

СКЕТЧБУК, КОТОРЫЙ
НАУЧИТ ВАС

РИСОВАТЬ!

РОБИН ЛАНДА

Перевод с английского Александра Вапнярчука

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2015

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Посвящается

моей любимой дочери Хейли и вам, дорогой читатель. Надеюсь, вы полюбите рисование.

Благодарности

Я очень благодарна этим необычным людям, которые внесли свой вклад в эту книгу и в развитие ваших художественных навыков:

Полли Апфельбаум	Гленн Гриффин	Хинпинг Пан
Эйприл Аллен	Джеймс Гулливер Хэнкок	Шелл Редферн
Роберто Бертоя	Джессика Хелфанд	Даймонд Ривера
Лиз Блэйзер	Александр Айли	Тед Роуз
Роберт Бринкерхоф	Кристина Джанкроф	Марк Романоски
Жанна Брауэр	Нэнси Лэмперт	Джеймс Ромбергер
Стефан Бюхер	Лорин Латарро	Генри Сене Йи
Майкл Чо	Грег Лешэ	Мэри Энн Смит
Лестер Коэн	Лаура Летински	Роберта Смит
Лиман Далли	Рут Лингфорд	Дженнифер Стерлинг
Джим Доукинс	Кендра Мейер	Джессика Стокхолдер
Аллан Драммонд	Дениз Миттерхоф	Юм Тавилвежакул
Джонатан Кайл Фармер	Барбара Нессим	Фрэнк Вива
Роуз Гоннелла	Джош Оуэн	Эллен Йи-Лун До

[<< Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>](http://kniga.biz.ua)

Я также выражаю благодарность художникам, сделавшим свой вклад в книгу в виде изумительных рисунков: Лиз Блейзер, Стефану Бучеру, Лиман Далли, Джонатану Кайлу Фармеру, Роуз Гоннелле, Грэгу Лешэ, Дениз Миттерхоф, Хсинпинг Пан, Даймонду Риверу, Марку Романоски, Мэри Энн Смит, Дженнифер Стерлинг и Юму Тавилвежакулу.

Никки Макдоналд — о таком умном, мыслящем и готовом всегда помочь редакторе может мечтать каждый автор. Я очень благодарна ей за ее веру в этот проект. Большое спасибо друзьям из Peachpit Press: Кэти Лэйн, Шарлин Чарльз Уилл, Бекки Уинтер и Даниэль Фостер.

Огромное спасибо моей звездной производственной команде, которая создала прекрасный дизайн книги и иллюстрации для нее: Дениз Андерсон, Доунмари МакДэрмид, Лауре Мензе, Дениз Миттерхоф и Митци Тестан.

За поддержку проекта со стороны университета Кин я выражаю свое по чтение: президенту университета доктору Давуду Фарахи, проректору доктору Джейфри Тони, главе колледжа культуры и искусства доктору Джорджу Аразимовичу, исполнительному директору школы дизайна имени Роберта Буша профессору Роуз Гоннелле, доктору Сюзанн Ганнон, а также всему бюро научно-исследовательских работ и спонсорских программ, моим коллегам и великолепным выпускникам и студентам школы дизайна имени Роберта Буша университета Кин.

За помощь и поддержку я благодарю Райана Дэниела Бека, Стивена Броуэра, Пола Дото, Саманту Гняздовски, Стефани Кнопп, Мартину Холлоуэй, Карлоса Альберто Хернандеса Малагона, Джейми Килсби, Маргарет Лаубер, Мелиссу Локасио, Джейсона Ортенберга, Робин Рей, Деборе Ривера, Карен Сонет Розенталь, Рио Вентурин и галерею Clifton Benevento. С любовью благодарю Дениз Андерсон, Пола Боско и своего мужа Гарри Груенспана.

Но в самом большом долгу я нахожусь перед моей любимой дочерью и вдумчивым читателем Хейли, которая тщательно изучала и редактировала мою рукопись и создала на ее основе замечательные рисунки.

Изобразительное искусство, возможно, один из самых сокровенных и честных видов искусства. Используемые в нем легкие материалы позволяют художнику работать практически где угодно, и очень часто усилия вознаграждаются искренностью, которая обнажает все нервные окончания его таланта. Иногда оно действует словно импульс, который извлекает из эмоций художника его сущность. Иногда оно раскрывает дар, который нельзя увидеть через какой-либо другой вид искусства.

