

КОМПОЗИЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА

Издательство АСТ
Москва

Воспроизводство любой иллюстрации для изучения или как предмета искусства допустимо. Любое коммерческое использование воспроизведенных или скопированных рисунков из этой публикации допустимо только с письменного согласия издателя.

Печатается с разрешения издательства
Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.
All rights reserved. Walter Foster is a registered trademark.

УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7
К63

К63 **Композиция и перспектива** / пер с англ. Л. Степановой. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 128 с.: ил.— (Полный курс рисования (черно-белая)).

ISBN: 978-5-17-099995-8

Книга адресована всем, кто желает в совершенстве овладеть «основами основ» изобразительного искусства, приемами построения перспективы и композиции.

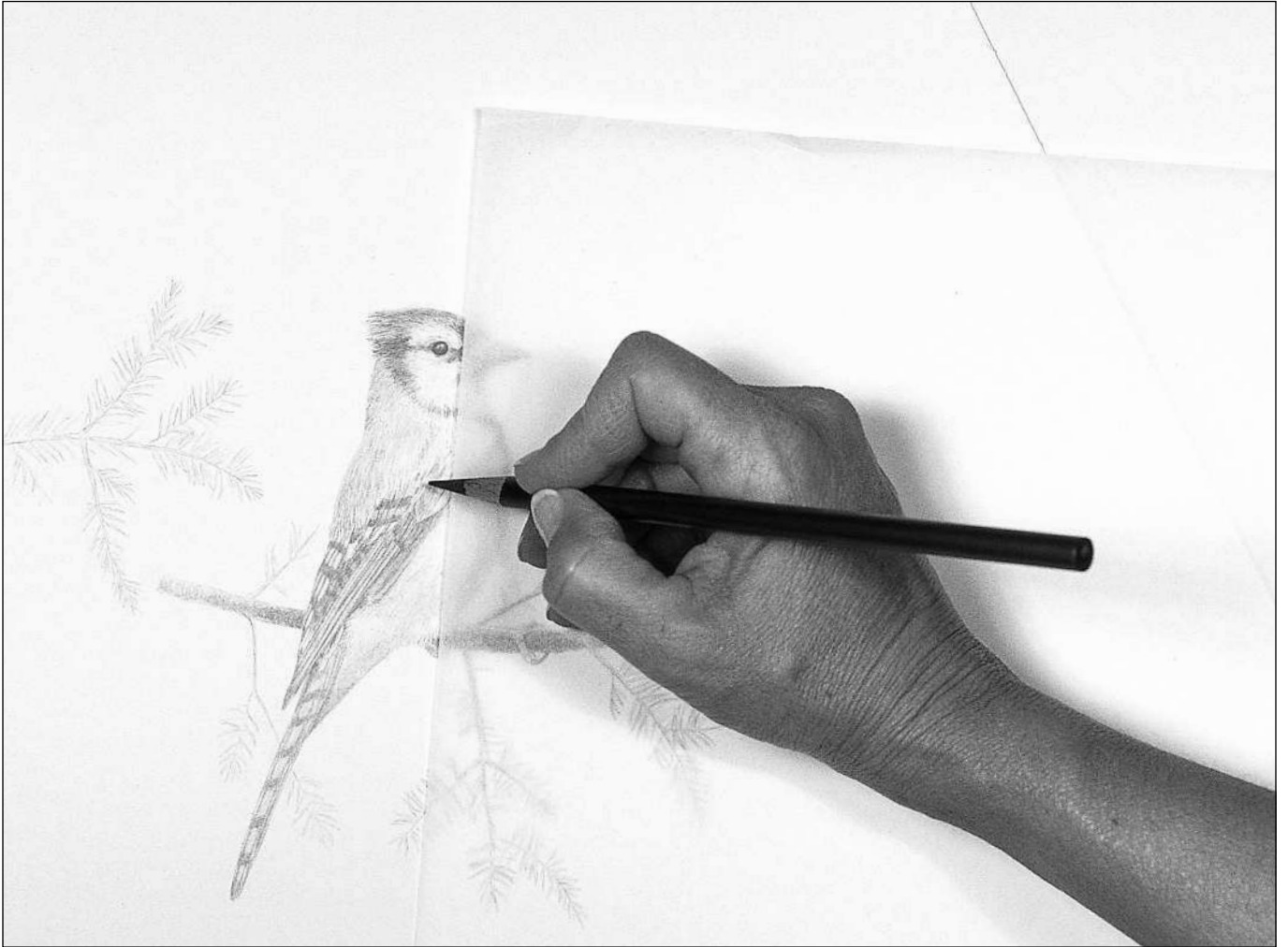
УДК 75.023.22(075.4)
ББК 85.14я7

ISBN: 978-5-17-099995-8

© 1989, 2002, 2003, 2008, 2012 Quarto Publishing Group USA Inc.
© 2002, 2003, 2008 Joan Hansen
© 2002, 2006, 2008 Caroline Linscott
© 1999, 2003, 2008 Geri Medway
© 2007 Christopher Speakman
© ООО «Издательство АСТ», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВЫЕ ШАГИ. Вступление	5	Глава 3. ПЕРСПЕКТИВА	65
Инструменты и материалы	6	История перспективы	66
Выполнение линий	11	Перспектива... Как это работает?	67
«Живопись» карандашом	12	Перспектива	68
Обретение собственного стиля	13	Изображение перспективы	70
Различные приемы	14	Перспектива с одной точкой схода	72
Основные элементы рисунка	16	Перспектива с двумя точками схода	73
Перенос эскиза	17	Перспектива с тремя точками схода	74
Начните с наброска	18	Ракурс	76
Понятие оттенка	20	Композиция с точкой схода	78
Изучение форм	21	Применение законов перспективы	82
Глава 2. КОМПОЗИЦИЯ	23	Перспектива в пейзаже	86
История композиции	24	Люди в перспективе	87
Золотое сечение	25	Внимание к перспективе	88
Законы композиции	26	Изучаем расстояния	90
Цветочная композиция	27	Глава 4. УПРАЖНЕНИЯ	93
Композиция натюрморта	28	Облака	94
Отражения и кружева	30	Формы деревьев	96
Бутылка и хлеб	32	Горы	98
Подсвечник со свечой	34	Пустыни	100
Жидкость и стекло	35	Ручей и камни	102
Клубника	36	Платан у дороги	104
Ананас	37	Хаф-Доум, Йосемити	106
Сосновая шишка	38	Основы портрета	108
Строения	40	Особенности лица ребенка	110
Композиция с фигурами людей	42	Выбор фотографии	112
Композиция с животными	44	Рисование светлых волос	114
Используем оттенки	46	Изображение темных тонов кожи	116
Распределение форм	50	Анатомия тела	118
Сосредоточение на негативных формах	52	Пропорции тела взрослого	119
Распределение форм	53	Руки	120
Рисование в перевернутом виде	54	Стопы	121
Изображение форм	56	Фигуры в движении	122
Распределение оттенков	58	Фигура в полный рост	124
Естественное освещение	60	Применение полученных навыков	126
Искусственный свет	61		
Использование контраста	62		

