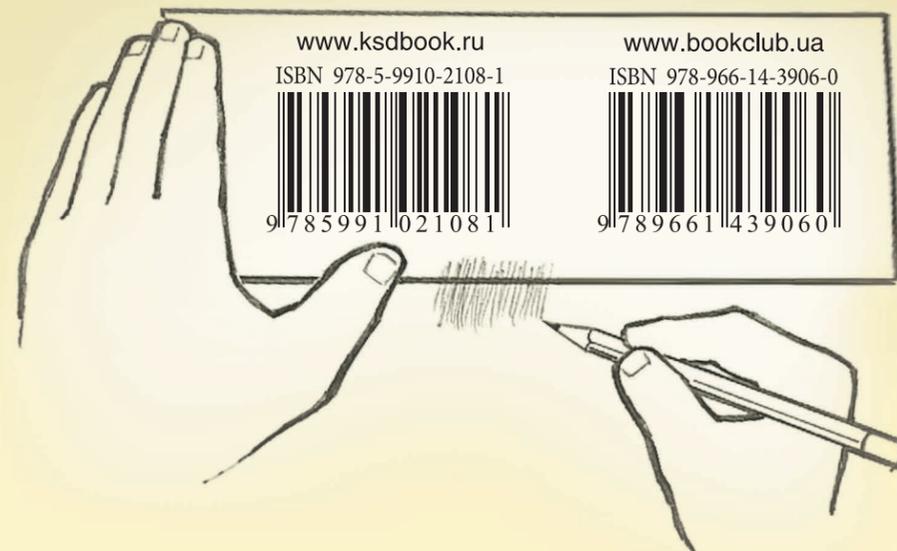

РИСУЕМ КАРАНДАШОМ

ПОРТРЕТЫ • ПЕЙЗАЖИ • НАТЮРМОРТЫ

Занимаясь по этому практическому курсу понемногу каждый день, вы очень скоро сможете нарисовать карандашом любые предметы, здания, деревья, животных и людей с фотографии и с натуры. В процессе обучения вы овладеете разными техниками набросков, измерения пропорций и построения перспективы, отработаете все возможные варианты штриховки. А упражнения по рисованию натюрмортов, пейзажей и портретов вдохновят начинающих художников на дальнейшее самосовершенствование.

www.ksdbook.ru

ISBN 978-5-9910-2108-1

9 785991 021081

www.bookclub.ua

ISBN 978-966-14-3906-0

9 789661 439060

РИСУЕМ КАРАНДАШОМ

Марк и Мэри Уилленбринк

Марк и Мэри Уилленбринк

РИСУЕМ КАРАНДАШОМ

ПОРТРЕТЫ

НАТЮРМОРТЫ

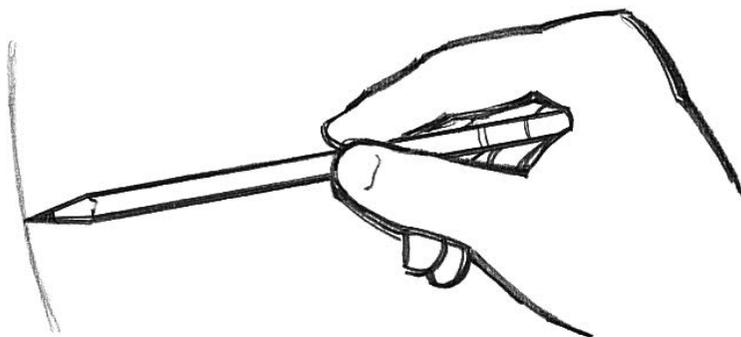
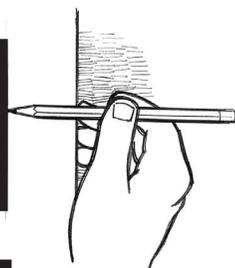
ПЕЙЗАЖИ

Марк и Мэри Уилленбринк

РИСУЕМ КАРАНДАШОМ

ПОРТРЕТЫ

НАТЮРМОРТЫ

ПЕЙЗАЖИ

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЛУБ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Харьков Белгород
2012

Об авторах

Марк Уилленбринк — художник-иллюстратор, занимается фрилансом. Его работы выставлялись на художественных выставках, и несколько картин были отмечены наградами. Марк также дает уроки и проводит семинары по изобразительному искусству, используя демонстрацию, пошаговые инструкции и профессиональные приемы, чтобы помочь ученикам получить красивые рисунки, которые они могли бы с гордостью показывать.

Мэри Уилленбринк имеет степень магистра. Она консультант в области христианства и автор книг, но считает своим высшим призванием быть домохозяйкой и воспитывать детей.

Супруги Марк и Мэри вместе написали и проиллюстрировали книгу «Акварель для начинающего» (*Watercolor for the Absolute Beginner*, North Light, 2003), которая была переведена на несколько языков. Рисунки и иллюстрации Марка фигурировали и в других руководствах по изобразительному искусству. Марк работает помощником редактора в журнале *Watercolor Magic Magazine*. Его регулярную колонку *Brush Basics* очень любят читатели журнала.

Марк и Мэри с тремя детьми проживают в Цинциннати, штат Огайо.

Благодарность

Мы бы хотели поблагодарить тех людей, которые находятся за кулисами *F+W Publications* и благодаря помощи которых все это стало возможно: редактора по приобретению прав на издание Пэм Уиссен, менеджера по контрактам Джулию Гро, директора редакции Джеми Маркла, художника-оформителя Гая Келли и координатора производства Мэтта Вагнера. Мы бы также хотели отдельно поблагодарить Пэм Уиссен за ее поддержку в написании этой книги.

