

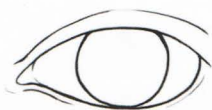
Вы сможете
рисовать
через

30
дней

Простая
пошаговая система,
проверенная
практикой

Международный
бестселлер

Марк Кистлер

Mark Kistler

**You Can
Draw** *in*
30
Days

**The Fun, Easy Way
to Learn to Draw
in One Month or Less**

Da Capo

**LIFE
LONG**

A Member of
the Perseus Books Group

Марк Кистлер

Вы сможете
рисовать через
30
дней

Простая
пошаговая система,
проверенная практикой

Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Москва, 2014

УДК 7.02+372.874

ББК 85.15р

К44

*Публикуется с разрешения издательства Da Capo Lifelong Books,
an imprint of Perseus Books, Inc. (США)
при участии Агентства Александра Корженевского (Россия)*

Книга рекомендована к изданию Павлом Сикорским

Кистлер, М.

К44 Вы сможете рисовать через 30 дней: простая пошаговая система, проверенная практикой / Марк Кистлер ; пер. с англ. Сергея Филина. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 312 с. : ил.

ISBN 978-5-00057-150-7

Это самоучитель по рисованию для всех, кто безнадежно смотрит на свои художественные способности, но всегда мечтал красиво рисовать. Вы узнаете основные законы и приемы рисования и научитесь изображать любые объемные объекты не хуже профессиональных художников.

В книге представлены более пятисот карандашных рисунков, подробно иллюстрирующих каждый этап рисования. А также около ста студенческих работ, которые продвинули вас в обучении и помогут осознать собственное движение к успеху.

УДК 7.02+372.874
ББК 85.15р

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс»

VEGAS LEX

© 2011 by Mark Kistler

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014

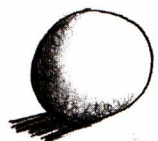
ISBN 978-5-00057-150-7

Содержание

Введение

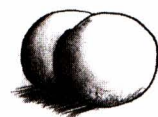
11

Урок 1

Сфера

23

Урок 2

Перекрывающиеся сферы

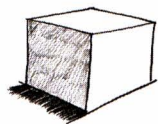
31

Урок 3

Сферы: продвинутый уровень

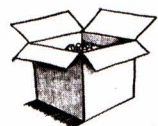
39

Урок 4

Куб

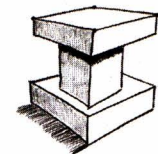
61

Урок 5

Полые кубы

75

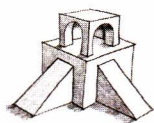

Урок 6

Наложение фигур

87

Урок 7

Кубы: продвинутый уровень

99

Урок 8

Забавные коалы

113

Урок 9

Роза

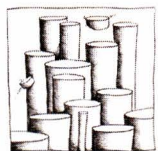
121

Урок 10

Цилиндр

133

Урок 11

Цилиндры: продвинутый уровень

141

Урок 12

Объекты на базе кубов

151

Урок 13

Домá: продвинутый уровень

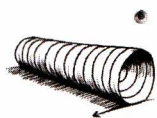
161

Урок 14

Лилия

169

Урок 15

Трубы с контурными линиями

177

Урок 16

Волна

187

Урок 17

Развевающийся флаг

195

Урок 18

Свиток

201

Урок 19

Пирамиды

207

Урок 20

Вулканы, кратеры и кофейная кружка

213

Урок 21

Деревья

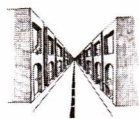
221

Урок 22

Фронтальная перспектива комнаты

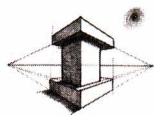
231

Урок 23

Фронтальная перспектива города

241

Урок 24

Угловая перспектива башни

249

Урок 25

Замок в угловой перспективе

259

Урок 26

Город в угловой перспективе

269

Урок 27

Надписи в угловой перспективе

277

Урок 28

Человеческое лицо

283

Урок 29

Вдохновляющий человеческий глаз

295

Урок 30

Ваша творческая рука

301

*Эта книга посвящается моей дорогой сестре Мэри.
(<http://mari-kistler.memory-of.com/About.aspx>)
Смотри, Мэри, я написал о тебе в книге, как и обещал!*

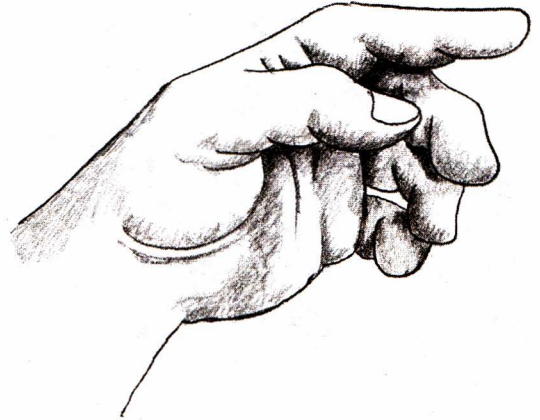

Введение

Поздравляю! Если вы открыли эту книгу, значит, хотя бы немного верите, что сможете научиться рисовать.

И это действительно так! Даже если вы рисовали совсем чуть-чуть, вообще не рисовали или сомневаетесь в своих способностях, найдите несколько карандашей и двадцать минут в день — и за месяц вы научитесь создавать поразительные изображения. Да, вы верно выбрали учителя. И учебник.

Добро пожаловать в мой мир творческих возможностей! Я научу вас рисовать всё на свете — от изображений на фотографиях и пейзажей до трехмерных образов, рождающихся исключительно в вашем воображении. Понимаю, это громкое заявление и серьезное обещание. Знаю, что вы можете отнестись к нему скептически, да и вообще, на чем оно основано? Самый простой способ подтвердить мою уверенность в себе как в преподавателе — поделиться с вами историями успеха моих учеников.

Рисование как навык

За последние тридцать лет я научил рисовать миллионы людей: проводил занятия по всей стране, вел телепрограммы, мои уроки можно было найти в интернете или посмотреть видеоролики. На моих телепередачах выросло множество детей, которые потом стали художниками-иллюстраторами, мультипликаторами, дизайнерами, инженерами-конструкторами

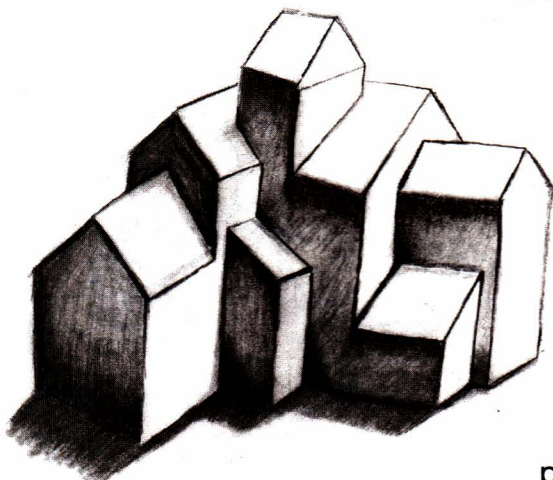

Рис. Кимберли Макмайл

и архитекторами. Мои ученики участвовали в проектировании Международной космической станции, космических «челноков» НАСА и марсоходов, а также в создании таких кинохитов, как «Шрек», «Мадагаскар», «Смывайся!», «Суперсемейка», «Делай ноги» и «Приключения Флика».

Но есть один секрет: учеба остается учебой, а рисование — рисованием, неважно, сколько вам лет. Проверено: мои методы подходят взрослым не меньше, чем детям, — ведь я научил рисовать тысячи взрослых. В этой книге доступно рассказано о сложных понятиях и методах рисования: в душе я ребенок и хочу, чтобы вы в полной мере испытали удовольствие, которое, уверен, должно приносить рисование.

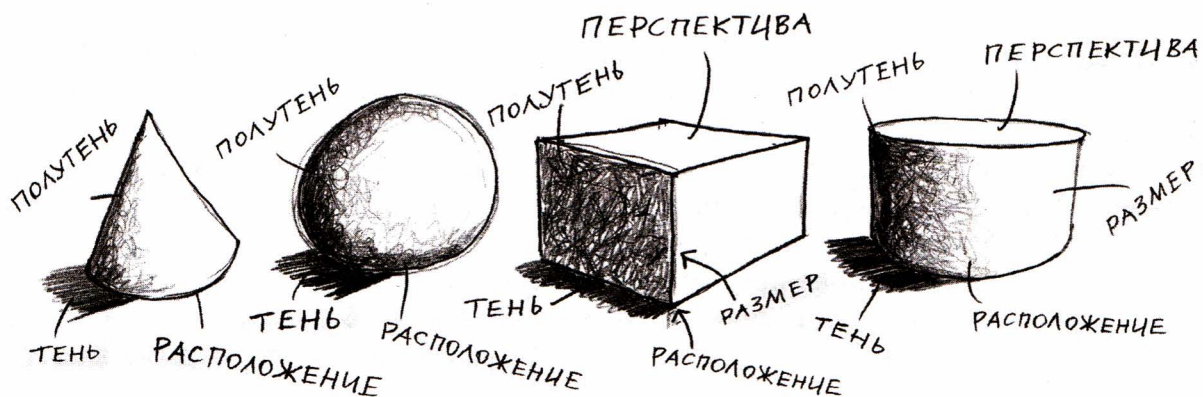
По профессии я художник-мультипликатор, но после моих уроков у вас появятся навыки, необходимые, чтобы создавать трехмерные изображения в любом стиле (рисовать пейзажи и портреты, копировать фотоизображения) и в любой технике (масло, акварель, пастель).

Как и многие другие, чтобы добиться успеха, вы будете учиться постепенно, шаг за шагом. Мы сфокусируемся на том, что я называю Девятью основополагающими законами рисования: начнем с простейших фигур, штриховки и композиции и закончим более сложным — законами перспективы, копированием фотоизображений и рисованием с натуры. Уже более пятисот лет при создании объемных изображений художники используют эти основные понятия, открытые и отточенные в эпоху итальянского Возрождения. Я познакомлю вас с ними шаг за шагом, по одному понятию за урок. Уверен, что научиться рисовать может каждый — это навык, такой же, как умение читать и писать.

Иллюзия объемного изображения создается при помощи Девяти основополагающих законов рисования. Вот они:

1. **Закон перспективы:** искажайте объект так, чтобы казалось, будто какая-то его часть находится ближе, чем другая.
2. **Закон расположения:** располагайте объект в нижней части рисунка, чтобы его «приблизить».
3. **Закон размера:** рисуйте объект крупнее, чтобы его «приблизить».
4. **Закон перекрытия:** рисуйте объект, который вы хотите «приблизить», на фоне другого.
5. **Закон полутени:** чтобы создать объемное изображение, рисуйте более темным цветом области объекта, которые обращены в противоположную от источника света сторону.
6. **Закон тени:** чтобы создать объемное изображение, нарисуйте тень, которую отбрасывает на землю объект в противоположную от источника света сторону.
7. **Закон контуров:** прорисовывайте границы округлых предметов, чтобы придать им объемность и глубину.
8. **Закон горизонта:** обозначьте линию горизонта, чтобы изображенные объекты «оказались» на разном расстоянии от ваших глаз.
9. **Закон плотности:** чтобы «отдалить» объекты, рисуйте их светлее и с меньшими деталями.

ДРЕВНИЕ «ЭЛЕМЕНТЫ» РИСОВАНИЯ...

Невозможно нарисовать объемный предмет, не применив один или несколько названных законов. Они являются базовыми, неизменными и работают всегда и везде.

Помимо Девяти основополагающих законов рисования нужно помнить еще о трех принципах: об оптимизме, деталях и постоянной практике. Я считаю их основой успешного рисования.

- 1. Оптимизм:** когда чему-то учишься, чрезвычайно важно сохранять оптимизм и верить — «Я это смогу!»
- 2. Детали:** чтобы придать рисунку индивидуальность, выразите в нем свои уникальные идеи и опыт.
- 3. Постоянная практика:** чтобы по-настоящему чему-то научиться, абсолютно необходимо тренировать новый навык ежедневно.

Без них вы не сможете стать художником. Эти принципы очень важны для вашего творческого развития.

В книге мы также поговорим о том, как законы рисования применяются к четырем базовым «молекулам», или «кирпичикам», объемного изображения: сфере, кубу, цилиндру и конусу.

Вы можете научиться рисовать

На каждом уроке я буду учить вас новым терминам и техникам рисования, но и уже пройденное мы тоже будем вспоминать. Я буду повторяться так часто, что вы наверняка подумаете: «Этот парень твердит одно и то же!» Но я понял, что успех достигается именно за счет повторения, анализа своих ошибок и постоянной практики, — кроме того, это позволит вам не отвлекаться и не искать в предыдущих главах подзабытые термины.

Самое главное возражение, которое я услышал за тридцать лет преподавания, сводится к следующему: «Вы учите студентов копировать свои рисунки. Где же оригинальность? Творчество?» Не сосчитать, сколько раз я слышал это,

причем от критиков, которые не познакомились ни с одним из моих уроков — ни из книг, ни на занятиях, ни в интернете, ни по телевизору. Я всегда отвечал одно и то же: «Вы когда-нибудь пробовали заниматься по моей методике?» — «Нет». — «Тогда возьмите карандаш, садитесь за этот стол и выполните урок с розой. Прямо сейчас. Нужно всего двадцать минут. Потом, когда вы закончите, я отвечу на ваши вопросы».

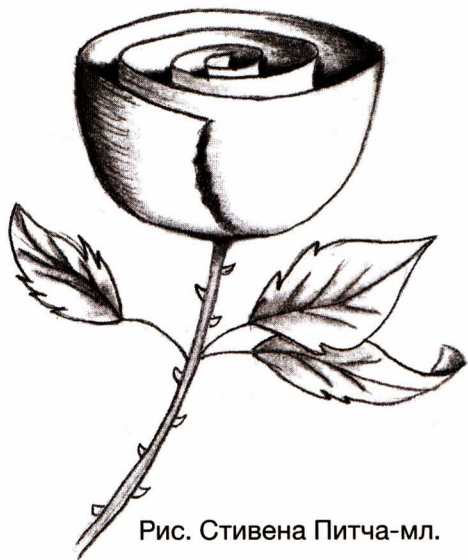

Рис. Стивена Питча-мл.

Почти все критики после этого уходят, но самые пытливые действительно садятся и принимаются за урок с розой. Они рискнули начать и светятся от радости, пока рисуют розу, склонившись над столом.

Вот что я хочу сказать: чтобы научиться рисовать, человеку сначала надо просто начать. Нужно подтолкнуть ученика к тому, чтобы он взял в руки карандаш и начал проводить линии на чистом листе бумаги. Я встречал многих, кого пугала эта идея. Они считают, что чистый лист бумаги — это проблема, справиться с которой может только талантливый художник. На самом деле, освоив Девять основополагающих законов рисования, вы обретете достаточную уверенность в себе, чтобы наслаждаться рисованием — этим способом творческого самовыражения.

В детстве все мы любили рисовать. И рисовали как угодно! На бумаге, на столах, на окнах, пудингом, ореховой пастой... как угодно! Все мы рождаемся уверенными в себе и своих творческих способностях. Мы считали каждый наш рисунок совершенством. Замок с летящим драконом прекрасно иллюстрировал книгу о средневековых рыцарях. Родители поддерживали в нас эту уверенность, то и дело подбадривая: «Ну, малыш, расскажи мне, что это здесь так красиво нарисовано?» Но где-то между третьим и шестым классом нам начинают говорить: «Это не похоже на замок и летящего над ним дракона! Скорее на кучу кашек!»

(или еще что-нибудь нелестное). Постепенно отрицательные отзывы подтачивают нашу до того непоколебимую веру в себя как художника, и мы начинаем думать, что просто обделены художественным даром. Мы переключаемся на другие интересы и многие десятилетия верим, что рисовать не можем.

Но теперь мы вместе и у нас есть эта книга. Я докажу, что вы можете научиться рисовать:

1. Вдохновение поможет вам снова взять в руки карандаш.
2. Вас поддержит легкость, с которой вы нарисуете простые трехмерные предметы — они действительно будут выглядеть объемными, и их нарисуете вы.
3. Медленно, шаг за шагом, урок за уроком вы успешно овладеете «наукой» рисования, и в вас снова проснется вера в себя как художника, дремавшая многие годы.

А теперь вернемся к возражению: «Где же творчество, если вы учите студентов копировать свои рисунки?» Иногда я отвечаю на него так: «Вы перерисовывали целыми строчками буквы алфавита в первом классе?» Конечно, все мы это делали. Именно так мы учимся уверенно писать. Потом мы учимся писать слова и составлять из них предложения: «Мама мыла раму». Потом предложения складываются в абзацы, а абзацы — в рассказ. Это простая последовательность этапов при обучении навыку письменной коммуникации. А я использую ту же последовательность при обучении навыку визуальной коммуникации — умению рисовать. Вы никогда не услышите, что кто-то не может написать письмо, рецепт или записку «Встретимся в кафе», потому что у него нет «таланта» писать. Это прозвучало бы глупо. Всем известно, что для обучения письму не нужно обладать никаким особым талантом.

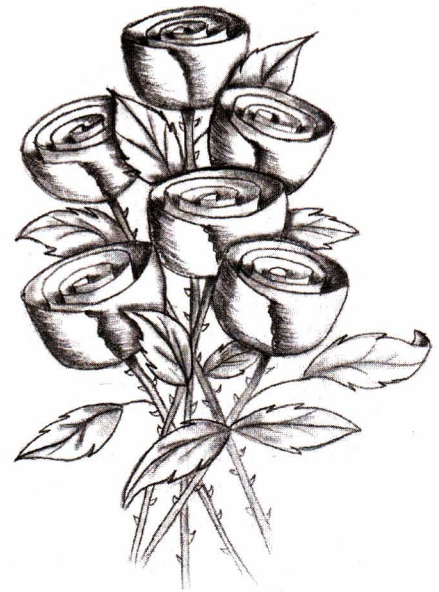

Рис. Стивена Питча-мл.

Я исхожу из того же принципа в обучении рисованию. Эта книга не о том, как создавать шедевры изобразительного искусства мирового уровня или мультфильмы, способные поспорить по популярности со «Шреком». Но зато с ее помощью вы сможете наконец воплотить в жизнь те образы, которые давно живут в вашем воображении, перерисовать понравившуюся фотографию, набросать схему проезда для приятеля, начертить график в рабочем отчете или диаграмму на доске во время совещания без обычных неловких оправданий: «Извините, что вышло так коряво — никогда не умел рисовать».

Давайте опять вернемся в ваше прошлое. Вот вы на уроке рисования в старших классах школы или на занятии по рисованию в колледже. Преподаватель расставляет предметы на столе «для натюрмортов» и говорит: «Нарисуйте это. У вас есть тридцать минут». И все! Ни инструкции, ни плана действий, разве что несколько туманных замечаний о «глубине, окружающей предметы». И вы прилагаете отчаянные усилия, стараетесь изо всех сил, учитель подбадривает вас удивительно приятными репликами вроде «Отлично постарался! Хорошая работа! Еще сто попыток — и все получится!» — однако вы видите, что результат всех трудов смотрит на вас с листа бумаги: какие-то неубедительные каляки-маляки.

Помню, как доводил до белого каления преподавателя в колледже на уроках рисования «с натуры». Сидя за мольбертом, я непрерывно болтал с соседями.

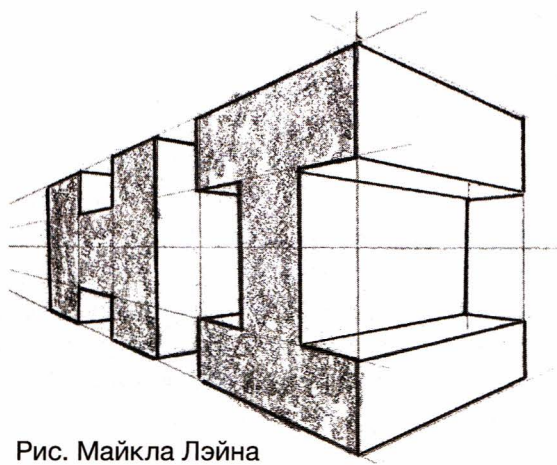

Рис. Майкла Лэйна

«Смотрите, — шептал я им, — если вы попробуете нарисовать это яблоко пониже, а банан — повыше, яблоко будет казаться ближе, прямо так, как они лежат на столе».

Чаще всего основам рисования учат методом проб и ошибок. Он был сформулирован еще в 1938 году в замечательной книге Кимона Николаидиса «Как проще всего научиться рисовать», которую стоит иметь в своей библиотеке. В ней утверждается, что «...чем быстрее вы совершите свои пять тысяч ошибок, тем быстрее поймете, как их исправить». Мне такой подход кажется бессмысленным. При всем моем уважении к этой книге как к основополагающей работе, классическому учебнику по рисованию... Я спрашиваю — зачем? Зачем разочаровывать учеников, заставляя их пять тысяч раз терпеть неудачу, если я могу всего за двадцать минут показать им, как добиться успеха? Почему нельзя одновременно развивать их навыки, уверенность в себе и интерес к предмету?

Прочитав эту книгу, за тридцать дней вы добьетесь первых творческих успехов, получите стимул к постоянной практике, укрепите уверенность в себе и сохраните интерес к рисованию на всю жизнь.

Призываю вас пойти на творческий риск и довериться мне. Дайте мне тридцать дней, и я помогу вам пробудить скрытый в вас талант художника.

Что вам потребуется

1. Эта книга.
2. Альбом для рисования на пружинке или тетрадь (хотя бы 50 чистых страниц).
3. Карандаш (пока подойдет любой из тех, что есть).
4. Сумка для альбома и карандашей. (Это могут быть пластиковый пакет из супермаркета, рюкзачок, любая сумка. Нужно, чтобы все было под рукой, когда у вас найдется несколько минут для рисования.)
5. Ежедневник или календарь (это, может быть, самый важный предмет списка). Вам нужно будет методично выкраивать ежедневно для занятий небольшие — двадцатиминутные — интервалы времени. Если вы запланируете это уже сегодня, то сможете справиться со всем тридцатидневным курсом.

Шаг первый

Возьмите ежедневник и карандаш — давайте запланируем время для уроков рисования хотя бы на неделю. Знаю, что вы очень заняты, поэтому придется подойти к делу творчески. Представьте, что карандаш у вас в руке — это стальное зубило, которым вы собираетесь вырубить из каждого дня один двадцатиминутный отрезок. Если это слишком сложно, попробуйте выделить два интервала по десять минут. В идеале в это время вы должны быть за своим рабочим или обеденным столом или еще в каком-нибудь относительно тихом месте. Пока моя цель — убедить вас провести со мной неделю. Я знаю, что если вы выдержите эти семь дней (семь уроков), то потом доведете дело до конца. Быстрый успех — очень мощный мотиватор. Если сможете рисовать ежедневно на протяжении недели, то и всю книгу за месяц освоите. Однако вполне допустимо двигаться гораздо медленнее и выполнять всего несколько уроков в неделю: можно тратить больше времени на урок и выполнять веселые задачи, которые я предлагаю в конце каждой главы. У меня были ученики, которые добились поразительных успехов, хотя делали всего по уроку в неделю. Все зависит только от вас. Главное — не сдавайтесь!

Шаг второй

Начните рисовать! Возьмите сумку с рисовальными принадлежностями и сядьте за стол. Глубоко вдохните, улыбнитесь (правда, будет весело!), откройте сумку — и вперед!

Проверьте себя

Ладно, хватит уже теоретизировать о моих взглядах на преподавание и методах обучения — пора взять карандаш и приступить к рисованию.

Давайте начнем с небольшой вступительной проверки, чтобы было потом с чем сравнивать.

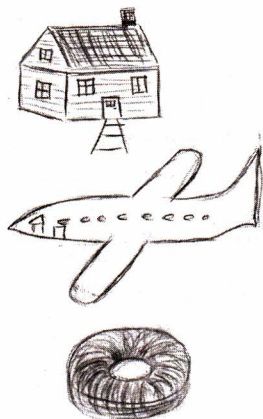

Рис. Мишель Прус «до»

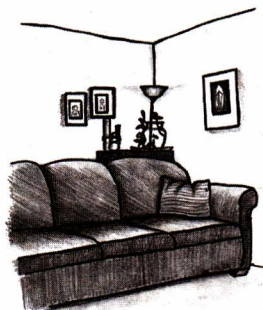

Рис. Мишель Прус
«после»

Я хочу, чтобы вы нарисовали для меня несколько рисунков. Считайте это каляканием «для разогрева». Расслабьтесь. Вы единственный человек, который их увидит. Я хочу, чтобы эти рисунки позволили оценить ваши теперешние навыки и сравнить их с тем, что будет через тридцать дней. Хотя велик соблазн совсем пропустить это упражнение (потому что все равно ведь никто не узнает!), повеселите себя и меня и нарисуйте, что я прошу. Через тридцать дней вы будете себе благодарны за это!

Откройте свой альбом. Наверху первой страницы напишите «День 1 из 30, Введение: вступительная проверка», затем сегодняшнюю дату, время и место. (Делайте то же самое, вставляя нужное название, в начале каждого занятия.)

А теперь потратьте пару минут на рисование дома. Прямо из головы, не глядя ни на какие изображения. И еще пару минут — на самолет. И, наконец, на бублик.

Уверяю, сильно вас это не утомит. Скорее развеселит. Сохраните эти рисунки «для разогрева». Потом вы сможете сравнить их с упражнениями из последних глав книги. Заметный прогресс поразит вас!

Здесь вы видите первую страницу альбома Мишель Прус с такими рисунками. Она всегда хотела научиться рисовать, но как-то не складывалось. Однажды она записала своих детей на мой мастер-класс, который проходил в Портедже. Как и большинство родителей, она сидела на занятиях вместе с детьми. Мишель любезно согласилась пройти этот тридцатидневный курс и поделиться с вами своими рисунками. Помните, что на первый урок она пришла с твердым убеждением, что не способна нарисовать даже прямую линию и «начисто лишена какого бы то ни было художественного таланта». Мишель присут-

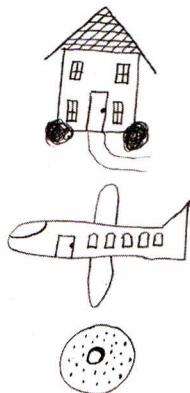

Рис. Трейси Пауэрс «до»

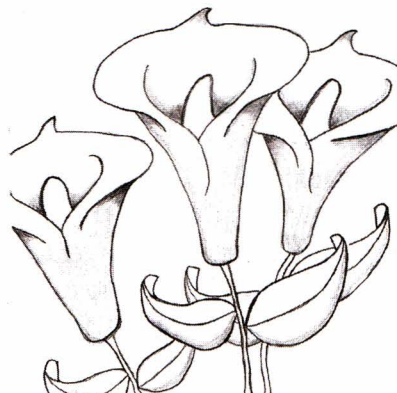

Рис. Трейси Пауэрс «после»

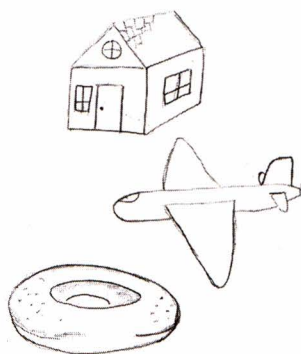

Рис. Майкла Лэйна «до»

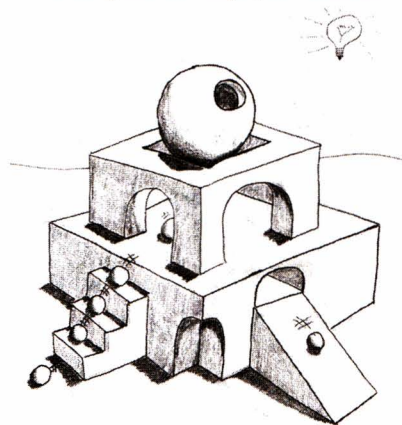

Рис. Майкла Лэйна «после»

ствовала на занятиях, но никогда в них не участвовала. Познакомившись с ней, я сразу понял, что она идеальный представитель той взрослой аудитории, на которую рассчитана моя книга: тот, кто думает, что не может рисовать, и уверен в своей полной бесталанности.

Я познакомил Мишель с проектом книги «Вы сможете рисовать за 30 дней» и пригласил стать участницей эксперимента. Пока я рассказывал, нас услышали

другие родители и тоже захотели участвовать! Один энергичный дедушка семидесяти двух лет так впечатлился моим 45-минутным занятием с детьми, что тоже вызвался добровольцем. На страницах этой книги я буду делиться с вами рисунками из альбомов этих родителей, бабушек с дедушками и других моих учеников, которые живут по всей стране, от Мичигана до Нью-Мексико. Они самого разного возраста и профессии: от ИТ-консультантов и парикмахеров до бизнесменов и деканов университетов. И все они доказывают, что научиться рисовать может каждый независимо от опыта и рода деятельности.

Такое поразительное развитие навыка — правило, а не исключение. Такие же результаты можете получить — и получите — и вы тоже. Мишель Прус выполнила и иллюстрации, которые я разместил на предыдущих страницах: глаз, роза и человеческое лицо.

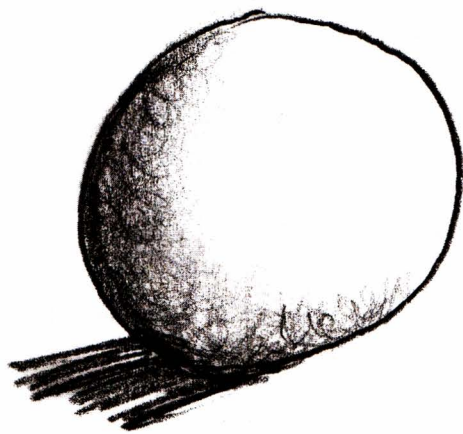
Не судите меня строго: я учитель и люблю хвалиться работами своих учеников. Мне нравится делиться с вами радостью о том, как сильно выросли их мастерство и творческие способности.

Вдохновлены? Заинтригованы? Тогда начнем.

УРОК 1

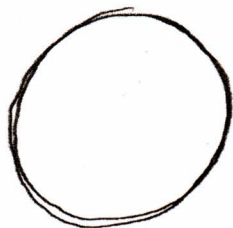

Сфера

Умение рисовать — это во многом умение контролировать свет на рисунке. На этом занятии вы научитесь определять, где находится источник света и как затенить объекты на рисунке. Давайте нарисуем шар.

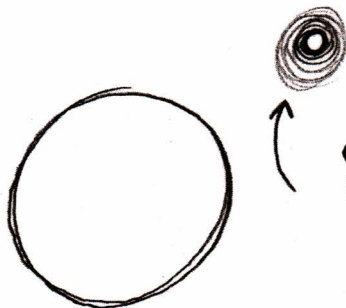
1. Раскройте альбом на чистой странице. Нарисуйте круг. Не беда, если он похож на яйцо или кляксу. Просто коснитесь карандашом бумаги и нарисуйте нечто круглое. Если хотите, можете обвести донышко кофейной кружки или монету, найденную в кармане.

РАСЛАБЬТЕСЬ
И НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ.
РИСУЙТЕ ЛЕГКО
И НЕБРЕЖНО

2. Определите, где хотите расположить источник света. «Стоп-стоп, какой еще источник света? Как мне определить, где он должен быть? У меня уже голова кругом идет! А-а-а-а!» Подождите бросать свой альбом в стену. Читайте дальше.

Чтобы нарисовать трехмерную фигуру, нужно определить, откуда на ваш объект падает свет и как он его освещает. После этого с противоположной

ОПРЕДЕЛИТЕ
ИСТОЧНИК
СВЕТА

от источника света стороны вы изображаете тень. Проведите опыт: поднесите карандаш к бумаге примерно на два сантиметра и посмотрите на тень, которую он отбрасывает. Если источник света в комнате находится прямо над карандашом, тень будет располагаться непосредственно под ним. А если свет падает на карандаш под углом, тень на бумаге протянется в противоположную сторону. Все это пока на уровне здравого смысла, но вообще-то для того, чтобы рисунки получались правдоподобными, просто необходимо знать, откуда падает свет и куда отбрасывается тень. Теперь поиграйте несколько минут с карандашом и тенью: перемещайте его из стороны в сторону, поднимите вверх, опустите вниз. Прикоснитесь грифелем к бумаге и обратите внимание, что теперь тень соприкасается с ним и что она тоньше и темнее, чем когда карандаш находился в воздухе. Такая тень называется — у вас есть три попытки — *падающей*.

На этом занятии нужно расположить единственный источник света выше и правее шара, как у меня на рисунке. Давайте же, изобразите небольшое сияющее солнце на правой стороне альбомного листа.

3. Точно так же как тень от карандаша падает на стол, шар, который мы рисуем, будет отбрасывать тень на поверхность рядом с собой. Падающие тени — это отличные визуальные якоря, помогающие «привязывать» объекты к основанию, на котором они находятся. Посмотрите, как я нарисовал падающую тень слева от шара. А теперь и вы возьмите альбом и изобразите падающую тень от шара: она должна располагаться с противоположной стороны от источника света.

Неважно, если рисунок покажется вам неровным, неаккуратным или слишком примитивным. Пока вы отрабатываете новый навык, и результаты не предназначены для посторонних глаз.

Итак, запомните два важных момента: нужно выбрать место для источника света и с противоположной от него стороны изобразить тень, которую объект отбрасывает на поверхность.

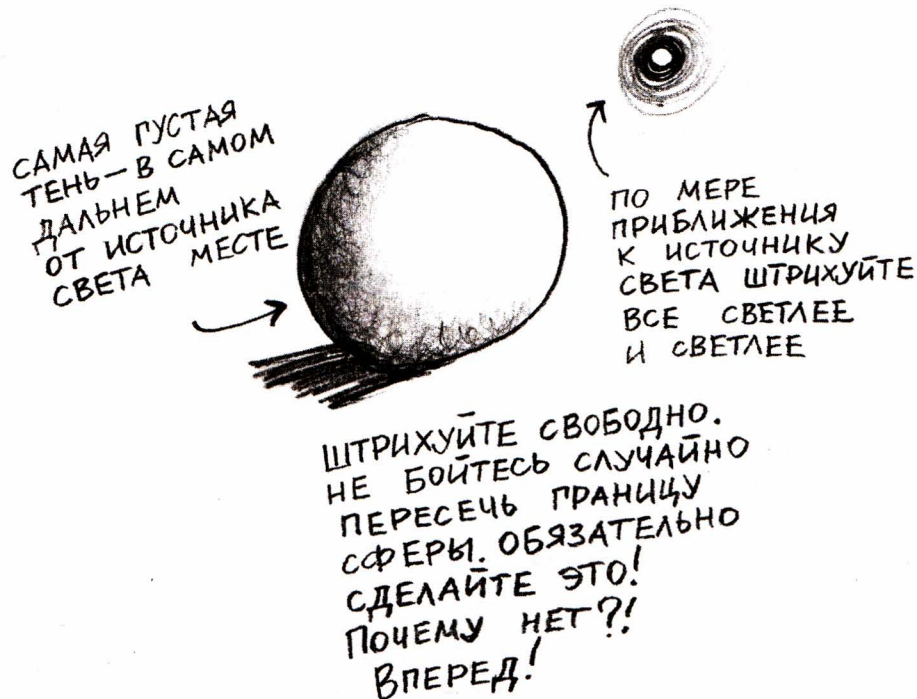
4. С помощью штриховки изобразите на шаре его собственную тень также с противоположной стороны от источника света. Неважно, если выйдете за границы сферы — сейчас не нужно стремиться к совершенству.

Обратите внимание на то, что моя штриховка заметно темнее в том месте сферы, которое оказалось дальше всего от источника света, и светлеет по мере приближения к нему. Это называется *полутень*. Вы получили замечательный метод мгновенного создания иллюзии объемного изображения.

5. Пальцем растушуйте штриховку, чтобы получить равномерную тень и полутьнь, как это сделал я. Убедитесь сами: палец — отличный инструмент художника, вроде кисти! Неплохо, да?

Вуаля! Мои поздравления! Вы превратили неровный круг в шар. Легко, правда ведь?

