

Содержание

Предисловие 4

*Материалы и инструменты
для рисования* 6

Урок 1
ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ 8

Линии 8

Основные формы
и пространства 10

Предварительные наброски 14

Урок 2
ПЕРСПЕКТИВА 16

Форматирование рисунка 16

Горизонт 18

Перпендикуляр к линии
горизонта 20

Фронтальная перспектива 22

Перспектива с высоты
птичьего полета 26

Перспектива с двумя точками
схождения 28

Внутреннее пространство
помещения 32

Урок 3
КОМПОЗИЦИЯ 34

Расположение объектов 34

Пространственная глубина 36

Передний, средний и задний
план 38

Урок 4
ДОРАБОТКА РИСУНКА 40

Штриховка и цвет 40

Свет и тени 42

Характер поверхности 44

Динамика 46

Выделение архитектурных
элементов 48

Деревья 50

Люди 52

Коллекция зарисовок 54

Послесловие 62

Об авторе 63

Предисловие

Собственный опыт убедил меня в том, что, несмотря на развитие компьютерных программ для рисования, а может быть, как раз благодаря им рисование от руки по-прежнему пользуется спросом. Это умение в наши дни нередко вызывает всеобщее восхищение.

Но, чтобы уверенно рисовать, надо соответствующим образом упражнять глаз. Взгляд на окружающий мир, предстающий перед нами в образе геометрических фигур, пропорций и соотношений, требует концентрации и тренировки. И этот

взгляд резко отличается от того, каким мы смотрим в монитор компьютера.

Необходимо также правильно уловить сюжет. А для этого надо выбрать подходящий ракурс, что требует некоторого опыта. Свойства бумаги, формат рисунка, выбор инструментов также представляют собой взаимосвязанные компоненты, вносящие вклад в творческий успех. Кроме того, необходимо усвоить некоторые правила и приемы, позволяющие сделать наброски более наглядными и облегчающие последующую работу над рисун-

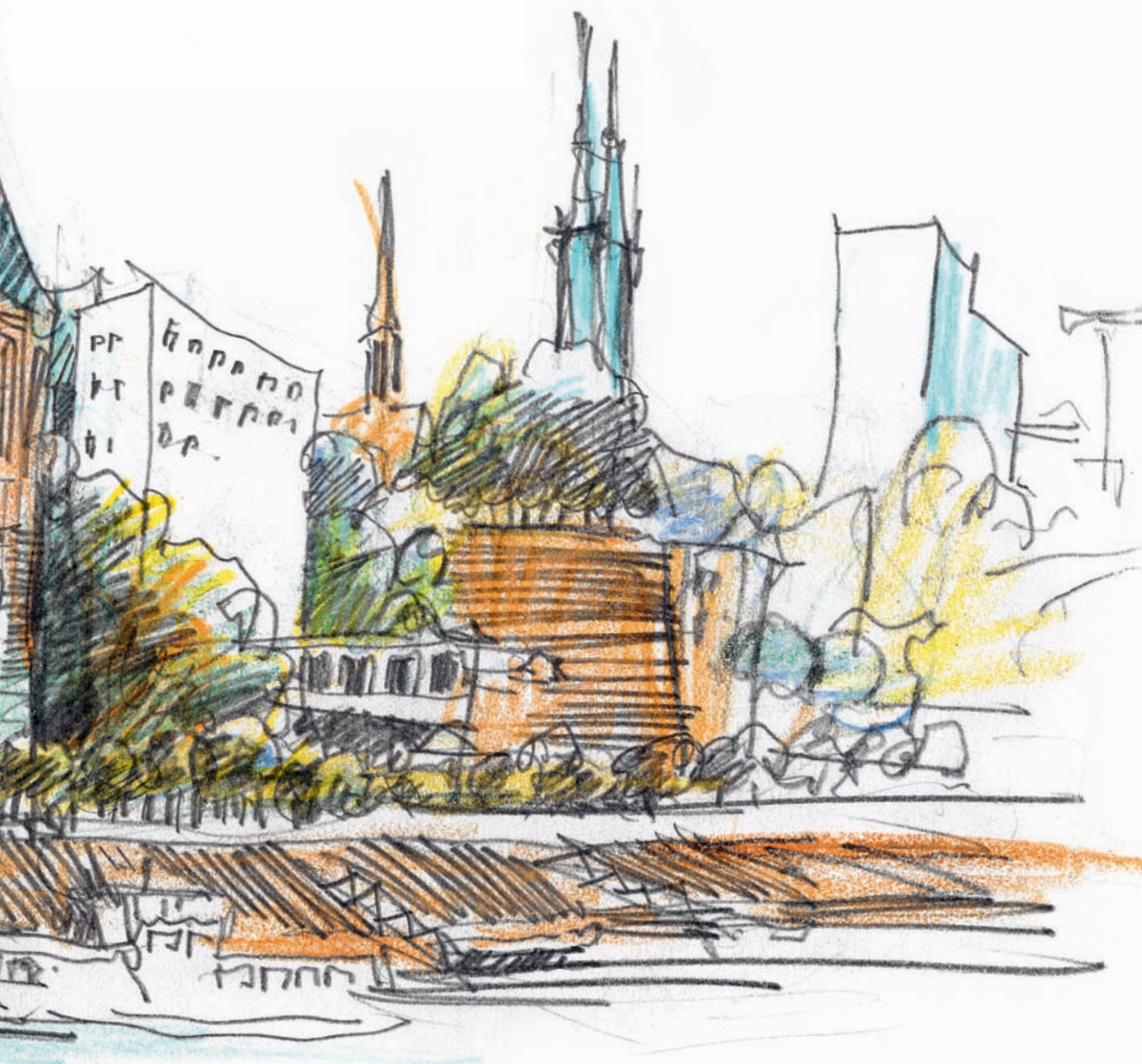
ком. Благодаря уверенной игре линиями, штрихами, поверхностями и цветами вы сможете создать законченную работу, которая найдет отклик у зрителей.