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Карандаш кажется простым инструментом. Он недорогой, не занимает много места, для его использования не требуется никакого громоздкого учебного или высокотехнологичного оборудования. Скорее всего вы использовали карандаши всю свою жизнь и никогда особо не задумывались об этом. Все же тем, кто хочет открыть для себя карандаш и исследовать его многогранность, рисование этим инструментом может обеспечить бесконечные часы, полные удовольствия. И хотя многие художники могут считать его простым инструментом для рисования эскизов, он также может использоваться для передачи выразительных и очаровательных пейзажей, натюрмортов, портретов людей и изображений любимых животных. Карандаш может передать хрупкую красоту крыла бабочки или внушительную форму стального небоскреба. От тонких линий, созданных заточенным твердым и острым кончиком, до бархатных, глубоких оттенков мягкого графита — диапазон возможностей карандаша бесконечен.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Рисование карандашом — это непосредственная форма самовыражения для начинающего художника. Вам не нужны дорогие материалы, все можно найти в любом магазине для художников. Тем не менее существует множество различных инструментов. Я предлагаю выбрать для начала следующие: несколько твердых и мягких простых карандашей, пару ластиков и гладкие и шероховатые листы бумаги. На этих двух страницах размещен рисунок коллекции моих любимых материалов для рисования и несколько заметок о них; но для быстрого ознакомления с материалами, с которыми вы начнете работать, прочтите следующую страницу.

ПОВЕРХНОСТЬ БУМАГИ

У бумаги для рисования разная фактура. У велевой бумаги едва заметная шероховатость, а у белой гладкой — и ее нет.

АЛЬБОМ ДЛЯ НАБРОСКОВ

Когда я иду на прогулку, то беру с собой альбом для набросков, и мне не важно, на пружинке он или шит, как книга.

ЦВЕТНАЯ БУМАГА

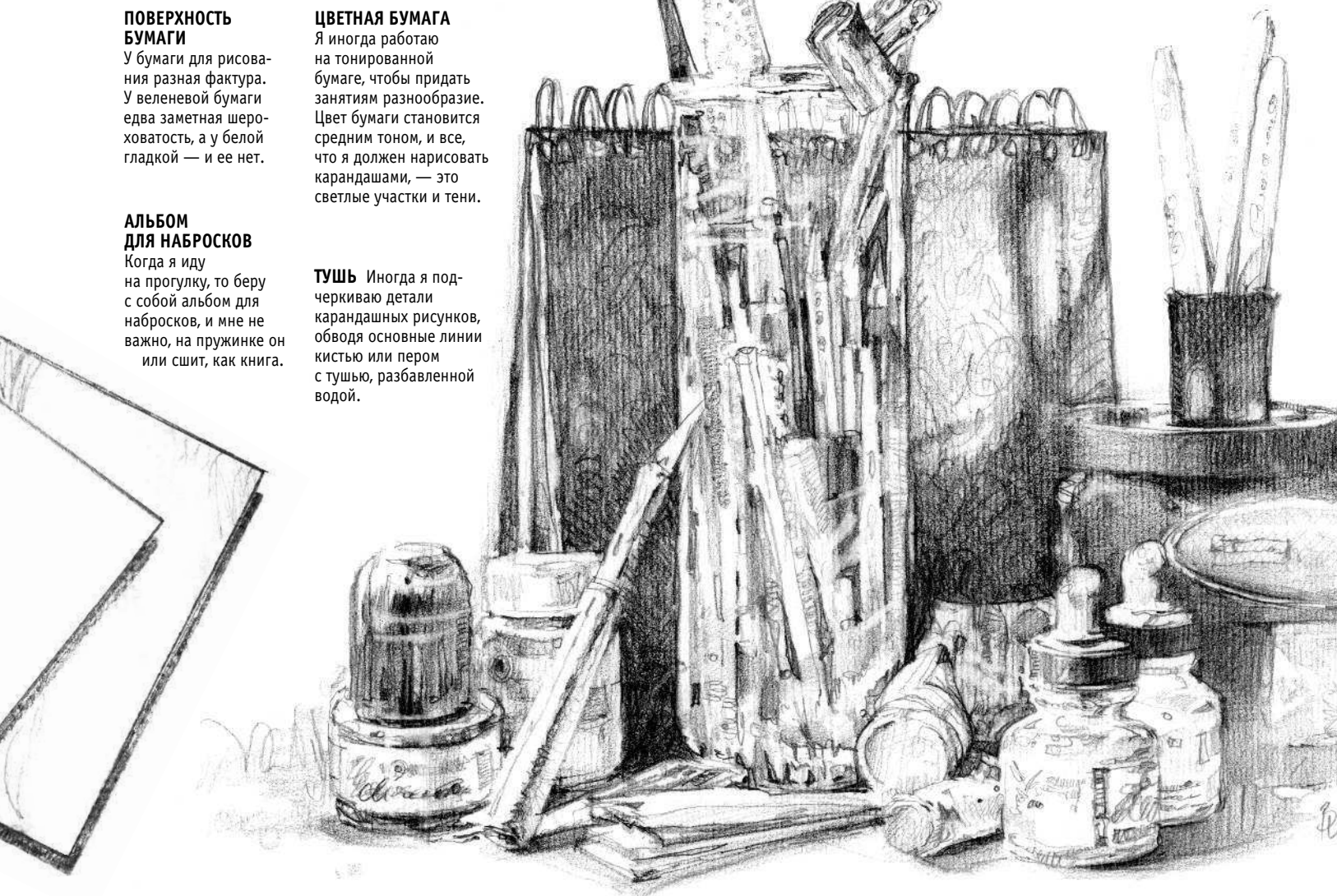
Я иногда работаю на тонированной бумаге, чтобы придать занятиям разнообразие. Цвет бумаги становится средним тоном, и все, что я должен нарисовать карандашами, — это светлые участки и тени.

