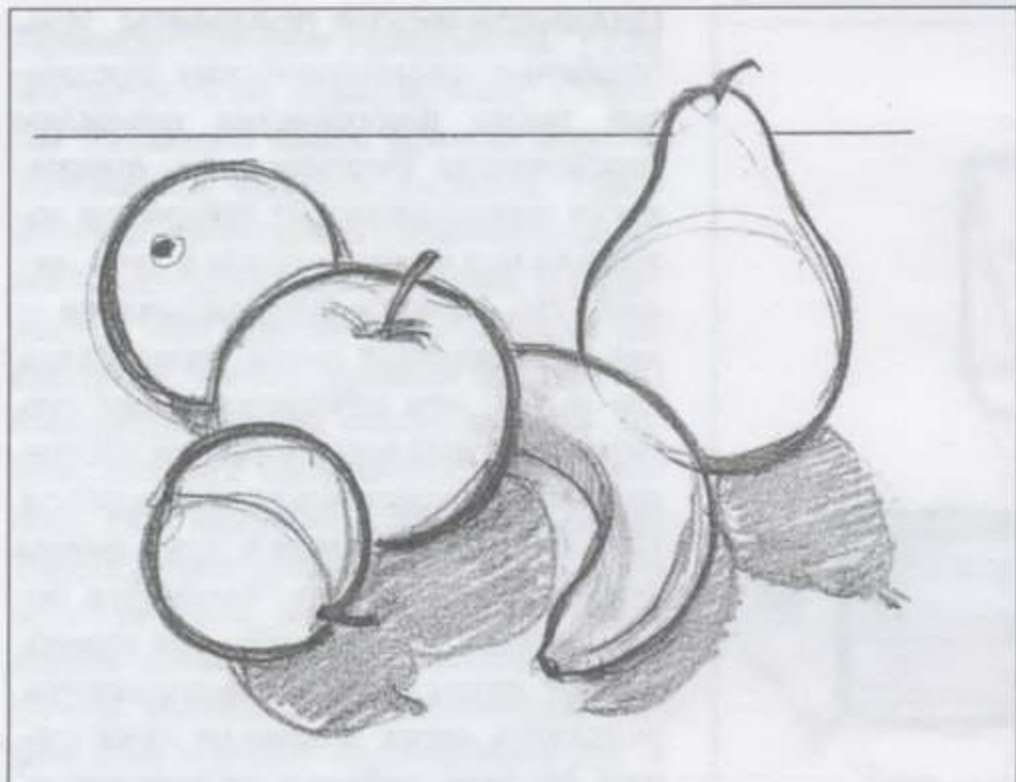

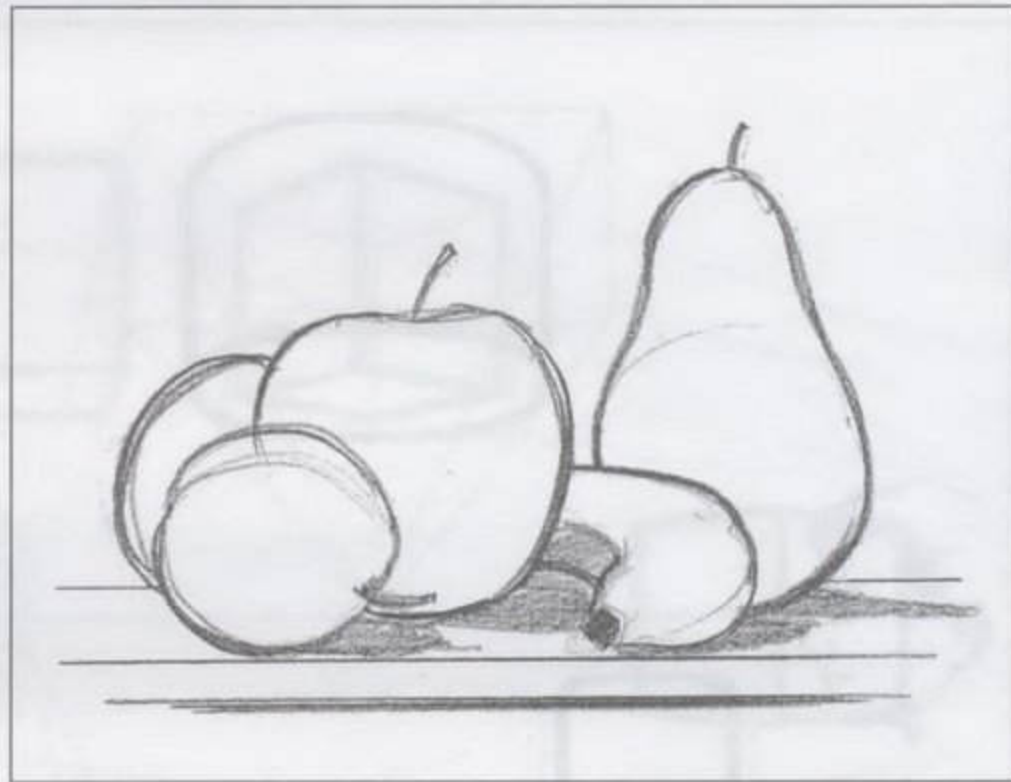
Цилиндрические предметы. Изображение цилиндрических предметов также подчиняется правилам перспективы. Вертикальные поверхности цилиндрических предметов находятся под прямым углом к лучу зрения. Это касается всех цилиндров — как находящихся выше уровня глаз, так и тех, что находятся ниже его. Верхние и нижние плоскости цилиндров мы воспринимаем как эллипсы. По мере приближения к лучу зрения эллипсы постепенно становятся более узкими. И наоборот, они приобретают округлость и расширяются, отдаляясь вверх и вниз от луча зрения. На этом рисунке цилиндрические формы помещены в прямоугольные коробки, чтобы показать вам их подчинение одним и тем же законам.

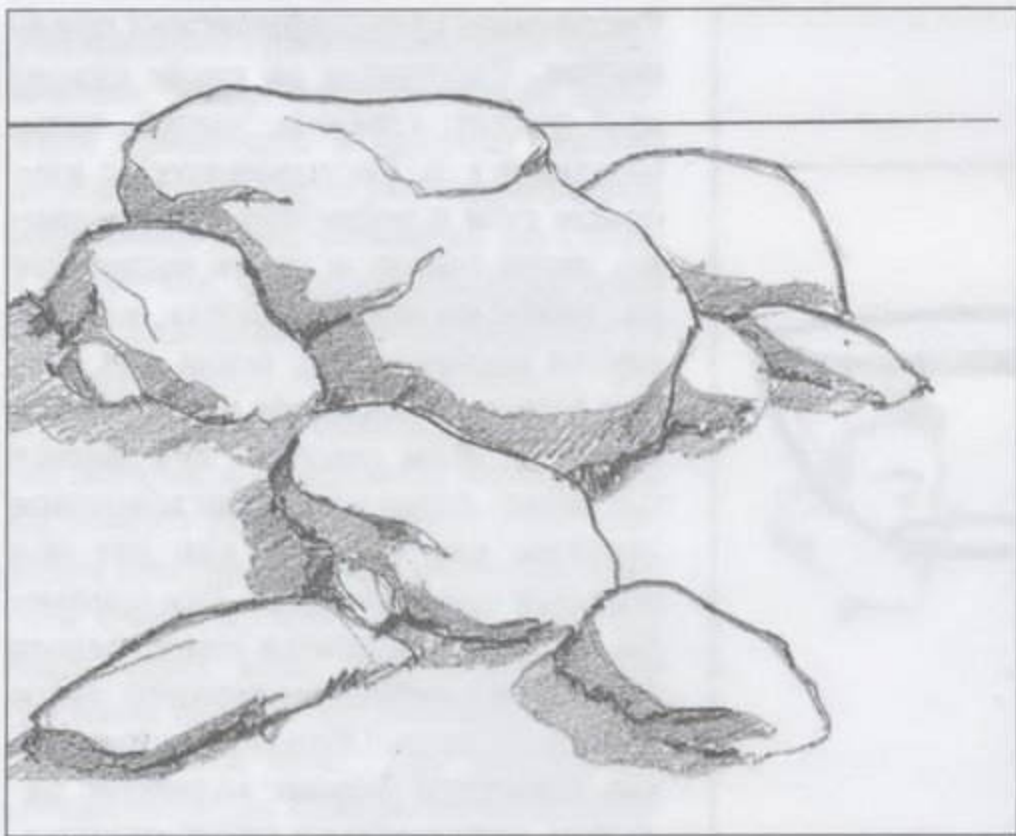
Рисование цилиндрических предметов. Расставьте на столе кухонную посуду: стаканы, чашки, вазы, блюда и т. п. Расположитесь с альбомом стоя и нарисуйте эти предметы, затем сядьте и опять нарисуйте их, чтобы вы могли увидеть, как меняется изображение, когда луч зрения поднимается вверх и опускается вниз. На этом рисунке луч зрения случайно совпадает с отдаленным верхним краем стола, как раз под верхним краем рисунка. Все предметы на столе находятся ниже уровня глаз, за исключением верхней части одного стакана. Обратите внимание, как меняются формы эллипсов: эллипсы, находящиеся внизу рисунка, гораздо круглее, чем те, что расположены ближе к уровню глаз.

Фрукты: с одной точки зрения. Все, что вы рисуете, так или иначе расположено по отношению к вашему лучу зрения. Чтобы в этом убедиться, сделайте несколько карандашных рисунков, изобразив на них фрукты. Фрукты, изображенные на этом рисунке, находятся ниже вашего луча зрения, поскольку вы смотрите на них сверху, стоя. Вы видите верхнюю часть всех форм. Сверху вам также видны падающие от них большие тени.

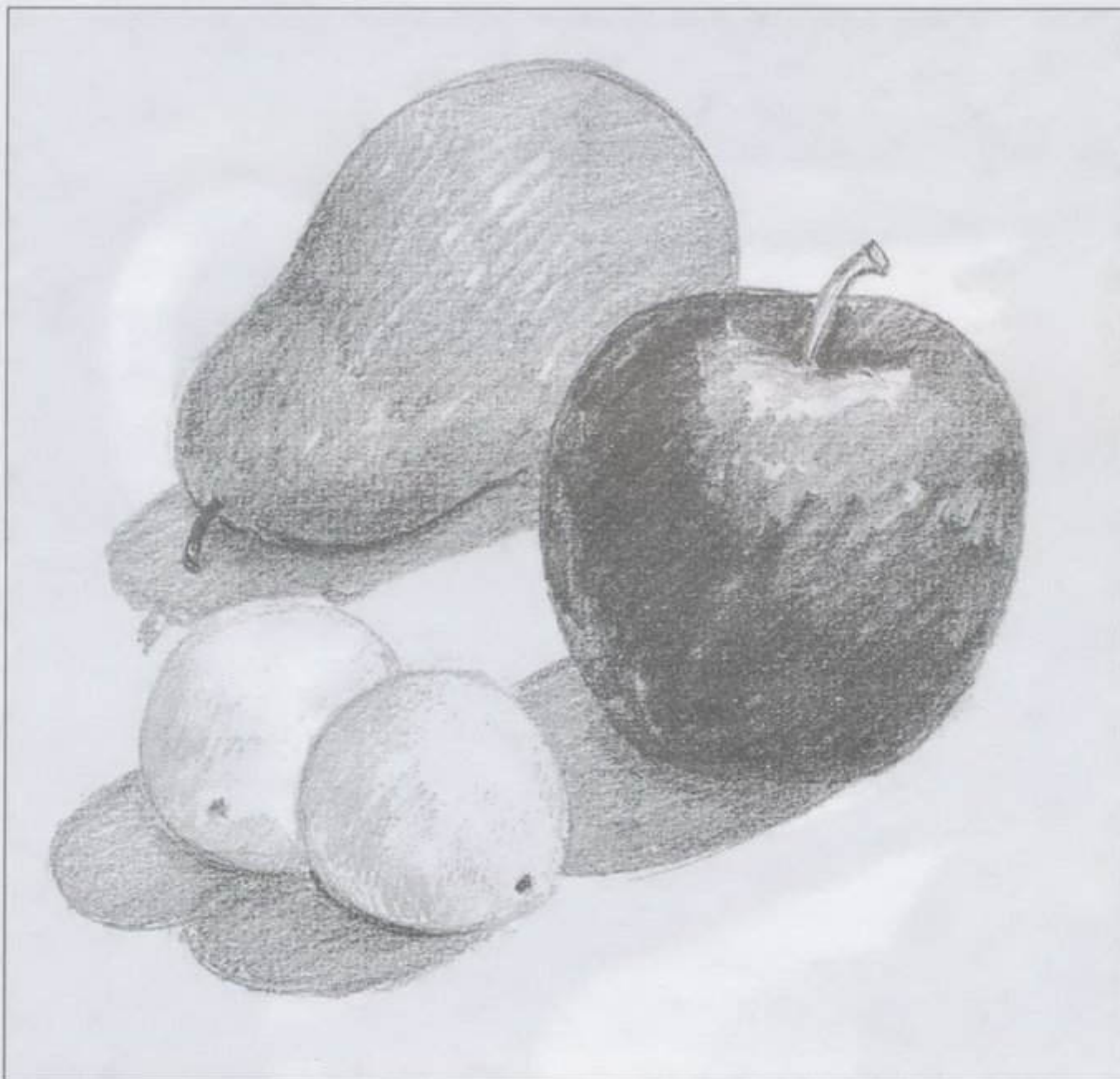
Фрукты: с другой точки зрения. Когда вы садитесь, ваш луч зрения опускается, и вы видите те же самые фрукты по-другому. При взгляде на объекты со стороны они полностью меняются, как видно из этого рисунка. Обратите особое внимание на форму теней. Когда вы смотрели на них сверху, они были ниже уровня ваших глаз и имели круглые формы. Теперь, находясь ближе к лучу зрения, тени стали более узкими.

Камни: с одной точки зрения. Выйдите на природу и найдите несколько объектов, которые вы можете нарисовать с разных точек зрения. Поднимитесь по камням вверх, чтобы ваш луч зрения был достаточно высоко, потом посмотрите вниз на какие-нибудь другие камни и нарисуйте их. Вы видите в большей степени их верхнюю часть, и только чуть-чуть они видны вам с боков. Вы также видите множество теней, которые камни отбрасывают на землю.

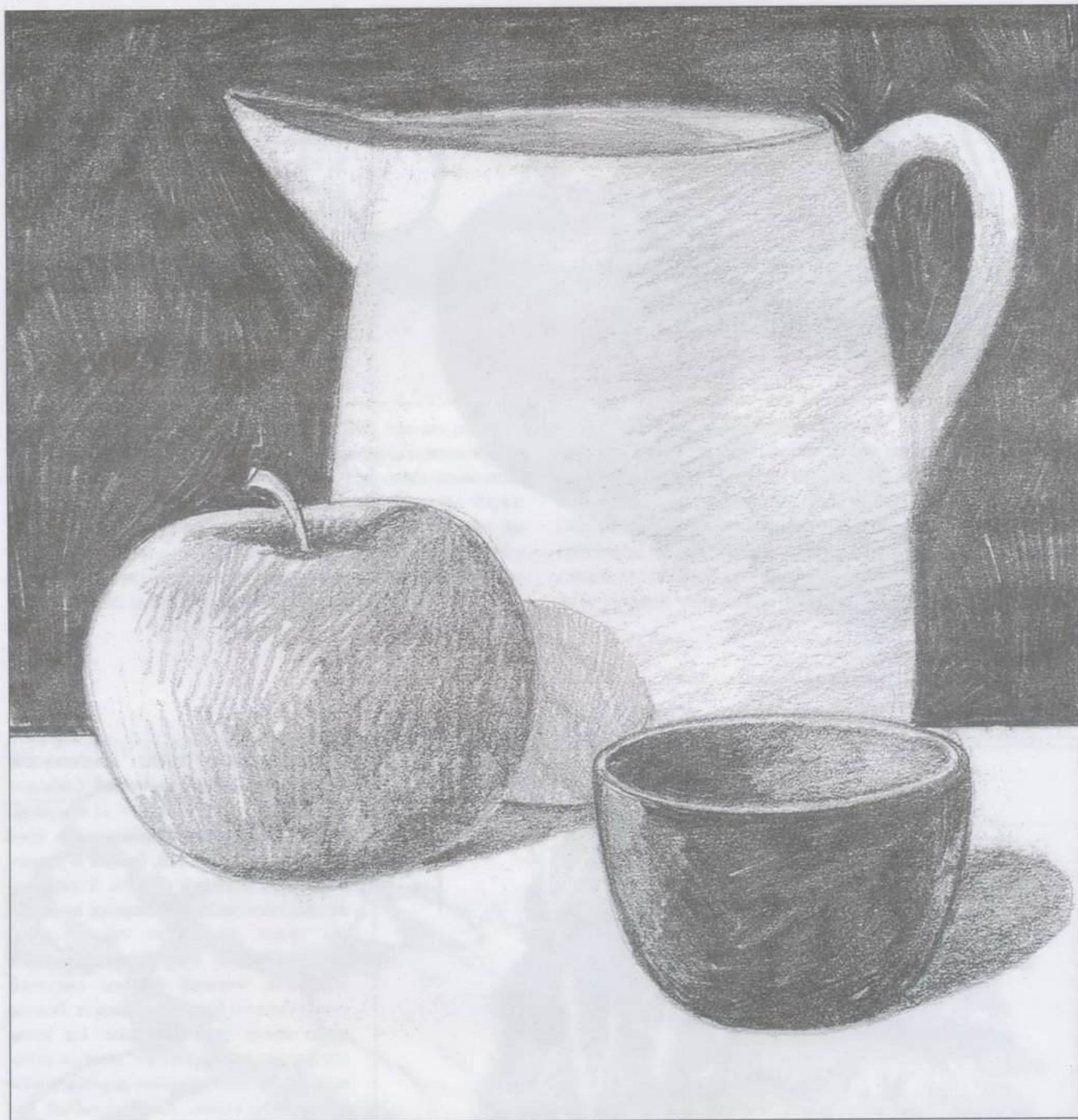
Камни: с другой точки зрения. Спуститесь вниз, чтобы опустился ваш луч зрения, и расположитесь перед той же грудой камней. Теперь вам больше видны их боковые поверхности и в меньшей степени — верхние. Тени на земле также стали более узкими. Что бы вы ни рисовали, будь то натюрморт или пейзаж, вы сделаете для себя поразительное открытие о том, что путем изменения точки зрения можно создать совершенно новую композицию.

Перевод цвета в тон. Рисуя карандашом, мелом или углем, вы преобразуете цвета природы в темные и светлые тона. Представьте, что ваш глаз — это фотоаппарат, заряженный черно-белой пленкой. На пленке цвета природы видны как черные, белые и различные оттенки серого: на ней цвета превращаются в тона. Каждому цвету соответствует свой тон. Как показано на этом рисунке, красное яблоко имеет довольно темный тон, почти черный, зеленая груша — серый, а два желтых лимона — светло-серый, почти белый тон. Выберите дома предметы различных цветов и зарисуйте их. Постарайтесь определить правильный тон для каждого предмета.

Определение тона элементов пейзажа. Возьмите свой блокнот для набросков и выйдите на природу. Попробуйте трансформировать цвета пейзажа в черный, белый и разнообразные оттенки серого. Темно-зеленый цвет хвойного дерева, возможно, будет на бумаге темно-серым, почти черным. Вырисовывающийся на фоне темной формы светлый ствол березы будет выглядеть белым либо очень светло-серым. На этом карандашном рисунке светло-зеленая крона лиственного дерева, изображенного слева, имеет слабый серый тон, а темно-зеленая трава — более темный.

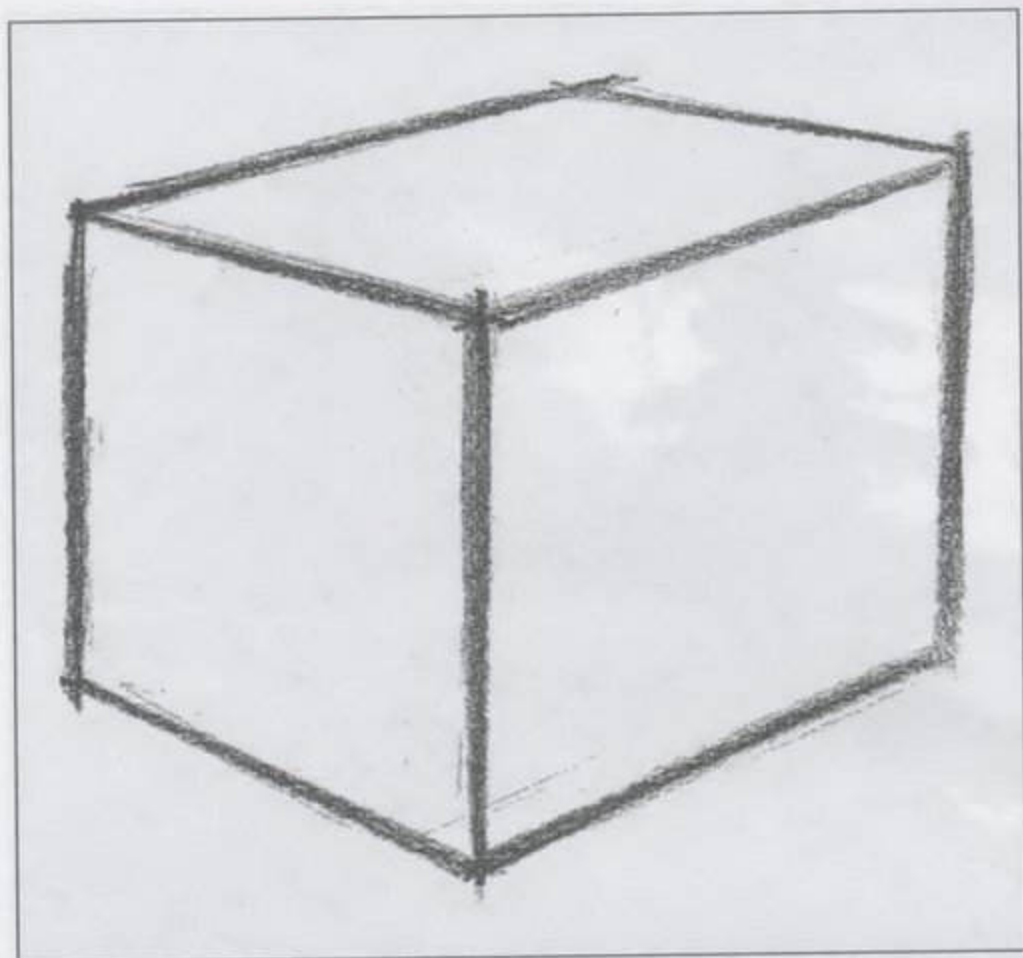
Трехтоновое изображение. В природе имеется бесконечное множество тонов. Бесполезно пытаться передать тоном каждый едва различимый оттенок цвета. Кроме этого, слишком большое количество разнообразных тонов создает в картине неразбериху. Художники, как правило, стараются упростить тоновое изображение, используя только несколько тонов, с помощью которых можно создать достаточно живой рисунок. Простой натюрморт будет выглядеть очень выразительно при использовании всего лишь трех тонов. Прищурьте глаза, и вы увидите, что этот рисунок состоит, главным образом, из темно-се-

рых тонов, которые проявляются на заднем плане и на чашке, расположенной в правом нижнем углу; серых тонов, нанесенных на яблоко, видимые внутренние поверхности кувшина и чашки, а также тени; и нетронутых участков бумаги на кувшине, поверхности стола и освещенной стороне яблока. Когда вы снова откроете глаза и рассмотрите картину более внимательно, то увидите и другие тона: это бледная тень на одной стороне кувшина и некоторые градации внутри всех основных тонов. Тем не менее художник мысленно представил этот натюрморт, в основном, в трех тонах.

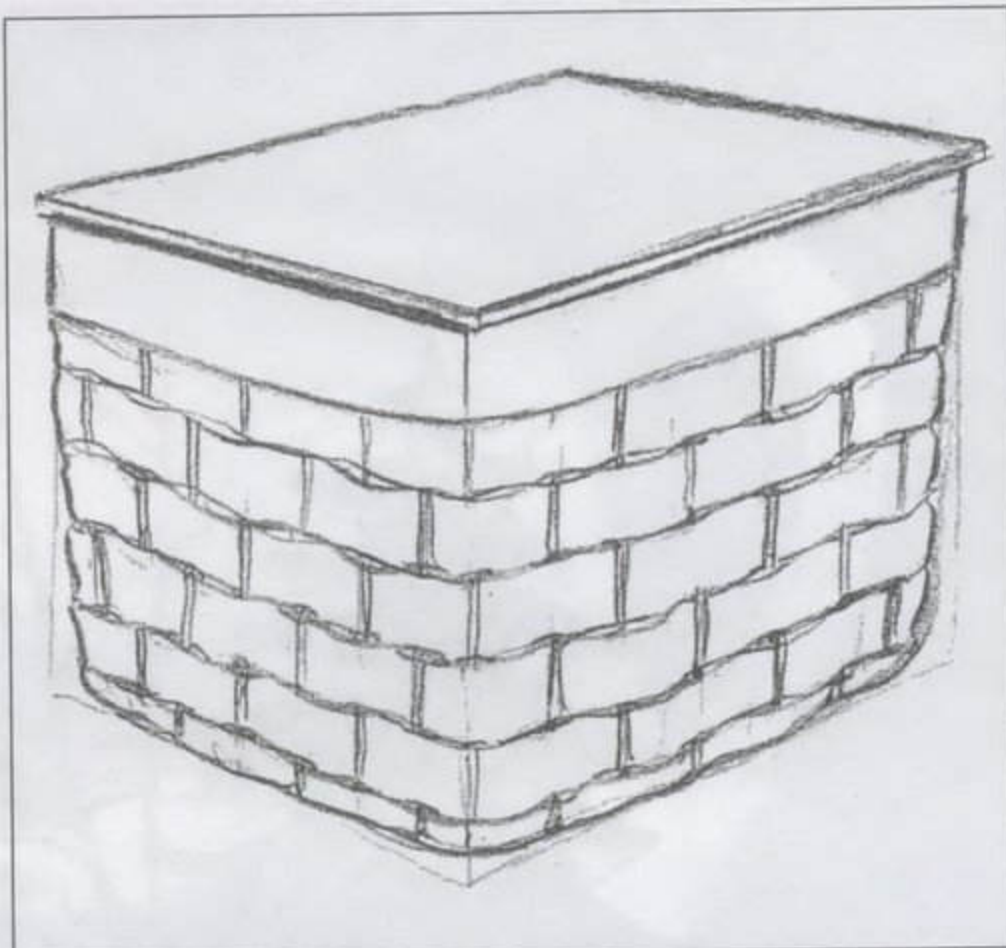

Четырехтоновое изображение. В природе тоновые градации более сложные, чем в помещении, поэтому в пейзаже еще важнее ограничить количество тонов. Трех тонов может оказаться недостаточно, но четырех чаще всего будет хватать. Еще раз прищурьте глаза, и эта картина предстанет для вас в виде больших тоновых пятен. На ней присутствует только четыре основных тона: темно-серый на хвойных деревьях; светло-серый на теневых поверхностях камней; еще более светлый на траве; и нетронутый белый лист бумаги отображает небо и освещенные солнцем верхние части камней. Когда вы откроете

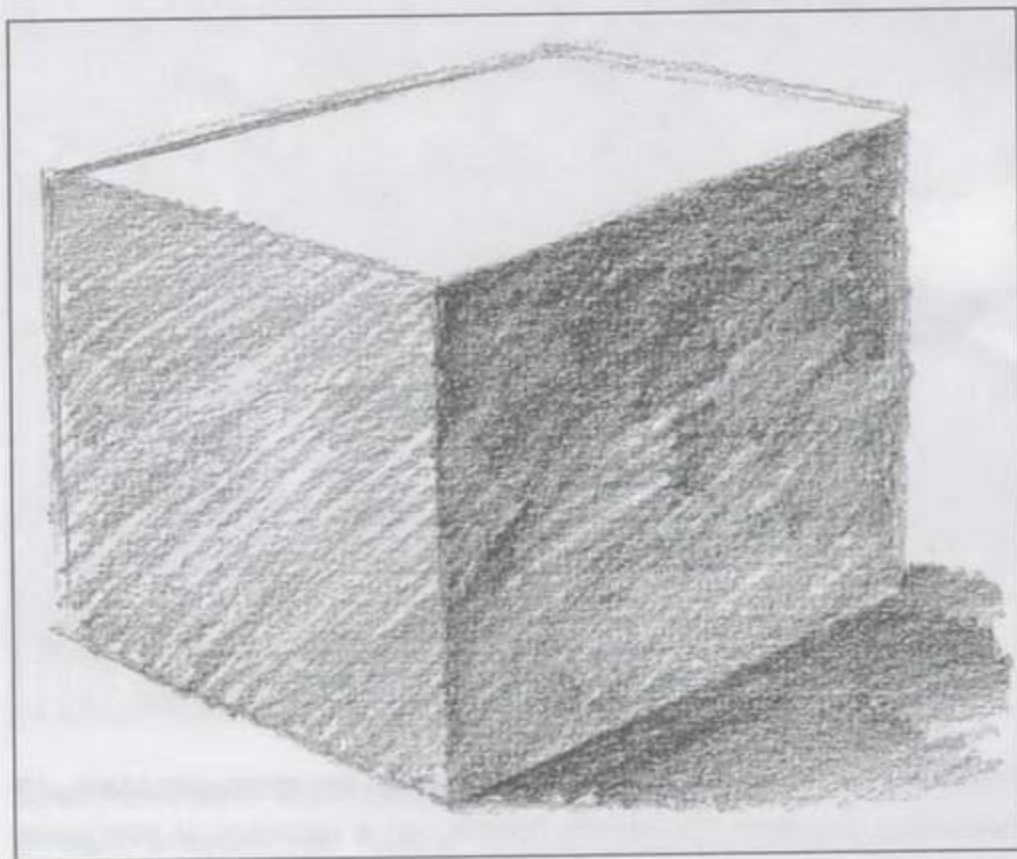
глаза и посмотрите на этот пейзаж более внимательно, то сможете увидеть градации тонов, но в основном рисунок выполнен в четырех тонах. Этот важный урок имеет отношение и к пейзажной живописи. Многие преуспевающие художники-пейзажисты сами тренируются, чтобы мысленно представить ландшафт в четырех основных тонах: темном, светлом и двух так называемых полутонах. Изображение в четырех тонах — это один из наиболее эффективных способов создания четкого, выразительного и яркого рисунка.

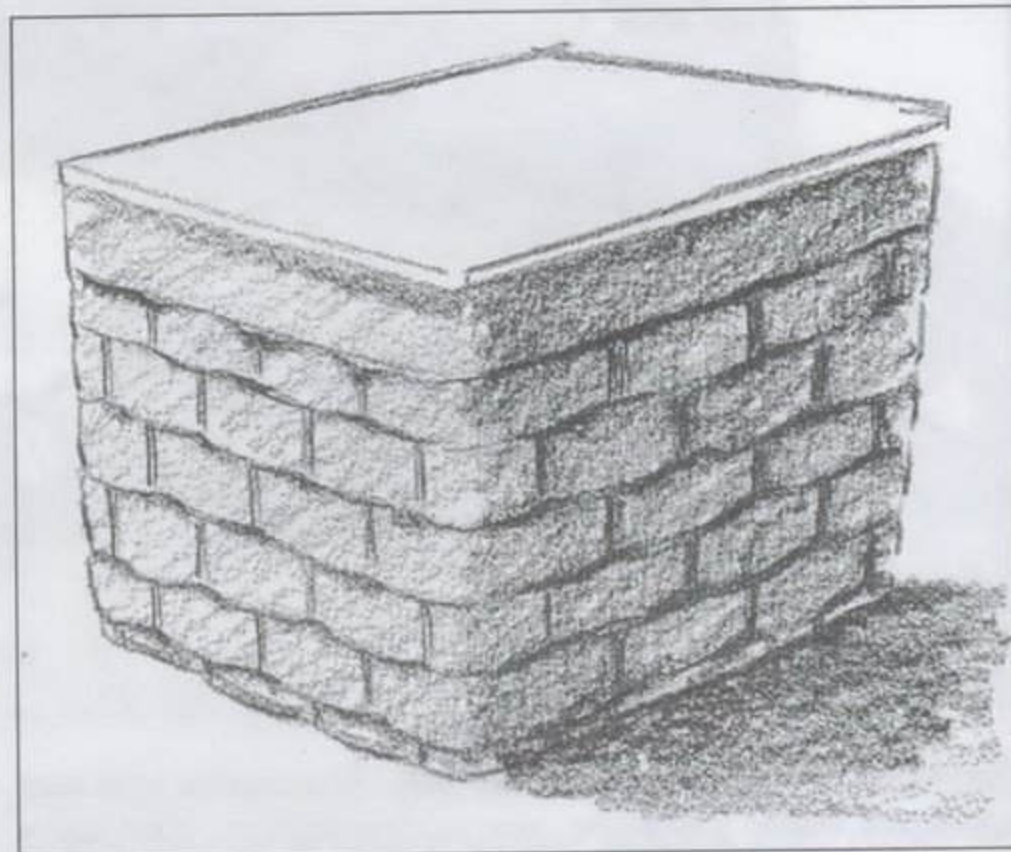
Куб. Если вы научитесь рисовать простые геометрические формы, вы сможете нарисовать почти все. Поразительное множество предметов, окружающих вас, имеет форму куба или варианта этой основной фигуры. Потренируйтесь рисовать кубы с разных точек зрения.

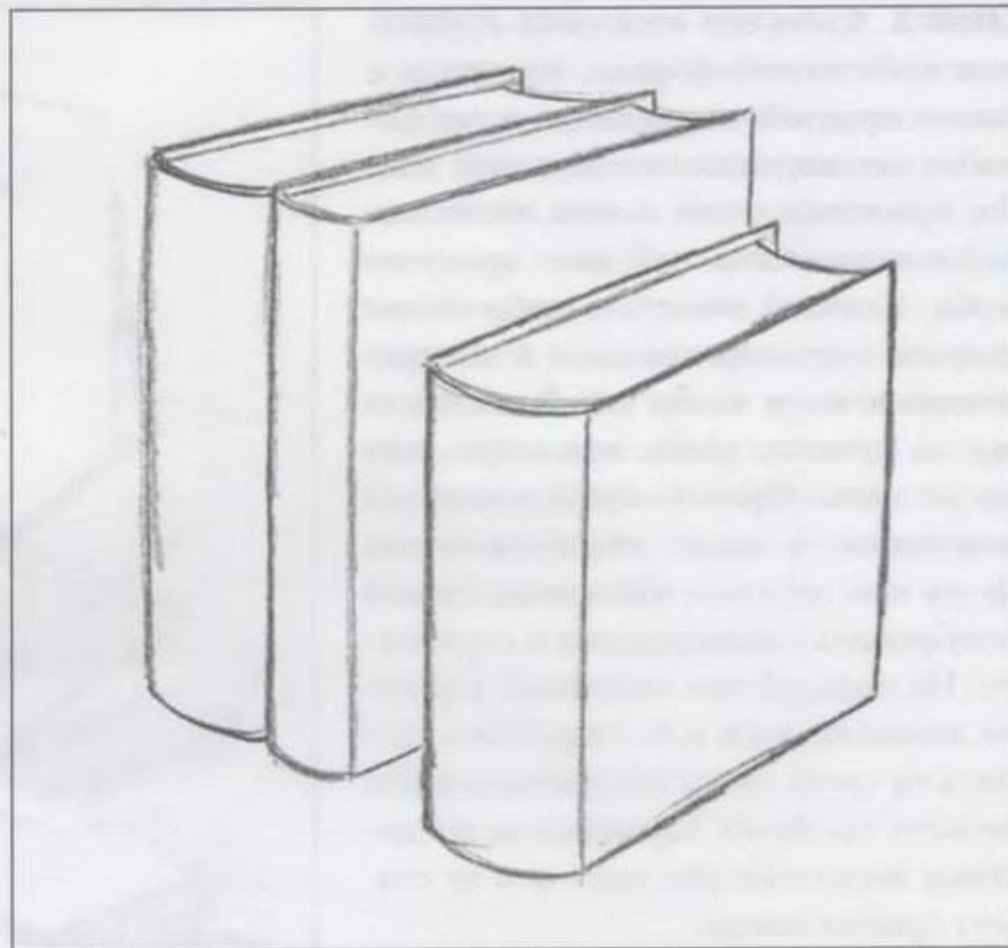
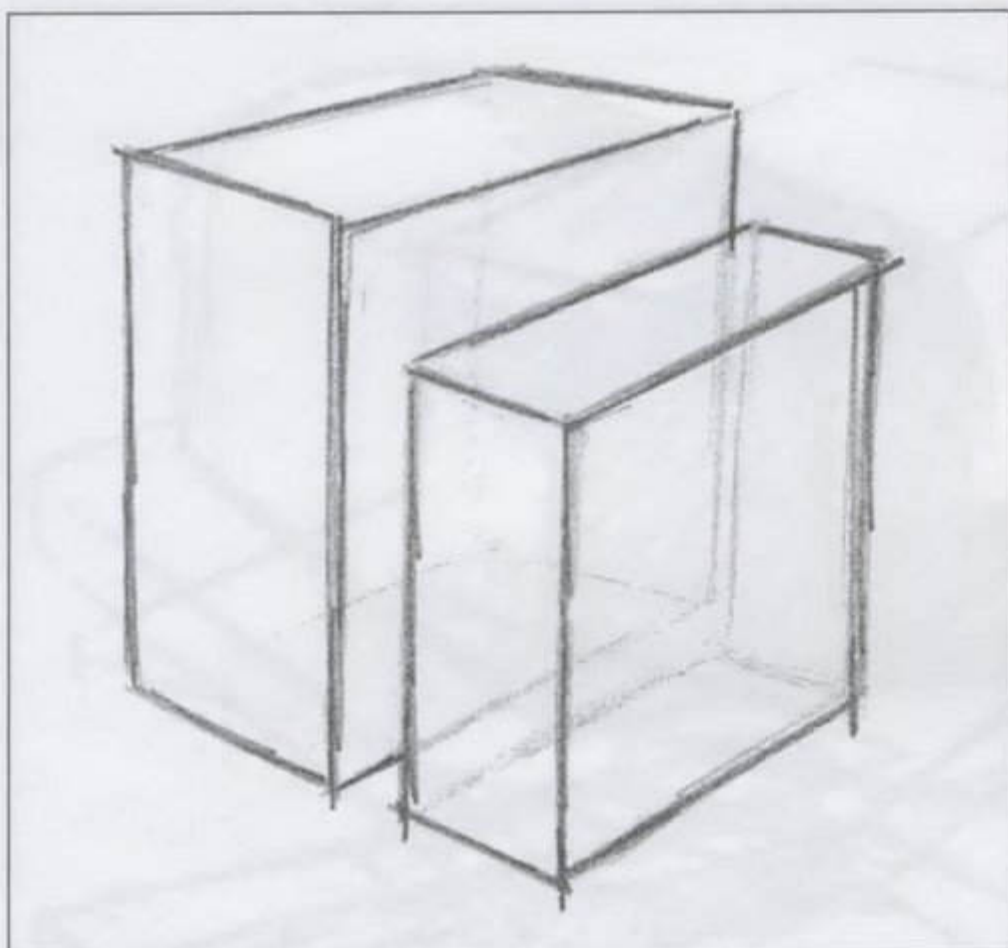
Корзина. Посмотрите, какие предметы в вашем доме имеют кубическую форму. Эта корзина с плоской деревянной крышкой очень напоминает куб, несмотря на то, что ее боковые стороны немного скошены. На первый взгляд, линии плетеной корзины выглядят неровными, но это не нарушает основную кубическую форму. Нарисуйте карандашом формы нескольких кубических предметов, таких как эта корзина.