Итак, мы научились:

1. Рисовать объект.
2. Определять положение источника света.
3. Изображать тень.

Проще простого.

Урок 1: дополнительное задание

Одна из основных задач этой книги — научить вас применять полученные навыки. В следующих уроках мы будем использовать то, чему вы научились при рисовании шара, для изображения всевозможных интересных предметов. И если вы захотите нарисовать красочную чашу с фруктами, стоящую на столе, портрет члена семьи или скопировать фотографию, вы с этим справитесь.

Давайте начнем с рисования яблока. А на следующих уроках займемся более сложными объектами: зданиями и людьми.

Взгляните на фотографию яблока, источник света справа от него.

Взгляните теперь на рисунки таких же учеников, как вы!

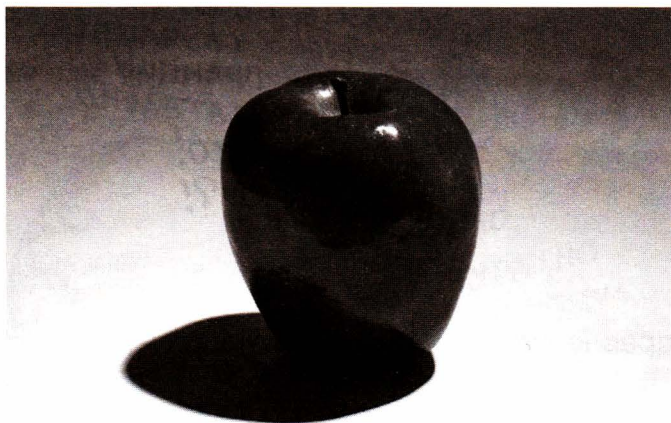

Фото Джонатана Литтла

Примеры ученических работ

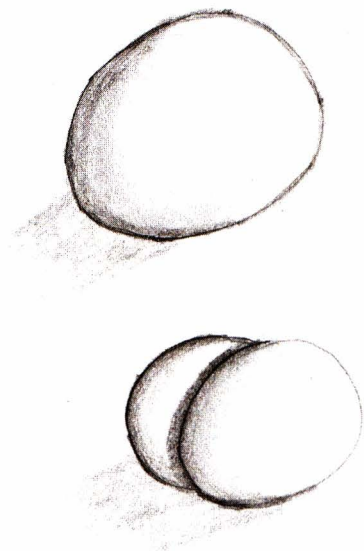

Рис. Трейси Пауэрс

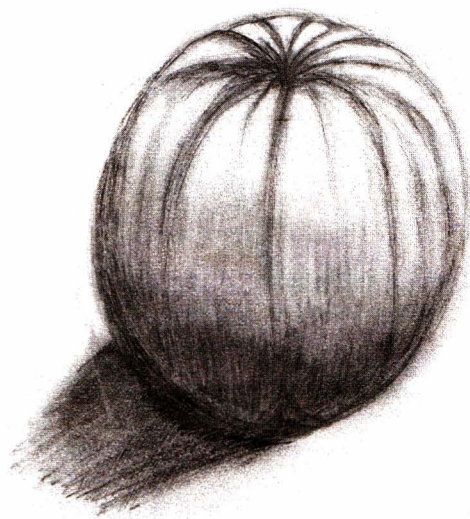

Рис. Кимберли Макмайл

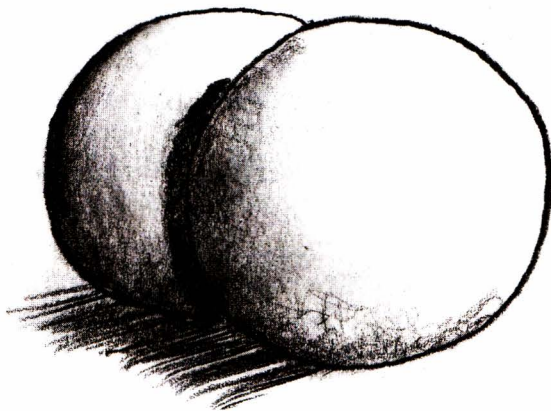
Рис. Сьюзан Козлоски

УРОК 2

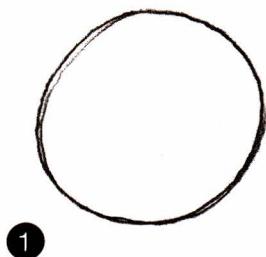

Перекрывающиеся сферы

Справились с первым уроком? Идем дальше! Теперь давайте используем то, чему вы научились, для рисования различных шарообразных объектов.

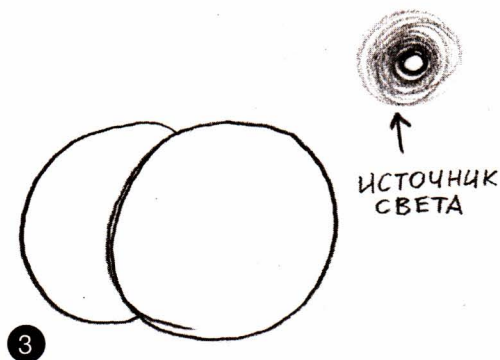
1. Если позволяет пространство, оставайтесь на той же странице альбома. Нарисуйте круг.

2. За первой сферой нарисуйте вторую. Как? С помощью трех новых законов рисования. Сразу три?! Не бойтесь: мы рассмотрим их один за одним, и вообще, читать о них дольше, чем использовать. Взгляните на рисунок слева. Я нарисовал вторую сферу чуть меньше первой, расположил ее немного выше и «задвинул» за первую. Таким образом, я применил сразу три закона рисования: о размере, о расположении и о перекрытии. Запишите эти правила к себе в альбом:

Размер = чтобы объект казался ближе, рисуйте его крупнее; чтобы объект казался дальше, рисуйте его мельче.

Расположение = чтобы объект казался ближе, располагайте его ниже; чтобы объект казался дальше, располагайте его выше.

Перекрытие = чтобы объект казался ближе, изображайте его перед другими объектами или частично перекрывающими их; чтобы объект казался дальше, «задвигайте» его за другие объекты.

3. Выберите, где находится воображаемый источник света. Может быть, это самый важ-

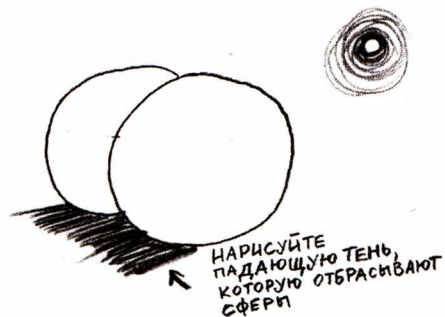

ный шаг при создании реалистичных изображений. Не определив место источника света, вы не сможете соотнести между собой расположение теней. А без этого ваш рисунок не станет объемным.

4. Ориентируясь на расположение источника света, нарисуйте падающую тень. Помните, что она должна быть сбоку, как бы на поверхности земли, и тянуться в противоположную от источника света сторону. И вовсе не обязательно пользоваться линейкой, чтобы точно определить угол ее наклона. Пока рисуйте «на глазок». Как я уже говорил, хорошая заметная падающая тень будет якорем, привязывающим ваш рисунок к поверхности листа.

Помните, если мои объяснения вдруг покажутся вам запутанными, просто посмотрите на рисунки и срисуйте их. И наберитесь терпения — все это я повторю еще много раз.

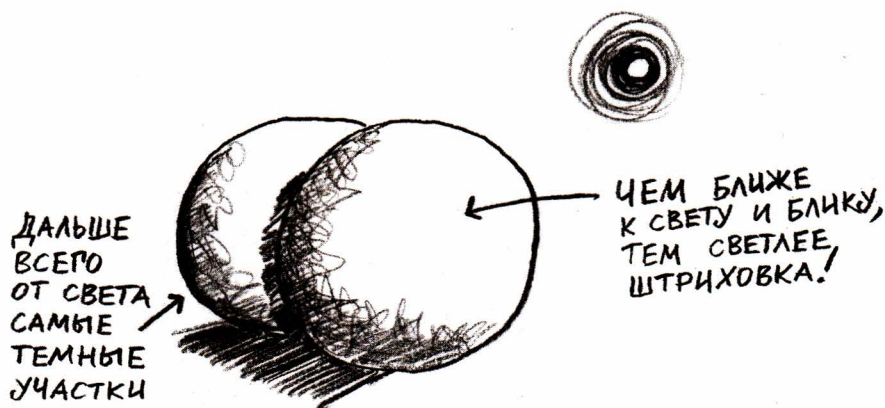
5. Чтобы разделить изображенные на рисунке сферы, нарисуйте между ними густую падающую тень (в таких случаях я называю ее тенью в уголках). Это поможет увидеть расстояние между двумя объектами. Обратите внимание: я нарисовал тень на дальней сфере. Такие тени всегда располагаются ниже и дальше объектов, которые находятся на переднем плане. Например, положите обе ладони перед собой на стол. Видите тонкие и очень темные тени вокруг пальцев и суставов? Запишите в альбоме: «Падающая тень в уголках: определяет и прорисовывает форму объектов на рисунке».

6. Свободно держа карандаш, заштрихуйте первый слой затемнения на обеих сферах. Тени должны находиться с противоположной от источника света стороны. Штриховка наносится в несколько слоев. Это первый, «грубый» слой. Возможно, вы заметили, что штрихи вытянуты по направлению к солнцу, но так делать не обязательно. Заштрихуйте темную область как хотите — главное, чтобы она оказалась с другой стороны от источника света.

7. Выполните еще один слой тени и полутени на сферах. Прорисуйте самые темные участки, а по мере продвижения к источнику света штрихуйте все светлее и светлее. Посмотрите на рисунок и обратите внимание на то, где я расположил самое светлое место ближнего шара — «блик». Блик — это область объекта, которая сильнее всего «нагревается» под прямыми и яркими лучами от источника света. При наложении теней очень важно правильно определить место, где должен находиться блик.

8. Давайте заштрихуем еще несколько слоев тени на сферах. А теперь пора повеселиться! При помощи пальца тщательно растушуйте штриховку по сферам от темного к светлому, стараясь, чтобы блик оставался девственно-белым. Не переживайте, если тень вылезет за границы сферы или залезет на блик. В крайнем случае возьмите ластик и сотрите лишнее.

Отличная работа! Посмотрите на ваш прекрасный объемный рисунок! Этот шедевр украсит любую домашнюю галерею на холодильнике! Вы с гордостью можете разместить его рядом с детскими работами. Если у вас нет детей, все равно повесьте рисунок на холодильник. Вы будете радоваться при взгляде на него всякий раз, когда окажетесь на кухне, а сколько восторгов вы услышите от своих друзей!

Взгляните на сферы из альбома моей взрослой ученицы Сюзан Козлоски.

Взгляните на то, как Сюзан использовала то, чему научилась, при рисовании с натуры.

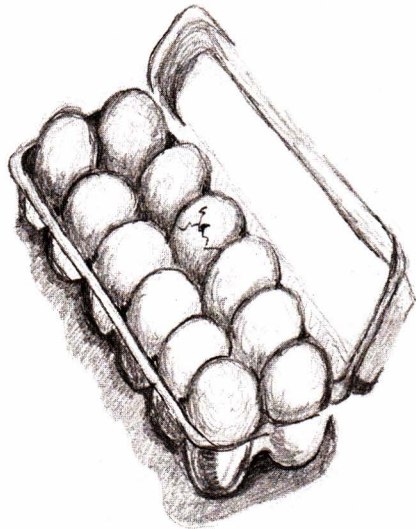
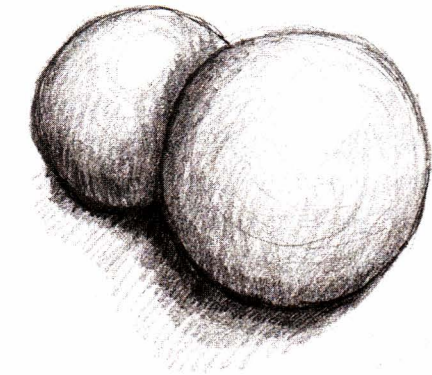
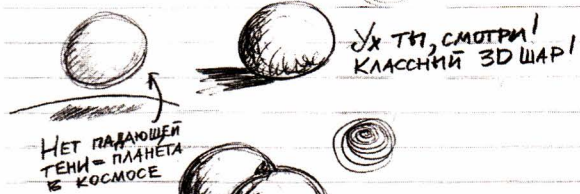

Рис. Сюзан Козлоски

УРОК ①. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5:30 УТРА... ЗЕВАНУ.
ВОЗВРАЩАЮСЬ ИЗ САНТА-БАРБАРЫ СО СВАДЕБЫ.
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ, СОЛНЦЕ В ПЛАЗА,
СКУЧАЮ ПО ЖИЗНИ В САНТА-БАРБАРЕ!

☉ ИСТОЧНИК СВЕТА

НЕТ ПАДАЮЩЕЙ
ТЕНИ - ПЛАНЕТА
В КОСМОСЕ

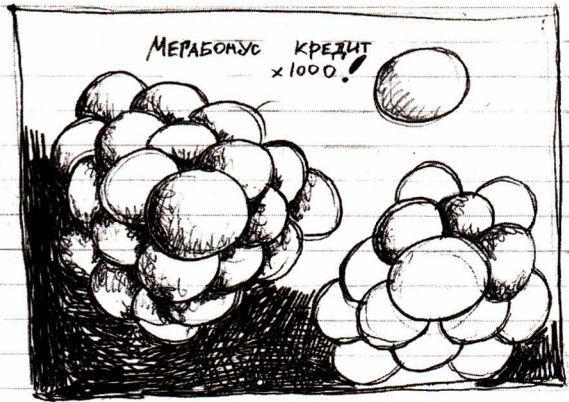
УХ ТИ, СМОТРИ!
КЛАССНЫЙ 3D ШАР!

СФЕРЫ - ОТЛИЧНЫЙ
ОБЪЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПЛАУТЕНИ

СПИРАЕМ
В БИЛЬЯРД?

1. ЗАКАЗАТЬ СТОЛОВА НА 6 ВЕНЕРА
2. ЗАКАЗАТЬ 40 СТУЛОВ
3. ВЕЛТЪ МИКРОФОН/ПРОЕКТОР

А это страница из моего альбома, на которой я рисовал, когда придумывал этот урок.

Урок 2: дополнительное задание

Теперь, когда вы умеете рисовать сферы, положите на столе перед собой два теннисных мяча один за другим. Нарисуйте то, что видите. Помните про расположение объектов, тени и полутень.

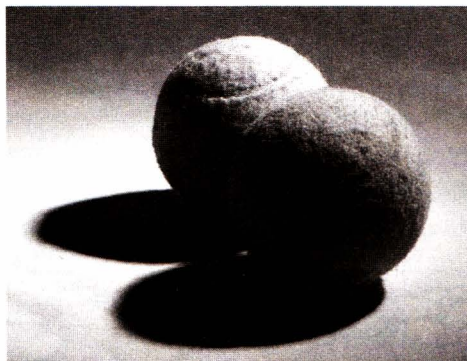

Фото Джонатана Литтла

Примеры ученических работ

Так выполнила дополнительное задание Сюзан Козлоски.

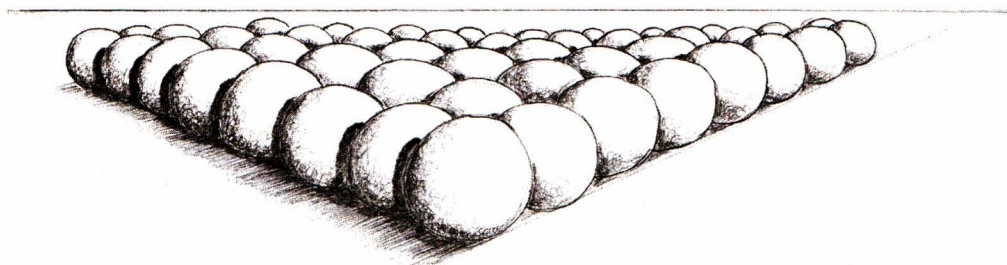

УРОК 3

Сферы: продвинутый уровень

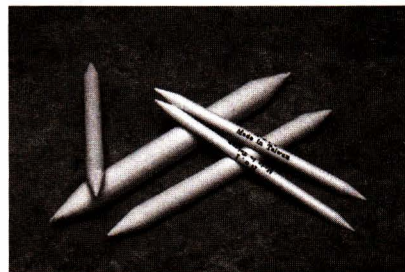
Ну как, уже нравится? А ведь это всего лишь третий урок! Только представьте, какое удовольствие вы получите от тридцатого! Хотите теперь задание потруднее? Это потребует времени: никак не меньше двадцати минут, а если вы не торопитесь, то легко можете работать над рисунком час и больше.

Перед тем как вы приступите к следующему заданию, советую купить несколько профессиональных инструментов для рисования. Заметьте, лишь теперь у вас появятся дополнительные расходы. Это мой коварный ход: дать вам добиться определенного успеха и только потом огорошить списком новых покупок. Впрочем, это не обязательно — вы можете и дальше прекрасно обходиться обычным карандашом, любым клочком бумаги и пальцем для нанесения теней. Покупать или нет — решать вам.

Список инструментов и принадлежностей

Палочка для растушевки (размер 3)

Эстопп (палочка для растушевки) — это удивительный инструмент, который можно использовать для работы над тенью (вместо пальца). Невероятно увлекательное занятие! Найти палочки для растушевки можно в магазинах для художников. Если хотите посмотреть, как ими пользуюсь я, зайдите на мой сайт www.markkistler.com, раздел «Виртуальные видеоуроки» (Online Video Lessons).

Ластик-карандаш

Его можно купить в ближайшем магазине канцелярских принадлежностей или через интернет. Выглядит и работает как обычный механический карандаш: чтобы выдвинуть ластик, достаточно нажать на противоположный конец карандаша.

Фото Джонатана Литтла

Механический карандаш с грифелем 0,7 мм твердости HB

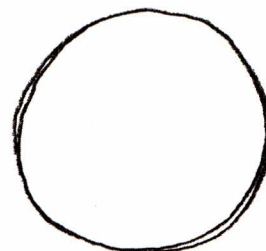
На рынке есть сотни механических карандашей, и большую их часть я опробовал. Пока мне больше всего нравится карандаш фирмы Pentel с грифелем 0,7 мм. В нем легко регулируется длина грифеля, его удобно держать, им легко рисовать. Мне с ним очень комфортно. Поэкспериментируйте с карандашами разных видов и марок, чтобы определить, какой подходит именно вам.

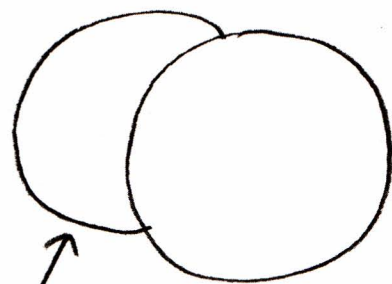
Фото Джонатана Литтла

Видите? В сумке для рисования добавилось лишь несколько инструментов, а ваше удовольствие от уроков выросло в геометрической прогрессии. Впрочем, хватит о товарах и услугах. Вернемся к творчеству. Включите любимую музыку и сосредоточьтесь... Давайте порисуем.

1. Посмотрите на рисунок в самом начале главы. Забавный, да? Сложная конструкция? Трудно? Не-а. Просто нужно рисовать по одному кругу за раз. Это как строить башню из конструктора «Лего», один кирпичик за другим. Начните с первого круга.

2. Нарисуйте второй круг позади первого, чуть выше (расположение). «Задвиньте» за первый (перекрывание). Уменьшите его (размер). Да, вы это уже делали. Эти повторы очень важны, используются сознательно и являются важной частью моего курса.

РАЗМЕР МЕНЬШЕ,
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ГЛУБИНУ!

3. Нарисуйте третий круг — справа позади от первого: «поднимите» его, «задвиньте» и «уменьшите».

4. Переходите к третьему ряду сфер. Вы видите, что они заметно меньше и расположены выше на листе по сравнению с первой сферой.

Рисую меньшие объекты, чтобы показать, что они находятся дальше на вашем рисунке, вы успешно используете один из основных законов рисования: закон о размере. Сферы каждого следующего ряда следует изображать меньше тех, что находятся перед ними. Размер — мощное средство для придания рисунку глубины.

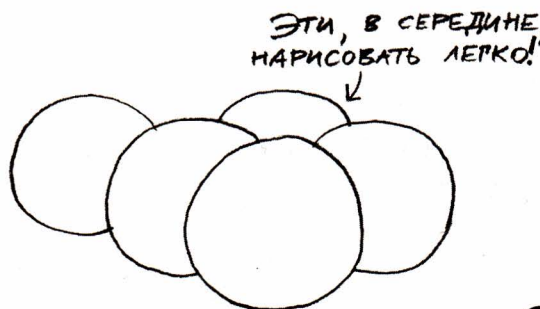
5. Заполните разрыв в третьем ряду новой сферой, как бы выглядывающей из-за самой первой. Помните, что «меньше» значит «дальше». Это также отличный пример возможностей перекрытия. Рисую простую изогнутую линию, вы создаете иллюзию объема, притом что еще даже не начинали добавлять тени, полутень и заниматься растушевкой. С помощью перекрытия вы можете изобразить очень многое. Впрочем, с большей властью приходит большая ответственность... Ой, стоп, это из другой книги. Увлёкся и стал цитировать комиксы.

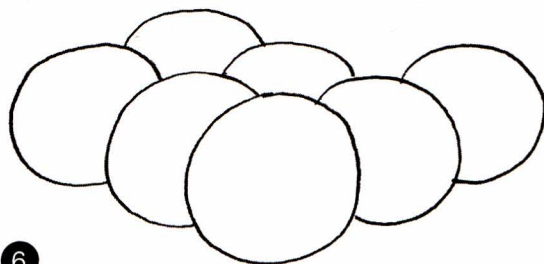
3

4

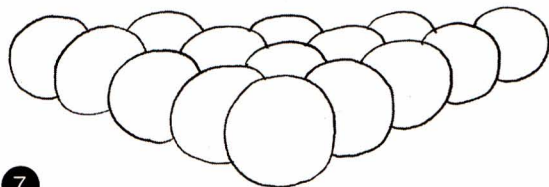

5

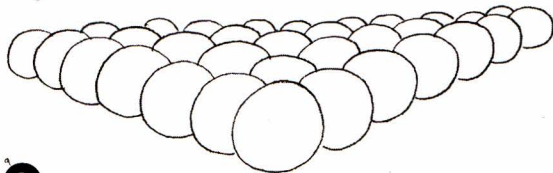
6

6. Закончите третий ряд сферой справа — правильно, «меньше, выше, за предыдущей». Замечаете повторяющуюся мантру? По большей части обучение рисованию объемных предметов — это повторение и практика. Надеюсь, что вы находите для себя пользу и удовольствие в рисовании и вам удастся расслабиться (лично я с удовольствием рисую сферы на уроках, хотя за последние тридцать лет делал это, наверное, уже пять тысяч раз!). Практиковаться иногда скучновато, но, если с этим справляешься, отличные результаты не заставят себя ждать.

7

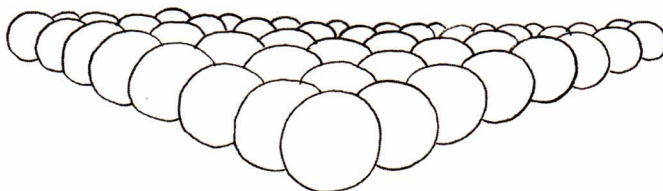
7. Нарисуйте четвертый и пятый ряды сфер. Отодвигайте каждый последующий вглубь рисунка с помощью изменения размера, расположения и перекрытия объектов. Мы еще даже не приступили к теням, а рисунок уже начинает выглядеть объемным.

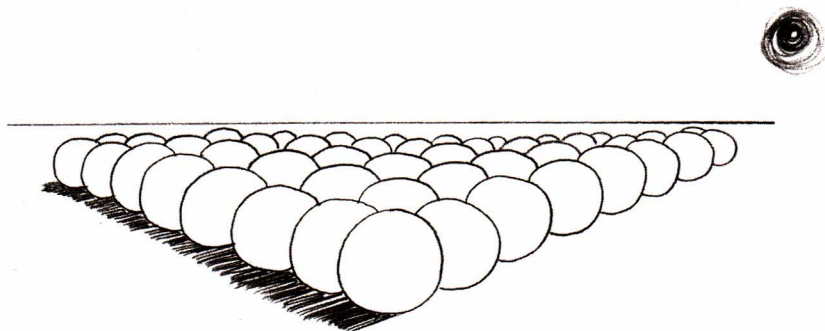
8

8. Давайте-давайте, безумствуйте, буйните — нарисуйте шестой и седьмой ряды сфер, уходящие еще дальше вглубь рисунка! На таком расстоянии размер шаров уже заметно мал. Вы легко видите разницу между первым и последним рядами. Мы понимаем, что вообще-то сферы одинаковые, а нам просто удалось создать удачную иллюзию.

9. Чтобы по-настоящему вас поразить, я нацелился на двадцать рядов. Однако уже в девятом сферы были еле различимы. Каков визуальный эффект! Это скопище шаров выглядит очень объемным, а мы ведь еще даже не определили место источника света. Видите, насколько мощные это инструменты: изменение размера, расположение и перекрытие объектов сами по себе создают ощущение глубины.

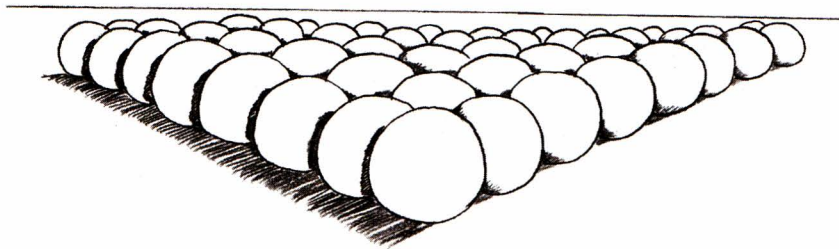

10. Наконец, нам нужно определиться с источником света. Будем последовательны и разместим его справа сверху. Если хотите, можете выбрать для него другое место. Поэкспериментируйте с этими шарами, пусть свет падает на них прямо сверху или слева. Если вам нужна задача потруднее, разместите источник света внутри скопления шаров: пусть светится один из них, где-нибудь посередине. На следующих уроках мы еще поработаем с перемещением источника света. А пока нарисуйте тени, падающие на поверхность влево, в сторону, противоположную свету. И горизонтальную линию — так называемую «линию горизонта». Она поможет вам создать еще большую иллюзию глубины на рисунке.

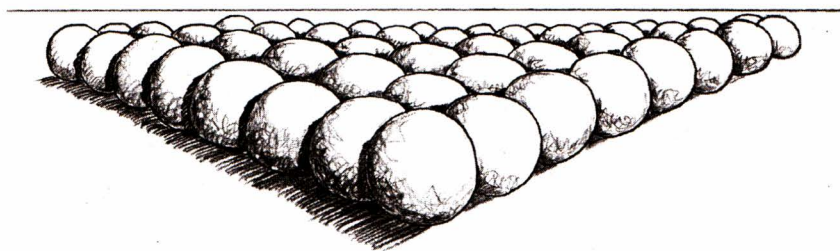

11. Теперь мой любимый этап: прорисовываем тени в уголках. Усильте нажим на карандаш и сделайте тени погуще. Обратите внимание, каким законченным стал рисунок. Хлоп — и тени в уголках снова сотворили чудо.

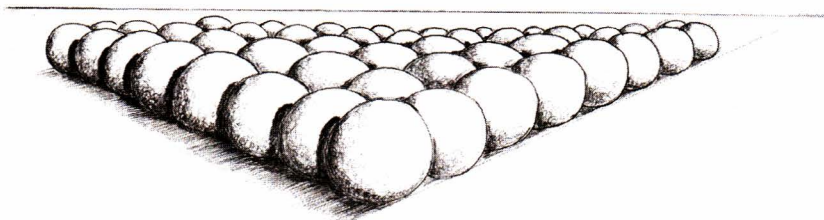
12. Нанесите первый слой полутеней, легонько заштриховывая на всех сферах области, наиболее удаленные от источника света.

13. Выполните еще несколько слоев. Каждый раз гуще всего наносите штрихи на те зоны, которые дальше всего от источника света, слабее и легче — по мере приближения к нему. Разотрите штрихи пальцем. Аккуратно выравнивайте тени, постепенно двигаясь в сторону блика каждой сферы. Чтобы рисунок выглядел опрятнее, сотрите ластиком лишние карандашные линии (если хотите). Пройдитесь ластиком по бликам и посмотрите, что получилось. Классно же, правда? Блики сразу стали гораздо заметнее. Мы столкнулись с тем, что называется

мудреными художественными терминами вроде «светотень» и «угол отражения». Чувствуете себя студентом художественного колледжа? Хорошо повеселились, а мы ведь только третий урок заканчиваем! И вы еще со мной! Идем дальше!

На трех первых уроках вы многому научились.

Рисовать объекты крупнее, чтобы они казались ближе.

Рисовать объекты меньше, чтобы они казались дальше.

Рисовать объекты на фоне других объектов для создания эффекта объема.

Рисовать объекты выше, чтобы они казались дальше.

Рисовать объекты ниже, чтобы они казались ближе.

Рисовать тень на объектах со стороны, противоположной источнику света.

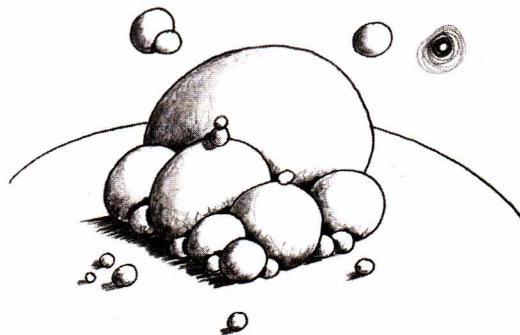
Делать плавный переход от тени к свету на круглых объектах.

Урок 3: дополнительное задание

Взгляните на рисунок.

Ух ты! Я только что нарушил все усвоенные на уроках правила! Самая большая сфера находится дальше всех.

А самая маленькая — ближе всего к нам.

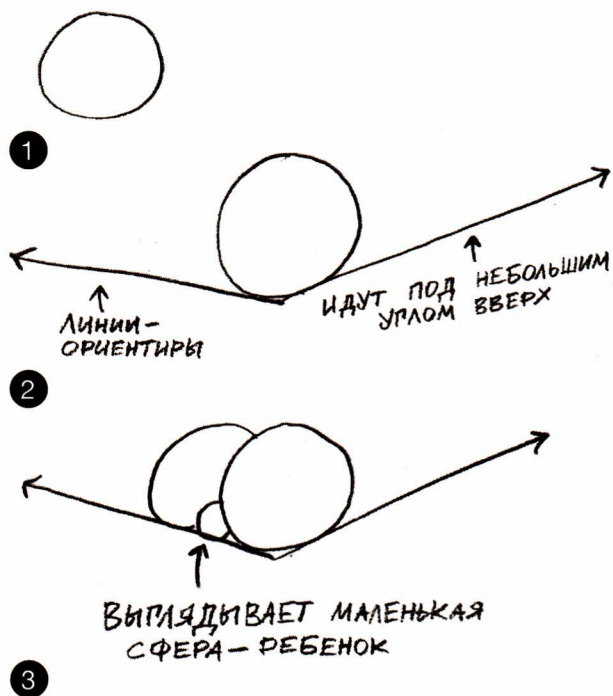
Это безумие! Неужели все, что вы узнали на предыдущих уроках, можно выбросить в окно? Нет, конечно. Я нарисовал это лишь для того, чтобы показать вам: законы рисования неравнозначны по визуальной силе и способности создавать зрительную иллюзию.

Попробую сравнить это различие в визуальной силе с разницей в силе карт Yu-Gi-Oh, которыми одержим мой сын Энтони (весьма недешевое увлечение, надо сказать... одна карта может стоить до 60 долларов!). Все они неравнозначны с точки зрения способности побить карту противника. Скажем, у вас есть карта Yu-Gi-Oh под названием «Земфирный Погонщик». Пусть ее сила атаки равна 1400 и она атакует карту противника «Маринованные Комариные Мозги», сила обороны которой — всего 700. Понятно, что несчастные «Комариные Мозги» разбиты наголову, сокрушены, уничтожены, стерты с лица земли. Сходство налицо: относительно друг друга законы рисования имеют различную силу... Если вы нарисуете небольшой объект перед любым другим, пусть и планетой размером с Юпитер, он покажется ближе, поскольку перекрытие будет превалировать над всеми остальными законами. Визуальная сила законов рисования неодинакова, а результат зависит от того, как вы их применяете.

Посмотрите на предыдущий рисунок. Хотя самая дальняя сфера, находящаяся в глубине изображения, больше всех остальных, сферы меньшего размера ее перекрывают, нивелируя визуальную силу разницы размеров. Перекрытие всегда сильнее размера.

Давайте еще раз посмотрим на рисунок. Видите, ближайшая сфера — самая маленькая? Обычно это означает, что она должна казаться находящейся дальше остальных. Однако поскольку она нарисована отдельно от других сфер и расположена ниже всех, она кажется самой близкой. Проще говоря, расположение сильнее и перекрытия, и размера.

Я совсем не хочу заставлять вас запоминать все эти различия в визуальной силе прямо сейчас. Постепенно, по мере того как вы будете практиковаться, эти замечательные тонкости станут частью вашего мастерства.

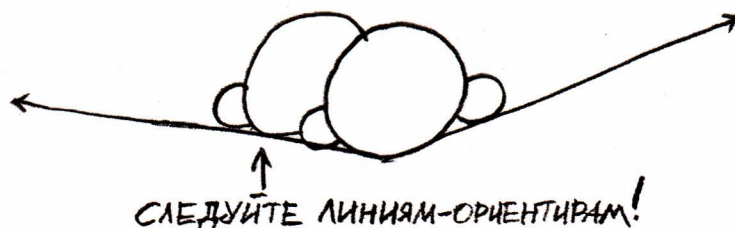

1. Нарисуйте круг.

2. Нарисуйте линии-ориентиры, уходящие из-под него влево и вправо. Они помогут вам правильно расположить остальные сферы. Мы часто будем использовать их на следующих занятиях. Они должны уходить вверх под небольшим углом, не делайте наклон очень крутым.

3. С помощью линий-ориентиров нарисуйте за первой еще несколько сфер. Пусть одна будет крошечной и выглядывает из-за остальных, как у меня. Обратите внимание, как я использую линии-ориентиры, чтобы разместить сферы.

4. Продолжайте, пользуясь линиями-ориентирами, рисовать новые сферы разного размера. Заметили: линии-ориентиры помогают вам помещать сферы все выше на листе бумаги (закон о расположении)?

5. Добавьте несколько сфер-толстух. В данном случае главную роль играет перекрытие: хотя некоторые сферы очень маленькие, они находятся перед большими и кажутся ближе. Перекрытие сильнее размера!

6. Этот рисунок мы делаем исключительно ради удовольствия, поэтому давайте пойдем еще дальше и несколько сфер прилепим сверху!