ТУШЬ Иногда я подчеркиваю детали карандашных рисунков, обводя основные линии кистью или пером с тушью, разбавленной водой.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА Чтобы добавить необычную фактуру в картину, я иногда погружаю старую зубную щетку в смесь истолченного в пудру графита и растворителя или разжигаю тушь и разбрызгиваю их на бумагу.

КИСТОЧКА Я пользуюсь мягкой новой кисточкой, чтобы очистить от крошек ластика бумагу или доску для рисования.

ДЕРЖАТЕЛИ На верхней части моей доски для рисования есть несколько больших держателей, которыми прикрепляются листы бумаги, чтобы было удобнее рисовать.

ОСОБЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Я также рисую древесным углем из виноградной лозы, цветными карандашами Конте и пастелью, когда хочу получить разные виды линий.

НОЖ Если у карандашей очень мягкие стержни, они ломаются в точилке. Тогда я срезаю дерево и заостряю грифель ножом.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА Чтобы не сломать стержень, я часто затачиваю карандаши о наждачную бумагу.

ГУАШЬ Я пользуюсь гуашью (непрозрачными водяными красками), чтобы добавить блики или изобразить особую фактуру в картинах.

ГРАФИТ Когда я хочу создать эффект мазка кисти, я смешиваю истолченный в пудру графит с гелевым разбавителем и наносю эту смесь на бумагу кистью.

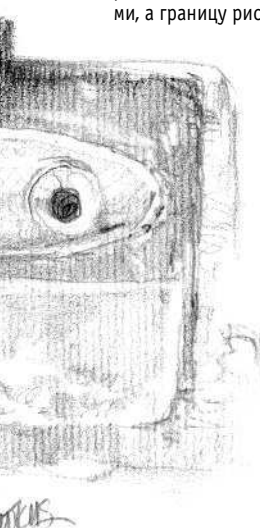
ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО КАРАНДАША

Стержень карандаша сделан из графита и обладает разной степенью твердости. Мягкие стержни (помеченные буквой М или, в английском варианте, В) оставляют густой черный след, а твердые (помечены буквой Т, или, в английском варианте, Н) — очень легкие светлые линии. Для начала у вас должны быть как минимум три карандаша: 2М, ТМ и Т. Любой грифель может быть заточен так, как показано справа, но вы получите различные линии в зависимости от твердости карандашного грифеля и фактуры бумаги. Сделайте несколько пробных линий разными грифелями, чтобы увидеть разницу между ними.

РАСТУШКА Я часто растираю карандашные штрихи пальцами, но иногда пользуюсь бумажной растушкой (также называемой тортильон). Когда мне хочется добиться очень мягких эффектов, я даже использую ее как инструмент для рисования: натираю растушку мягким грифелем, а потом провожу ею по бумаге. Однако помните, что растушки эффективны, только если пользоваться мягкими карандашами, от твердого такого эффекта добиться нельзя.

КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА Я прикрепляю бумагу к рисовальной доске белой чертежной или маркировочной лентой, что сохраняет края бумаги чистыми, а границу рисунка нетронутой.

МАСКИРУЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Я покрываю бумагу маскирующей жидкостью в тех местах, где она должна остаться чистой. Высохшая жидкость защищает участок бумаги от случайных штрихов карандаша. Затем я счищаю ее, чтобы проявилась белая бумага.

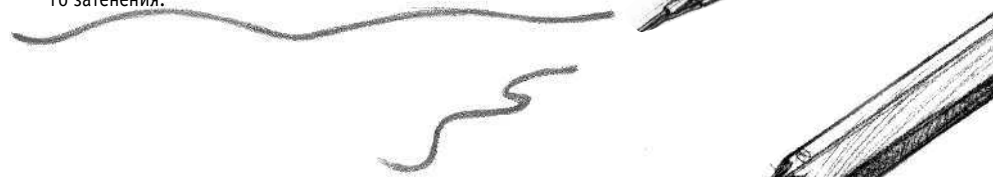
ТОЧИЛКА Я постоянно пользуюсь электрической точилкой, однако ее не всегда можно брать с собой. Тогда лучше подойдет обычная точилка, которую удобно держать в руках.

ХУДОЖНИКУ НА ЗАМЕТКУ
Имейте под рукой разнообразно заточенные карандаши. Не надо часто заострять их, потому что в этом случае грифель быстро сточится, а рисунок станет монотонным.

ЗАТОЧКА В ВИДЕ КЛИНКА Заточите карандаш в виде клинка, когда захотите быстро заштриховать поверхность широкими линиями или мягко затенить ее.

ЗАКРУГЛЕННЫЙ ГРИФЕЛЬ Закругленным грифель карандаша становится после долгого употребления. Такой грифель, если рисовать его боком, удобен для нанесения штрихов среднего размера и общего затенения.