Выявление тоном объема куба. Изучая распределение света и тени на этом кубе, вы, вероятно, разглядите пять различных тонов. Верхняя грань куба — это область света; левая грань — область полутени (ее часто называют полутон); правая грань — это тень, внизу которой присутствует легкий рефлекс (отраженный свет); и темный тон на поверхности стола — это падающая тень.

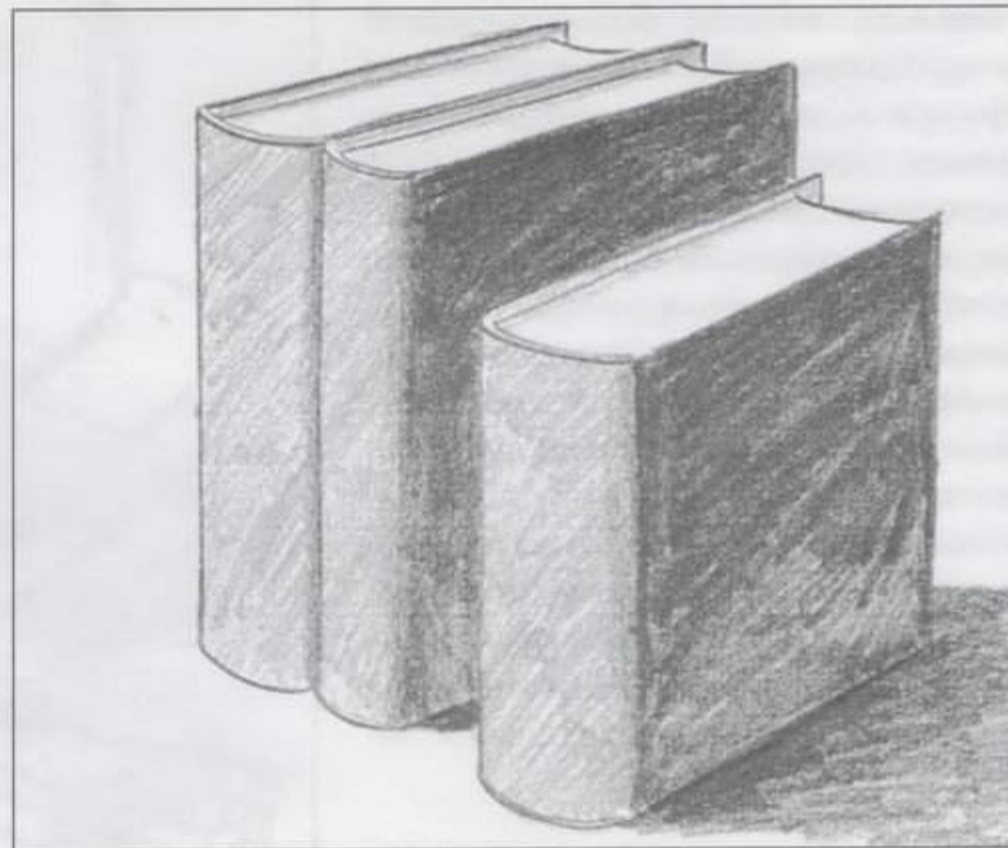
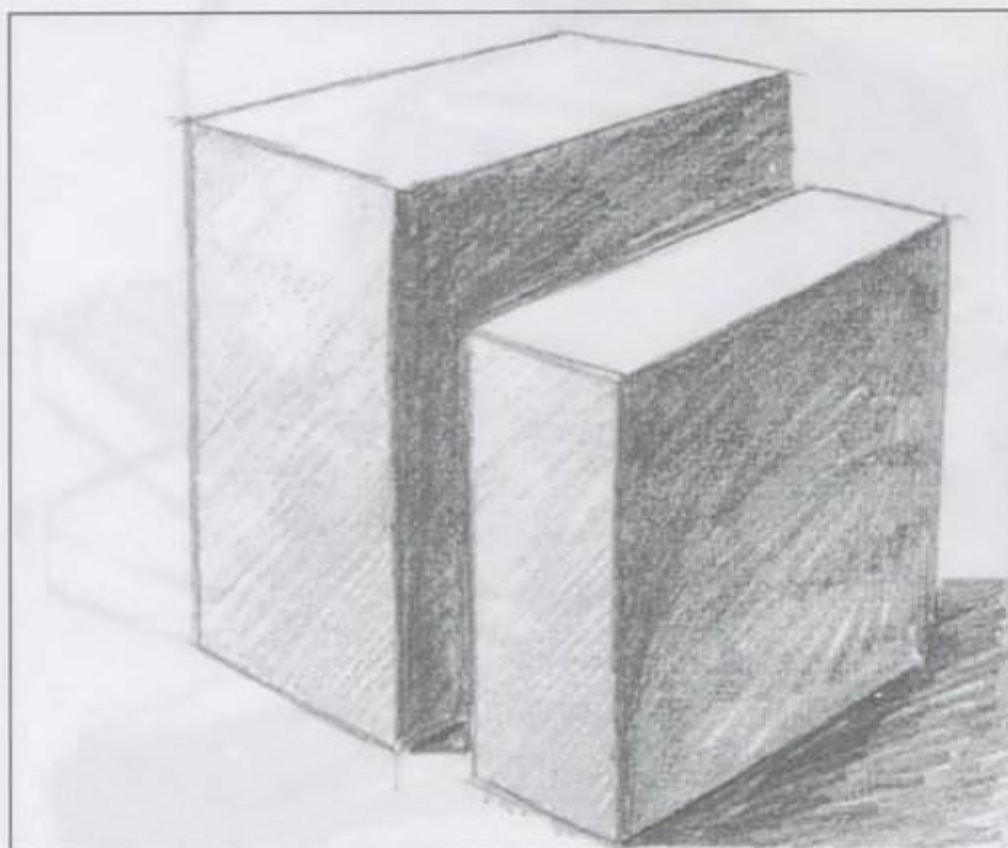

Светотень на корзине. Вы можете видеть те же самые зоны светотени на гранях кубической корзины: освещенный верх, полутон слева, тень и легкий рефлекс справа и тень, падающая от корзины на поверхность стола. Рефлекс, показанный в нижней части правой грани этой корзины, исходит обычно от побочного источника света, такого как отдаленное окно.

Кубические фигуры. Не все кубические формы представляют собой полноценные кубы — множество форм лишь напоминают куб. Потренируйтесь в рисовании таких фигур. Вообразив, что они прозрачные, нарисуйте *все* ребра фигур — даже ребра наиболее удаленных граней, которые вы не можете видеть. И не забывайте о перспективе!

Книги. Эти книги — лишь частично кубы. Большая фигура на рисунке слева была поделена на две составляющие, которые здесь предстали в виде двух книг. Отметьте, как верхние ребра книг соответствуют правилам перспективы. Оглянитесь вокруг и подберите предметы, которые хотя бы отдаленно напоминают куб. Затем зарисуйте их четкими карандашными линиями.

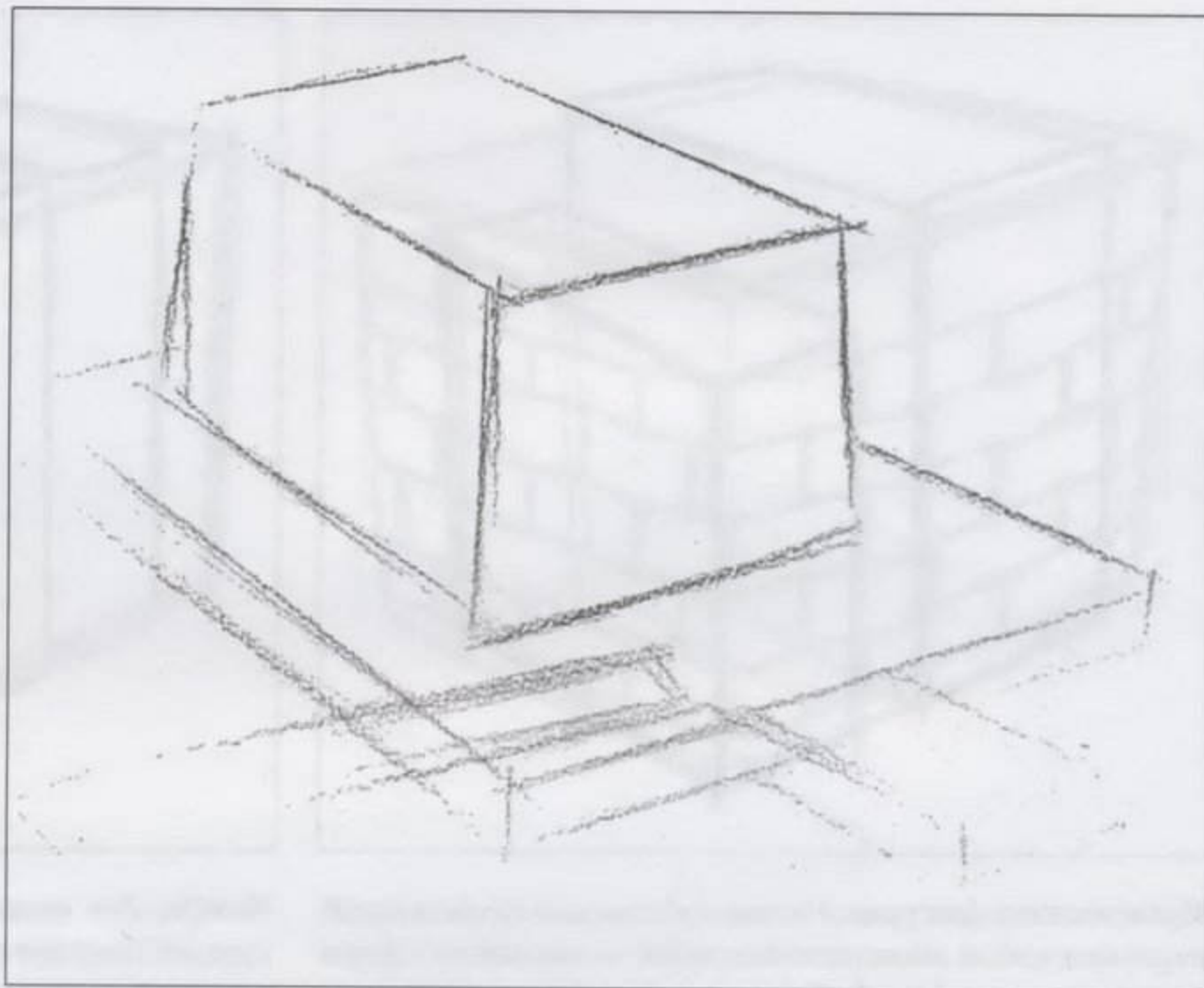

Светотень на кубических фигурах. Разбивая куб на составляющие, помните, что каждая часть обладает той же градацией светотени, что и первоначальный куб. Вы снова обнаружите свет, полутень (или полутон), тень, рефлекс (отраженный свет) и падающую тень. Обратите внимание, что наиболее насыщенный темный тон падающая тень имеет рядом с самим предметом, а по мере удаления она постепенно бледнеет.

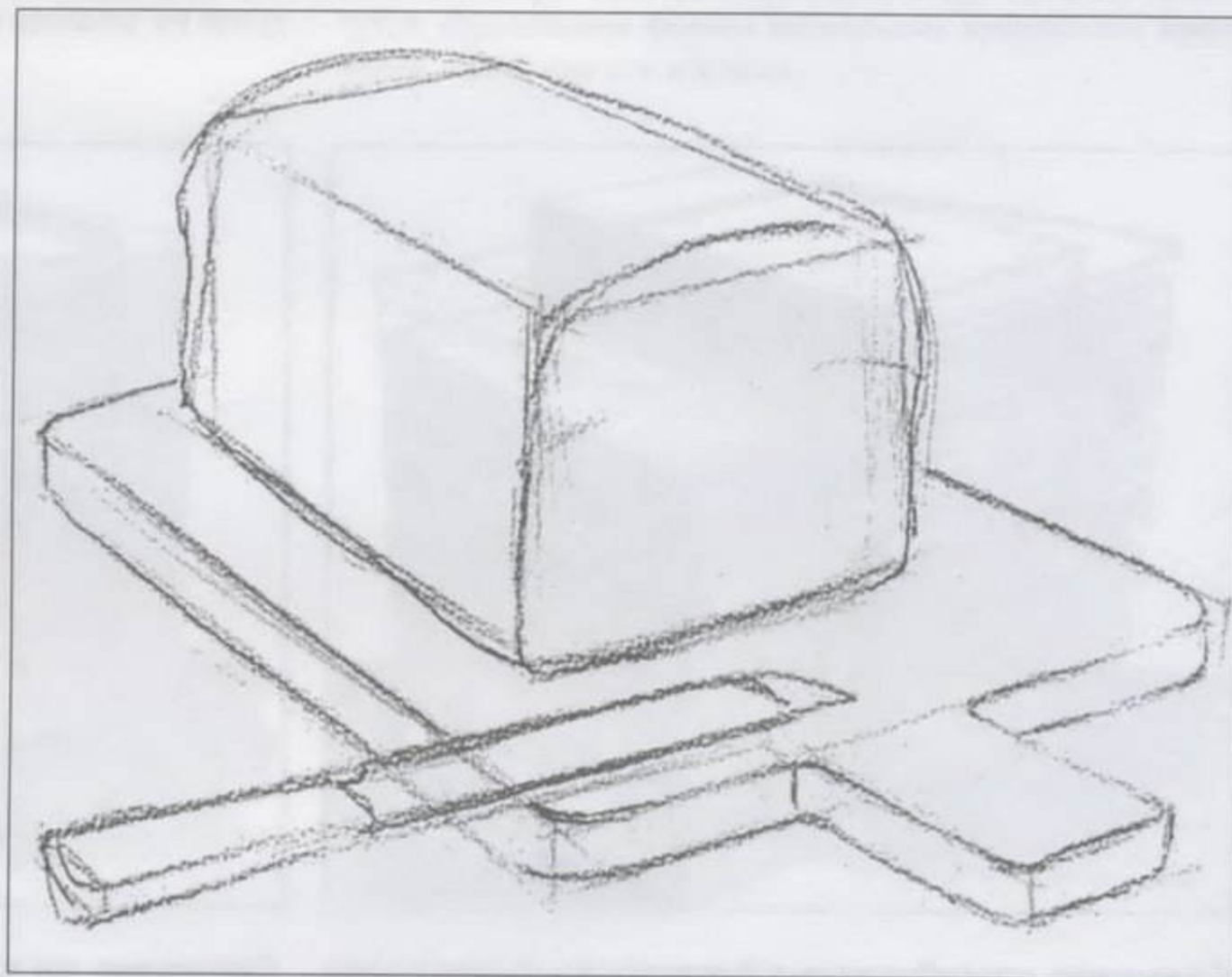
Светотень на книгах. На этом рисунке представлены все пять тонов каждой из книг. Но помните, что соотношение этих тонов меняется в зависимости от направления света. Если источник света будет расположен внизу справа, грани, прежде затененные, окажутся освещенными. Изменения светотени произойдут также и на других плоскостях, а падающая тень окажется слева.

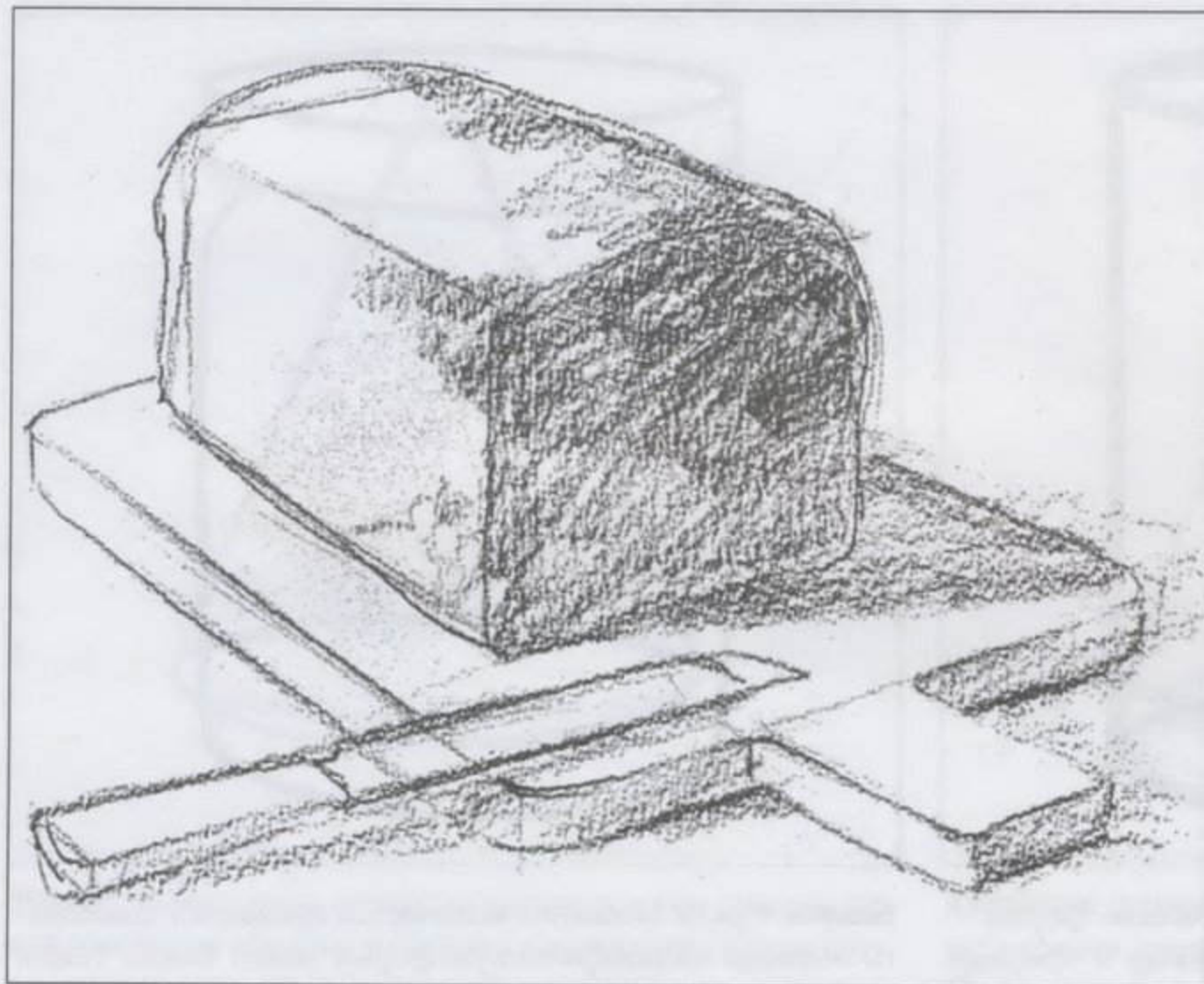
РИСУЕМ КУБИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ: ШАГ ЗА ШАГОМ

Этап 1. Соберите несколько предметов кубической формы, составьте с ними простой натюрморт и набросайте его карандашом. Буханка хлеба, кухонная доска и нож являются вариантами или частями простого куба. Сначала наметьте кубические формы прямыми линиями и не стремитесь к тому, чтобы они были похожи на буханку хлеба, кухонную доску и нож. Просто представьте их мысленно в виде геометрических форм и не забудьте наклонные линии изображать сходящимися к горизонту. Не пользуйтесь линейкой. Рисуйте линии от руки и не старайтесь сделать их сразу очень аккуратными. Вы можете пройтись карандашом по линиям несколько раз, пока они не станут правильными.

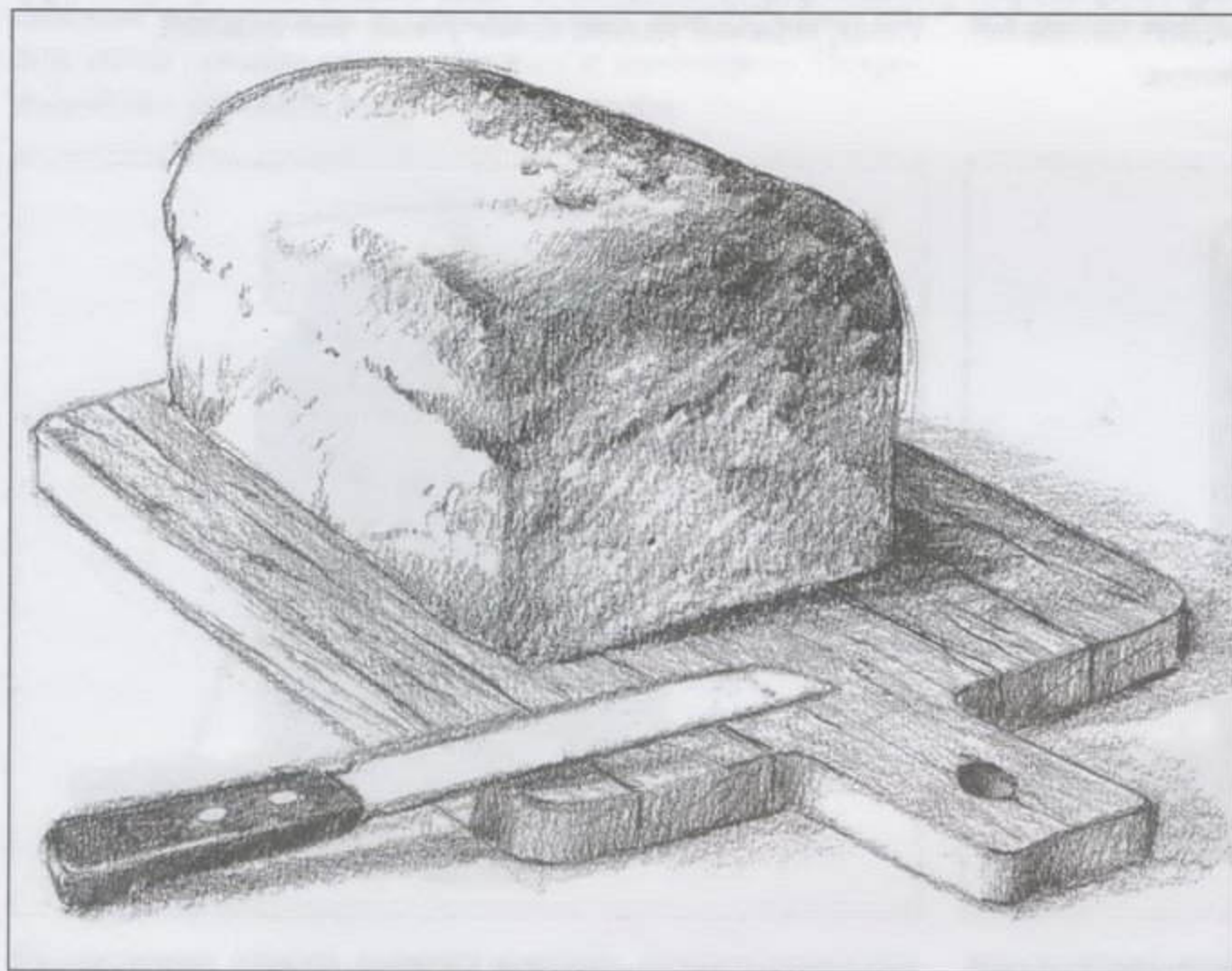

Этап 2. Когда ваши геометрические формы примут достаточно точные очертания, пройдите по первоначальным линиям более темными штрихами, чтобы превратить эти формы в контуры настоящих предметов. Здесь художник пользуется линиями, сделанными на первом этапе, при изображении мягких изгибов хлеба, закругленных углов кухонной доски, закругленной рукоятки и скошенного конца лезвия ножа. Какой бы предмет вы ни выбрали для такого тренировочного рисунка (это не обязательно должна быть буханка хлеба), сначала набросайте прямыми линиями очертания простых геометрических форм, а затем, используя их, наносите более неправильные линии объекта.

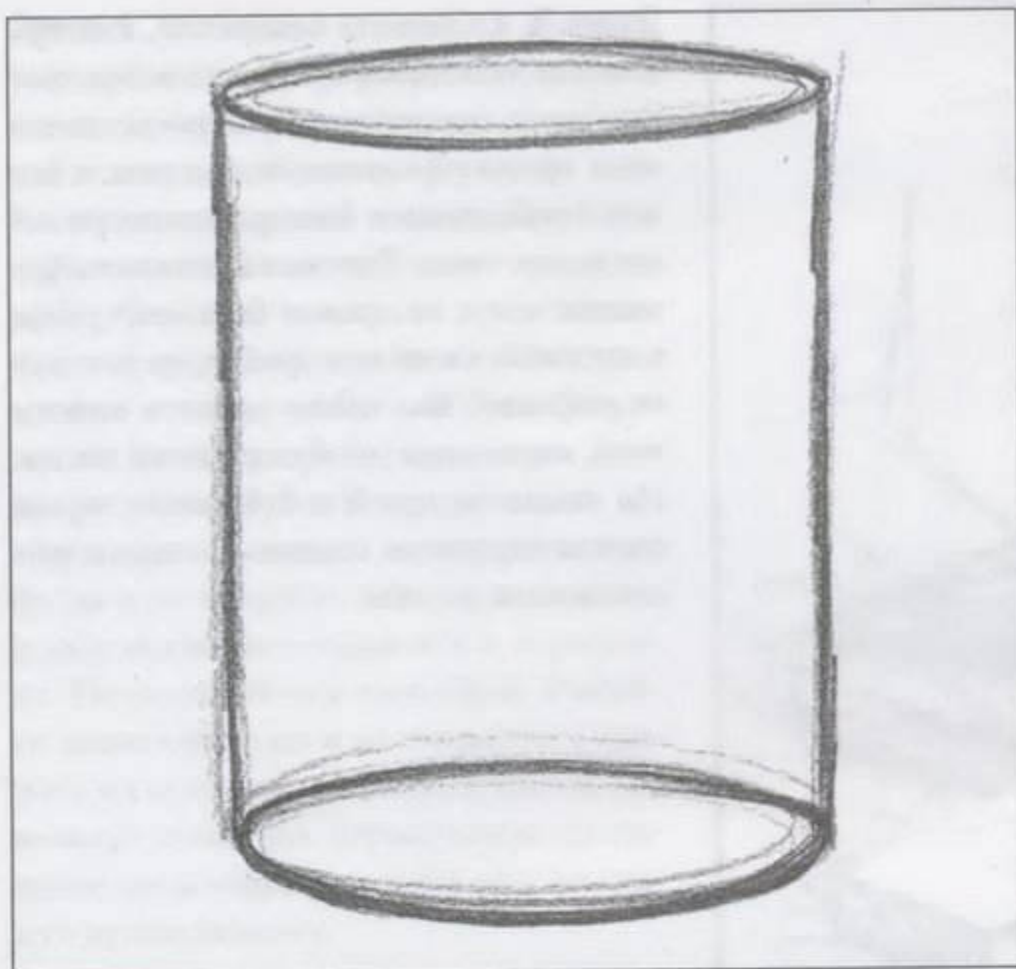

Этап 3. Обратите внимание, как художник повторно очертил настоящие контуры предмета по первоначальным ориентировочным линиям, а затем свободными быстрыми штрихами нанес тени. Теневая плоскость буханки — это ее правая боковая грань, в нижней части которой присутствует рефлекс. Вы также можете видеть тень, падающую от буханки на доску. На стыке верхней и боковой сторон свет и полутень плавно ложатся рядом вдоль изгиба.

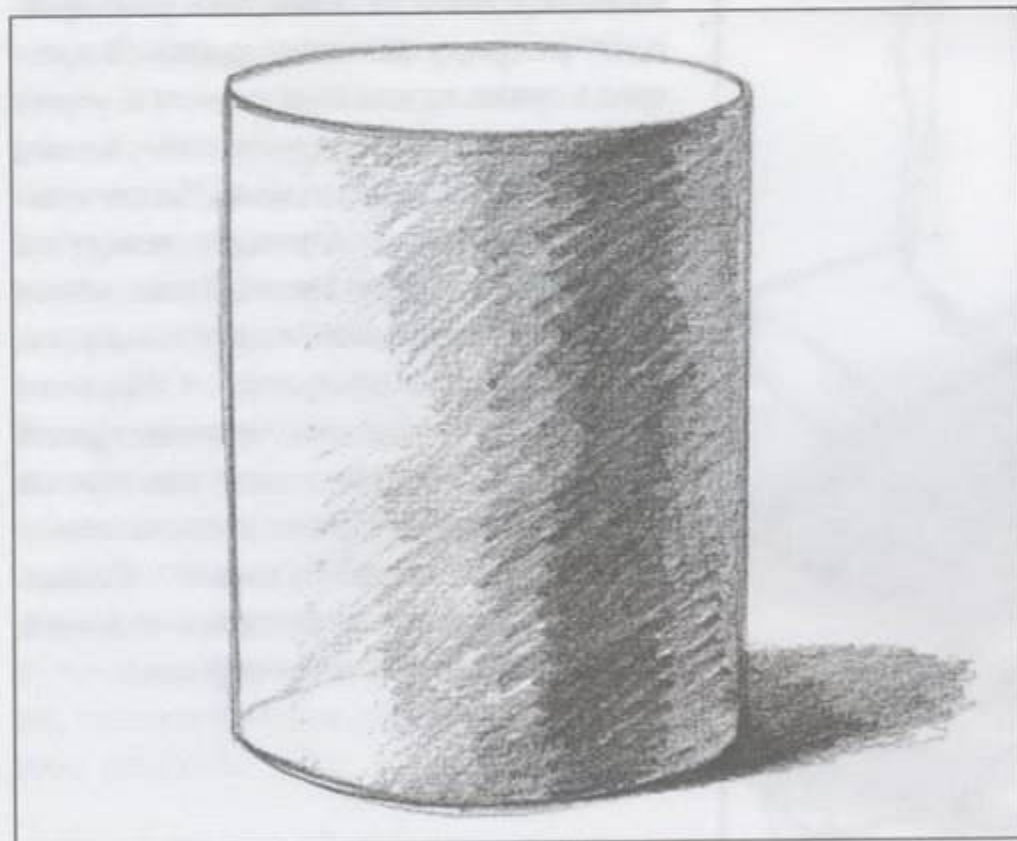
Этап 4. Нарисовав точные контуры предмета и наметив размещение светотени, вы можете сосредоточиться на конкретных деталях, которые придают рисунку законченность. В данном случае художник немного уточняет линии и стирает ненужные; добавляет, где необходимо, более темную штриховку; передает текстуру хлеба и структуру доски; более четко прорисовывает нож, тщательно прорабатывая его рукоятку. Обратите внимание, что самые темные грани доски и рукоятки ножа находятся справа, то же самое касается затененной поверхности буханки. Самые светлые плоскости буханки и доски расположены с левой стороны.

Цилиндр. Еще одна простая геометрическая форма — это цилиндр, который встречается повсюду в природе. Основная форма ствола дерева — цилиндр; с этой же формой можно сравнить вашу шею и бедра. Потренируйтесь рисовать очертания цилиндров заостренным кончиком карандаша. Не переживайте по поводу того, что рисунок получается не очень точным. Проводите линии несколько раз, пока они не станут правильными.

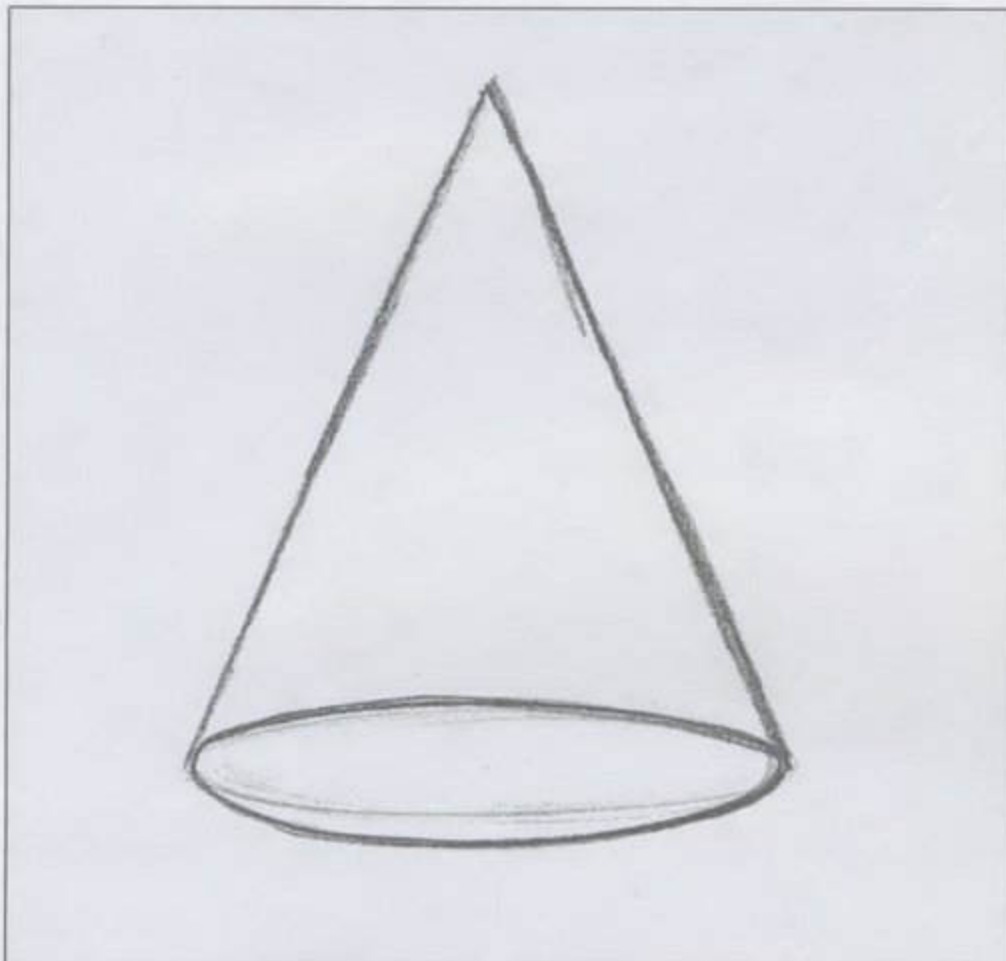
Банка. Среди большого количества предметов домашнего обихода цилиндрическую форму имеет банка. Нарисуйте различные цилиндрические предметы, какие только сможете найти. Если ваши предметы не стеклянные, представьте, что они прозрачны и вы видите их дно, имеющее форму эллипса. У этой банки, как и у цилиндра слева, верхний эллипс более узкий, чем нижний.

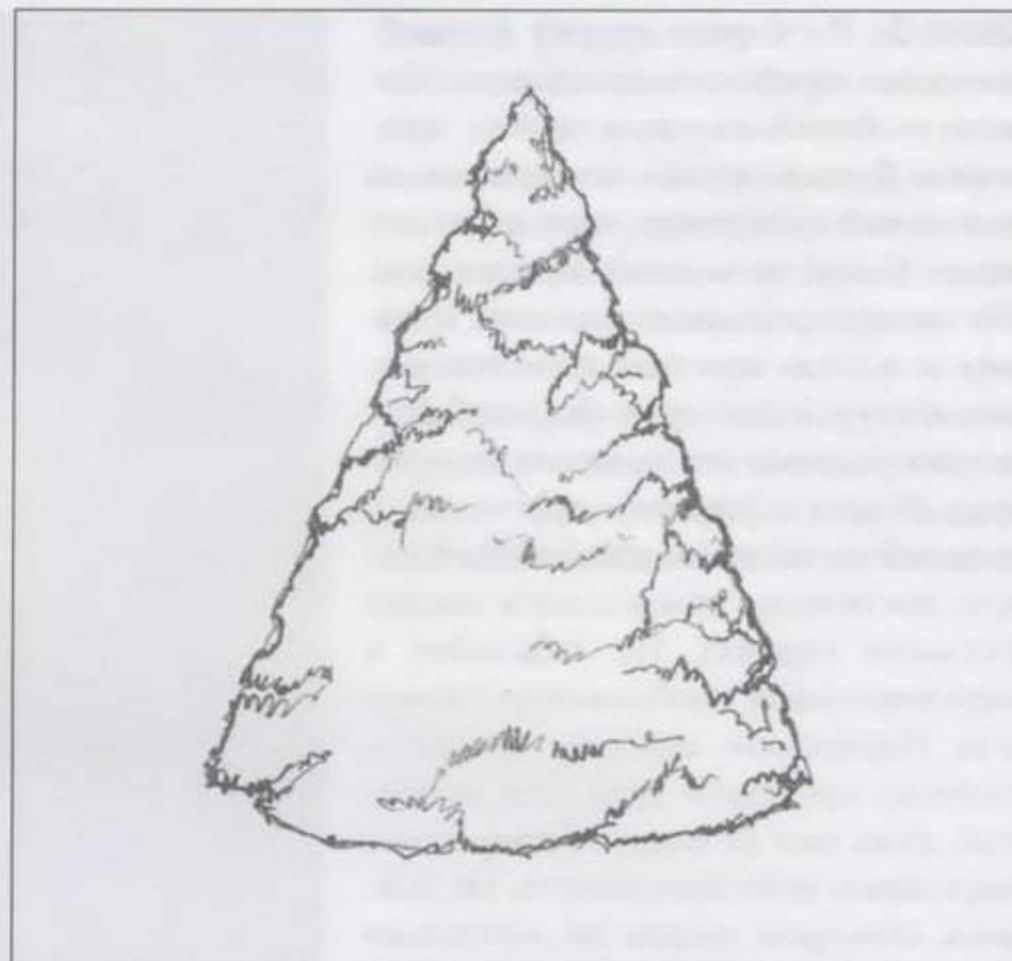
Размещение светотени на цилиндре. Подберите непрозрачный предмет цилиндрической формы, например, рулон бумажных полотенец, и изучите расположение на нем светотени. На цилиндре, изображенном на этом рисунке, вы видите плавные переходы от света к полутени, от полутени к тени, от тени к рефлексу. Падающая от цилиндра тень находится справа. На цилиндре, в отличие от куба, тона плавно переходят один в другой.