С помощью многочисленных примеров и самых разнообразных эскизов эта книга окажет вам помощь, станет стимулом и источником вдохновения, пробудит в вас дух творчества. Иллюстрации сопровождаются объяснениями приемов, правил и понятий, в частности перспективы, которая является неотъемлемой основой рисунка. При этом мы

сознательно уходим от конструирования перспективы, чтобы избежать построения на бумаге технических проекций, требующих серьезных затрат времени.

Желаю вам больших успехов в архитектурных зарисовках.

Ваш Клаус Майер-Паукен

Вид на Рейн в Бонне
(карандаш 3М и цветные карандаши)

Материалы и инструменты для рисования

Бумага

Выбор бумаги имеет немаловажное значение для конечного результата. Она должна соответствовать другим материалам и инструментам. Поэтому поэкспериментируйте с различными ее сортами. Слегка тонированная бумага, например, хорошо гармонирует с серыми штрихами карандаша, делая линии визуально более мягкими и сглаживая контраст. А вот черные штрихи тушью лучше смотрятся на белом листе.

Гладкая, тонкая и слегка тонированная бумага великолепно подходит для выполнения эскизов как карандашом, так и пером. На ней хорошо работать мелкими и цветными карандашами, а также делать растушевку.

Существует мнение, что для акварели лучше использовать зернистую и хорошо впитывающую воду бумагу, но я предпочитаю белый гладкий картон. Чем тоньше должны быть проработаны линии и формы, тем более гладкой должна быть поверхность бумаги.

Формат

Чем больше формат рисунка, тем более грубыми и толстыми должны быть штрихи. Например, для формата бумаги А5 и А4 требуются карандаши 2М или 3М. Для формата от А4 до А3 следует выбирать карандаш 3М, а для листа формата А2 и больше — карандаши от 6М до 9М. Разумеется, в зависимости от замысла рисунка это правило допускает отступления.

Альбом для рисования

Альбом в твердом переплете хорошо подходит для натуральных зарисовок. Но если у вас есть стол или другая надежная опора, ею следует воспользоваться. Нет ничего лучше устойчивой и достаточно низкой подставки, которая, с одной стороны, не загораживает обзор, а с другой — создает неподвижную опору для бумаги и рук, ведь вечно раздуваемые ветром листы лежащего на коленях блокнота могут отбить охоту к рисованию у кого угодно!