ОСТРЫЙ ГРИФЕЛЬ Воспользуйтесь острым грифелем, чтобы нарисовать тонкие линии, необходимые для детализации и перекрестной штриховки.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРИФЕЛЬ Возьмите механический карандаш, если рисуете множество деталей и не хотите останавливаться, чтобы заточить его.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Также у меня всегда есть ластик-клячка и белый виниловый ластик и спрей-фиксатив, чтобы закрепить рисунок. Вначале вместо мольберта вам понадобится только доска или планшет для рисования, если вы рисуете на отдельных листах. Выберите такой планшет, который удобнее носить и у которого наверху есть держатели.

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Я рассказал о множестве разных материалов и инструментов для рисования, но поначалу можно купить лишь самое нужное. Вот список того, что необходимо новичкам.

- Карандаш Т (твердый)
- Карандаш ТМ (средний)
- Карандаш 2М (очень мягкий)
- Бумага для рисования или альбом
- Бритва или нож
- Точилка
- Ластик-клячка (серый)
- Ластик виниловый (обычно белый)
- Маркировочная лента шириной один дюйм
- Доска для рисования

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

С помощью карандаша и бумаги вы можете создать почти любую текстуру, какую только можно себе представить. В первой главе вы уже познакомились с вашими первыми инструментами для работы карандашом. Во второй главе мы познакомимся с другими необходимыми инструментами и углубимся в освоение ранее изученных, чтобы понять, какие из них вам больше всего подходят.

КАРАНДАШИ

Вы уже знаете, что на карандашах есть маркировки из чисел и букв.

Есть несколько типов карандашей: карандаши без деревянного корпуса создают более широкую линию, чем может нарисовать карандаш с тонким грифелем. Механическими карандашами выполняются одинаковые, однородные линии, тогда как толстые плотницкие карандаши образуют очень широкие линии. Карандаши с водорастворимыми грифелями, если предварительно опустить их в воду, производят размытые линии, похожие на штрихи, создаваемые акварелью. Существуют специальные держатели, которые могут удерживать любой вид грифеля.

БУМАГА

Выбор бумаги так же важен, как и выбор карандаша. Главным образом я использую бристоольский картон — бумагу, имеющую грубую, зернистую или гладкую поверхность. На грубой бумаге холодного прессования тон линий получается более глубоким, линии выглядят состоящими из ряда точек, что отлично подходит для

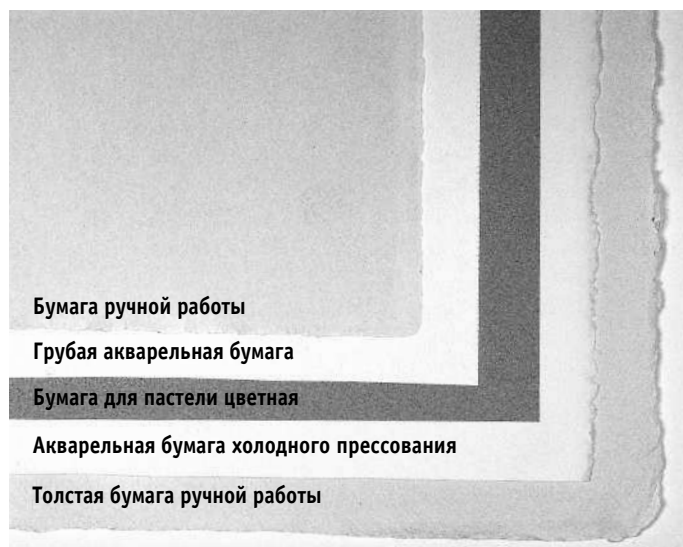

ВЫБОР КАРАНДАША Слева направо изображены карандаши: плотницкий, графитовый без деревянного корпуса, а также большой и маленький держатели для грифеля.

рисования пейзажных текстур и камней. Гладкая бумага горячего прессования обеспечивает идеальную поверхность для нанесения мелких тонких линий. Чем грубее поверхность, тем больше зернистая текстура. Всегда, когда возможно, используйте бескислотные типы бумаги, чтобы избежать пожелтения бумаги и порчи рисунка.

ЛАСТИКИ

Ластики отлично подходят для того, чтобы создавать блики и тени. Я предпочитаю резинки-клячки, потому что от них можно отделить кусочек любого размера, которому затем можно придать любую форму, удовлетворяющую моим потребностям. Они более мягкие и гибкие, чем виниловые резинки, которые вы обычно видите в школах. Они отлично подходят для того, чтобы очистить законченный рисунок, поскольку не оставляют крошек.

Бумага ручной работы

Грубая акварельная бумага

Бумага для пастели цветная

Акварельная бумага холодного прессования

Толстая бумага ручной работы

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ БУМАГИ

У вас есть возможность выбирать из множества разнообразных типов бумаги. Здесь сверху вниз изображены: маленький лист бумаги ручной работы, с кромкой — она идеально подходит для небольших рисунков; грубая акварельная бумага с очень резкой, но регулярной текстурой; бумага для пастели цветная с явной шероховатостью; холоднопрессованная акварельная бумага, которая отлично подходит для рисования водорастворимым карандашом; и наконец, толстая бумага ручной работы с очень грубой, неровной текстурой.

ОЧИСТИТЕЛЬ На рисунке изображена резинка на батарейке, клячка, виниловые резинки и ластик-карандаш.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

СПОСОБЫ ЗАТАЧИВАНИЯ

Плотницкий и другие профессиональные карандаши можно заточить вручную односторонним лезвием и/или на бруске наждачной бумаги. У механических карандашей есть специальные точилки для грифелей. Для заточки своих деревянных карандашей я обычно использую электрическую точилку. Большинство художников используют все виды точилок, в зависимости от желаемого типа кончика грифеля. Механическая точилка создает очень тонкий кончик, но вы не можете контролировать процесс затачивания. С помощью наждачной бумаги можно сделать удобный округлый кончик, который трудно создать с помощью других типов точилок. Некоторые художники также используют канцелярский нож, чтобы создать острый кончик твердого карандаша.