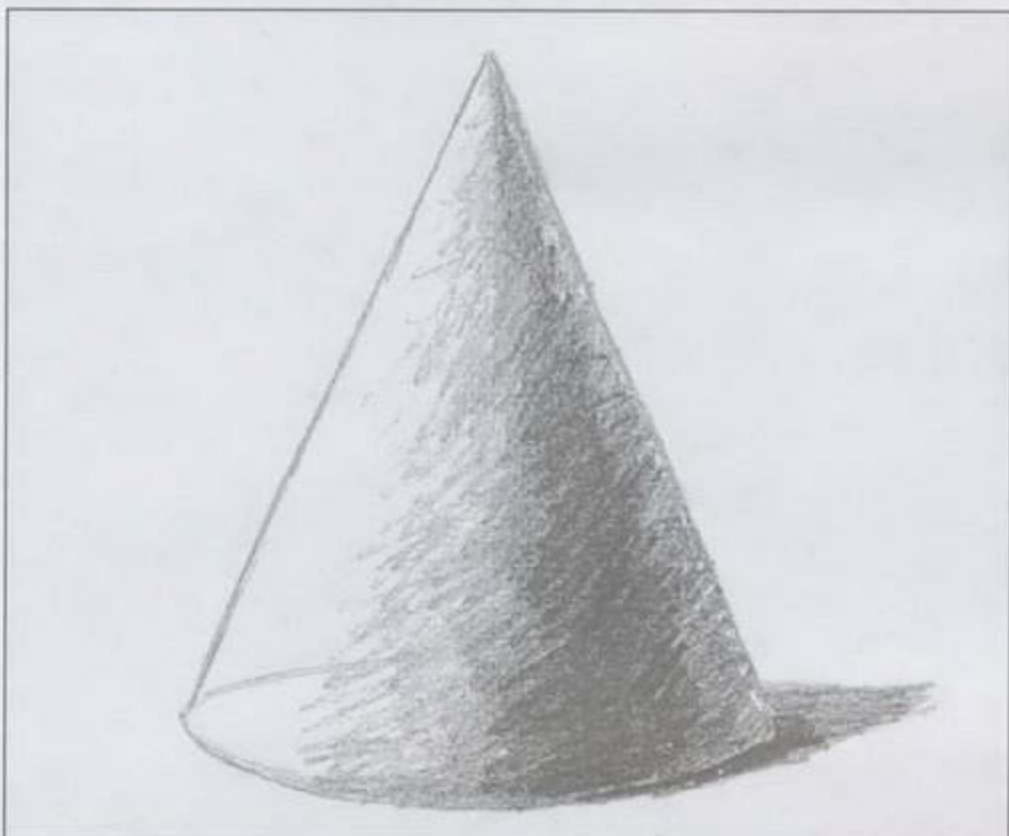
Размещение светотени на банке. Банка демонстрирует те же постепенные переходы от света к полутени, от полутени к тени, от тени к рефлексу. Та же последовательность тонов отражена на крышке, от которой падает тень на горлышко банки. Нанесите градации светотени уверенными и быстрыми штрихами, как это сделал в данном случае художник. Аккуратность рисунка менее важна, чем внимание и наблюдательность.

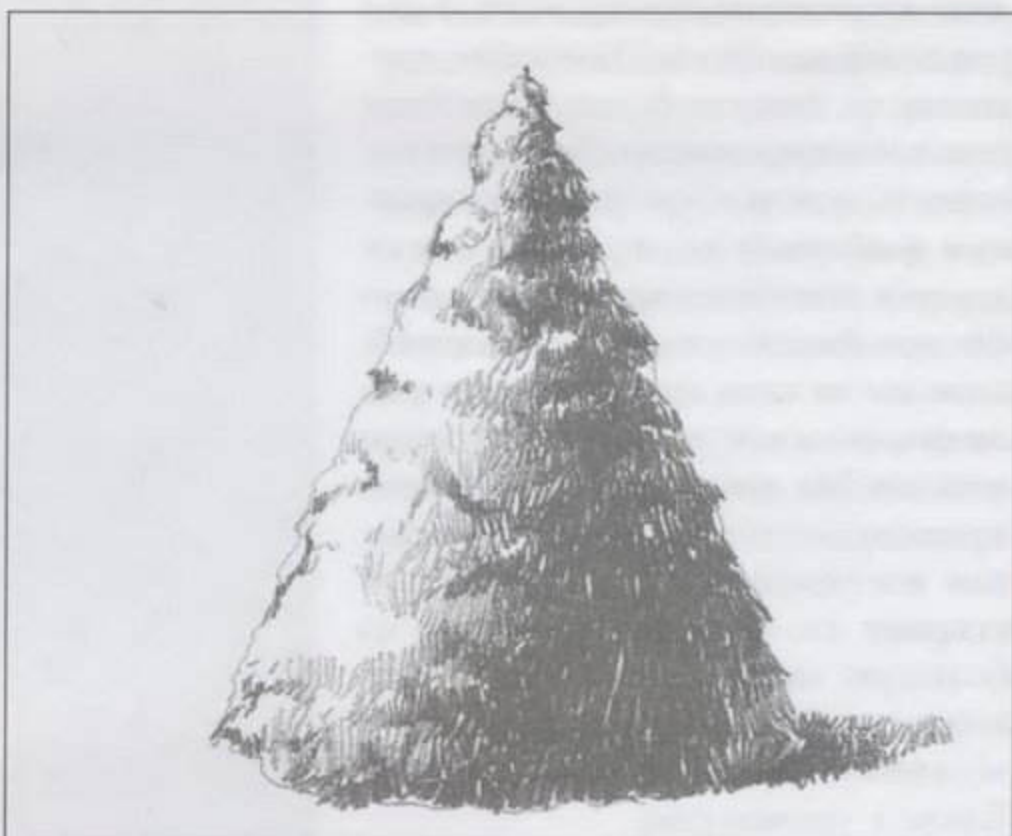
Конус. Конус очень похож на цилиндр в том смысле, что его основание круглое и боковая поверхность закругляется, но у конуса эта поверхность сужается вплоть до острой вершины. Правильные конические формы не так часто встречаются в природе, как цилиндры, но многие цилиндрические тела в действительности имеют сложные боковые поверхности и, следовательно, представляют собой нечто среднее между конусом и цилиндром. Потренируйтесь рисовать конусы разных видов.

Хвойное дерево. Наиболее часто коническая форма встречается среди разнообразных вечнозеленых деревьев. Из-за хвои форма такого дерева может иметь зазубренные очертания, но в основе своей это — конус. Кстати, холмы, горы и дюны часто имеют формы приплюснутых конусов. Во время прогулки поищите среди окружающих предметов конусы, чтобы их нарисовать.

Выявление тоном формы конуса. Изучая градации светотени на конусе, вы увидите то же последовательное расположение тонов, что и на цилиндре: свет, полутень, собственная тень, рефлекс и падающая тень. Потренировавшись рисовать контурные изображения конусов, попробуйте нанести на них градации светотени свободными, непринужденными штрихами.

Нанесение светотени на изображение хвойного дерева. Хвоя дерева делает неясными светотеневые градации, но если вы прищуритесь, чтобы устранить отвлекающие детали, то увидите то же самое расположение светотени, что и на воображаемом конусе. Легкий рефлекс справа, вероятно, исходит от неба. Падающая тень также постепенно светлеет, несмотря на то, что рассекается травой.

РИСУЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ: ШАГ ЗА ШАГОМ

Этап 1. Подберите группу цилиндрических предметов домашнего обихода — банки, стаканы, чашки, кувшины, бутылки, вазы — и составьте из них некий натюрморт, наподобие вот этого. Снова возьмитесь за карандаш. Начните с представления своих предметов в виде простых геометрических фигур. Некоторые формы будут полноценными цилиндрами (например, стакан в центре), другие же в нижней своей части напоминают конус, постепенно сужающийся кверху (кувшин справа). Не забывайте о перспективном изображении эллипсов. Нарисовать эллипсы непросто, поэтому проводите дуги одну за другой, пока они не станут более-менее передавать действительность. Не бойтесь обводить линии по несколько раз.

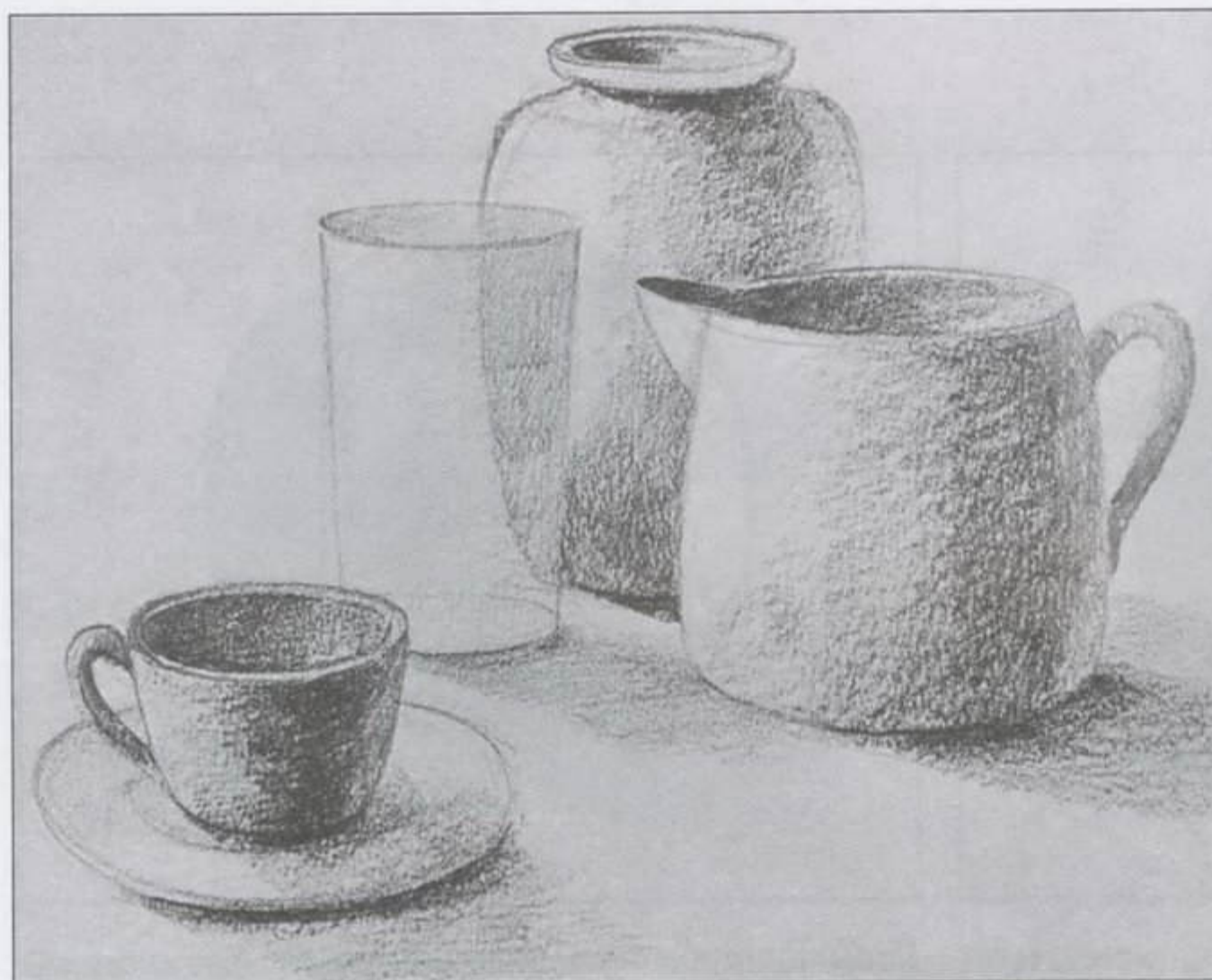

Этап 2. Убедившись, что пропорции геометрических форм соблюдены, сильнее нажимая на карандаш обведите штриховые линии этапа 1 для усиления контуров. Начинайте придавать цилиндрам форму настоящих привычных предметов. Полезно представить, что все предметы прозрачные, и обозначать одну форму сквозь другую: рисовать гораздо легче, если фигура видна целиком. В дальнейшем вы можете стереть некоторые линии, если посчитаете, что они вам мешают. Но даже профессиональные художники используют всевозможные контурные линии и зачастую не стирают их. Обратите внимание на большую округлость и открытость нижних эллипсов по сравнению с верхними, которые располагаются ближе к уровню глаз.

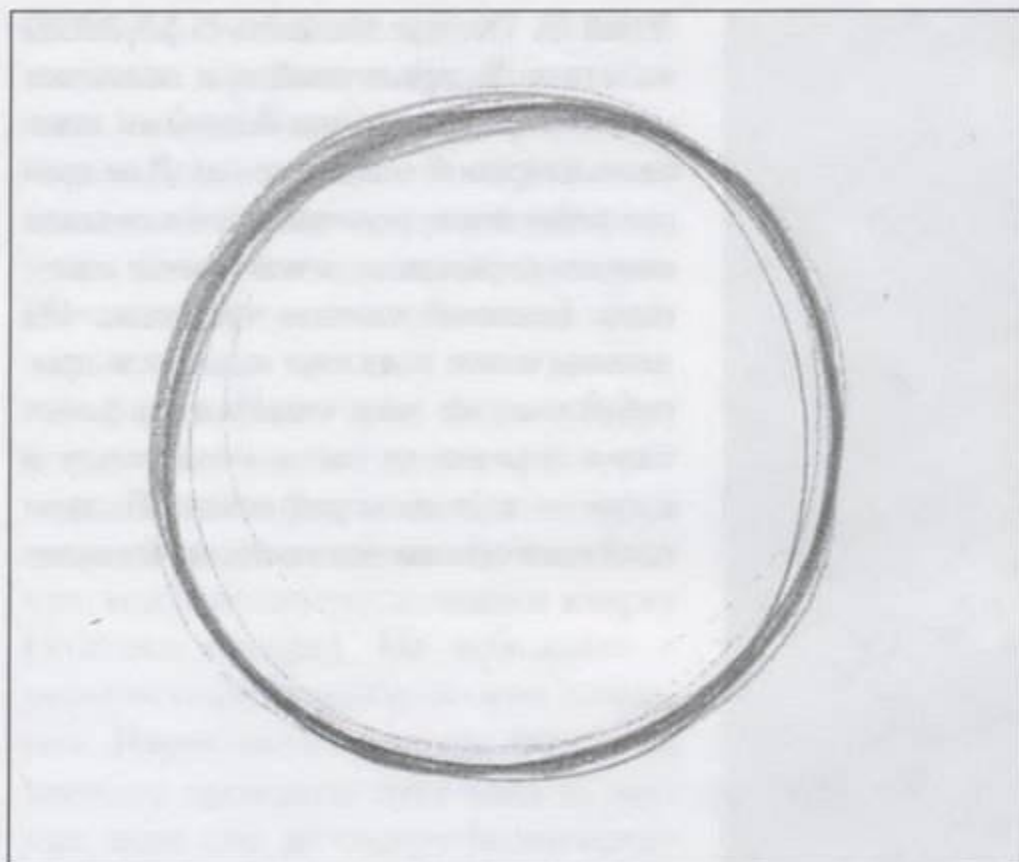

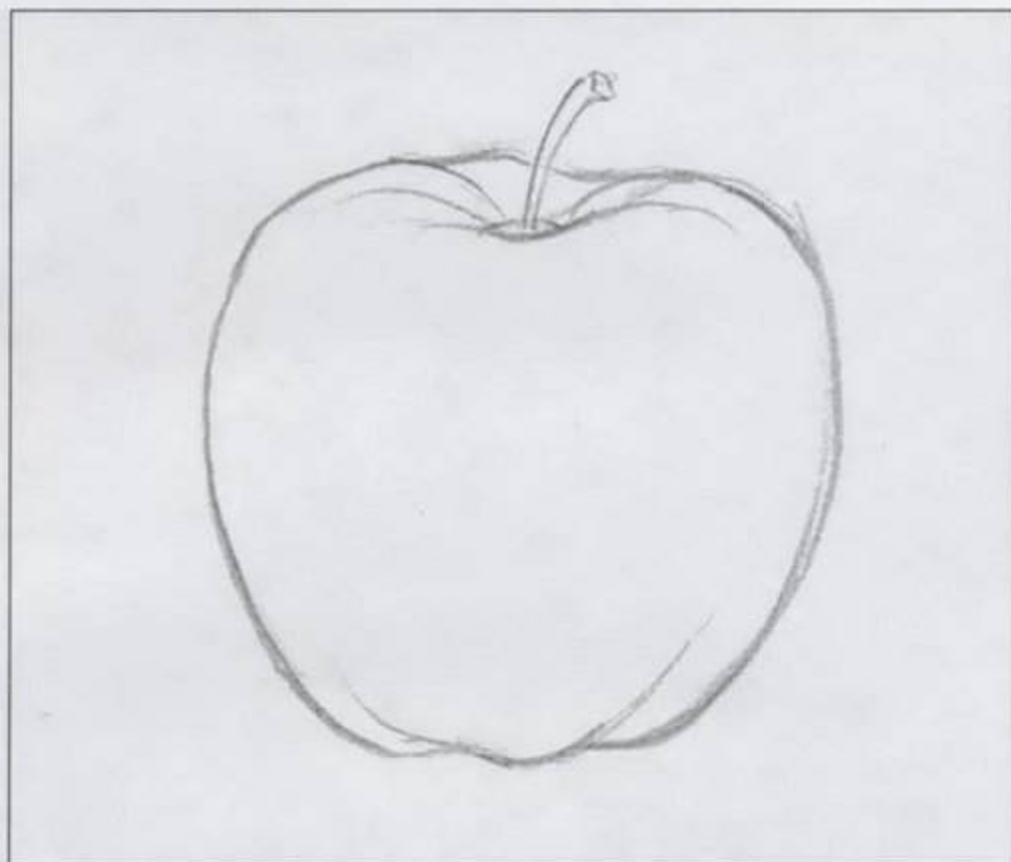
Этап 3. Определившись с формами на этапе 2, приступайте к заполнению небрежными свободными мазками широкой области тона. Для прорисовки контуров вы использовали кончик карандаша, а тон проще наносить боковой частью грифеля. На данном этапе тона еще не совсем проработаны, но уже становится заметным переход от света к полутону и далее — к тени и рефлексу. Падающий свет обозначен также отчетливо.

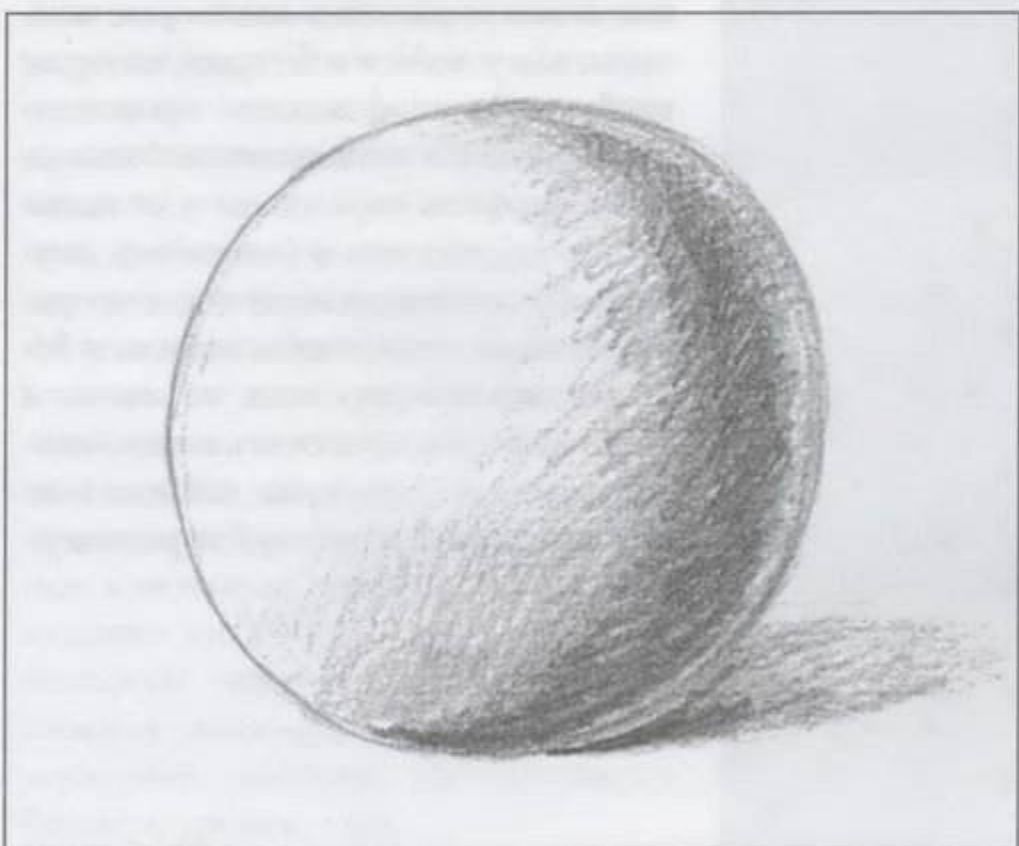
Этап 4. Всю тонкую работу следует оставлять на заключительный этап рисования. Пришло время уточнить кончиком карандаша некоторые контуры, как у чашки и блюдца, которые требуют более детальной прорисовки. Вы можете использовать боковую часть грифеля карандаша для насыщения темных тонов (например, внутренней части кувшина) и для проработки тонов тени, чтобы добиться более плавного перехода от света к тени. Наконец, для осветления некоторых тонов и удаления лишних контурных линий используйте резинку.

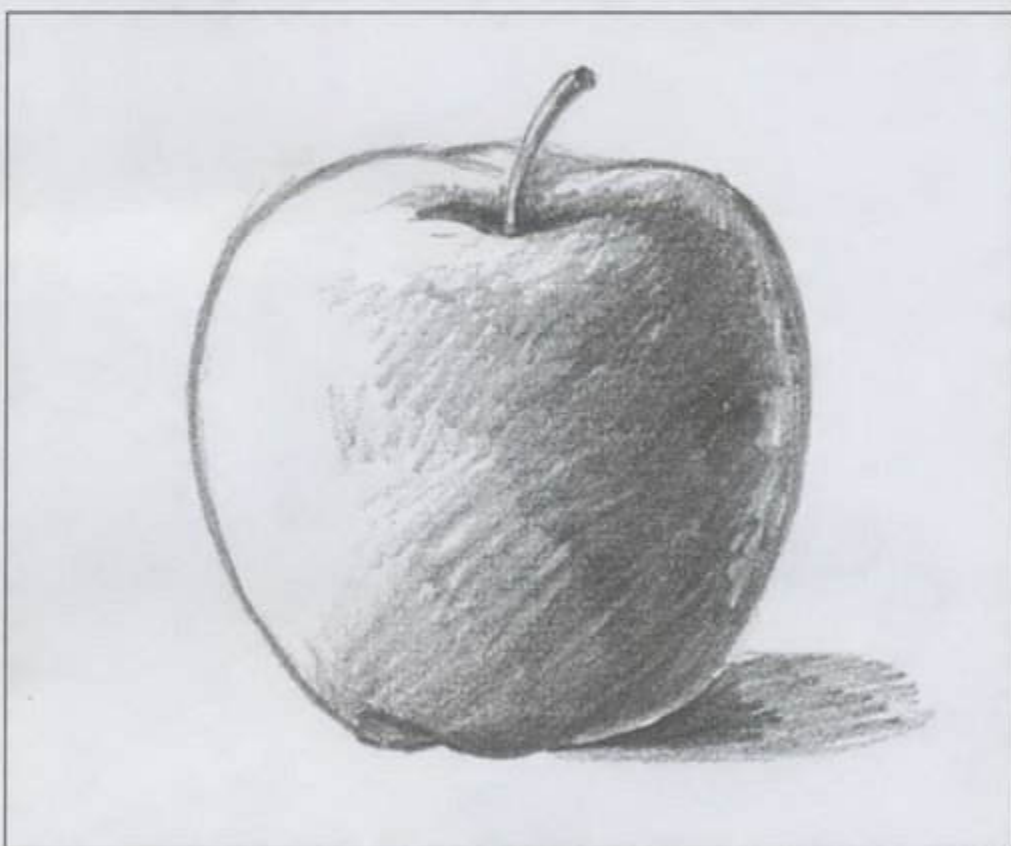
Шар. Шар является еще одной простейшей геометрической фигурой, постоянно встречающейся в природе — от мелких камешков до крупных булыжников, от крохотной почки до округлой массы кроны дерева. Потренируйтесь в рисовании шарообразных форм, ритмично двигая всей рукой. Шар не обязательно должен быть совершенным, просто ему нужно иметь достаточно округлую форму. Не бойтесь по несколько раз обводить линии.

Яблоко. Яблоко, подобно множеству фруктов, представляет собой шар. Чтобы его нарисовать, необходимо сначала изобразить обыкновенный шар (как на рисунке слева), затем обвести линии и, внося определенные поправки, превратить шар в яблоко. Попробуйте нарисовать и другие шарообразные фрукты, такие как груши, сливы, апельсины, лимоны — все то, что вы сможете найти на кухне или купить на рынке.

Размещение светотени на шаре. Области света и тени охватывают шар так же, как и цилиндр. Слева направо можно наблюдать область света (чистая бумага), полутень (или полутон), область тени и рефлекс, а также тень, которую шар отбрасывает на стол. Закончив работу над линейным рисунком шара, можете переходить к добавлению светотени широкими штрихами.

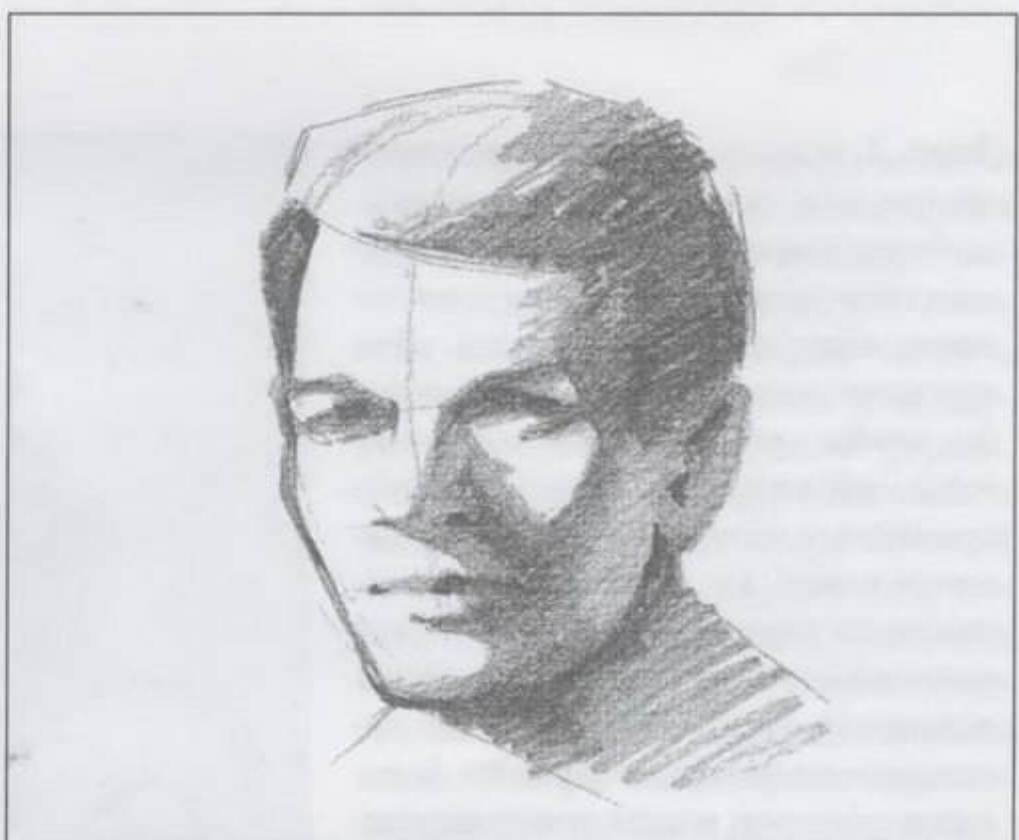
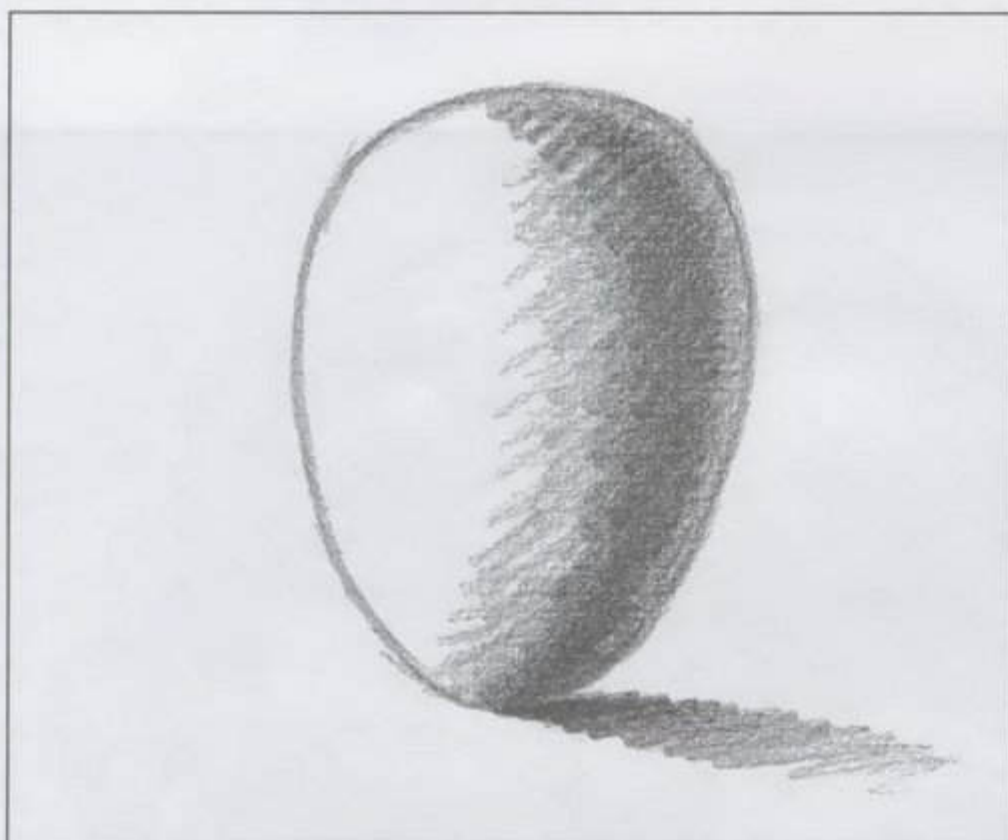

Размещение светотени на яблоке. На настоящем яблоке, как и на геометрическом шаре, можно обнаружить пять областей светотени. Выполнив линейный рисунок яблока, добавьте эти тона, чтобы придать округлость форме фрукта. Внимательно осмотрите яблоко: тональный рисунок на нем будет более неправильным, чем на шаре, поскольку форма яблока неправильна сама по себе.

Яйцо. Яйцо похоже на шар, вытянутый и слегка суженный с одного конца. Многие фрукты, овощи, деревья, камни, цветы имеют яйцевидную форму. Потренируйтесь рисовать яйцо круговыми ритмичными движениями, как прежде вы учились рисовать круг. Безостановочно проводите карандашом округлые линии, пока фигура не примет правильные очертания.

Голова. Самый известный предмет яйцевидной формы — это голова человека. Сделайте несколько пробных рисунков. Начните с рисования формы яйца. Глаза располагаются посередине расстояния от верха до низа головы. Кончик носа делит пополам расстояние между глазами и основанием подбородка. А линия рта пересекает почти в центре линию, идущую от носа к подбородку.

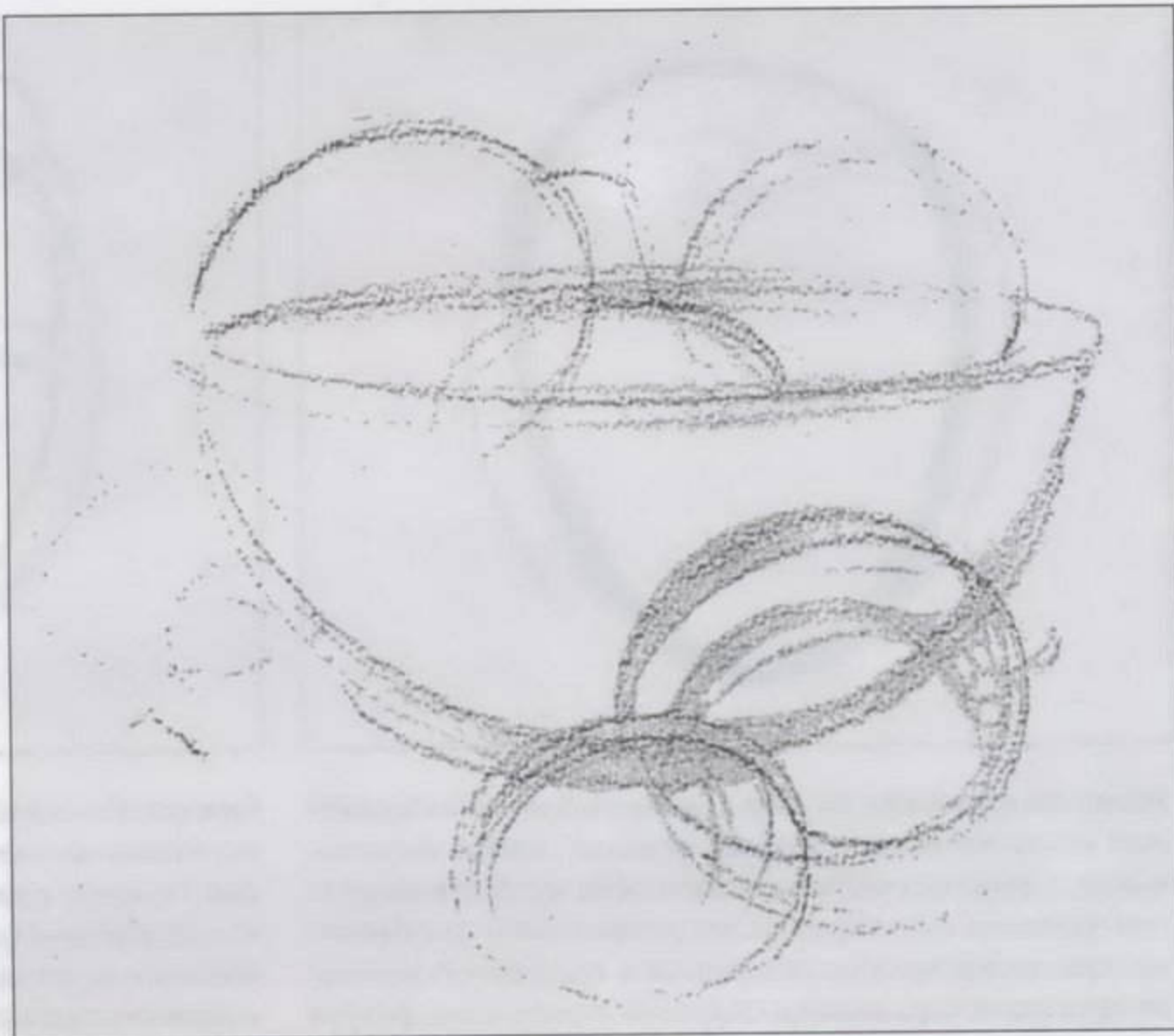

Светотеневая моделировка формы яйца. После нанесения светотени на шарообразную форму вам будет легче сделать то же самое на контурном рисунке яйца. Вы можете придать яйцу более округлую форму, если нанесете штриховку вдоль изгиба контура. Падающая на стол тень станет более плоской, если наносимые вами штрихи будут ровно ложиться на поверхность стола.