— Роберта Смит, помощник художественного критика, «Нью-Йорк таймс»

Содержание

Необходимые материалы и инструменты, 10

Инструменты, 10

Цифровые носители, 13

Рисуем вместе: Элизабет Блейзер, 14

Введение, 15

Почему люди рисуют, 15

Рисуем! Проверьте себя, 17

Рисуем вместе:

Даймонд Ривера, 18

1 Образное мышление, 19

Подумайте о листе, 19

О композиции, 24

Плоскость изображения, 26

Изучаем визуальные
соотношения, 27

Рисуем вместе:

Хсинпинг Пан, 40

2 Формальные элементы рисования, 41

Линия, 41

Форма, 46

Цвет, 60

Текстура, 60

Узор, 60

Рисуем вместе:
Юм Тавилвежакул, 70

3 Композиция, 71

Рисуем форму, 72

Рисуем графическое
пространство, 75

Пространственное
соотношение, 78

Принципы композиции, 78

Рисуем вместе:
Стеван Бюхер, 90

4 Рисуем линиями! 91

Рисуем вместе:
Джонатан Кайл Фармер, 104

5 Форма, плоскость, объем и перспектива, 107

Форма, 107

Плоскость и объем, 108

Перспектива, 120

Рисуем вместе:
Марк Романоски, 124

6 Натюрморт и пейзаж, 125

Натюрморт, 126

Пейзаж, 126

Рисуем вместе:
Роуз Гоннелла, 150

7 Человеческая фигура и лицо, 151

Человеческая фигура, 152

Лицо, 153

Рисуем вместе:
Мэри Энн Смит, 179

Рисуем вместе: Лиман Далли, 180

8 Экспериментируем, 181

Рисуем вместе:
Дженнифер Стерлинг, 198

9 Творческая встряска, 199

Рисуем вместе: Грэг Лешэ, 216

Рисуем вместе:
Дениз Миттерхоф, 217

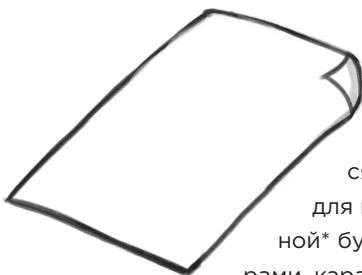
Глоссарий, 218

Необходимые материалы и инструменты

Время подготовиться! Для выполнения заданий из этой книги вам потребуется многое из списка ниже.

Инструменты

Бумага

Рисовать прямо в этой книге — это правильно. Я как раз этого от вас и хочу! Но чтобы практиковаться, вам потребуется дополнительная бумага. Большинство видов бумаги сгодится для новичков. Обзаведитесь альбомом для рисования с бескислотной* бумагой, на которой можно рисовать ручкой, чернилами, маркерами, карандашом, пастелью, углем и делать растушевку. Для большинства рисунков подойдут листы размером 30 × 35 см (11 × 14 дюймов) или 35 × 43 см (14 × 17 дюймов), которые удобно класть на колени.

Второй вариант: возьмите миллиметровую бумагу, на которой можно рисовать карандашом или маркером, — сетка облегчает визуальную оценку объектов.

Для выполнения некоторых практических заданий этой книги вам потребуется более плотная бумага. Например, картон, который может послужить вам в качестве легкой доски с двумя рабочими поверхностями — передней и задней.

Вам также будет необходима бумага коричневого или серого цвета, которую можно приобрести или сделать самим. При помощи большой кисточки нанесите на бумагу холодный кофе или чай, разведенные чернила или краску на водной основе и придайте бумаге необходимый тон.

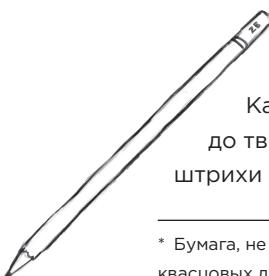
Планшет

Когда вы будете рисовать, можете положить альбом на стол или на колени, но, возможно, удобнее будет использовать планшет. Недорогие планшеты из фанеры хорошо подойдут.

Карандаши

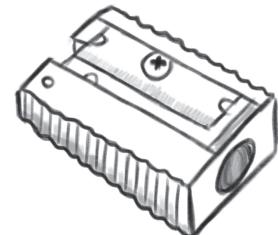
Карандаши различаются по твердости грифеля, от очень мягкого (8В) до твердого (6Н). Мягкие простые карандаши оставляют более темные штрихи и отлично подходят для быстрых набросков. Твердые карандаши

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

* Бумага, не содержащая кислотных производных в своем составе, в особенности проклеивающих квасцовых добавок.