ИНСТРУМЕНТЫ СМЕШИВАНИЯ ТОНОВ

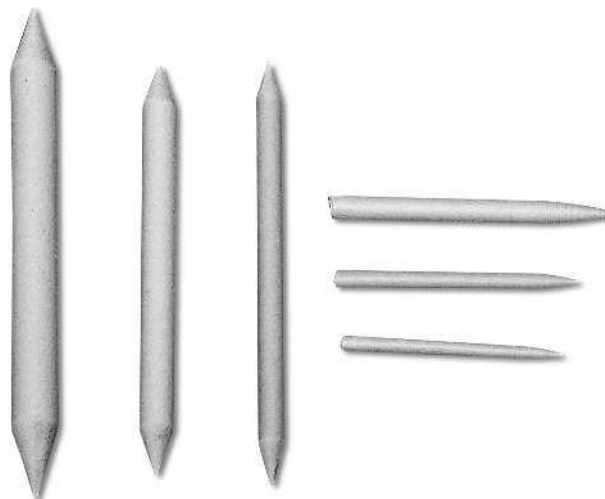
Есть несколько инструментов, которые могут использоваться для того, чтобы растушевывать графит. Растушка — скрученный листок бумаги, который может использоваться для смешивания графита, чтобы не пачкать пальцы. Тортильон похож на растушку, но выглядит по-другому. Когда вы работаете на достаточно крупном участке, можете использовать для смешивания графита кусок замши. При создании некоторых текстур важно всегда иметь их под рукой.

ОПОРА ДЛЯ ВАШЕГО РИСУНКА

Очень важно иметь крепкую подложку для бумаги. Очень удобны портативные чертежные доски, их можно положить почти на любой стол. Сейчас я по большей части рисую на мольберте, потому что он позволяет мне по мере продвижения работы рассматривать рисунок с расстояния. Когда мне нужно достаточно большое пространство, я также использую большой чертежный стол.

ЗАТАЧИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ Для каждого типа карандаша существует определенная точилка. Если вы используете плотницкий карандаш, можете купить лезвие и наждачную бумагу в хозяйственном магазине. После затачивания такого карандаша вы можете сохранить графитовый порошок и использовать его в дальнейшей работе.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАСТУШЕВКИ

Тортильоны делаются из плотно свернутой бумаги. Они заострены с одного конца (справа), тогда как другой торец остается для растушевки (слева).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Организовывая рабочее пространство, важно иметь удобный стул, иначе вы можете повредить спину. Не стоит перенапрягать глаза, поэтому удостоверьтесь, что у вас достаточно хорошее освещение. Мне нравится, когда все мои рабочие принадлежности находятся в пределах досягаемости руки, поэтому мне не нужно прерывать рисование, чтобы найти необходимое.

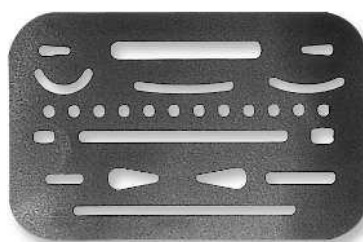

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

С помощью карандаша вы можете создать невероятное множество разнообразных эффектов. Различные положения рук позволят вам создать целый мир из линий и штрихов. Если вы меняете способ, как вы держите карандаш, наносимые карандашом отметки меняются. Столь же важно отметить, как выглядит кончик карандаша, его форма столь же важна, как тип грифеля в карандаше. Поэкспериментируйте с различными положениями рук и карандаша, чтобы увидеть, что может сделать ваш карандаш!

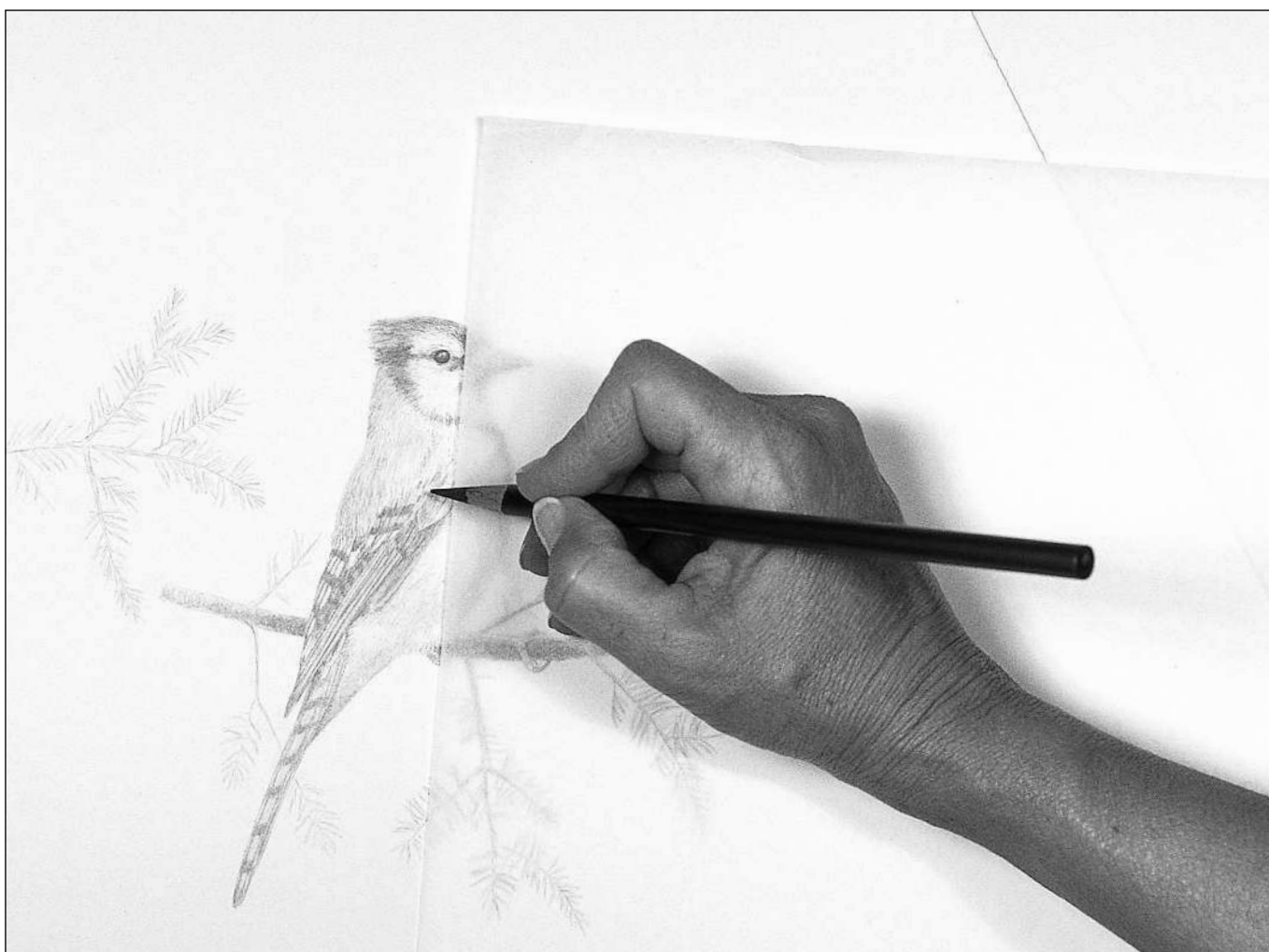
ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для создания очень реалистических изображений зданий и других предметов с четкими и прямыми гранями пригодятся линейки и треугольники. Липкая лента применяется для того, чтобы удерживать рисунок на месте, но не наклеивайте пленку на область рисунка, поскольку она может оставить следы.

ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН И ТРАФАРЕТЫ

Еще один отличный инструмент – защитный экран (вверху), который действует как трафарет, позволяя стирать определенные части вашего рисунка. Вы также можете использовать трафареты, которые помогают создать идеальные углы и кривые.

ЗАЩИТА РИСУНКА Очень разумно подложить кусок кальки в качестве барьера между рукой и рисунком. Калька не только не дает вам испачкаться о рисунок, но также не позволяет кожному жиру испортить ваше творение.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛИНИЙ

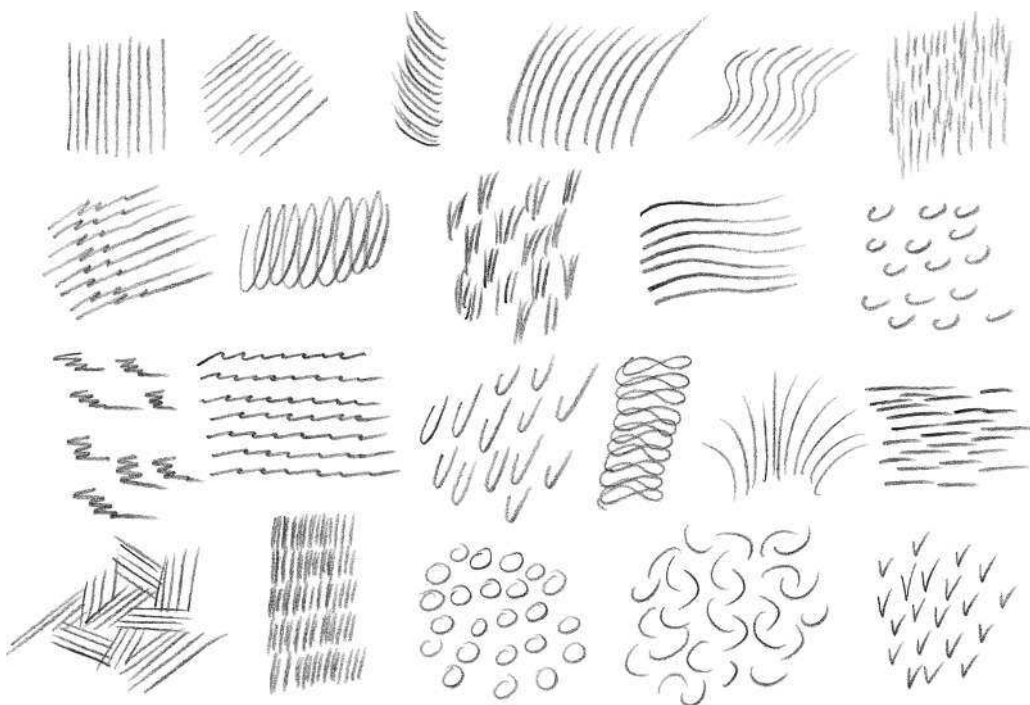
При рисовании линий нет никакой необходимости всегда использовать острый кончик карандаша. На самом деле, иногда закругленный кончик может создать более интересный эффект. При использовании грифелей большого диаметра эффект закругления кончика еще более заметен. Поэкспериментируйте со своими карандашами, чтобы познакомиться с различными типами линий, которые они могут создавать. Выполните каждый вид

штриха, какой вы только можете придумать, используя как острый, так и закругленный кончик. Попробуйте выполнить приведенные ниже штрихи.

Выполняя эти штрихи, вы можете обнаружить, что некоторые каракули напоминают определенные образы или текстуры. Когда я рисую маленькие галочки, мне на ум сразу приходят летящие птицы. Когда я выполняю волнистые линии, я мысленно вижу воду.