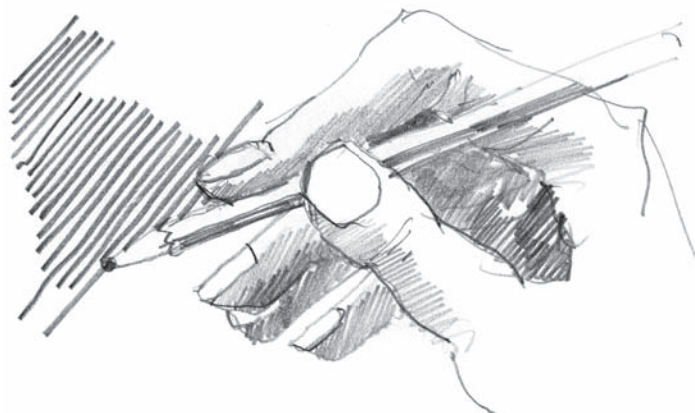
Карандаш и перо

Остро заточенный карандаш необходим для тонкой проработки деталей. В остальных случаях используется достаточно затупленный кончик грифеля. Легко, без напряжения держите карандаш между большим, средним и указательным пальцами. Поначалу грифель должен едва касаться бумаги. Лишь позже, когда у вас появится уверенность движений, можно усилить нажим. Держите карандаш не у самого кончика, а на некотором расстоянии от него. То же самое касается и пера, нажим на которое должен варьироваться. Перевернув перо на 180 градусов, вы сможете делать тонкие и нежные штрихи.

Поупражняйтесь с карандашом и пером. При рисовании карандашом очень большое значение имеет нажим. При использовании авторучки, заправляемой тушью, изменение нажима также позволяет варьировать толщину линий.

Упражнение

Для начала выполните несколько движений на расслабление кисти. Поэкспериментируйте с различными инструментами, в первую очередь с карандашами и перьевыми ручками.

Мелки

При рисовании мелками используйте главным образом их боковые поверхности. Разломайте длинный мелок на кусочки длиной около 2 см. Это позволит быстро и равномерно закрашивать большие поверхности. Соблюдайте последовательность закрашки: от более светлых поверхностей — к более темным. Для создания эффекта тени на цветной поверхности лучше использовать штриховку простым карандашом.

Цветные карандаши

Желательно пользоваться небольшим количеством карандашей основных цветов, которые накладываются друг на друга. Иногда достаточно всего двух цветов. Чтобы сгладить или нейтрализовать цвет, наносите поверх рисунка штрихи простым карандашом до получения нужного тона. При наложении синего карандаша на желтый вы получаете зеленый цвет. Сочетание синего, красного цветов и простого карандаша дает в итоге серо-фиолетовый цвет.

Попробуйте добиться нужного тона наложением друг на друга различных цветов. Как правило, самыми важными в этом процессе являются синий и желтый. Я рекомендую не экономить на карандашах. У меня, например, интенсивнее всего расходуются жженая сиена, голубой, хромовый желтый и кирпично-красный.

Акварель

Для начала воздержитесь от приобретения дорогого акварельного набора и купите самые простые краски. Всегда работайте с большим количеством воды, особенно поначалу. Учтите, что хорошая акварель легка и воздушна, почти прозрачна. Старайтесь, чтобы на рисунке достаточное место занимала сама текстура бумаги. Для этого оставляйте незакрашенными самые светлые места. На мой взгляд, с акварелью надо работать вдумчиво и в то же время быстро и спонтанно. Следите за тем, чтобы краска всегда наносилась кистью от края закрашиваемой поверхности к центру, а не наоборот. Старайтесь использовать лишь несколько

Карандаш

Перо

Карандаш
и мелки

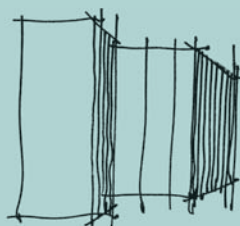
ко основных красок, как и при работе с цветными карандашами.

