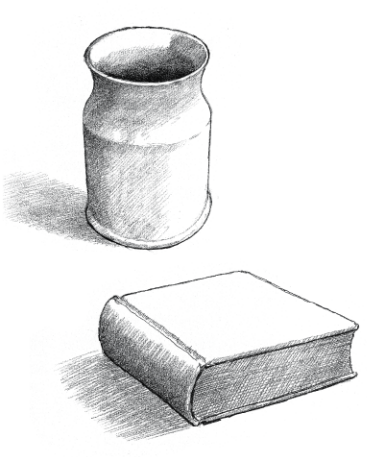
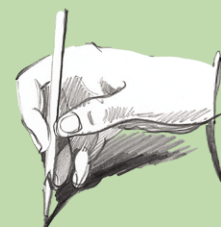
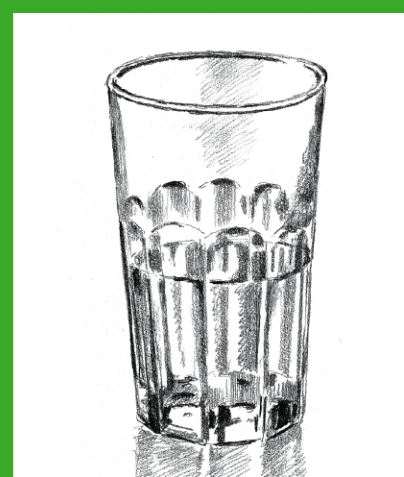
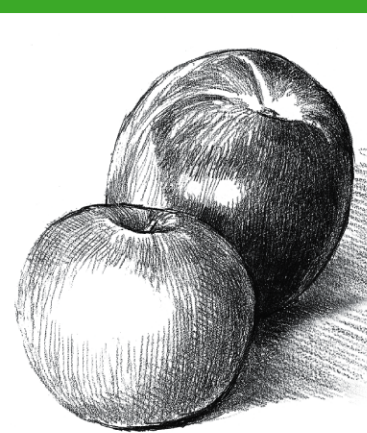

ПОЛНЫЙ КУРС РИСОВАНИЯ

БАРРИНГТОН БАРБЕР РИСОВАТЬ ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО

Зарисовываем контуры
Используем оттенки
Создаем формы

УДК 741
ББК 85.15я7
Б24

Публикуется с разрешения издательства
Arcturus Holdings Limited

Все права защищены

Барбер, Баррингтон.
Б24 Рисовать легче легкого / Б. Барбер; пер с англ. Л. Степановой.—
Москва: Издательство АСТ, 2020.— 128 с.: ил.— *Полный курс рисова-*
ния (черно-белая)

ISBN: 978-5-17-121382-4(ООО «Издательство АСТ»)

ISBN: 978-1-78212-221-0 (англ.)

В новой книге известного преподавателя и дизайнера Б. Барбера представлено семь уроков и упражнений, необходимых для получения базовых навыков, — от создания ощущения трехмерности до использования тона.

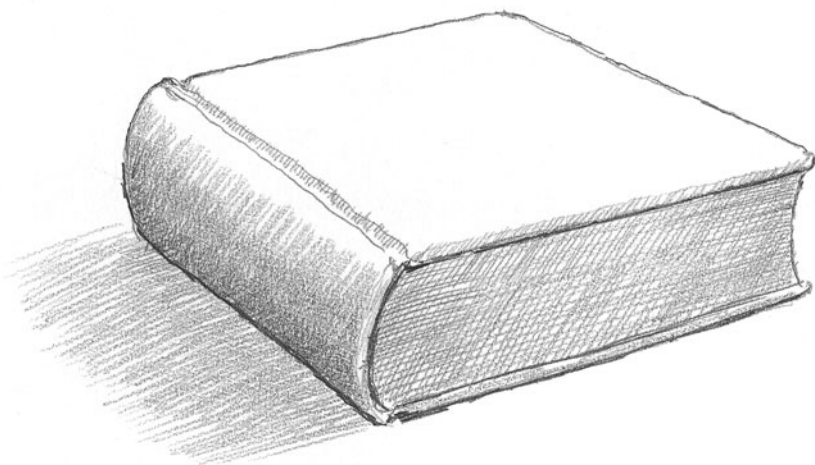
Вы научитесь рисовать фигуру человека, натюрморт, окружающий мир и различные пейзажи. Пошаговый метод рисования поможет выбрать предметы варьировать методы и материалы для создания композиций.

С помощью этого самоучителя вы сможете быстро обрести свой собственный стиль. Издание подходит как для людей с небольшим опытом рисования, так и для тех, кто хотел бы освежить свои навыки.