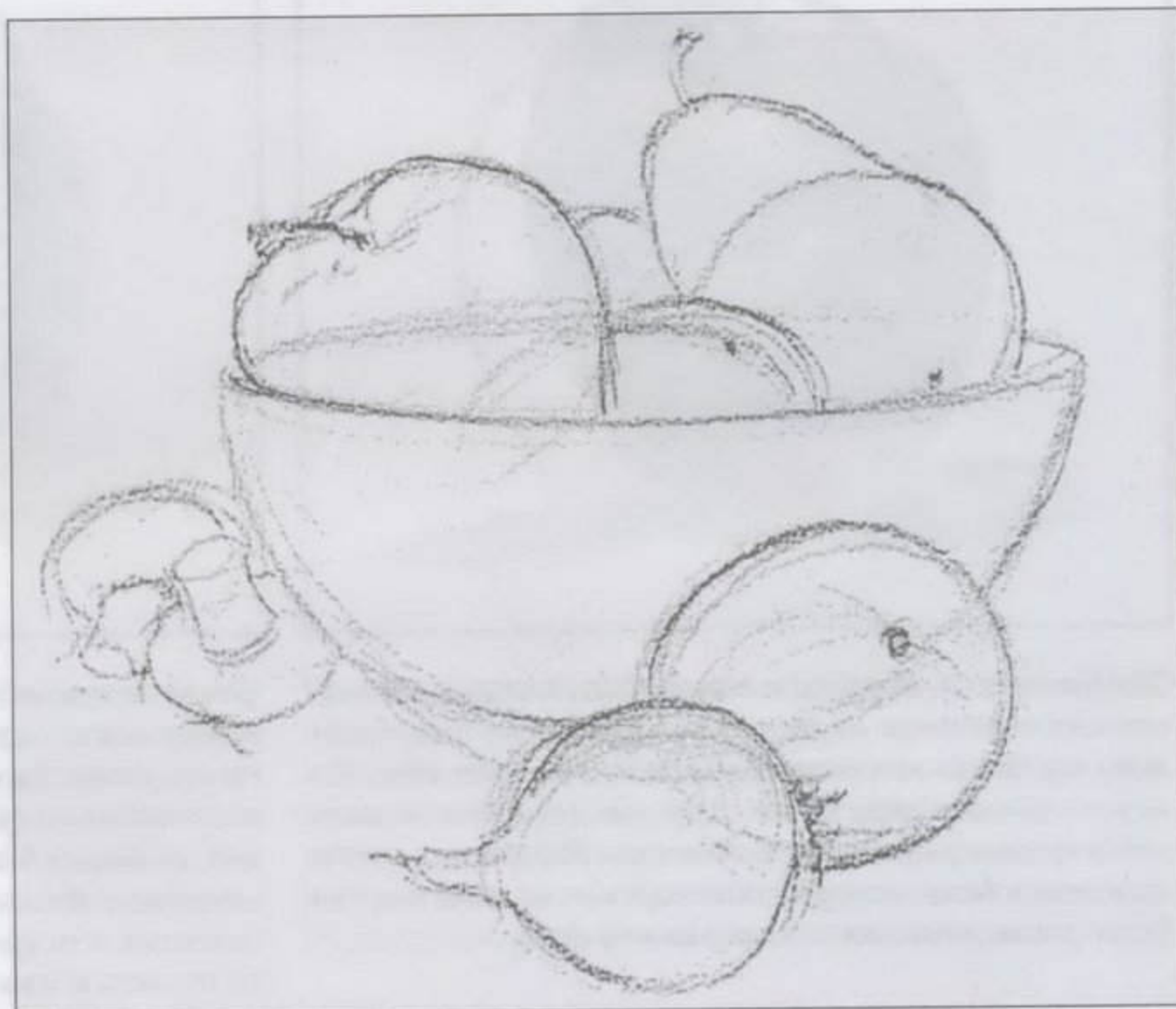
Светотеневая моделировка формы головы. Рисуя голову человека, трудно выявить тоновые отношения, поскольку тона рассекаются деталями лица. Внимательно посмотрите на свою модель: светотень присутствует на ней, но может быть распределена немного иначе. Здесь, например, область лба содержит плавные светотеневые переходы, в то время как на щеках мы видим резкие скачки от света к тени и от тени к рефлексу.

РИСУЕМ ОКРУГЛЫЕ ПРЕДМЕТЫ: ШАГ ЗА ШАГОМ

Этап 1. Составьте натюрморт с фруктами, овощами, можно с вазой — и карандашом нарисуйте предметы округлой формы. Вазу нарисуйте как нижнюю половину шара с эллипсом в верхней части. Все фрукты и овощи, в основном, шарообразны, хотя некоторые из них имеют и яйцевидную форму. Нарисуйте простые геометрические формы легкими, ритмичными линиями; при необходимости пройдитесь по линиям несколько раз. Формы будут выглядеть круглее, если работать не только кистью, а всей рукой.

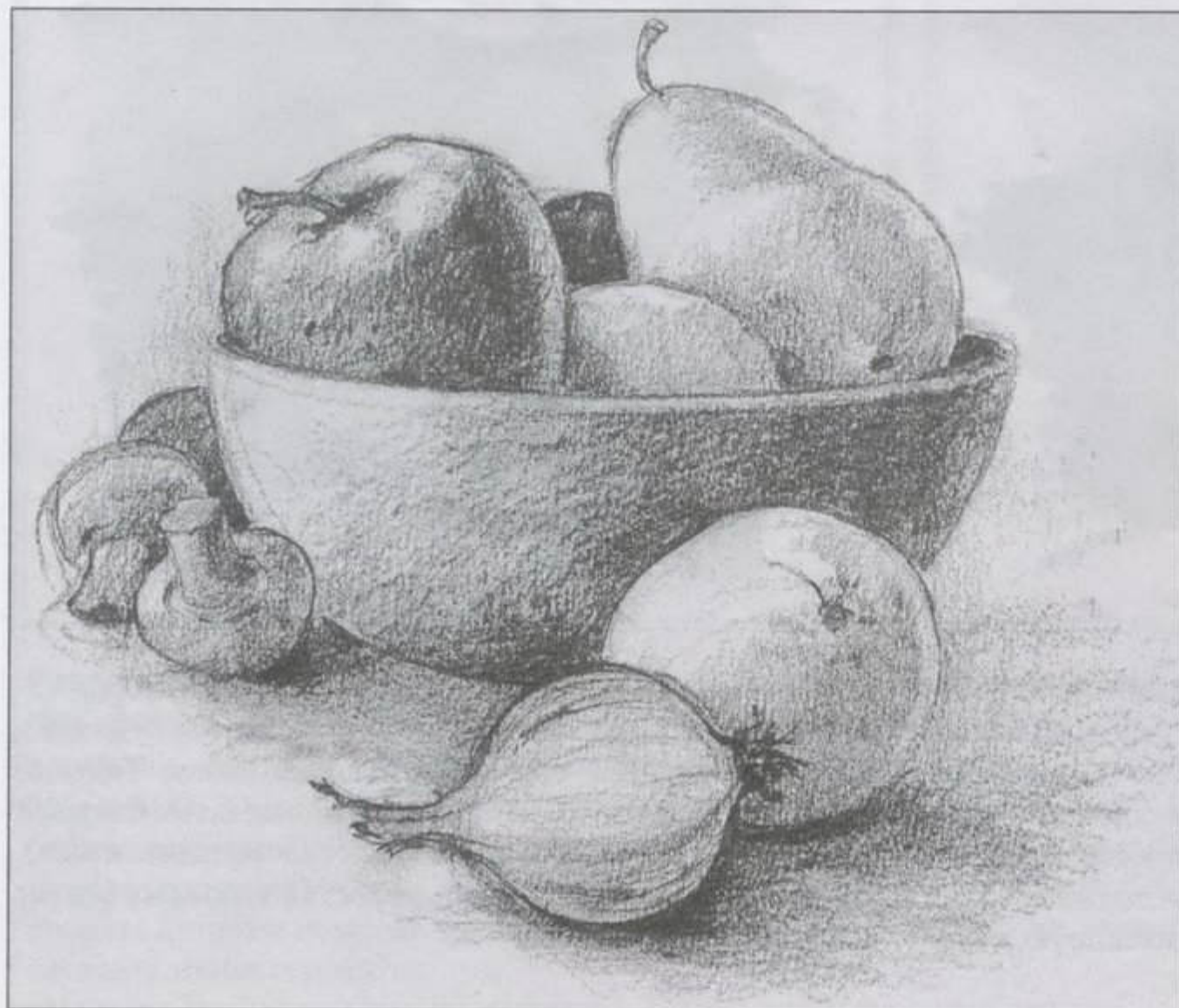

Этап 2. Нарисовав шарообразные и яйцевидные формы, обведите их снова более темными линиями, превращая геометрические формы в настоящую вазу, фрукты и овощи. Вам придется изменить некоторые изгибы, чтобы придать предметам более реальный вид, как это сделал здесь художник с яблоком и грушей, лежащими в вазе, и с луковицей, находящейся на переднем плане. Обратите внимание, что ножки грибов, расположенных слева, имеют форму цилиндров со слегка вогнутыми боковыми линиями; концы ножек нарисованы в виде эллипсов. Не стирайте пока контурные линии, сделанные на первом этапе.

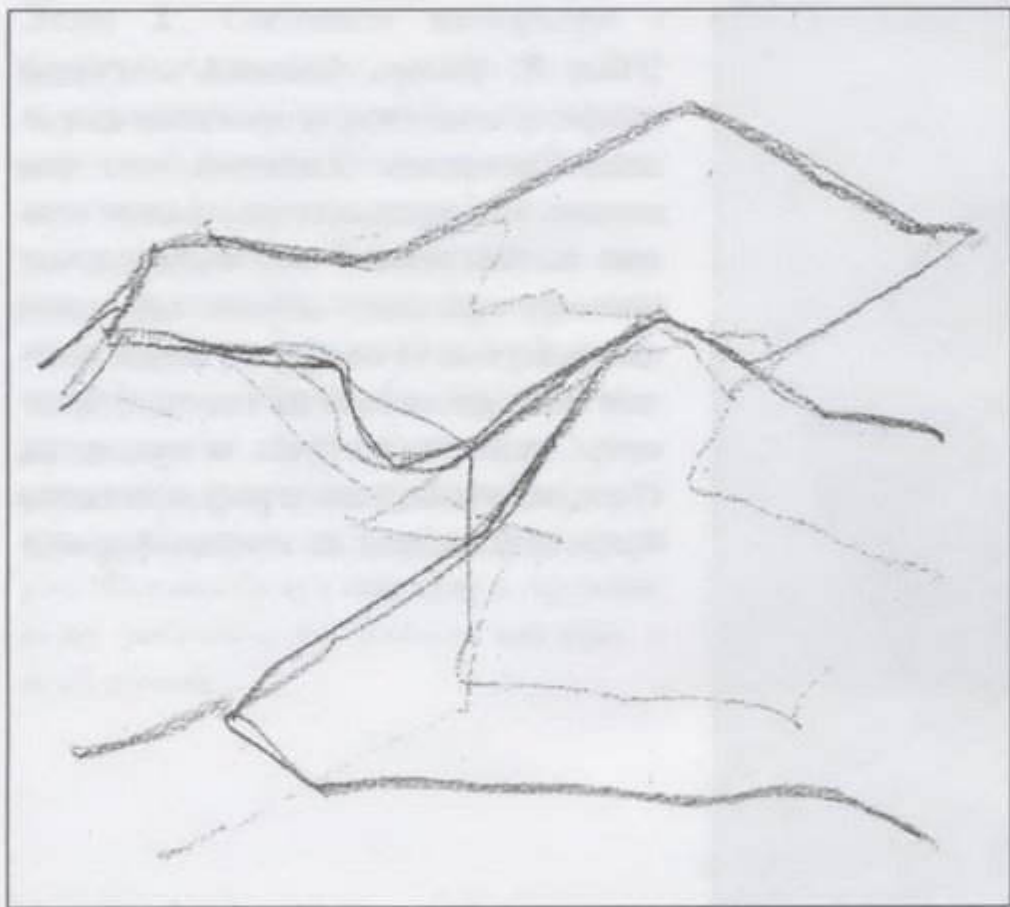

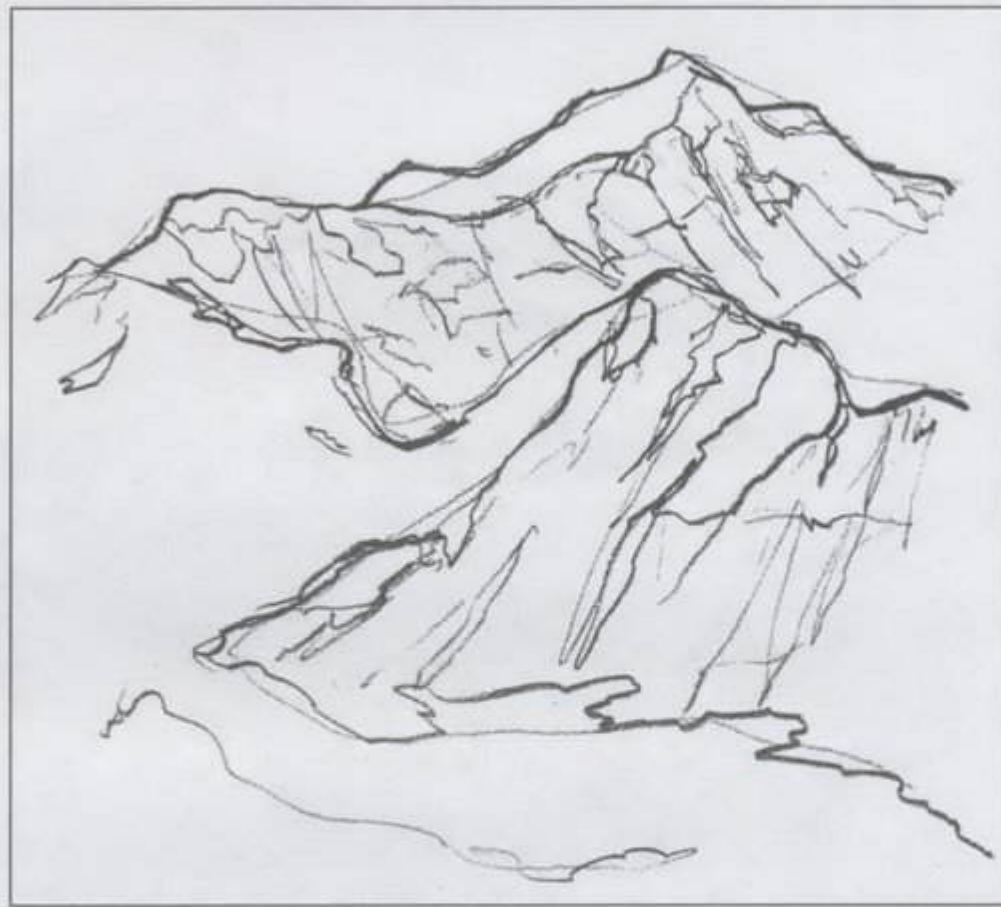
Этап 3. Теперь боковой стороной грифеля нанесите широкими штрихами светотень. Заметьте, что чем темнее сам предмет, тем более темные на нем тени — это касается, например, красного яблока или вазы цвета дерева. И наоборот, более светлые тени наносятся на светлые предметы, такие как груша и луковица. Свет, полутень, тень и рефлекс также более ясно видны на темных формах.

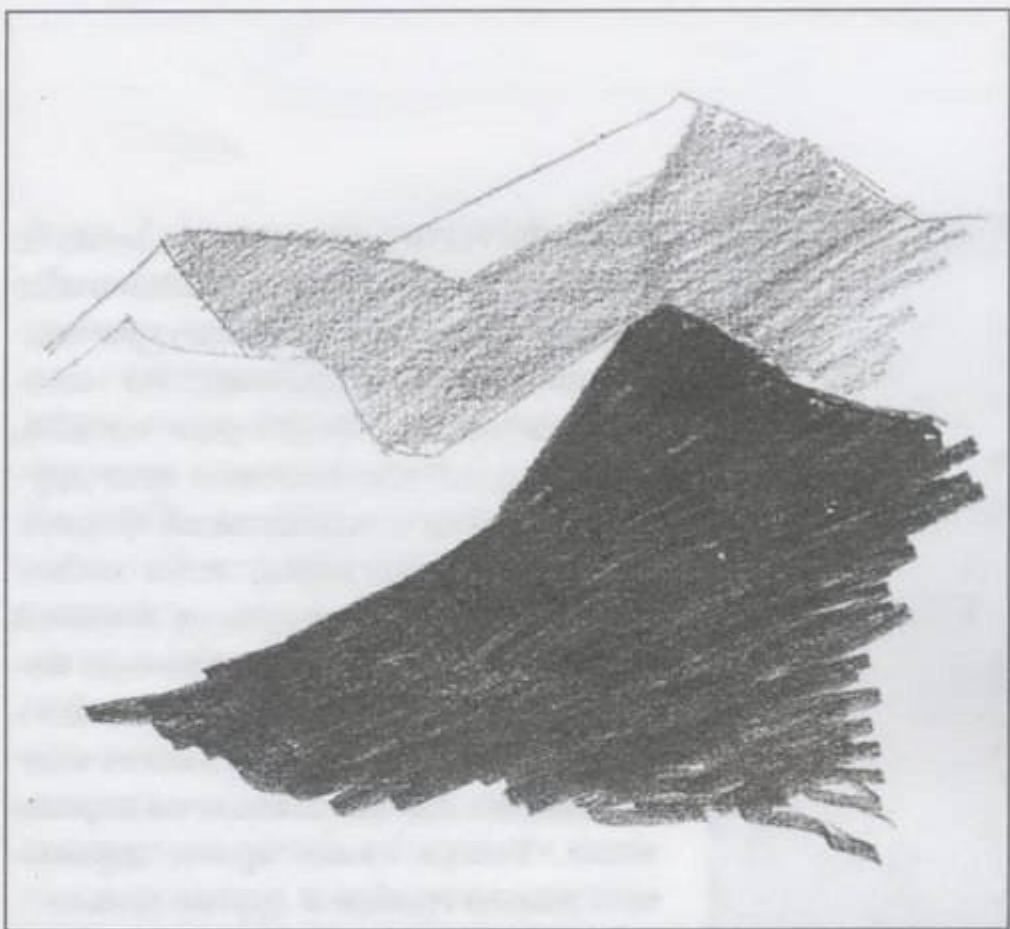
Этап 4. На этом этапе вы можете провести более точные линии, чтобы определеннее очертить контуры своих предметов. Возможно, вы захотите выровнять некоторые изгибы, добавить кое-где вмятины или другие элементы неправильной формы. Усиливайте полутени, тени собственные и падающие, рисуя боковой стороной грифеля. И, наконец, используйте резинку, чтобы выделить несколько рефлексов и удалить контурные линии, нанесенные на первом этапе. Теперь самое время дорисовать ножки грибов и другие детали.

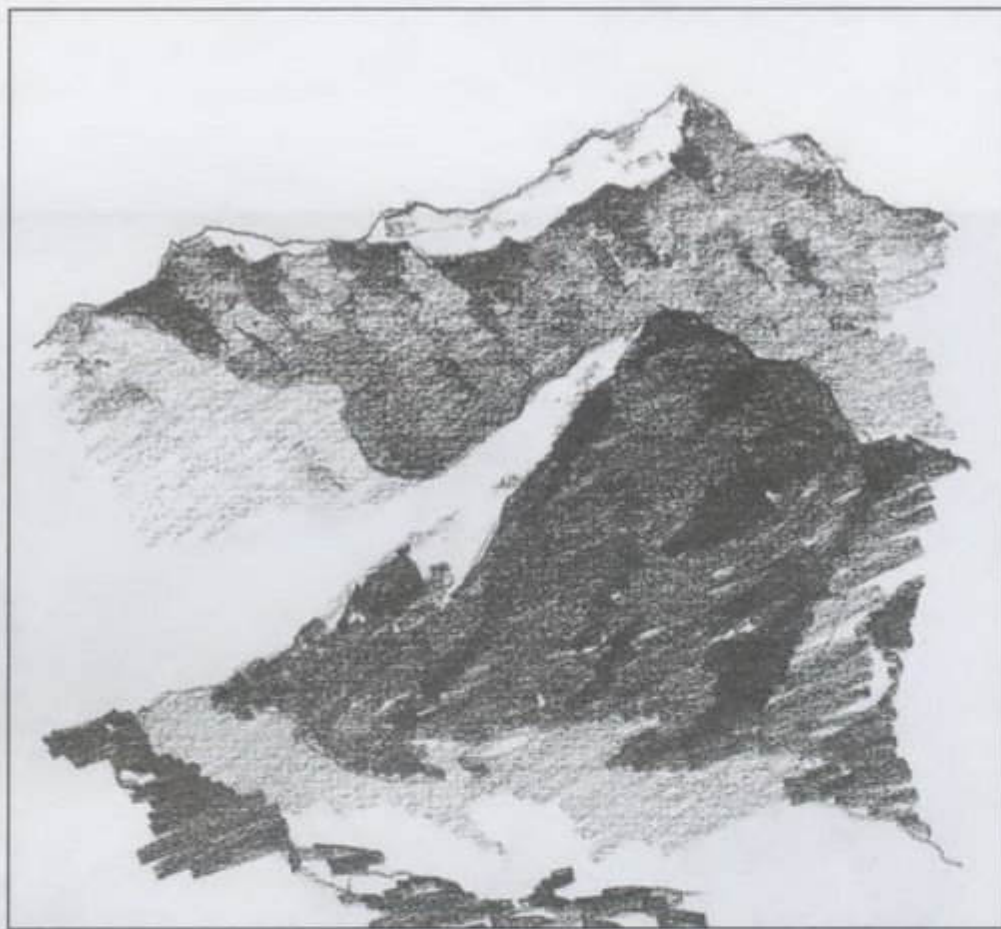
Ломаные линии. В природе существуют такие формы, которые трудно мысленно представить в виде основных геометрических тел. Вам надо повнимательнее к ним приглядеться и постараться свести их к какой-нибудь упрощенной форме. На этом рисунке вы видите, как художник изобразил зазубренные остроконечные вершины, сведя их к нескольким простым формам.

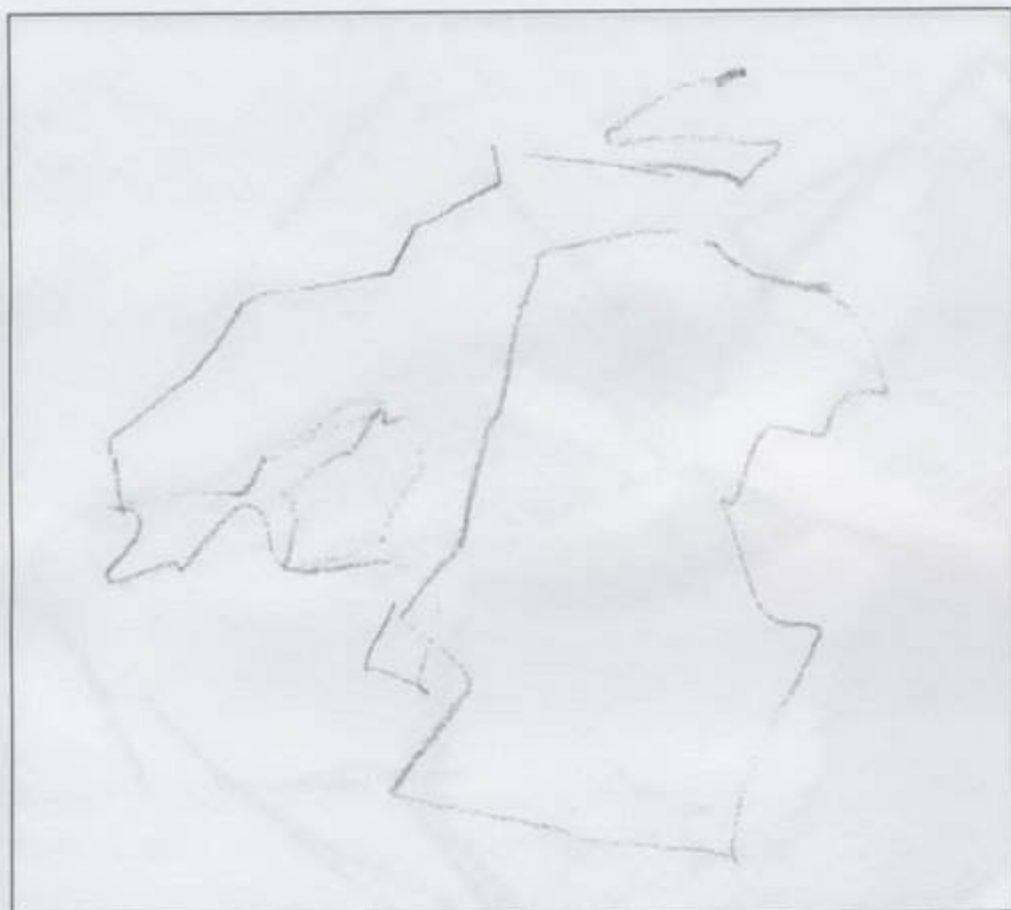
Горы. Наметив контурными линиями несколько простых фигур, художник проходит вновь по линиям и превращает основные формы в очертания настоящих гор со всеми их скалистыми выступами и расселинами. Неважно, насколько сложно выглядит форма; всегда лучше начать с нескольких простых контурных линий, а затем добавить более сложные детали.

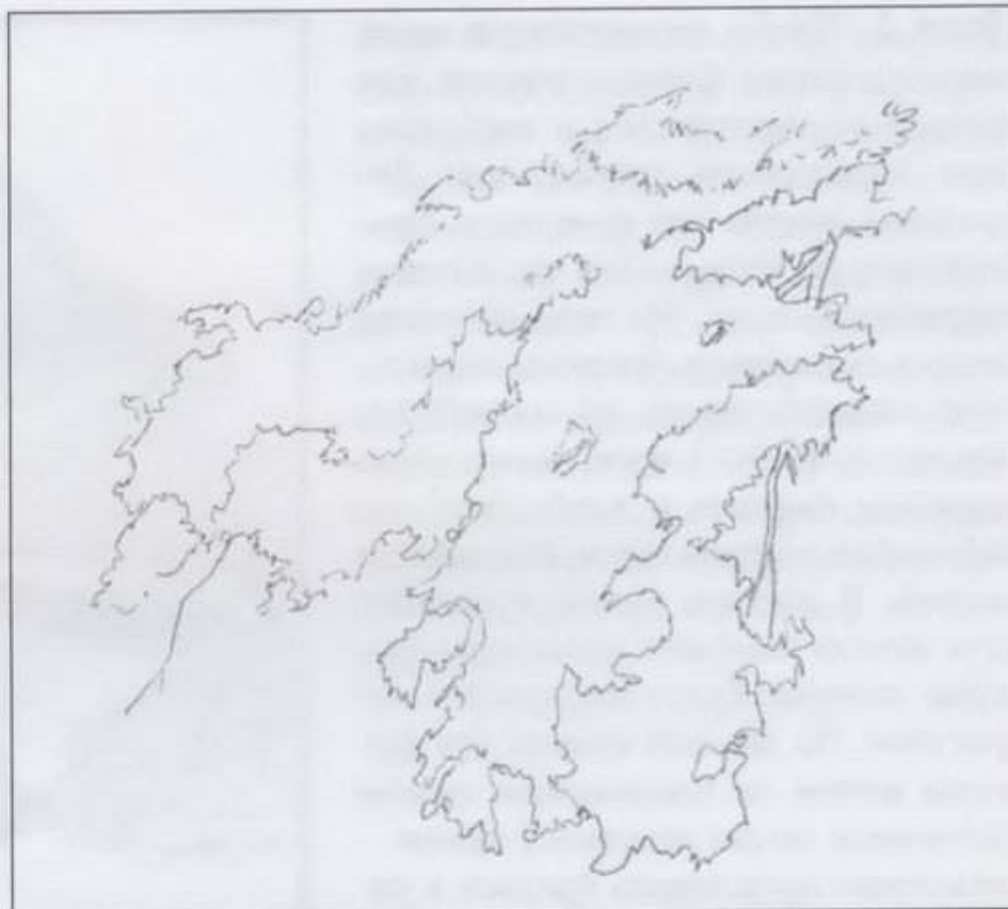
Проработка тоном по-разному освещенных плоскостей. Когда вы научитесь мысленно упрощать сложные, неправильные объекты, вам будет легче мысленно представить размещение светотени. Эти остроконечные горы имеют две большие освещенные плоскости. На одной из плоскостей отдаленной вершины лежит бледная тень, а более темная тень покрывает ближайшую к нам плоскость.

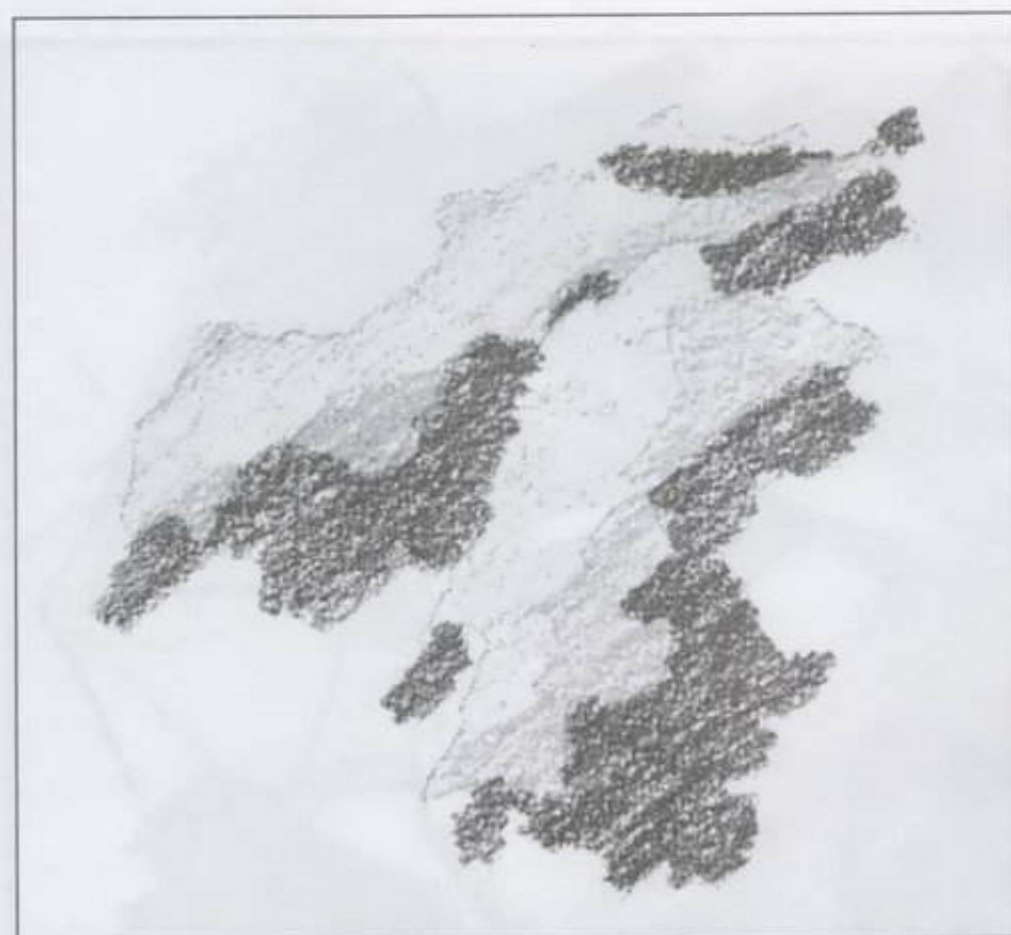
Светотеневая моделировка формы гор. Перед нанесением светотени на контурный рисунок гор художник мысленно представляет расположение тонов. Теневые плоскости этих гор имеют только два тона: более бледный (на дальнем плане) и более темный (на переднем плане). На этих обширных теневых плоскостях художник рисует дополнительные детали.

Предметы неправильной формы. В жизни очень часто встречаются предметы, форму которых почти невозможно определить из-за нагромождения деталей. Однако, если вы проигнорируете детали и сосредоточитесь на силуэте, то сможете создать простую форму, с помощью которой выполнить убедительный рисунок будет гораздо легче. Изображенная здесь масса листвы передана удивительно простой формой.

Листва. Обнаружив под нагромождением деталей общую форму, вы сможете преобразовать ее в реалистичный линейный рисунок. Волнистая линия вполне соответствует формам, а также передает детали и фактуру листвы. Выразительная карандашная линия осторожно очерчивает контуры силуэта, обозначая фактуру листьев, и необходимости рисовать отдельные листья нет!

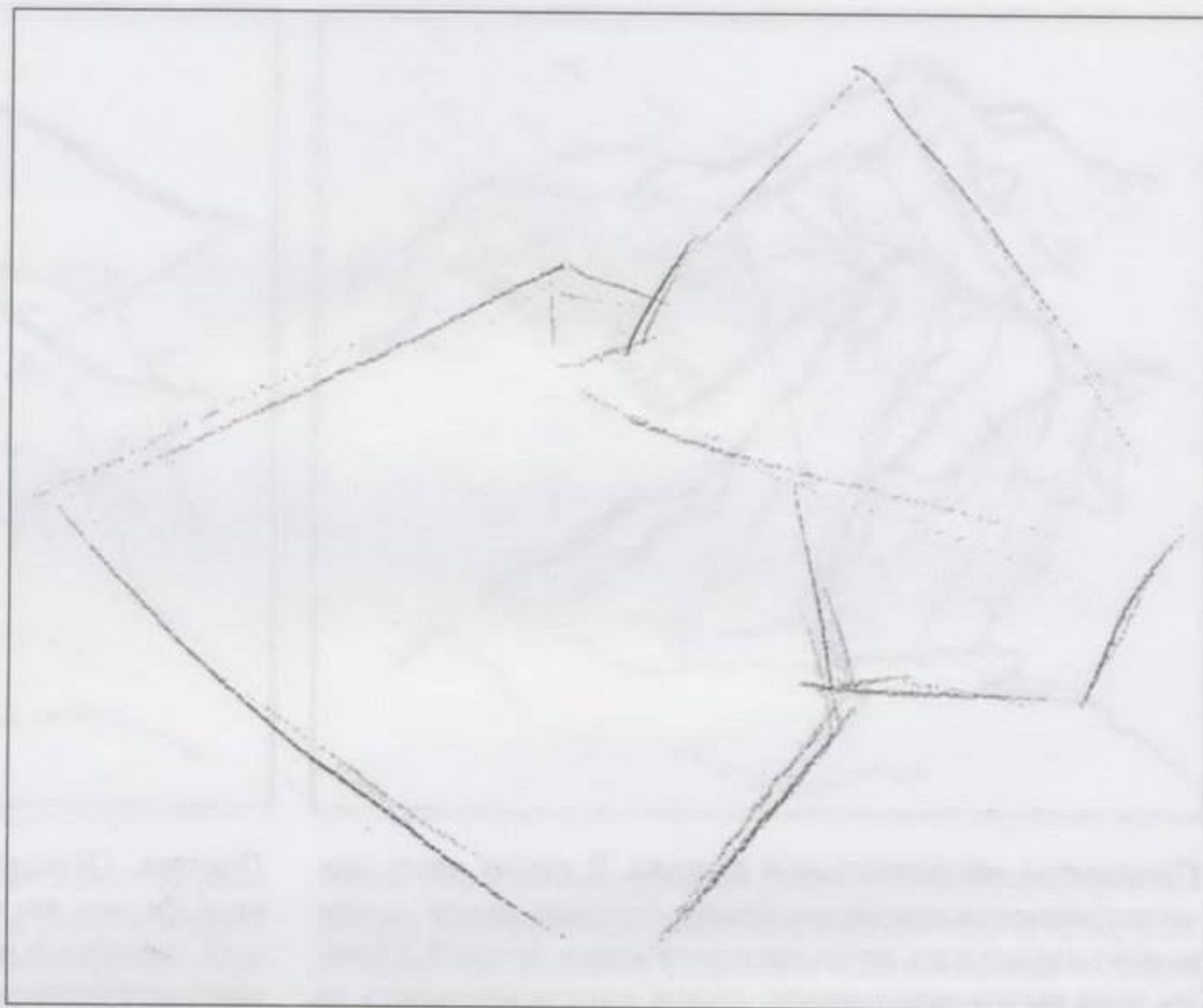
Размещение светотени на предметах неправильной формы. Светотеневой рисунок можно передать простыми областями тона. Даже если ваш предмет является чем-то вроде бесформенной массы листьев, постарайтесь выделить несколько крупных участков света, полутени (полутона) и тени. Можете прищуриться, чтобы придать деталям неясные очертания и более четко рассмотреть тоновые области.

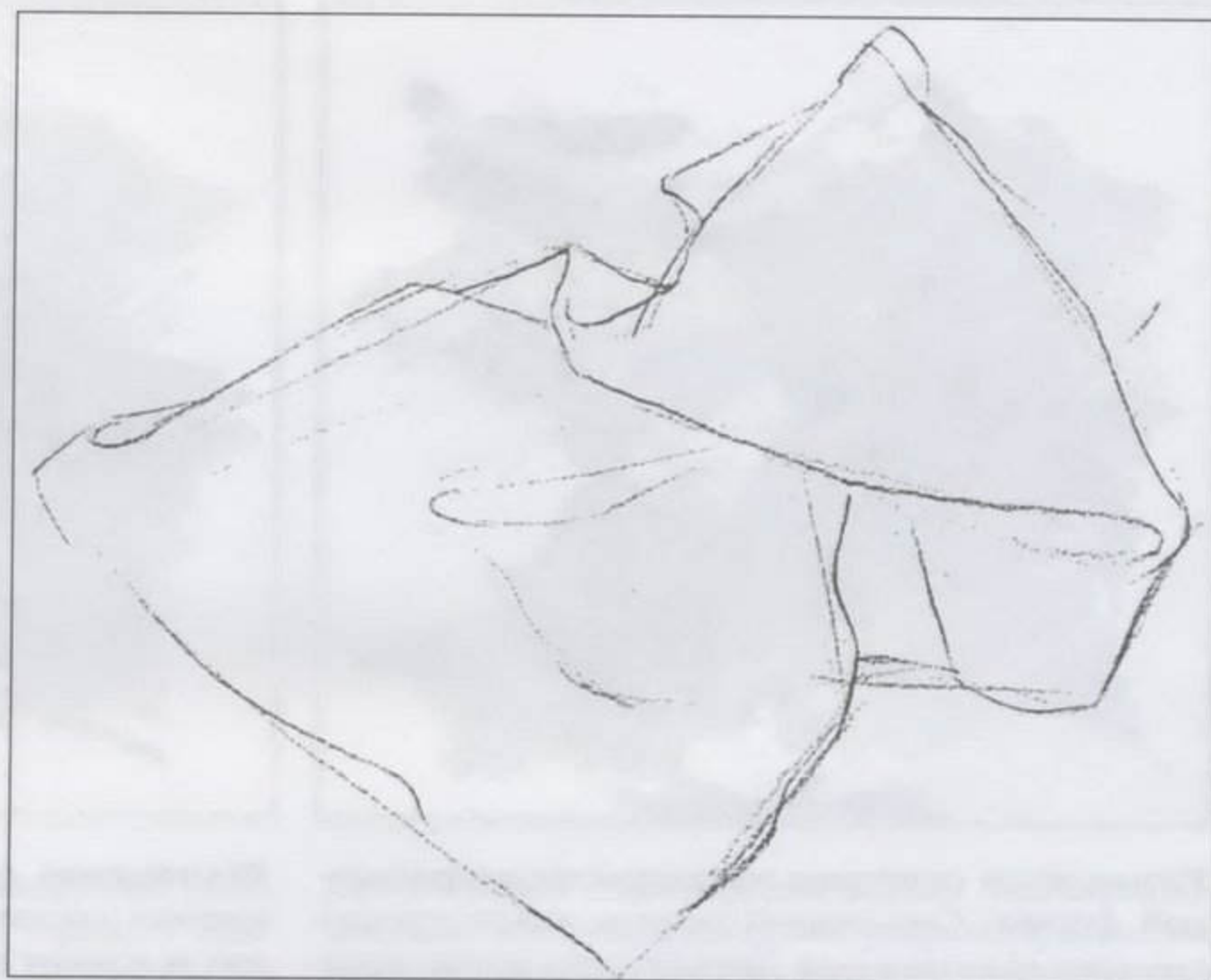
Размещение светотени на листве. Держа в уме крупные участки света, полутона и тени, вы сможете просто и реалистично передать листву. Обратите внимание на манеру художника наносить штрихи, в результате чего и образуются области света, полутона и тени. Даже при работе над сильно детализированным рисунком никогда не забывайте о больших простых формах.

