

Содержание

Введение.....	4
Инструменты и материалы.....	6
Глава 1. Рисование человека: основы скетчинга.....	8
Глава 2. Рисование фигуры: простые приемы.....	30
Пропорции и их воплощение.....	31
Объемы и форма.....	52

Глава 3. Голова, лицо, причёска.....	64
Схема и индивидуальность.....	65
«То, что сверху»	88
Глава 4. Поза и движение.....	102
Перспектива.....	103
...И геометрия.....	108
Заключение	126

Введение

Слово «скетч» по-английски означает «быстрый набросок», «зарисовка», «эскиз». Проще говоря, это рисунок, который делается за короткое время. Раньше скетчами в основном называли небольшие предварительные изображения, которые художник делал, собираясь писать большое, сложное полотно. Например, намереваясь создать парадный портрет императора или полководца, он предварительно зарисовывал детали мундира, оружие, атрибуты власти; рисовал наброски фигуры в разных позах. Подготовительные рисунки архитектора перед проектированием новой постройки или зарисовки дизайнера интерьера, на которых он планировал расположение мебели и декора, тоже можно именовать скетчами.

Правда, у нас скетч чаще называли наброском или эскизом.

Постепенно скетчинг (искусство создания быстрых рисунков) стал самостоятельным художественным направлением. Сейчас рисование скетча вовсе не обязательно влечет за собой создание масштабной картины. Главное, уяснить: «быстро» не означает «как попало». Скетч,

как и любое другое художественное произведение, должен достоверно передавать образ, настроение, особенности объекта. Скетчи можно делать акварелью, углем, пастелью, гелевой или шариковой ручкой, линерами и так далее. Можно использовать и смешанную технику: например, ручка плюс акварель.

А в этой книге мы расскажем вам, как делать скетчи человека простым карандашом.

Альбом для скетчей называется скетчбуком. Если создание скетчей станет вашим увлечением – носите скетчбук с собой постоянно и зарисовывайте все, что привлекает внимание.

Инструменты и материалы

Скетчбук. Он может быть на пружине или на скрепках. Основной критерий выбора: вам должно быть прежде всего удобно им пользоваться. Поэтому откажитесь как от слишком больших, так и от крошечных вариантов. Самый удобный размер – примерно с ученическую тетрадь. Можно взять и обычный альбом для рисования. Бумага не должна быть ни слишком рыхлой и шершавой, ни глянцевой.

Простой карандаш. Если возьмете обычный, а не автоматический – значит, вам потребуется еще и точилка.

Карандаши могут иметь разную толщину грифеля в зависимости от твердости (жесткости). Твердые оставляют более тонкую и светлую линию, мягкие – темную и жирную. Мягкость и твердость в Европе обозначаются соответственно

буквами «В» и «Н», в России – «М» и «Т». Следовательно, карандаш «4В» гораздо мягче, чем «В». А «4Н» – мягче, чем «Н». Карандаши с маркировкой «9Н», или «9Т», – самые твердые. «НВ», или «ТМ», – нечто среднее.

Приобретите для начала три карандаша: твердый, средний, мягкий. Избегайте крайностей – поначалу будет трудно работать очень твердым или супермягким карандашом.

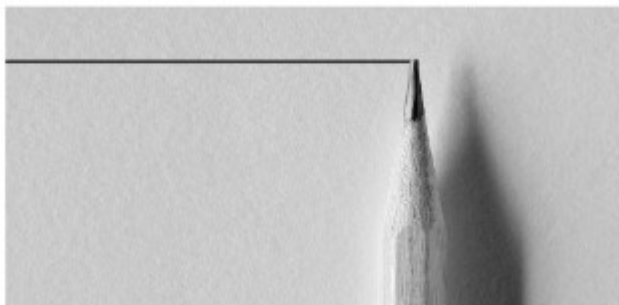
Можно использовать механические карандаши: они не нуждаются в затачивании и очень удобны. Но некоторые художники не любят их, считая, что такой инструмент дает «холодную» линию и с ним не возникает необходимого контакта.

Ластик. Не берите слишком жесткий и легко крошащийся – он будет грубо сдирать с бумаги верхний слой и оставлять некрасивые пятна.

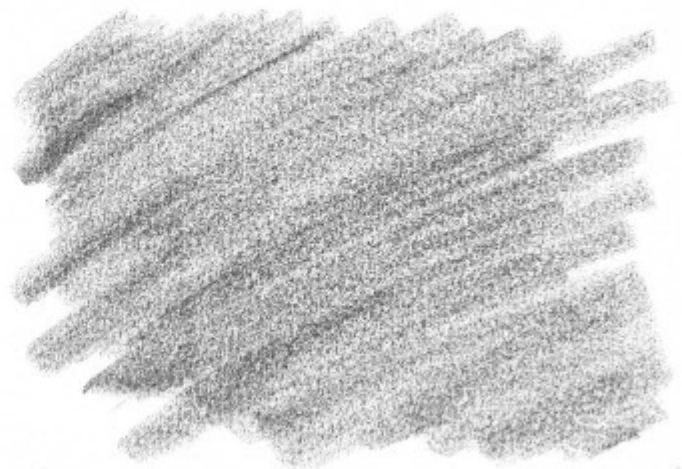
Глава 1.