позволяют рисовать более светлые, тонкие линии и ставить маленькие точки; они хороши для отрисовки прямых линий и проработки деталей. Возьмите карандаши 6В, 2В, В, Н или НВ и 2Н. Если в каком-то практическом задании я не указываю, какой именно карандаш надо использовать, поэкспериментируйте, посмотрите, на что способен каждый грифель, и сами выберите наиболее подходящий.

Точилка для карандашей

Маленькая металлическая точилка стандартного размера (8 мм) отлично подходит для наших целей.

Виноградные и ивовые угольные палочки — отличный инструмент для быстрых набросков и создания цветовых зон. Они легко удаляются с бумаги при помощи ластик-клячки. Некоторые художники предпочитают спрессованный уголь за его прочность. Угольные палочки недороги, поэтому у вас есть возможность поэкспериментировать с разными видами. Нанесите на рисунок нетоксичный фиксатор, чтобы сохранить его (см. следующую страницу).

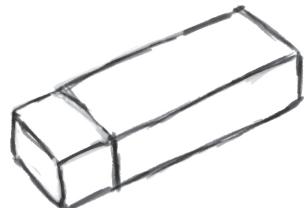
Белый и черный карандаш Конте*

Карандаши Конте сделаны из смеси натуральных пигментов, каолиновой глины и графита. Они используются для создания быстрых набросков и подходят для разных типов бумаги. Такие карандаши очень популярны среди художников. Вы можете заточить кончик карандаша до остроты иголки (используя наждачную бумагу), чтобы работать с деталями, или же использовать тупой его конец или боковую сторону.

Ластики

Белый пластиковый ластик

Такие ластики полностью убирают следы графита с бумаги, и я рекомендую именно их при работе с простым карандашом.

Ластик-клячка

Эти ластики могут принимать любую форму и довольно чисто стирают, а также собирают различные ненужные остатки с бумаги. Они легко отчищаются, когда их мнешь, и превосходно подходят для стирания карандаша и угольных палочек.

Ластик Pink Pearl

Мягкий и гибкий, этот ластик удаляет графитные следы и имеет скошенные концы для более тонкой работы.

Ластик-резинка

Это универсальный ластик, но после него остается много мусора.

* Подвид французского мелка. Состоит из глины, воды и красящего элемента, которые прессуются и подвергаются обжигу.

[<>> Купить книгу на сайте kniga.biz.ua <>>](http://kniga.biz.ua)

Маркеры

Для создания эскизов или рисования многие художники предпочитают черные маркеры с тонким кончиком. Попробуйте разные бренды: у некоторых маркеров скольжение легче, чем у других. Помните, что маркер не так легко, а иногда и невозможно стереть.

Маркеры с широким кончиком хорошо подходят для экспериментов, смелого рисования, выделения элементов рисунка и закраски больших областей.

Такие маркеры бывают самых разных цветов. Недорогой небольшой набор вполне подойдет для работы с этой книгой. Можете взять вместо него набор школьных цветных карандашей.

Фиксаторы

Существует множество нетоксичных фиксаторов, пригодных для дальнейшей обработки (то есть вы можете наносить рисунок поверх фиксатора). Спрей SpectraFix с натуральным казеином — один из них. Фиксаторы защитят ваше творение. Даже если вы используете нетоксичный фиксатор, делайте это в хорошо проветриваемой комнате или на улице.