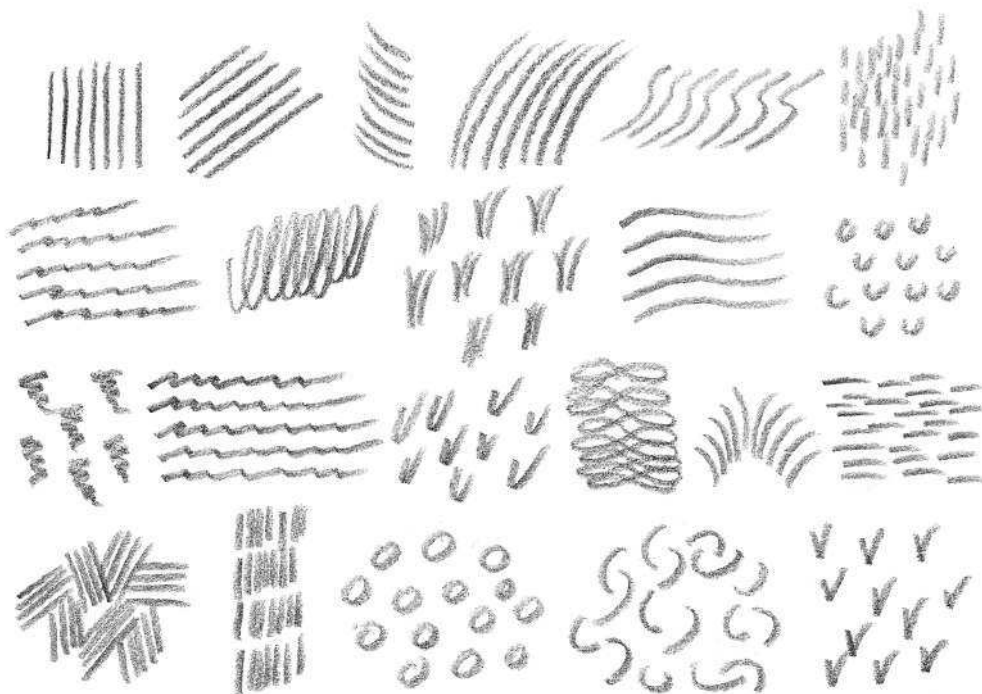
РИСОВАНИЕ ОСТРЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША

Сначала я рисую ряд параллельных линий. Я пробую провести их вертикально, а затем под углом. Я изгибаю некоторые из них, пробуя делать как короткие, так и длинные штрихи. Затем я пробую провести несколько волнистых линий под углом вместе с несколькими короткими вертикальными черточками. Я также развлекаюсь тем, что провожу спиральные линии, а затем группы коротких искривленных линий. Затем я экспериментирую с изменением толщины линий. Маленькие буквыки O, U и V — мои любимые элементы алфавита.

РИСОВАНИЕ СКРУГЛЕННЫМ КОНЧИКОМ КАРАНДАША

Очень разумно выполнить те же самые упражнения, используя карандаш с закругленным кончиком. Даже если вы будете использовать те же самые положения рук и виды штрихов, при смене типа кончика карандаша результат будет отличаться. Посмотрите на нарисованные мной примеры. Я нарисовал те же самые формы обоими видами грифеля, но скругленный кончик создал совсем иные изображения. Мой любимый инструмент с закругленным кончиком — большой карандаш 6B с грифелем большого диаметра, который я вставляю в держатель для грифелей.

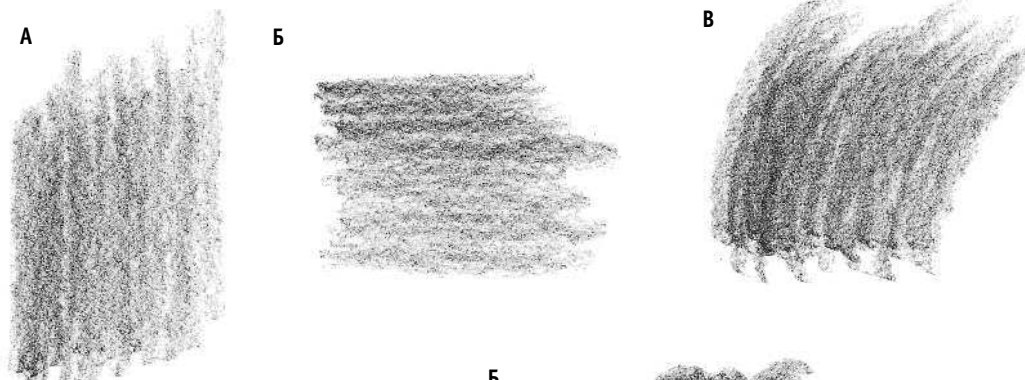

«ЖИВОПИСЬ» КАРАНДАШОМ

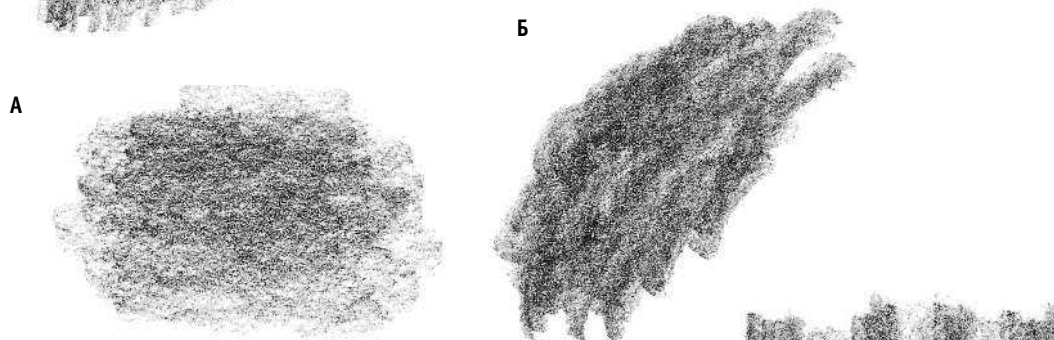
Когда вы будете использовать живописные штрихи, рисунок начнет выглядеть совершенно иначе. Думайте о карандаше, как о кисти, и позвольте себе вкладывать в каждый штрих движение рук. Чтобы создать этот эффект, я обычно держу карандаш между большим и указательным пальцами и использую боковую поверхность грифеля. Если через каждые несколько штрихов-

разворачивать карандаш в руке, вам не придется часто его затачивать. Чем больше грифель, тем шире будет штрих. Чем мягче грифель, тем более живописный эффект вы получите. Все эти примеры были сделаны на гладкой бумаге карандашом 6В, но вы можете поэкспериментировать с грубыми сортами бумаги, чтобы добиться более сложных эффектов.