УДК 741
ББК 85.15я7

Copyright © Arcturus Holdings Limited/Barrington Barber
www.arcturuspublishing.com

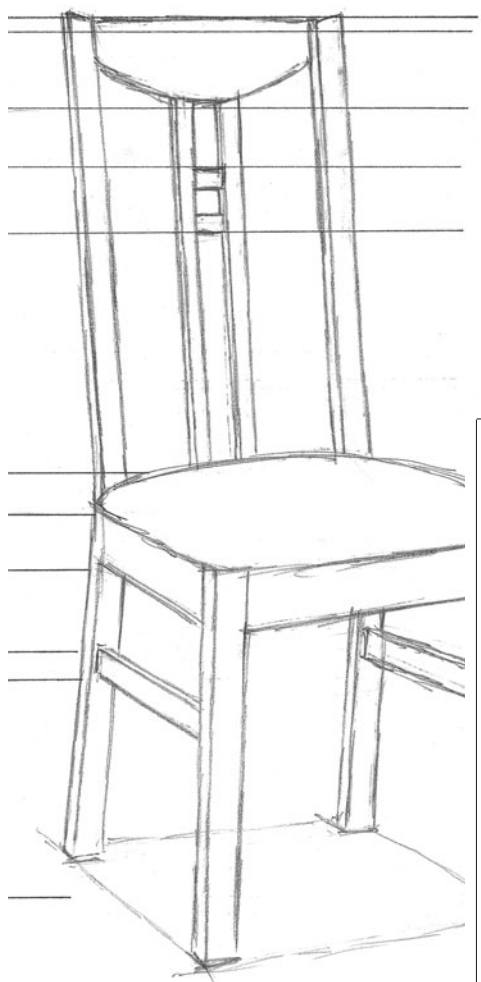
© ООО «Издательство АСТ»

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
Урок 1	
Базовые упражнения, линии, формы и текстуры	7
Урок 2	
Форма и тон	27
Урок 3	
Мир вне дома	45
Урок 4	
Фигура человека	57
Урок 5	
Другие материалы для рисования	79
Урок 6	
Перспектива и ракурс	95
Урок 7	
Композиция	113

Урок 1

БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ЛИНИИ, ФОРМЫ И ТЕКСТУРЫ

Этот урок в первую очередь предназначен для людей, которые не занимались изобразительным искусством, но даже если вы уже достаточно попрактиковались в рисовании, вы можете обнаружить, что выполнение показанных здесь упражнений является хорошим способом расслабиться перед изучением последующего материала. Главное сейчас — выработать базовые навыки, необходимые для того, чтобы нарисовать что-либо с некоторой степенью правдоподобия. Набраться опыта в выполнении штрихов (а собственно, из этого, в конце концов, и состоит рисование) всегда полезно, сколь бы совершенным ни стал ваш рисунок. Именно поэтому в данный раздел включены упражнения по рисованию линий, созданию оттенков, текстур, а затем простых фигур. Последние нуждаются в определенном умении контролировать движения карандаша, и тренировку этого навыка никогда нельзя считать впустую потраченным временем. Вы также найдете здесь упражнения, посвященные изучению перспективы, которые познакомят вас с практикой рисования фигур, имеющих определенный объем.

За ними следует рисование контуров объектов, расположенных прямо перед вами, чтобы вы могли заняться рисованием с натуры, что позволит отточить настоящее мастерство художника, и эти упражнения вы будете повторять постоянно, если хотите научиться хорошо рисовать. В конце вы найдете упражнения, обеспечивающие вам некоторую практику добавления текстуры к объектам, которые вы рисуете, чтобы сделать их более реалистичными.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШТРИХОВ

Эти упражнения в основном предназначены для начинающих, но даже если вы достаточно опытны, они все равно принесут большую пользу. Каждодневная практика способствует тренировке рук, которая, в сущности, и нужна художнику. Чем чаще вы выполняете такие

упражнения, тем больше ваши рука и глаза учатся работать вместе, отчего рисунок выглядит более привлекательным и мастерским.

Не игнорируйте эстетичность штрихов; постарайтесь сделать так, чтобы они хорошо выглядели на бумаге.

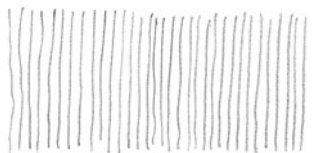
Упражнение 1

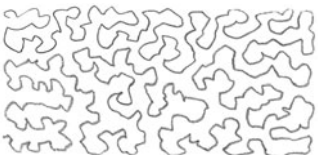
Начните с рисования каракулей, чертя линии во всех направлениях в пределах четко обозначенной области, и попытайтесь создать удовлетворяющую вас текстуру.

