

Глава 3

Путь к рисованию

В этой главе...

- Основные этапы
- Сохранение воспоминаний о пройденном пути

Путешествие длиной в тысячу верст начинается с одного шага.

Древняя китайская поговорка

Для овладения основными элементами рисования требуется время и практика. Начав рисовать, даже не мечтайте, что результаты ваших трудов всегда будут выглядеть “совершенно”. Приготовьтесь к длинному путешествию, в ходе которого вам предстоит взять на вооружение все те навыки, которые позволят вам добиться ожидаемых результатов в рисовании.

В этой главе даются полезные указания и пояснения относительно прохождения основных этапов обучения рисованию. В качестве иллюстрации различных стадий совершенствования художественного мастерства в материал этой главы включены некоторые мои ранние рисунки. На примере моих начинаний вам, я надеюсь, будет легче обнаружить в себе способности к рисованию.

Мои ранние рисунки подчеркивают еще одно важное обстоятельство: рисование — это бесконечный поиск. В тот день, когда вас будет удовлетворять все, чтобы вы ни нарисовали, рисованию придет конец. До тех пор пока вы способны видеть недостатки в своих рисунках, вы вполне осознаете свои резервы для совершенствования. В конечном итоге вы найдете способ устранить отдельные недостатки и ваше мастерство повысится. Я лично надеюсь продолжать собственный путь в рисовании до конца своей жизни. К счастью, я редко бываю довольна своими рисунками и всегда нахожу в них что-нибудь такое, что в следующий раз можно будет сделать лучше.

Сохраняйте свои рисунки, даже если они вам поначалу не понравятся. По завершении каждого из них поставьте дату создания на оборотной стороне листа. Анализируя свои прошлые достижения, вы сможете оценить, как далеко вы продвинулись в овладении искусством рисования. Признавайте не только свои достижения, но и свои первые шаги. Как и в любом приятном путешествии, конечная цель в данном случае не так важна. Удовольствие от преодоления новых вех на пути обучения рисованию — это и цель ваших поисков, и награда.

В поисках линий

Многие художники начинают свой путь в рисовании с простых линий. В самом деле, большинство людей приобретают свой первый опыт рисования еще в детстве, проводя линии мелками и раскрашивая картинки в книжках для раскраски.

Все, что вы видите, можно запечатлеть в штриховом рисунке. В частности, контуры конкретных объектов могут быть очерчены лишь несколькими линиями. Но, научившись искать края, вы сможете настраивать свое зрительное восприятие таким образом, чтобы не обращать внимания на мелкие детали сложного объекта и видеть только линии его очертаний. Научившись правильно рисовать линии, можно перейти к овладению навыками создания более детализированных рисунков.

Возьмите кружку или другой простой объект с ручкой. Поставьте этот объект перед собой и внимательно рассмотрите его. Сосредоточьте свое зрительное восприятие на его краях. Попробуйте наглядно представить этот объект в упрощенном виде, т.е. состоящим только из линий аналогично картинке из книжки для раскраски (рис. 3.1).

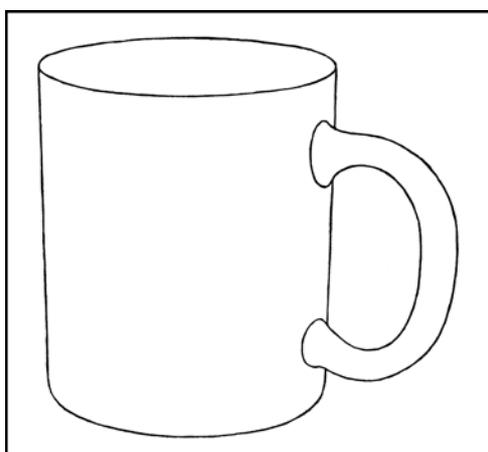

Рис. 3.1. Вы можете нарисовать любой объект, если наглядно представите его края в виде простых линий

Как и у большинства людей, мои ранние рисунки состояли почти полностью из линий. На рис. 3.2 показаны два моих ранних рисунка, сделанные еще до того, как я открыла для себя затенение. Тогда мне было 14 лет. Нетрудно догадаться, что уже в то время меня привлекало рисование человеческих лиц.

Советую приобрести книжку для раскраски. Она понадобится вам, конечно, не для раскрашивания картинок, а для внимательного изучения штриховых рисунков. Окружающие вас объекты не похожи на штриховые рисунки в книжке для раскраски, но эти простые рисунки, состоящие из одних линий, очень похожи на настоящие объекты. Попробуйте нарисовать в таком упрощенном виде мяч, дом или дерево в своем альбоме.