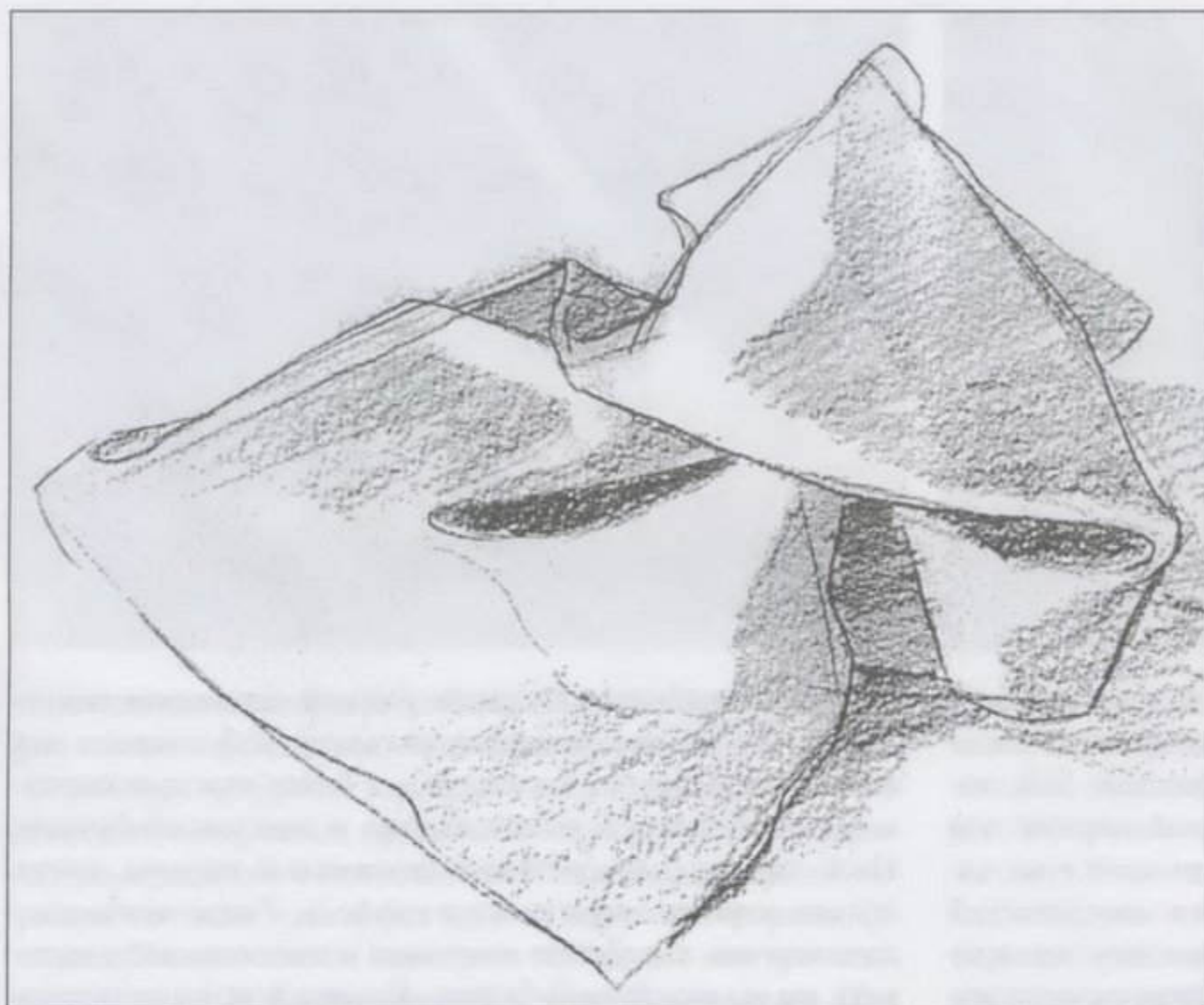
РИСУЕМ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ФОРМЫ: ШАГ ЗА ШАГОМ

Этап 1. Чтобы научиться рисовать нестандартные формы, хорошо для начала поупражняться в изображении карандашом скомканного бумажного пакета или полотенца, брошенного на стол, — как то, которое нарисовано здесь. На первый взгляд может показаться трудным нарисовать складки ткани, но попробуйте привести объект к нескольким упрощенным формам и изобразить их, применив минимальное количество линий. В данном случае художник для начала намечает только три фигуры, которые будут ведущими в его рисунке. На данный момент эти фигуры ничем не напоминают смятое полотенце, но это неважно. Главное — мысленно представить предмет в упрощенной форме.

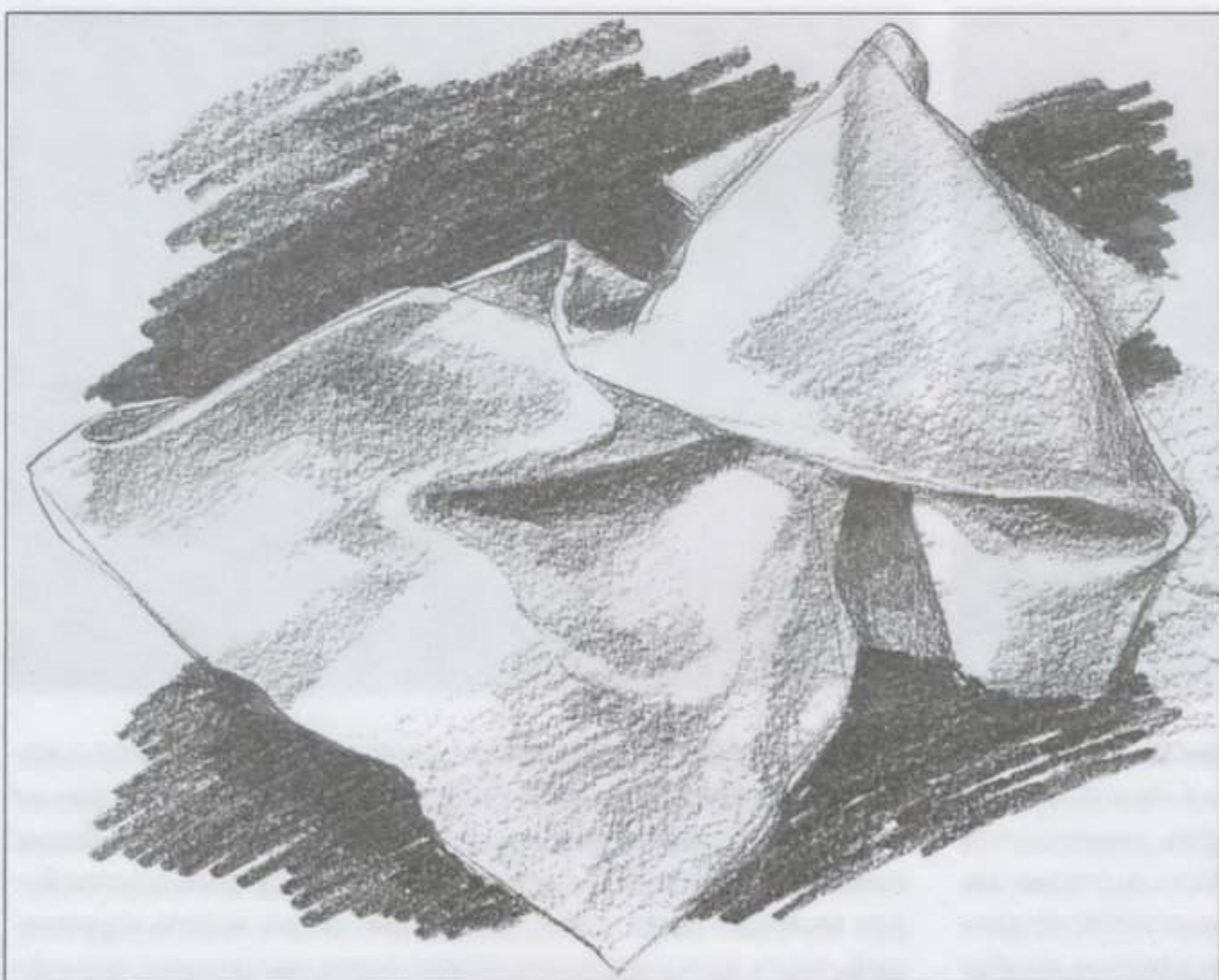

Этап 2. Теперь художник по намеченным на первом этапе линиям рисует очертания более правдоподобного полотенца. Острым кончиком карандаша он превращает прямые линии в изогнутые и намечает дополнительные складки и другие детали. Мы уже видим реальные, но упрощенные очертания полотенца. Еще видны линии, сделанные на первом этапе. Лучше оставить их, пока рисунок не будет закончен, — они помогут вам следить за крупными формами.

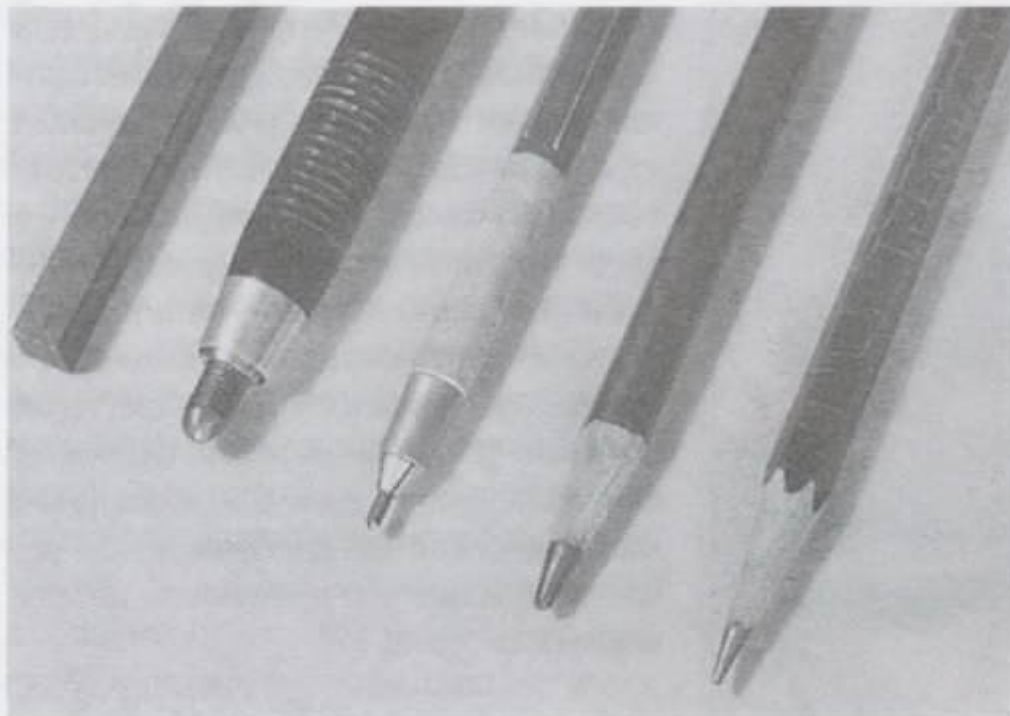

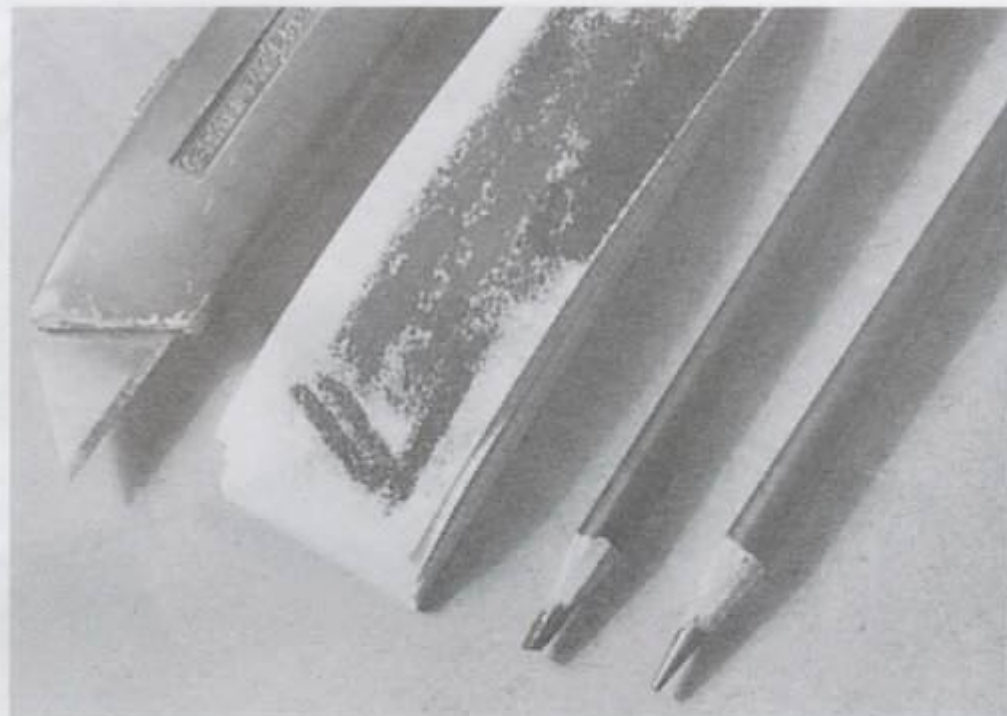
Этап 3. Боковой стороной грифеля, широкими штрихами, художник прокладывает тон на больших теневых участках. Он упрощает тоновые отношения, сводя все изображение к трем тонам: нетронутые участки бумаги передают свет; полутени изображаются светло-серыми путем легкого нажима на карандаш; темные тени, которые располагаются в глубоких складках, наносятся с более сильным нажимом. Так же изображаются тени, падающие от полотенца на поверхность стола.

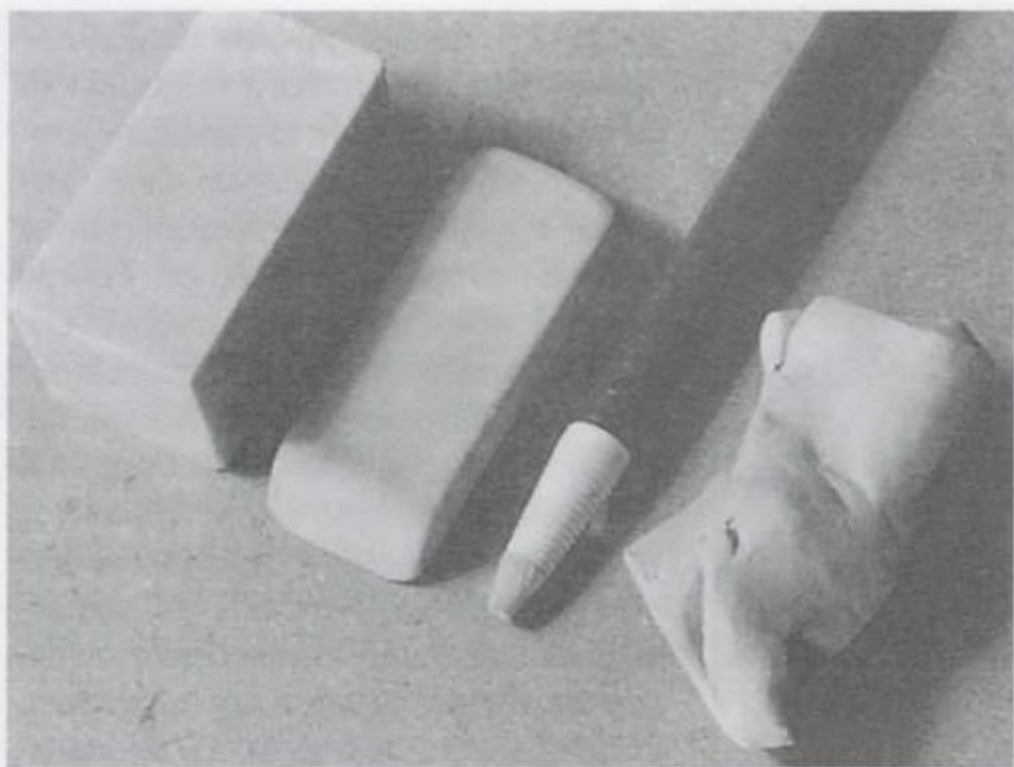
Этап 4. Теперь художник сосредотачивается на полутенях и теньях, выборочно делая их более глубокими. Чтобы придать светотени больше четкости и реалистичности, он рисует боковой стороной грифеля. Теперь складки полотенца выглядят объемнее. Художник то там, то здесь подправляет острым карандашом некоторые контуры. Боковой стороной грифеля вокруг полотенца наносится темная тень — этим создается впечатление, что полотенце как бы возвышается над темной поверхностью деревянного стола. Острым кончиком розовой резинки удаляются первоначальные линии, нарисованные на первом этапе. Но посмотрите, как четко законченный рисунок следует тем ориентировочным линиям.

Карандаши. Есть много разновидностей простого графитного карандаша. Справа налево представлены всевозможные варианты: универсальный карандаш HB; карандаш более толстый и мягкий, который служит для нанесения широких и жирных линий; карандаш в металлической оправе с тонким грифелем цилиндрической формы; карандаш в пластмассовой оправе с толстым грифелем; и, наконец, прямоугольная графитная палочка, дающая очень широкую, выразительную линию. Желательно купить несколько карандашей с оправками разного вида, чтобы проверить, которым из них вам больше нравится работать.

Нож и наждачная бумага. Справа вы видите карандаш, заточенный с помощью механической точилки для карандашей. Другой карандаш — с более толстым кончиком — заточен при помощи ножа и наждачной бумаги. Нож служит для срезания деревянной оправы, когда только немного затрагивается грифель. Затем, чтобы сделать кончик карандаша широким и плоским, надо потереть им по наждачной бумаге. Купите нож со складным лезвием, который безопасно носить. Справа от ножа вы видите набор наждачной бумаги. Он сделан в виде маленькой книжки, переплетенной с одного конца, чтобы вы могли оторвать использованные листки.

Резинки (ластики). При рисовании карандашом применяются четыре разновидности резинок. Справа налево расположены: пластичная резинка, которая разминается до нужной формы; твердая розовая резинка в форме карандаша для исправлений труднодоступных мест; прямоугольная розовая резинка со скошенными краями, наиболее пригодная для работы над карандашным рисунком; и мягкая резинка, в основном предназначенная для удаления границ и очистки больших областей. Использовать пластичную резинку следует так: прижмите ее к бумаге и сразу уберите. Другие же ластики нужно тереть о бумагу.

Хранение карандашей. Если вы часто работаете с карандашами, храните их в банке, концами вверх, рядом со своей рисовальной доской. Не разбрасывайте их. В банке нужный карандаш быстрее отыщется, а острые концы будут надежно защищены. Если у вас очень много карандашей, часть которых вы не используете ежедневно, спрячьте их в небольшую коробку или же распределите по отделениям пластмассового контейнера, предназначенного для хранения ложек и вилок, а затем уберите в выдвижной ящик стола.

Нанесение линий и штрихов. Самый обычный способ рисования карандашом — это выявление тонкими линиями контура предмета, нанесение линиями одних тонов и широкими штрихами других. На этом рисунке вы видите, как художник с помощью многочисленных линий передает светлые тона и фактуру на округлых формах луковиц. Тонкие линии наносятся кончиком заостренного карандаша НВ. Более мягкий и темный карандаш 2В с плоско заточенным грифелем используется для нанесения тона на заднем плане более широкими, темными штрихами.

Растушевка. Карандашные штрихи легко растираются пальцем или специально предназначенной для этого бумажной палочкой (растушевкой), которую можно приобрести в специализированных магазинах. С помощью тех же двух карандашей художник свободными штрихами наносит тон, а затем размазывает эти штрихи пальцем (или растушевкой), чтобы на их месте получились мягкие переходы тона. Темные тона вокруг луковиц усилены широкой штриховкой, выполненной более мягким и темным карандашом 2В. Острым кончиком карандаша НВ рисуются корешки большой луковицы.

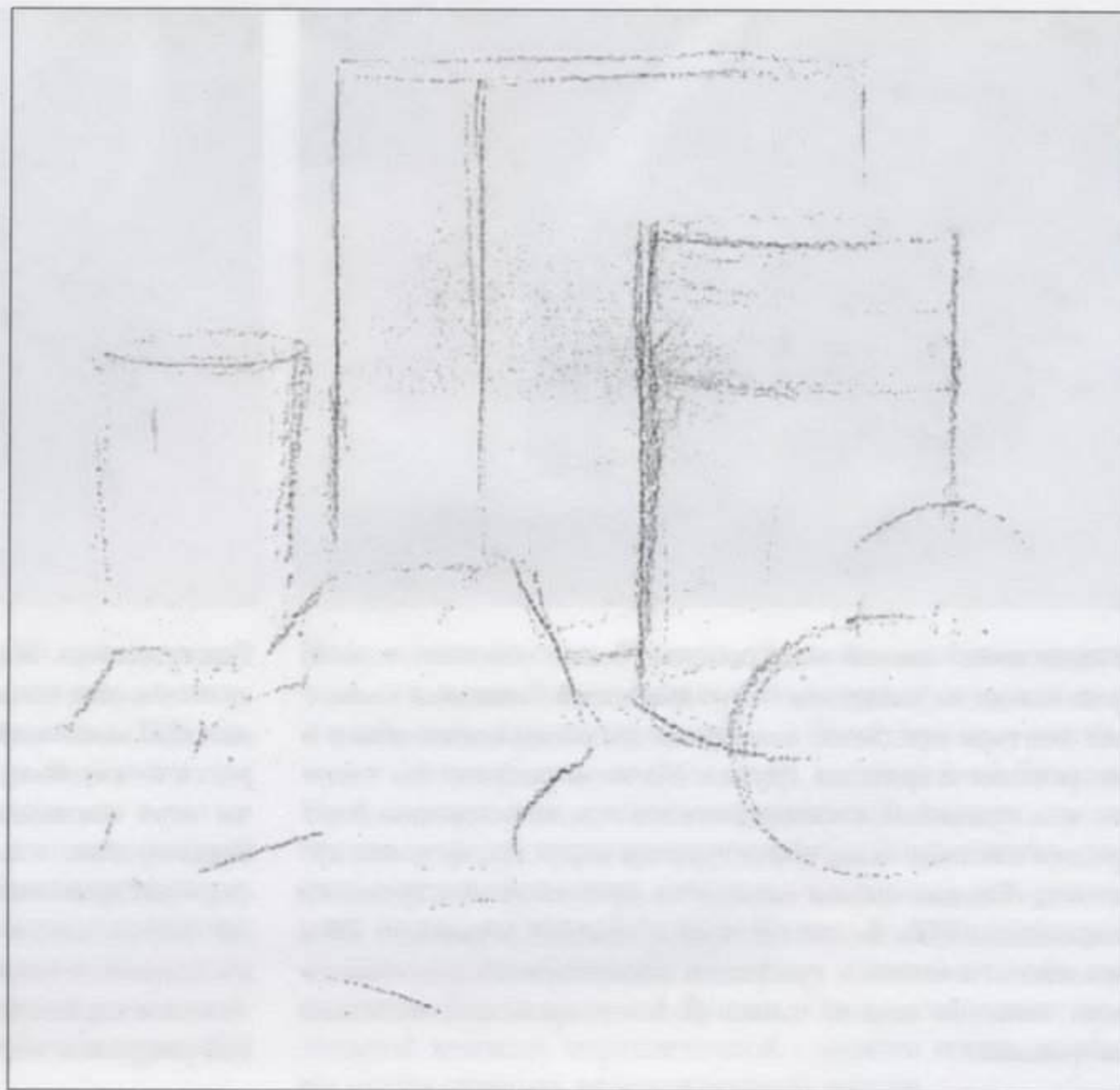
Линии и штрихи на шероховатой бумаге. В зависимости от фактуры рисовальной бумаги один и тот же рисунок может выглядеть по-разному. На листе шероховатой бумаги имеются «зубчики», которые рассекают линии и штрихи, делая их более неровными, зернистыми на вид. Этот фрагмент портрета полностью нарисован карандашом 2В. Художник остро заточенным карандашом наносит быстрые параллельные штрихи, передающие тени на лице. Затем он работает боковой стороной грифеля и с более сильным нажимом, чтобы затемнить глаза, волосы и задний план.

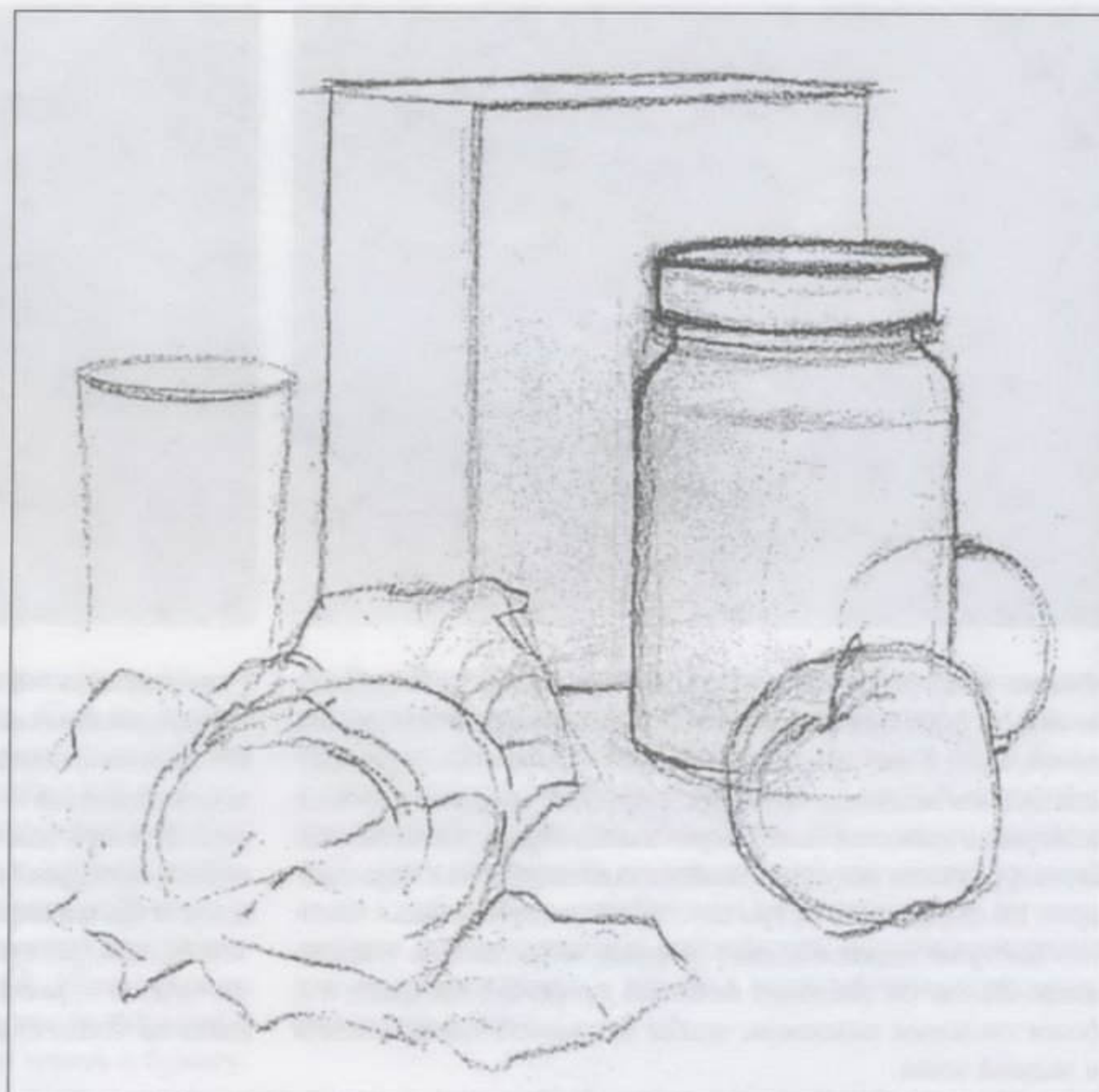
Растушевка на шероховатой бумаге. Чтобы создать однородные тона, художник сначала наносит слабые тени на лицо, штрихуя карандашом 2В, а затем растирает штрихи пальцем. Штрихи мягко сливаются друг с другом. Темный задний план также растушеван. Художник использует фактуру поверхности, чтобы нарисовать волосы и брови неровными штрихами. Здесь, на шероховатой бумаге, растушеванные участки выглядят живее и ярче, чем на луковицах (рисунок вверху), которые нарисованы на более гладкой бумаге.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 1. НАТЮРМОРТ С КУХОННОЙ УТВАРЬЮ

Этап 1. Лучший способ применить на практике все полученные знания — это составить полный натюрморт из предметов домашнего обихода. Подберите предметы разнообразных геометрических форм: кубической (например, картонные коробки), цилиндрической (стакан и банка), круглой (яблоки и другие фрукты), неправильной (листовые овощи). На первом этапе очерчиваются контуры всех этих предметов в виде простых геометрических форм. Легкие штрихи наносятся кончиком заостренного карандаша НВ. Сосредоточьтесь на пропорциях и геометрических формах. На этом этапе не стремитесь сделать формы похожими на настоящие предметы.

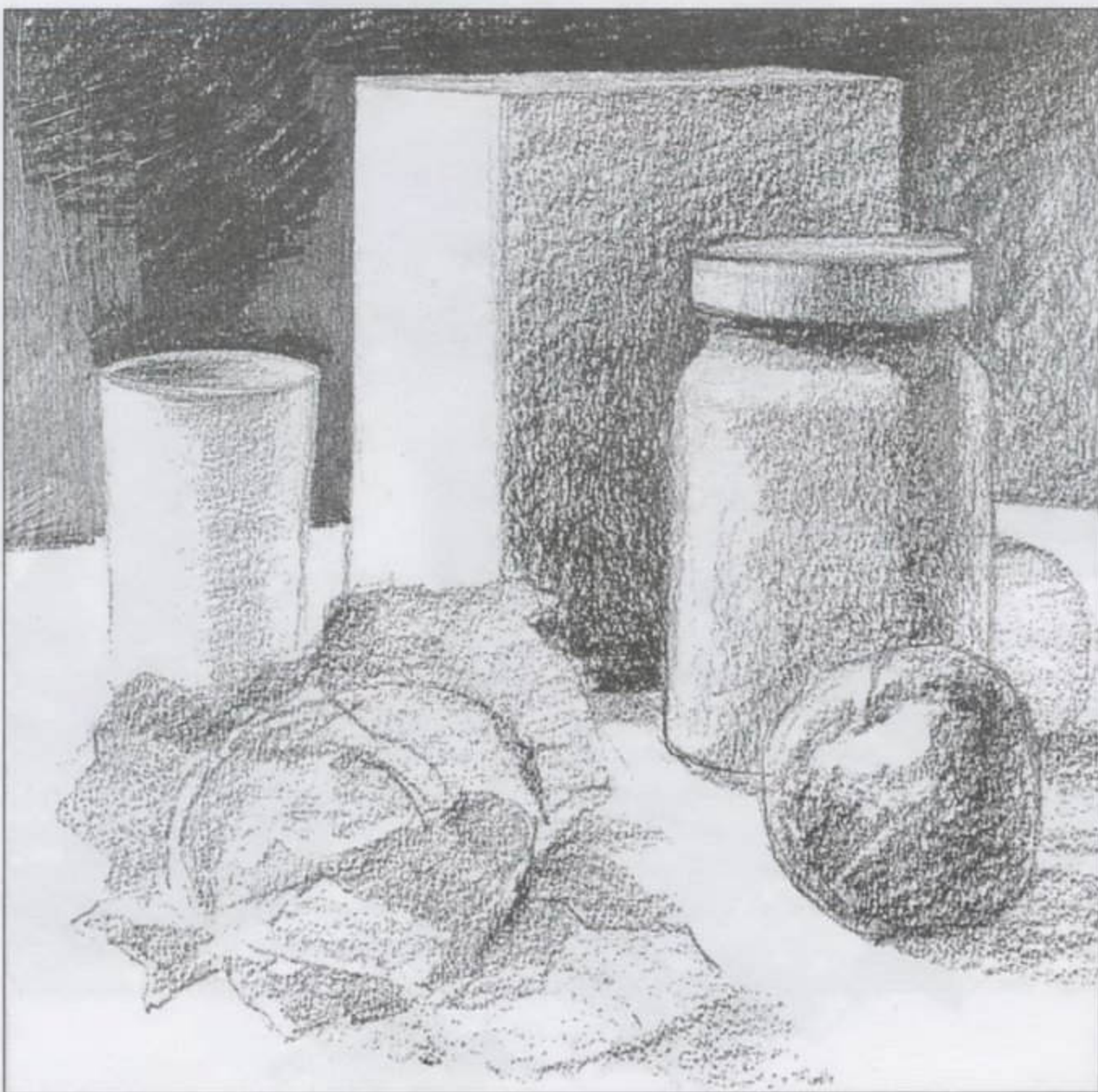
Этап 2. Острым кончиком того же карандаша НВ пройдите снова по первоначальным ориентировочным линиям и придайте формам более точные очертания коробок, банок, фруктов, овощей и т. д. Обратите внимание, как художник очерчивает яблоко, выпрямляя его контуры в некоторых местах, а иногда делая их вогнутыми, поскольку не бывает фруктов идеально круглой формы. Наметив на первом этапе кочан капусты в виде нескольких форм, теперь он превращает эти очертания в капустные листья, а банка, нарисованная сначала в виде цилиндра, становится больше похожей на настоящую банку с крышкой.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 1. НАТЮРМОРТ С КУХОННОЙ УТВАРЬЮ

Этап 3. На этом этапе вы начинаете широкими свободными штрихами намечать тени. Здесь художник использует более мягкий и темный карандаш 3В; боковой стороной грифеля он наносит тон широкими штрихами. Для передачи более темных участков заднего плана усиливается нажим на грифель карандаша. По причине использования бумаги с особой фактурой, которая рассекает штрихи, создается впечатление, что они сливаются воедино на боковых сторонах коробки, банки и яблока. Более темные штрихи, нанесенные с большим нажимом на грифель, гораздо отчетливее проступают на бумаге.

Этап 4. Художник продолжает покрывать формы тоном. На этом этапе он не уделяет особого внимания конкретным деталям, а карандашом 3В свободно наносит тон на большие участки. Обратите внимание, как тоном моделируется форма капусты, хотя ее листья еще не имеют отчетливых контуров. Теперь вы начинаете видеть градацию светотени: свет, полутень, тень и отраженный свет (рефлекс) на банке и яблоке. Естественно, эта градация гораздо слабее видна на светлой поверхности стакана.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 1. НАТЮРМОРТ С КУХОННОЙ УТВАРЬЮ

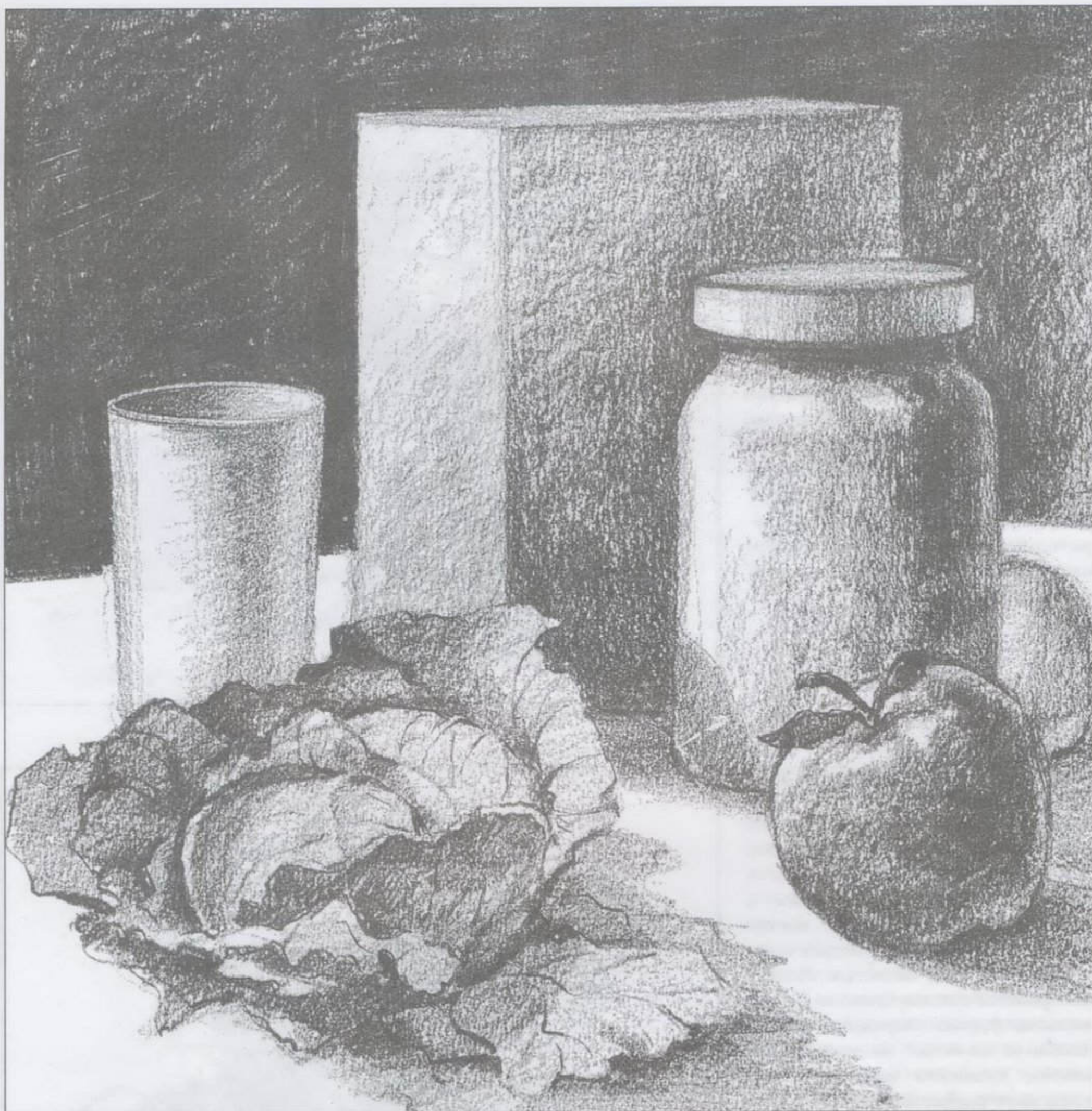
Этап 5. Нанеся тон на большие участки, художник начинает уточнять тоновые отношения. Сильнее нажимая на карандаш 3В, он затемняет тени на банке, яблоке и стакане, а также тщательно изучает расположение теней на листьях капусты и выборочно их усиливает. Затем художник прорабатывает тени, падающие на поверхность стола. И наконец, он приступает к завершающему очерчиванию контуров листьев, банки и яблока с помощью остро заточенного карандаша НВ; этим же карандашом дорисован хвостик яблока.