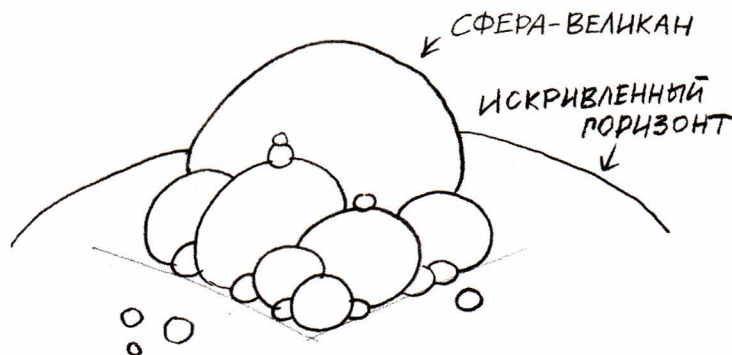

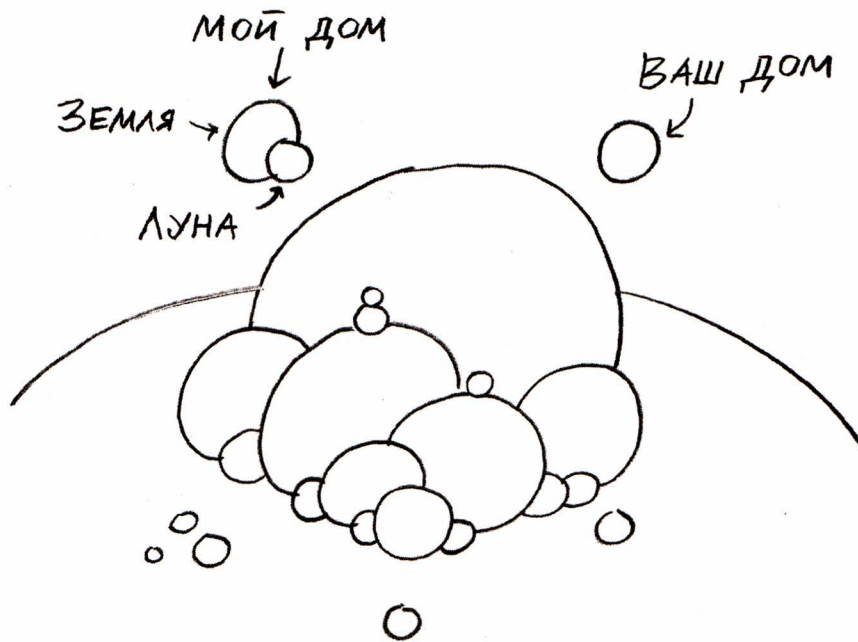
7. Некоторые сферы вырвались из множества в поисках места поспокойнее и потише. Храбрые шары-отшельники уже основали первый удаленный форпост!

8. А вот самая большая сфера из всех — не считая, конечно, гигантской сферы размером с Юпитер, на которой расположено все семейство. Пришло время для нового понятия: «горизонт». Линия горизонта — это ориентир для глаз, благодаря которому объекты кажутся или расположенными на поверхности земли, или парящими в воздухе. Обычно я изображаю горизонт, проводя прямую линию позади всех объектов. Но на этом рисунке мне хотелось подчеркнуть сходство главной сферы с планетой, и поэтому я несколько изогнул горизонт. Выглядит неплохо, правда?

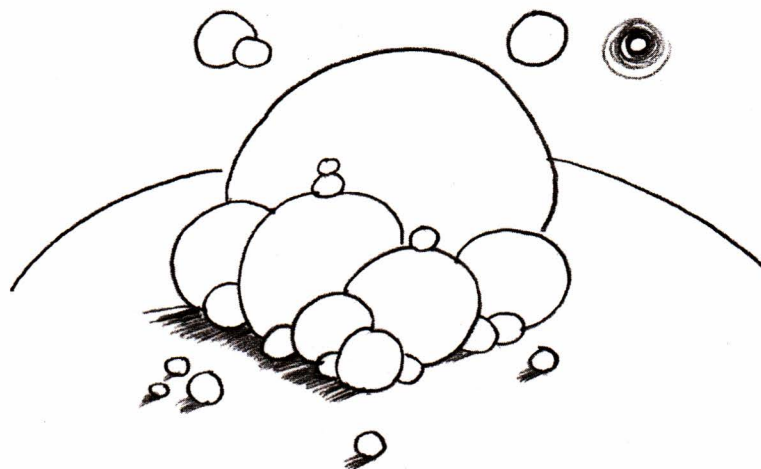

9. Давайте нарисуем еще несколько планет на орбите выше нашего скопления шаров. Используйте эту идею «добавить еще», сколько захотите. Например, нарисуйте в небе тридцать семь планет, перекрывающих друг друга и спускающихся до самого горизонта.

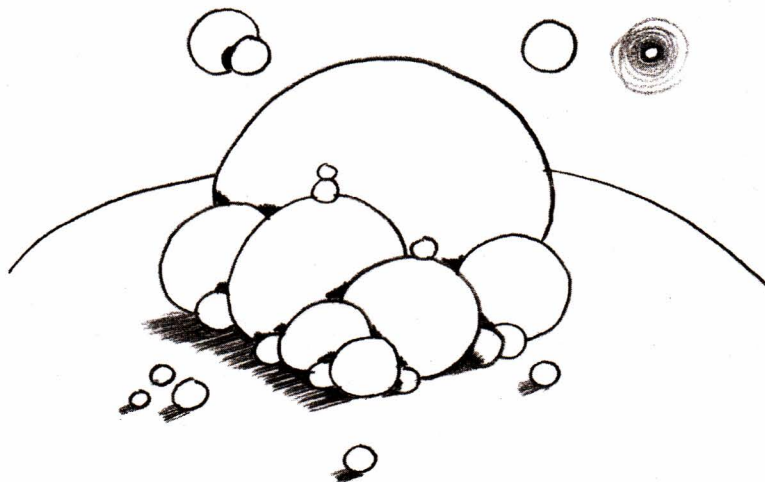

10. Определите место источника света и начинайте добавлять падающие тени в противоположном от него направлении. Буду последовательным и расположу свой источник света справа сверху, хотя есть большой соблазн сместить его влево, чтобы послать вам крученный мяч! Ладно, поберегу этот маневр (внезапное

изменение положения источника света) для одного из следующих уроков...
Я вас предупредил!

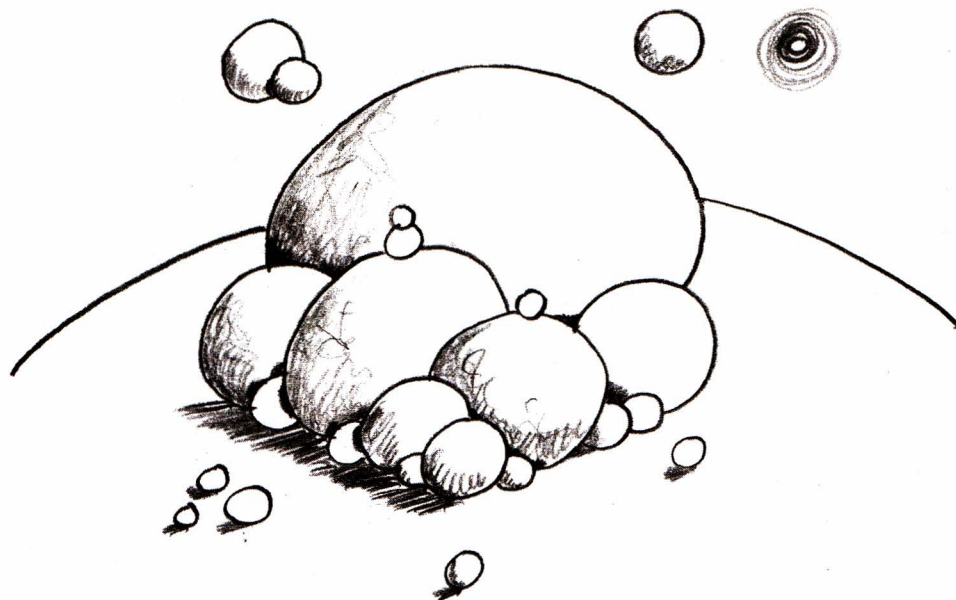

11. На этапе прорисовки теней в уголках придется немного потрудиться. Не забывайте о положении объектов относительно источника света. Сильнее давите на карандаш, затеняя все укромные уголки. Не торопитесь, это же весело — получайте удовольствие!

12. Во время первого нанесения теней позвольте своему карандашу пройтись по всем сферам, легко заштриховывайте большие области, которые расположены дальше всего от источника света. Пока не думайте о равномерности, просто выполните первый слой, с которым можно будет работать дальше.

Нанесите еще несколько слоев, заштриховывая тени и полутени на сферах. Хорошенько проработайте самые темные области сфер, уголки между ними и темные промежутки на горизонтальной поверхности между самими сферами и их падающими тенями. Начните легонько растушевывать тени в направлении источника света. Постоянно переводите взгляд на источник света, проверяя себя. Не торопитесь, хорошенько поработайте на этом этапе и получите удовольствие от впечатляющего эффекта объема, который создали. Видите? Со мной так просто рисовать объемные картинки!

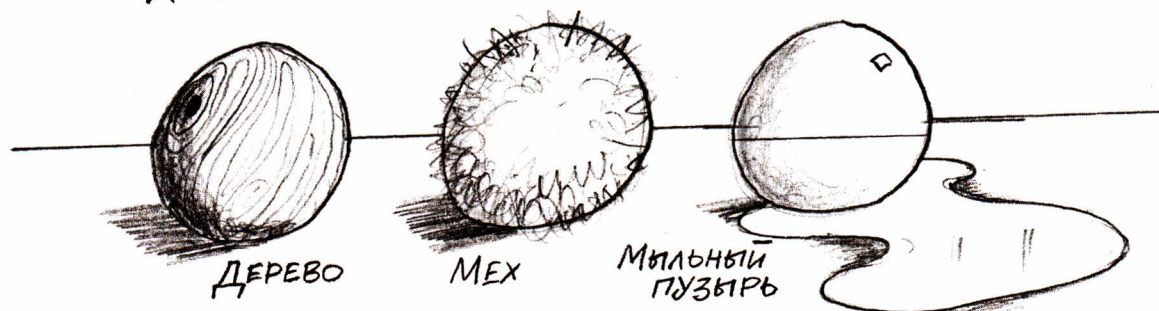
13. Растушуйте тени, чтобы переходы были гладкими, как стекло. Если у вас не было времени на покупку палочек для растушевок, отлично обойдетесь пальцем. Аккуратными движениями, не сильно надавливая, растирайте тени

и делайте их светлее и светлее по мере движения от самых темных областей к блику. Посвятите этому достаточное время. Чем более плавными вы сделаете переходы от тени к свету, тем «стеклянное» будет выглядеть поверхность сфер. «Гладкий как стекло» — это хорошее сравнение, позволяющее мне перейти к представлению еще одного важного термина: «текстура».

Благодаря текстуре у объектов появляется «поверхность». Вы можете нарисовать искривленные волнистые линии, имитируя древесные волокна, и создать иллюзию того, что объекты сделаны из дерева. Можете пририсовать каждой сфере густую шерсть, и вот уже на вашем рисунке изображено какое-то странное семейство меховых шаров-пришельцев из космоса. Текстура может добавить рисунку индивидуальности (подробнее мы поговорим об этом важном законе на других уроках).

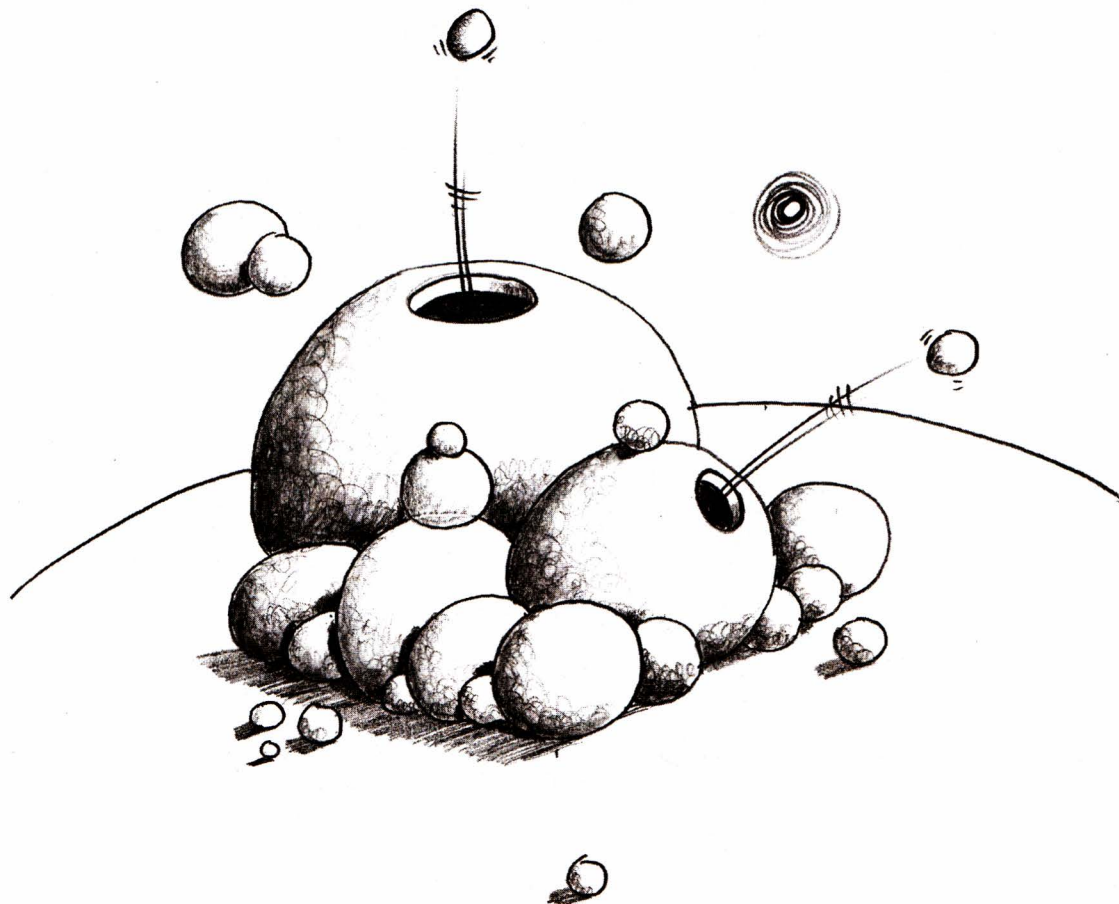
ИЗУЧАЙТЕ ТЕКСТУРУ!

ТЕКСТУРА = «ЧУВСТВО» ПОВЕРХНОСТИ ОБЪЕКТА .

14. Еще один пласт вашего обучения — это добавление в рисунок чего-то своего. Я могу научить вас определенным навыкам, которые нужны для создания технически правильных объемных рисунков, и я это сделаю. Однако настоящее мастерство, подлинная радость, истинное удовольствие от рисования зависят от того, как полно вы сможете впитать эти навыки и насколько свободно воплотить свои творческие замыслы.

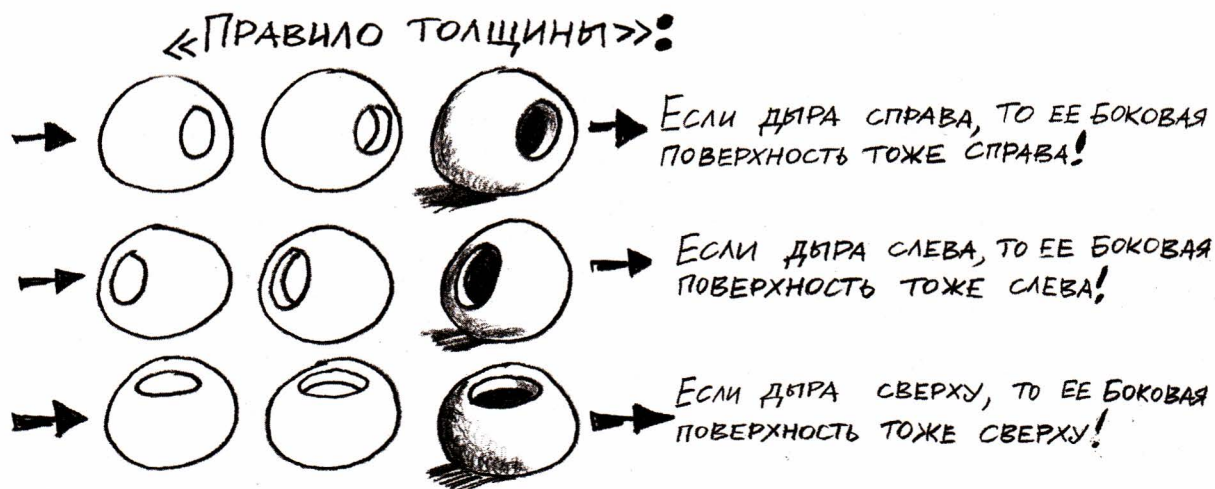
Раньше я часто возил своего четырехлетнего сына в центр Хьюстона, поездка занимала около часа. Садясь в машину, сын радостно требовал: «Элмо! Элмо! Элмо!» Приходилось выключать радио и ставить диск с песнями Элмо. Как же хорошо я запомнил эти песни! Они звучат у меня в голове, я слышу их во сне, в ночных кошмарах! Но одна из них нравится мне даже после полутора тысяч прослушиваний: «Знаешь, как далеко может завести тебя воображение! Сколько вещей ты увидишь, сколько звуков услышишь, сколько ролей сыграешь!»

Кто знает? Маленький красный пушистый приятель Элмо попал в точку. Я могу научить вас рисовать легко, без проблем. Но самое интересное — это оторваться от стартовой точки и практиковаться, практиковаться, практиковаться... постоянно добавляя, добавляя, добавляя множество собственных, рожденных воображением штрихов.

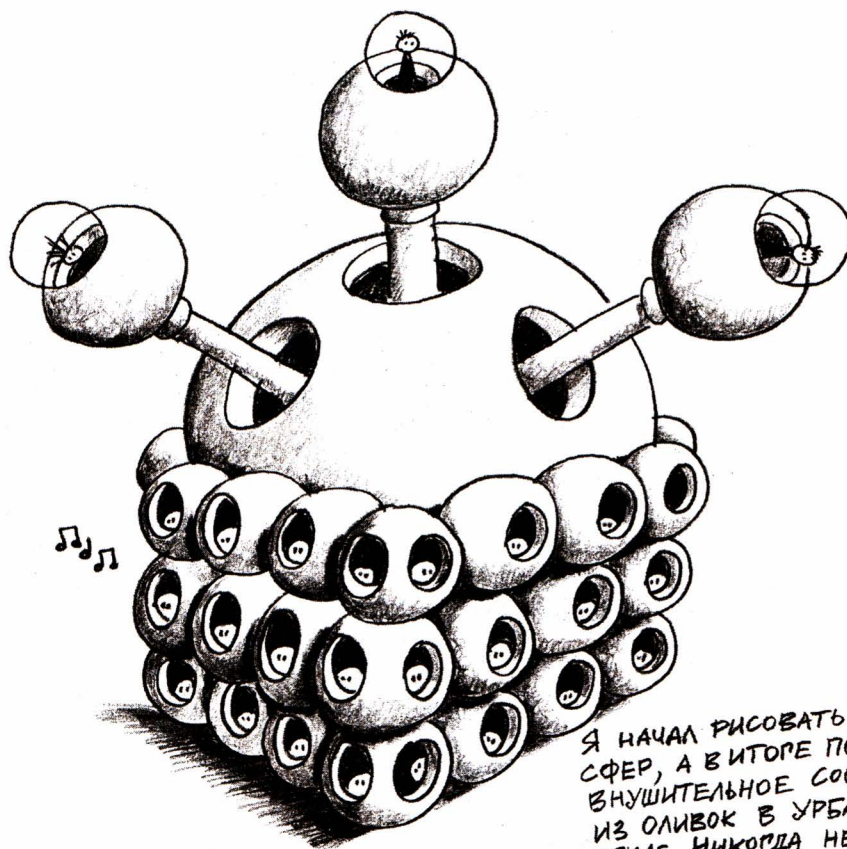
Попробуйте в самых больших сферах изобразить несколько отверстий. Вообще отверстия и окна — отличный способ попрактиковаться в правильной прорисовке боковой поверхности отверстия. Вот простой способ запомнить, с какой стороны рисовать боковую поверхность отверстия, когда рисуешь окна, двери, норы, трещины и дыры («правило толщины»):

Если окно справа, то и боковая поверхность оконного проема видна справа.
Если окно слева, то и боковая поверхность оконного проема видна слева.
Если окно сверху, то и боковая поверхность оконного проема видна сверху.

Смотрите, я решил вас немного повеселить. Дурачась, я добавил на сферах отверстия, из которых выглядывают глазастые камни. Я уже было почти собрался нарисовать множество дверей, рампы для скейтборда и соединить сферы тоннелями для хомячков. И лишь в последний момент удержал карандаш, не желая перегрузить вас слишком быстро новыми идеями. С другой стороны, а почему бы и нет? Попробуйте сами!

Я НАЧАЛ РИСОВАТЬ РЯДЫ
СФЕР, А В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
ВНУШИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ
ИЗ ОЛИВОК В УРБАНИСТИЧЕСКОМ
СТИЛЕ. НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ,
КУДА ЗАВЕДУТ ТЕБЯ
ВООБРАЖЕНИЕ И КАРАНДАШ...

Взгляните на несколько примеров того, как с этим уроком справились другие ученики. Вы можете заметить, как у них начинает проявляться авторский стиль. Каждый по-своему подходит к выполнению заданий.

Примеры ученических работ

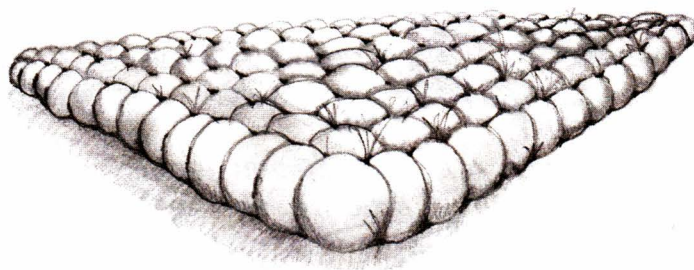

Рис. Марни Росс

Рис. Кимберли Макмайл

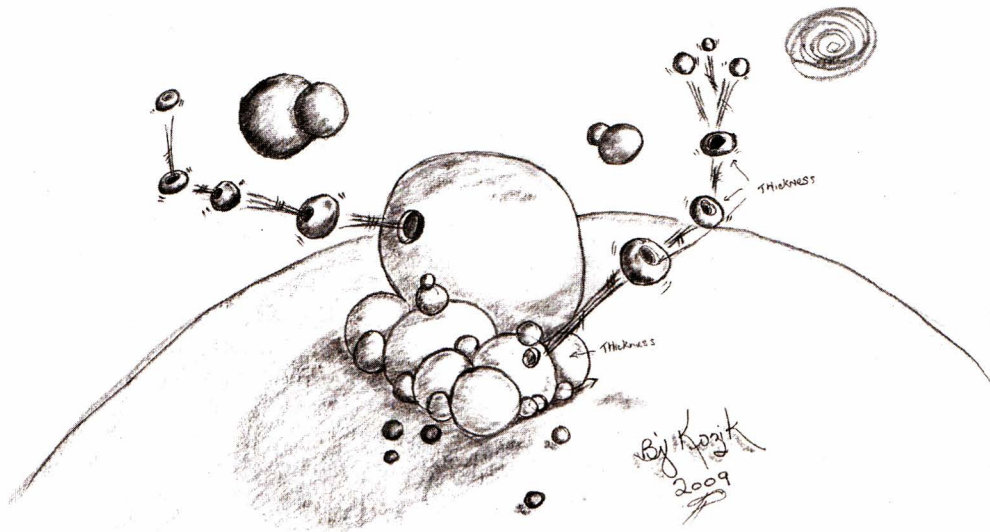

Рис. Брендз Джин Козик

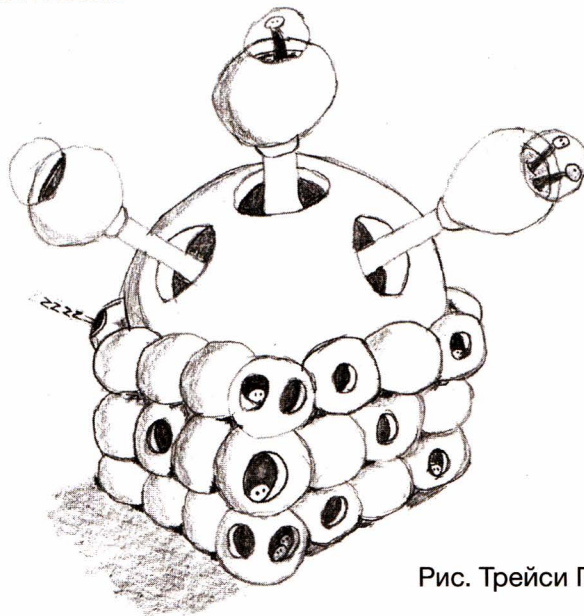
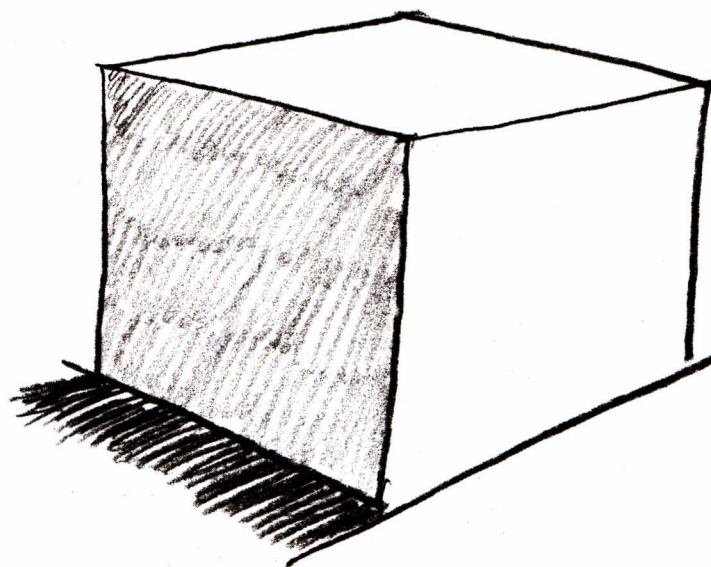

Рис. Трейси Пауэрс

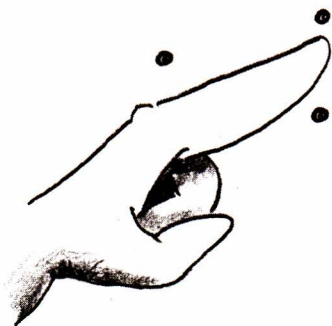

Сфер, наверное, уже достаточно? Давайте переключимся на очень важный, в высшей степени универсальный и всегда радующий публику куб. Он настолько универсален, используется при рисовании коробок, домов, зданий, мостов, самолетов, транспортных средств, цветов, рыб... рыб? Да, куб поможет вам нарисовать даже объемную рыбу с роскошными плавниками. А еще лица, цветы — да почти все, что вы можете увидеть вокруг или представить. Так что давайте рисовать куб.

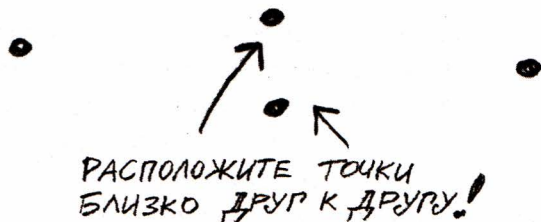
1. Откройте новую страницу в альбоме, напишите номер и название урока, дату, время и место, где вы находитесь. А потом нарисуйте две точки на расстоянии друг от друга.

2. Поместите между ними палец и поставьте точки над и под ним, как показано на рисунке.

Пожалуйста, не стесняйтесь переносить в свой альбом понравившиеся журнальные заголовки, цитаты, делать в нем заметки и записывать истории из жизни. Чем более личным он станет, тем больше вы будете его ценить и тем чаще использовать. Взгляните на страницы моего альбома: вы найдете газетные заголовки, напоминания, списки покупок и дел, расписания авиарейсов и еще многое, что не имеет отношения к рисованию. Мой альбом — это первое место, куда я заглядываю, когда мне нужно вспомнить, что я должен сделать.

3. Посмотрите на точки, которые вы нарисовали. Две последние должны быть действительно близко друг к другу. Мы собираемся изобразить «квадрат в перспективе».

4. Проведите через точки первую линию.

5. Затем вторую.

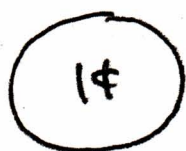
6. Третью.

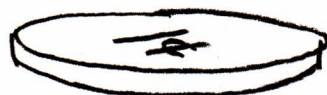
7. И завершите квадрат в перспективе. Важно потренироваться выполнять эту фигуру. Нарисуйте его еще несколько раз. **ВНИМАНИЕ:** две средние точки должны быть расположены очень близко друг к другу. Если они окажутся разнесены на большое расстояние, вы получите «открытый квадрат». А нам нужен квадрат в перспективе.

Изображение объекта «в перспективе» означает его искажение для создания иллюзии, что какая-то его часть находится ближе к вам, чем остальные. К примеру, возьмите монету. Это плоский круг, двухмерный объект, у которого есть длина и ширина (два измерения), но нет глубины. Все точки его поверхности находятся на одинаковом расстоянии от ваших глаз. А теперь немного наклоните монету. Ее форма изменилась: теперь это круг в перспективе, круг, у которого есть глубина. А у монеты появилось третье измерение: теперь это длина, ширина и толщина. Наклонив монету, вы отодвинули один из ее краев от своих глаз, то есть добавили перспективу. И исказили форму.

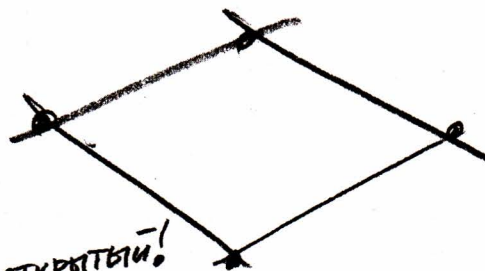
ПЛОСКАЯ...

В ПЕРСПЕКТИВЕ!
ПЛЮЩЬТЕ!

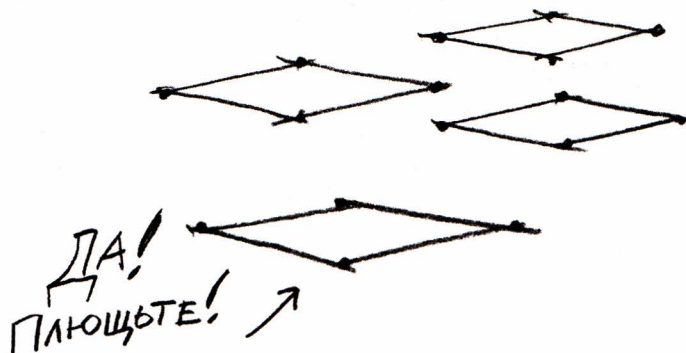
Вот вкратце, что такое рисование в трех измерениях: искажение изображений на плоской двухмерной бумаге для создания иллюзии объема. Рисовать трехмерные изображения — значит исказить форму объектов, чтобы «обмануть» глаз и заставить его считать, что одни объекты находятся ближе, а другие — дальше.

А теперь вернемся к моему указанию рисовать две средние точки очень близко друг к другу. Если они будут далеко, ваш квадрат в перспективе будет выглядеть вот так:

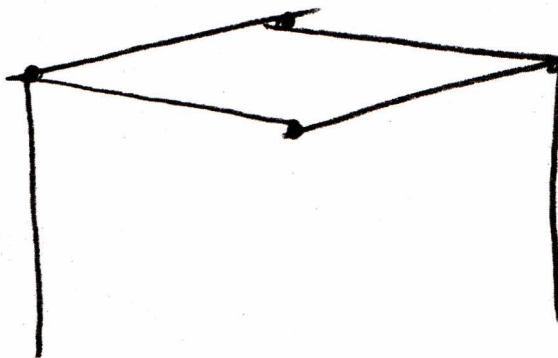
НЕТ!
СЛИШКОМ ОТКРЫТЫЙ!

Если у вас получился именно открытый квадрат, перерисуйте его еще несколько раз, размещая средние точки достаточно близко друг к другу, пока не получится вот так:

Ладно, пока довольно о перспективе. Запомните это понятие. Оно так важно, что мы будем начинать с него почти каждое занятие.

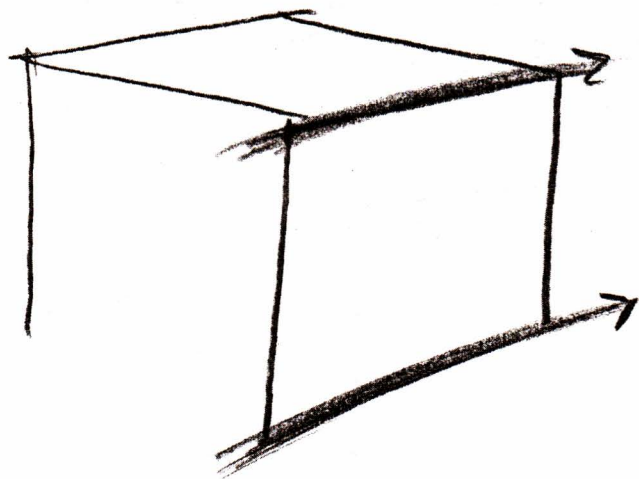
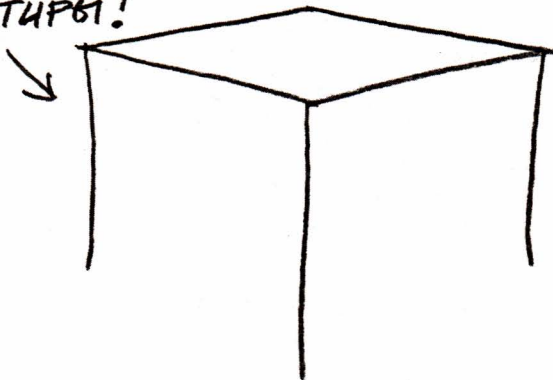
8. Двумя вертикальными линиями нарисуйте стороны куба. Они обязательно должны быть строго вертикальными, иначе рисунок будет «заваливаться». Подсказка: ориентируйтесь на кромку альбомного листа. Если ваша линия параллельна кромке листа, значит, куб не заваливается.

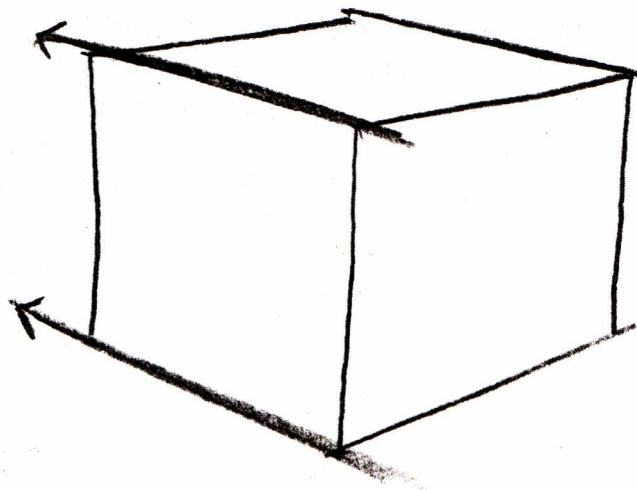
9. Ориентируясь на только что нарисованные боковые линии, проведите среднюю линию: одна должна быть чуть длиннее их и заканчиваться ниже. Использование ранее нарисованных линий для определения расположения и углов наклона последующих — решающий прием при создании объемного изображения.

Линии-ориентиры!

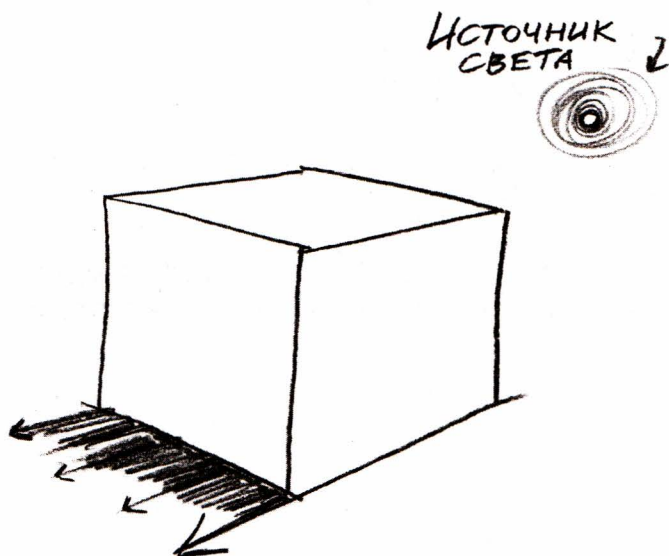

10. Нарисуйте правое нижнее ребро куба параллельно правой стороне верхнего квадрата в перспективе. Подсказка: вначале проведите эту линию пунктиром, не отрывая взгляда от верхнего ребра. Ничего страшного, если она окажется слишком длинной — позже все подчистите. Я предпочитаю объемно выглядящие рисунки, на которых много лишних черт и штрихов, плоским и перекошенным, но с идеальными линиями.