Искреннюю благодарность мы хотели бы выразить нашему горячо любимому редактору Келли Мэссерли. Твое время, терпение, талант и поддержка были неоценимы! Мы бы не сделали этого без тебя!

Спасибо вам, Дороти Фрэмбс, Майк Мак-Гайер и Мэри Хэлен Воллэс, за то, что поделились своими умениями.

Посвящение

Хвала Господу

Мы бы хотели посвятить эту книгу нашим отцам Рою Уилленбринку и Хью (Баду) Пэттону, которых мы любим и по которым очень скучаем

Мы бы хотели поблагодарить и наших матерей Клэр Уилленбринк и Грейс Пэттон, которые так поддерживали наши творческие устремления. Также спасибо нашим родным и друзьям за постоянную поддержку.

С большой гордостью мы бы хотели выразить признательность нашим детям за терпение и постоянную поддержку, которую они оказывали, пока мы писали эту книгу. Это честь — быть вашими родителями. Спасибо вам, спасибо, спасибо!

Именно взаимная поддержка, взаимопонимание и полное доверие друг другу делают эту книгу особенной. Было замечательно писать ее вместе, что только доказывает: наш брак, как и эта книга, произведение искусства!

И наконец, мы благодарим Бога за вдохновение. Мы все созданы по образу нашего Отца, поэтому должны творить, и за нашу способность к творчеству мы восхваляем Его.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7	Лиственные деревья	56
Карандаши	8	Вечнозеленые деревья	57
Бумага и доска для рисования	10	Кирпич, камень и дерево	58
Ластики	11	Камни в природе	60
Дополнительные инструменты для рисования	12	Другие виды камней	61
ГЛАВА 1		Самолет	62
ВЫПОЛНЕНИЕ НАБРОСКА И РИСУНКА	14	Поезд	64
Как держать карандаш	15	Автомобиль	66
Структурные наброски	16	Лодка	68
Тональные наброски	18	Мордочка кота	70
Черно-белые наброски	20	Вид кота сбоку	72
Контурные наброски	22	Вид собаки сбоку	74
Комбинирование приемов	24	Корова	76
ГЛАВА 2		Лебедь	77
ПРИНЦИПЫ ХОРОШЕГО РИСОВАНИЯ	26	Человеческая фигура	78
Использование основных форм	27	Человек стоя	80
Измерение пропорций	28	Лицо: анфас	82
Измерение углов	30	Лицо: поворот в три четверти	83
Работа с материалами для изображения	31	Лицо: профиль	84
Линейная перспектива	32	Изображение индивидуальных лиц	85
Одноточечная перспектива	34	ГЛАВА 5	
Угловая перспектива	36	КОМПОЗИЦИЯ	86
Трехточечная перспектива	38	Расположение элементов	87
Скрытые горизонты и точки схода	39	Количество элементов	88
Расположение точек схода	40	Обрезка и оформление	89
Атмосферная перспектива	41	Линии, касательные и формы	90
Овалы	42	ГЛАВА 6	
Использование овалов	43	ДАВАЙТЕ РИСОВАТЬ	91
Арки и крыши	44	Натюрморт	92
Отражения	46	Воспроизведение текстуры металла	94
ГЛАВА 3		Изображение в перспективе	96
СВЕТОТЕНЬ	48	Натуральные текстуры	98
Контраст	49	Использование контраста	100
Создание шкалы тонов	50	Экспрессивный портрет	105
Виды штриховки	51	Рассказываем историю	
Эффекты освещения	52	посредством рисунка	110
Проектирование теней	53	Ландшафтный пейзаж	116
ГЛАВА 4		Морской пейзаж	120
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ	54	Глоссарий	124
Облака и трава	55	Предметный указатель	126

Введение

Вы помните, как в детстве доставали карандаши и рисовали? Сейчас, возможно, вы с гордостью демонстрируете свои детские рисунки, вывешенные на дверце холодильника. Вы любите эти рисунки, потому что видите их живописную уникальность и выразительность, даже если они больше похожи на работы Пикассо, чем Рембрандта. Когда-то вы гордились собственными работами, но с течением времени стали сомневаться в своих художественных способностях. Мы считаем, что каждый может быть художником, а значит, и вы!

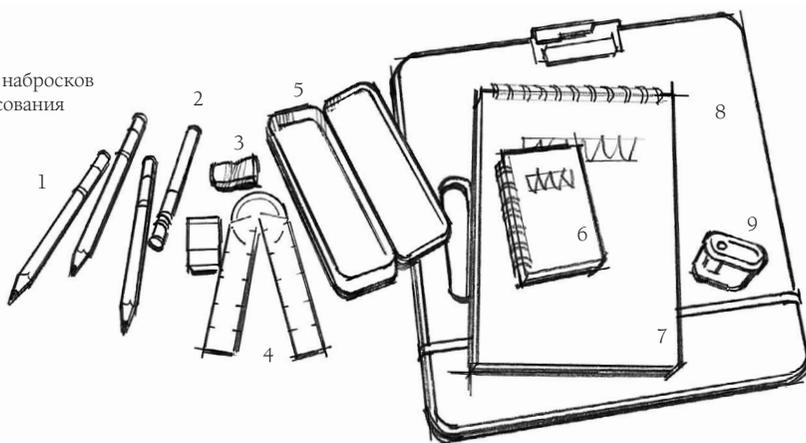
Навыки, необходимые для рисования, не ограничены использованием карандаша и бумаги, они могут пригодиться и в других видах изобразительного искусства. Когда вы рисуете, вы передаете то, что видите, со своей точки зрения. С помощью принципов, изложенных в этой книге, вы разовьете собственную наблюда-

тельность, научитесь пользоваться подходящими инструментами, сможете применять различные техники рисования и некоторые приемы, которые каждый день используют профессионалы.