Затем попробуйте рисовать короткие отрывистые черточки, заполняя выделенное пространство. Обратите внимание, что ни одна черточка не пересекает другую, а промежутки между ними остаются одинаковыми.

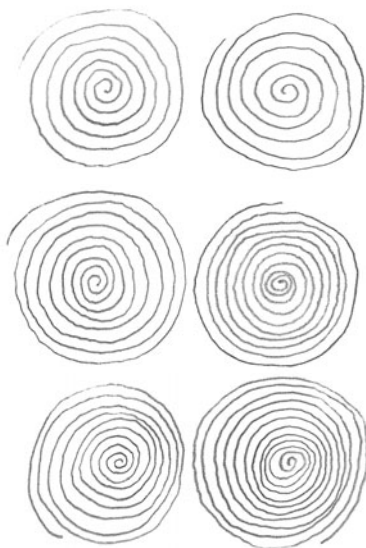
Рисуя эти линии, проведенные ровно и в одном направлении, сделайте их все одинаковой длины и на одинаковом расстоянии друг от друга. Старайтесь нарисовать их как можно более прямыми. Повторите эти три упражнения.

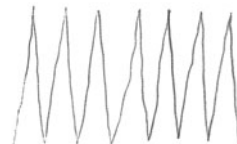
Теперь попробуйте вести линию непрерывно, но так, чтобы она нигде не пересекала сама себя. Это может показаться довольно необычным, но это важный шаг на пути к обучению рисовать узнаваемые формы.

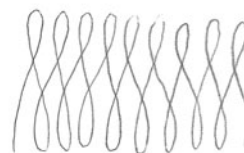
Далее попробуйте рисовать различные линии, снова стараясь сделать их прямыми и расположить на одинаковом расстоянии друг от друга, вписывая рисунок в воображаемый прямоугольник. Сначала сделайте диагонали, проведя их от нижнего левого угла до верхнего правого, затем — горизонтали, затем — диагонали от верхнего левого угла до нижнего правого. Затем попробуйте нарисовать диагонали, расположенные одни поперек других, образуя сеть, а затем пересечение горизонтальных и вертикальных линий.

Чтобы попрактиковаться в рисовании изогнутых линий и кругов, нарисуйте спирали, сначала к центру по часовой стрелке и против нее, потом попробуйте рисовать линии все ближе и ближе. Затем нужно будет рисовать те же спирали от центра, сначала против часовой стрелки, а затем по часовой стрелке.

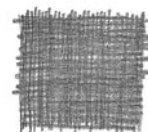
Теперь нарисуйте зигзаг, двигая карандаш вверх и вниз.

Затем двигайте карандаш аналогичным образом, но при этом вырисовывайте петли на концах зигзага.

Постарайтесь полностью закрасить прямоугольник, выполняя вертикальные линии и двигая карандаш вверх и вниз.

Теперь выполните горизонтальных штрихи поверх нарисованных ранее вертикальных линий.

И, наконец, добавьте третий и четвертый слой линий по диагонали в обе стороны.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ШТРИХОВ

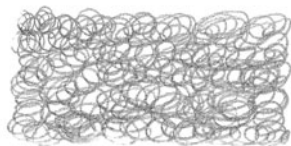
Упражнение 2

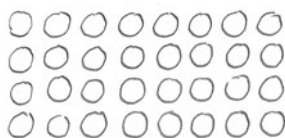
Следующее упражнение по созданию штрихов — нарисуйте множество зигзагов, не отрывая карандаша от бумаги, при этом линии могут пересекаться.

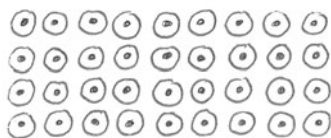
Теперь нарисуйте плавную непрерывную кривую, заполняющую заданный прямоугольник. Она может пересекать себя и накладываться на ранее нарисованные завитки.

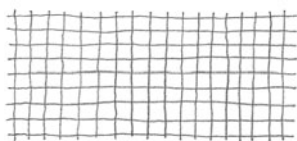
А теперь изобразите формы, напоминающие облака, круг за кругом, соединяющиеся в непрерывную линию, перекрывающую саму себя.

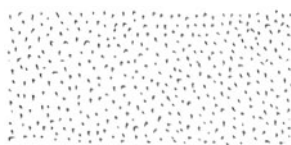
Далее нарисуйте небольшие круги (много кругов), выстроившиеся рядами, как по горизонтали, так и по вертикали.

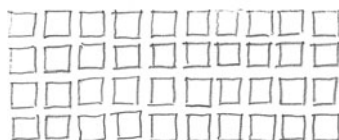
Внутри каждого круга поставьте красиво нарисованную точку.