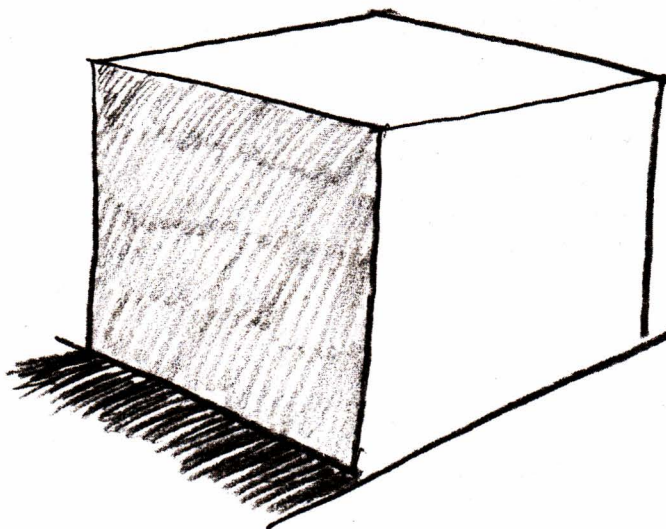
11. Теперь нарисуйте нижнюю левую сторону куба, используя в качестве ориентира линию над ней. Линии-ориентиры! Линии-ориентиры! Линии-ориентиры! Согласитесь, я настоятельно советовал вам практиковаться в их использовании.

12. Приступаем к приятной части — теням. Выберите место для источника света. Я свой разместил сверху справа. Посмотрите. Чтобы правильно определить угол падающей от куба тени, я использовал линии-ориентиры. Хорошо смотрится, правда? Кажется, что куб на самом деле лежит на поверхности. Это настоящее чудо — момент, когда ваш рисунок отрывается от плоского листа бумаги.

13. Дорисуйте свой первый объемный куб: осталось заштриховать тень на стороне, противоположной источнику света. Обратите внимание, что здесь нет полутени. Она бывает только на закругленных поверхностях.

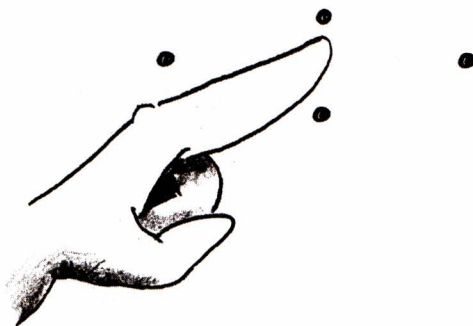
Урок 4: дополнительное задание

Давайте возьмем то, чему уже научились: простой трехмерный куб, — и усложним рисунок деталями, которые представят куб в виде трех разных объектов.

1. Мы собираемся нарисовать группу из трех кубов. Начните первый с двух опорных точек. Здесь и далее «опорными» я буду называть точки, определяющие положение куба.

2. При помощи указательного пальца выберите позицию для средних точек. Сейчас, в самом начале обучения рисованию, вы приобретаете одну из важнейших привычек, которая к концу тридцатого урока станет вашей второй натурой.

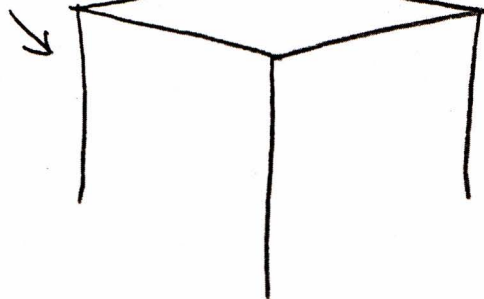

3. Соедините точки и получите квадрат в перспективе. Это отличное упражнение для тренировки, если у вас выпала свободная минутка. Скажем, вы ждете в очереди у мобильного отделения банка, и перед вами еще четыре машины. Вы глушите двигатель, достаете альбом для рисования и изображаете один квадрат в перспективе за другим. Можно не отвлекаться на то, чтобы следить за движением очереди: когда придет время продвигаться вперед, вам об этом вежливо напомнит хор автомобильных гудков. Всегда имейте при себе сумку с художественными принадлежностями — никогда не знаешь, когда появится время порисовать.

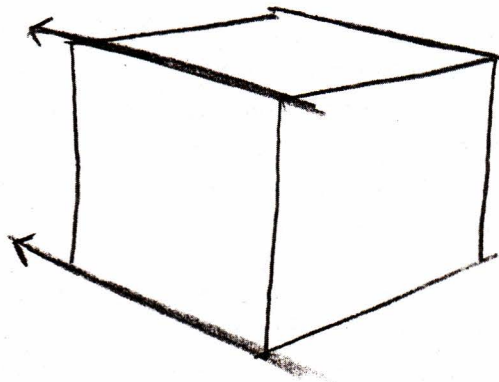
4. Нарисуйте вертикальные боковые и среднее ребра куба. Среднее ребро всегда изображается более длинным и заканчивается ниже, чтобы казаться ближе. Ориентируйтесь на кромку альбомного листа.

Линии-ориентиры!

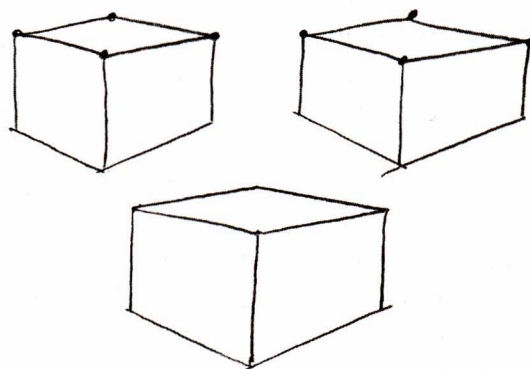

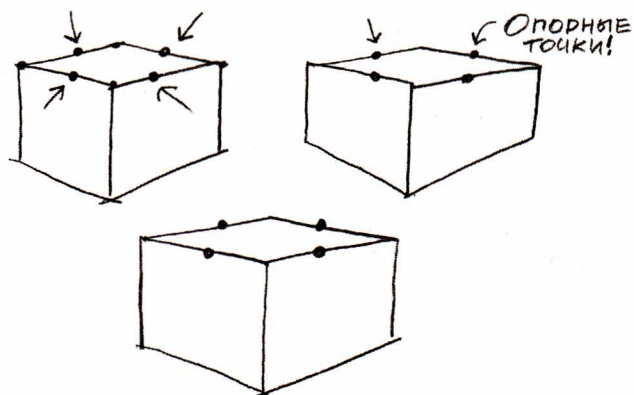
5. Завершите куб, ориентируясь на верхние ребра.

6. Идем дальше: нарисуйте три куба, как у меня.

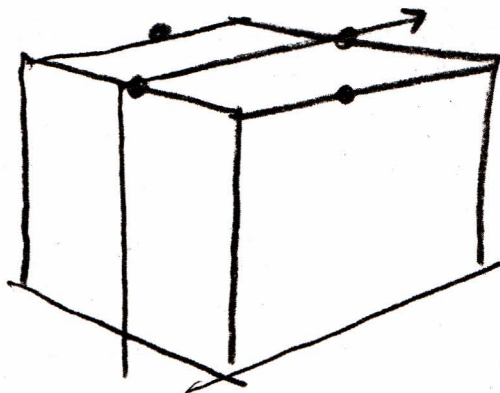

7. Отметьте опорные точки по середине всех сторон квадратов в перспективе.

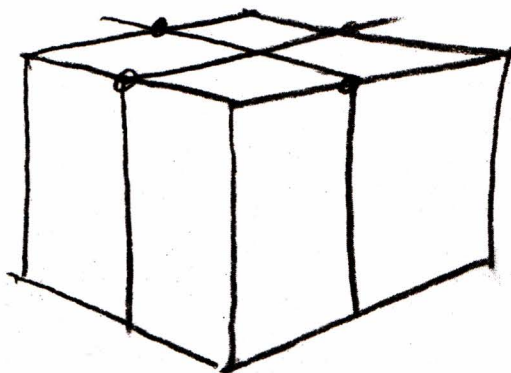

8. Будем работать над кубами по очереди. Первый представим в виде старой доброй почтовой посылки с подарками, вроде тех, что приходили на Рождество от бабушки: коробка, обернутая в плотную бумагу и обвязанная шпагатом.

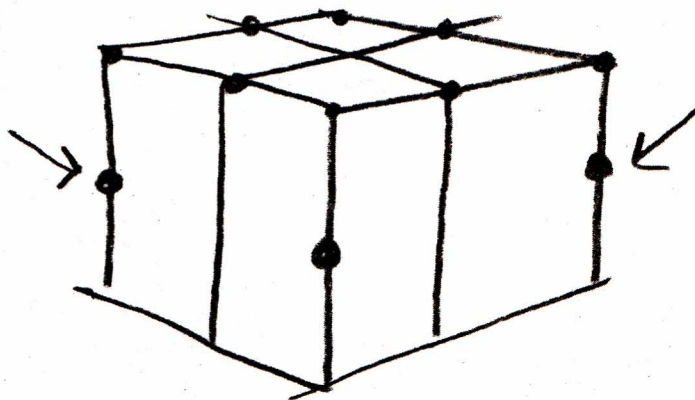
Проведите вертикально вниз линию от левой нижней опорной точки, а второй соедините эту точку с другой опорной точкой так, чтобы линия пересекла верхнюю сторону куба.

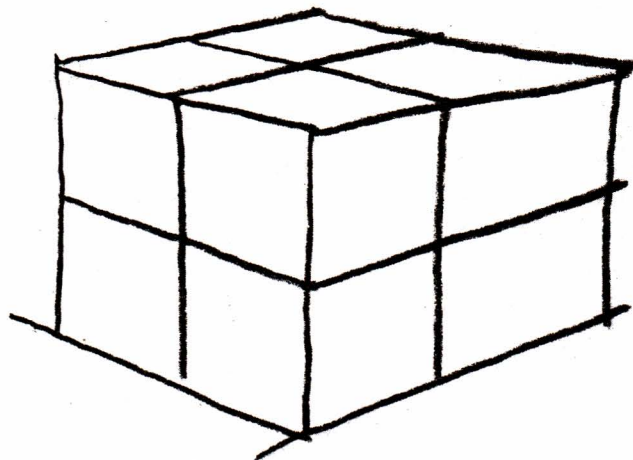
9. То же самое повторите на другой стороне. Смотрите, как вы заставили пересечься шпагат на верхней стороне куба. Правильно нарисовать эти линии на квадрате в перспективе вам помогли опорные точки. В подобных случаях они чрезвычайно полезная вещь. Сами увидите, как часто мы будем пользоваться ими на следующих уроках (очень часто!).

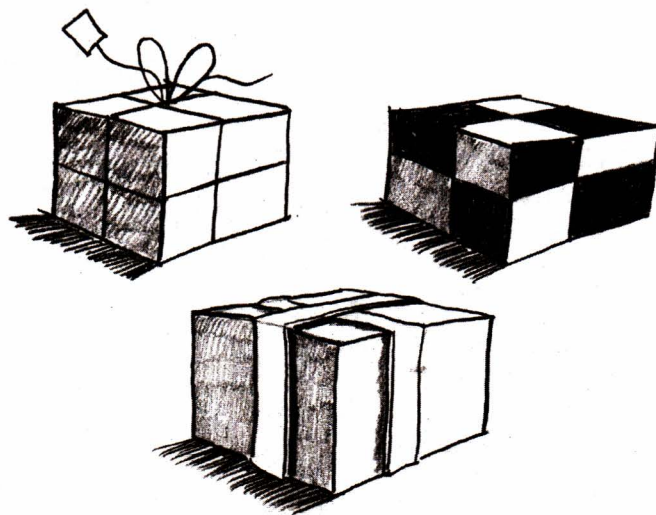
10. Чтобы нарисовать шпагат, опоясывающий посылку, снова воспользуйтесь точками-проводниками. Поставьте их посередине всех вертикальных ребер.

11. Нарисуйте шпагат: соедините опорные точки и используйте в качестве ориентира верхние линии.

12. Теперь, научившись базовым вещам — как рисовать коробку, обвязанную шпагатом, — превратите свои три куба в посылку, детский кубик и подарок, обернутый широкой лентой.

Давайте еще повеселимся: попробуйте нарисовать группу из пяти кубиков с перекрытием, как делали это со сферами!

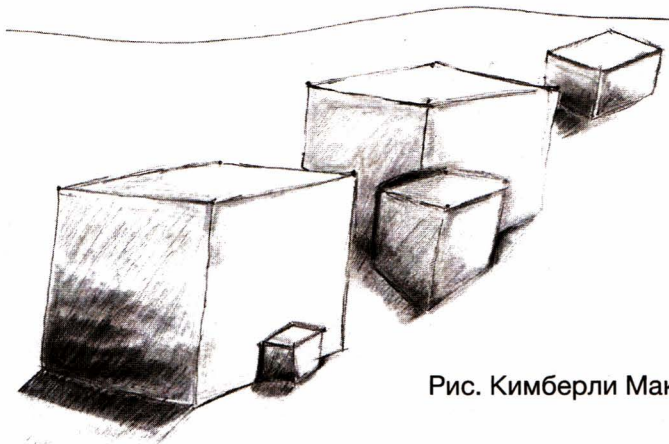

Рис. Кимберли Макмайл

Положите на стол перед собой коробку из-под обуви, каши или еще чего-нибудь.

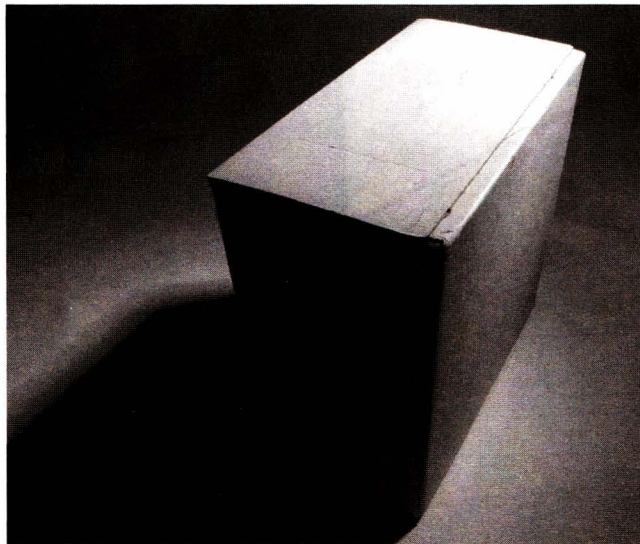

Фото
Джонатана Литтла

Сядьте так, чтобы можно было видеть верх коробки — квадрат в перспективе, аналогичный выполненному на уроке. А теперь нарисуйте эту коробку.

Без паники! Просто помните о том, чему научились на уроке, и пусть знания о квадрате в перспективе помогают рукам изображать то, что видят глаза. Смотрите — внимательно смотрите — на углы, искаженные перспективой, собственную и падающую тени. Обратите внимание на то, как выглядят надписи на коробке и как они соотносятся с углами наклона верхней и нижней поверхностей коробки. Чем больше вы рисуете, тем больше очаровательных деталей будете видеть вокруг себя.

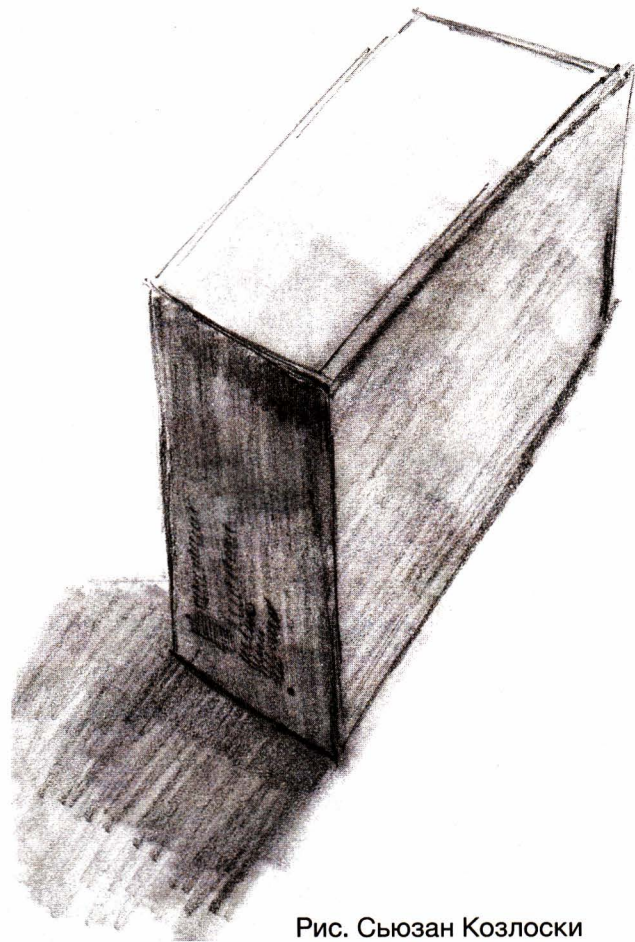
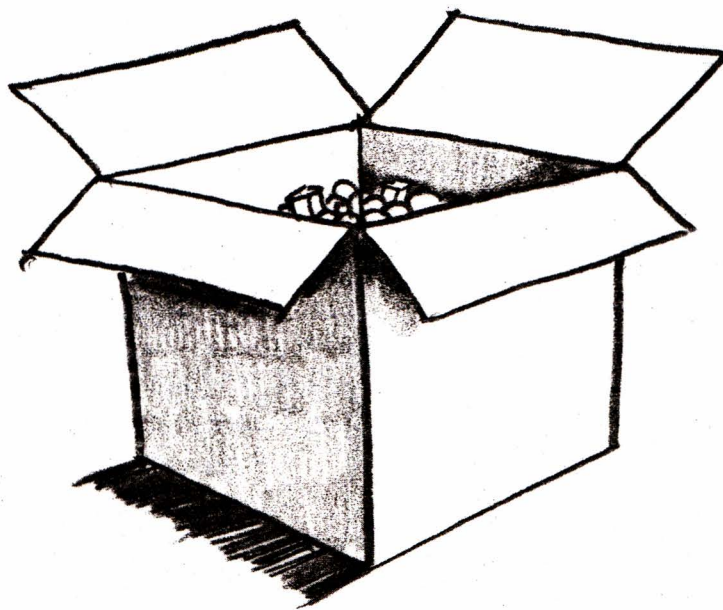

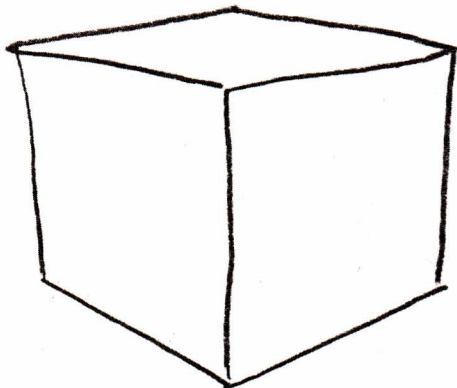
Рис. Сьюзан Козлоски

Полые кубы

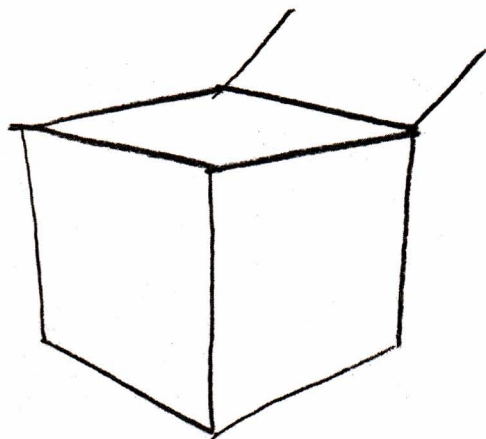

Ч тобы вы смогли почувствовать, что по-настоящему справились с этим пугающе плоским листом белой бумаги, я хочу научить вас трудному, но интересному делу — изображению полых коробок и кубов.

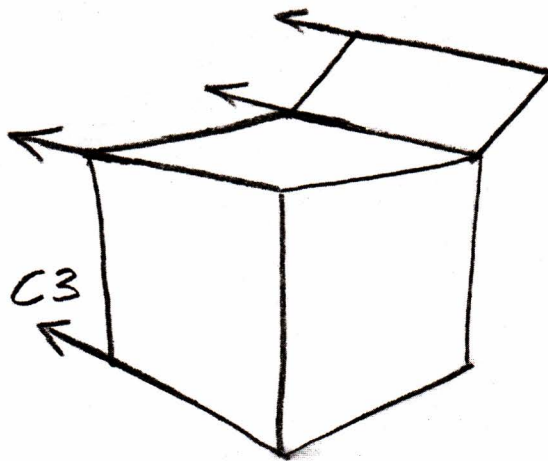
1. Для начала несколькими линиями набросаем куб.

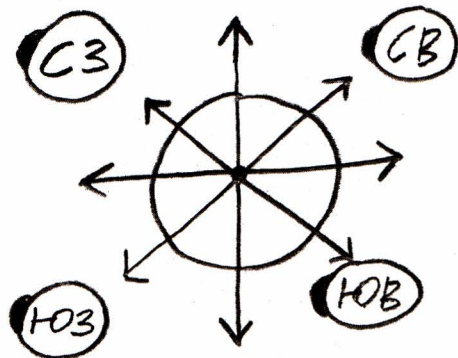
2. Проведем две наклонные линии параллельно друг другу.

3. Аккуратнее с направлением линий! Смотрите, я нарисовал наверху крышку коробки так, что все линии с нарисованными стрелками смотрят в одну сторону и под одинаковым углом, влево и чуть вверх. Будем называть такой угол «направление на северо-запад». Как в компасе.

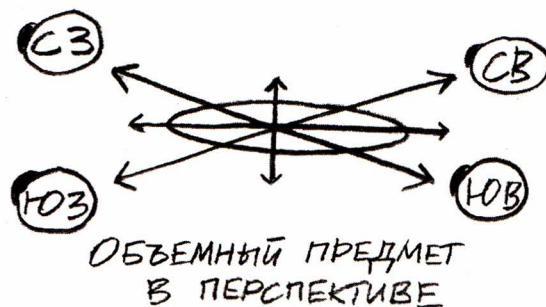
Чаще всего в этой книге я буду использовать четыре направления: на северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток. Посмотрите на этот компас.

Параллельные и перпендикулярные линии

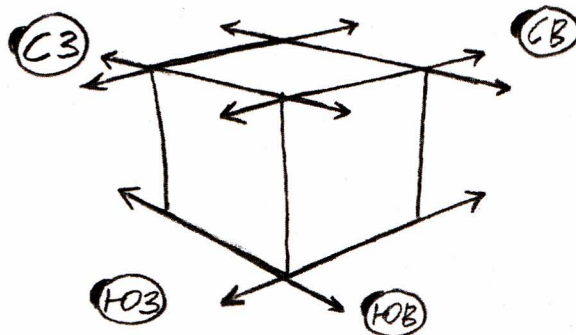
Параллельные линии — это линии, идущие в одном направлении и одинаково удаленные друг от друга на всем своем протяжении. У меня параллельные линии ассоциируются с двумя вертикальными палочками буквы «п» в слове «параллельные». Перпендикулярные линии — это линии, которые пересекаются под прямым углом. Например, эта строчка текста перпендикулярна правому краю страницы.

А здесь я нарисовал компас в перспективе. Как вы помните, изображение в перспективе означает искажение или сплющивание объекта для создания эффекта глубины, чтобы один край объекта казался ближе к нам, чем остальные.

ОБЪЕМНЫЙ ПРЕДМЕТ
В ПЕРСПЕКТИВЕ

Обратите внимание, что четыре направления на этом рисунке компаса в перспективе — на СЗ, СВ, ЮЗ и ЮВ — совпадают с направлением линий куба, которые вы рисовали.

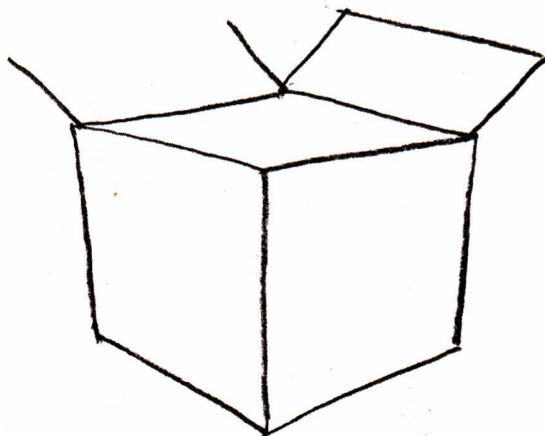

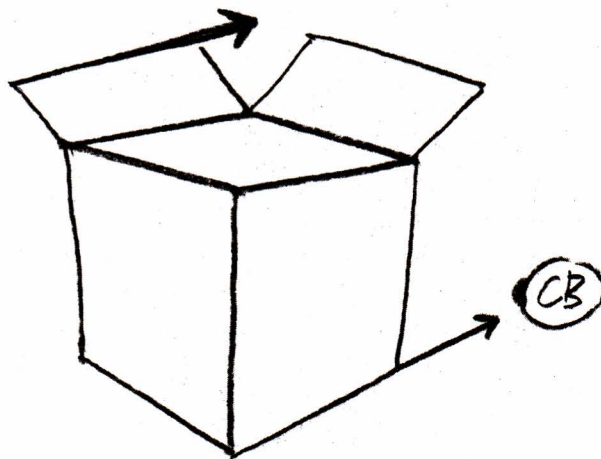
Назовем его «куб-эталон с указателем направлений». Это удивительно эффективный инструмент, который поможет вам рисовать линии под правильными углами. Ведь если не соотносить углы между ребрами куба, рисунок будет заваливаться или казаться перекошенным. Конечно, доктор Сьюз приобрел мировую известность благодаря своему фирменному стилю рисования обвисших, тающих, пластилиновых персонажей, зданий, предметов и пейзажей. Но и он был последовательным при выборе направления линий. Хороший пример этого — его книга «Лоракс».

Откройте ее на любой странице и приложите к иллюстрации мой куб-эталон. Вам сразу станет ясно, что положение всех изображенных там зданий, окон, дверей, дорог, машин и персонажей определяется этими четырьмя важными направлениями.

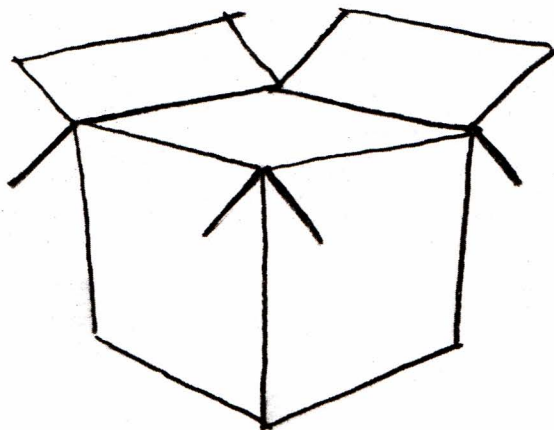
4. Приступайте ко второму верхнему клапану коробки, начав с двух параллельных линий.

5. Ориентируясь на правое нижнее ребро коробки, направленное на СВ, замкните рисунок второго верхнего клапана линией, идущей в том же направлении.

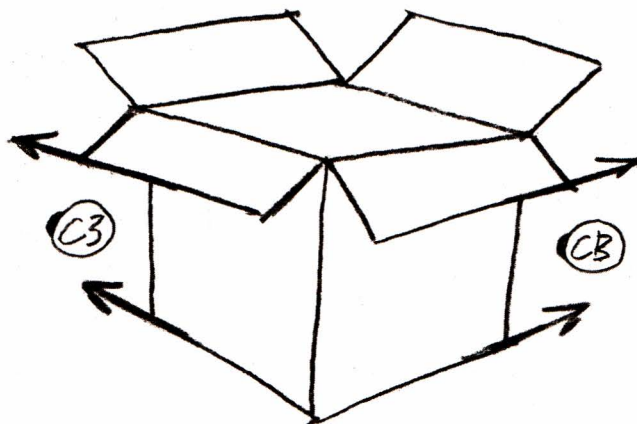

6. Нарисуйте боковые линии двух ближних к вам клапанов коробки, направленные вниз.

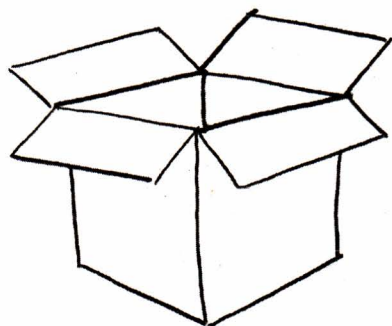
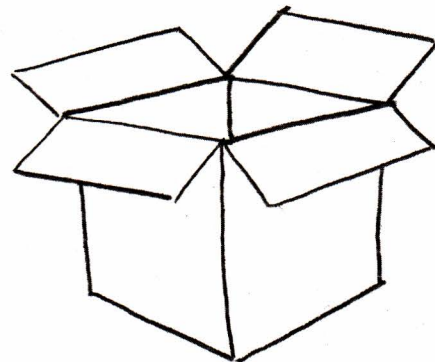

7. Снова воспользуйтесь как ориентиром нижними ребрами куба и замкните контуры клапанов линиями, которые идут на СВ и СЗ. Повторю мысль еще раз: чтобы правильно изобразить новые линии, исходите из нарисованных ранее.

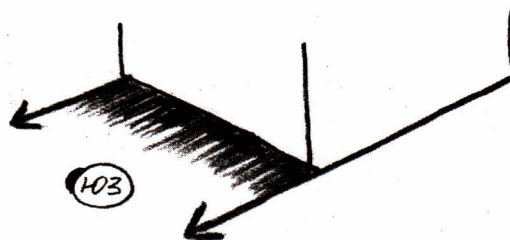
Если вы будете постоянно опираться на то, что уже нарисовали, и сверять углы с кубом-эталоном, рисунки будут выглядеть убедительно, казаться пропорциональными и, что важнее всего, объемными.

8. Нарисуйте короткую вертикальную линию внутри коробки. До сих пор удивляюсь (после всех этих лет рисования), как одна маленькая черточка может оказывать такое мощное влияние на визуальный эффект от рисунка. Именно эта черточка на задней стенке коробки отвечает за «БАМ!» (как сказал бы Эмерил*) — мгновенное превращение плоского изображения в объемный предмет.

9. Выберите место для линии горизонта и источника света.

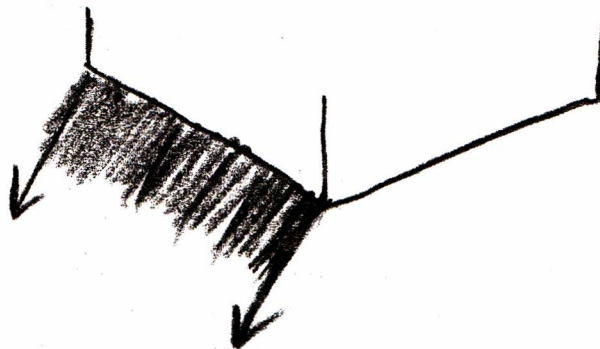

10. Чтобы правильно нарисовать падающую тень, снова воспользуйтесь кубом-эталоном.

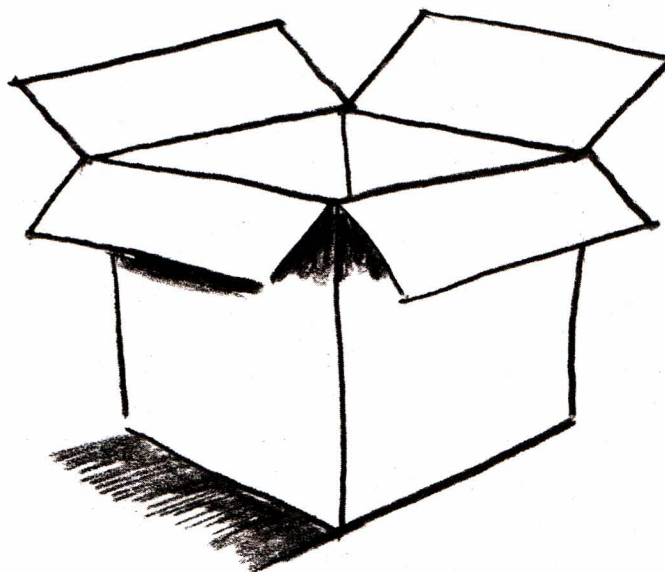
* Эмерил Лагасс — знаменитый американский шеф-повар, телеведущий и автор кулинарных книг.
Прим. перев.

Направление тени можно задать, продлив нижнее ребро коробки в сторону ЮЗ. Внимание, не перепутайте величину угла! Многие ученики в этом месте ошибаются и слишком наклоняют тень. Обратите внимание и на то, что штриховка падающей тени от моего куба параллельна линиям-ориентирам.

Осторожно, не ошибитесь с направлением падающей тени, как на этом рисунке:

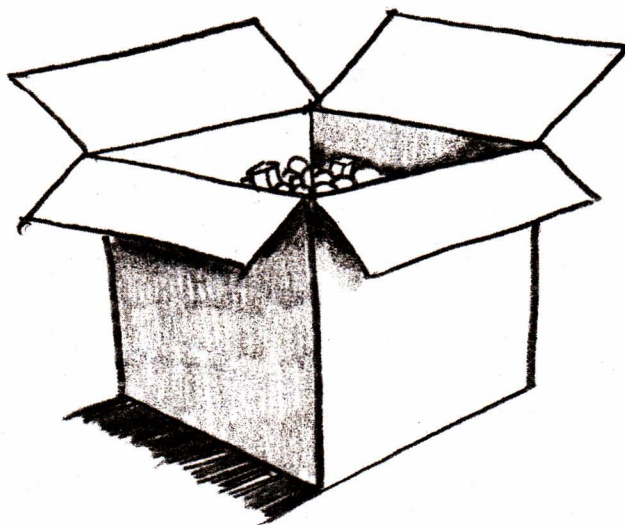

11. Затемните пространство под двумя передними клапанами коробки, как на моем рисунке, — здесь нужны тени в уголках. Это чрезвычайно важный элемент рисунка — хорошие иллюстраторы используют его для выделения объектов, прочерчивания деталей и прорисовки границ. В нашем случае благодаря им клапаны коробки буквально разворачиваются в направлении глаз, а сама коробка как бы отодвигается вглубь рисунка.

12. Настал черед самого приятного момента каждого урока. Почистите рисунок, стерев лишние линии, и усильте его внешние контуры, пройдясь по ним еще раз карандашом. В результате коробка будет сильнее выделяться на фоне листа бумаги. Выполните собственную тень на левой внешней и внутренней сторонах коробки, которые находятся дальше всего от источника света. Я всегда призываю учеников получать удовольствие от урока, добавляя какие-то детали от себя, — все, что приходит в голову и привносит в рисунок изюминку. Я, например, положил в коробку несколько мелких, едва видимых вещиц. Обратите внимание, насколько забавнее и визуальнее «вкуснее» стал рисунок в результате такого простого хода.