Этап 6. Художник продолжает прорабатывать тона и контуры капусты, которая теперь имеет более объемный вид. Цилиндрическая форма стакана также выявлена сильнее тонкими карандашными штрихами, которые нанесены вертикально сверху вниз; при этом художник только слегка нажимает на карандаш, чтобы передать тонкие переходы от света к полутени и от полутени к тени и рефлексу. Обратите внимание, как нанесена тень на освещенную плоскость коробки. Тени, падающие от кочана капусты, очерчены более отчетливо, поэтому создается впечатление, что капуста действительно отстоит от стола.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 1. НАТЮРМОРТ С КУХОННОЙ УТВАРЬЮ

Этап 7. На этом этапе в нужных местах усиливается тон и дорисовываются детали. Толстым, темным, мягким карандашом 5В широкими штрихами затемняется задний план. Этим же карандашом художник еще раз прорабатывает теневые участки коробки, банки и яблока; теперь явно вырисовывается градация света, полутени, тени и рефлекса. Боковой стороной грифеля карандаша 3В художник усиливает тона на листьях капусты и делает более глубокими тени на стакане. Кончиком того же самого карандаша он тщательно очерчивает края листьев, добавляя

детали. Таким же образом он затемняет края коробки, банки и яблока, используя острый кончик карандаша НВ. Обратите внимание, как проработаны и усилены падающие тени, чтобы убедительно выявить плоскость стола, на котором стоят предметы. Для передачи света художник придает пластичной резинке форму конуса, аккуратно прижимает его кончик к бумаге и отпускает, создавая таким образом пятна света на яблоке, банке, коробке и стакане. Затем клинышком розовой резинки он очищает и делает более яркими освещенные участки стола.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 2. ЦВЕТЫ

Этап 1. Ваза с полевыми цветами предоставит вам хорошую возможность нарисовать комбинацию геометрически неправильных форм, сочетая при этом линии, штрихи и градацию тона. Первый этап — это, как всегда, нанесение контурного рисунка, на котором предметы изображаются в виде основных геометрических форм или форм, которые вам надо найти посредством тщательного изучения предмета. В данном случае художник мысленно представляет вазу в виде цилиндра, а большинство цветов — в виде круглых форм. Дрapiровку трудно уподобить какой-либо геометрической форме, поэтому она намечена в виде нескольких простых форм ориентировочными линиями. Некоторые цветы также имеют неправильные формы. Этот предварительный набросок сделан универсальным карандашом НВ на гладкой рисовальной бумаге.

Этап 2. Сильнее нажимая на карандаш НВ, художник уточняет очертания предметов, руководствуясь при этом ориентировочными линиями. Он усиливает контуры вазы и превращает линии дрapiровки в складки. В круглых формах цветов он рисует окружности центров и исходящие из них лепестки. Листья изображены как зазубренные неправильные формы. Определяя формы наиболее сложных по очертаниям цветов, художник находит в них сходство с разбитой яичной скорлупой. Хотя линии на этом этапе более определенные, чем на предыдущем, все же они наносятся легкими, свободными движениями.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 2. ЦВЕТЫ

Этап 3. Для обозначения светотени художник использует боковую сторону грифеля карандаша 3В, которой быстро наносит штрихи в виде параллельных наклонных линий. Темные листья среди более светлых цветов заштрихованы несколько хаотично, без выделения каких-либо деталей. Цветы яйцевидной формы проработаны таким же образом. Выявляя тени на светлых цветах, вазе, драпировке и заднем плане, художник работает боковой стороной грифеля с более легким нажимом. Чтобы смягчить светлые тени и сделать их более равномерными, художник растирает штрихи пальцем.

Этап 4. Найдя основные тоновые соотношения, художник приступает к более точному выявлению мелких форм. Он заполняет темным тоном, которым проработаны листья, пространство между лепестками светлых цветов. Чтобы придать темным формам точные, правильные очертания, художник работает кончиком карандаша. Он также очерчивает края самих лепестков и начинает прорабатывать отдельные листья среди общей темной массы. Также более определенный вид принимают темные серединки светлых цветов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 2. ЦВЕТЫ

Этап 5. Художник продолжает прорабатывать формы светлых цветов. Теперь самый верхний из них выглядит более четко, так как художник затемнил пространство между лепестками и серединки цветов. Более темный цветок в правом верхнем углу изображен в виде силуэта неточными штрихами, которые не слишком четко выделяют лепестки. С помощью кончика розовой резинки (в форме карандаша) художник очищает лепестки светлых цветов так, чтобы они отчетливо выделялись на фоне листьев. Теперь четко определены границы светотени. Наиболее важные формы на рисунке — это светлые цветы. Но все нарисовано в общих чертах. Рисунок в целом представляет собой тоновые пятна с несколькими линиями и очень маленьким количеством деталей.

Этап 6. Наконец художник начинает конкретизировать некоторые темные формы. Кончиком карандаша НВ он более точно очерчивает листья и темные цветы. Темная, с неровными очертаниями, форма на поверхности стола теперь принимает вид упавшего цветка с тремя листьями. Художник также очерчивает края и стебельки цветов яйцевидной формы, которые свисают из букета вниз. Линиями вновь уточняются формы лепестков и серединок светлых цветов. Но светлый цветок слева и темные цветы наверху букета лишь слегка тронуты тоном.

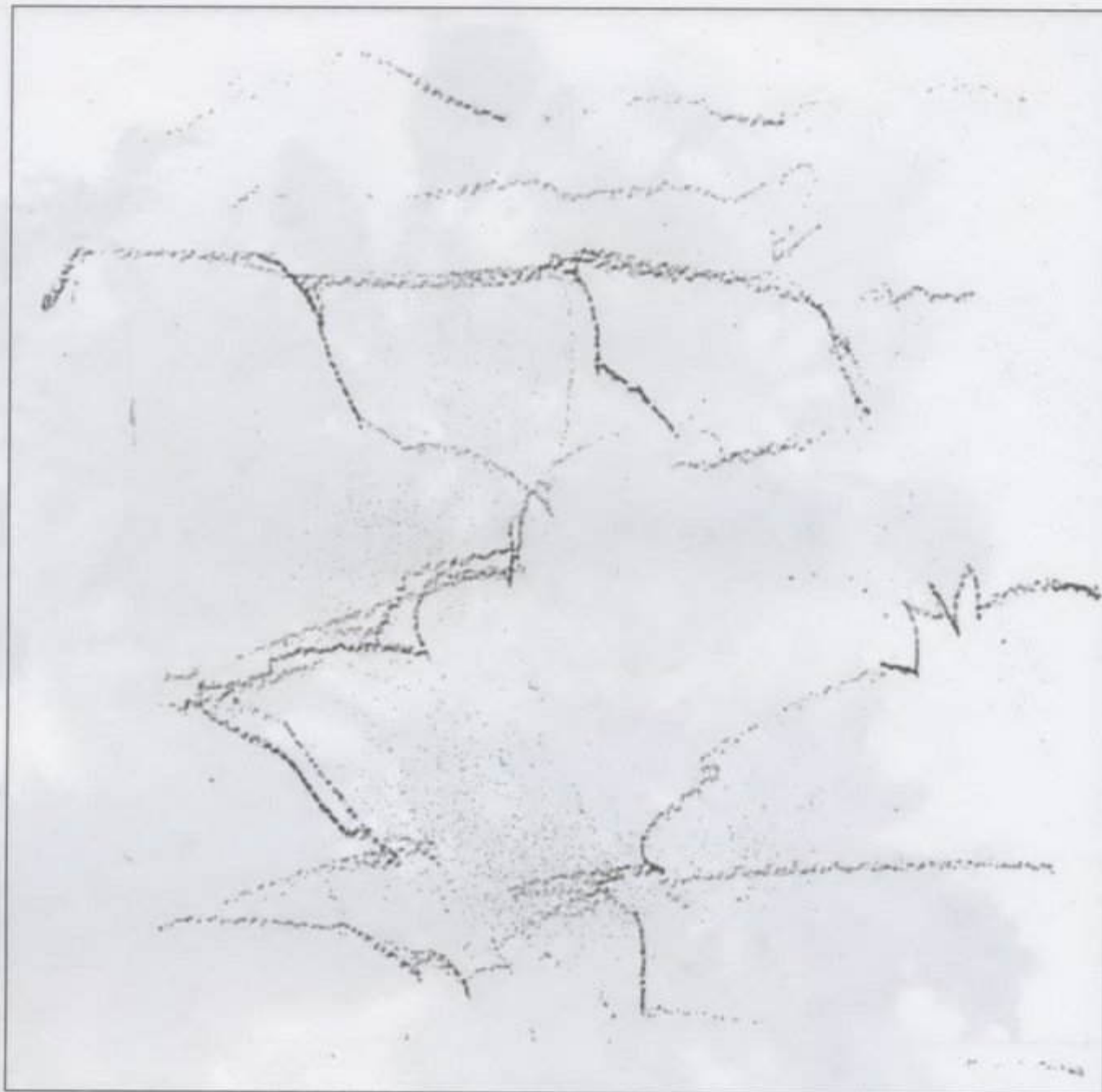

Этап 7. По-настоящему четкая и точная проработка рисунка осуществляется на заключительном этапе. Карандашом 3В усиливается тон темных листьев — их очертания принимают более отчетливый вид. Этим же карандашом затемняются края светлых лепестков. Художник пальцем растушевывает эти темные детали рисунка. Кончиком пальца, покрытым графитом, — как кисточкой — художник наносит тени, падающие на светлые цветы. Затем заостренным кончиком карандаша 2В он обводит контуры цветов и затемняет их серединки. Темные цветы яйцевидной формы также принимают теперь более

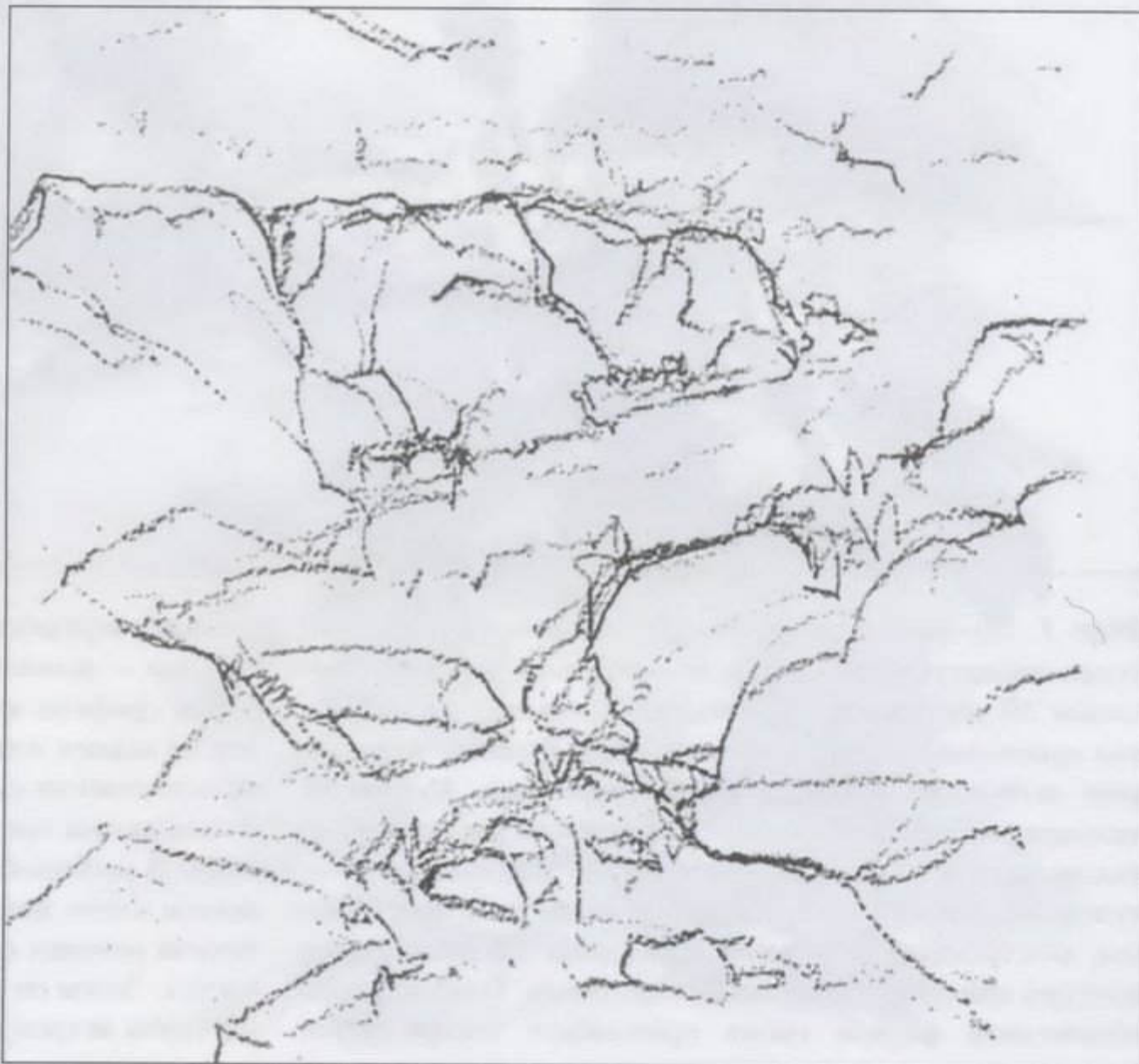
точные очертания, но они нарисованы не так четко, как светлые — доминирующие в этой картине. Боковой стороной грифеля карандаша 3В художник прорабатывает тон на заднем плане, тени на вазе и тени между складок на поверхности стола, а затем он растирает эти тона кончиком пальца так, чтобы штрихи исчезли. Клинообразной розовой резинкой он выявляет более светлые участки на заднем плане, вазе и поверхности стола, а кончиком пластичной резинки (придав ей форму конуса) — светлые лепестки. Затем он резинкой очищает внешние края рисунка, чтобы нетронутая бумага выглядела яркой и чистой.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 3. КАМНИ

Этап 1. Когда вы будете готовы приступить к рисованию на открытом воздухе, выберите для этого несколько простых объектов, например, камни — твердые тела, плоскости которых по-разному освещены. Их формы настолько просты, что вы можете представить их на бумаге с помощью нескольких линий, как это делает в данном случае художник. Чтобы нарисовать отчетливые формы и передать шероховатую фактуру камней, художник выбрал лист бумаги с зернистой поверхностью, на которой имеются отчетливые неровные зубчики. Из рисовальных средств он выбрал карандаши от 4В до 6В с толстыми, мягкими грифелями, которые дают широкие, темные штрихи. Сначала художник мысленно представляет камни в виде нескольких больших кубических форм. Холмы вдаль он отождествляет с приплюснутыми конусами. Снизу нагромождения камней очерчены зигзагообразной линией, которая выходит на передний план, где несколькими линиями изображены другие камни.

Этап 2. Художник более точно обводит очертания камней по первоначальным линиям. Три больших камня, находящиеся чуть выше центра картины и являющиеся основным элементом рисунка, изображены в виде кубов с ломаными боковыми сторонами. Камни меньших размеров непосредственно на переднем плане также напоминают обломки кубов. Большая груда камней справа нарисована в виде одной неправильной фигуры. Более светлыми линиями художник разделяет по-разному освещенные поверхности камней. Обратите внимание, что растительность на камнях изображена в виде неровных форм; позднее эти формы будут заполнены штриховкой и превратятся в кустики травы.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 3. КАМНИ

Этап 3. Теперь художник приступает к нанесению теней. Широкими четкими штрихами толстого карандаша он прорабатывает теневые участки на камнях, расположенных на переднем плане; изображает расселины среди более удаленных камней; наносит беспорядочную штриховку на участки поверхности камней, покрытые растительностью. Изучите тени на переднем плане, и вы увидите, что художник уделяет особое внимание их очертаниям.

Этап 4. Заштриховав наиболее темные места рисунка, художник наносит тени посветлее, слегка скользя карандашом по поверхности бумаги. Теперь ясно виден раздел между поразному освещенными плоскостями каменных глыб, расположенных вдали. Весь передний план также покрыт слабой тенью. Холмы вдали выглядят дымчатым силуэтом. Небо и освещенные участки на среднем плане — это нетронутая чистая бумага. Весь рисунок исполнен только в трех тонах — темно-серый, светло-серый и тон белой бумаги.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 3. КАМНИ

Этап 5. Следующий шаг художника — усиление теней на переднем плане для проведения четкой границы между затененными и освещенными солнцем участками. Большая часть переднего плана теперь затемнена с помощью широких штрихов. Обратите внимание, как шероховатая фактура бумаги передает неровную поверхность камней. Возвращаясь к освещенным камням, художник усиливает тон в тенях, чтобы камни выглядели твердыми и объемными. Залитые солнцем участки земли оживлены с помощью нескольких темных штрихов, изображающих россыпи гальки. Таким же образом показана галька на переднем плане.

Этап 6. Художник продолжает прорабатывать тоном удаленные камни, с помощью линий и штрихов передавая расселины, трещины и другие неровности их поверхности. Несколькими штрихами намечены тени на боковых сторонах удаленных холмов. Переходя к переднему плану, художник дополнительными штрихами прорабатывает большой участок тени, выявляя там объемы камней. Края форм на переднем плане становятся более отчетливыми после нанесения темных штрихов вдоль их контуров. Появляются линии, которые разделяют камни, нарисованные слева. Сравните изображение небольшого камня в правом нижнем углу с его изображением на предыдущем пятом этапе: путем нанесения тени треугольной формы с левой стороны художник превращает участок поверхности в изображение валуна, наполовину вросшего в землю.

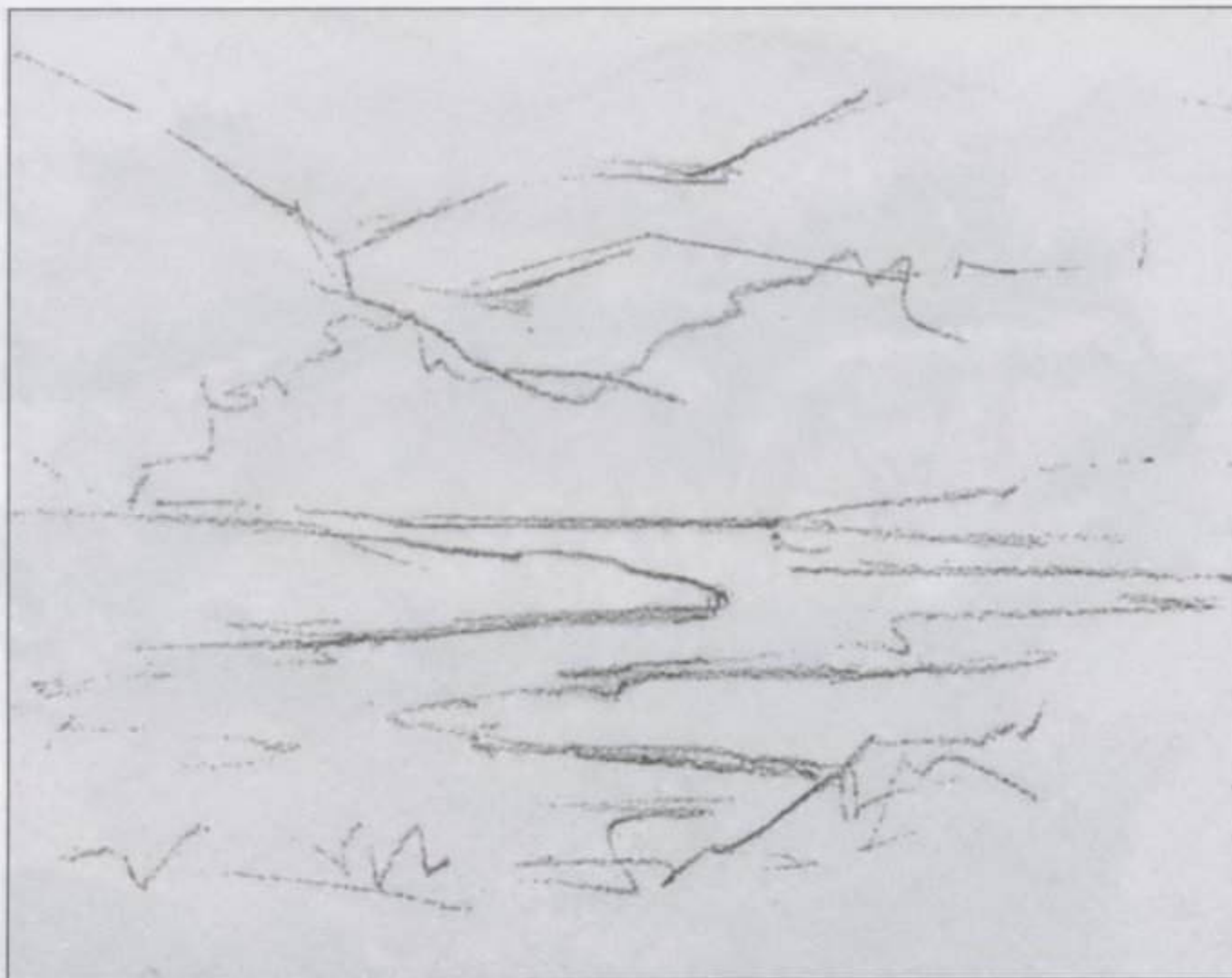

Этап 7. На этом заключительном этапе художник растирает большим пальцем штрихи по всему переднему плану, отображая глубокие сплошные тени. Растировка производится не слишком усердно, чтобы штрихи не исчезли совсем, а только слегка размазались и смягчились. То же самое художник проделывает с удаленными холмами, превращая отдельные штрихи в неровные дымчатые участки тона, которые все еще отражают шероховатую фактуру бумаги. Освещенный солнцем склон холма передается с помощью пластичной резинки. Теперь заключительный шаг — сделать тени более глубокими и четкими линиями дорисовать детали. Трава на вершине удаленных камней затемнена быстрыми, беспорядочными штри-

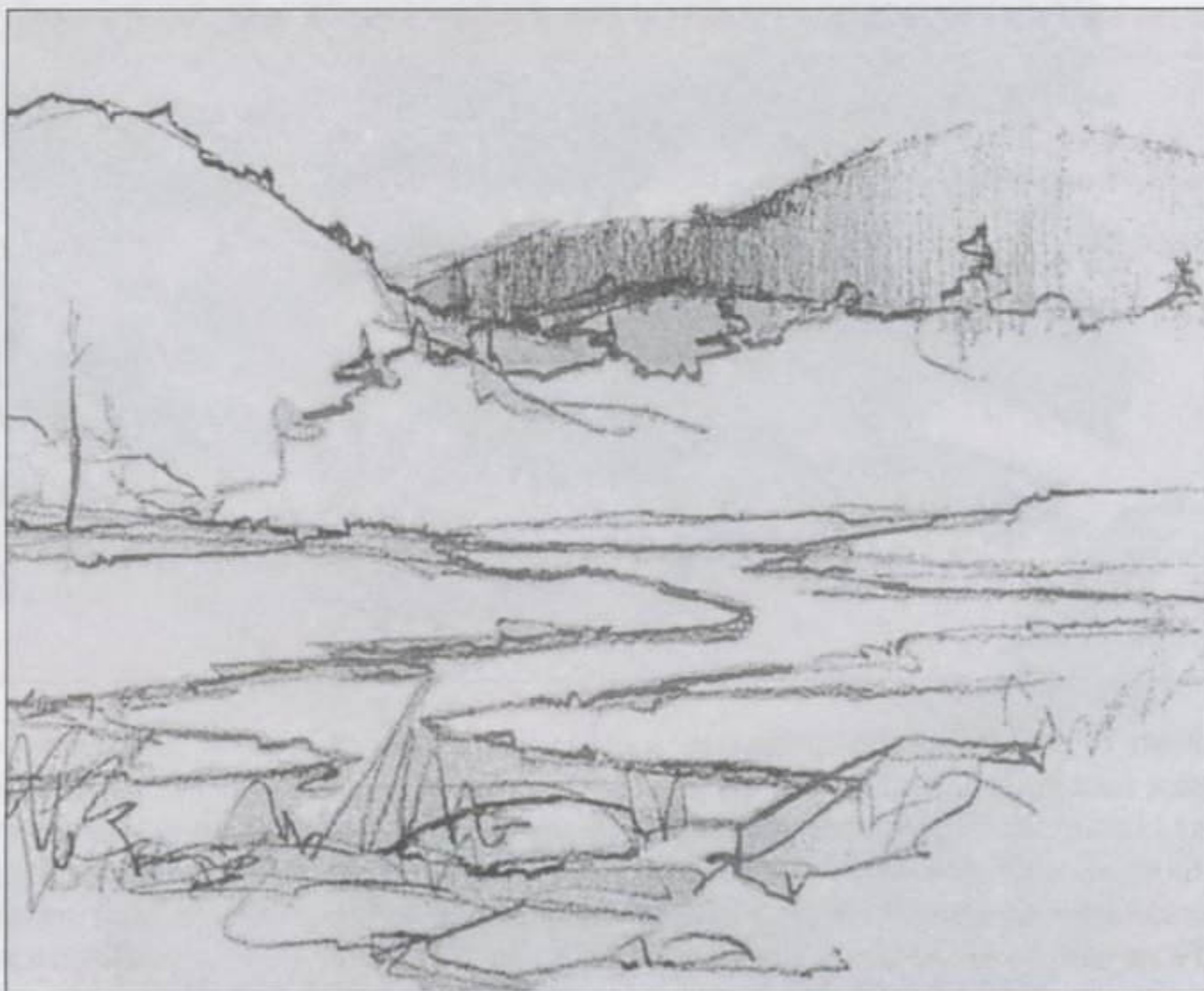
хами. Затем еще более затемняются теневые стороны камней и острым кончиком карандаша дорисовываются дополнительные трещины и расселины. Освещенные солнцем вершины этих камней очищены с помощью кончика пластичной резинки, которой придана форма конуса. Мелкими карандашными штрихами изображается трава и галька у подножия все тех же камней. Возвращаясь к переднему плану, художник делает тени более глубокими и дорисовывает тонкими изогнутыми штрихами растения и отдельные травинки. На всем пространстве законченного рисунка фактура бумаги усиливает шероховатость камней.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 4. ХОЛМЫ

Этап 1. После того как вы нарисуете “природный натюрморт”, подобный нагромождению камней, выберите какой-нибудь пейзажный сюжет. Здесь художник изображает речку, которая извиваясь течет через луг по направлению к деревьям и холмам, находящимся на заднем плане. Он начинает с простого контурного рисунка, на котором отображает очертания самых крупных форм: холмов в виде приплюснутых конусов; зазубренных неправильных форм деревьев; зигзагообразной формы реки. Обратите внимание, как тщательно художник очерчивает береговую линию, уделяя особое внимание длинным горизонтальным линиям берегов. Растительность на переднем плане передается не более чем несколькими тонкими линиями.

Этап 2. Рисуя кончиком карандаша НВ с более сильным нажимом, художник точнее очерчивает формы по первоначальным ориентировочным линиям. Холм слева в действительности покрыт растительностью, а полосы земли — травой, поэтому художник показывает их контуры неровными, скачущими линиями. Такими же линиями он обводит деревья у подножия холмов. На самом переднем плане дорисовываются формы нескольких камней, два из которых напоминают обломки кубов, а один имеет более округлую форму, подобную части шара. Беспорядочными линиями изображаются заросли на переднем плане. Художник не усиливает контур одного холма на заднем плане, а просто наносит на него мягкий тон путем вертикальной штриховки боковой стороной грифеля.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 4. ХОЛМЫ

Этап 3. Теперь художник начинает наносить на бумагу наиболее темные тона. Боковой стороной грифеля карандаша 3В он передает фактуру деревьев короткими горизонтальными штрихами, затем изображает их стволы с помощью нескольких вертикальных штрихов. Художник намечает темные отражения деревьев в реке и очерчивает темные края береговой линии. Он также затемняет вершину небольшого холма, немного выглядывающего из-за деревьев, шероховатыми, неровными штрихами.

Этап 4. Продолжая работать боковой стороной грифеля карандаша 3В, художник усиливает глубину теней на камнях, расположенных на переднем плане, четко разграничивая более светлый тон освещенных солнцем поверхностей и более темные теневые стороны. Следующий шаг — размещение полутонов, т. е. тонов, которые светлее самых темных и темнее тона белой бумаги. Художник покрывает большой холм слева вертикальными штрихами, передавая тон и фактуру растительности. Он начинает намечать полутон на участках земли длинными горизонтальными штрихами, а затем затемняет передний план широкими, вертикальными, беспорядочно уложенными штрихами, которые отображают фактуру прибрежной травы. На воде дорисовано несколько более светлых отражений.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 4. ХОЛМЫ

Этап 5. Наметив общее распределение теней, света и полутонов, художник возвращается к этим участкам, чтобы усилить тона. Широкими вертикальными штрихами, нанесенными карандашом 3В, а точнее — его заточенным с помощью наждачной бумаги прямоугольным кончиком, художник придает больше материальности изображению холма слева. Тем же карандашом он затемняет небольшой холм прямо за деревьями. Короткими горизонтальными штрихами толстого грифеля карандаша 6В прорабатываются деревья, а также затемняются камни на переднем плане и отражение в реке. Река и земля вокруг нее переданы длинными горизонтальными штрихами, нанесенными боковой стороной грифеля карандаша 3В.

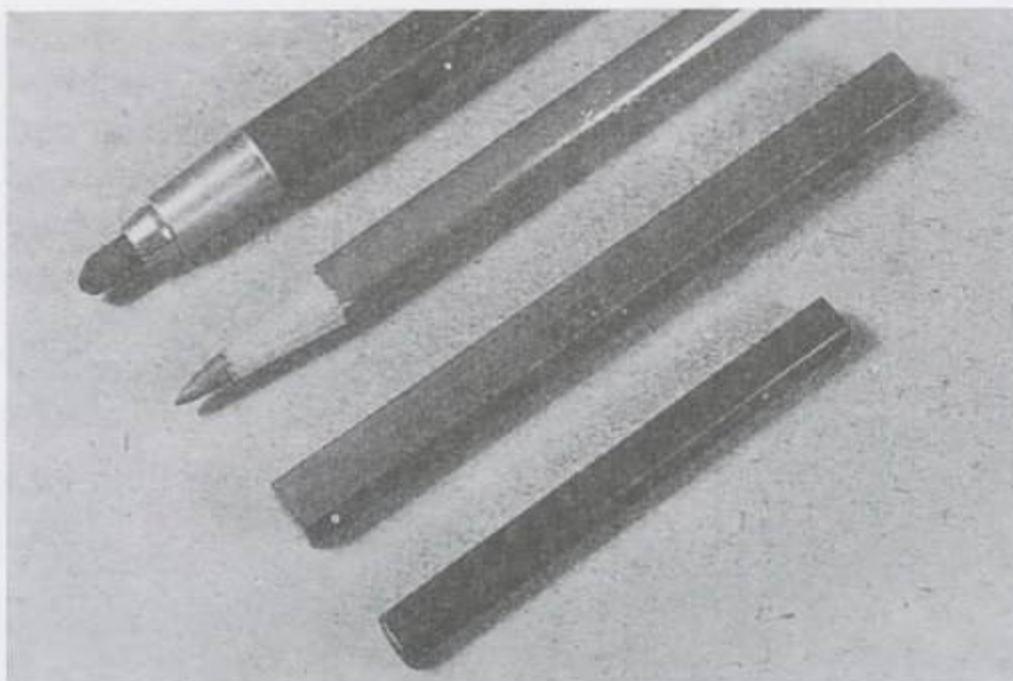
Этап 6 (фрагмент). Здесь изображен крупный план рисунка на последнем этапе, когда художник сосредоточивается на деталях переднего плана. С помощью острого кончика карандаша НВ усиливаются контуры камней, и на переднем плане рисунка появляются тонкие, легкие, изгибающиеся штрихи травы. Боковой частью грифеля художник затемняет землю, обозначая тень у основания растений. Подобным же образом затемняются стебли растений. Кончиком карандаша художник обводит линию берега, нанося короткие вертикальные штрихи травы и далее обозначая горизонтальными и вертикальными штрихами ее отражение в воде.

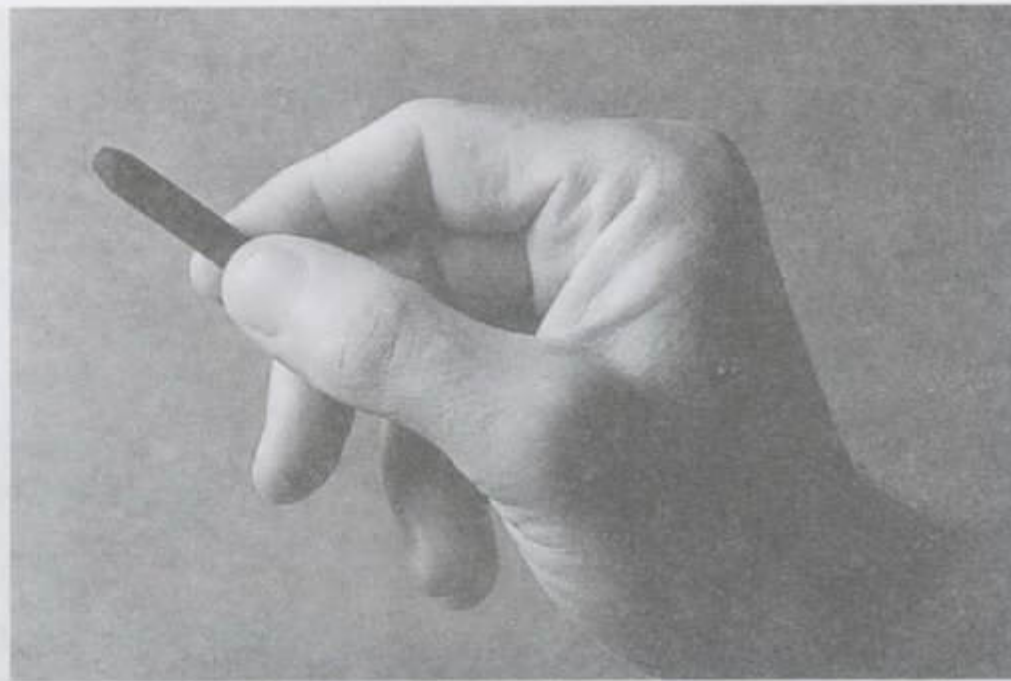

Этап 6. Теперь вы можете видеть, как дорисованы окончательные детали. Острым кончиком карандаша НВ художник снова прорабатывает деревья, добавляя несколько стволов и ветвей. Единственное засохшее дерево дорисовано у самого левого края четкими темными штрихами. Отражения деревьев в воде обозначены темными неровными штрихами. Слабые, беспорядочные штрихи, нанесенные на вершину светлого холма на заднем плане, передают растительность, а сам холм лишь едва затемнен этими штрихами, поэтому он по-прежнему выглядит удаленным. Земля у подножия деревьев покрыта темными штрихами, чтобы передать тени, падающие от елей. Река теперь выглядит темным зигзагом, который контрастирует с освещенными солнцем участками берега. (Обратите внимание, как параллельные берега реки постепенно сходятся по мере их удаления, что соответствует законам перспективы.) Художник выявляет травинки и стебли

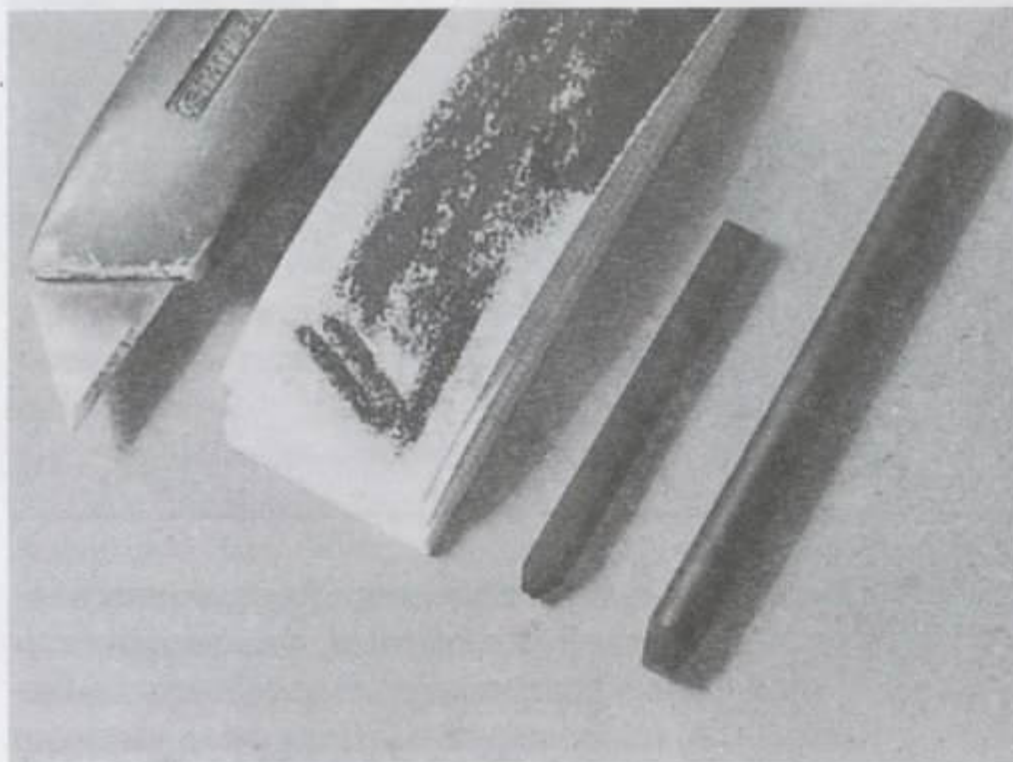
растений только вдоль береговой линии, а не по всему лу-гу; штрихов, нанесенных в этой области, вполне достаточно, чтобы представить травянистую поверхность земли. Таким же образом на переднем плане только частично выделена трава и другая растительность в виде тонких изогнутых штрихов, нанесенных острым кончиком карандаша НВ. Художник усиливает контуры камней заостренным кончиком грифеля, а затем его боковой стороной затемняет землю, изображая тени в нижней части растений. Подобным же образом затемнена река. Художник ведет острым кончиком карандаша вдоль береговой линии, передавая отражение травы в воде горизонтальными и вертикальными штрихами. Обратите внимание, как много оставлено чистой бумаги, но изображено достаточно растительности, чтобы передать больше деталей, чем нарисовано на самом деле.