НАЧАЛО Сначала я провожу эксперимент с вертикальными, горизонтальными и изогнутыми штрихами. Я наношу штрихи достаточно близко друг к другу и начинаю с сильного давления на бумагу, а затем снижаю давление при выполнении каждого штриха.

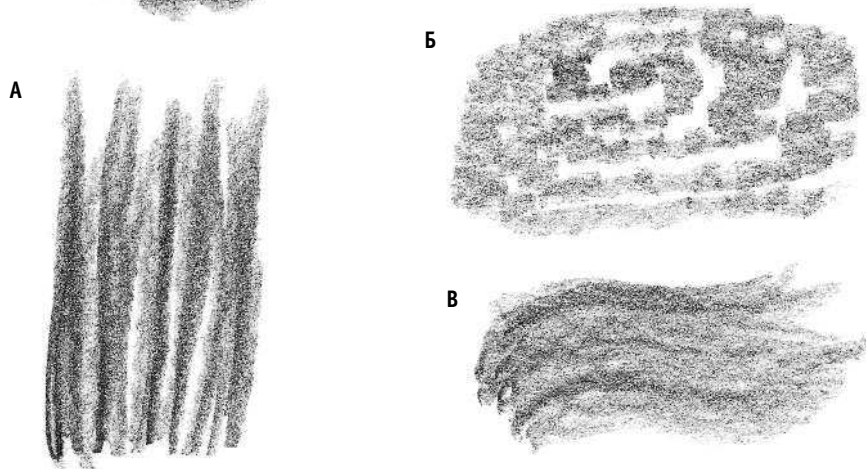
ИЗМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ГРИФЕЛЬ Здесь я беспорядочно покрыл рисунок графитом, меняя давление в различных точках. В любой момент движения должны быть достаточно свободными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКИХ ШТРИХОВ В первом примере я делаю маленькие круги. Рисунок напоминает мне кожу животного. Во втором примере (Б) я использую короткие штрихи, попеременно сильно и слабо надавливая на карандаш. Получается текстура, напоминающая камень или кирпич.

СВОБОДНЫЕ ШТРИХИ Справа я использовал вертикальные линии, меняя давление при выполнении каждого штриха. Переменные штрихи напоминают высокую траву. Дальше справа применялись более свободные движения, которые могли использоваться при изображении воды. Сначала я выполняю короткие спиральные движения рукой (Б), а затем делаю волнистое движение, меняя давление на карандаш (В).

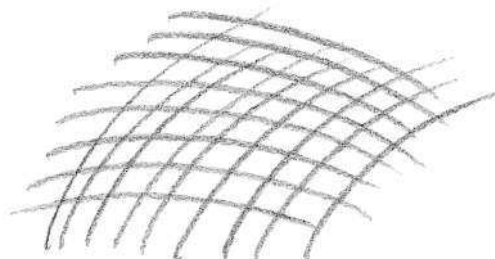
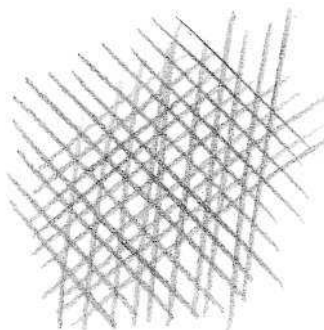

ОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ

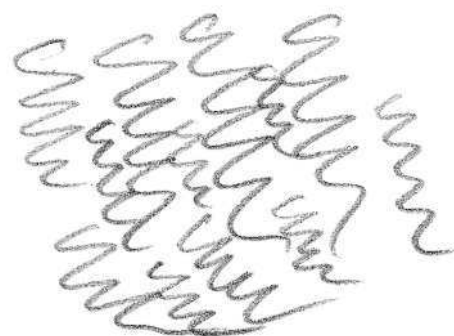
Известно, что многие великие художники прошлого проводили уникальные эксперименты с линиями. Рисунки Ван Гога — праздник каллиграфических линий,

Сера стал синонимом пуантилизма, а Джакометти был известен своими извилистыми линиями. А вы сможете проявить свою личность в карандашных штрихах?

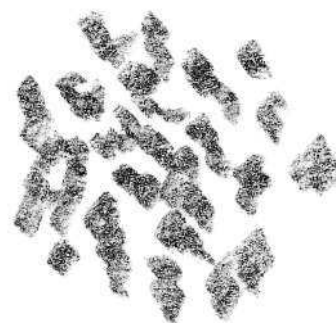
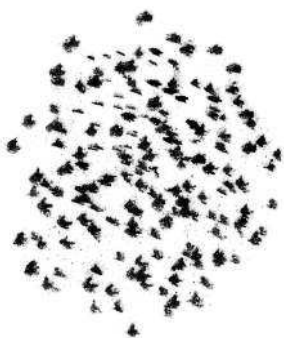
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКРЕСТНЫХ ШТРИХОВ Эта техника обычно упоминается как «штриховка». Если вам нравится иметь в своей работе множество мелких деталей, то вы обнаружите, что штриховка отлично поможет вам их создать. Вы можете регулировать глубину штриховки, меняя расстояние между штрихами.

РИСОВАНИЕ ОКРУГЛЫХ КАРАКУЛЕЙ Если вы выполняете округлые штрихи, получаются линии вроде тех, что изображены здесь. Скорее всего, вы готовы к экспериментам в своей работе. Эти скрученные, пересекающиеся линии скорее способны создать настроение, чем передать точные детали.

РИСОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТОЧЕК Эту технику называют «пуантилизм» — множество маленьких точек различного размера позволяют вам создать ощущение глубины и передать различные эффекты. Этот прием требует большой точности, которая приходит с практикой.

ИМИТАЦИЯ МАЗКОВ КИСТЬЮ Вы можете создать иллюзию мазков кисточкой с краской при помощи коротких широких линий. Такие линии позволяют вам так же четко изображать детали, как если бы вы выполняли штриховку. Эти виды штрихов идеально подходят для создания более стилизованных рисунков.