Вы лучше усвоите материал, если приготовите принадлежности для рисования и станете активным участником процесса, а не будете просто читать эту книгу. Материал предназначен для того, чтобы его использовали снова и снова. Выполняя упражнения по несколько раз, вы сможете наблюдать за своими успехами.

Мы надеемся, что вы пробудите ту детскую страсть к рисованию и обучению, не критикуя себя очень строго. При этом мы не заставляем вас вешать свои рисунки на холодильник, а рекомендуем хранить их, потому что они покажут ваш прогресс и прибавят вам уверенности в себе по мере того, как вы будете рисовать.

- 1 Карандаши
- 2 Удлинитель для карандаша
- 3 Ластик
- 4 Угловая линейка
- 5 Пенал
- 6 Маленький блокнот для набросков
- 7 Большой альбом для рисования
- 8 Доска для рисования
- 9 Точилка

Для рисования вам нужны лишь несколько принадлежностей

Все, что вам действительно нужно, — это карандаш и бумага, но еще несколько инструментов облегчат процесс рисования. Читайте описание принадлежностей для рисования на с. 8—13.

Ваша собственная художественная мастерская

С помощью нескольких подручных средств создайте свою собственную художественную мастерскую, которая позволит вам работать где угодно. Вынесите свою студию в парк или в гостиную. Сядьте и поставьте доску для рисования на колени. Одной рукой придерживайте доску, а другой — рисуйте. Сядьте рядом с изображаемым объектом, чтобы сравнивать рисунок с ним, пока будете работать.

Карандаши

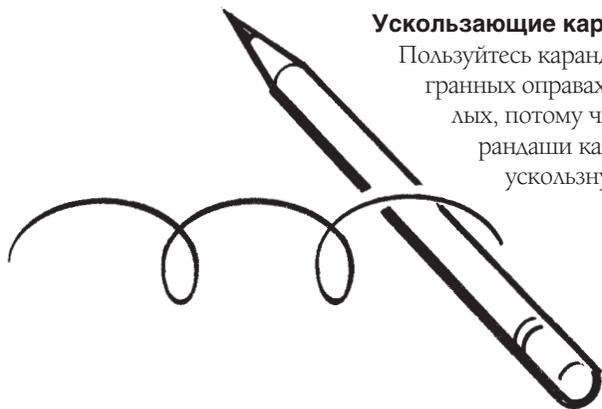
Хотя карандаши могут выглядеть одинаково, существует множество различных типов карандашей, из которых можно выбирать. Каждый можно использовать по-разному и получать различные результаты. Карандаши могут различаться грифелем, который бывает из *графита*, *прессованного* или *древесного угля*. Я особенно люблю графитный карандаш, потому что он легко стирается, бывает разной степени твердости и не размазывается. Карандаши с грифелем из угля дают насыщенные темные оттенки, но они плохо стираются, легко размазываются и рисуют очень мягко. Черные цветные карандаши не размазываются, но плохо стираются, они твердые и дают тонкую, светлую линию.

Твердость карандаша

Твердость — важное качество, которое необходимо учитывать при выборе карандашей. Маркировка, обычно указанная на карандашах, варьируется от Н (твердый) до В (мягкий), F и HB обозначают среднюю степень твердости. Для иллюстраций в этой книге мы будем использовать графитные карандаши твердостью 4H, HB и 4B. Они обеспечат нужный диапазон степени твердости, и вам не придется следить за огромным количеством карандашей. Карандаши 8B создают красивые темные оттенки, но они настолько мягкие, что их приходится постоянно затачивать.

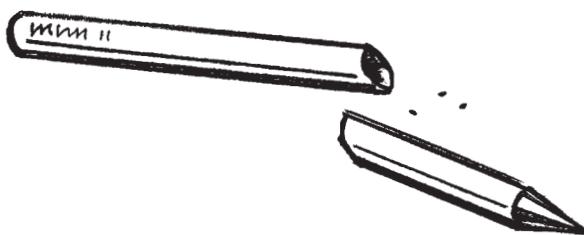
Ускользающие карандаши!

Пользуйтесь карандашами в шестигранных оправках вместо круглых, потому что круглые карандаши катаются и могут ускользнуть от вас.

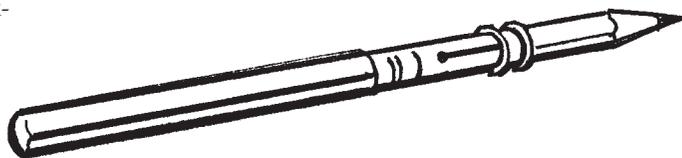
Не ломайте голову над выбором карандаша

Для иллюстраций в этой книге используются графитные карандаши твердостью 4H, HB и 4B, но для своих рисунков вы можете использовать и другую комбинацию степени твердости карандашей или *механический карандаш*. Если вы попытаетесь повторить рисунки, представленные в этой книге, не усложняйте себе жизнь и работайте с предложенными здесь материалами, иначе вы можете разочароваться в своей работе, удивляясь, почему получили другой результат.