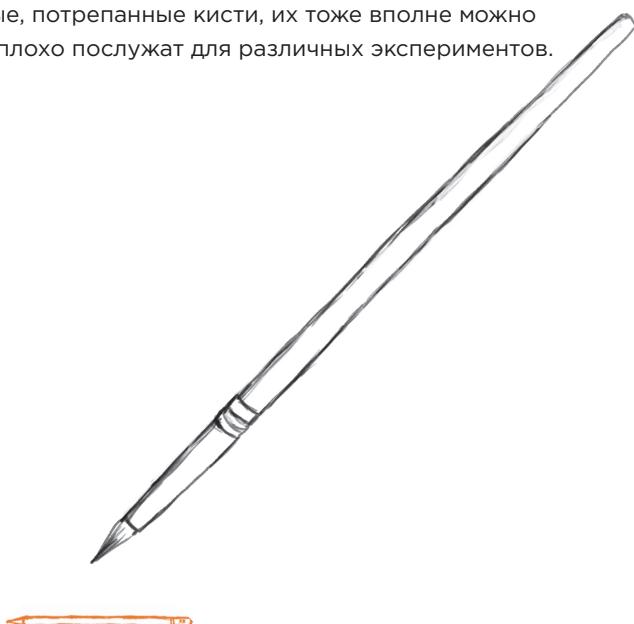
Черная тушь

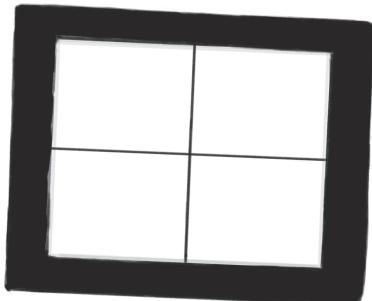
Черная тушь — это сильно пигментированная, непрозрачная тушь. Ее можно развести водой и использовать для большинства кисточек. Она хорошо подходит для рисунка размывкой и для различных экспериментов. При рисовании по мокрому я рекомендую.

Кисточки

Неплохо было бы иметь как тонкую заостренную кисточку, так и плоскую. Избегайте небольших кисточек, которыми вы сможете рисовать, работая только кистью, а не всей рукой. Профессиональные художественные кисти стоят дороже. Школьные как раз подойдут для обучения. Если у вас есть старые, потрепанные кисти, их тоже вполне можно использовать, к тому же они неплохо послужат для различных экспериментов.

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Помощники в рисовании

Видоискатель

Видоискатель для рисования — это легкая дощечка из прозрачного пластика, на которую нанесена сетка 3×3 . Такой инструмент помогает при визуализации композиции. Он позволяет вам изолировать часть изображения или разделить отдельные места и пространства на модули, чтобы определить, где лучше всего расположить элементы рисунка. Вы можете сделать такой видоискатель самостоятельно из прозрачного твердого пластика при помощи легко стираемого маркера или приобрести уже готовый, например фирмы QuicKomp. Видоискатели также могут быть использованы в качестве линейки.

Решетка «Правило третей»

Решетка «Правило третей» (об этом правиле вы узнаете больше в главе 1) — это асимметричная композиционная пластиковая решетка, которая может использоваться в качестве видоискателя для определения точки фокуса. Такую решетку вы можете приобрести или сделать сами.

Решетка, разделенная на четыре квадрата

Видоискатель, разделенный на четыре квадрата, сделанный из пластика или плотной монтажной пленки, позволяет вам разделить ваш рабочий лист на меньшие части, которые легче воспринимать. Такой видоискатель вы также можете приобрести или сделать сами.

Деревянный манекен

Это человеческая фигурка с правильными пропорциями (бывают различных размеров), которой вы можете придавать нужную позу. Такой манекен облегчает мысленное представление объекта.

Цифровые носители

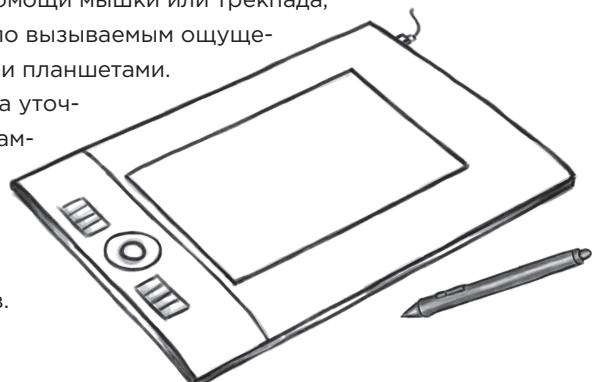
Цифровые ручки и графические планшеты

Некоторые цифровые ручки и планшеты могут имитировать ощущение рисования на бумаге. Приобретите самый большой планшет, который можете себе позволить. Кому-то удобно рисовать при помощи мышки или трекпада, но эти инструменты не смогут сравниться по вызываемым ощущениям с цифровыми ручками и графическими планшетами.

Перед покупкой подобных устройств всегда уточните спецификации и требования к программному обеспечению.

Ручкой-по-экрану

Некоторые цифровые ручки позволяют рисовать прямо на поверхности ЖК-дисплеев.