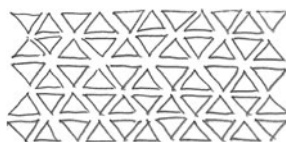
Теперь изобразите сетку из очень тщательно нарисованных вертикальных и горизонтальных линий.

Затем нарисуйте множество мелких точек, распределенных по всей площади прямоугольника как можно более равномерно. Помните, что это упражнение не только для тренировки руки, но и для глаза, поэтому здесь очень важна равномерность размещения точек.

Нарисуйте несколько рядов маленьких ровных квадратов, расположив их как можно более ровно на воображаемых линиях, как по вертикали, так и по горизонтали.

Это упражнение немного сложнее — трудно нарисовать ровные ряды треугольников, но вы все равно попробуйте. Составьте ряды треугольников, подогнанных друг к другу так, чтобы пространство между ними было как можно более ровным и чтобы они выстроились по воображаемым линиям, как по горизонтали, так и по вертикали.

Нарисуйте ряды спиралей, соединенных вместе, как если бы они были волнами на море. Под ними нарисуйте ряды волн, опять же, так ровно, как только возможно.

При выполнении остальных упражнений на этой странице основной акцент делается на легкости касания бумаги карандашом и умении точно выдерживать направление линий.

Первое упражнение — это рисование круглой формы без четких границ при помощи близко нарисованных очень светлых линий, чтобы создать затененную область.

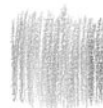
Теперь создайте ряд одинаково затененных областей, начиная с нарисованной изогнутой линии, определяющей один край.

Используя ту же технику, нарисуйте горизонтальные линии.

Нарисуйте тень, начинающуюся от зигзага.

Затем выполните вертикальную штриховку.

Затем тень от S-образной линии.

Потом нарисуйте линии по диагонали, наклоняя их влево.

Теперь нарисуйте круг и тень внутри и снаружи его противоположных краев.

И снова выполните диагональные линии. Начните с очень темных, сильно надавливая на карандаш и постепенно уменьшая давление грифеля на бумагу до тех пор, пока штрихи не станут едва заметными.

И наконец, сделайте то же самое снова, только с двумя кругами, один внутри другого.

БАЗОВЫЕ ФОРМЫ

До сих пор упражнения, которые вы делали, были мало похожи на рисование, скорее — это напоминало каракули. Следующая фаза — более интеллектуальная, вы должны мысленно представить себе форму, прежде чем попытаться нарисовать ее.

Упражнение 1

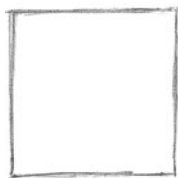
Во-первых, не слишком задумываясь, как можно лучше нарисуйте круг. Теперь закройте глаза и мысленно представьте себе идеальный круг. Это удивительно — представить себе идеальный круг мы можем, а нарисовать его — нет!

В качестве второй попытки нарисуйте круг, выполняя едва заметную линию циркулем, а затем проведите по нему линию от руки, чтобы рука запомнила, как эта форма должна выглядеть. Попрактикуйтесь подобным образом, и достаточно быстро ваша способность нарисовать круг от руки улучшится.

Теперь попробуйте нарисовать равносторонний треугольник, то есть такой треугольник, у которого длина всех трех сторон одинакова. Это не так-то просто, как кажется, не так ли? Но тут вам поможет механическое устройство: опишите круг с помощью циркуля, а затем внутри него нарисуйте треугольник, все углы которого касаются круга.

Теперь изобразите квадрат. Вы знаете, что все стороны квадрата равны по длине, а все его углы прямые, но, чтобы правильно нарисовать такой квадрат на бумаге, вам может потребоваться некоторое время. Здесь вам понадобится линейка, с помощью которой вы будете измерять длины.

Поскольку вы нечасто видели подобную форму в жизни, вам может быть непросто нарисовать квадрат, балансирующий на одном углу, как ромб. Вам будет труднее нарисовать его так, чтобы все стороны квадрата были равны.

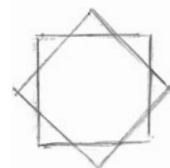
Теперь мы переходим к несколько более сложным формам. Смысл этого упражнения в том, чтобы заставить ваш глаз, мозг и руку действовать сообща, так что постепенно вам будет легче выполнять это упражнение.

Сначала нарисуйте пятиконечную звезду, не отрывая карандаша от бумаги. Это также легче сделать внутри круга, следя за тем, чтобы все углы фигуры касались круга, но попробуйте нарисовать ее без круга.

Во-вторых, попробуйте нарисовать шестиконечную звезду, которая представляет собой всего лишь два наложенных друг на друга равносторонних треугольника.