Более подробно о рисовании линиями речь пойдет в главе 5.

Переход от линий к формам

В юном возрасте людям присуща необыкновенная способность замечать простые формы в объектах. В частности, дом представляется им квадратным, крыша — треугольной, а дерево — вытянутым прямоугольником, увенчанным сверху окружностью. Закройте глаза

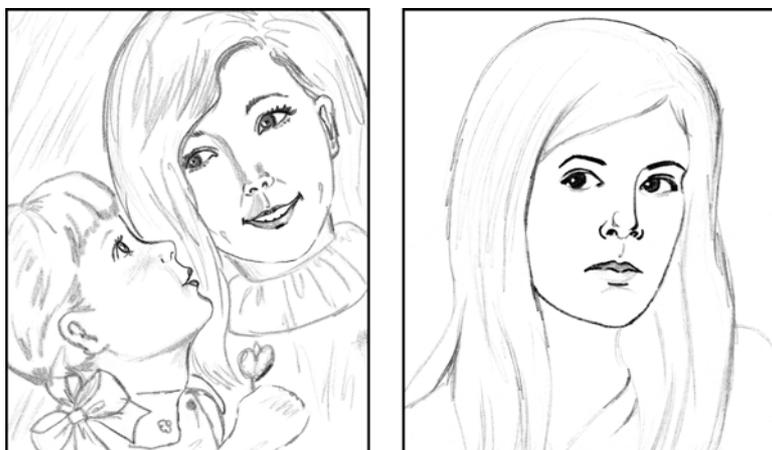

Рис. 3.2. Два моих ранних рисунках показывают, каким образом даже такие сложные объекты, как люди, можно нарисовать только одними линиями

и представьте себе (или же вспомните), каким образом ребенок воспринимает мир, где все объекты имеют простые формы.

Сводя объекты к линиям (см. предыдущий раздел), вы начинаете замечать, что все объекты состоят из таких простых форм, как окружности, квадраты или треугольники. Формы определяются при рассмотрении очертаний (или краев) объекта. Окружности, квадраты и треугольники могут сочетаться друг с другом по-разному, образуя более сложные формы.

Иногда нам кажется, что некоторые объекты, на первый взгляд, нетрудно нарисовать. Но на самом деле это не так-то просто сделать. А другие объекты, казалось бы, нарисовать довольно сложно, но в действительности оказывается, что делается это очень просто. Сложность рисования объекта определяется сложностью различных элементов, определяющих его форму.

Начинающим бывает очень трудно воспроизвести сложные формы в рисунке. Если вы испытываете подобные затруднения при рисовании определенного объекта, это, скорее всего, объясняется сложностью формы. В таком случае поставьте себе цель преодолеть эти трудности.

Некоторые методы рисования сложных объектов будут представлены в главе 5, а дополнительные сведения о формах — в главе 6.

Переход к трехмерной форме

Для воспроизведения объекта на бумаге достаточно воспользоваться линиями, чтобы обозначить в общих чертах его основные формы (см. предыдущий раздел). Во многих случаях для завершения рисунка достаточно линий и форм. Но для того чтобы объект рисования выглядел правдоподобно, рисунку требуется придать определенную форму.

Форму можно рассматривать как трехмерное очертание. Форма превращает окружность в сферу, а треугольник — в конус. Кубы и цилиндры служат характерными примерами форм, основанных на квадрате или прямоугольнике. А *перспектива* и *затенение* придают объектам рисования определенную форму.

Рисование формы объекта с использованием перспективы и затенения наглядно показывает его строение. Если же рисунок дополняется правильно воспроизведенным прямым и отраженным светом и тенями, форма выглядит еще более правдоподобно. (О том, как рисуются эти элементы, речь пойдет в главе 6.) На рис. 3.3 показаны мои ранние попытки придать рисункам форму.

Рис. 3.3. Мои ранние попытки придать форму рисуемым объектам

Воссоздание предметов в перспективе

Перспектива означает воспроизведение трехмерного объекта или пространства на двухмерной поверхности. Уделяя внимание перспективе и точно воссоздавая ее в своих рисунках, вы придаете рисуемому предмету некоторую глубину. Если иметь правильное представление о перспективе, можно сделать рисунки более правдоподобными и визуально точными. (Подробнее о перспективе речь пойдет в главе 9.) На рис. 3.5 показано, как я пыталась использовать перспективу, чтобы придать бревенчатому домику трехмерный вид.