[<>> Купить книгу на сайте kniga.biz.ua <>>](http://kniga.biz.ua)

Рисуем вместе: Элизабет Блейзер

(художник-мультипликатор, дизайнер, LIZBLAZER.COM)

«Нарисуйте себя, делающего невозможное»

[<< Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>](http://kniga.biz.ua)

Введение

Почему люди рисуют

Ваш мозг радуется, когда вы рисуете.

Рисование задействует сразу несколько областей мозга. Лобная доля включается в работу, отвечая за планирование, движение, эмоции и решение проблем. Теменная часть отвечает за движения и ориентацию, распознавание и восприятие. Затылочная доля обеспечивает обработку визуальных данных. Височная доля обслуживает память и восприятие, а мозжечок — дополнительные движения.

Когда вы рисуете, вы концентрируетесь, позволяя образовываться нейромедиатору дофамину, отчего вы испытываете удовлетворение. Некоторые люди сообщают, что рисование их успокаивает; другие говорят, что оно очень помогает им сосредоточиться.

Рисование может приносить удовольствие.

Рисование — это метод познания самого себя, способ общения с другими людьми и изучения своей индивидуальности. Оно позволяет вам исследовать визуальную часть мира и по-своему передавать то, что вы видите.

Рисование позволяет установить связь между идеями и чувствами.

Рисование увековечивает людей, места, вещи, моменты и события.

Рисование — это форма творческого самовыражения.

Рисование — это образное мышление, способ исследования и осознания идей и опыта.

Рисование с натуры предполагает интерпретацию и визуализацию того, что вы видите. Или же вы можете изобразить в концептуальном рисунке то, о чем думаете и что представляете.

Будучи ребенком, вы рисовали свою кисть, обводя ее карандашом, и это было волшебно. На уровне инстинктов вы знали, что рисование — это способ увековечить свое существование. Сейчас ваш рисунок может быть каким только пожелаете: реалистичным, стилизованным, абстрактным, беспредметным, эксцентричным, сатирическим, плоским, иллюзорным, текстурным, красочным, экспрессионистским — любым.

Порядок раскрытия тем в этой книге позволяет вам развить свою технику, науки построения композиции и понимание ее. Для некоторых техник рисования приведены исчерпывающие пошаговые руководства. Кое-какие инструкции представляют собой коротенькие рисунки-задания, вдохновляющие на творческую деятельность. Глубокоуважаемые художники, дизайнеры, иллюстраторы,

архитекторы, кинорежиссеры, художники-мультипликаторы, карикатуристы, педагоги и другие профессионалы творческой области внесли большой вклад в создание материалов этой книги.

Существует очень много способов рисовать. Изображать мир таким, каким мы его видим, — лишь один из способов визуального отображения. Эта книга научит вас рисовать то, что вы видите, а также побудит к экспериментам и созданию концептуального рисунка. Так что осчастливьте свой мозг — начните рисовать!

Проверенные методы

Когда вы рисуете...

Будьте терпеливы. Дышите. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Чтобы научиться рисовать, потребуется много времени.

Стирайте. Не бойтесь делать ошибки. Все художники их делают.

Будьте открыты экспериментам. Они расширяют ваше видение и развиваю художественный навык.

Отбросьте предубеждения. Смотрите на вещи свежим взглядом.

Практические советы

- Попробуйте использовать «сущностное», или комплексное мышление, думая о целом вместо частного. Например, рисуя натюрморт, не пытайтесь сначала изобразить один объект, а затем сразу же перейти к другому. Лучше проработайте всю композицию целиком, создавая пространственные взаимоотношения между объектами.
- Играйте!
- Наблюдайте осознанно.
- Оцените существующие взаимоотношения. Уделяйте не меньше внимания пустому пространству между объектами, чем самим объектам. Представьте, что между каждыми двумя объектами натянута резинка, которая создает визуальное напряжение.

[<>> Купить книгу на сайте kniga.biz.ua <>>](http://kniga.biz.ua)

Рисуем! Проверьте себя

Рисуя, не забывайте про:

P = Пространственные взаимоотношения. Относитесь к пространствам между формами точно так же, как и к самим формам.

G = Границы. Учитывайте формат рисунка, работая над его элементами.

A = Акцент. Не забывайте делать акценты на одних элементах и убирать с других. Создавайте точку фокуса.