Урок 1 Основы рисования

Линии

Цель урока

Потренироваться проводить спонтанные и выверенные штрихи, строить из базовых форм простейшие конструктивные, пользоваться вспомогательными линиями.

Вертикальные линии нанесены пером как продуманно, так и спонтанно: чем ближе линии расположены друг к другу, тем темнее тон. Горизонтальные линии создают как бы опору рисунка.

Существуют различные способы проведения линий. Во-первых, это можно делать сознательно и дисциплинированно. Вы спокойно и осознанно ведете карандаш по бумаге в нужном направлении. При этом иногда приходится приостанавливаться, отрывать его от бумаги, а затем продолжать линию с того же места. Можно также совершать карандашом легкие размашистые движения вперед и назад, намечая общее направление и по ходу дела корректируя небольшие неточности. В конечном итоге должно получиться достаточно ясное задуманное очертание.

Но есть и способ, при котором линия проводится спонтанно и быстро — буквально одним молниеносным движением, но для этого требуется некоторый опыт.

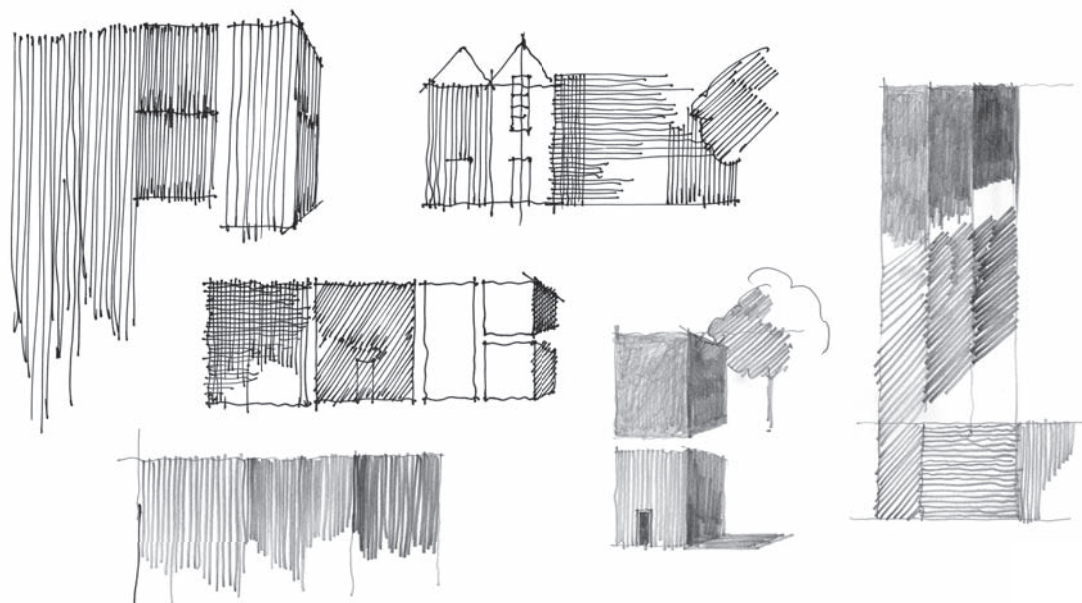
Новички обычно склонны проводить линии медленно и выверенно, а более опытные художники тяготеют к спонтанным штрихам. Могу вас заверить: оба способа приводят к желаемой цели. Спортсмены перед соревнованиями расслабляют мышцы и делают разминку. Точно так же и вы после нескольких