Улучшение рисунков с помощью затенения

Затенение означает использование всех оттенков (градаций) серого цвета в рисунке. Для того чтобы правдоподобно воссоздать объект в черно-белом виде (т.е. придать ему форму), необходимо передать цвета, свет и тени разными оттенками серого. Свет и тени на рисуемом объекте определяют место для светлого и темного затенения. *Контраст* означает разность между светлыми и темными оттенками и является основной составляющей затенения, придающей рисункам трехмерный вид.

Слева на рис. 3.4 использованы самые разные оттенки серого. Выбирая преобладающий источник света справа, я обычно выполняю затенение слева, придавая рисуемым человеческим фигурам форму (особенно ногам). Обратите внимание на стиль одежды! Теперь такая одежда относится к стилю *ретро*, а когда я сделала этот рисунок, она считалась модной (это было в 1970-е годы, когда я была подростком).

Справа на рис. 3.4 использовано высококонтрастное затенение с помощью очень темных и светлых оттенков. Я нарисовала этот карикатурный портрет одного из моих учителей средней школы на уроке алгебры. Только не рассказывайте об этом никому, поскольку в то время заместителем директора школы был мой отец!

Обнаружение деталей и текстур

Для многих художников день, когда они начинают разбираться в текстуре, становится важной вехой на их пути к художественному мастерству. Текстуры интересно рисовать, а кроме того, они помогают сделать рисуемый объект более правдоподобным. Представьте себе ствол дерева, поверхность зеркала, шерсть собаки или толстый шерстяной свитер. Мысленно воспроизведите текстуру этих объектов и ее внешний вид на рисунке.

Рис. 3.4. Рисунки, сделанные с использованием самых разных оттенков серого для воссоздания затенения и формы, а также портрет, выполненный с высококонтрастным затенением

Рис. 3.5. Одна из моих ранних попыток нарисовать текстуры

На рис. 3.5 показано, каким образом я рисовала текстуры, когда училась в младших классах средней школы. Пытаясь воссоздать иллюзию неяркого неба, массивных гор, неровных и заостренных верхушек деревьев и шероховатой крыши, я постаралась сделать этот рисунок более интересным и правдоподобным.

Немало полезной информации о текстурах вы можете найти в главе 8.

Воссоздание предметов в определенном контексте и композиция

Начиная учиться рисовать, вы, как правило, уделяете основное внимание воссозданию рисуемого объекта на бумаге любым доступным вам способом. Стремление научиться видеть линии и формы и придать рисуемому объекту форму и текстуру может настолько поглотить

всю вашу “художественную энергию”, что объект рисования окажется в конечном итоге прямо посередине рисунка. В этом случае рисунок будет выглядеть статично. Поэтому для составления композиции рисунков требуется их предварительное обдумывание и планирование.

Композиция означает уравновешенное и привлекательное расположение рисуемых объектов и окружающего их пространства в выбранном формате рисунка. Композиция рисунка оказывает заметное влияние на его восприятие.

Обратите внимание на слова *уравновешенное* и *привлекательное* в приведенном выше определении композиции. Эти слова обычно имеют разное значение, а следовательно, композиция открывает безграничные возможности для достижения в рисунках требуемых эффектов. Но для начала вам потребуются некоторые руководящие принципы и правила, которым вы могли бы следовать при составлении композиции (подробнее об этом рассказывается в главе 10).

Проект 3. Сэмми и Саманта

Рисование улыбающихся близнецов Сэмми и Саманты позволит вам быстро преодолеть все упомянутые выше этапы обучения рисованию. В этом проекте вам предстоит нарисовать линии и формы, составить композицию и даже воспроизвести простую текстуру. При этом вы можете нарисовать одного из этих милых сорванцов или же обоих на одном листе бумаги (либо на двух).

Инструкции для рисования Сэмми и Саманты практически одинаковы вплоть до последнего этапа воссоздания волос. Итак, расположите свой альбом по вертикали и нарисуйте прямоугольник размером 7,6×9,5 см (или же размером 15,2×19 см, если требуется более крупный рисунок). Ваш рисунок совсем не обязательно должен быть точно таким же, как и мой. Просто развлекайтесь, следуя приведенным ниже общим рекомендациям.

1. Нарисуйте контуры двух кружков в нижней половине страницы рисунка.

Эти кружки обозначают глаза. Ничего страшного, если у вас они окажутся чуть больше, чем у меня.