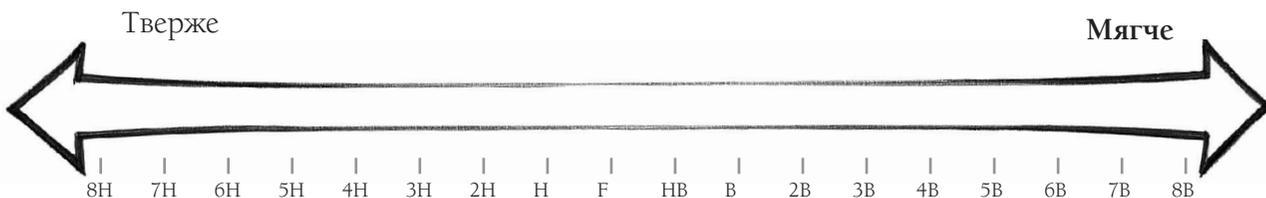
Карандаши без деревянной оправы

Карандаши без деревянной оправы имеют лишь тонкое (обычно бумажное) покрытие поверх толстых грифелей. Это новшество, но такие карандаши легко ломаются, особенно если их носить в карманах! Лучше пользуйтесь карандашами в деревянной оправе.

Удлинитель для карандаша

Чтобы извлечь больше миль из вашего карандаша, пользуйтесь специальным удлинителем, закрепив его на кончике карандаша, который стал коротким.

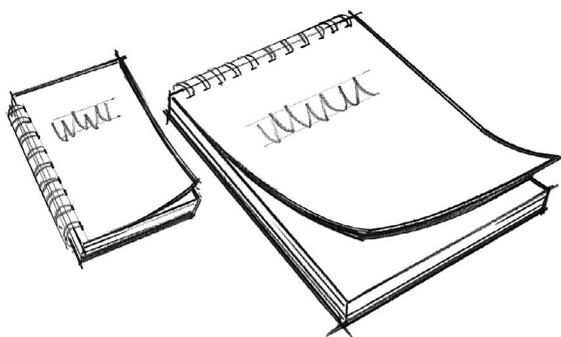
Карандаши бывают разной степени твердости

Бумага и доска для рисования

Бумага для набросков и рисунков может иметь разный размер, плотность, фактуру поверхности (обычно называемую *шероховатостью*) и состав. Ее также можно классифицировать как бумагу для набросков и бумагу для рисования. Выбирая бумагу для рисования, всегда выбирайте *бескислотную бумагу*, иначе бумага может со временем пожелтеть. *Бумага для набросков*, как ясно следует из названия, используется для набросков, ее плотность обычно от 105 до 150 г/м². Плотность *бумаги для рисования*, которая используется для законченных работ, обычно 190 г/м². Маленький карманный *блокнот* для набросков размером 15×10 см прекрасно подходит для быстрых набросков, а блокноты для набросков

большого размера, что очевидно, необходимы для набросков побольше. Помните, любой рисунок, который вы начинаете, может быть закончен со временем, так что вы можете начинать все ваши рисунки на бескислотной бумаге для рисования средней степени шероховатости плотностью 190 г/м² и размером 28×36 см.

Светлые и темные тона на рисунке достигаются посредством изменения нажима на карандаш. Поэтому под бумагой должна быть твердая поверхность, в идеале — *доска для рисования*. Она обеспечивает гладкую, твердую поверхность без неожиданных впадин или прорезей, и она не будет заворачиваться или гнуться при нажиме, как картонная обложка альбома для рисования.

Бумага для набросков и для рисования

Пользуйтесь и маленьким блокнотом для набросков, и большим альбомом для рисования. Вырывайте альбомные листы по одному и кладите их на доску для рисования.

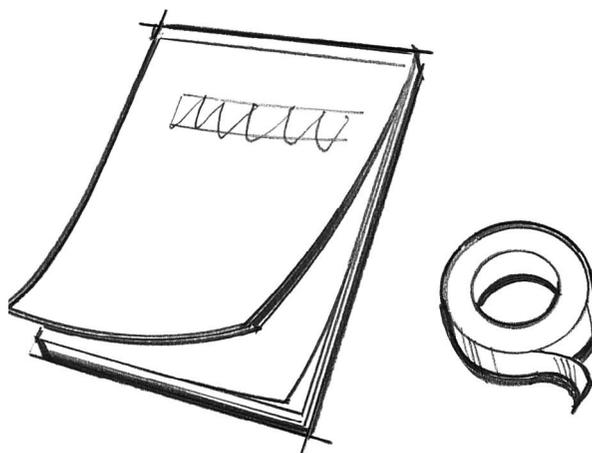

Доски для рисования обеспечивают твердую гладкую поверхность

Доски для рисования продаются с зажимом, прикрепленным к одному краю доски, и резиновой лентой с другого края, чтобы лист бумаги держался на месте.