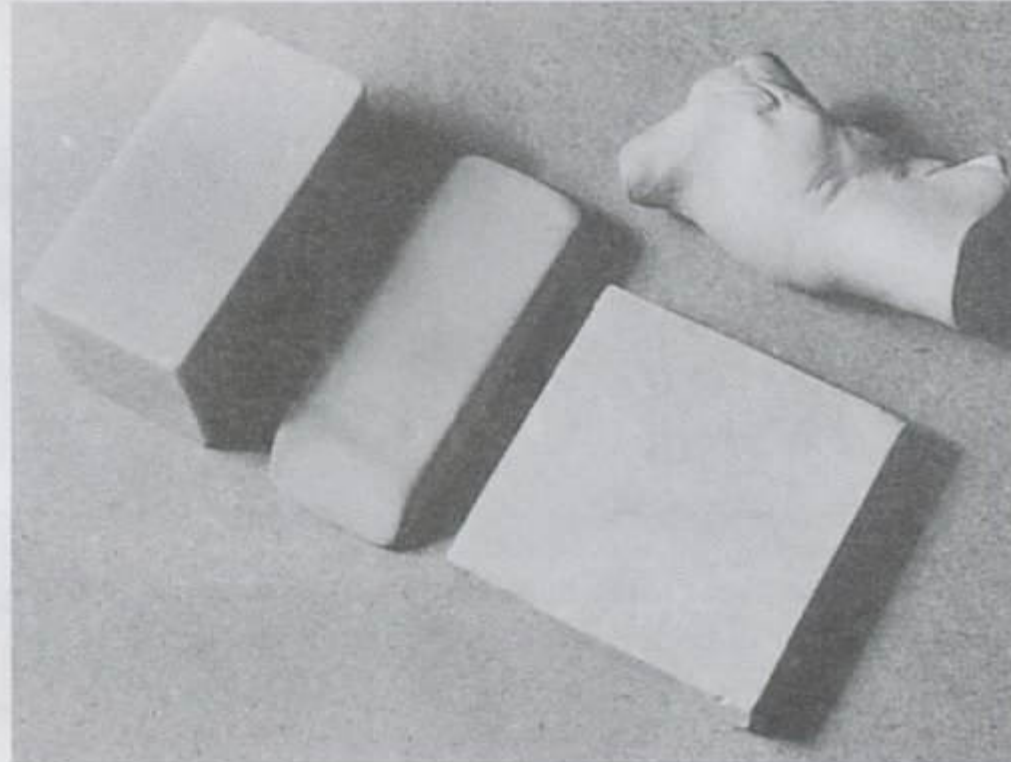
Мелки. Здесь показаны четыре вида мелков. Снизу вы видите небольшой цветной мелок прямоугольной формы марки “Conte”; выше, чуть большего размера — прямоугольная палочка твердой пастели; затем — твердая пастель в виде карандаша, который подходит для контурного рисунка; и последний — мелок в виде цилиндрической палочки в металлической оправе. Все они относительно недорого стоят, поэтому было бы хорошо попробовать в работе каждый из них, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий.

Как держать мелок. Держите мелок таким же образом, как дирижер держит дирижерскую палочку. Этот способ позволяет выполнять широкие, ритмичные движения, благодаря которым можно сделать рисунок свободным и смелым. Если вы рисуете пастельным карандашом или мелком в металлической оправе, возможно, вам будет удобнее держать мелок, как карандаш, но и эти инструменты следует научиться держать, как дирижерскую палочку.

Подготовка мелков. В продажу поступают две разновидности мелков — цилиндрической формы (крайний справа) и прямоугольной формы (чуть левее), — имеющие тупые концы. Их можно заточить с помощью острого ножа или лезвия бритвы, а также придать им остроконечную или клиновидную форму, потерев о наждачную бумагу. Хотя специальная наждачная бумага удобнее в использовании, мелки можно затачивать о любую обыкновенную мелкозернистую наждачную бумагу.

Резинки (ластики). При рисовании мелком наиболее удобной резинкой является пластичная — серый прямоугольник, который расположен на иллюстрации внизу справа. Она разминается, как глина, и принимает какую угодно форму (вверху справа). Для осветления тона или штриха прижмите такую резинку к бумаге и сразу уберите. Легким скребущим движением смахните мел, который не удалось снять с первого раза. Если же удалить пластичной резинкой остатки мела не получается, используйте более твердую клиновидную розовую резинку (в центре). Для зачистки неподготовленной к рисованию бумаги, которая может посереть в процессе работы, используется жесткая резинка в форме куска мыла (слева).

Нанесение штрихов на рисовальную бумагу. Перед тем как рисовать какой-либо объект мелком, посмотрите, какие следы он оставляет на обычной рисовальной бумаге. Палочка мела способна наносить разнообразные штрихи. Тупым ее концом можно проводить широкие линии, а острым кончиком — довольно тонкие. Капуста на этом рисунке изображена и теми, и другими штрихами. Чтобы сделать штрихи более темными, можно или нажать на мелок сильнее, или пройти по одному участку несколько раз. Рисовальная бумага имеет тонкую фактуру, которая придает живость меловым штрихам.

Нанесение штрихов на бумагу, предназначенную для рисования углем. Теперь посмотрите на тот же самый предмет, нарисованный широкими штрихами тупым концом мелка на бумаге с шероховатой фактурой. Сравните эти широкие штрихи с более тонкими на предыдущем рисунке. Обратите внимание, как отчетливо рифленая фактура бумаги делает их шероховатыми и рассеченными, придавая штрихам большую четкость. Бумага с зернистой поверхностью пригодна не только для рисования углем, она хороша и для меловых рисунков, и даже для карандашных.

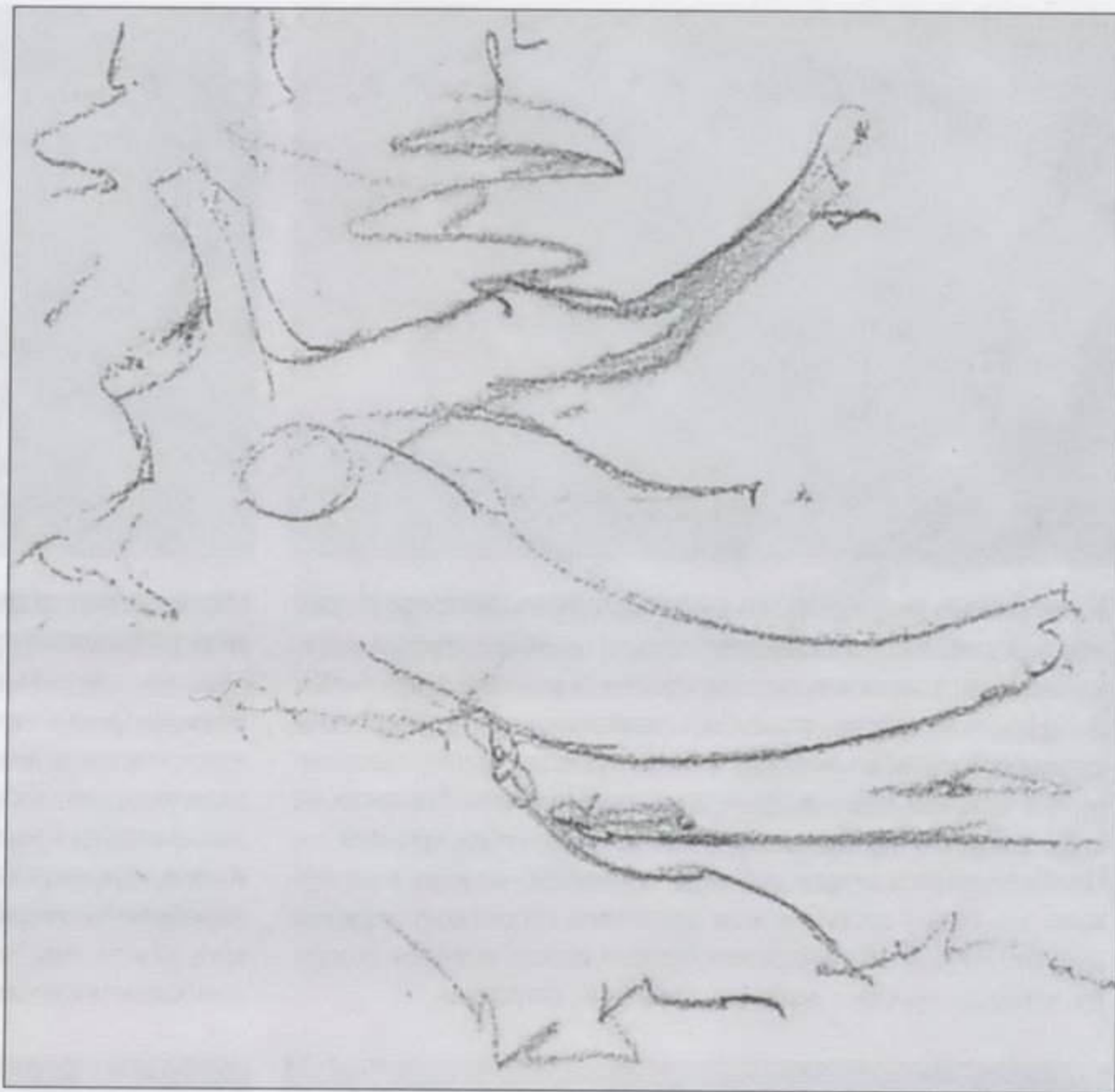
Растушевка на бумаге с гладкой поверхностью. Пальцем (или растушевкой) можно смягчить и растереть штрихи, нанесенные мелком, и таким образом получить более тонкую градацию светотени. Этот фрагмент портрета нарисован мелком "Conte" на гладкой бумаге. Тона нанесены широкими штрихами тупым концом мелка. Затем штрихи слегка растушеваны пальцем, но не стерты полностью. В таком случае тона становятся более мягкими и глубокими; в то же время сохраняется яркий и выразительный характер штрихов.

Растушевка на бумаге с шероховатой поверхностью. Твердый пастельный карандаш растирается легче, чем мелок "Conte". На этом рисунке изображена та же самая голова человека при помощи твердого пастельного карандаша на бумаге с шероховатой фактурой. Зубчики бумаги рассекают и смягчают штрихи, которые затем растираются пальцем так, что фактически исчезают. Палец в данном случае играет роль кисти, а мел как бы заменяет краску. В результате получается мягкий, равномерный тон с малозаметными следами первоначальных меловых штрихов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 5. КОРЯГА

Этап 1. Найдите какой-нибудь объект для “природного натюрморта” — большой, имеющий простую форму, которую вы могли бы нарисовать четкими, выразительными штрихами. На этом рисунке художник изображает корягу, прибитую к берегу, с темными хвойными деревьями на заднем плане. Предмет имеет неправильную форму, которую художник намечает несколькими изогнутыми линиями. Дальние хвойные деревья в левом верхнем углу также имеют неровные формы, передающиеся быстрыми зигзагообразными штрихами. Контур холма под корягой, прибитой к берегу, намечен короткими изогнутыми линиями. Горизонт вдали — это единственная горизонтальная прямая. Первоначальные контурные линии нанесены острым кончиком мелка.

Этап 2. На первом этапе художник очерчивает простые формы, охватывая общий вид предмета. На следующем этапе, продолжая работать острым кончиком мелка, он после тщательного изучения объекта уточняет первоначальные линии, превращая их в замысловатые очертания реального предмета. Он рисует с более сильным нажимом на мелок, поэтому линии получаются четче и темнее. Теперь объект начинает походить на настоящую корягу. Однако художник все еще сосредоточен на основных формах и не уделяет внимания деталям, которые он оставляет на потом.

Этап 3. Самые глубокие темные тона на рисунке имеют дальние ели. Тупым концом мелка с сильным нажимом художник наносит их короткими выразительными штрихами. Некоторые штрихи имеют беспорядочный характер, а другие представляют собой короткие дуги — все тщательно подобрано для передачи неровного, игольчатого характера хвои деревьев. Острым кончиком мелка наносятся более тонкие, четкие штрихи. Коряга, прибитая к берегу, начинает отчетливо вырисовываться на фоне темных деревьев.

Этап 4. После теней прорабатываются полутени, которые светлее самых темных тонов и темнее участков нетронутой белой бумаги. Художник мягко скользит по бумаге тупым концом мелка, проводя длинные изогнутые штрихи и нанося таким образом тени на корягу. Отдаленная береговая линия в правом нижнем углу нарисована горизонтальными штрихами. Для нанесения неровной, шероховатой тени на земле под корягой художник использует обломок мелка, рисуя его плоской стороной широкие штрихи.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 5. КОРЯГА

Этап 5. К концу четвертого этапа все тени, полутени и области света определены. В левом верхнем углу вы можете видеть несколько очень отдаленных деревьев, которые изображены слабыми серыми штрихами. Теперь художник начинает усиливать глубину тонов на коряге. Сильнее нажимая на тупой конец мелка, он прорабатывает тени на древесине длинными изогнутыми штрихами. Он моделирует объем сучьев коряги, имея в виду их сходство с изогнутыми цилиндрами: отчетливо видны тоновые переходы от света к полутени, от полутени к тени и рефлексу. Беспорядочной штриховкой художник изображает траву под корягой. Острым кончиком мелка он подчеркивает кое-где края сучьев.

Этап 6. Чтобы передать фактуру коряги, художник прорабатывает изогнутые формы светлыми штрихами, которые изгибаются в том же самом направлении, что и более темные штрихи теней. Теперь коряга становится объемной и похожей на настоящую, хотя на ней не изображены детали. Острым уголком мелка художник наносит более темные беспорядочные штрихи, изображая траву на земле. А обломком мелка он затемняет землю широкими штрихами.

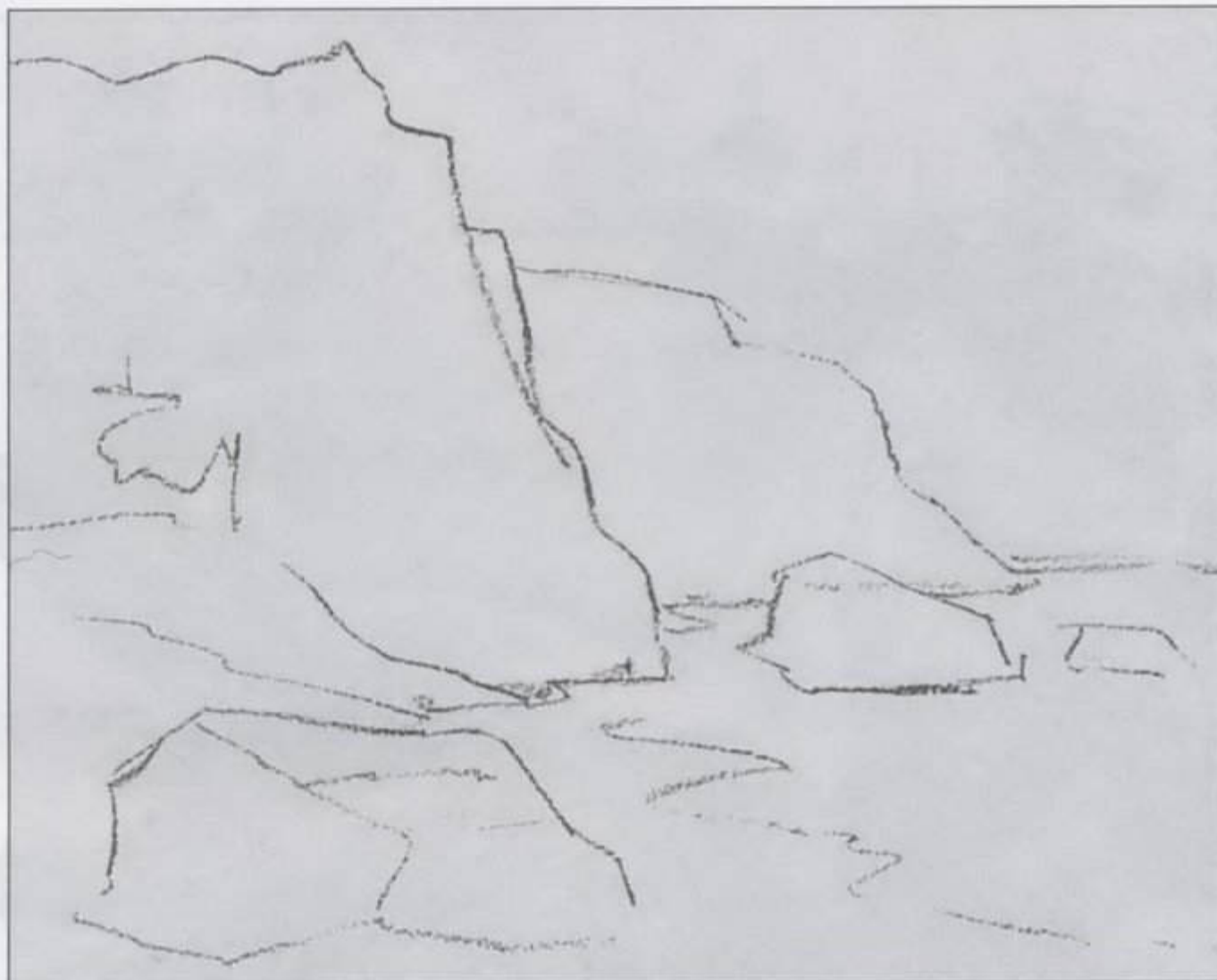

Этап 7. Заключительные действия — усиление глубины тонов, выявление фактуры и деталей. Тупым концом мелка художник затемняет деревья на заднем плане, подчеркивая контраст между темной хвоей и более светлой древесиной коряги. Широкими изогнутыми штрихами затемняются тени на самой коряге, при этом формы приобретают более округлый и твердый вид. Острым кончиком мелка наносятся четкие, темные линии по древесине для передачи трещин и других деталей фактуры. Ху-

дожник рисует тонкие линии, изображая ими острые концы травы, которой заросла нижняя часть коряги. Обломком мелка, повернутым боком, вперед-назад наносятся быстрые штрихи, затемняющие землю. Тем же обломком мелка художник легко ведет по небу, намечая несколько облаков. А уголок мелка он рисует чаек в небе, изображая каждую птицу двумя изогнутыми штрихами. Участки света на коряге очищены с помощью пластичной резинки, так же как и совсем светлые участки неба и земли.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 6. МЫС

Этап 1. Изображение таких крупных форм, как мыс, — хорошая возможность попробовать технику нанесения мелом широких штрихов. На первом этапе художник делает легкий набросок форм мыса, камней и береговой линии острым уголком палочки твердой пастели. Он намечает очертания ближайших отвесных скал, не уделяя особого внимания внутренним деталям каменной глыбы, которые появятся позднее. Удаленные скалы художник изображает таким же образом. Береговая линия представляет собой легко намеченный зигзаг. Однако камень на переднем плане имеет отчетливую кубическую форму, линии которой выявляют две боковые и верхнюю грани.

Этап 2. Чтобы сделать вид отдаленной отвесной скалы более убедительным, художник начинает заполнять эту форму слабым тоном. Он берет маленький мелок, отломавшийся кусочек или короткий тупой остаток мелка и слегка трет его боковой стороной по поверхности отвесной скалы, накладывая тон тонким слоем. Затем он аккуратно растирает штрихи пальцем, не выходя за линии, проведенные на первом этапе. Кончик пальца, смазанный мелом, можно использовать в качестве кисти для нанесения тона на отдаленный край моря. Горизонтальным штрихом, сделанным кончиком пальца, художник наносит легкий тон у линии горизонта.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 6. МЫС

Этап 3. Продолжая рисовать боковой стороной короткого кусочка мела, художник начинает прорабатывать широкими штрихами ближайшую отвесную скалу. (Рисунок выполняется на бумаге с шероховатой фактурой, которая рассекает меловые штрихи, передавая неровную фактуру скал.) Теперь художник, изменив положение мелка в своей руке, рисует прямоугольным концом палочки у края отвесной скалы темные, отчетливые штрихи. На вершине этой скалы он изображает вырисовывающиеся на фоне неба деревья с помощью коротких неровных штрихов, сильно нажимая на уголок мелка.

Этап 4. Снова рисуя плоской стороной короткого кусочка мела, художник переходит к левой стороне, продолжая затемнять каменистый склон широкими штрихами, и таким же образом прорабатывает темные формы каменных глыб в воде у подножия скалы. Сильно нажимая на острый уголок мелка, он изображает крупные скалы, трещины на боковой стороне скалы и хвойные деревья немного ниже. Обратите внимание, что стволы этих деревьев нарисованы вертикальными штрихами, а хвоя — горизонтальными.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 6. МЫС

Этап 5. Перейдя к переднему плану, художник уже известными приемами прорабатывает изображение большого камня в левом нижнем углу. Он начинает наносить тон боковой стороной мелка, затем поворачивает мелок острым уголком, чтобы усилить контуры и нарисовать трещины. На всех каменистых участках художник оставляет пятна нетронутой бумаги между штрихами, чтобы передать игру светотени. Снова повернув мелок боковой стороной и только слегка нажимая на него, художник мягко обводит край берега, следуя первоначальным контурным линиям. Теперь береговая линия покрывается слабым тоном, а воду изображает нетронутая белая бумага.

Этап 6 (фрагмент). Здесь изображен фрагмент законченного рисунка в натуральную величину. Очевидно, что художник вновь возвращается к проработке темной скалы, используя для углубления тона боковую часть мелка и особенно сильно нажимая на острый кончик мела для усиления тени на краю скалы и на темных трещинах. Он также слегка затемняет дальнюю скалу и растушевывает тон подушечкой пальца. Лапки хвойных деревьев внизу слева художник обозначает горизонтальными штрихами.

Этап 6. Здесь изображен общий план законченного рисунка. Сильно нажимая на мелок, художник его боковой частью затемняет группу больших камней внизу слева. Затем острым уголком мелка усиливается тон края и трещины. Подобным же образом художник уточняет контуры группы камней, расположенных снизу в воде, у подножия главной скалы. С помощью темных штрихов на побережье изображены небольшие камни всевозможных размеров. Для усиления тона художник снова обводит краем мелка линию берега, а затем растушевывает нанесенный тон подушечкой пальца. В результате грубая зернистая фактура скал контрастирует с мягкой и гладкой фактурой песка. Поскольку палец еще покрыт черным мелом, художник использует его в качестве кисти для нанесения мягкого тона на воду, а также для обозначения несколькими мазками облаков на небе и небольшого бледного мыса вдаль за горизонтом в правой части рисунка. Обратите внимание, как темный мазок мелом под камнями внизу в воде передает их отражение. То же самое

можно наблюдать и под группой больших камней внизу слева, где меловой мазок передает тень на мокром песке. Острым краем мелка художник рисует несколько чаек в небе, каждое крыло которых отображается отдельным изогнутым штрихом. Придав пластичной резинке форму конуса, художник очищает его кончиком нетронутые участки бумаги, изображающие небо и воду. Сначала он осторожно прижимает резинку к бумаге и тут же убирает, снимая таким образом крупинцы серого мела, которые могли остаться от его руки при работе над рисунком. На этом пейзаже художник выполняет обычную последовательность действий в обратном порядке, начиная с нанесения более светлых тонов на заднем плане, переходя к более темным тонам на среднем плане и затем сосредотачиваясь на самых темных тонах переднего плана. Таким образом он добивается убедительной глубины пространства, которая зависит от степени контраста между светлыми и темными формами.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 7. ГОЛОВА МУЖЧИНЫ

Этап 1. Мел — это прекрасное средство для рисования портретов, потому что его штрихи легко растираются, создавая яркие, живые тона. Лучше начать с простого контурного рисунка, на котором голова изображается в виде яйцеобразной формы. Художник намечает эту форму слегка наклоненной, поскольку изображаемая голова чуть-чуть наклонена вперед. Форма яйца уточняется для большего сходства с формой головы натурщика. Линии лба и нижней челюсти слева несколько выпрямляются. Справа боковая сторона яйца вытягивается, чтобы передать изгиб нижней челюсти. Верхняя половина яйца справа также вытянута, передавая затылок. А сверху яйцеобразная форма спрямлена в соответствии с формой волос. Далее художник проводит вспомогательные линии, намечая детали лица. Вертикальная линия, проходящая посередине лицевой части, пересекается горизонтальными линиями, которые намечают место расположения глаз, носа, рта и нижней губы. Линия глаз проходит посередине вертикальной линии, идущей от верха головы до основания подбородка. Линия основания носа находится на середине расстояния от глаз до подбородка. Линия рта делит расстояние от основания носа до края подбородка в отношении один к двум, а низ нижней губы делит это же расстояние пополам.

Этап 2. По линиям предыдущего этапа художник начинает очерчивать действительные контуры головы более темными штрихами. (На первом этапе набросок выполнен легкими штрихами, нанесенными острым кончиком мелка. На втором этапе нажим на мелок усиливается.) Художник ведет мелком по контурам лица, очерчивая изгибы верхней части головы, лба, щеки, нижней челюсти и подбородка. Он рисует волосы в виде большой изогнутой формы, добавляет линию шеи, а затем слегка обозначает край воротника, который окружает шею. Возвращаясь к деталям лица, художник намечает глаза, основание носа и линию рта. Затем он дорисовывает брови, проводит линию носа и обозначая складки, расходящиеся от уголков носа вдоль нижних краев щек. В правой части головы он намечает линию, которая является границей между освещенной лицевой плоскостью и теневой боковой плоскостью головы. Эта линия приобретает важное значение на следующем этапе.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 7. ГОЛОВА МУЖЧИНЫ

Этап 3. Взяв короткий кусочек сломанного или стесавшегося мелка, художник поворачивает его плоской стороной и начинает затемнять волосы и теневую сторону лица и шеи. Нанося широкие штрихи, он аккуратно ведет мелком от волос вниз к брови, щеке, нижней челюсти и шее, придерживаясь линий, нанесенных на втором этапе. Прямоугольным концом мелка художник наносит более узкие штрихи, чтобы передать светлые тона на лбу, в глазных впадинах, на боковой стороне носа, под носом и на подбородке, а затем растушевывает и смягчает все тона на лице кончиком пальца. Теперь видно, что художник рисует на бумаге с шероховатой фактурой, которая рассекает и смягчает штрихи. Шероховатая бумага вообще, а предназначенная для рисования углем особенно, идеально подходит для рисования портретов мелом.

Этап 4. Наметив тона на голове, художник начинает усиливать их с помощью стесавшейся (либо заточенной на наждачной бумаге) до закругленного тупого конца палочки мелка. Параллельными штрихами он затемняет волосы, для углубления тона сильнее нажимая на мелок. Художник продолжает наносить параллельные штрихи, когда усиливает тени на боковой стороне лица, шеи и носа. Он рисует свободно, легко, и некоторые штрихи выходят за контур лица с правой стороны, но вскоре они сольются с фоном. Кончиком мелка художник затемняет глаза и брови, усиливает линии нижней части носа, щек и рта, затемняет нижнюю губу и подбородок. Затем еще раз пальцем смягчает и растирает штрихи. Аккуратно прижимая пластичную резинку к освещенным участкам щек, носа, губ и нижней челюсти, он усиливает контраст между светом и тенью.

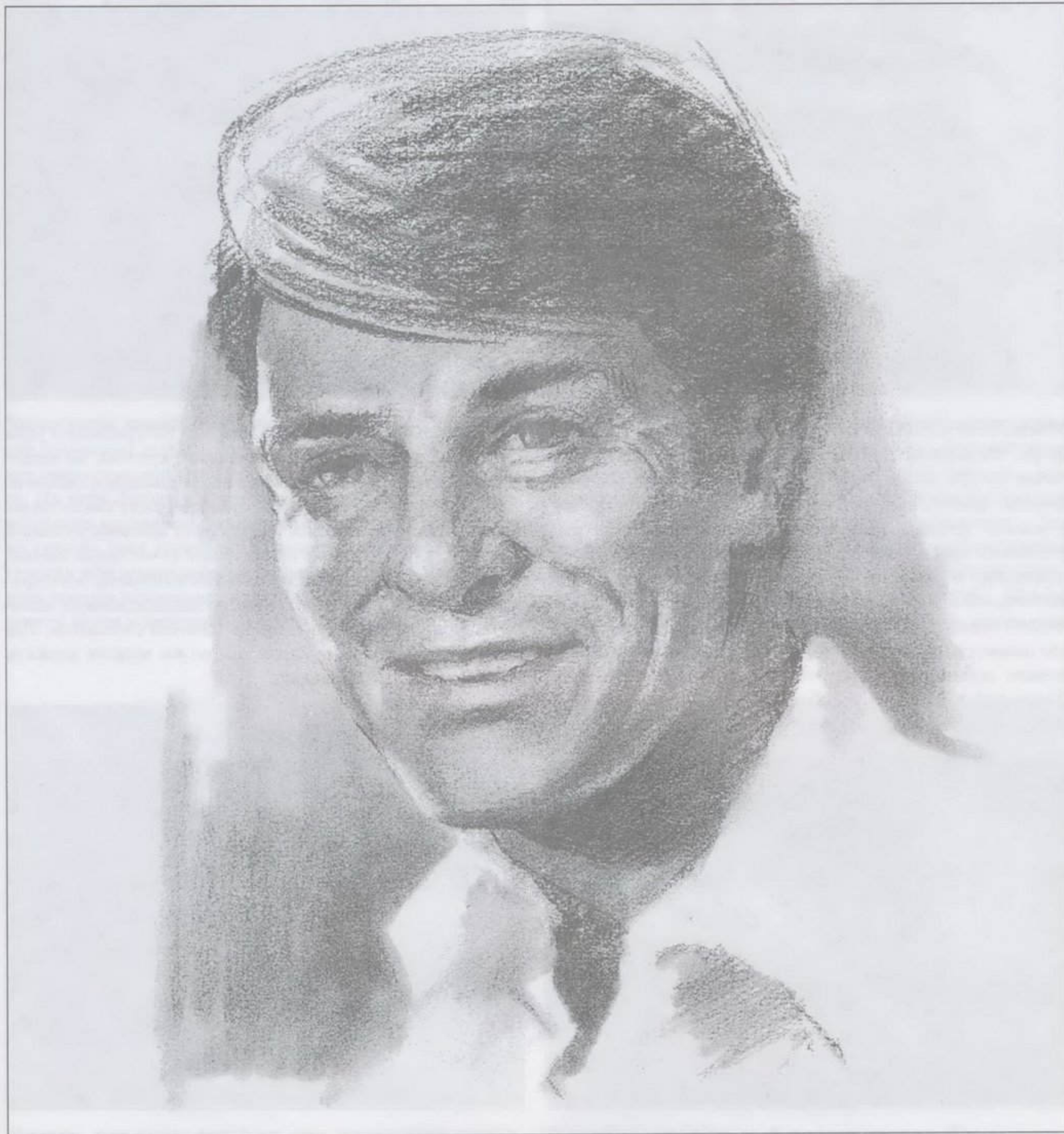
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 7. ГОЛОВА МУЖЧИНЫ

Этап 5. Установив основные тоновые соотношения на двух предыдущих этапах, художник может теперь приступить к выборочному усилению тонов и начать работать над деталями лица. Тупым концом мелка он добавляет толщину бровям, затемняет глаза, делает более глубокими тени в глазных впадинах. Усиливаются тени вокруг носа, щек, рта и нижней челюсти, затемняется тень под подбородком и несколькими линиями очерчиваются ноздри. Но все детали художник бережет для заключительных этапов.

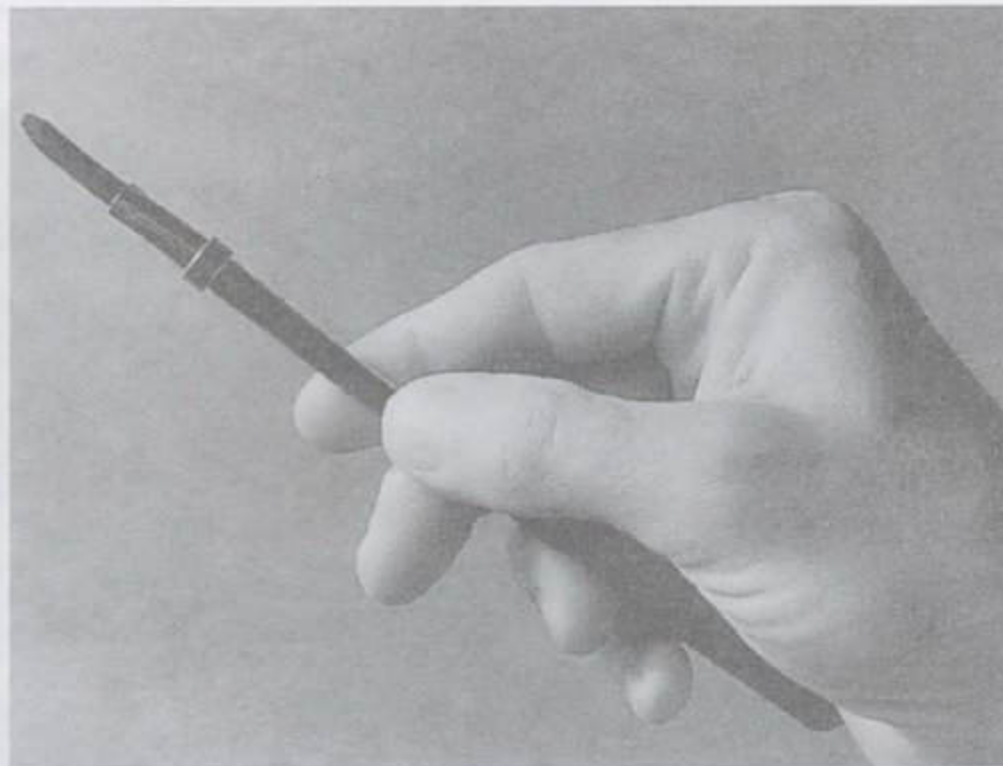
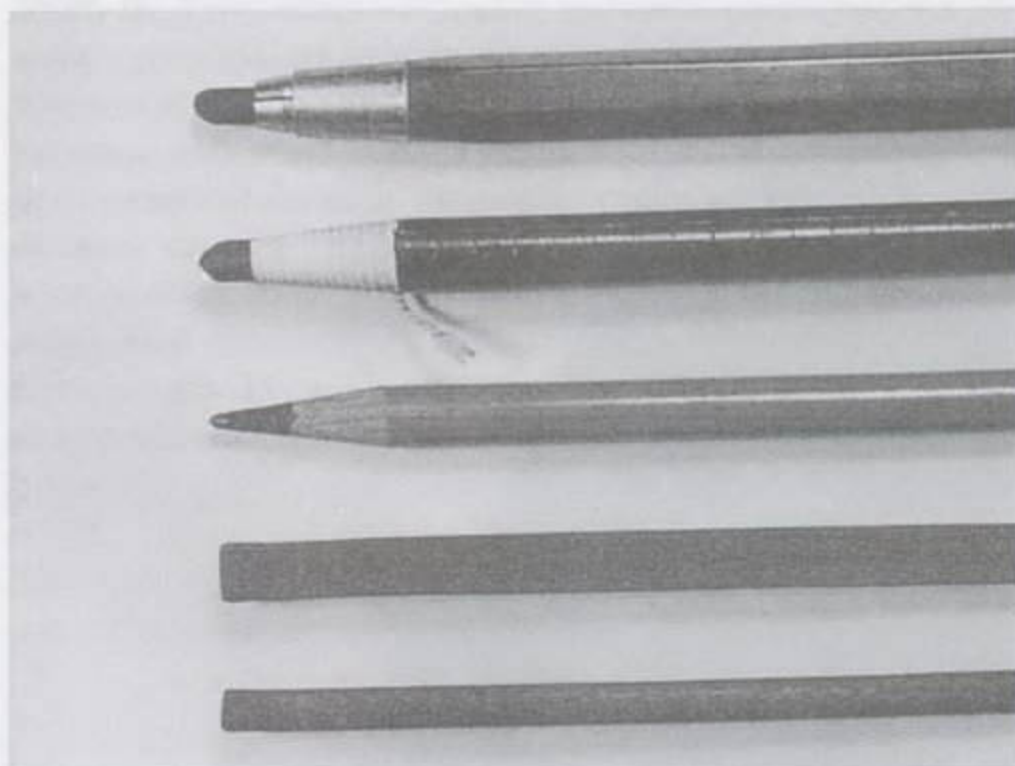
Этап 6. На этом этапе художник готов приступить к работе над деталями лица. Острым кончиком мелка он показывает форму и фактуру бровей, а затем переходит вниз, к векам, изображая их четкими темными линиями. Он затемняет зрачки и уголки глазных впадин. Ноздри и боковая сторона носа нарисованы более отчетливо, а темные линии конкретизируют складки, расходящиеся от ноздрей вдоль нижнего края щек. Линии губ также усилены, а тень под нижней губой затемнена. Прорисовано ухо, за углом нижней челюсти намечена тень от него. Отчетливее выявляется контраст между освещенной лицевой и теневой боковой поверхностями головы. Волосы проработаны смелыми горизонтальными штрихами. Затем художник начинает затемнять шею штрихами, которые он будет растирать и смягчать на заключительном этапе.