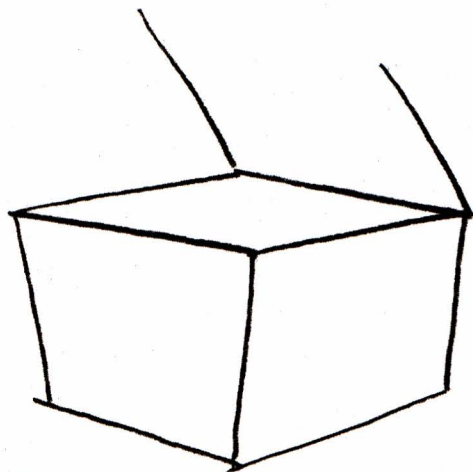
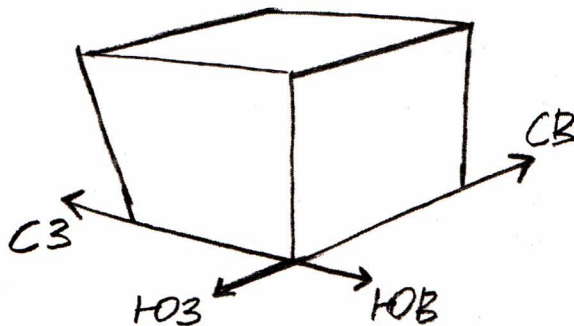

Урок 5: дополнительное задание

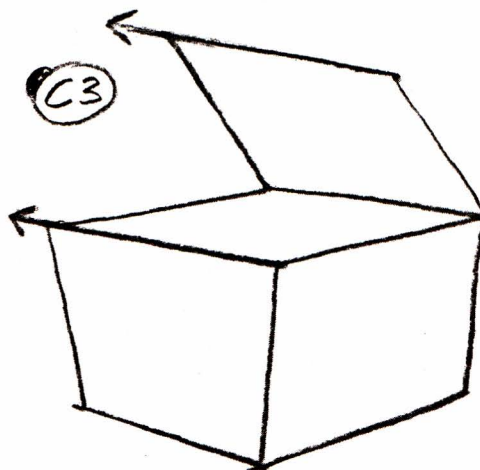
Если уж зашла речь о добавлении новых деталей, чтобы рисунок стал визуальнее богаче, давайте не держаться за картонную коробку из только что пройденного урока. Как насчет сундука с драгоценностями, переполненного жемчугом, монетами и прочими бесценными сокровищами? Мы так обременены необходимостью

экономить, выплачивать ипотеку и медицинскую страховку, что не помешает взять отпуск от реальности и нарисовать себе несметное богатство.

1. Начав со стандартного куба, движемся дальше и рисуем линии-ориентиры, как у куба-эталона, чтобы попрактиковаться и лучше запомнить пройденное. Слегка наклоните боковые ребра.

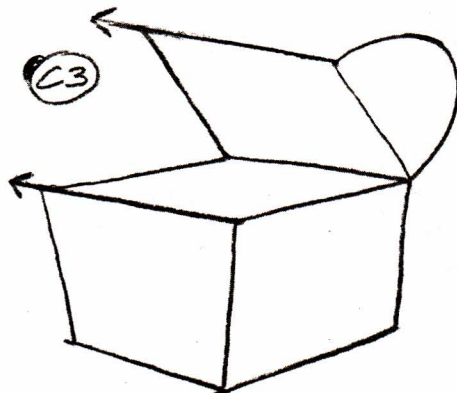

2. Нарисуйте две параллельные линии, которые приоткроют сверху наш сундук с сокровищами.

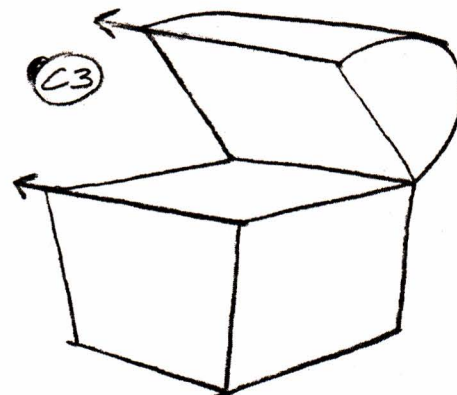

3. Ориентируясь на уже имеющиеся линии (знакомо, не так ли?), изобразите верхний край крышки (направление C3).

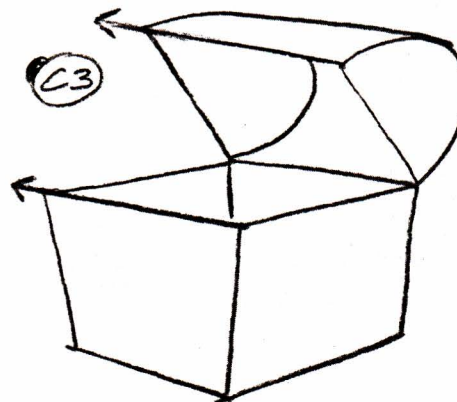
4. Нарисуйте закругленную боковую сторону крышки.

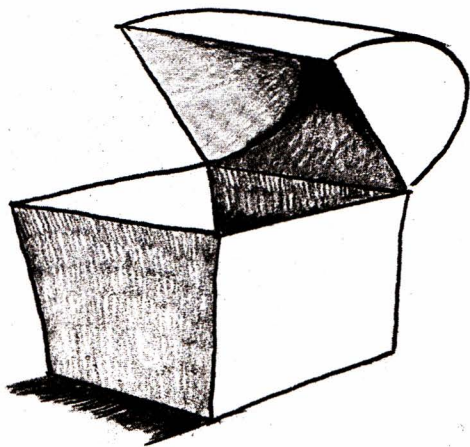
5. Отталкиваясь от нарисованных линий (опять повторяюсь?), выполните самый верхний край крышки — он тоже должен быть направлен на СЗ. Но обратите внимание, что я чуть наклонил его вниз. Дело в том, что в конечном счете все линии, идущие на СЗ, сходятся в одной невидимой точке. Более подробно мы поговорим об этой концепции на одном из последующих уроков. Пока же просто повторяйте за мной и немного наклоните самый верхний край крышки.

6. Нарисуйте два внутренних ребра. И снова БАМ! Тот самый момент, когда рисунок приобретает объем. Вам понравится!

7. Проработайте свой рисунок. Сотрите лишние линии. Выберите место для источника света и добавьте собственную тень на все противоположные ему стороны сундука, тени в уголках, нарисуйте падающую тень. Насладитесь изображением дополнительных деталей. Пусть сундук переполнится монетами, драгоценными камнями и жемчугом!

Примеры ученических работ

Посмотрите, какие детали добавили студенты, выполняя стандартное задание этого урока.

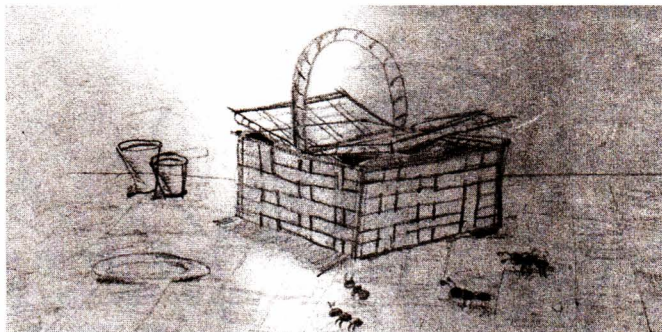

Рис. Энн Нельсон

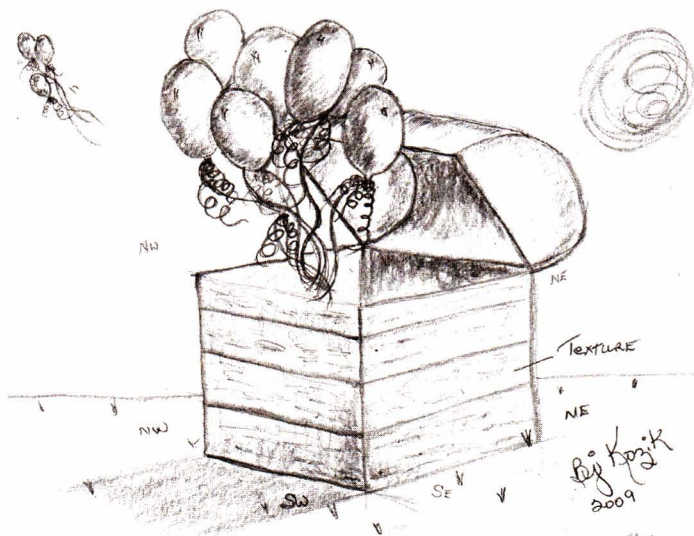

Рис. Брендэ Джин Козик

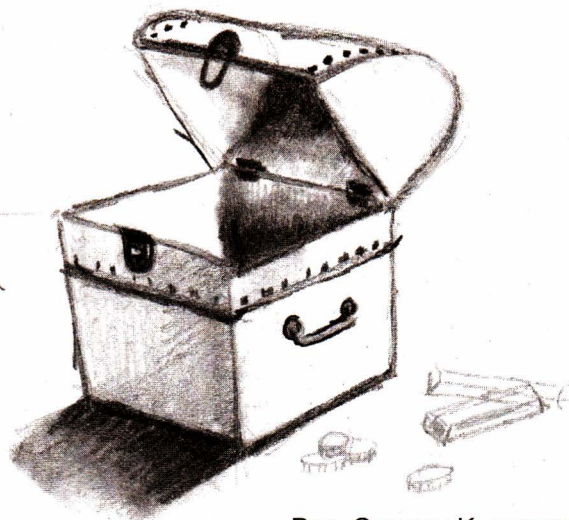
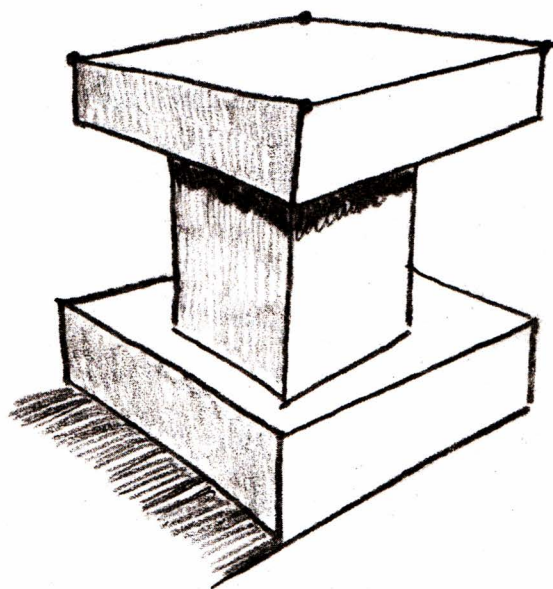

Рис. Сюзан Козлоски

Наложение фигур

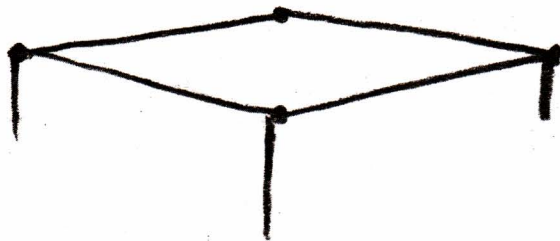
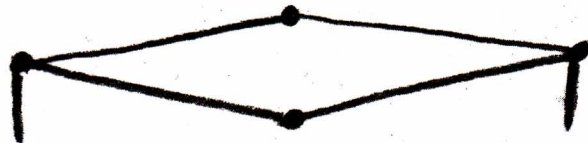

Эта веселая и полезная глава обязана своим появлением моему учителю рисования в пятом классе Брюсу Макинтайру («мистеру Маку»). Он с большим энтузиазмом учил детей рисовать и был для меня непререкаемым авторитетом. На этом уроке нам нужно будет вспомнить все понятия и законы, которые обсуждали ранее, чтобы выполнить один очень забавный объемный рисунок. Я уже сказал, что это будет по-настоящему весело? Готов поспорить: он вам так понравится, что вы начнете рисовать наложение фигур на любом попавшемся под руку клочке бумаги.

1. Начнем с прочного квадрата в перспективе. Помните, я просил вас пользоваться опорными точками на каждом уроке? Знаю, что вы очень уверенно себя чувствуете со всеми этими квадратами в перспективе, коробками и кубами. Тем не менее выполните мою прихоть и каждый раз используйте эти точки. На то есть веская причина, о которой я скажу позже. Доверьтесь мне, дети мои, и со временем будете вознаграждены.

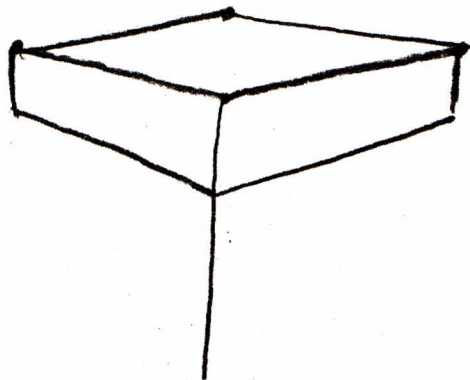
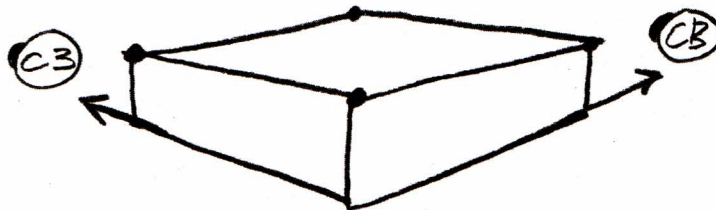

2. Нарисуйте два коротких вертикальных ребра — части контура верхней столешницы.

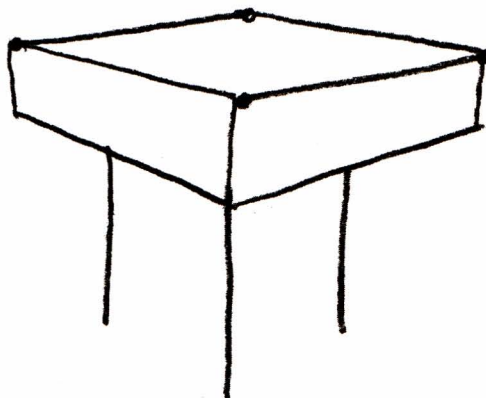
3. Нарисуйте более длинное среднее ребро в соответствии с... каким чрезвычайно важным законом рисования?

4. Используя в качестве ориентира уже нарисованные линии, изобразите низ столешницы — эти ребра будут ориентированы на СВ и СЗ.

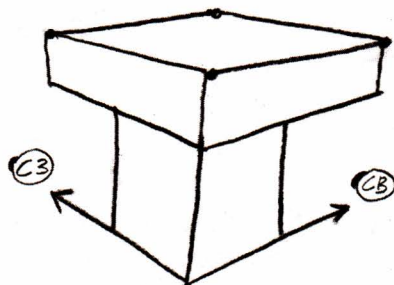
5. Продолжите среднюю линию вниз, чтобы получить ближнее к вам ребро стойки.

6. Нарисуйте боковые ребра стойки, как это сделал я. Обратите внимание на то, что они начинаются в точке, которая находится ровно посередине между боковыми и ближним ребрами столешницы. Взгляните на мой рисунок — это тот самый случай, когда одна картинка стоит тысячи слов.

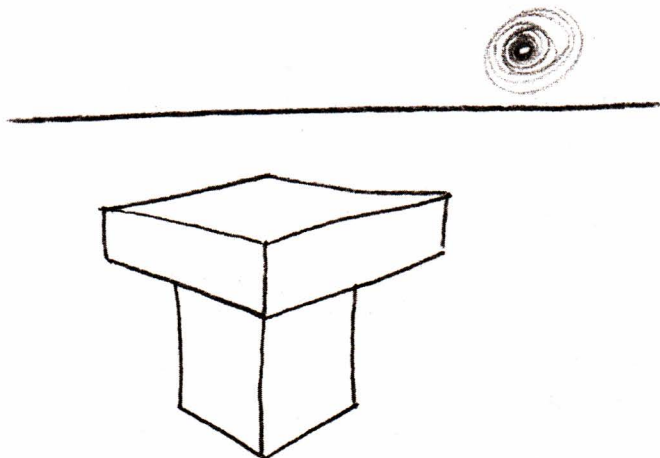

7. Используя в качестве ориентира уже нарисованные линии (начать, что ли, просто копировать и вставлять это предложение в описание каждого шага?!), изобразите нижние ребра стойки, ориентированные на СЗ и СВ.

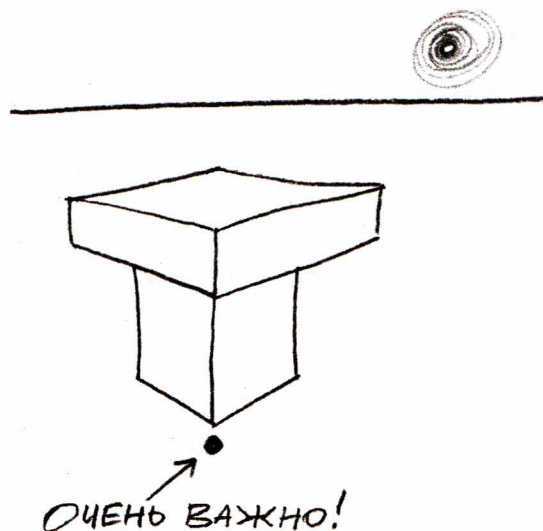

8. Проведите линию горизонта чуть выше столешницы и расположите справа над ней источник света. Мы заговорили о горизонте именно сейчас, потому что я хочу познакомить вас с одним важным понятием. Все рисунки, которые мы выполнили ранее, нарисованы с верхней точки обзора (точки перспективы), когда объект кажется расположенным ниже уровня глаз. Линия горизонта говорит вашему глазу, что объект находится ниже нее и что именно с этой точки зрения нужно «отсчитывать» расположение отверстий, теней и искажение объектов.

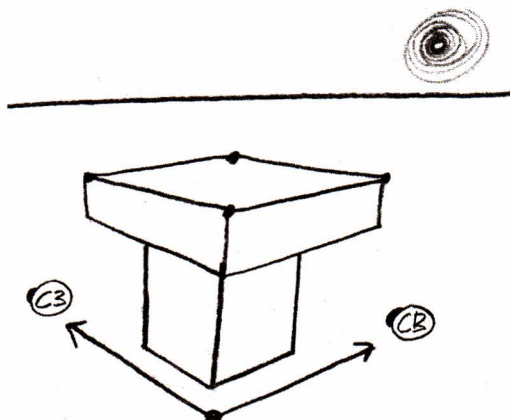

Слово «перспектива» произошло от латинского корня *spes*, означающего «видеть». Вспомните о спектакле — представлении, которое видят зрители; спекуляции — действию, ставшем результатом того, что игрок увидел имеющиеся у него возможности. Перспектива — это когда видишь иллюзию глубины на плоской поверхности. На следующих уроках я научу вас рисовать объекты выше горизонта, видимые в перспективе с одной и двумя точками схода. Пока же запомните, что, если вы рисуете объект, видимый сверху, линия горизонта должна быть выше его.

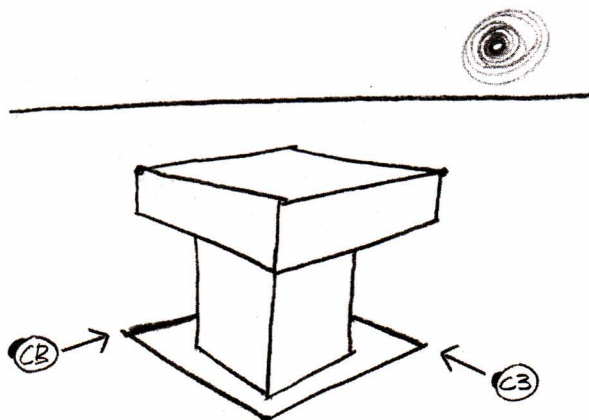
9. **ВНИМАНИЕ!** Очень важный шаг! Поместите прямо под ближним углом стойки опорную точку. Многие студенты забывают это сделать, в итоге их рисунки просто «разваливаются». Если не пользоваться опорной точкой в начале рисования каждой фигуры, ваше изображение может начать все сильнее перекашиваться и будет непоправимо испорчено. В принципе, это может быть неплохим визуальным эффектом — если вы подключились к каналу Энди Уорхола, — а может обернуться катастрофой, если вы собирались нарисовать устойчивую, прочную, пропорциональную объемную композицию положенных одна на другую фигур, видимую с правильного ракурса.

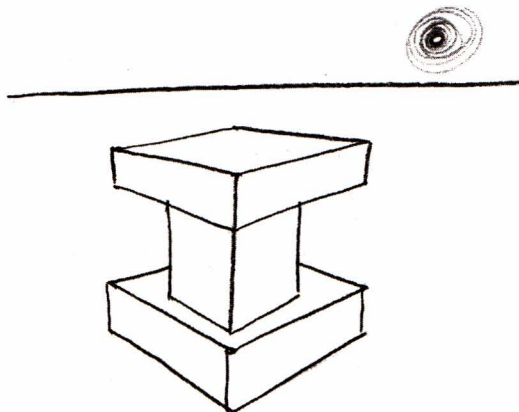
10. Ориентируйтесь на уже имеющиеся линии (да, опять!) и нарисуйте передние ребра основания (направления на СЗ и СВ).

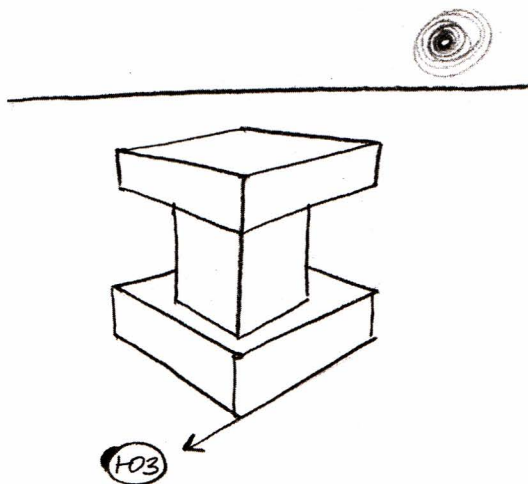
11. ВНИМАНИЕ! Когда рисуете задние ребра основания, убедитесь в том, что они оказались за углами стойки. Эти две очень короткие линии должны быть параллельны уже нарисованным (направления на СЗ и СВ). Здесь возможна вторая ошибка, студенты часто ее делают на этом уроке. Прослеживается четкая тенденция: они пытаются соединить эти две черточки прямо с углами стойки. Боритесь с инстинктивным желанием соединять углы! Пусть эти линии уходят за основание.

12. Закончите основание, убедившись, что нижний угол находится ниже остальных. Как всегда, используйте в качестве ориентира для нижних ребер пьедестала уже нарисованные линии, направленные на СЗ и СВ.

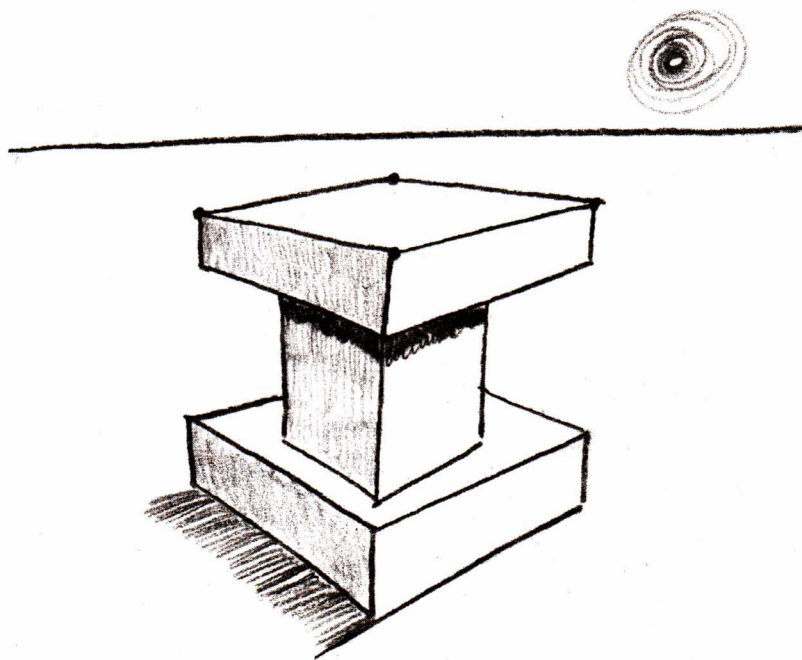

13. Исходя из ранее нарисованных линий, наметьте направление падающей тени.

14. Нарисуйте падающую тень, которую стол отбрасывает в направлении, противоположном источнику света, и собственную тень на столе и его основании, а также добавьте темные собственные тени на обеих видимых сторонах стойки. Обратите внимание, как эта замечательная тень под столешницей «задвинула» стойку поглубже. Вот и еще один БАМ!

Сейчас расскажу, как запомнить все самое важное из этого урока. Возьмите часы или телефон, с помощью которых можно измерить время с точностью до секунды. Я хочу, чтобы вы засекали, сколько времени вам понадобится, чтобы нарисовать такой вот стол, стоящий на основании. Попробуйте два-три раза и посмотрите, сможете ли уложиться в две минуты. Обычно я провожу этот эксперимент со всеми учениками, от младших школьников до студентов университета. Зачем? Моя цель — натренировать вас уверенно рисовать эти квадраты в перспективе и перекрывающиеся углы, но самое главное — чтобы руки запомнили «направления компаса». Нужно, чтобы вы комфортно себя чувствовали, работая с ними. Чем больше вы будете практиковаться в выполнении стола на основании, тем увереннее будут линии на следующих уроках и все ваши дальнейшие рисунки. Это отличное упражнение, на него стоит потратить несколько дней.

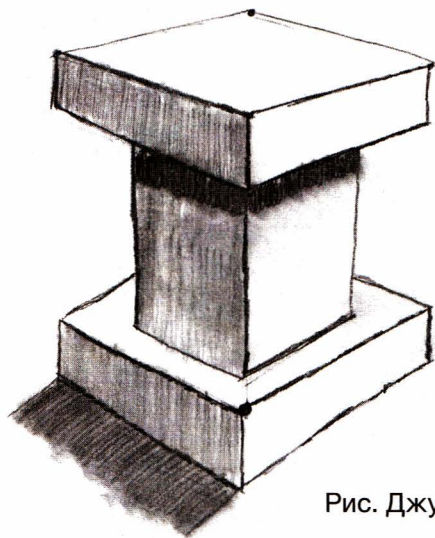
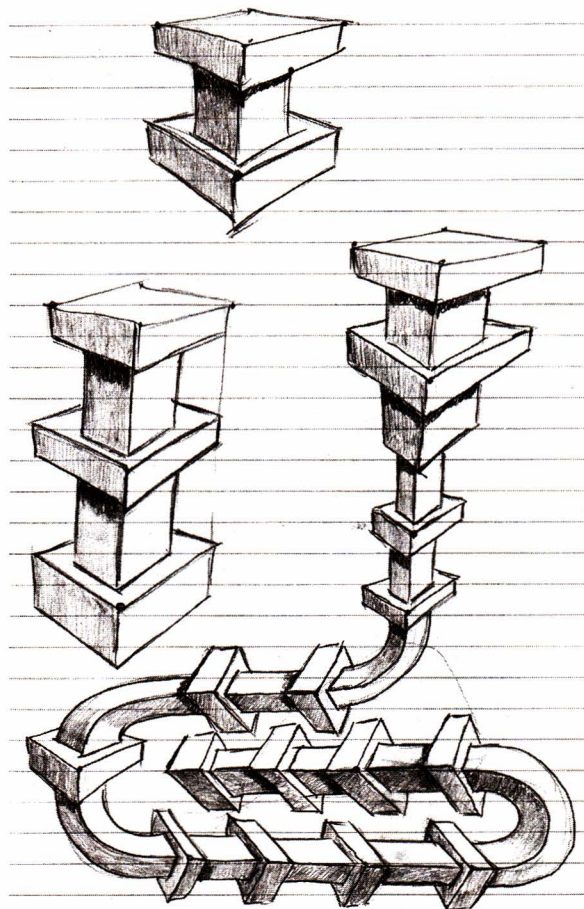

Рис. Джули Элнерсон

Урок 6: дополнительное задание

А сейчас может быть по-настоящему весело! Вы всерьез хотите испытать свои навыки рисования? Взгляните на страницу из моего альбома.

Видите, я от души повеселился, изображая высоченную и сильно искривленную башню из столов. А теперь посмотрите на то, как это упражнение выполнили некоторые мои студенты.

Примеры ученических работ

Найдете еще пятнадцать минут на то, чтобы повторить одну из этих монструозных башен? Тогда давайте, пробуйте! Обязательно запишите в своем альбоме время начала и конца работы над этим упражнением. Я практически уверен, что в итоге вы потратите на него пятнадцать минут. Прелесть этого упражнения не только в отличной тренировке определенных навыков: рисование в перспективе, выравнивание объектов, изображение теней в уголках, собственных и падающих теней, подбор расположения, размера и пропорций. Работа над башнями из столов — настолько увлекательное занятие, что от него невозможно оторваться!

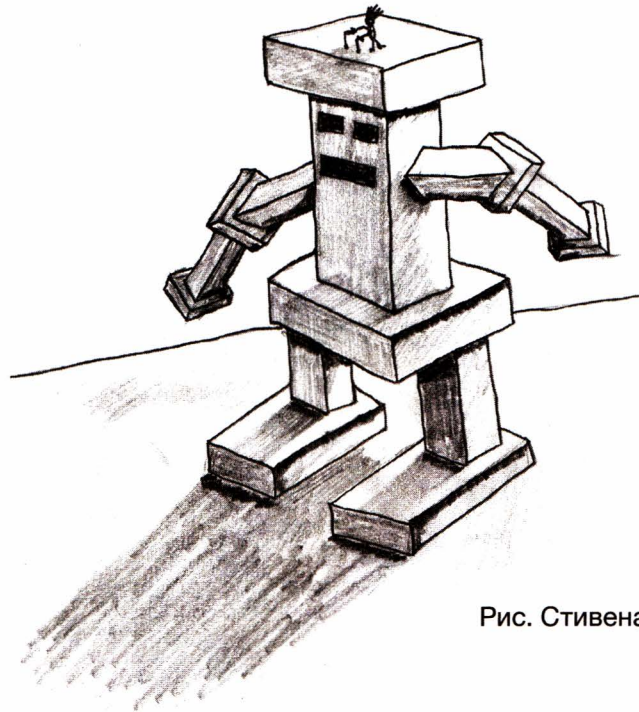

Рис. Стивена Питча-мл.

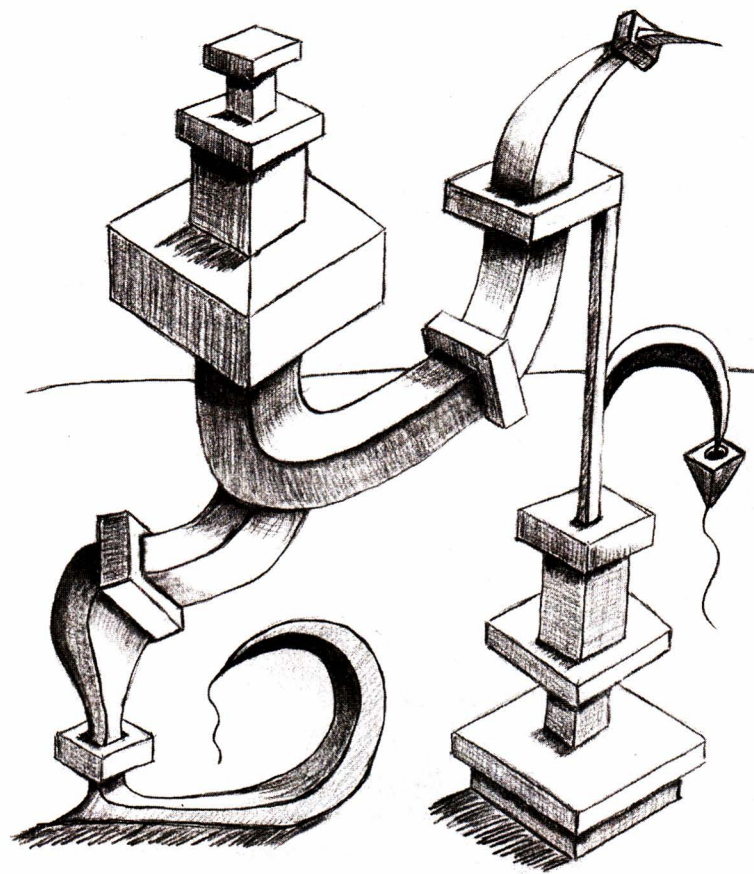
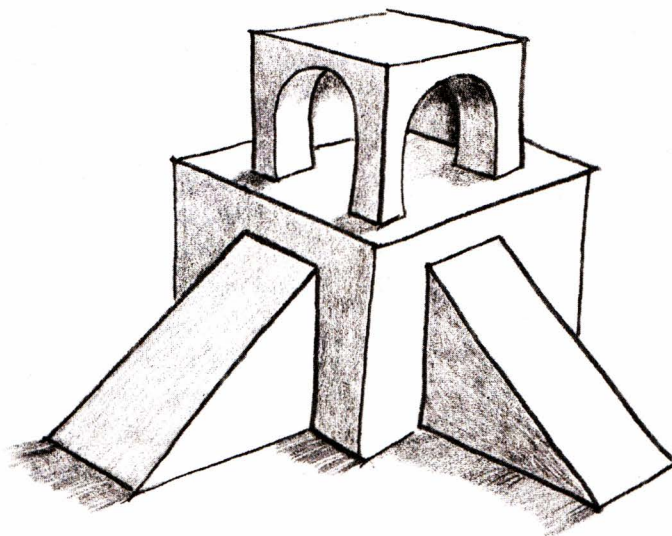

Рис. Мишель Прус

УРОК 7

Кубы: продвинутый уровень

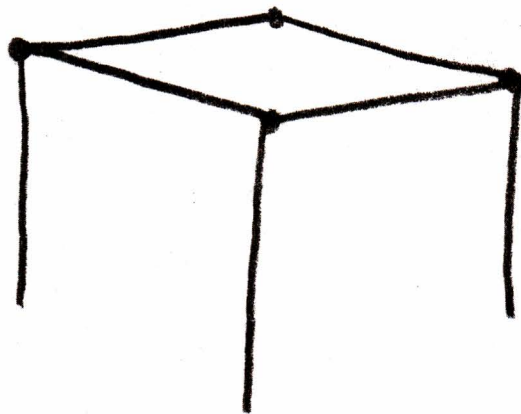

Мне бы хотелось, чтобы после этого урока у вас закрепился базовый навык выполнения объемных кубов. Я хочу, чтобы вы обрели над ними полную власть и смогли превращать их в более сложные объекты. Далее вы увидите, что, справившись с кубом, можно нарисовать дом, дерево, ущелье и даже человеческое лицо. «Как можно превратить скучный куб в дерево или лицо?» — спросите вы. Я расскажу... только чуть позже, а пока...

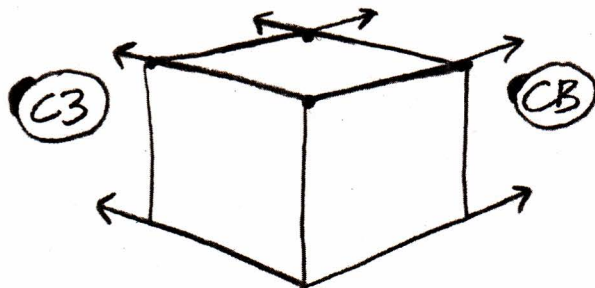
1. Используя опорные точки (как и на всех уроках в книге, правильно?), нарисуйте уже хорошо вам знакомый квадрат в перспективе.

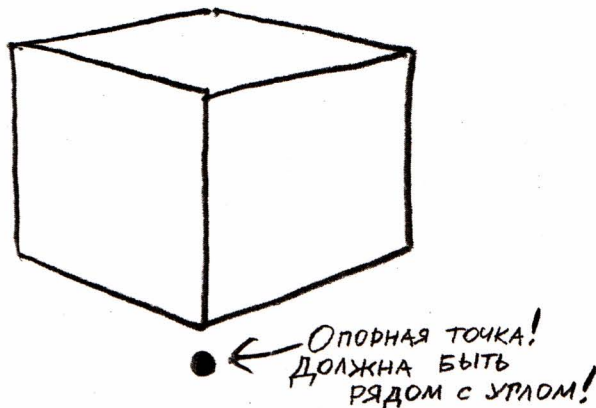
2. Тонкими линиями обозначьте боковые ребра и чуть более длинное среднее (тонкими, потому что это лишь первые линии, задающие будущие контуры объекта).