Рисование человека: основы скетчинга

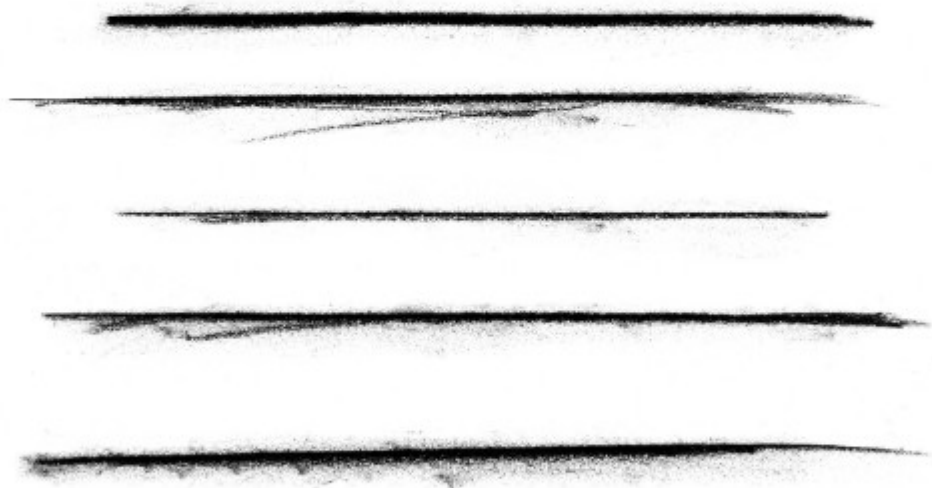

Когда грифель мягкого карандаша стачивается о бумагу, на его конце образуется нечто вроде площадочки. Линия, проведенная при помощи этой плоскости, получается широкой, не слишком четкой и более светлой, чем выполненная острием. Еще такую линию можно получить, штрихуя боковой плоскостью грифеля.

Основа любого скетча – линии. И они могут быть очень разными. Острие хорошо заточенного грифеля дает тонкую, четкую, яркую линию.

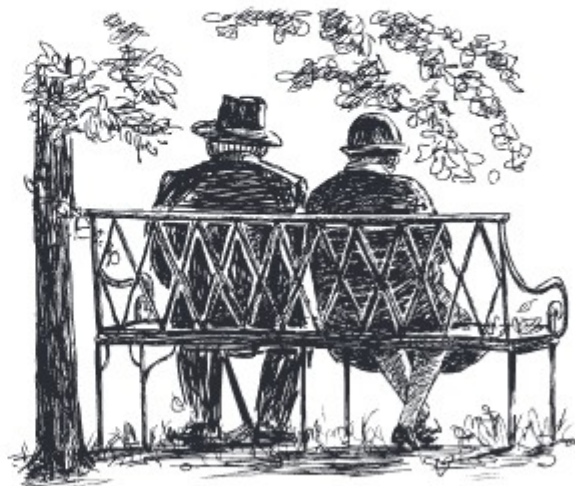
Можно провести яркую и четкую линию мягким карандашом, а потом слегка растереть ее при помощи легких движений ластика или кусочка бумаги – такой прием называется растушевкой. Подобные эффекты можно использовать при рисовании теней и формировании объема.