В-третьих, нарисуйте восьмиугольную звезду, которая представляет собой один квадрат, наложенный на другой квадрат.

Теперь попробуйте нарисовать яйцо. С одного конца оно уже, чем с другого, — более широкий конец должен быть внизу.

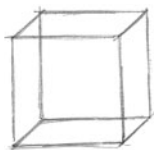

Полумесяц — это еще одна форма; она гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд, но секрет в том, чтобы понять: кривая является частью круга. Попробуйте нарисовать его от руки, а затем с помощью проведенного циркулем круга.

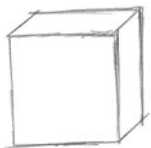
БАЗОВЫЕ ФОРМЫ

Упражнение 2

В этом упражнении мы начинаем изучать способы, с помощью которых фигуры кажутся трехмерными. Самый обычный способ — изображение предмета в перспективе, то есть именно так, как мы склонны видеть формы в пространстве.

Нарисуйте один квадрат, затем — еще один, такого же размера, но немного выше и с боку от первого. Соедините углы с прямыми линиями. В результате у вас получился прозрачный куб.

Следующая фигура похожа на первую, но мы видим только три соединительные линии, так что в этом случае куб не выглядит прозрачным.

Вот другой способ рисования куба: нарисуйте сплюснутый параллелограмм, похожий на ромб, положенный на одну из сторон, а затем проведите прямые вертикальные линии вниз от углов этой формы к другой такой же форме ромба, расположенной ниже.

На этот раз нарисуйте только три соединительные линии и два края нижнего ромба, чтобы куб выглядел сплошным.

Затем нарисуйте цилиндр. Сначала нарисуйте эллипс — сплюснутый круг, а затем проведите вертикально вниз две параллельные линии, чтобы соединить верхний эллипс с таким же нижним.

Попробуйте еще раз, но на этот раз оставьте только передний край нижнего эллипса, чтобы цилиндр выглядел сплошным.

Затем сделайте так, чтобы был виден только передний край верхнего эллипса, — теперь цилиндр кажется видимым снизу.

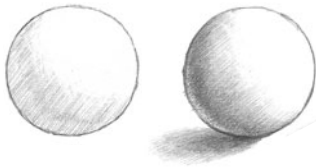
Теперь перейдем к конусам, которые представляют собой просто две сходящиеся прямые линии и эллипс на более широком конце.

Попробуйте нарисовать только часть эллипса, а затем изобразите конус, балансирующий на острие.

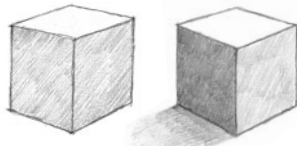
Упражнение 3

Немного попрактиковавшись, вы обнаружите, что ни одно из этих упражнений не представляет особой трудности. Следующий этап — попрактикуйтесь создавать области различного тона на шарах, кубах, цилиндрах и конусах.

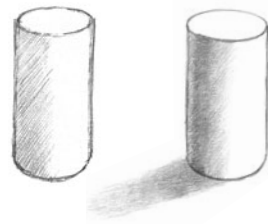

Сначала как можно точнее нарисуйте круг. Теперь очень легкими штрихами нанесите тон на левую половину круга. Увеличьте интенсивность тона в форме полумесяца вдоль нижней левой стороны круга, оставляя небольшой участок у края, который будет соответствовать области отраженного све-

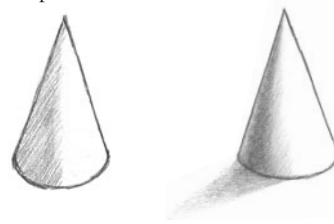
та, обычно возникающий на темной стороне сферы. Нанесите отбрасываемую тень на область, распространяющуюся влево от шара и исчезающую по мере удаления от него.

Теперь можно перейти к рисованию куба, покрывая его левую сторону средне-темным тоном. Когда она станет достаточно темной, равномерно покройте другую вертикальную сторону более светлым тоном. Теперь осталось только нарисовать отбрасываемую тень, как и раньше, но соответствующую прямоугольной форме фигуры.

Цилиндр похож на сферу, но тень располагается на вертикальной поверхности. Снова сделайте столб более темного тона чуть в стороне от границы левого края.