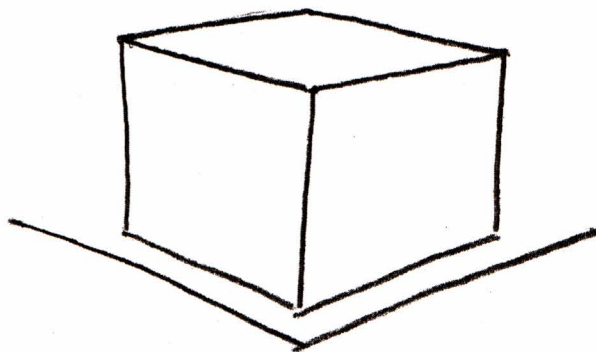
3. Нарисуйте нижние ребра куба, ориентируясь на уже нарисованные линии. Для удобства продлите все линии, идущие в направлениях СЗ и СВ, как это сделал я.

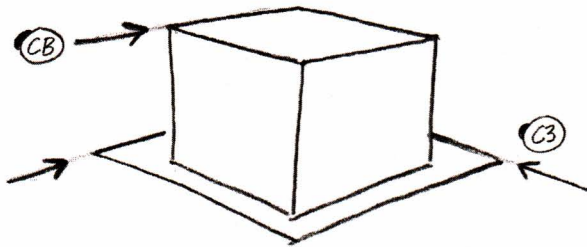
4. Нарисуйте важнейшую опорную точку прямо под нижним углом куба. Она задает углы вашего второго этажа, также видимого в перспективе. Если расположить эту точку слишком низко, этаж перекосится, и, как следствие, перекошенным окажется все здание.

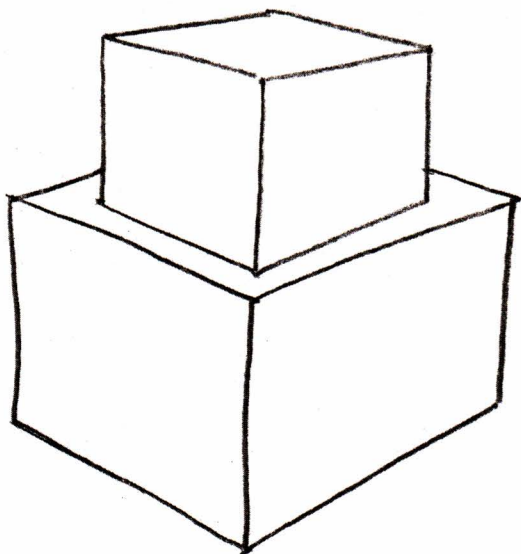
5. Используя в качестве ориентира уже нарисованные линии, нарисуйте ближние ребра второго этажа, ориентированные на СВ и СЗ. Рисуя свой вариант куба, я постоянно переводил взгляд с «эталонного», уже нарисованного угла на тот, который должен был появиться. Обратите внимание, сколько раз в течение минуты вы смотрите в зеркало заднего вида своего автомобиля. Причем действительно не задумываясь, совершенно неосознанно. Мне бы хотелось, чтобы рано или поздно вы начали применять этот навык столь же легко и привычно, поэтому постоянно и настойчиво напоминаю вам о необходимости сверяться с показаниями «компы» для рисования.

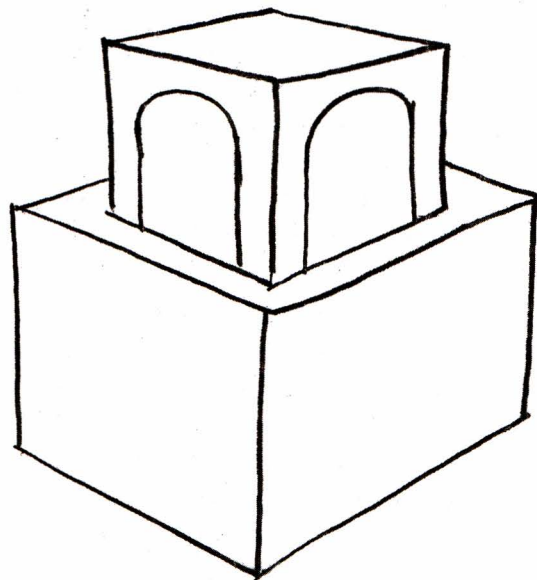
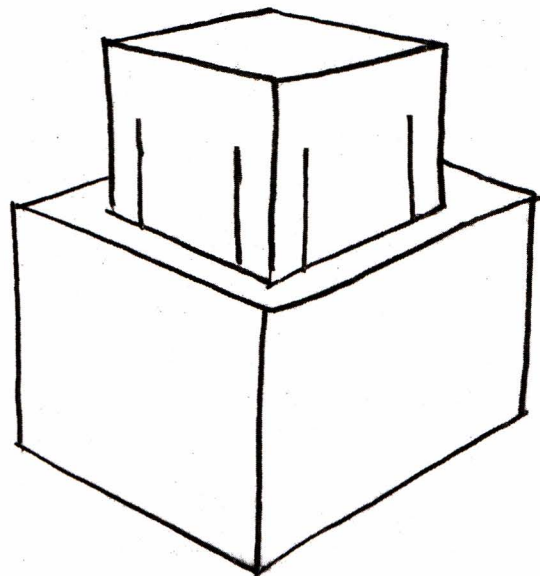

6. Посмотрите на левый (северо-восточный) угол верхнего квадрата в перспективе. Затем — на все стрелки, нарисованные вами на третьем этапе в направлении СВ. А теперь возьмите карандаш и продублируйте эти линии так, чтобы их углы остались в «памяти» руки. Порепетировав так несколько раз, быстро перенесите карандаш влево и нарисуйте левое заднее ребро второго куба, тоже направленное на СВ. Воспользуйтесь тем же методом, чтобы нарисовать правое заднее ребро второго куба, ориентированное на СЗ. Вы выполнили верхнюю плоскость нижнего этажа здания. Что бы я ни рисовал, я всегда сначала «приучаю руку» к линиям. Приходится раз за разом переводить взгляд на уже нарисованный элемент рисунка, запоминая правильные углы, прежде чем набрасаешь контуры нового.

7. Закончите куб нижнего этажа. Еще раз сверьте с компасом для рисования направление нижних линий: СЗ и СВ.

8. Начинайте рисовать дверные проемы на верхнем кубе с двух вертикальных линий на каждой из видимых сторон. Чтобы убедиться, что это действительно вертикальные прямые линии, ориентируйтесь на кромку альбомного листа. Все вертикальные линии должны быть ей параллельны. Всякий раз, рисуя линию сверху вниз, следует посматривать на край листа, иначе вы рискуете получить объект, сильно перекошенный влево или вправо. Да, и еще одно интересное замечание: ближняя сторона каждого дверного проема должна быть чуть длиннее дальней. Это очень важный закон о размере. Ближнюю сторону стоит нарисовать длиннее для того, чтобы добиться иллюзии объема: так она будет казаться ближе к вам. Таков один из фундаментальных законов рисования — чтобы объект казался ближе, сделайте его крупнее других объектов на рисунке.

9. Нарисуйте арочный верх дверных проемов верхнего этажа.

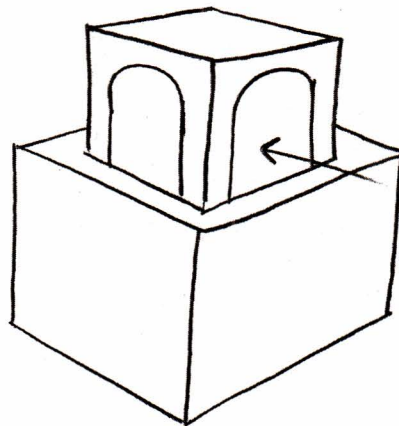
10. Чтобы создать иллюзию настоящего трехмерного входа в здание, нужно изобразить толщину стен. Давайте вспомним простое правило толщины:

Если дверь справа, то и боковая поверхность дверного проема видна справа.

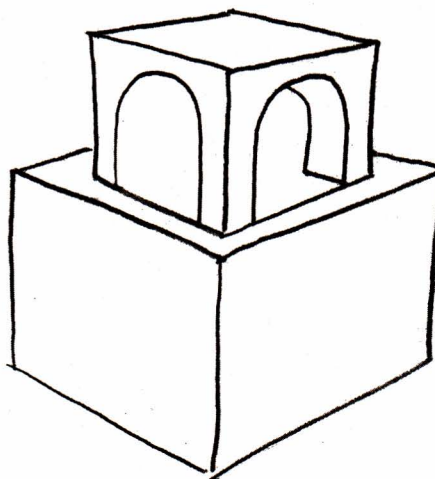
Если дверь слева, то и боковая поверхность дверного проема видна слева.

Запомните это правило, повторяйте его и потренируйтесь в его применении (я говорю о нем своим студентам в университете так же часто, как и ученикам в начальной школе). Правило толщины применимо ко всему — к любой двери, окну, норе — в общем, к входу в любой объект, который вы когда-либо нарисуете. Знание этого правила поможет вам избежать многих трудностей в сложных композициях.

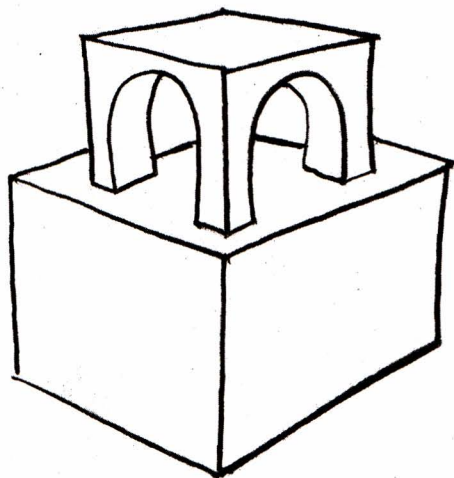
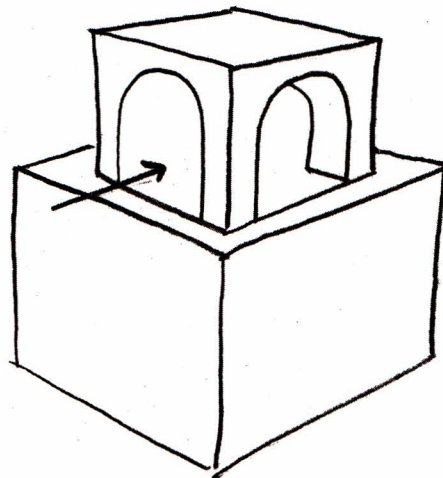
Давайте начнем с того, что применим правило толщины к правому входу. Если дверь справа, боковая поверхность дверного проема должна быть видна где? Правильно, в точку: справа. С помощью СЗ-линии нарисуйте нижнюю сторону боковой поверхности дверного проема с его правой стороны.

11. Завершите боковую поверхность правого дверного проема, дорисовав ее внутреннюю сторону, изогнутую в виде арки.

12. Посмотрите на левый дверной проем. При помощи СВ-линии компаса для рисования изобразите нижнюю сторону боковой поверхности стены, видимую слева.

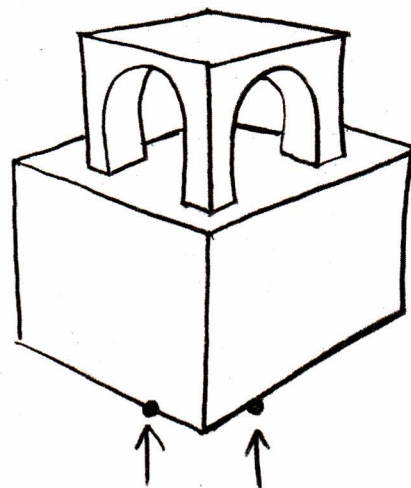

13. Сотрите линии-ориентиры, нарисованные под арками. Если теперь аккуратно провести короткие линии в направлениях СЗ и СВ, вы легко создадите визуальную иллюзию того, что за дверными проемами находится зал или комната. Обратите внимание — я нарисовал их чуть выше, чем нижние стороны боковых поверхностей проемов. Таким образом немного «расширил» пространство.

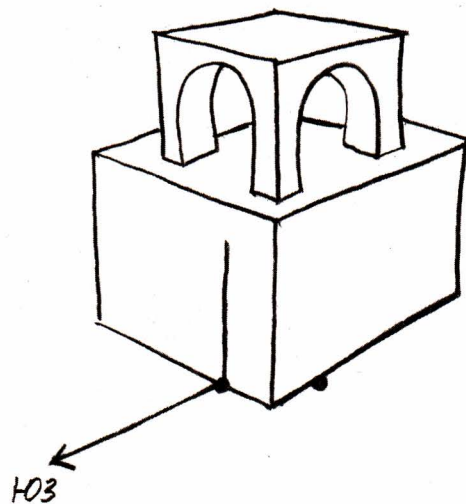

14. Теперь при желании вы можете пририсовать наклонный пандус для въезда в здание или срочной эвакуации из него в конце рабочего дня или рампу для катания ваших детей на скейтборде. Это отличный пример того, почему нужно оттачивать мастерство рисования объемных предметов. Ведь в результате вы научитесь изображать на плоском листе бумаги здания, городские пейзажи, леса или даже целые миры. Да, для создания целого мира вам потребуются лишь карандаш, лист бумаги, воображение и навыки, которым я вас научу. Стоит потратить полчаса в день, верно?

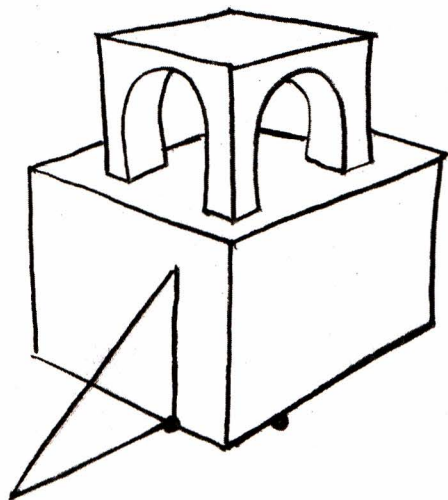
Нарисуйте внизу с каждой стороны здания две опорные точки.

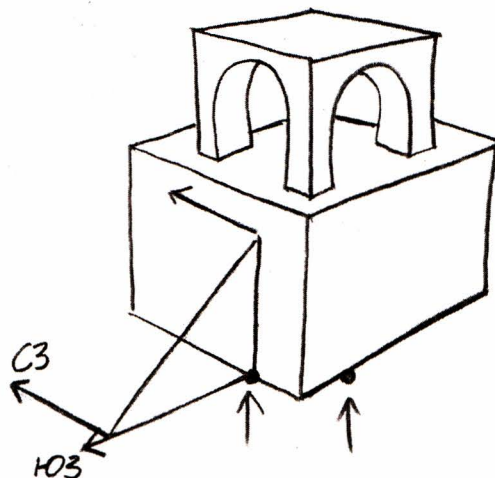
15. Давайте вначале нарисуем пандус слева. Проведите на боковой поверхности куба вертикальную линию — это будет место крепления пандуса к стене, — а затем продлите ее в направлении ЮЗ. На прошлых уроках мы часто использовали это направление, когда изображали падающие тени. Чуть позднее мы снова нарисуем падающую тень в том же направлении. Пожалуйста, будьте внимательны с этой линией. Не поленитесь несколько раз сравнить угол с расположением ранее нарисованных линий, ориентированных на СВ, потому что СВ и ЮЗ — это одна прямая, просто рука движется в противоположных направлениях. Снова лучше показать это на рисунке — как раз тот случай, когда одна картинка стоит тысячи слов.

16. Завершите контур боковой стороны пандуса.

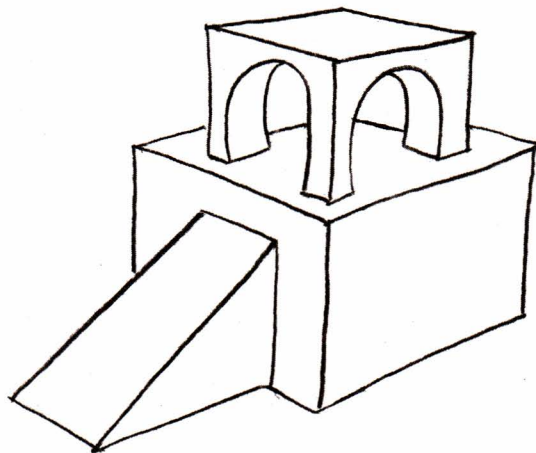

17. Изобразите нижнюю и верхнюю границы передней поверхности пандуса, ориентируйте их на СЗ и согласуйте с направлением ранее нарисованных линий.

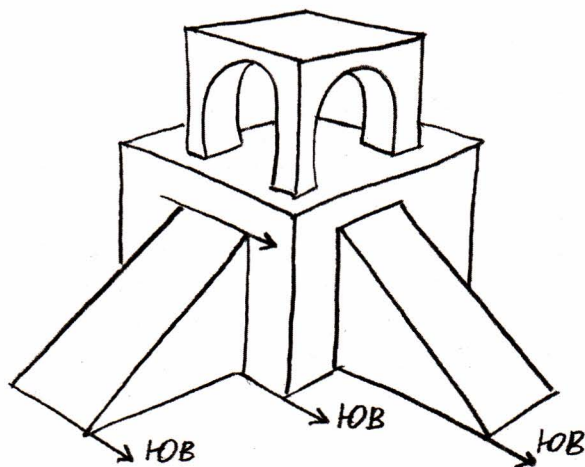

18. Замокните контур передней поверхности пандуса, нарисовав его левую границу (она должна идти под тем же углом, что и правая, — хороший пример параллельных линий). Обратите внимание, что нижнюю границу передней поверхности я нарисовал чуть длиннее, чем верхнюю. При рисовании нужно постоянно помнить об эффекте размера. Давайте повторим: чтобы объект казался ближе, рисуйте его более крупным. Чтобы объект казался дальше, рисуйте его более мелким. В данном случае я сделал нижнюю границу длиннее для усиления визуальной иллюзии того, что она находится ближе к нашим глазам и что верх пандуса «задвинут» вглубь рисунка, дальше от наших глаз. Именно такое постоянное повторение мелких действий и использование важных законов рисования (о размере, о расположении, о собственной тени

и полутени, о падающей тени и так далее) и направлений компаса для рисования (СЗ, СВ, ЮЗ и ЮВ) формирует ваши навыки и уверенность в способности рисовать в трех измерениях все что угодно.

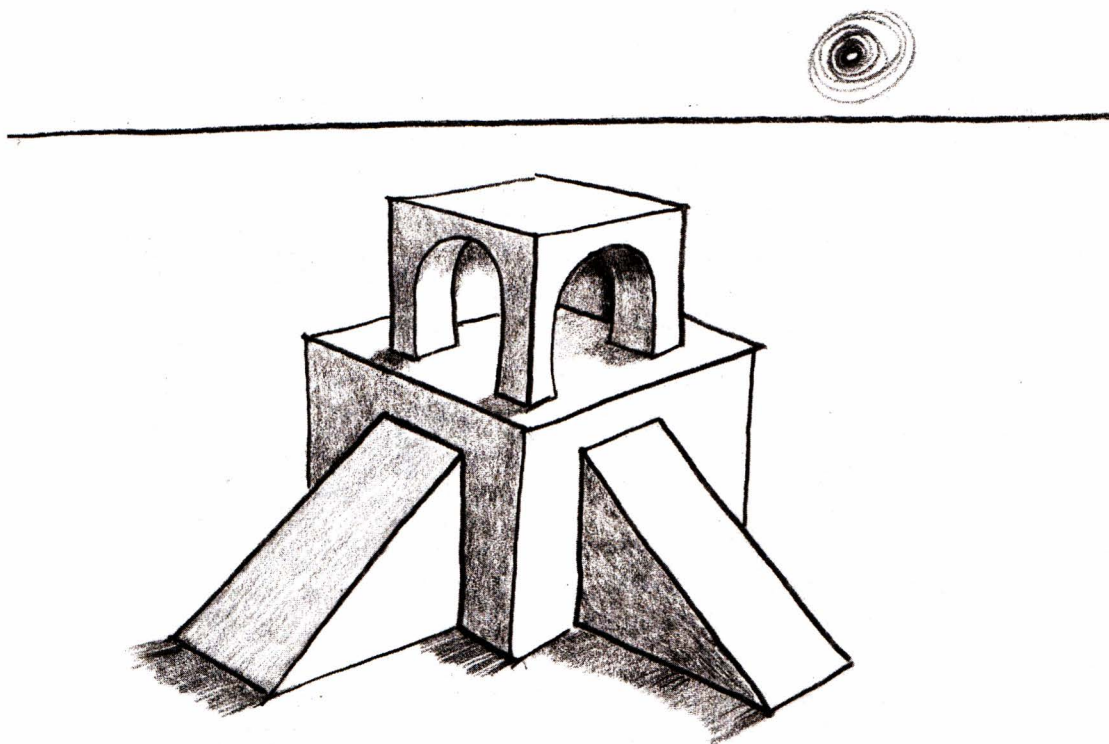

19. Сотрите линии-ориентиры, которые вам потребовались для выполнения левого пандуса. Используя в качестве ориентира уже нарисованные линии на СВ (поглядывайте на них, когда будете рисовать новые линии, чтобы они шли под тем же углом), изобразите правый пандус. И помните о тенденции «заваливать» нижнюю границу. Никакого заваливания!

20. Завершите рисунок: проведите линию горизонта выше здания, разместите источник света и изобразите падающую тень и собственные тени на противоположных от источника света поверхностях. Чтобы угол падающей тени был правильным, используйте линии-ориентиры в направлении ЮЗ. В нашем случае это сделать очень просто: продлите нижние грани здания. Теперь сотрите все лишние линии и пятна. Вуаля! Вы только что закончили свой первый архитектурных проект! Мои поздравления! Прекрасная работа!

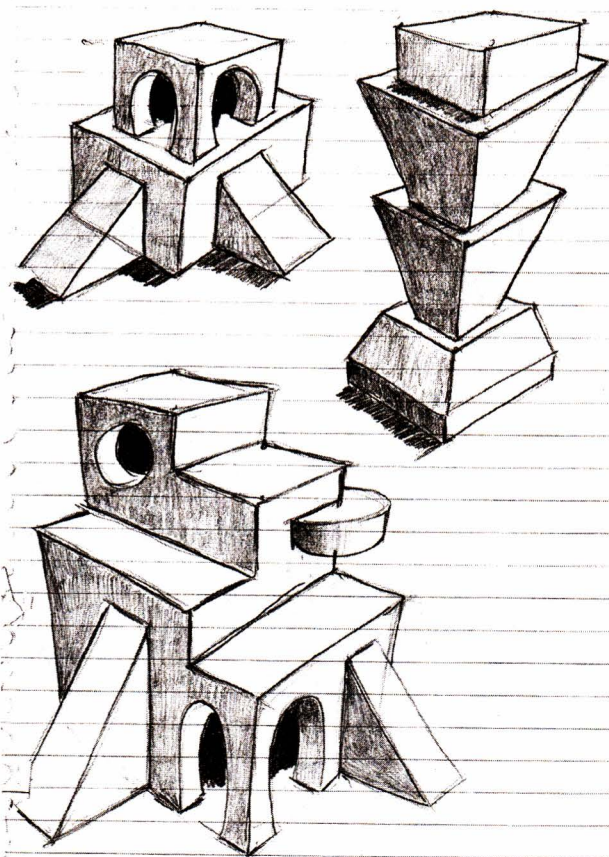

Урок 7: бонусное задание

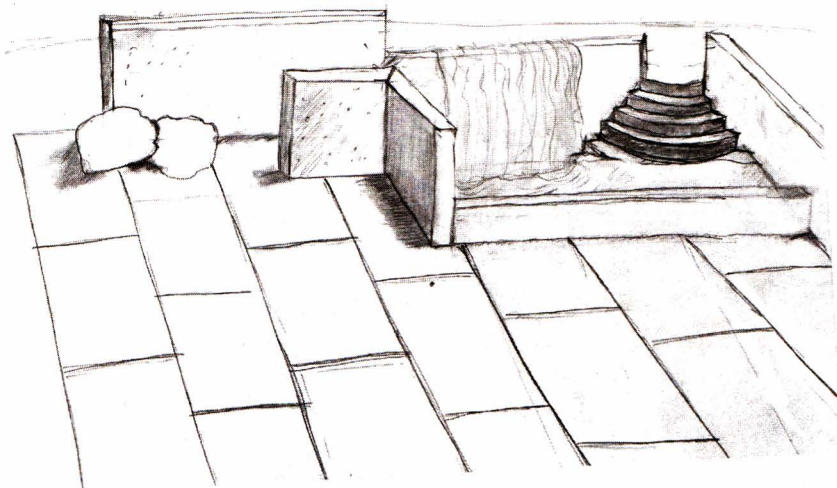
Вот две очень интересные вариации на тему двухэтажного здания с пандусами. В вариации номер один я экспериментировал с наклоном вертикальных сторон наружу. Результат мне нравится. Попробуйте и вы. Но только нарисуйте девять этажей. А теперь еще раз девять этажей, но наклон стен сделайте внутрь. А как насчет высокого здания, в котором чередуются толстые и тонкие этажи, или здания, в котором стены трех этажей наклонены внутрь, следующих трех — наружу, потом опять внутрь, и так далее? Вы понимаете, куда я клоню. Есть тысячи возможных вариантов этого интересно-го упражнения.

В вариации номер два я экспериментировал с разворотом этажей, с пандусами, дверями, окнами, а также расположил сбоку своеобразный цилиндр в перспективе. Выглядит это здание сложнее, чем есть на самом деле. Просто начните с очень прочного и четкого квадрата в перспективе. Помните, что самый первый нарисованный вами квадрат будет шаблоном для всех линий, которые появятся впоследствии на рисунке. Начав таким образом, спокойно перерисуйте мою вариацию номер два, линия за линией, шаг за шагом. У вас уже достаточно знаний и навыков для того, чтобы сделать это самостоятельно, без подробной инструкции. Будьте терпеливы, не торопитесь и наслаждайтесь своей работой!

Примеры ученических работ

Посмотрите на примеры ученических работ и вдохновитесь ими!

Джули Эйнерсон применила несколько принципов этого урока в наброске, изображающем купальню.

Рис. Джули Эйнерсон

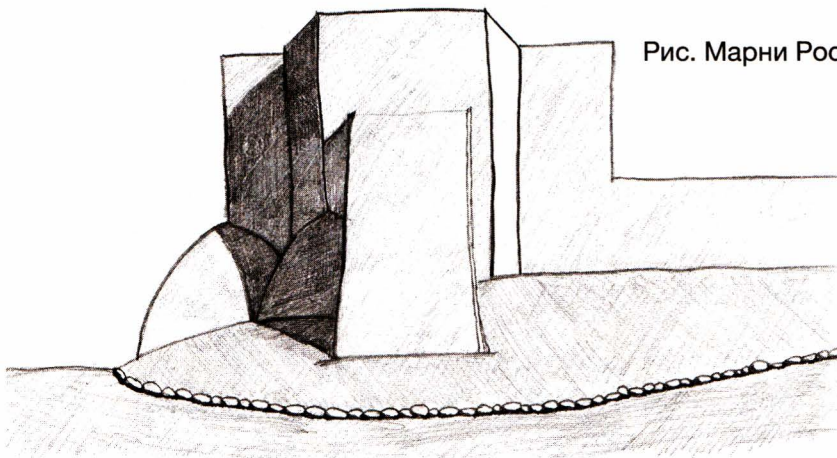

Рис. Марни Росс

А Марни Росс использовала все свое мастерство художника, чтобы изобразить церковь.

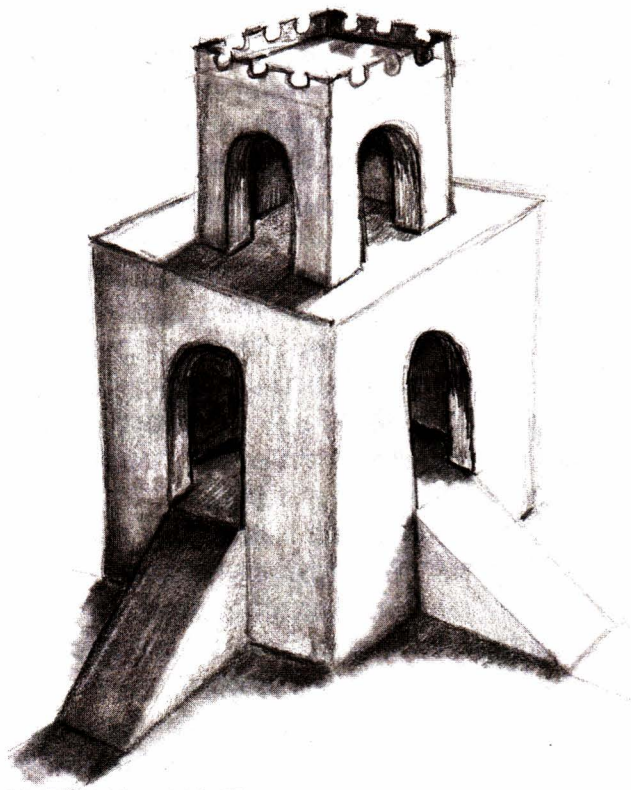

Рис. Сюзан Козлоски

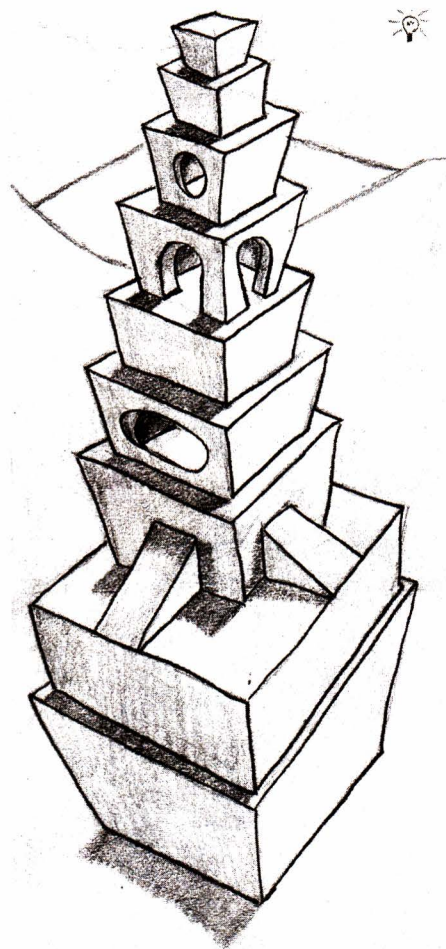

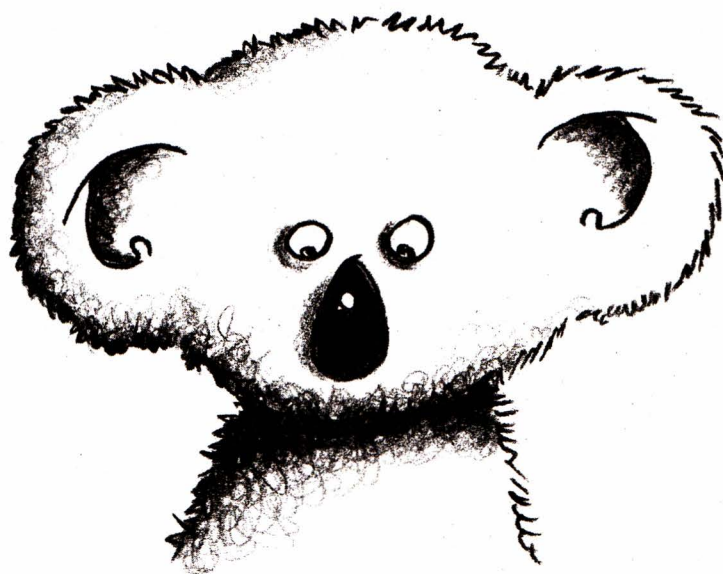
Рис. Майкла Лэйна

УРОК 8

Забавные коалы

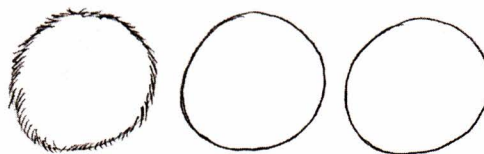
Давайте сегодня отдохнем от кубов и зданий и нарисуем мультяшного коалу. Много лет назад я побывал в рабочей поездке по Австралии — обучал рисованию в школах, — и урок обязан своим появлением этому событию. Тамошние школьники познакомили меня с множеством экзотических австралийских животных. Один из них дал мне подержать свою коалу, другой — ехидну, кто-то еще — странную ящерицу с капюшоном, утконоса и даже детеныша кенгуру.

Конечно же, при каждом удобном случае я не мог не делать зарисовки этих диковинок. А потом, естественно, был обязан научить весь класс, как с помощью Девяти основополагающих законов рисования нарисовать эти чудесные создания объемно. На этом уроке мы нарисуем игрушечную коалу. А после занятия я попрошу вас найти в интернете три фотографии настоящих коал и изобразить их, применяя навыки, которые вы сейчас приобретете.

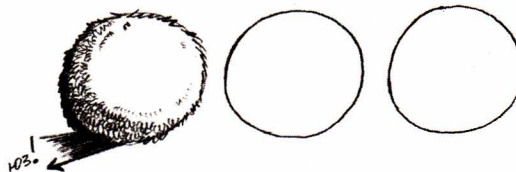
1. Нарисуйте три круга в ряд.

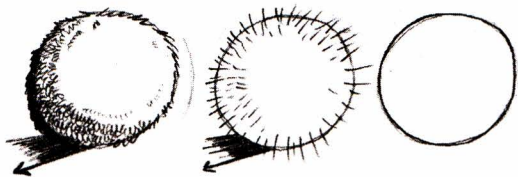
2. При помощи мелких завитков изобразите текстуру «короткий мех» по внешнему контуру первого круга.

3. Продолжаем заниматься первым кругом. С помощью тех же завитков заштрихуйте левую сторону круга, создавая эффект тени и полутени. Да, для изображения теней можно использовать текстуру.

4. Давайте сделаем еще один шаг. На втором круге нарисуйте короткие черточки наружу, похожие на острые шипы.

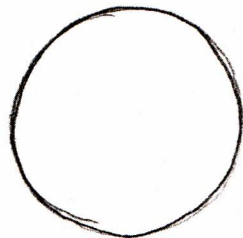
5. Расположите источник света справа вверху и добавьте еще «шипов» в левую часть второго круга.

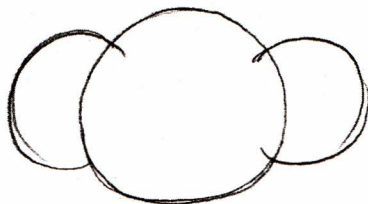
6. Весь третий круг покройте заколючками. Их должно быть столько, чтобы он стал похож на мячик, обваленный в пуху. Используйте ту же идею текстуры для изображения теней и полутени.

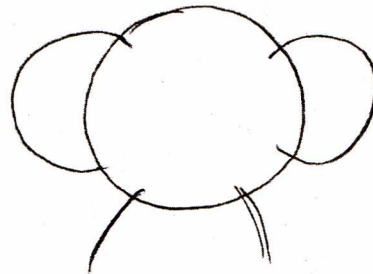
7. А теперь пришло время приступить к теме урока — коала! Для начала наметим круг.

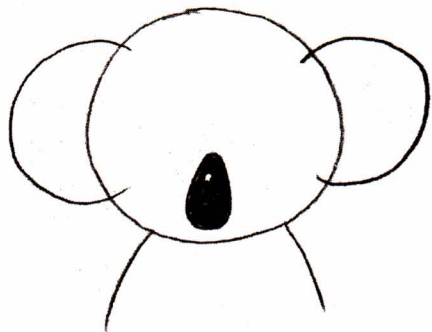
8. Пририсуем уши.