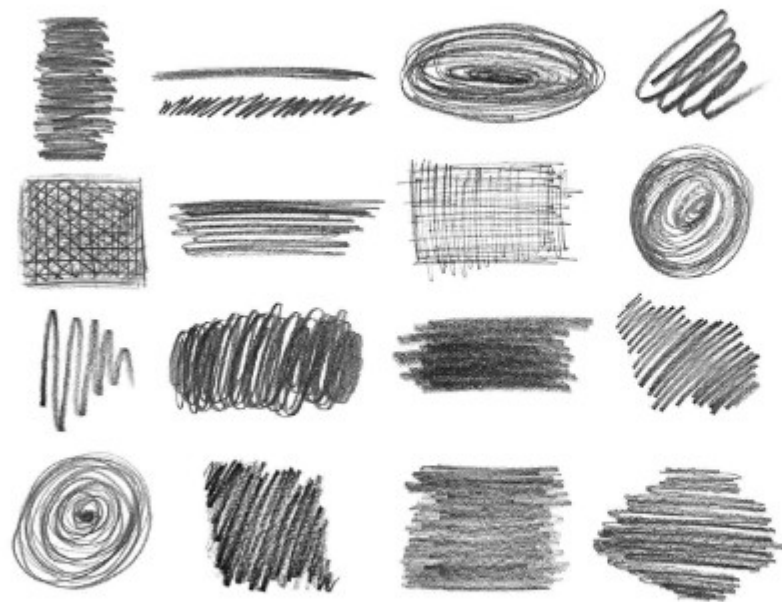

При помощи различных карандашных штрихов можно представить множество различных фактур и эффектов. Просто помните, что легкие штрихи без нажима дают эффект светлого тона и легкости; сильные штрихи с нажимом образуют плотную тень и создают впечатление глубины. Тонкие, короткие штрихи позволяют делать более детализированные изображения. Более заметные, жесткие, грубые штрихи скорее характерны для обобщенных скетчей.

Получается, что чем тоньше детализация рисунка и чем он мельче, тем короче и аккуратнее должны быть штрихи.

На этом примере хорошо видно, что обычные черные штрихи могут передать не только самые разные фактуры (от коры дерева до кружевной листвы), но и настроение. Но чтобы ваш скетч стал таким выразительным, необходимо понять, какую значимую роль играют направление штриха и владение разными видами линий.

В скетчинге очень важно, насколько легко движется ваша рука, держащая карандаш; кисть не должна быть напряжена, двигайте ею свободно. Не нужно сильно стискивать карандаш и держать его близко к грифелю. Старайтесь работать так, чтобы с бумагой соприкасалась по возможности меньшая площадь вашей руки. Иначе вы размажете то, что только что нарисовали. Также не нужно слишком сильно нажимать грифелем на бумагу, особенно если карандаш мягкий.

- Попробуйте разные виды штриховки. Потренируйтесь в рисовании различных линий – прямых, закругленных, коротких, длинных. Это должно стать практически автоматическими действиями при создании скетчей.
- Отработайте движения руки при рисовании плавных линий, зигзагов, овалов, штриховки; при проведении линий разной толщины и интенсивности. Выше мы говорили, как использовать для этого возможности карандашного грифеля.

В процессе создания скетчей на листе бумаги может появиться как одно изображение (например, сидящий человек), так и несколько. Очень важное правило: всегда оставляйте так называемый воздух вокруг фигуры. То есть не втискивайте изображение в угол, не заполняйте им (или ими) все пространство листа от поля до поля. Иначе, даже если само по себе изображение выполнено правильно, оно может показаться вымученным и сразу продемонстрирует неумение художника рассчитывать пропорции.

- Если вы изображаете идущую фигуру – оставьте перед ней на листе пространство, чтобы ей было куда идти.
- Над фигурой оставляйте чуть больше «воздуха», чем под ней.
- Пока у вас не слишком много опыта, начинайте рисунок с наметки общих масштабов фигуры и не выходите за эти рамки.

Некоторые новички по неопытности начинают рисовать человека «с левого уха» или «с правого плеча». А потом выясняется, что ноги не помещаются на листе. Поэтому начинайте с общего объема.

Важный момент: художнику необходимо знать анатомию. Конечно, никто не требует посвятить этому несколько лет учебы на медицинском факультете, но разбираться в строении тела, в том, как работают суставы и мышцы человека, как двигаются его руки, ноги и голова, нужно обязательно. Иначе ваши рисунки не будут достоверными.

Популярный Вопрос: можно ли рисовать не с натуры, а, например, с фото? На первых порах, конечно, можно. Но фотография не передает движение, а Вам обязательно нужно видеть, как человек двигается, чтобы в итоге пришло понимание механики этого процесса.

Поэтому, если вам попадутся специальные издания по анатомии для художников – не пренебрегайте ими. А самое главное – рисуйте! Всегда и везде. Делайте скетчи в электричке, в кафе, в библиотеке. Именно так нарабатывается мастерство. Очень полезно рисовать не только фигуры в целом, но и отдельные части тела, особенно в движении.

Что важнее при создании скетчей человека: точная передача внешности и костюма или отражение в первую очередь характера, настроения? Ответить на этот вопрос сложно. Скетч бывает как детализированным (и в этом случае мы можем представить и особенности внешности, и детали одежды), так и недетализированным, когда, скажем, лицо персонажа может быть даже почти не прорисованным.

Но в том и в другом случае важно передать эмоцию, характерное движение, настрой.

Например, перед вами – карандашные скетчи: несколько фигурок людей. Они предельно обобщенные, но в то же время по ним безошибочно читаются ситуация, возраст, характер. Конечно, умение несколькими линиями создать выразительное, говорящее изображение приходит с опытом. Поэтому – тренируйтесь и рисуйте везде, где можете.