Представьте себе две диагональные линии, пересекающиеся рисунок в форме буквы X. Точка их пересечения является центром пространства рисования, и композиция вашего рисунка будет более определенной, если вы не нарисуете ничего существенного в этой части пространства. Обратите внимание на расположение глаз в пространстве моего рисунка. Ни один из них не находится в точке пересечения воображаемых диагональных линий.

2. Нарисуйте два мелких кружка внутри нарисованных ранее кружков глаз.

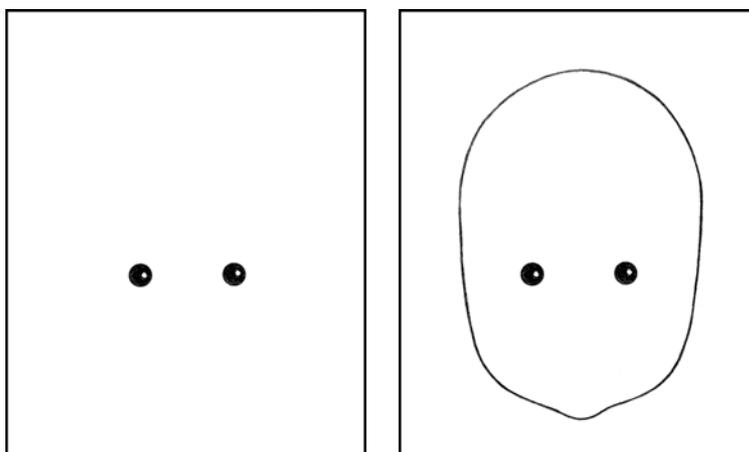
Эти мелкие кружки обозначают подсветки в глазах и создают иллюзию блеска и округлости глаз. Оба мелких кружка должны оставаться белыми.

3. Выберите карандаш 6В, чтобы заполнить темным оттенком оба кружка глаз, оставив подсветки белыми.

4. Нарисуйте яйцевидную форму вокруг глаз с зауженной частью внизу.

Если бы у яйца был крошечный подбородок, пухлые щечки и два глаза, оно имело бы точно такую же форму, как и голова ребенка на данном рисунке. Непременно нарисуйте верхнюю часть головы достаточно высоко, чтобы глаза располагались ниже средней точки яйцевидной формы.

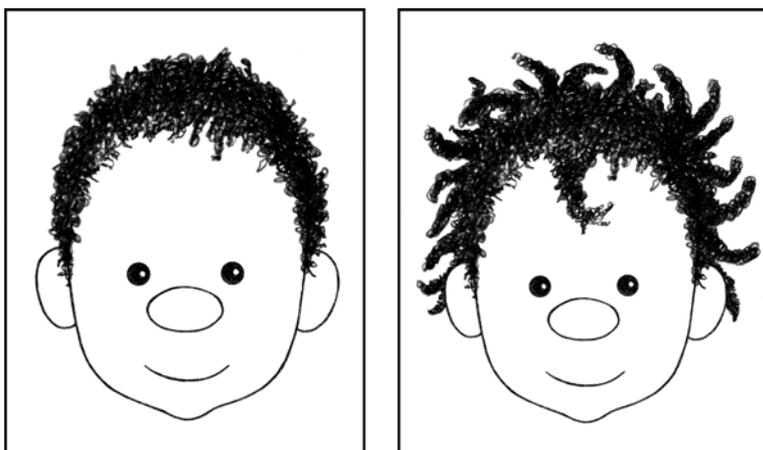
5. Поправьте яйцевидную форму таким образом, чтобы включить в нее щеки и подбородок.

У маленьких детей обычно пухлые щеки и крошечные подбородки. Обратите внимание на то, что щеки на моем рисунке чуть расширяются в нижней части яйцевидной формы, а подбородок является лишь небольшим расширением нижнего края данной формы.

6. Нарисуйте овальную форму носа и кривую линию рта.

Эти черты лица вы можете сделать крупнее или мельче по своему усмотрению.

7. Нарисуйте два уха.

Уши маленьких детей кажутся большими, поскольку их лица пропорционально меньше, чем у взрослых.

Обратите также внимание на расположение ушей на моем рисунке. Верхние края ушей находятся чуть выше глаз, а нижние — ниже носа.

8. Выберите карандаш 6В и заполните темным оттенком участки волос.

Я создала текстуру волос обоих детей, которую я назвала круглыми завитушками (подробнее о создании текстуры вьющихся волос рассказывается в главе 8). Обратите внимание, как небольшие волнистые линии выступают сверху, по сторонам и на лбу, создавая иллюзию вьющихся волос, а не шапки.