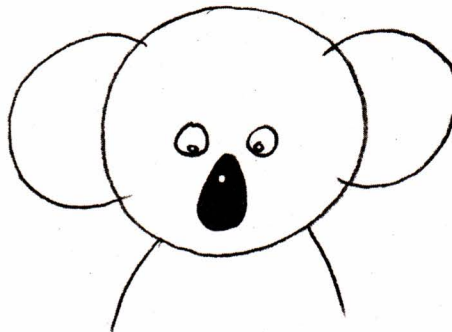
9. Добавим две наклонные линии — плечи.

10. Рисуя конусообразный нос, оставьте на нем небольшую белую область. Это создаст эффект отражения света на блестящей поверхности. То же самое вы будете делать, рисуя других животных: кошек, собак, медведей.

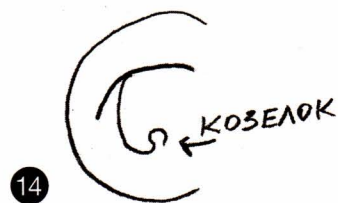
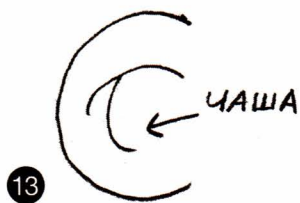
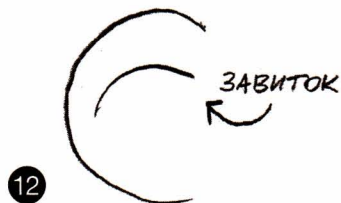
11. Нарисуйте глаза коалы, не забывая про отражения и оставив в каждом зрачке по белому пятнышку.

12. Давайте займемся ухом коалы. Художники называют это написанием «этюда», наброска небольшого участка картины: например, рука Адама, протянутая к Богу на фреске «Сотворение Адама» на плафоне Сикстинской капеллы работы Микеланджело или перекрывающиеся лепестки на картине «Лилия» Джорджии О'Киф. Мы свой этюд начнем с того, что нарисуем самый верх уха коалы — завиток ушной раковины.

13. Теперь нарисуйте отходящую от завитка вниз изогнутую линию «чаши».

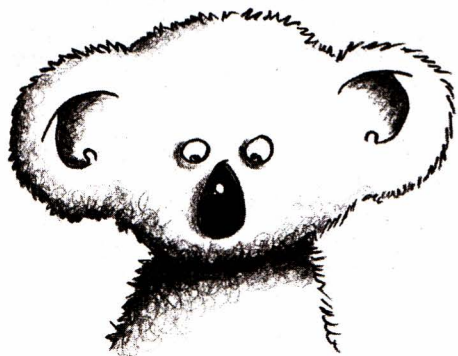
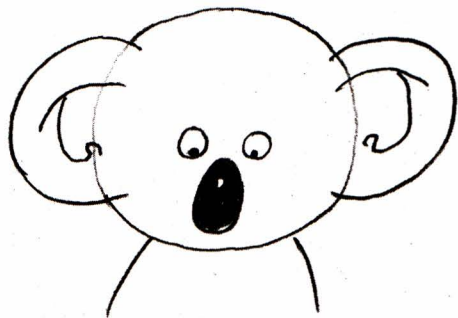
14. А теперь — петельку вверх, это «козелок».

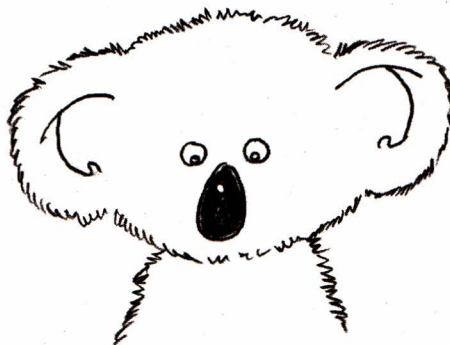

Вот вам отличный пример эффективности визуальной коммуникации. Я мог бы исписать целые страницы, объясняя вам, что такое «чаша», где она находится и на что похожа. А могу просто нарисовать несколько линий на бумаге и указать на них. А теперь попробуйте пальцем найти в своем собственном ухе завиток, чашу и козелок. Что вы поняли? Что строение нашего человеческого уха практически не отличается от строения уха коалы; более того, в ушной раковине почти всех млекопитающих есть завиток, чаша и козелок. Эти знания вы сможете использовать в своих будущих рисунках других животных, изобразив те же детали.

15. Повторите все то же самое для правого уха.

16. Еще раз взгляните на меховой шар, нарисованный в начале урока. Отметьте, за счет чего вам удалось создать впечатление мягкости по сравнению со вторым, колючим шаром. Нарисуйте мягкую меховую текстуру по внешнему контуру коалы.

17. Там, где это необходимо, сделайте текстуру гуще и темнее, чтобы оттенить голову, уши и тело коалы. Подчеркните нижние тени на шее и в ушах под верхней линией завитка.

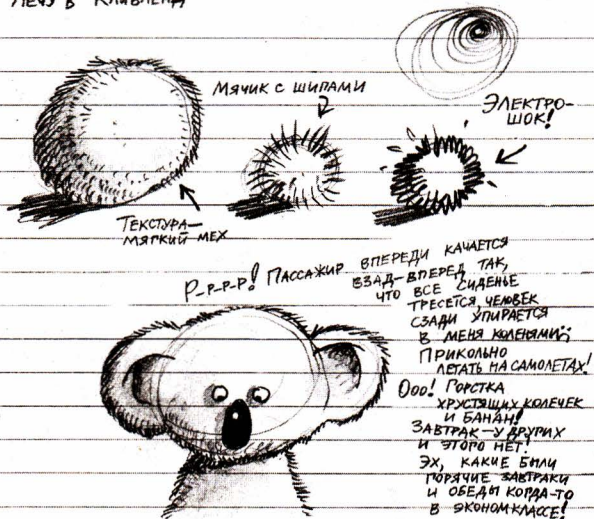
Урок 8: дополнительное задание

Итак, вы успешно нарисовали симпатичного маленького коалу. Однако зачем же останавливаться на достигнутом? Вперед, нарисуйте множество коал! Повеселитесь хорошенько! Чтобы «задвинуть» некоторых коал подальше вглубь рисунка, пользуйтесь приемами перекрытия и изменения размера. Контуры ближайшего коалы сделайте более резкими и темными, подчеркнув его кажущуюся близость к глазам зрителя. Ваша способность двигать объекты вглубь рисунка или в сторону зрителя означает, что вы достигли цели и создали в своем рисунке поразительную иллюзию глубины, то есть сделали его трехмерным. Отлично!

А теперь взгляните на страницу моего блокнота — множество коал для примера.

Вот вам идея: найдите в интернете три фотографии настоящих коал. Обратите внимание на то, как их уши и носы выглядят в реальной жизни. Теперь нарисуйте еще одну коалу с небольшими, более правдоподобными носом и ушами, используя то, что мы отработывали на этом уроке, — текстуру, тень и полутень, перекрытие.

УРОК 8. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6:05 УТРА... ЗЕБАУ.
ЛЕЧУ В КЛИВЛЕНД

А вот как Сьюзан Козлоски использовала важные понятия этого урока, чтобы нарисовать коал пореалистичнее.

Вообще в альбомах моих учеников встречаются самые разные текстуры, как видно из приведенных здесь рисунков.

Примеры ученических работ

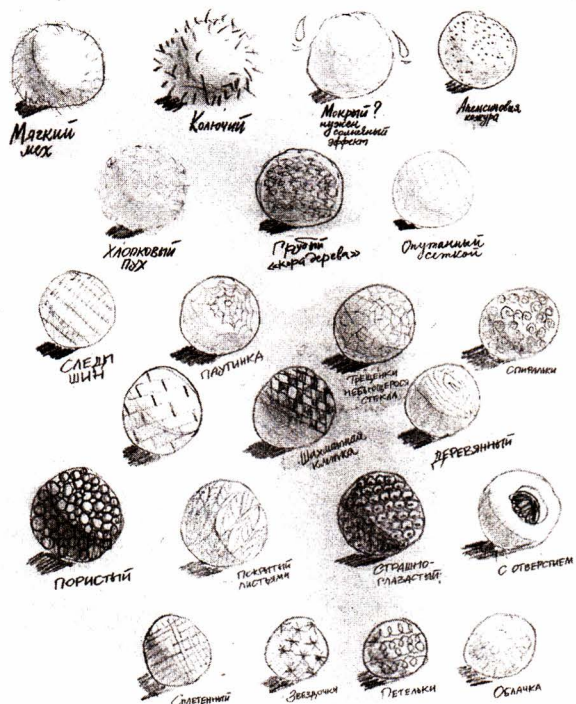

Рис. Энн Нельсон

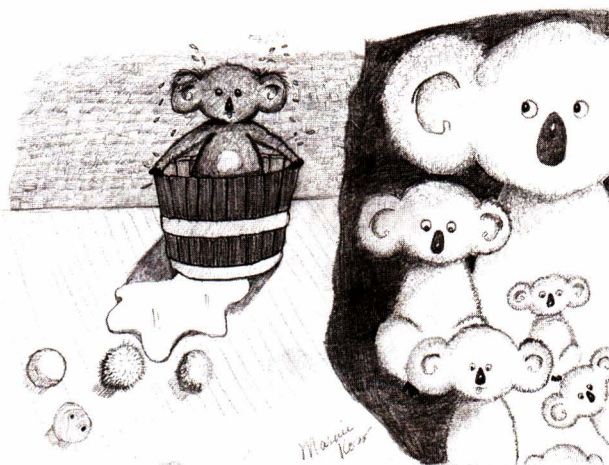

Рис. Марни Росс

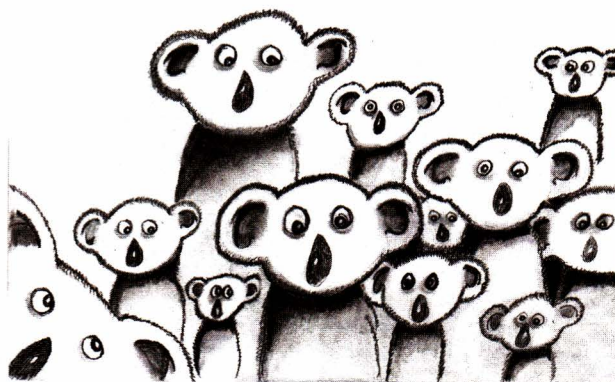
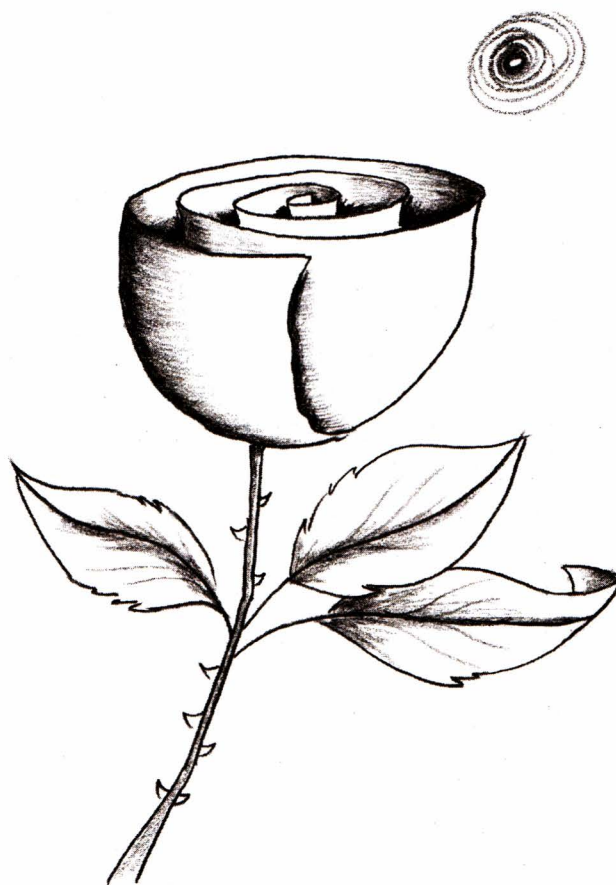

Рис. Кимберли Макмайл

Роза

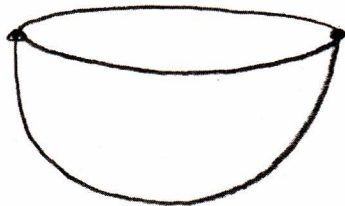
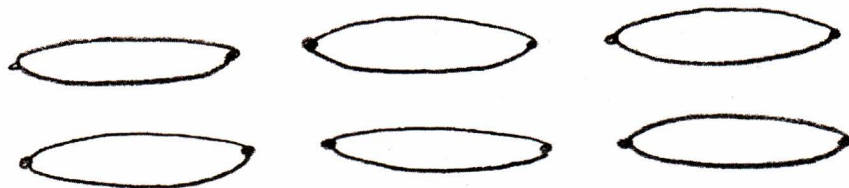

Прежде чем приступить к розе, давайте сделаем небольшую разминку и нарисуем простую фигуру в виде чаши. Я часто говорю своим ученикам, что музыканты разогреваются, играя гаммы, спортсмены — растягивая мышцы, а мы, художники, — рисуя простые базовые фигуры: столы на основании, перекрывающиеся сферы или чашку с кукурузными хлопьями.

1. Нарисуйте две опорные точки на большом расстоянии друг от друга.
2. Соедините их кругом в перспективе.

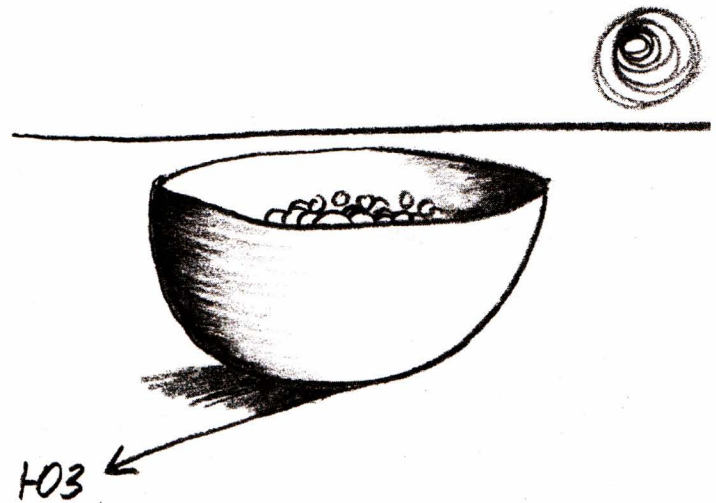

Круг в перспективе — это одна из ключевых фигур, которую можно использовать для создания тысяч объектов. Не уступая по важности квадрату в перспективе — основе для изображения коробок, столов, домов и так далее, — круг в перспективе позволяет нарисовать трехмерные закругленные поверхности цилиндрических объектов: чаши, розы, щенка, шляпы, медузы. Потренируйтесь, нарисовав шесть кругов в перспективе и используя опорные точки, как это сделал я.

3. Нарисуйте контур чаши.

4. При помощи линии-ориентира на ЮЗ (ее придется нарисовать по памяти, так как других линий на рисунке пока нет — осторожно, не ошибитесь с углом!) расположите источник света справа сверху. Нарисуйте горизонт. Нанесите тени и полутень, растушевывая ее от темного к светлому так, чтобы получилась поверхность с мягкими переходами оттенков. Смотрите, какой поразительный визуальный эффект объема и глубины создает небольшой затененный участок внутри чаши, в ее правом углу. Эта крошечная деталь очень важна, не забудьте о ней при рисовании розы, лилии, орхидеи и любого другого цветка.

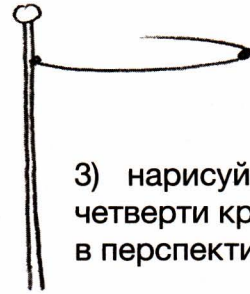
5. Прежде чем вы нарисуете розу, хочу познакомить вас с важной идеей «выглядывающей линии». Такая линия, обычно очень короткая, изображает сгиб, морщинку или складку и играет огромную роль в создании нужного визуального эффекта, если вы хотите сделать так, чтобы лепестки розы казались объемными и как бы «закручивались» вокруг бутона. Лучшего способа для того, чтобы познакомить вас с такой линией, чем выполнить простое и веселое упражнение «вращающийся флаг», не придумать.

1) нарисуйте вертикальную линию — флагшток.

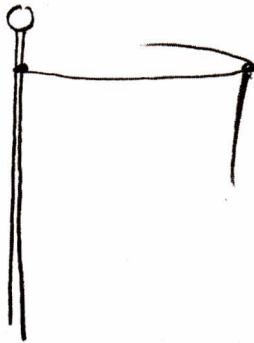

2) нарисуйте две опорные точки.

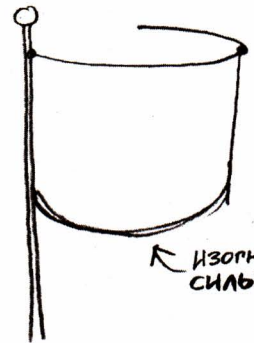

3) нарисуйте три четверти круга в перспективе.

4) нарисуйте вертикальную линию, задающую ширину флага.

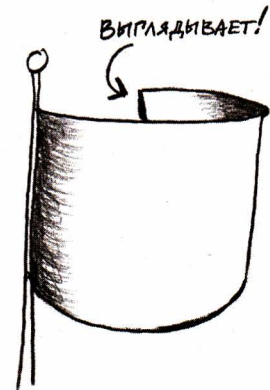

5) изогните нижний край флага чуть сильнее, чем верхний. Он находится дальше от ваших глаз, поэтому должен быть искривлен сильнее.

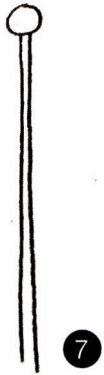

ИЗОГНИТЕ СИЛЬНЕЕ!

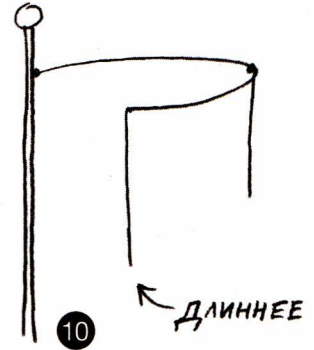
6) нарисуйте выглядывающую линию, самую важную часть упражнения. От этой крошечной черточки зависит судьба всего рисунка, она имеет огромное визуальное значение. В этом случае одновременно используются понятия перекрытия, расположения и размера объектов.

ВИГЛЯДИВАЕТ!

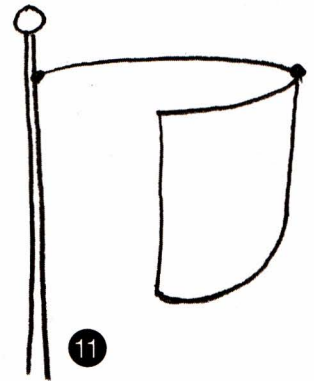

7) отлично, получилось неплохо. Давайте попробуем еще раз, в другом направлении.

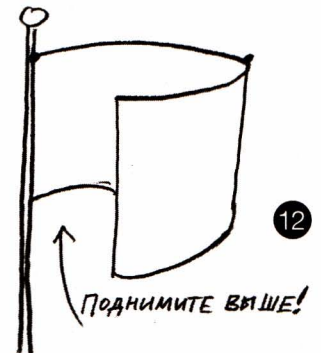
8) нарисуйте две опорные точки для круга в перспективе.

9) нарисуйте три четверти круга в перспективе, но в этот раз закрутите верхний край флага на себя.

10) нарисуйте обе вертикальные линии, задающие ширину флага. Левую сделайте длиннее, так как этот край должен казаться ближе.

11) нарисуйте ближнюю часть изогнутого нижнего края флага. Помните, что ее изгиб должен быть чуть резче, чем может показаться вначале. Это искажение сослужит вам хорошую службу.

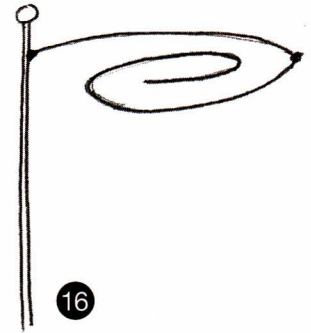
12) сдвиньте дальнюю часть нижнего края флага вверх относительно ближней его части. Они должны быть закручены в противоположных направлениях. В качестве ориентира можно использовать верхний край флага, однако не забывайте о тех же принципах искажения: дальняя часть нижнего края флага должна быть изогнута немного сильнее, чем его верхний край.

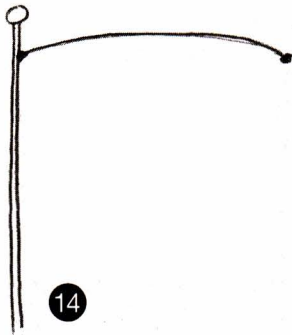
13

13) а теперь давайте применим все эти искажения кругов в перспективе и изобразим закручивающийся флаг. Это упражнение прямо связано с рисованием розы. Нарисуйте еще один флагшток.

16

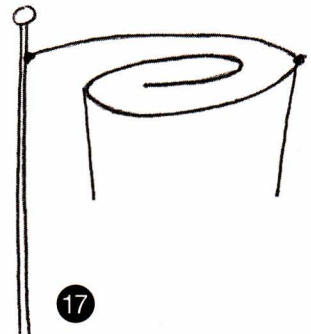
14) нарисуйте две опорные точки и верхний край круга в перспективе — флаг будет закручиваться на нас.

14

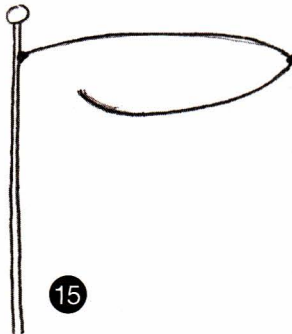
15) продолжите рисовать верхний край, закручивая его внутрь.

16) завершите рисовать спираль. Растяните немного концы и изогните середину флага, ближайшую к нам. Мы еще поговорим об этом чуть позже, когда будем обсуждать изображение волны.

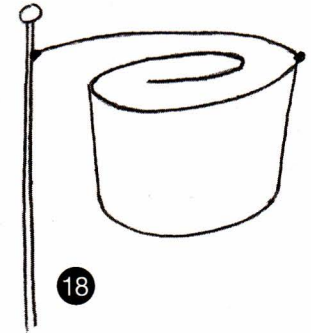
17

17) нарисуйте вертикальные линии — боковые края флага.

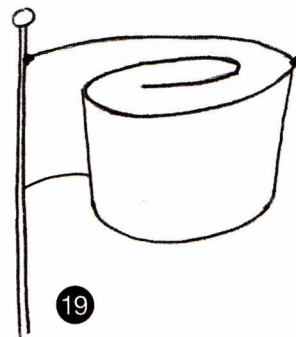
15

18) изогните ближнюю часть нижнего края флага чуть сильнее, чем изогнут его верхний край.

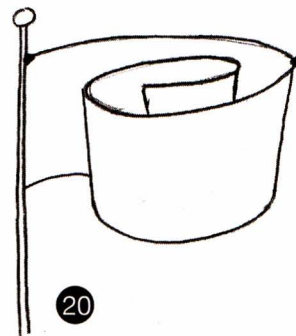

18

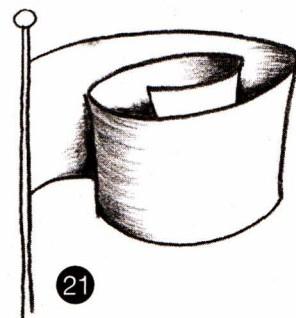
19) сдвиньте вверх дальнюю часть нижнего края флага и изогните ее от себя.

20) нарисуйте крайне важные выглядывающие линии — внутренние края флага. Это тот самый момент БАМ! Мгновение, когда изображение внезапно разворачивается в третье измерение.

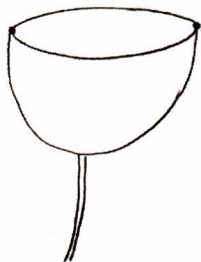

21) нарисуйте очень темные собственные тени. Обычно чем больше укромных уголков вы сможете затенить, тем более объемным будет казаться ваш рисунок. Закончите растушевкой тени.

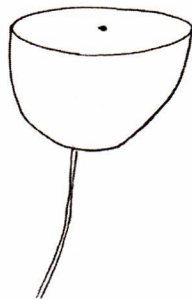

Знаю, что для одного урока разогрев получился длинноватым. Спасибо за терпение и сотрудничество в рисовании чаши и трех разных флагов! Сейчас мы используем технику, которой вы только что овладели, и нарисуем розу.

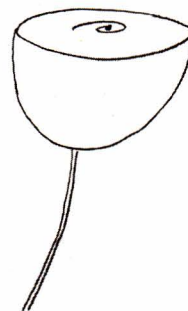
6. Нарисуйте чашу в перспективе и добавьте к ней стебель.

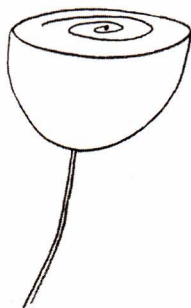
7. Нарисуйте опорную точку в центре чаши-розы.

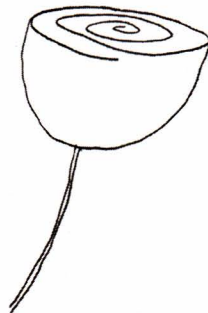
8. Начинайте спирально закручивать первый лепесток — три четверти круга в перспективе.

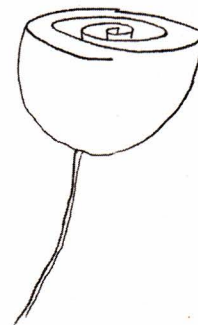
9. Продолжайте рисовать спираль — она должна оставаться такой же сплюсненной. Благодаря этому искажению роза будет казаться объемной.

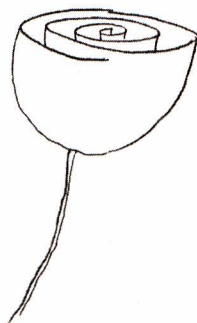
10. Завершите спираль на внешней стороне цветка, обращенной к вам. Сотрите лишние линии.

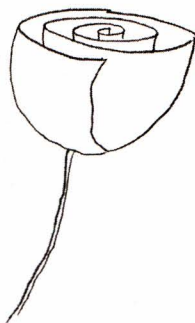
11. Нарисуйте вертикальную черточку в центре розы — это внутренний край лепестка, а также первую боковую линию там, где лепесток закручивается. Мы подошли вплотную к моменту БАМ!

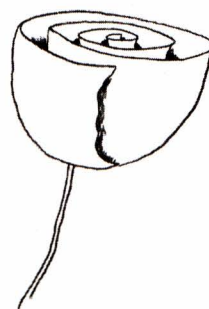
12. Нарисуйте еще две боковые вертикальные линии.

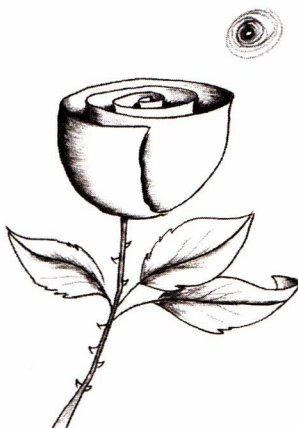
13. Нарисуйте последнюю линию, задающую ширину лепестка — его внешний край. БАМ! Вот оно: наша прекрасная роза обретает глубину.

14. Заштрихуйте все тени в уголках, самых темных и самых маленьких. Обратите внимание, что я обозначил тень даже вдоль внешнего края лепестка.

15. Разместите источник света справа сверху, нарисуйте и растушуйте полутень на изогнутых поверхностях с обеих сторон цветка. На стебле нарисуйте несколько шипов и листьев.

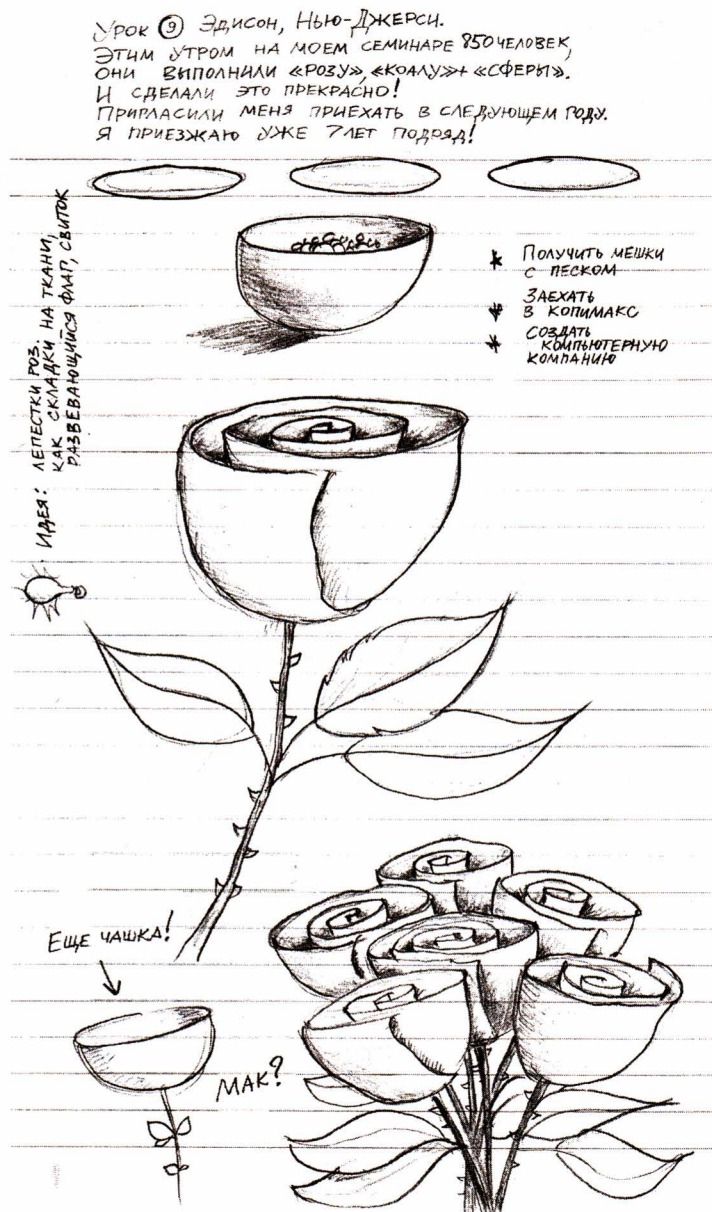

Урок 9: дополнительное задание

Взгляните на страницу из моего альбома — возможно, она вдохновит вас нарисовать целый букет.

Попробуйте самостоятельно справиться с букетом из шести роз. Если вам действительно понравилось это задание, посмотрите двадцатиминутный видеоролик с инструкциями на моем сайте www.markkistler.com.

Примеры ученических работ

Посмотрите на эти чудесные рисунки, выполненные студентами в ходе урока, и пусть они вдохновят вас на творчество! Рисуйте! Рисуйте! Рисуйте!

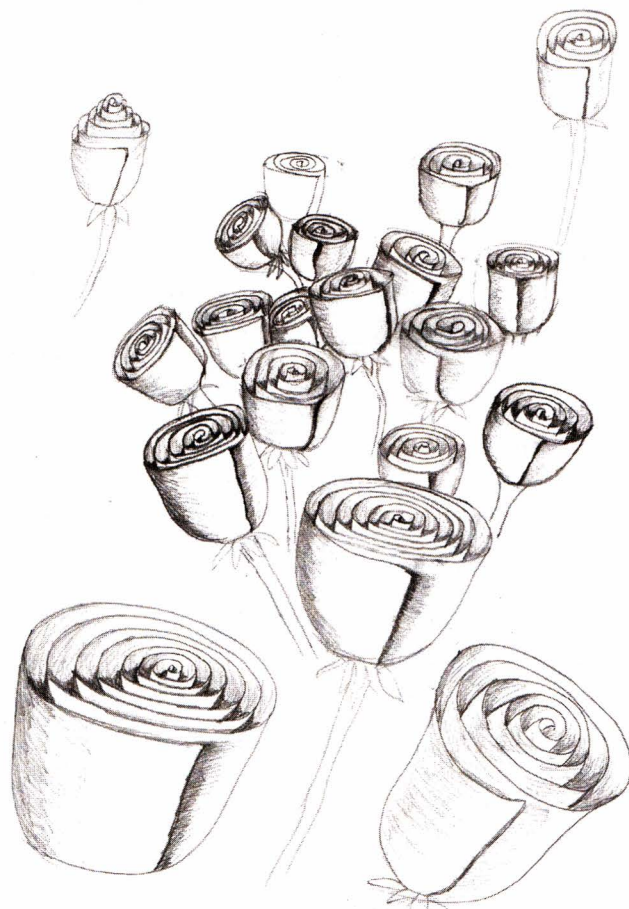

Рис. Марни Росс

Рис. Трейси Пауэрс

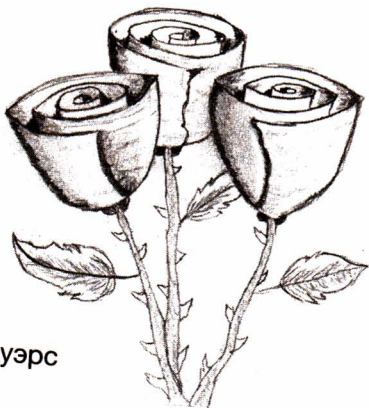
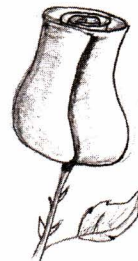
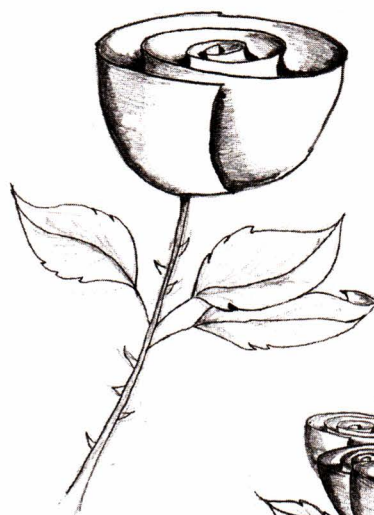
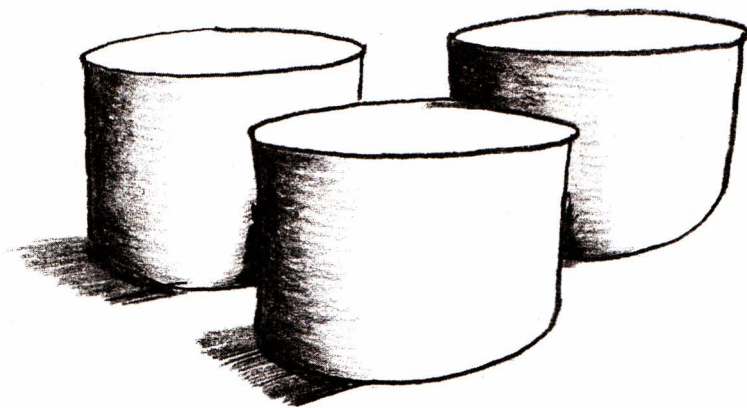

Рис. Майкла Лэйна

Цилиндр

На предыдущих уроках мы столкнулись со сферой и несколькими ее вариациями. А еще уверенно рисовали куб и производные. На этом уроке поработаем с еще одним строительным «кирпичиком» рисунка: цилиндром.

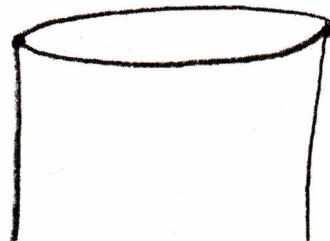
1. Нарисуйте две опорные точки будущей окружности в перспективе.