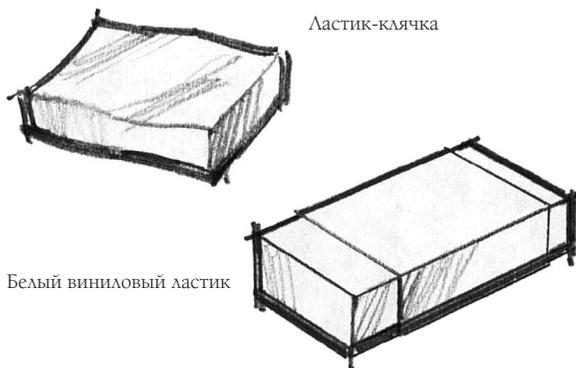
Бумажная калька и клейкая лента

Чтобы сделать набросок более точным, используйте *бумажную кальку*. Положите предварительный набросок под верхний лист бумажной кальки. Воспользуйтесь клейкой лентой, чтобы соединить листы бумаги друг с другом, потом внимательно переведите желаемые элементы изображения на бумажную кальку.

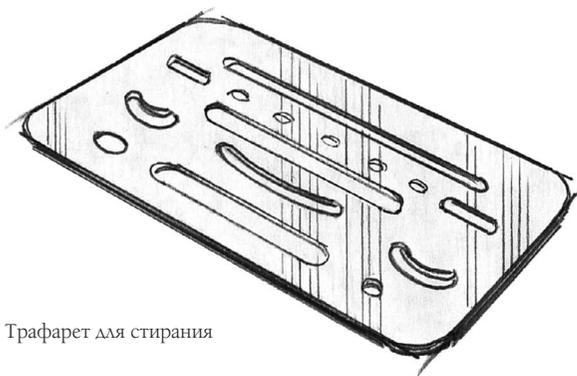
Ластики

Ластики — это то, чем надо пользоваться крайне редко. Каждый раз, когда вы пользуетесь ластиком, вы рискуете размазать рисунок или испортить бумагу.

Ластик-клячка

Белый виниловый ластик

Трафарет для стирания

Ластик-клячка

Первый ластик, который вы должны приобрести, — это *ластик-клячка*. Эти мягкие, как замазка, ластики легко скользят по поверхности бумаги и если и оставляют крошки, то совсем мало. Когда будете стирать этим ластиком, старайтесь не тереть им взад-вперед, а просто прижимать ластик к поверхности бумаги: это меньше ее испортит.

Белый виниловый ластик

Используйте *белый виниловый ластик*, чтобы удалять те карандашные линии, которые трудно стирать. Белые виниловые ластики более абразивны, чем ластики-клячки, но не пачкают бумагу, как некоторые цветные ластики. Белые виниловые ластики оставляют за собой скорее полосы, чем крошки, что упрощает процесс стирания.

Трафарет для стирания

Сделанный из тонкого металла, *трафарет для стирания* закрывает те участки, которые не надо стирать. Чтобы им воспользоваться, одной рукой крепко прижмите трафарет к тому месту, которое не надо трогать, а другой рукой осторожно сотрите поверхность трафарета.

Не используйте ластик на кончике карандаша

Никогда не используйте ластик на кончике карандаша. Он может размазать карандашные линии и запачкать бумагу.