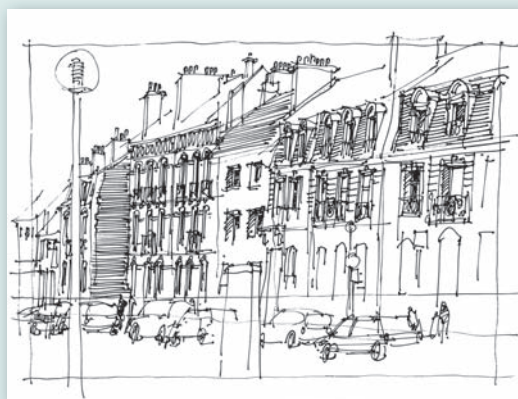
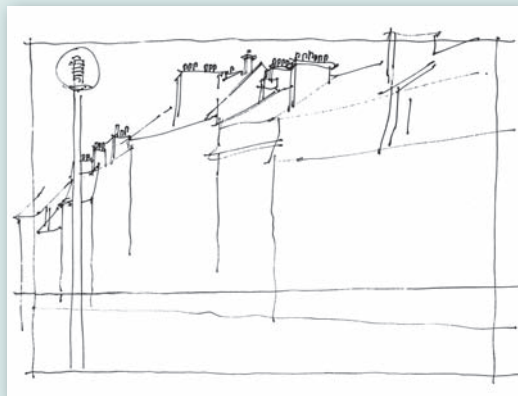
пробных попыток сможете нарисовать одним движением круг, а между горизонтальными и вертикальными линиями у вас после некоторой тренировки будет получаться прямой угол.

Разметка будущего рисунка несколькими линиями — залог успеха. На листе бумаги большого формата движения карандаша имеют круговой или линейный характер и совершаются всем предплечьем. Не сдерживайте себя. Работайте от души!

Нет ничего плохого и в том, чтобы воспринимать движения карандаша на слух. Давайте вспомним детей, выполняющих свои первые и пока еще неумелые рисунки. Им доставляет удовольствие, когда карандаш аж скрипит по бумаге!

При рисовании линий и нанесении штриховки обращайте внимание на нажим. От этого зависят густота и интенсивность штрихов. Линии контура должны быть тонкими и нежными, в то время как тени наносятся толстыми параллельными штрихами. Их направление может быть вертикальным, диагональным или горизонтальным (см. ниже).

На примере этой зарисовки поупражняйтесь в нанесении линий. Сначала расположите лист бумаги горизонтально и обозначьте общие размеры рисунка. Линия горизонта находится на высоте ваших глаз в нижней трети рисунка и разделяет линии, сходящиеся выше и ниже ее. Наметьте форму крыш, расположение труб и окон. Нанесите штриховку параллельными линиями на поверхности стен и крыш. В заключение заштрихуйте затененные области и дополните рисунок деталями.

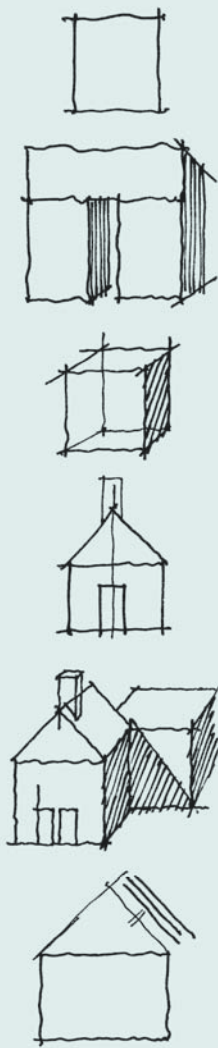
Основные формы и пространства

Теперь надо совместить в рисунке различные поверхности. Архитектура при ближайшем рассмотрении представляет собой набор основных форм. Важно только правильно соблюсти их пропорции!

Мягким карандашом делаются первые наброски строений и внутренних помещений, а также предметов и поверхностей. В зависимости от нажима и густоты линий отдельные участки получаются светлее или темнее. Штриховка диагональными линиями или растушевка одной из стен означает сторону дома, находящуюся в тени. Если поверхность оставлена белой, значит, на эту стену или пол падает свет. Неровные, волнистые штрихи предназначены для передачи особых структур, поэтому начинающим художникам лучше от них воздержаться. В то же время с линейной штриховкой для передачи светотени вы никогда не ошибетесь.