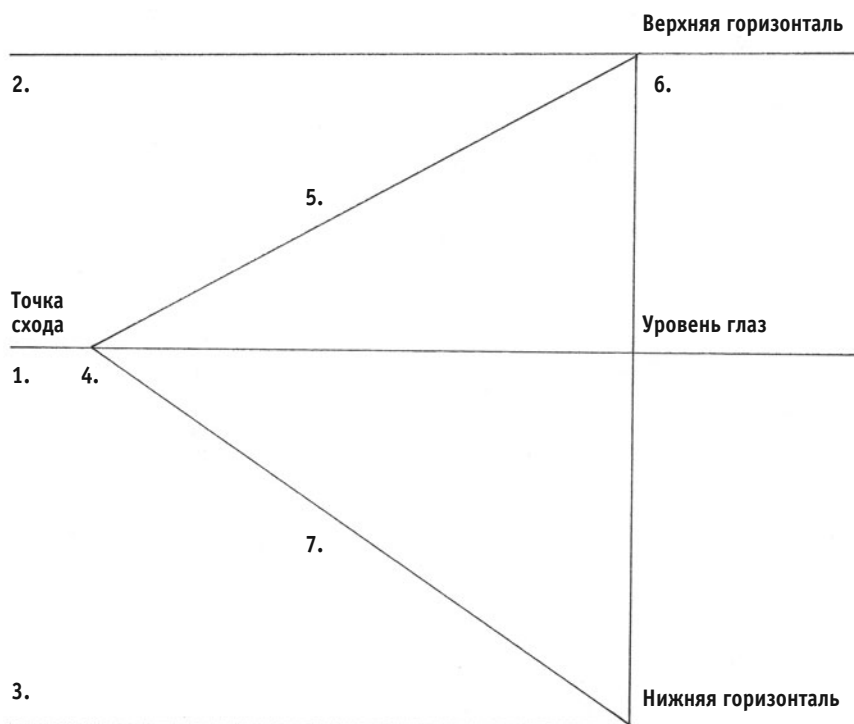

При рисовании конуса вы должны учитывать сужение к вершине, которое сказывается на форме отбрасываемой тени.

ПРОСТАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Для того, чтобы создать ощущение трехмерности в вашем рисунке, вам нужно будет кое-что узнать о перспективе, которая и является техникой передачи трехмерных форм и пространства на плоскости. В жизни перспектива дает нам возможность оценить расположение предметов и людей по отношению друг к другу, и вам нужно будет отразить это в своих рисунках, чтобы они получались достаточно реалистичными.

Упражнение 1

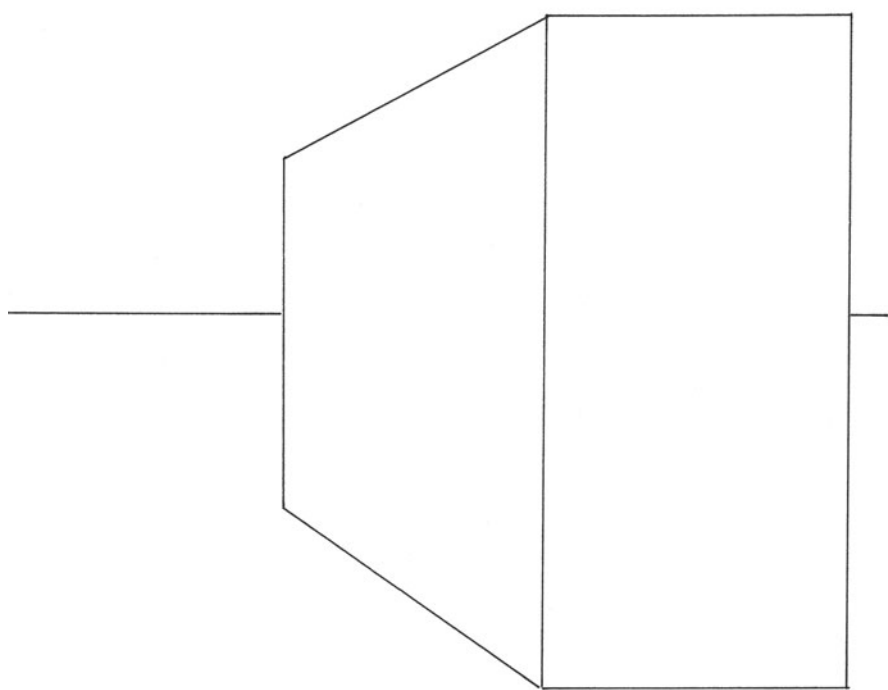
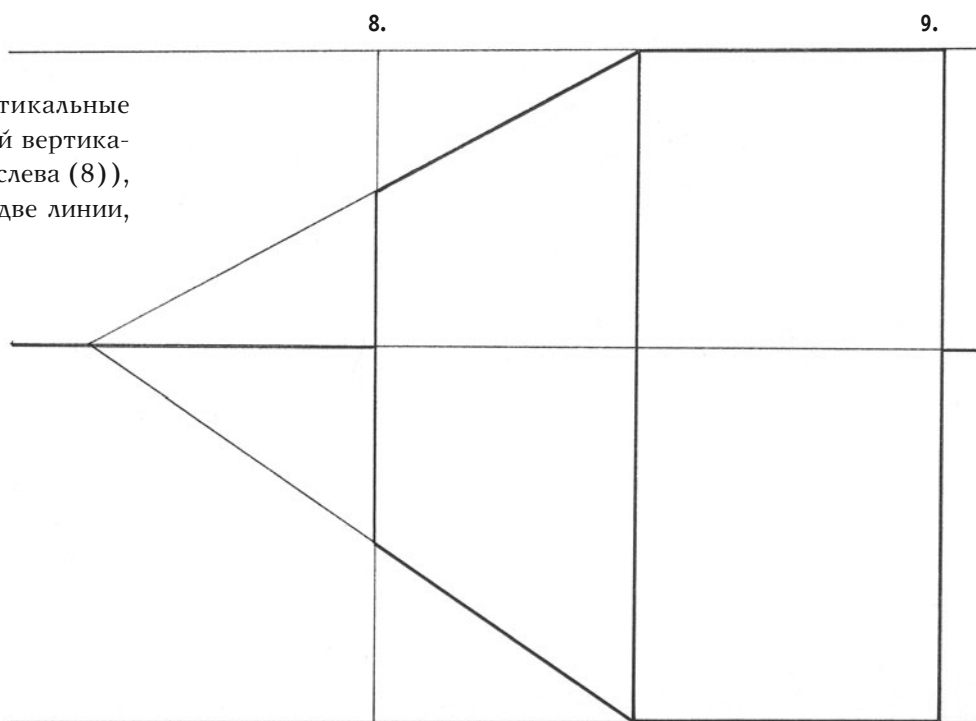