1

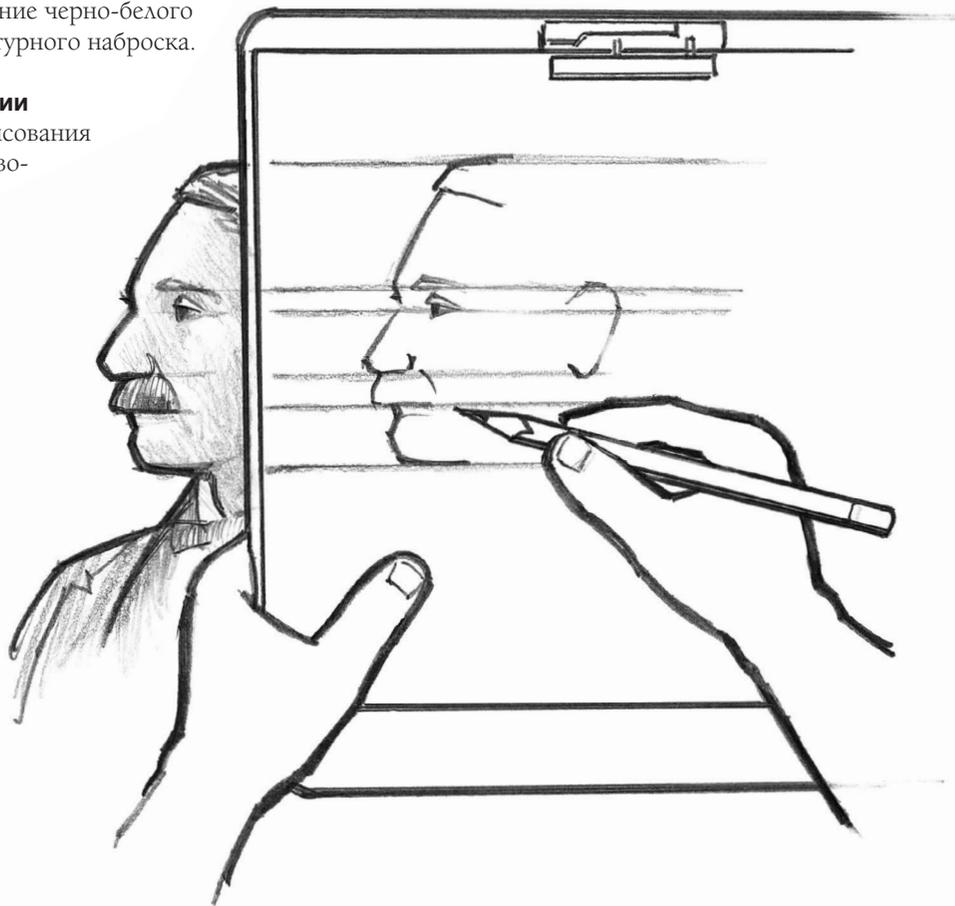
Выполнение наброска и рисунка

Выполнение наброска и рисунка — два разных процесса. *Набросок* — это незаконченная работа. Вы можете делать наброски, наблюдая за вашим объектом или решая вопросы, связанные с рисунком, над которым работаете. С помощью наброска вы сможете лучше разобраться в светотени на предмете, его строении, в пропорциях предмета и композиционном расположении его элементов. Такие наброски могут ускорить завершение рисунка. С другой стороны (никакой игры слов!), *выполнение рисунка* — это действие, которое начинается с намерения получить законченное произведение искусства.

Помня эти определения, различайте, когда нужно начинать рисунок с наброска и когда нужно начинать набросок без намерения довести его до законченного рисунка. Если вы, как начинающий рисовальщик, пытаетесь выполнять больше рисунков, чем набросков, тогда, возможно, вы слишком требовательны к себе. Расслабьтесь и получите удовольствие от изучения четырех различных подходов к выполнению набросков: выполнение структурного наброска, выполнение тонального наброска, выполнение черно-белого наброска и выполнение контурного наброска.

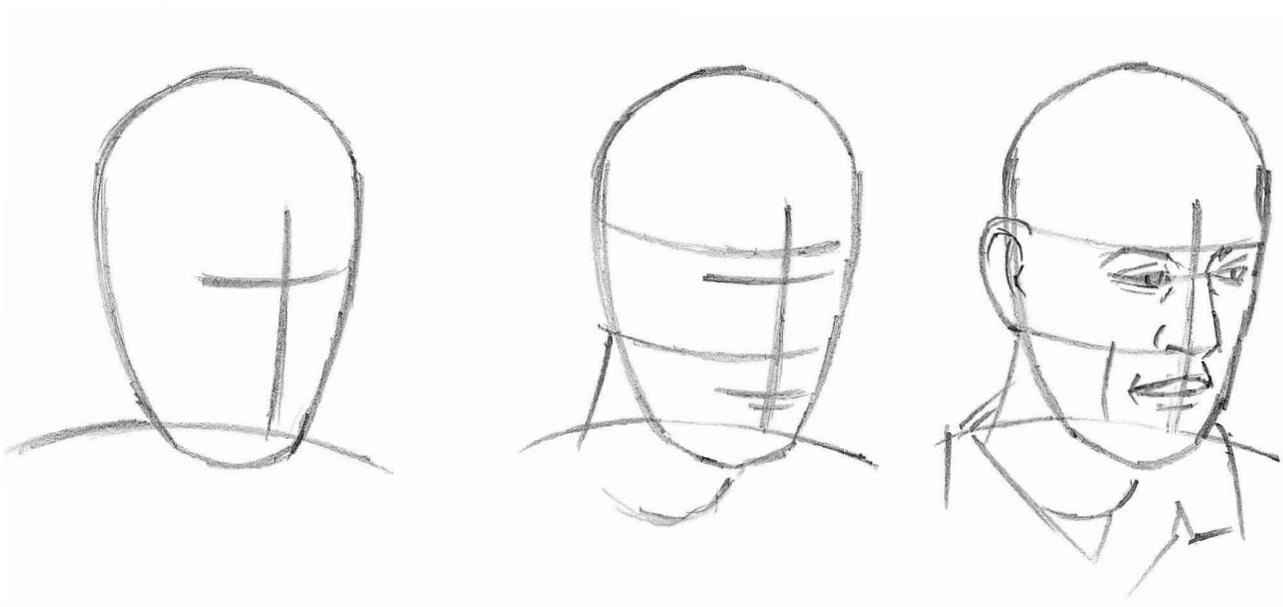
Пусть вас направляют линии

Поставьте свою доску для рисования с листом бумаги вровень с изображаемым объектом и проведите легкие горизонтальные линии. Они будут направлять вас, когда вы станете располагать черты объекта. Пригласите друга и попытайтесь сделать это!

Структурные наброски

Структурный набросок — это основные линии построения, на которые накладываются детали и тона. Такие наброски прекрасно подходят для наблюдения за выбранными объектами и часто используются как основа для законченного рисунка. Также структурный набросок — это отличный способ размяться перед выполнением другого типа наброска или рисунка.

Сфокусируйтесь на основном строении

Структурный набросок поможет вам увидеть и понять основное строение объекта. В этом наброске вы будете фокусировать внимание на расположении и пропорциях элементов, а не на свете или тенях (см. с. 18).