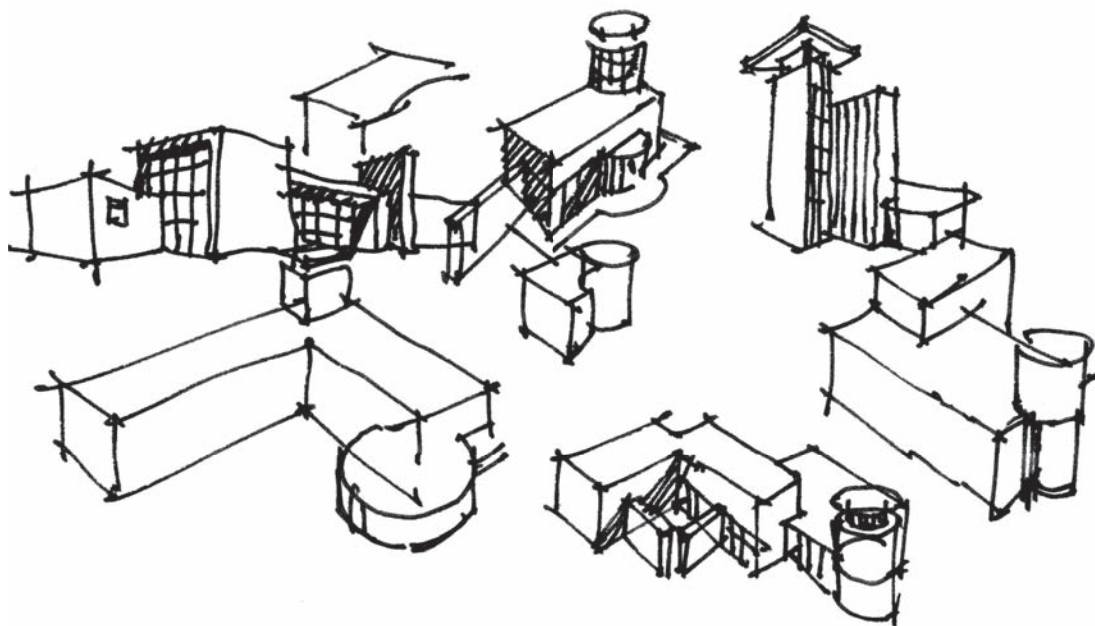
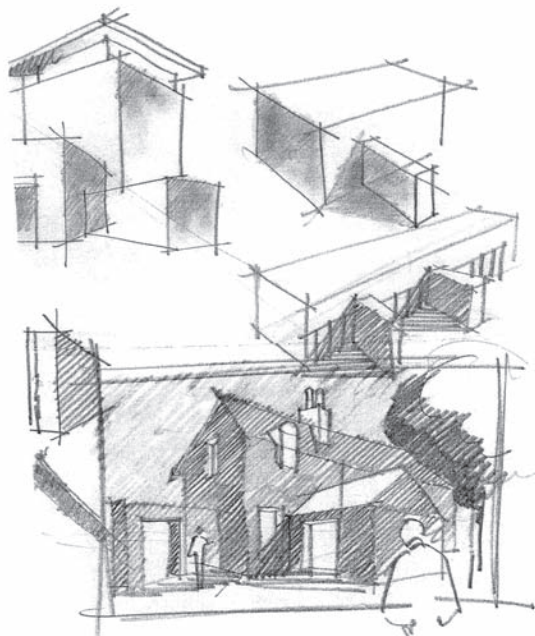
Формы и контуры лучше намечать тонкими линиями, которые в дальнейшем при необходимости можно подправить. Заштриховывать поверхности следует тупым карандашом, применяя

достаточно сильный нажим. Поэтому, прежде чем приступать к рисованию, внимательно осмотрите кончики карандашей. Проведите для пробы несколько линий заточенным и тупым грифелем.

Упражнение

Схематически изобразите несколько простых геометрических поверхностей и тел (см. выше). В качестве образцов воспользуйтесь строениями и предметами, находящимися в ближайшем окружении или у вас дома, а также попадающимися по пути.