H = Негативные формы/пространства*. Принимайте во внимание все негативные пространства.

.....

- Подходит ли ориентация листа основному направлению и акценту, которые вы предали изображаемому объекту?
- Какое пространство вы хотите создать? Реальное или иллюзорное? Приближенное или отдаленное?
- Обозначена ли фокусная точка?
- Позволяет ли композиция вести взгляд зрителя по картине определенным путем?
- Создана ли точка входа в композицию?
- Были ли оценены пространственные взаимоотношения?
- Учтены ли негативные формы?
- Композиция сбалансирована? Если нет, то какую выразительную задачу решает отсутствие баланса?
- Были ли учтены отличительные свойства каждого отдельного объекта?
- Использовались ли все преимущества различных инструментов для рисования?

* Негативное пространство — в искусстве — пространство между объектами или вокруг них. Прим. ред.

Рисуем вместе: Даймонд Ривера (художник)

«Когда вы только приступаете к работе, с новой идеей в голове и чистым листом перед собой, не стремитесь сразу изображать каждый сантиметр вашей истории. Включите в рисунок ровно столько деталей, чтобы зритель смог уловить, что происходит на листе».

«Пусть зритель сам мысленно заполняет пробелы в вашем рисунке — это увлечет его на более длительное время. И это нормально, если у разных людей в голове возникают разные образы».

«Обрежьте изображение, чтобы сделать его интереснее».

[<< Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>](http://kniga.biz.ua)

Образное мышление

Вы научитесь лучше рисовать, если станете чутким наблюдателем. Перед тем как взяться за карандаш, прочтите эту главу. Вы узнаете, как можно смотреть на визуальные взаимоотношения окружающих нас объектов, вы сможете увидеть такие формы, которые раньше никогда не замечали. Вы будете поражены тем, как внимательное наблюдение улучшит ваши навыки рисования и изменит восприятие мира.

Подумайте о листе

У каждого листа для рисования, будь это бумага или экран графического планшета, есть определенные ограниченные размеры — они определяются его внешними краями или границами и областью, заключенной в эти границы. Подумайте, как то, что вы рисуете, соотносится с границами листа.

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](http://kniga.biz.ua)

Важность ориентации листа

Бумага и электронные листы бывают абсолютно любых форм и размеров: прямоугольные, квадратные, круглые, четырехугольные или произвольной формы. Расположите ваш лист так, чтобы он лучше всего подходил для пространства рисунка и изображаемого предмета.

Каждый элемент вашего рисунка будет взаимодействовать с границами и формой листа. Границы листа будут восприниматься как часть композиции.

Если вы нарисуете линию, параллельную одному из краев листа, она будет вторить его направлению и усиливать его. Непараллельные линии зрительно более активны. Например, диагональные или волнистые линии, заключенные в прямоугольник, будут выглядеть более оживленно. Если лист удлинен в одном направлении, то линии, параллельные длинной стороне, будут более убедительны. Если граница рисунка имеет форму круга, то изогнутые линии будут аккомпанировать окружности, в то время как горизонтальные, вертикальные или нарисованные под углом линии будут создавать зрительное напряжение, как бы двигаясь в противовес границам круга.

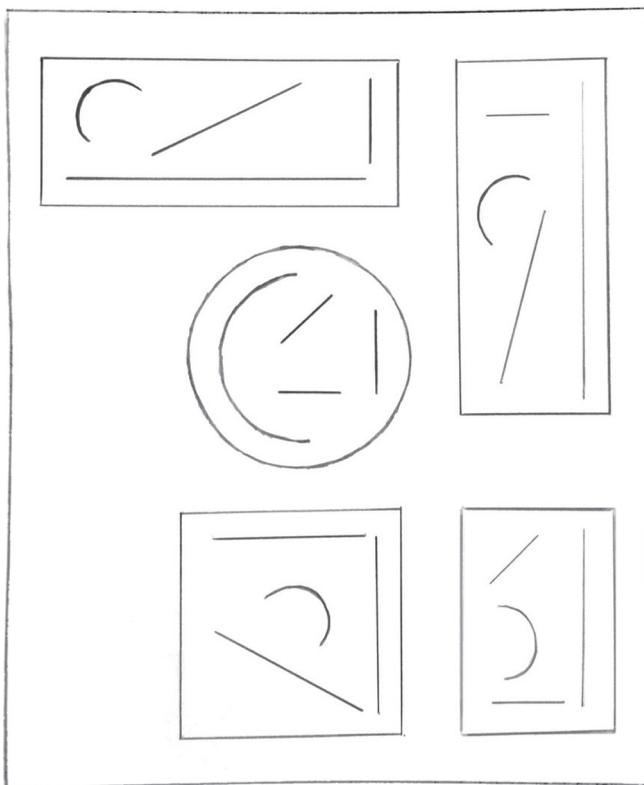

Диаграмма движений
в различных формах

[<< Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>](http://kniga.biz.ua)