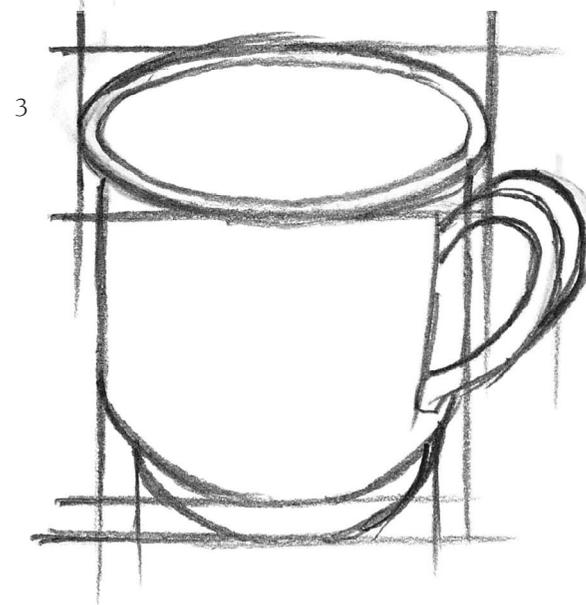
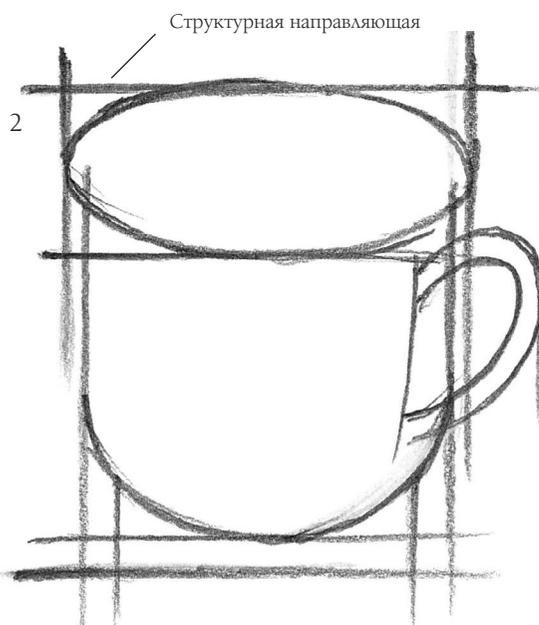
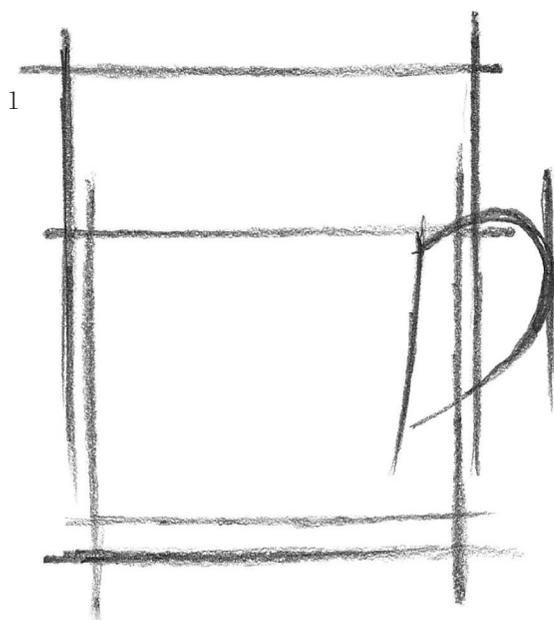
Структурный набросок кофейной чашки

МИНИ-ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Структурный набросок помогает увидеть, как устроен объект. Ищите основные формы, такие как квадраты, прямоугольники и круги. Спросите себя, как они связаны друг с другом. Прежде чем браться за карандаш, чтобы сделать набросок кофейной чашки, уделите время изучению объекта.

Необходимые материалы

Графитный карандаш 4H
Бумага для рисования
Ластик-клячка
Линейка (необязательна на первом шаге, категорически запрещена на остальных шагах)

1 Нарисуйте основную форму и строение
Карандашом 4H обозначьте внешнюю форму кружки и связанные с ней структурные направляющие, которые определяют расположение ободка, дна и ручки чашки.

2 Добавьте больше структурных линий
Нарисуйте ободок и ручку чашки. При проведении этих дополнительных линий используйте линии, которые вы нарисовали на первом шаге. Ищите точки, в которых элементы пересекаются.

3 Для завершения наброска добавьте детали
Добавьте детали, такие как внутренние линии ободка и ручки. Сотрите ненужные направляющие ластиком-клячкой.

Тональные наброски

Светотень — это видимое распределение светлых и темных тонов на рисунке или картине. *Тональный набросок* используется для анализа и изображения объекта без соблюдения структурной или пропорциональной точности. В этом наброске вы фокусируете внимание на светлых и темных тонах выбранного объекта. Один из способов визуально отделить структурные линии от светотени — посмотреть на объект при-

щурившись. При этом структурные линии как бы размываются, а светлые и темные тона становятся более заметными. Для законченного рисунка, который отображает светотень, хорошо бы сначала выполнить структурный набросок, чтобы убедиться, что элементы вашего объекта расположены на правильных местах. Объяснение комбинированных подходов к рисованию читайте на с. 24.

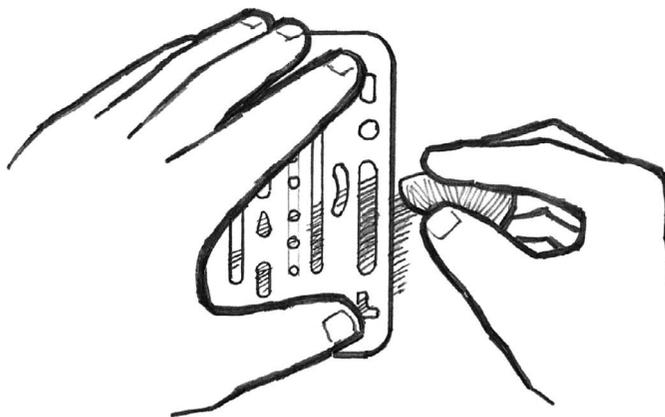

Используйте постепенное затемнение для тональных набросков

Начните тональный набросок, определив области бликов, которые останутся белыми. Затем легко заштрихуйте области общей светотени. Следующим этапом добавьте больше слоев штриховки, чтобы отобразить полутона. И наконец, добавьте самые темные тона.