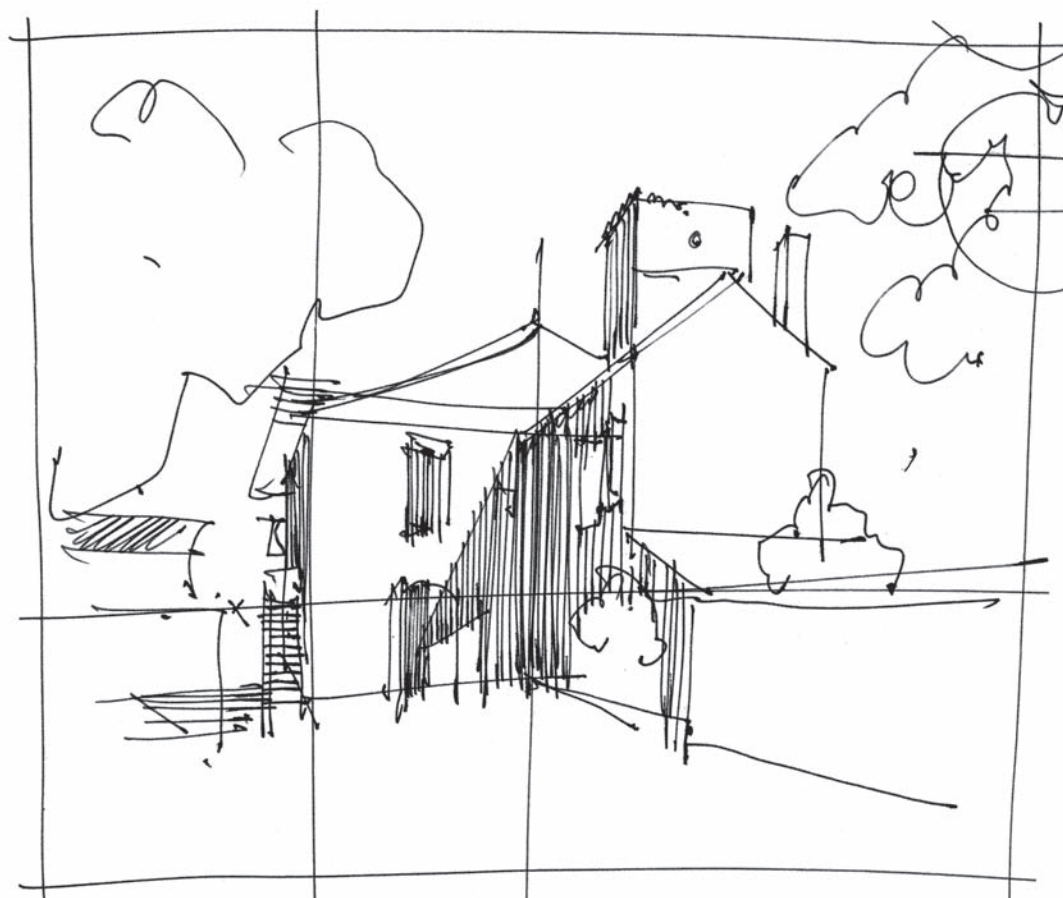

Быстрый набросок карандашом 3М итальянской улочки с часовней

Рассмотрите работы старых мастеров и современных художников, обращая внимание на линии и штрихи. Они могут многому вас научить! Взять, к примеру, рисунки и гравюры Альбрехта Дюрера, который по сей день считается непревзойденным мастером графики в Германии и далеко за ее пределами.

Карандаш и перо — это классические инструменты. Сферы и способы их применения очень многообразны, но необходимо усвоить несколько основополагающих правил:

- ♦ Старайтесь проводить всю линию одним движением от начала до конца. Даже если поначалу будет получаться не слишком хорошо, терпение и труд все перетрут.
- ♦ Сначала наметьте общую форму, а потом дополняйте ее деталями и наносите тени.
- ♦ Избегайте неточности линий. Вертикаль, к примеру, — это важнейшая линия, когда речь идет о набросках архитектурных сооружений. Если она отклоняется в ту или другую сторону, у вас невольно получается «Пизанская башня», что далеко не всегда уместно.
- ♦ Осуществляя диагональную штриховку, добивайтесь параллельности линий. На одной поверхности все штрихи должны проходить в одном направлении. Сходящиеся или расходящиеся линии производят впечатление неуверенности.
- ♦ Тонкими линиями, как правило, обрамляются поверхности, а толстыми осуществляется штриховка затененных участков. При этом штрихи могут выходить за границы данной поверхности.

Перо, бумага