Сначала проведите на всей странице три параллельные друг другу горизонтальные линии. Центральная линия должна быть расположена немного ближе к верхней линии, чем к нижней. Эта центральная линия (1) представляет собой уровень глаз, который всегда будет линией горизонта. Остальные — верхняя горизонталь (2) и нижняя горизонталь (3).

Теперь проведите вертикальную линию от верхней горизонтали к точке схода и затем к нижней горизонтали (6). Зафиксируйте точку на линии уровня глаз и соедините два конца проведенной вертикальной линии с этой точкой, которая называется точкой схода (4). Эти две линии являются верхней линией перспективы (5) и нижней линией перспективы (7). Теперь у вас получился треугольник, соединяющий три горизонтальные линии и одну вертикальную.

ПРОСТАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Затем нарисуйте две вертикальные линии, параллельные первой вертикали (одну справа (9) и одну слева (8)), которые будут пересекать две линии, идущие к точке схода.

Теперь вы можете стереть линии построения и оставить лишь видимый твердый блок, например, коробку или здание, причем линия горизонта проходит позади этого объекта. В итоге вы получили трехмерное изображение объекта, которое выглядит достаточно убедительно.

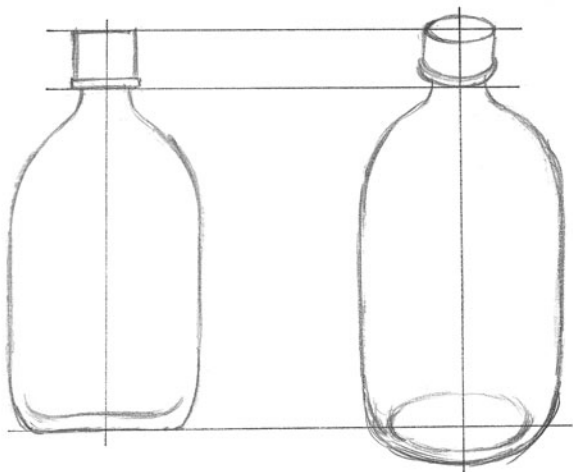
ПРЕДМЕТЫ И ТЕНИ

Упражнения, приведенные на следующих страницах, должны быть для вас интересными, поэтому, выполняя их, постарайтесь чувствовать себя непринужденно. Не сжимайте карандаш слишком сильно, держите плечи расслабленными, не горбитесь и не подходите слишком близко к мольберту. Рисуйте то, что вам нравится, и не беспокойтесь об ошибках — просто исправляйте их, когда заметите. Для выполнения следующего набора упражнений вам нужно будет поставить перед собой несколько простых бытовых предме-

тов. Я взял некоторые вещи из собственного дома — ваши не обязательно должны быть точно такими же, просто это поможет вам сверяться с моими рисунками, пока вы работаете над изображением стоящего перед вами предмета.