Использование трафарета для стирания

Если вы хотите что-либо стереть на определенной области своего рисунка, воспользуйтесь трафаретом для стирания. Положите трафарет на область, которую не нужно стирать. Начните осторожно стирать ластиком-клячкой. Используйте белый виниловый ластик, если ластик-клячка не сотрет все с первого раза.

Тональный набросок кофейной чашки

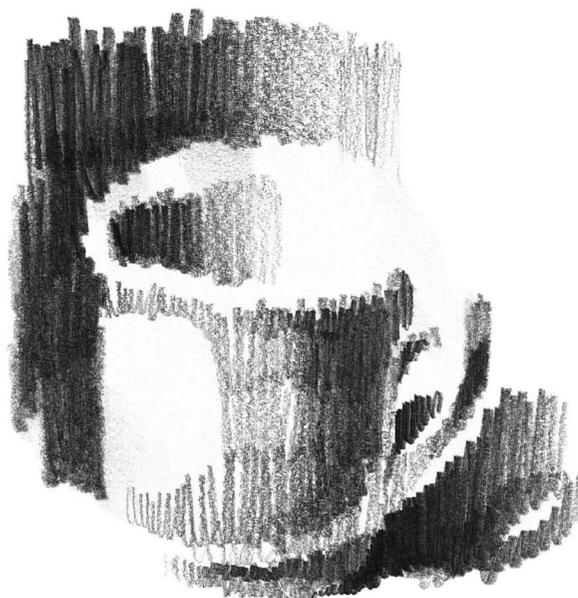
МИНИ-ИЛЛЮСТРАЦИЯ

В этом упражнении вы будете концентрировать внимание на светотени, а не на линиях. Идея тонального наброска заключается в определении формы посредством света и тени, а не линий, поэтому используйте штриховку, чтобы придать форму кофейной чашке. Помните, что это не должен быть законченный рисунок, так что расслабьтесь и наслаждайтесь процессом.

1 Нанесите светлые тона
Карандашом 4В нанесите светлые тона, оставляя самые светлые незарисованными. Используйте любые карандашные штрихи. Они могут быть вертикальными, горизонтальными или даже каракулями.

2 Нанесите полутона
Продолжайте добавлять слои штриховки, чтобы отобразить полутона, постепенно придавая форму наброску.

3 Нанесите темные тона
Для завершения наброска добавьте больше слоев штриховки, чтобы отобразить самые темные тона. Воспользуйтесь ластиком-клячкой, чтобы осветлить некоторые области, если вы считаете, что это необходимо.

Необходимые материалы

Графитный карандаш 4В
Бумага для рисования
Ластик-клячка

УДК 75/76(075.4)
ББК 85.14
УЗ6

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

First published by North Light, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236

Переведено по изданию:
Willenbrink M. Drawing for the Absolute Beginner / Mark and Mary Willenbrink. —
North Light Books, 2006. — 128 p.

Перевод с английского *Анастасии Науменко*

Дизайнер обложки *Андрей Цепотан*

Видання для організації дозволя

ВІЛЛЕНБРИНК Марк и Мері
Малюємо олівцем.
Портрети, пейзажі, натюрморти
(російською мовою)

Головний редактор *С. С. Скляр*
Відповідальний за випуск *І. Г. Веремій*
Редактор *М. В. Бедіна*
Художній редактор *С. В. Місяк*
Технічний редактор *А. Г. Вєрьовкін*
Коректор *Т. М. Куксова*

Підписано до друку 03.08.2012.
Формат 84x108/16. Друк офсетний.
Гарнітура «Alliance». Ум. друк. арк. 13,44.
Наклад 15 000 пр. Зам. № .

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»
Св. № ДК65 від 26.05.2000
61140, Харків-140, просп. Гагаріна, 20а
E-mail: corp@bookclub.ua

Віддруковано з готових діапозитивів
у ТОВ «Фактор-Друк»
м. Харків, вул. Саратовська, 51

Издание для досуга

УИЛЛЕНБРИНК Марк и Мэри
Рисуем карандашом.
Портреты, пейзажи, натюрморты

Главный редактор *С. С. Скляр*
Ответственный за выпуск *И. Г. Веремей*
Редактор *М. В. Бедина*
Художественный редактор *С. В. Мисяк*
Технический редактор *А. Г. Вєрьовкин*
Корректор *Т. Н. Куксова*

Подписано в печать 03.08.2012.
Формат 84x108/16. Печать офсетная.
Гарнитура «Alliance». Усл. печ. л. 13,44.
Тираж 15 000 экз. Зак. № .

ООО «Книжный клуб
“Клуб семейного досуга”»
308025, г. Белгород, ул. Сумская, 168

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ООО «Фактор-Друк»
г. Харьков, ул. Саратовская, 51

ISBN 978-966-14-3906-0 (Украина)
ISBN 978-5-9910-2108-1 (Россия)
ISBN 978-1-5818-0789-9 (англ.)

© Mark and Mary Willenbrink, 2006
© DepositPhotos.com / Konstantin Li, обложка, 2012
© Nemigo Ltd, издание на русском языке, 2012
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод
и художественное оформление, 2012
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”»,
г. Белгород, 2012