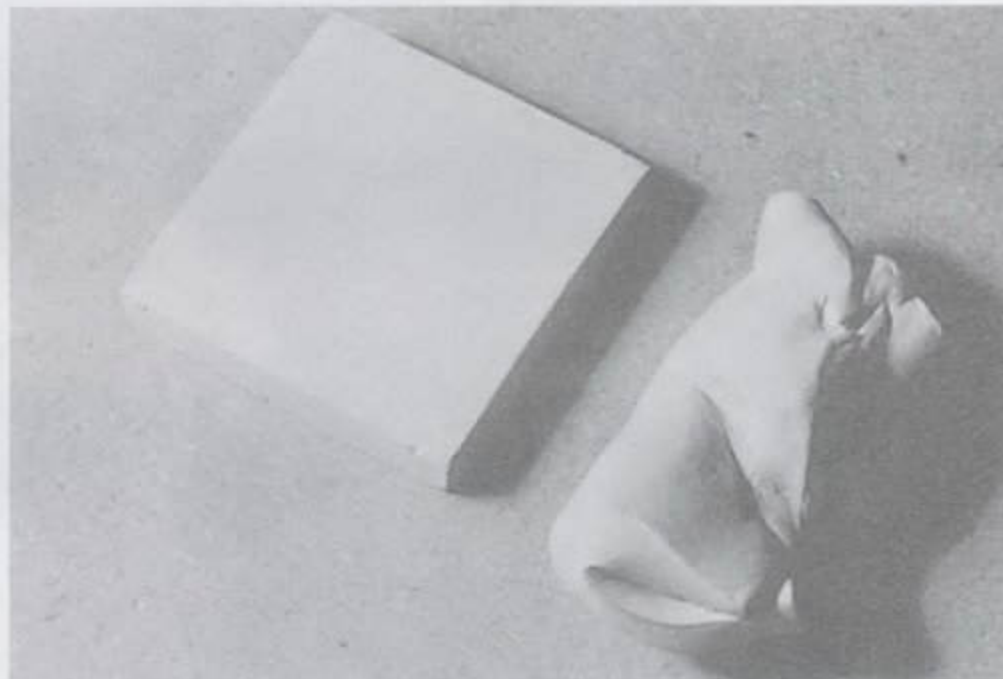
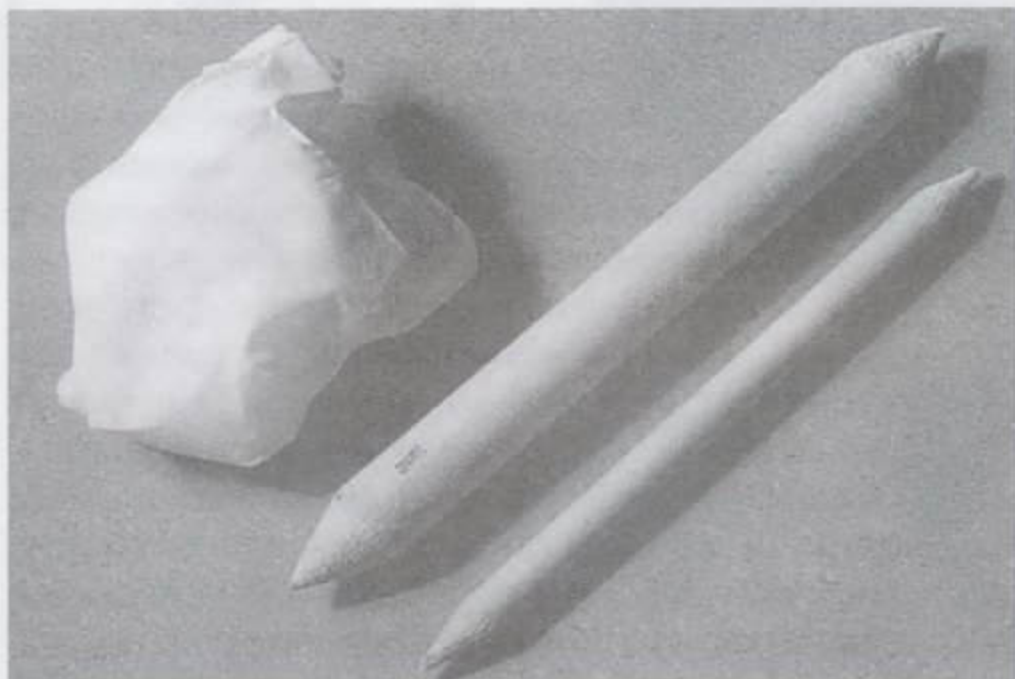
Этап 7. Теперь художник уточняет тоновые соотношения по всему лицу. Он затемняет и растушевывает лоб, щеки, нос, рот, нижнюю челюсть и шею. Теневая сторона лица проработана так, что между ней и освещенной частью возникает очень плавный переход. Художник прижимает пластичную резинку повыше переносицы, к щекам, кончику носа, верхней и нижней губам и подбородку. С помощью резинки он проводит светлые линии на

нижней челюсти и подбородке, выявляет яркий свет возле правого глаза и осветляет зубы. Острым кончиком мелка он рисует ресницы, морщины в уголках глаз, темные уголки губ, линии между зубами и темные складки вокруг рта. Для создания фона художник справа и слева от головы наносит широкие штрихи, которые затем растирает большим пальцем.

Уголь. Это рисовальное средство имеет много разных форм. На данном снимке снизу вверх представлены: палочка натурального рисовального угля цилиндрической формы; палочка натурального рисовального угля прямоугольной формы; угольный карандаш; еще один вид угольного карандаша — в бумажной оправе, которую вы понемногу отрываете, по мере того как кончик карандаша стирается; и цилиндрическая палочка угля в металлической оправе. Натуральный уголь для рисования хорошо ложится на бумагу и легко растирается, поэтому им можно добиваться выразительных тоновых эффектов. Угольный карандаш способен нанести более четкие линии и штрихи, но они не так легко растираются.

Как держать уголь. Когда палочка натурального угля сломается или сотрется до маленького кусочка, вы можете купить оправу и поместить в нее оставшийся обломок. Держите уголь за оправу, как будто держите кисть; пальцы должны располагаться подальше от кончика угольной палочки, таким образом вы получите отчетливые линии. Если вы работаете просто угольной палочкой, без оправы, держите ее тем же способом, но пальцы должны находиться ближе к кончику, иначе палочка сломается. Так же держат и угольный карандаш, но вы можете держать его, как обычный карандаш.

Использование растушевок и мягкой материи. Для растирания угольных штрихов и нанесения тона в узких местах предназначены растушевки различных размеров. Они делаются из плотно скрученной бумаги, с коническими или острыми кончиками. Конусообразный конец используйте для работы на небольших участках. Скомканная мягкая материя может применяться для стирания неудачных мест рисунка, выполненного натуральным углем. (Труднее стирается след мелка.) С помощью кусочка мягкой материи вы можете также растереть тон по большому участку рисунка.

Резинки (ластики). Уголь легко стирается, и при работе с ним художники пользуются пластичной резинкой. В магазине ее можно узнать по квадратной форме. Она разминается, как глина или замазка, и принимает какую угодно форму. Вы можете скатать большой шарик для очистки крупных участков рисунка или придать резинке остроконечную форму для работы над мелкими деталями. Прижав и тут же убрав резинку, вы удалите большую часть тонов. Тереть такой резинкой нужно как можно легче и лишь в крайних случаях, поскольку это приводит к истиранию поверхности бумаги.

Нанесение линий и штрихов. Наиболее простой способ рисования углем — это сочетание тонких линий с более широкими штрихами на обычной рисовальной бумаге. На этом фрагменте пейзажа толстым тупым концом угольного карандаша свободными штрихами нанесен тон на стволы трех деревьев. Художник затемняет тона на стволах при помощи более сильного нажима. Затем острым тонким кончиком твердого угольного карандаша он рисует ветви и веточки более четкими линиями.

Нанесение линий и тонов. Для создания мягких, нежных тонов художник работает с твердыми и средней твердости угольными карандашами, растирая штрихи с помощью растушевки. Сначала он наносит более светлые тона на стволы деревьев и растирает штрихи, затем — более темные и снова растирает. На толстых ветвях штрихи растерты кончиком растушевки, а тонкие веточки нарисованы угольным карандашом и не растерты. Важно знать, когда следует прекратить растушевку, иначе ваш рисунок будет выглядеть грязным.

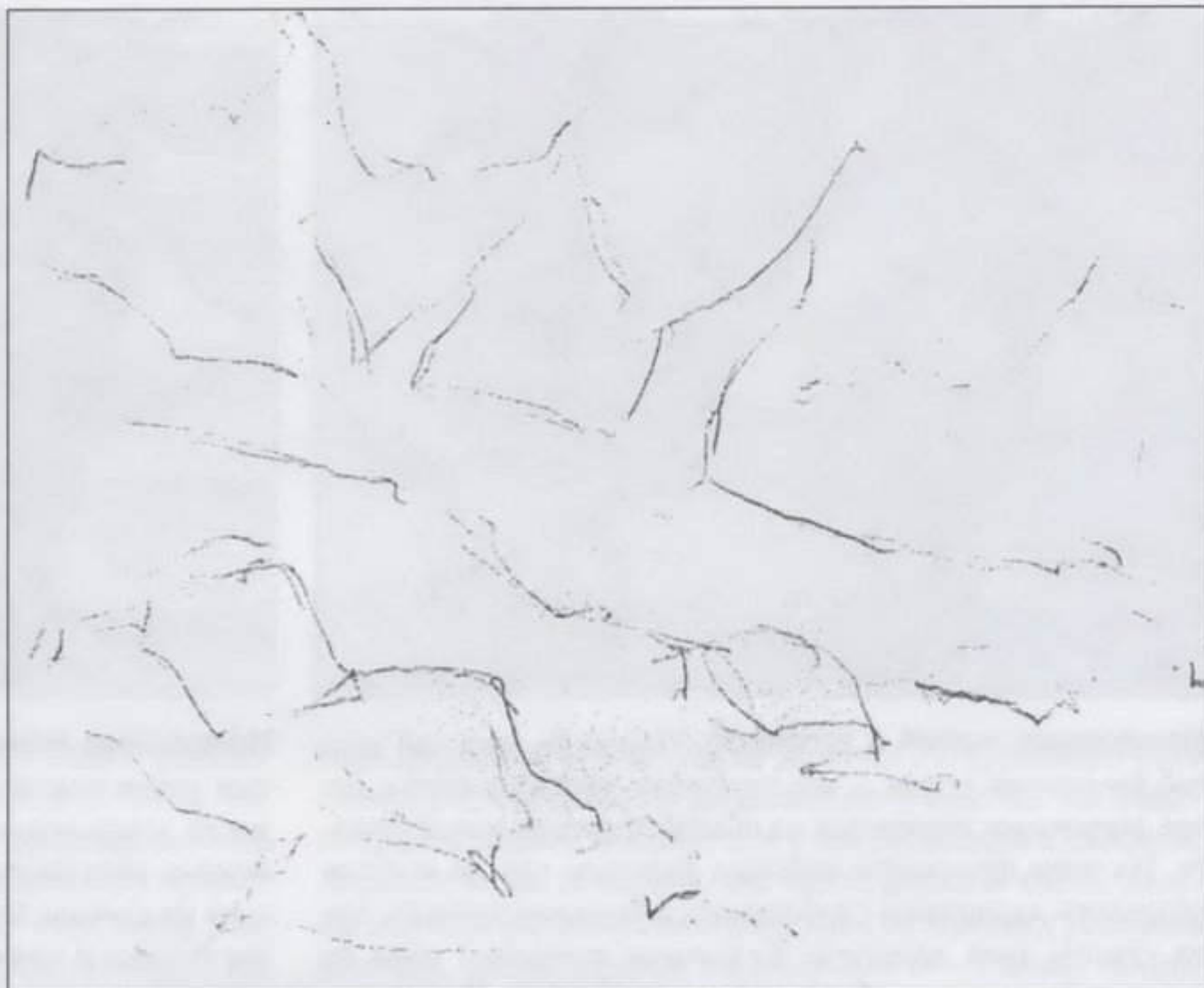

Бумага, предназначенная для рисования углем. Бумага, предназначенная для рисования углем, но одинаково пригодная для работы мелом и карандашом, имеет слегка рифленую и очень плотную поверхность. На такой поверхности путем растушевки прекрасно получаются мягкие, живые тона, как вы можете видеть на этом фрагменте портрета. Вы не испортите бумагу даже частым стиранием, что видно на освещенных участках лица. Поверхность бумаги подходит и для нанесения широких штрихов, какими нарисованы волосы, и для четких линий, какими изображены здесь глаза.

Бумага с шероховатой поверхностью. Бумага с шероховатой фактурой, с еще большим количеством так называемых зубчиков, также прекрасно подходит для рисования углем. Благодаря неровной поверхности бумаги, растушеванные участки выглядят более живыми — обратите внимание на текстуру тени на коже. Широкие штрихи, которыми нарисованы волосы, даже более отчетливы на бумаге такого типа. А острые, отточенные линии, которыми изображены ресницы и брови, выглядят неровными и живыми.

Этап 1. Уголь является прекрасным средством для нанесения отчетливых штрихов, которые передают фактуру предметов окружающей среды, таких как листва, стволы деревьев, трава и камни. Этот “природный натюрморт” включает в себя все перечисленные элементы. Художник начинает с нанесения очень простых форм заостренным кончиком твердого угольного карандаша. Он рисует без сильного нажима, легко скользя карандашом по рисовальной бумаге, очерчивая контуры слабыми, слегка небрежными штрихами. Художник полностью сосредоточивается на силуэте упавшего ствола дерева и поэтому рисует расположенные вдали хвойные деревья в виде зазубренных форм, без выявления каких-либо деталей. Рисуя камни на переднем плане, он мысленно сравнивает тон их граней.

Этап 2. Теперь с более сильным нажимом художник аккуратно очерчивает точные контуры ствола дерева и камней. Он выделяет только некоторые детали — большие трещины на стволе и несколько небольших веток. Вдоль нижнего края ствола зигзагообразной линией намечается трава, которая местами покрывает древесину. Такой же линией изображается трава, растущая под камнями, расположенными в левом нижнем углу. На этом этапе первоначальные очертания отдельных хвойных деревьев остаются нетронутыми.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 8. УПАВШЕЕ ДЕРЕВО

Этап 3. Теперь художник начинает наносить самые темные тона на отдельные детали рисунка — хвойные деревья — и несколькими штрихами изображает глубокую тень на стволе дерева и под ним. Мягким угольным карандашом, который оставляет толстый черный след, он намечает хвою короткими свободными штрихами. Тем же карандашом он выделяет теневые участки на стволе дерева. Угольным карандашом средней твердости художник прорабатывает светлым тоном наиболее удаленные хвойные деревья, нанося легкие горизонтальные штрихи, которые частично накладываются друг на друга и сливаются, образуя сплошной тон. На протяжении всего третьего этапа художник работает боковой стороной стержня угольного карандаша.

Этап 4. Переходя к переднему плану, художник прорабатывает траву боковой стороной стержня угольного карандаша средней твердости. Фактура травы передается при помощи небрежных, почти вертикальных штрихов. Белая бумага между штрихами отображает игру света и тени на траве. Эта свободная штриховка заходит за нижний край ствола дерева и за контуры камней с левой стороны; таким образом, очертания крупных форм исчезают под штрихами.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 8. УПАВШЕЕ ДЕРЕВО

Этап 5. До сих пор ствол дерева оставался почти полностью белым, но теперь художник готов к проработке этой формы. Мысленно представляя ствол в виде цилиндра с неровными краями, он изображает его теневую нижнюю часть с помощью длинных штрихов, нанесенных боковой стороной стержня угольного карандаша средней твердости. Штрихи ложатся вдоль всей длины ствола, передавая не только тень, но и фактуру коры дерева. Темными штрихами художник наносит тени на сломанную ветку, вырисовывающуюся на фоне неба, и немного левее — под другой сломанной веткой. На стволе этого дерева градация светотени такая же, какая могла бы быть на цилиндре.

Этап 6. Снова работая боковой стороной стержня угольного карандаша средней твердости, художник наносит тени на камни. Теперь вы видите контраст между освещенными солнцем верхними гранями и затененными боковыми. Камни похожи на деформированные кубы, и размещение света и тени на камнях подобно их размещению на кубе. Левый конец сломанного дерева затемнен свободной штриховкой, которая слегка продолжена по длине ствола. На траве справа от камней, расположенных на переднем плане, начинают проступать падающие тени.

Этап 7. Продолжая работать над камнями, художник усиливает тона боковой стороной стержня угольного карандаша средней твердости. Теневые плоскости сверху темнее и светлее книзу — таким образом на затененной поверхности проявляется рефлекс от удаленного неба. Возвращаясь к траве, художник затемняет ее тон путем нанесения еще одного слоя небрежных штрихов. Более темная трава сильнее выявляет светлые поверхности освещенных солнцем камней. Тени на стволе дерева усилены дополнительными штрихами, которые подчеркивают фактуру коры дерева. И наконец, острым кончиком твердого угольного карандаша художник четкими линиями дорисовывает детали. Кое-где он рисует отдельные травинки на переднем плане, но не слишком много, а на камнях изображает трещины. Затем, двигаясь вдоль ствола дерева, он добавляет больше трещин и уточняет контуры

двух сломанных ветвей, которые хорошо видны на фоне неба — одна в левом верхнем углу, а другая в центре рисунка. Художник также усиливает тени на этих ветвях. Правее он дорисовывает несколько тонких темных веток, которые выделяются на светлом фоне удаленных хвойных деревьев; каждая из этих веток бросает тонкую тень на ствол дерева. Этот рисунок со всем богатством его тоновых отношений и разнообразием фактур выполнен всего лишь тремя угольными карандашами: твердым, средней твердости и мягким. Уголь так легко размазывается, что начинающий художник склонен к постоянной растушевке, даже если это не соответствует текстуре объекта. Многие предметы гораздо лучше изображать с помощью разнообразных штрихов, без малейшей тушевки, как, например, этот ствол упавшего дерева.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 9. ЛЕСНОЙ ОСТРОВОК

Этап 1. Правильно подобранный объект для пейзажа при работе углем часто дает возможность сочетать очень тонкую растушевку с четкими линиями и широкими штрихами. Чтобы продемонстрировать это сочетание разных приемов, художник выбирает отдаленный лесистый островок, окутанный туманом, и деревья на переднем плане. Он рисует форму островка в виде неровного силуэта, передавая береговую линию несколькими горизонтальными линиями. Немного сильнее нажимая на твердый угольный карандаш, художник очерчивает стволы и ветви деревьев, сосредоточиваясь на их силуэтах. Форма земли на переднем плане намечена весьма приблизительно.

Этап 2. Художник повторно обводит контуры деревьев более четкими, точными линиями. Заостренным кончиком твердого угольного карандаша он передает небольшие неровности, которые придают деревьям сходство с реальностью. На земле у основания деревьев переднего плана он рисует несколько камней, а затем тщательно изучает формы дальнего берега и уточняет первоначальные линии, помня о том, что эти линии исчезнут, когда на последующих этапах будет нанесен тон.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 9. ЛЕСНОЙ ОСТРОВОК

Этап 3. Для этого рисунка большое значение имеет передача глубины пространства, ощущение которой зависит от контраста между светлыми формами на заднем плане и темными на переднем. Поэтому художник выполняет обычные действия в обратном порядке — начиная с самых светлых тонов. Угольным карандашом средней твердости он набрасывает легкими штрихами наиболее отдаленные хвойные деревья, затем аккуратно растирает штрихи бумажной растушевкой, используя ее кончик, покрытый углем, для изображения стволов и ветвей, вырисовывающихся на фоне неба. Внимательно посмотрите на этот тон — и вы сможете увидеть рифленую фактуру бумаги, предназначенной для рисования углем и идеально подходящей для рисунка, в котором вы собираетесь применить растушевку в больших объемах.

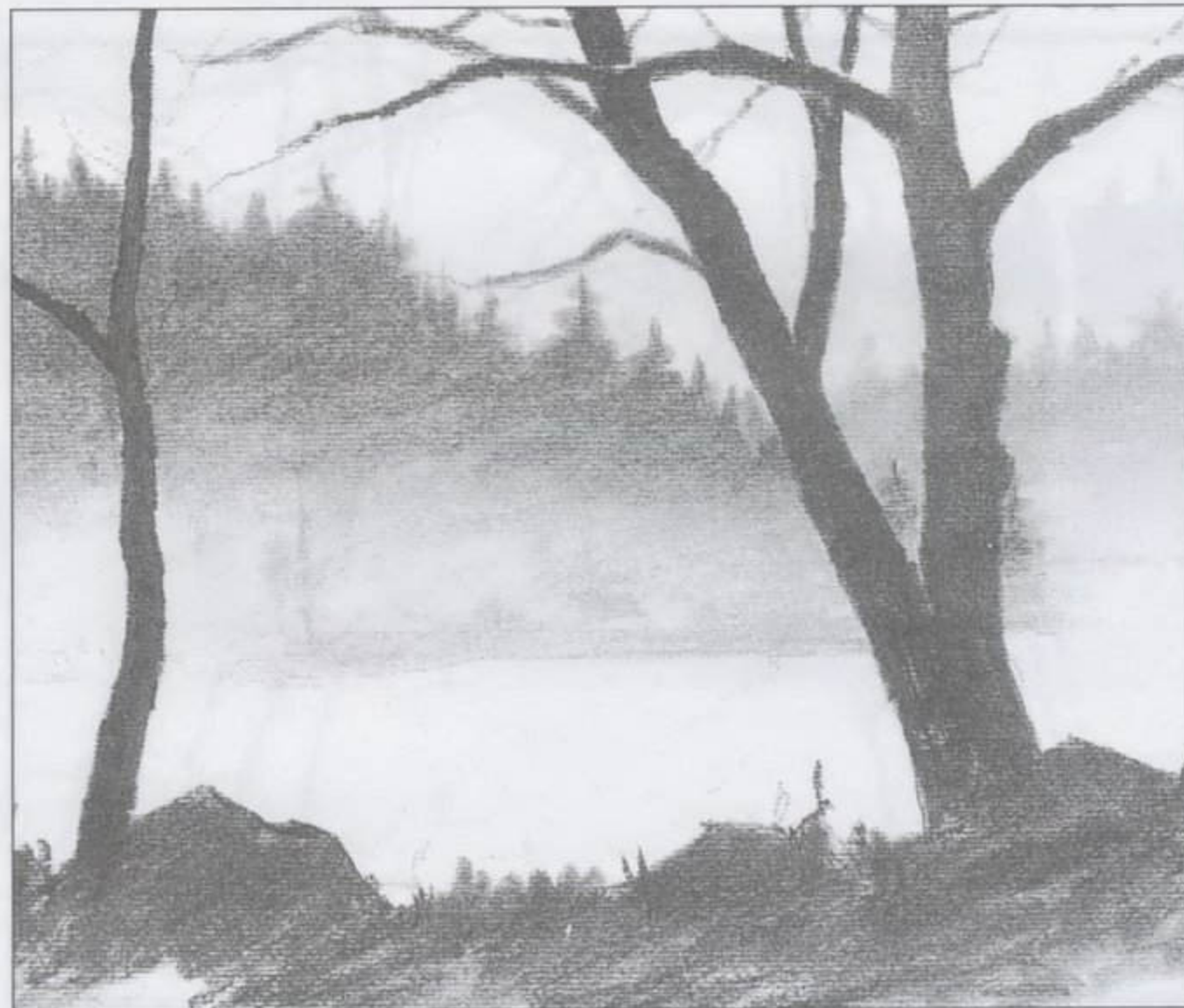
Этап 4. Художник использует боковую сторону стержня угольного карандаша средней твердости для проработки темных хвойных деревьев, растущих на большом острове. С более сильным нажимом он наносит штрихи на макушки хвойных деревьев и с меньшим — в нижних частях, которые застилает туман. Он растирает штрихи конической поверхностью бумажной растушевки, а ее кончиком, покрытым углем, рисует макушки деревьев, которые получаются мягкими и расплывчатыми. Чтобы высветлить нижнюю часть острова, скрытую туманом, художник использует мягкую материю, которая не удаляет тон полностью, а оставляет на его месте слабый серый налет.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 9. ЛЕСНОЙ ОСТРОВ

Этап 5. С помощью наждачной бумаги художник заостряет кончик мягкого угольного карандаша и рисует им темные стволы и ветви деревьев на самом переднем плане. Кончиком растушевки он растирает толстые стволы, создавая насыщенный темный тон, и тщательно избегает при этом размазывания их краев, которые он усиливает кончиком карандаша. В верхней части рисунка несколько тонких веток нарисованы кончиком карандаша, а некоторые — кончиком бумажной растушевки, покрытым углем.

Этап 6. Широкой стороной толстого мягкого угольного карандаша художник наносит темный тон на самый передний план жесткими, неровными штрихами. Повернув карандаш острым концом, он усиливает контуры камней и наносит несколько темных штрихов, изображая острые кончики травы, вырисовывающиеся на фоне светлой воды, которую по-прежнему передает участок нетронутой бумаги. Кончиком пальца художник слегка растирает штриховку на переднем плане, но не устраняет важные штрихи, передающие фактуру земли.

Этап 7. Чтобы затемнить верхнюю часть тумана и дальних деревьев, художник повторно проводит по этим участкам боковой стороной стержня мягкого угольного карандаша, а затем растирает штрихи конической поверхностью растушевки. С ее помощью он также создает мягкие светотеневые градации там, где нижняя половина острова исчезает в тумане. Острым, покрытым углем уголком растушевки художник вновь очерчивает силуэты некоторых деревьев на островке. Он рисует несколько горизонтальных штрихов на поверхности воды и в том же направлении мягко растирает их кончиком пальца. Затем он заостряет угольный карандаш средней твердости, чтобы усилить темные формы стволов деревьев и проработать темные ветви. Карандашом средней твердости он дорисо-

вывает тонкие веточки, проводя четкие штрихи в верхней части рисунка. Затем он так же рисует темные острые кончики травы, выделяющиеся на светлом фоне воды. Посмотрите внимательно на темные стволы деревьев с правой стороны — вы увидите несколько деталей фактуры, которые изображены беспорядочной штриховкой заостренным кончиком мягкого угольного карандаша. Подобно многим удачным пейзажам, этот рисунок выполнен в четырех тонах: белая бумага передает небо и воду; светло-серый тон — отдаленные хвойные деревья справа; темно-серый — большую часть лесистого островка; самый темный тон — деревья и траву на переднем плане. Это хороший пример того, как можно сочетать мягкие, растушеванные тона с четкими линиями.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 10. ГОЛОВА ЖЕНЩИНЫ

Этап 1. Уголь — это прекрасное средство для рисования портрета, потому что он легко размазывается, что позволяет создавать мягкие, бархатистые, живые тона и передавать тонкие светотеневые градации. Художник начинает рисунок с изображения яйцевидной формы головы и посередине лицевой плоскости намечает вертикальную линию, которая поможет определить расположение деталей лица. Затем он проводит горизонтальные вспомогательные линии: посередине головы — для глаз; посередине расстояния между глазами и подбородком — для основания носа; на одной трети расстояния от носа до подбородка — для рта; и посередине расстояния между носом и подбородком — для изображения нижней губы.

Этап 2. Натуральный уголь настолько легко растушевывается и удаляется, что позволяет выполнить один любопытный прием. Палочкой мягкого натурального угля художник наносит светлый тон по всему лицу и растирает его пальцем. Хотя еще проступают вспомогательные линии, все лицо теперь покрыто светло-серым тоном, который можно осветлить с помощью пластичной резинки или дополнительными штрихами сделать темнее. Художник наносит тон на затененные участки волос и шеи, слегка растирая их кончиком пальца. Здесь вы можете видеть шероховатую фактуру рисовальной бумаги, которая рассекает и оживляет участки растушеванных тонов.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 10. ГОЛОВА ЖЕНЩИНЫ

Этап 3. Заострив палочку натурального угля с помощью наждачной бумаги, художник затемняет глаза, нос, рот, обращая особое внимание на очертания теней на правой щеке. Он аккуратно растирает эти места кончиком пальца, а затем темными изогнутыми штрихами дорисовывает несколько локонов волос с левой стороны и намечает очертания плеч.

Этап 4. Найдя основные тоновые соотношения, художник начинает прорисовывать черты лица заостренным кончиком угольной палочки. Он намечает линии глаз, основания носа и рта, оставляя их очень светлыми в качестве вспомогательных. На этом этапе все тона остаются мягкими, слабыми; рисунок все еще содержит минимальное количество деталей.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 10. ГОЛОВА ЖЕНЩИНЫ

Этап 5. Художник приступает к усилению тонов на лице и волосах и начинает более темными штрихами выявлять детали. Он рисует несколько темных прядей волос вдоль теневой стороны лица и смягчает нанесенные штрихи кончиком пальца; усиливает все тени на теневой стороне и растирает их до образования мягких, дымчатых тонов. Затем с помощью пластичной резинки он аккуратно осветляет лоб, щеки, нос, верхнюю губу, челюсть и подбородок, удаляя серые тона, которые были нанесены на втором этапе. Как по волшебству, кожа лица начинает светиться. Острым кончиком угольной палочки художник делает более четкими линии бровей, глаз, ноздрей и рта. Он усиливает контур затененной щеки и челюсти, увеличивает объем волос с левой стороны путем штриховки, которую растирает затем кончиком пальца.

Этап 6. Когда лицо становится светлее, необходимо оттенить его со всех сторон, чтобы подчеркнуть светлый тон кожи. Поэтому художник меняет цвет одежды, заполняя ее темным тоном с помощью широких штрихов, которые он слегка растирает кончиком пальца, но оставляет заметными. Затем он затемняет волосы вокруг светлого лба. (Штрихи, нанесенные заостренной угольной палочкой, передают изогнутые линии волос.) Художник углубляет тени на волосах с левой стороны путем нанесения изогнутых штрихов; после этого, придав пластичной резинке форму конуса, его кончиком прорабатывает освещенные участки волос. Обратите внимание, как с помощью пластичной резинки сделаны ярче зубы и проявлены белки глаз.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РИСУНОК 10. ГОЛОВА ЖЕНЩИНЫ

Этап 7. Но художник все еще не доволен портретом! Кусочком мягкой материи он стирает волосы с левой стороны, оставляя мягкий серый тон, и широкими штрихами дорисовывает их вниз до плеча, а затем растирает штрихи кончиком пальца. С помощью пластичной резинки он осветляет волосы. С правой стороны художник опускает пряди вниз по плечу длинными изогнутыми штрихами, растирая их кончиком пальца. Таким же образом он рас-

тушевывает кожу, оставляя небольшие световые пятна на лбу, носу, щеках, верхней губе и подбородке, и осветляя их прикосновениями пластичной резинки. Резинкой убирается часть темного воротника, чтобы увеличить светлое пятно на шее. Линия воротника очерчена повторно. Законченный портрет демонстрирует наличие глубоких теней и дымчато-серых тонов наряду с яркими светлыми участками, что типично для хорошего угольного рисунка.

Долговечность рисунка. Рисунок, выполненный на листе бумаги, конечно, менее прочен, чем картина, написанная масляными красками на холсте. Но он будет совершенно так же долговечен, как и живописное полотно, если вы как следует позаботитесь о его хранении. Рисунки великих европейских художников хранятся уже в течение пятисот лет и более, а рисунки японских и китайских мастеров, выполненные кистью на тонкой, как паутинка, бумаге, хранятся с еще более давних времен. Произведения искусства, выполненные на бумаге, поразительно прочны и долговечны, если для них правильно подобраны материалы, сделаны соответствующие паспарту и обрамление и если они хранятся в надлежащих условиях.

Выбор соответствующей бумаги. Некоторые типы бумаги со временем желтеют и рассыпаются, другие же веками сохраняют белизну и эластичность. Недорогая бумага обычно вырабатывается из измельченной древесины. Первоначально она, как правило, имеет белоснежный цвет (либо выпускается цветной), разные поверхности и прекрасно подходит для рисования. Но такая бумага со временем портится. Для начала можно купить много недорогой бумаги, чтобы вы рисовали как можно больше, не думая о ее цене и не экономя. Чем больше бумаги переведете, тем быстрее научитесь рисовать. Но когда вы достигнете определенного уровня, приобретете навыки в рисовании и будете готовы к созданию законченных рисунков, которые вы захотите сохранить, отдать на выставку или продать, используйте только 100-процентную тряпичную бумагу. Сегодня очень немногие сорта бумаги изготавливаются из тряпья (как это было в прошлом веке), но производители высококачественной продукции по-прежнему используют слова “100-процентная тряпичная” для обозначения долговечной бумаги, которая производится из химически чистого целлюлозного волокна.

Рисовальные средства и фиксативы. Графитный карандаш, черный мелок и уголь абсолютно неизменны в том смысле, что не обесцвечиваются и не стираются со временем. Но они могут размазаться, если вы неосторожно проведете рукой по рисунку. Применение защитного покрытия — простейший способ предохранения рисунка от повреждений. Фиксатив — это тонкий, практически невидимый лак. Вы можете купить фиксатив в виде аэрозоля или в бутылке. Бутылочного типа фиксатив наносится с помощью пульверизатора, который можно приобрести в магазине. Некоторые художники не любят наносить фиксатив, поскольку считают, что он слегка затемняет рисунок, но этот эффект весьма незначителен. Фиксатив в бутылке или в виде аэрозоля обязательно присутствует в мастерских многих профессиональных художников.

Паспарту. Паспарту — главная защита для законченного рисунка. Обычное паспарту — это лист плотной белой бумаги или окрашенного картона, который, как правило, на 100 мм больше самого рисунка со всех четырех сторон. В центре такого листа вы вырезаете окошко немного

меньшего размера, чем рисунок. Затем вы вкладываете рисунок между этим паспарту и подкладкой такого же размера. Таким образом вы защитите края и оборотную сторону работы, и только лицевая сторона будет открыта. Накопив достаточные навыки в рисовании, вы будете касаться рукой паспарту, а не самого рисунка.

Подкладки и ленты. К сожалению, многие паспарту сделаны из древесной массы, содержащей разъедающие вещества, которые со временем проникают на рисунок и обесцвечивают его. Так же, как вы покупаете бумагу с чистым химическим составом, чтобы рисунки дольше хранились, в данном случае необходимо приобрести материал для подкладки высокого качества. Идеально было бы подобрать подкладочный материал того же химического состава, что и паспарту. Но если ваши финансовые возможности ограничены, вы можете купить менее дорогую подкладку — толстый лист белой рисовальной бумаги чистого химического состава с наклеенным на обороте обычным картоном. Подкладки с чистым химическим составом, как правило, бывают белого либо кремового цвета, но некоторые производители выпускают их окрашенными в иные цвета, которые, может быть, сделают ваши рисунки более привлекательными. Очень многие художники приклеивают свои рисунки к паспарту и подкладке прозрачной лентой, или “скотчем”. Не делайте этого! Клейкая лента навсегда останется липкой и со временем обесцветит ваш рисунок. Лучше всего использовать клей и ткань, которой библиотекари чинят книги. Либо вы сами можете сделать ленту из полосок ненужной 100-процентной тряпичной бумаги, используя клей ПВА.

Обрамление. Если вы захотите повесить свой рисунок на стену, то его вместе с паспарту необходимо поместить под стекло, а затем в раму. Многие художники предпочитают простую раму в виде узких деревянных или металлических полосок приглушенных цветов, а не более увесистые, богато украшенные рамы, в которых мы часто видим картины, написанные маслом. Если вы собираетесь делать паспарту и рамки собственными руками, то купите себе книгу об обрамлении картин, т. к. здесь информации об этом нет. Перед обращением к специалисту по изготовлению рам убедитесь, что он использует высококачественный материал для подкладки либо попросите его защитить ваш рисунок с помощью скрытых внутри паспарту листов рисовальной бумаги. Также важно проверить, что ваш заказ выполняют без применения “скотча”, которым пользуются многие изготовители рам, поскольку это быстро и удобно.

Хранение рисунков без обрамления. Рисунки без рамок — с паспарту или без него — следует всегда хранить в горизонтальном положении и никогда — в вертикальном. При хранении в вертикальном положении даже самая плотная бумага или самое жесткое паспарту начнет сворачиваться с одного края. Храните рисунки без обрамления в конвертах, мелких коробках или папках, расположив их горизонтально в выдвижном ящике стола или на полке.

Какое удовольствие — уметь рисовать предметы, которые вы видите вокруг!
И научиться этому совсем просто! Способность запечатлеть увиденное не требует особого таланта или непосильного труда. Весь секрет заключается в простом, логически последовательном процессе рисования. Даже если у вас нет никаких художественных задатков, это пособие поможет вам научиться рисовать не хуже профессионалов! Следуйте пошаговым указаниям, выполняйте несложные практические упражнения — и совсем скоро вы и ваши близкие сможете насладиться первыми шедеврами. А уловив логику рисунка, потом вы будете легко и просто передавать на бумаге абсолютно всё, что захотите, и получать радость от процесса рисования и от своего мастерства!