Прежде, чем вы начнете рисовать, внимательно рассмотрите каждый предмет, чтобы ознакомиться с его формой. Для первых упражнений я использовал стеклянные предметы, потому что вы можете смотреть сквозь них, чтобы понять, как правильно передать их форму.

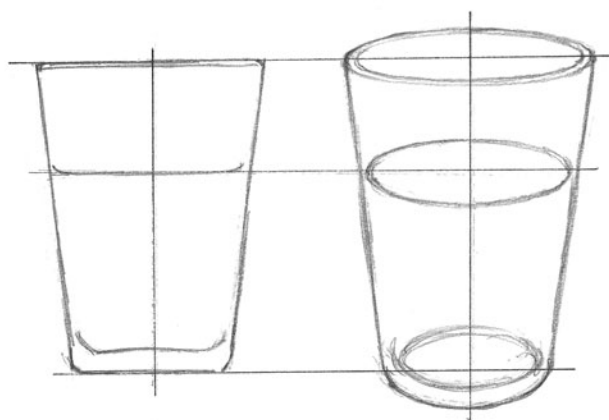
Упражнение 1

Мой первый предмет — бутылка, на которую я смотрю строго сбоку. Поскольку она симметричная, я прежде всего провожу центральную линию. Затем я рисую контур ее формы, включая крышку сверху, убедившись, что обе ее стороны симметричны.

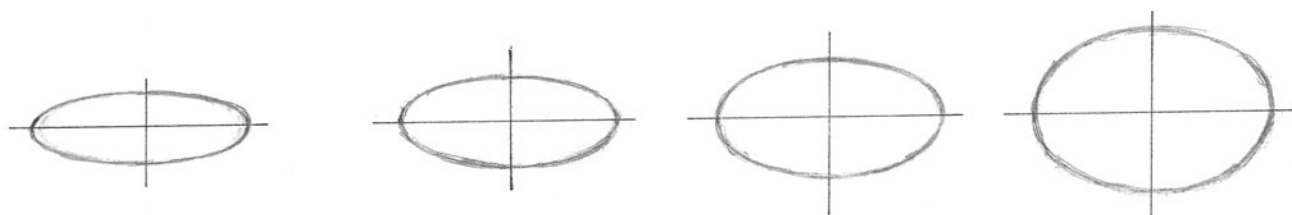
Поскольку я смотрю на бутылку немного сверху, я могу увидеть ее округлую форму. Чтобы показать это, мне нужно было нарисовать эллиптические формы — именно эту форму принимают круги, когда на них смотрят немного под углом. И снова я тщательно выстраиваю форму по обе стороны от центральной вертикальной линии.

Ниже показано, как эллипсы уплощаются в большей или меньшей степени в зависимости от расположения уровня глаз, с которого рассматривается

округлый предмет. Хотя чем ниже уровня глаз они находятся, тем они становятся больше по вертикальной оси; ширина по горизонтальной оси остается неизменной. Рисовать такие круги непросто даже для опытных художников, но не следует пугаться трудностей — если вы будете упорно практиковаться, у вас эти рисунки будут получаться хорошо.

Следующий предмет — стеклянный стакан с небольшим количеством воды в нем — рисовать немного легче, чем бутылку, потому что у него прямые стороны. Сначала нарисуйте контур стакана, стоящего на уровне глаз, а затем так, как будто вы смотрите на него немного сверху. На последнем рисунке вы видите три эллипса: верхний край стакана, поверхность воды и дно стакана.

ПРЕДМЕТЫ И ТЕНИ

Третий предмет — бокал вина, наполненный жидкостью; его рисовать немного сложнее. Здесь вы увидите три эллипса различной ширины, но объект по-прежнему симметричен относительно вертикальной оси. Рисуйте не торопясь и наслаждайтесь точным изображением формы.

Далее нарисовано несколько непрозрачных предметов, начиная с миски. Рисунок вида сбоку достаточно прост: проведите кривую как можно более точно и аккуратно, а затем займитесь видом сверху. На этот раз вы не можете видеть предмет насквозь, поэтому вам нужно нарисовать только один край нижнего эллипса.

Нарисовать чашку с блюдцем сложнее. При определенном упорстве и внимательности вы скоро сможете достаточно правильно передавать форму этих предметов. Рисовать вид сверху немного сложнее, и, поскольку вы не можете видеть сквозь фарфор, сначала вам будет непросто изобразить нижние эллипсы.

После чашки и блюдца нарисовать кувшин вам будет гораздо легче. Он помещен здесь специально, чтобы усилия, которые вы приложили при создании более сложного рисунка, окупались при работе над более простым. Как и прежде, нарисуйте точный вид сбоку, прежде чем изображать его более естественно, то есть немного сверху.