Связь между областью листа и его границами

Как только вы нанесли первый штрих на чистый лист, вы начинаете построение композиции в пределах внутренней графики или пространства рисунка (графическое пространство и пространство рисунка понятия взаимозаменяемые, однако термин графическое пространство лучше подходит для описания абстрактных работ, а пространство рисунка — для предметно-изобразительных). Вот несколько вещей, о которых стоит задуматься в самом начале рисования.

Закрытая и открытая композиция

Рисунок может иметь замкнутую (текtonическую) или открытую (атектоническую) композицию. Начнем с открытой.

Вы можете рассматривать лист как открытое пространство и создавать композицию, которая будет казаться бесконечной, пренебрегающей границами листа или каким-то образом растворяющей их. Такая композиция называется атектонической.

Или вы можете принять края листа в качестве жестких рамок, строго ограничивающих композицию (тектоническую). Изображение удерживается внутри такой замкнутой композиции. Часто при замкнутой композиции элементы идут параллельно границам листа. Внутренние элементы взаимодействуют с краями, но действие не выходит за них.

Попробуйте: смотрите прямо на какой-нибудь объект и представьте, как пространство выходит за пределы фокуса и уходит в бесконечность. Границы поля зрения не фиксированы, они раздвигаются за пределы центра внимания. Такое ощущение должна рождать открытая композиция.

Затем: сфокусируйтесь и пристально смотрите на один объект. Такое сосредоточение удерживает вас от перехода к периферии вашего поля зрения.

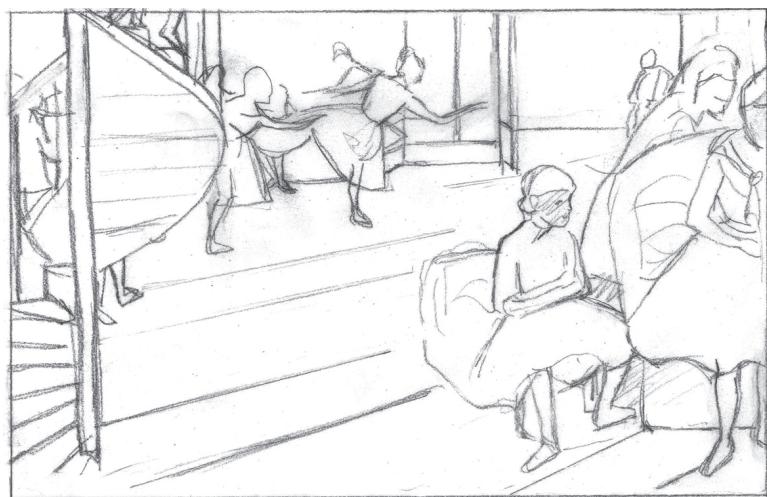

[<>> Купить книгу на сайте kniga.biz.ua <>>](http://kniga.biz.ua)

Термины *открытый* и *замкнутый* ссылаются на отношение элементов композиции к границам листа. Как правило, если основные действия рисунка противопоставлены границам (например, идут по диагонали) или направляют наш взгляд дальше, за края формата, то считается, что создана открытая композиция. Если же внутреннее изображение или направления штрихов в значительной степени повторяют края листа и внимание наблюдателя плотно удерживается внутри формата, такая композиция называется замкнутой.

Замкнутая и открытая композиции по мотивам произведений Эдгара Дега

[<< Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>](http://kniga.biz.ua)

РИСУЕМ!

Сделайте две зарисовки вращающегося столба, похожего на торнадо. В одном используйте замкнутую композицию — нарисуйте торнадо параллельно вертикальным краям листа, и пусть стихия остается в пределах границ. В другом создайте открытую композицию, нарисовав его так, чтобы казалось, что торнадо пытается выйти за пределы листа.

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](#)