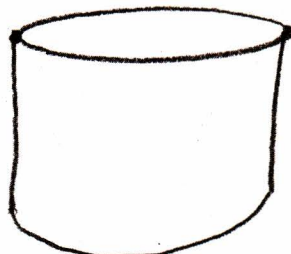
2. Нарисуйте окружность в перспективе.

3. Нарисуйте стороны цилиндра при помощи двух параллельных линий.

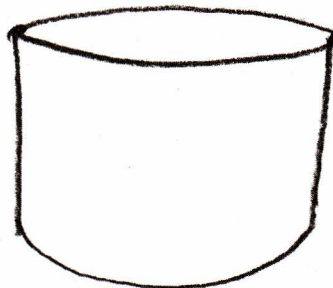

4. Нарисуйте нижний край цилиндра: это кривая, которая должна быть чуть более выпуклой, чем линия верхнего края. Здесь одновременно используются два фундаментальных закона рисования — размера и расположения.

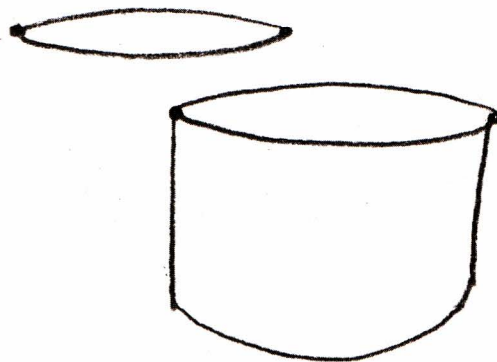

↑ РАЗМЕР
↖ РАСПОЛОЖЕНИЕ

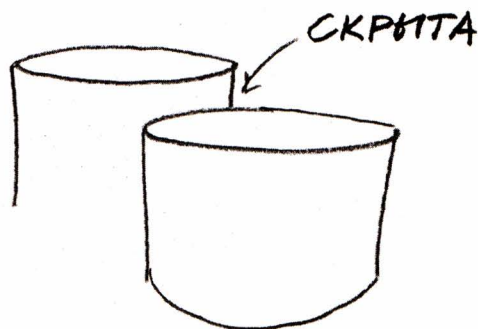
5. Чтобы нарисовать задние цилиндры, расположите опорные точки еще одной окружности в перспективе выше и левее центра верхней поверхности первого цилиндра.

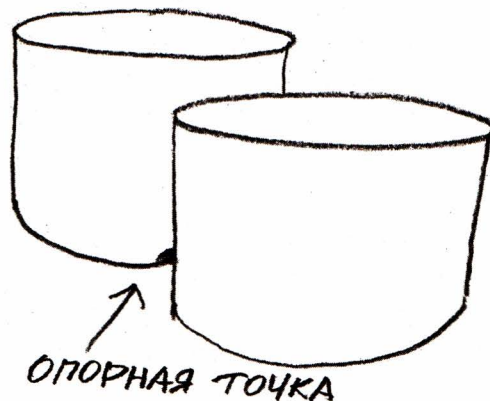
6. Замкните круг в перспективе.

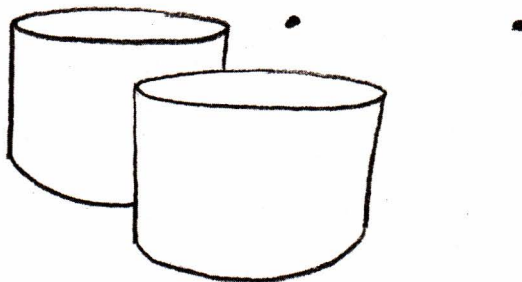
7. Нарисуйте стороны второго цилиндра. Правая его сторона скрыта за первым цилиндром, в результате такого перекрытия возникает визуальная иллюзия глубины.

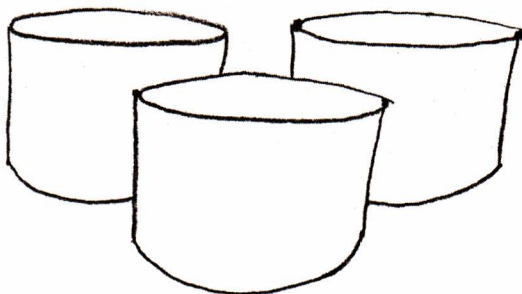
8. Нарисуйте закругленное дно второго цилиндра. Эта линия обязательно должна быть выше нижней поверхности первого, ближнего, цилиндра и «уходить» за него. Обычно хочется соединить ее с точкой, где встречаются дно и боковая сторона первого цилиндра. Не знаю почему, но большинство студентов делает именно так. Посмотрите, где на боковой поверхности ближнего цилиндра я поставил опорную точку для линии дна дальнего цилиндра.

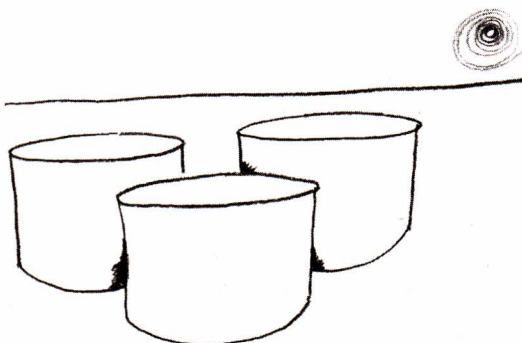
9. Начните рисовать третий цилиндр с двух опорных точек для круга в перспективе, разместив их выше и правее первого цилиндра.

10. Нарисуйте круг в перспективе. Обратите внимание на то, что мои цилиндры второго ряда чуть меньше первого. Закончите третий цилиндр, пользуясь законами о перекрытии, размере и расположении.

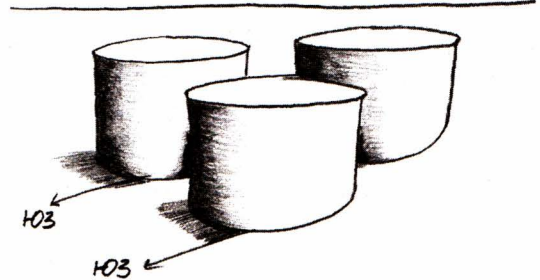

11. Нарисуйте горизонт и разместите источник света. Лично мне нравится начинать процесс рисования теней с затемнения всех, даже самых мелких уголков.

12. Закончите рисунок трех цилиндров. Добавьте падающие тени, протянувшиеся в противоположном от источника света направлении, собственную тень и полутень. Чтобы правильно нарисовать падающие тени, используйте линию-ориентир на юго-запад.

Урок 10: дополнительное задание

Отлично, теперь мы готовы применить знания, полученные на уроках рисования, в реальной жизни. Отправляйтесь на кухню и найдите три банки с консервированным супом или три кофейные кружки — главное, чтобы они были одинакового размера. Разместите эти объекты на кухонном столе так, как были расположены только что нарисованные цилиндры.

Сядьте в кресло перед композицией для натюрмортов. Обратите внимание, что верх банок выглядит в перспективе не совсем так, как мы только что рисовали. Это связано с тем, что уровень ваших глаз гораздо выше, чем предполагалось на рисунке. Немного отодвиньтесь от стола, чтобы смотреть на банки с более низкой точки — чтобы в конечном счете их верх в перспективе выглядел так же, как верх цилиндров. Поэкспериментируйте с точкой обзора: отодвиньтесь еще дальше до тех пор, пока совсем не перестанете видеть верх банок. Это ваше первое знакомство с угловой перспективой, о которой я расскажу вам чуть позже.

Теперь встаньте и посмотрите, что произойдет с видимой формой верха банок. Он расширится и может превратиться почти в полный круг в зависимости от того, где окажутся ваши глаза.

Понимание Девяти основополагающих законов рисования позволяет вам изобразить любые объекты, которые вы видите вокруг себя или создаете в своем воображении. Теперь возьмите девять банок (можно разного размера).

Разместите их, как захотите, на краю кухонного стола. Сядьте с другой стороны с альбомом и карандашом. Посмотрите на натюрморт. Нарисуйте то, что видите. Если хотите, можно подложить под банки какую-нибудь коробку, чтобы поднять их повыше и изменить перспективу.

Работая над рисунком, вы закрепите все, что узнали на наших уроках. Начнете понимать, как использовать законы рисования при наблюдении за объектами в реальном мире и перенесении их трехмерных изображений на лист бумаги.

Важное замечание: в любом без исключения объемном рисунке, какие бы объекты из реального или воображаемого мира вы ни изображали, обязательно будут «работать» как минимум два фундаментальных закона рисования. На этом уроке мы использовали законы о перспективе, перекрытии, расположении, размере, собственной тени и полутени, падающей тени.

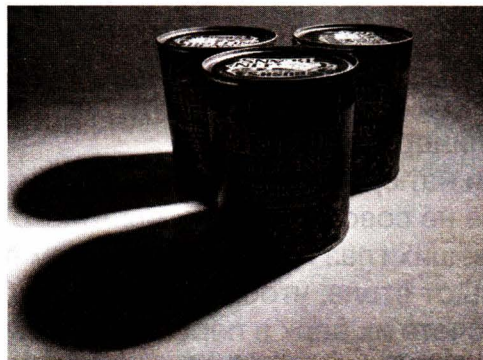
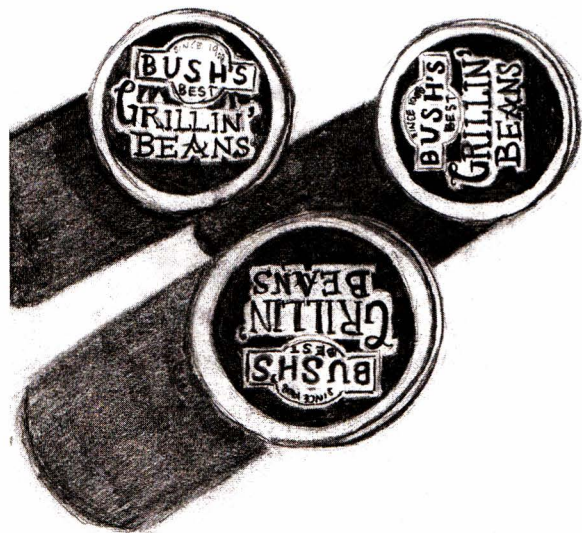
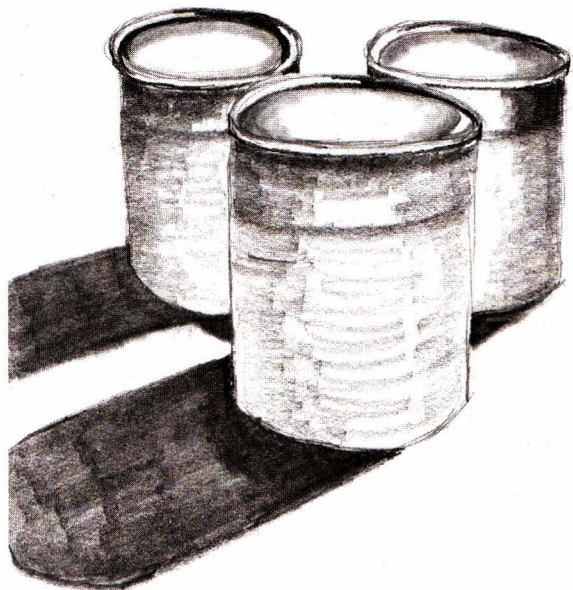

Фото
Джонатана
Литтла

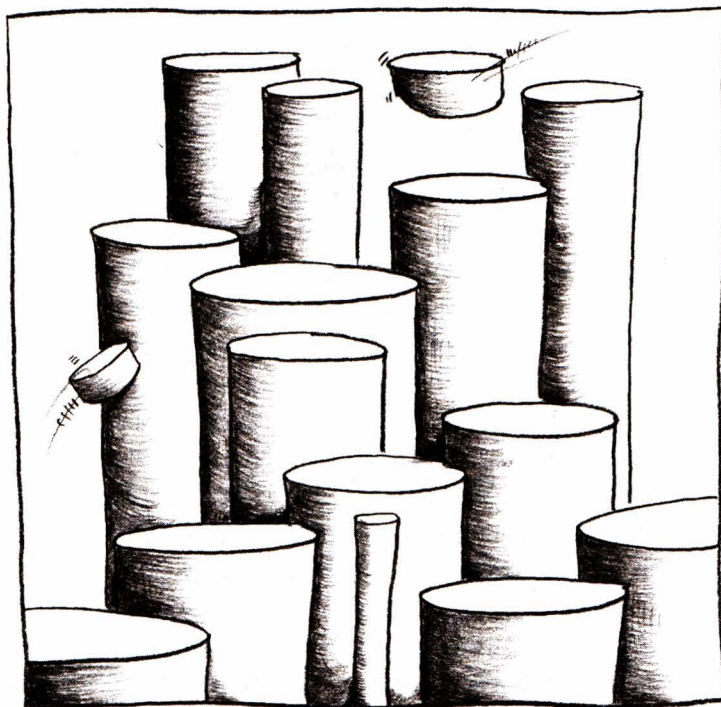
Примеры ученических работ

Посмотрите, как моя ученица Сьюзан Козлоски изучала влияние, которое оказывает на рисунок изменение уровня глаз.

Цилиндры: продвинутый уровень

На этом уроке я познакомлю вас с забавным визуальным эффектом, когда в результате рисования множества цилиндров возникает пейзаж, подобный городскому. Мы будем отрабатывать такие навыки, как изображение объектов в перспективе, перекрытия, собственной тени и полутени, падающей тени и теней в уголках. Кроме того, постараемся достичь большего и расширить наше понимание основополагающих законов рисования. Еще раз посмотрите на иллюстрацию к уроку на предыдущей странице.

Сначала кажется, что все хорошо и рисунок выполнен в полном соответствии с законами рисования. Однако приглядитесь к самой низкой цилиндрической башенке. Она намного меньше тех, что ее окружают, и поэтому в соответствии с нашим пониманием законов рисования должна казаться намного дальше их. Да? Это еще один пример того, что одни законы превосходят другие с точки зрения визуальной силы. Самая низкая и маленькая башенка кажется ближе остальных, потому что перекрывает их и находится на переднем плане, на фоне других, гораздо более крупных башен. Интересно, правда? Перекрытие всегда сильнее разницы в размерах.

А вот вам еще одна головоломка. Взгляните на два парящих цилиндра. Тот, что больше, может быть как дальше, так и ближе меньшего. У нас нет никакой подсказки относительно его расположения. Он не перекрывает ни одного объекта, чтобы казаться ближе его; он не отбрасывает тень, по которой можно было бы понять, над или рядом с каким объектом находится. В этой ситуации его размер ничего не говорит нам о его положении на рисунке. Для сравнения посмотрите на меньший цилиндр, висящий в воздухе слева внизу. Поскольку он перекрывает одну из башен и отбрасывает тень, можно догадаться, что он находится ближе. Если бы я нарисовал большой парящий цилиндр так, чтобы он хотя бы краешком закрывал какую-нибудь башню или заходил за нее, появился бы контекст, в котором можно было рассматривать этот диск, и тогда визуальная загадка была бы разгадана.

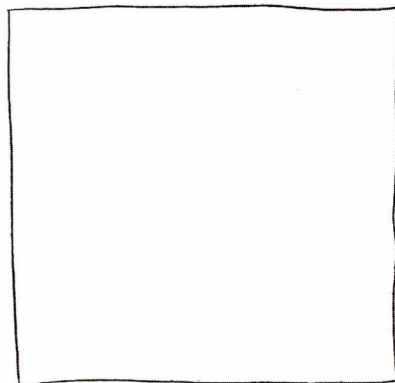
Понимание этих взаимоотношений между законами рисования поможет вам результативно и уверенно определять место объектов в композиции, чтобы легче было создать эффект объема на рисунках облаков, деревьев и города в угловой перспективе, с которыми вы столкнетесь на последующих уроках.

А теперь приступим!

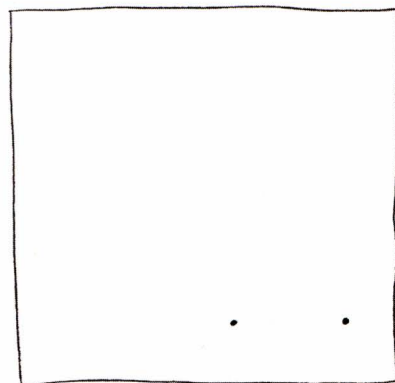
1. Нарисуйте большую рамку будущего рисунка, который займет всю альбомную страницу. Иногда забавно бывает поместить рисунок в рамку, как я это сделал с коалой, сферами и этими башнями.

2. При помощи опорных точек нарисуйте первый круг в перспективе.

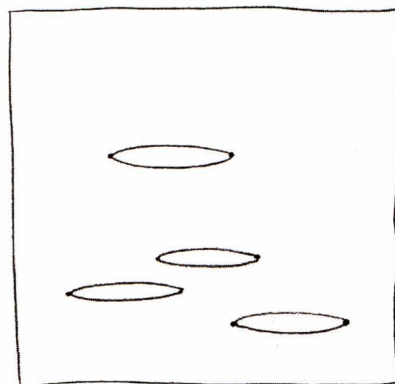
3. Добавьте еще кругов в перспективе, как больших, так и маленьких.

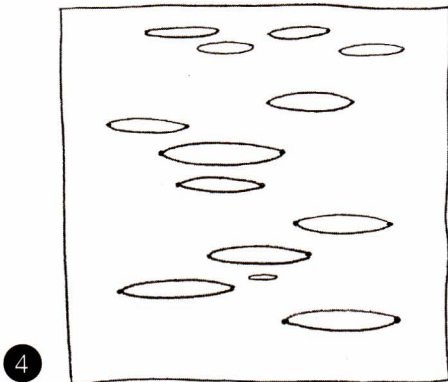
1

2

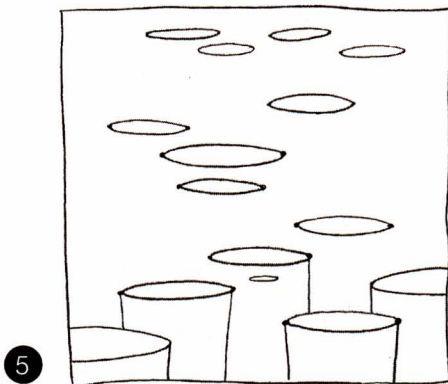

3

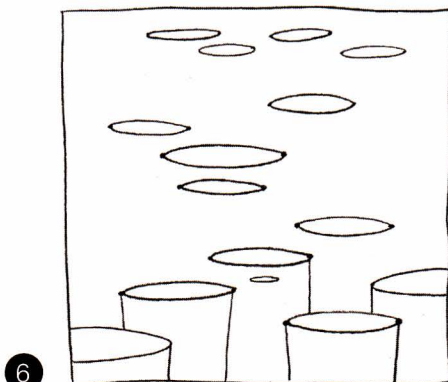
4

4. Рисуя круги, не забудьте некоторые из них сдвинуть вверх.

5

5. Нарисуйте несколько кругов в перспективе, частично выходящих за рамку. Благодаря этим «выглядывающим» из-за краев рисунка башням возникнет интересный визуальный эффект. Несколько моих учеников сейчас профессионально рисуют комиксы. Я всегда стараюсь использовать их находки на уроках и делиться ими со студентами. И, вероятно, самый «вкусный» совет, который я слышу снова и снова, — «располагайте объекты частично за пределами рисунка». Работая над «Человеком-пауком» или «Халком», такие художники покажут персонажа или только показывающегося в кадре, или уже уходящего из него — скажем, лишь его руку, плечо и часть лица.

6

6. Нарисуйте вертикальные стенки нижних цилиндров. Когда имеешь дело с многофигурным рисунком вроде этого, начинать прорабатывать детали всегда лучше снизу. Почему? Потому что нижние объекты перекрывают все остальные. Этого не требуется, если вы рисуете сцену в открытом космосе, например планеты (вспомните эпизоды из «Звездных войн»). Еще один вариант — стая летящих птиц. Птицы, которые находятся в верхней части рисунка, могут быть изображены крупнее и перекрывать тех, что нарисованы ниже. Однако и там и там закон о перекрытии оказывается сильнее всех остальных законов рисования.

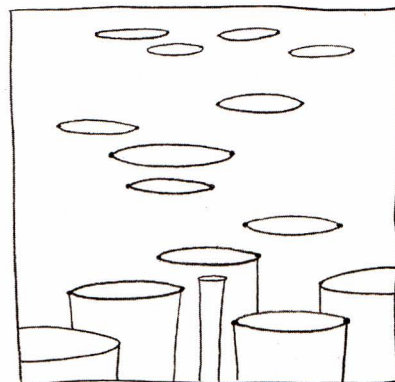

7. Продолжите рисовать вертикальные боковые стороны цилиндров нижнего ряда.

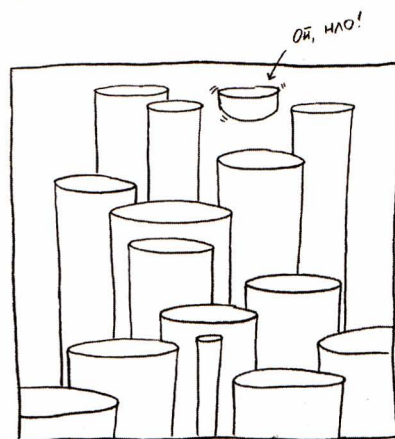
8. Не забывая о перекрытии, нарисуйте значимые в рисунке боковые линии, идущие вниз от всех кругов в перспективе.

ВНИМАНИЕ! Старайтесь не допускать, чтобы стороны двух цилиндров сливались, как на рисунке 8а.

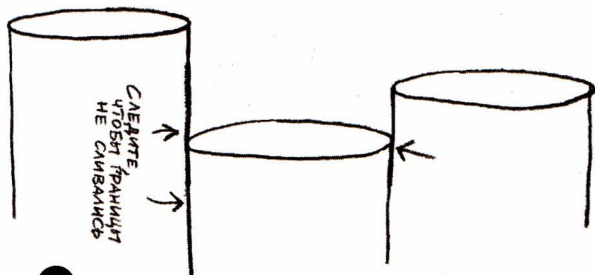
Если это произошло, не поленитесь и сотрите часть одного из кругов в перспективе. А затем чуть удлините его так, чтобы получившийся в итоге цилиндр немного перекрывал другую башню или оказывался чуть-чуть за ней. Этот простой, но очень полезный прием «сдвигания» объектов, для того чтобы их границы не сливались, вам нужно обязательно взять на вооружение.

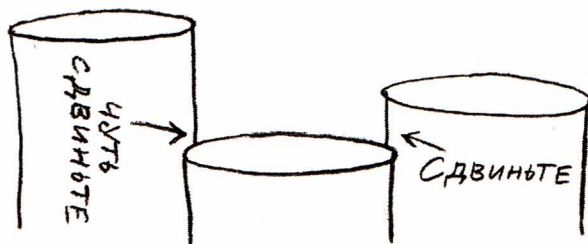
7

8

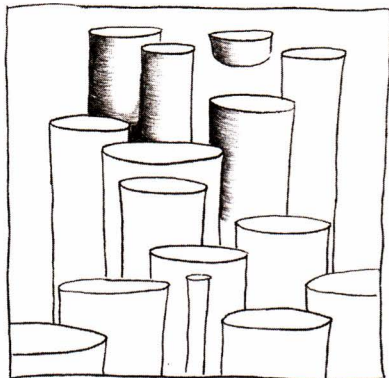

8а

9

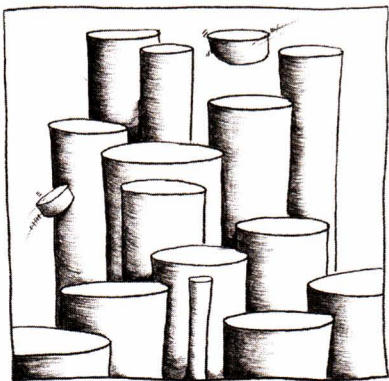

9. Дорисуйте все башни, двигаясь снизу вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рисуя башни, вы можете столкнуться с одной проблемой. Когда вы занимаетесь верхней частью рисунка, рука, в которой вы держите карандаш, может смазать то, что нарисовано внизу. Простой, но практичный способ избежать этого — закрыть нарисованный фрагмент чистым листом бумаги и, рисуя следующий ряд башен, класть руку с карандашом на него. Затем поднять бумагу и переложить ее выше. Только не двигать по рисунку, а именно переложить. Я, например, такую технику защиты нарисованного при помощи листа бумаги использую всякий раз, когда рисую карандашом или тушью.

Теперь займитесь тенями в уголках, начав сверху и постепенно двигаясь вниз. Не забывайте про чистый лист бумаги для защиты готовой части композиции. Вряд ли вам захочется смазать рисунок на такой кропотливой стадии. Не могу вам передать, сколько почти законченных рисунков, на которые ушло по тридцать часов работы, я испортил, исправляя какую-то мелкую деталь в их верхней части. Берегитесь смазывания!

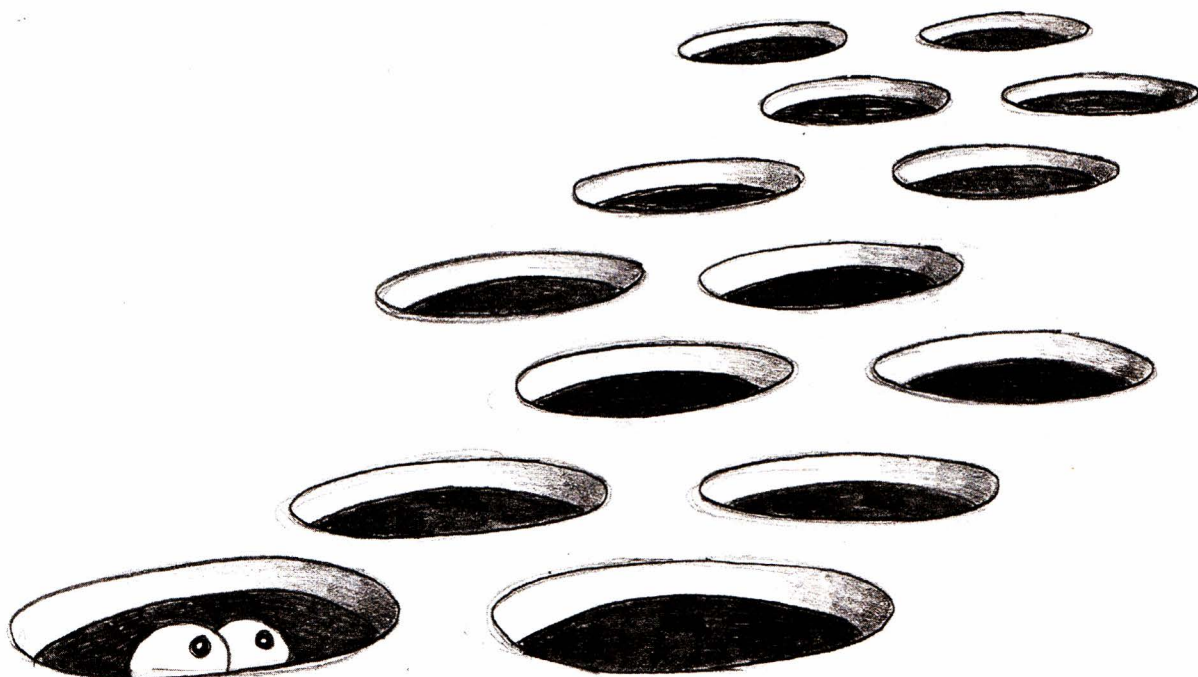
10

10. Закончите рисунок, изобразив на башнях тени и полутень.

Урок 11: дополнительное задание

Достигнув таких «высоких результатов» (в прямом и переносном смысле), давайте развернем упражнение на 180 градусов и попрактикуемся в изображении кругов в перспективе, применении законов о размере, расположении, собственной тени и полутени, падающей тени и правила толщины. Нарисуем... дырки. Поскольку эти круги в перспективе находятся «на поверхности» основания, боковая поверхность дырок должна быть видна сверху. Это веселая задачка. Вперед!

Примеры ученических работ

Посмотрите, как развиты у студентов воображение и навыки рисования!

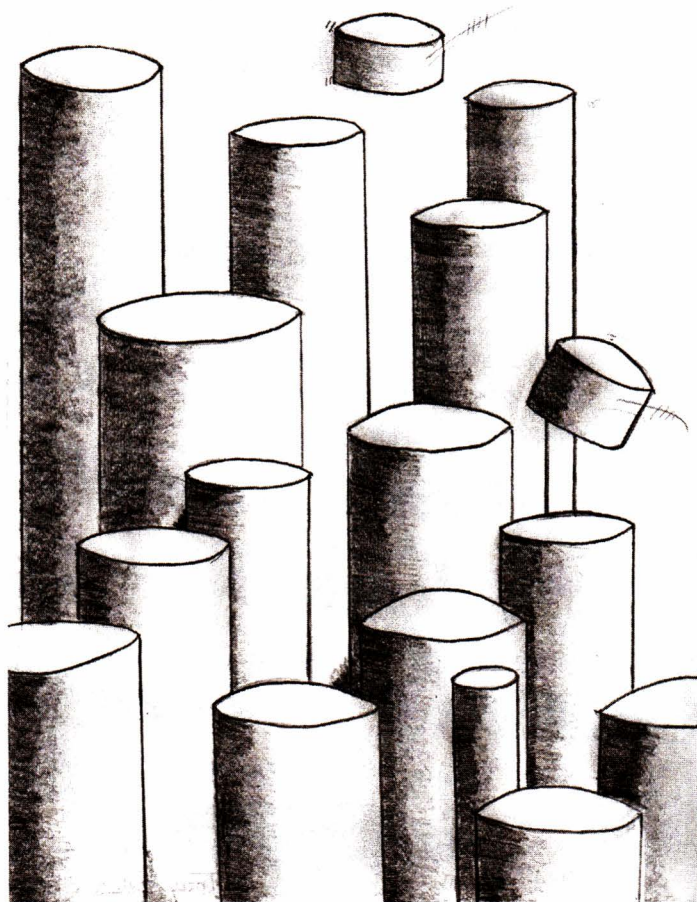

Рис. Трейси Пауэрс

Рис. Майкла Лэйна

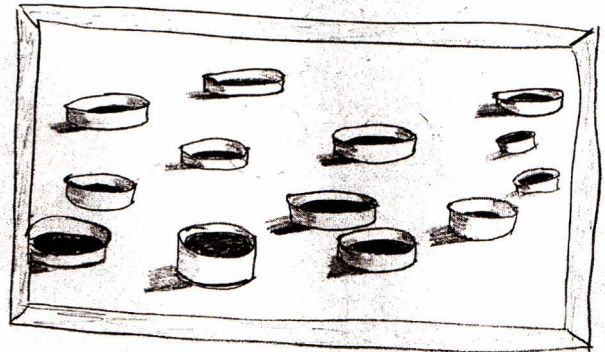
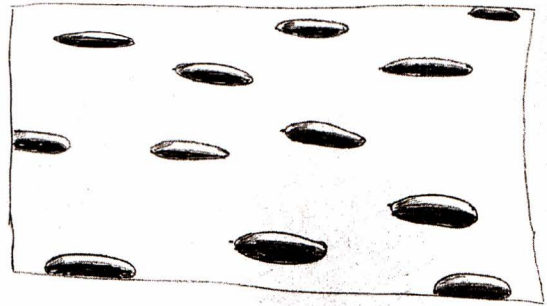
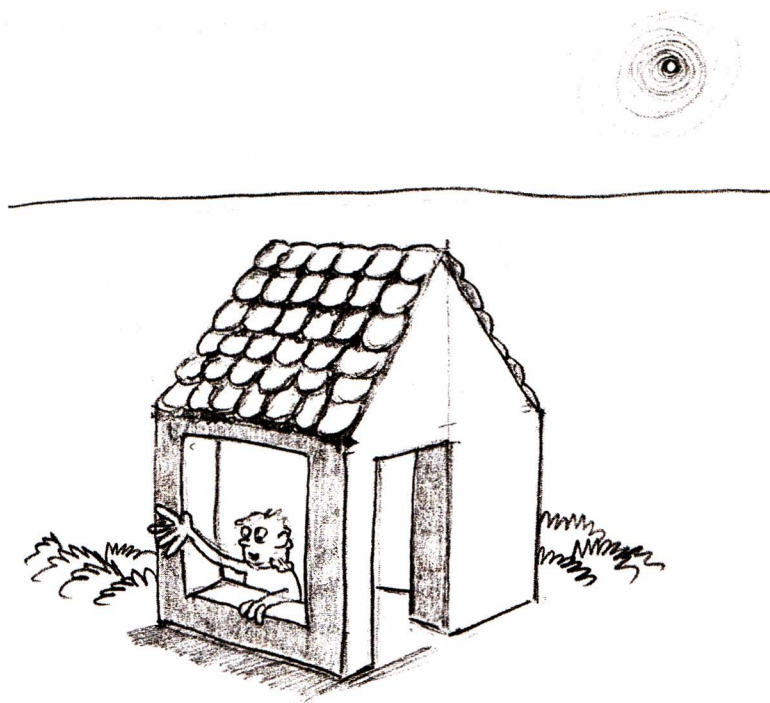

Рис. Энн Нельсон

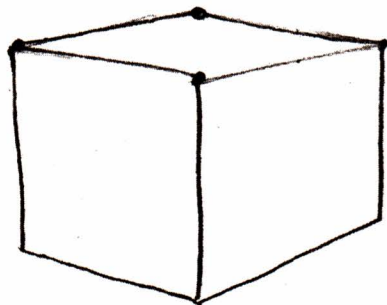

Объекты на базе кубов

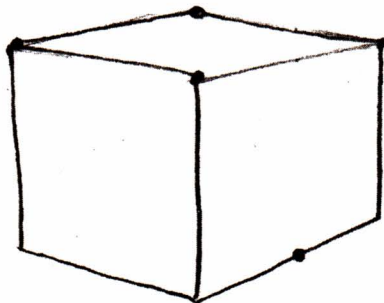

Давайте посмотрим, как далеко мы продвинулись по маршруту нашего тридцатидневного путешествия. Вы научились рисовать сферы, композиции из сфер и рядов сфер, а также овладели техникой растушевывания теней. Вы узнали, как рисовать куб, композиции из кубов, здания из нескольких уровней кубов и башни из столов, а самое главное, использовать основные направления компаса для рисования: на северо-запад, юго-запад, северо-восток и юго-восток. Теперь будем применять приобретенные навыки для изображения более реальных объектов. Начнем с дома, а потом нарисуем почтовый ящик.

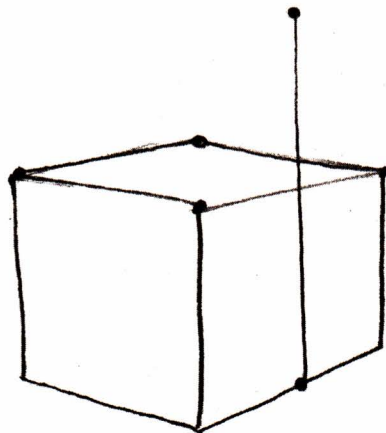
1. Нарисуйте куб очень-очень тонкими линиями.

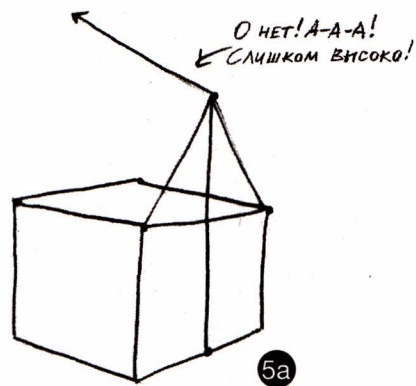
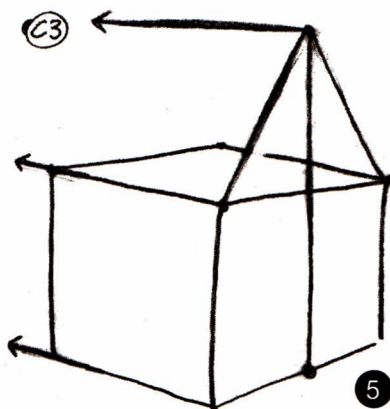
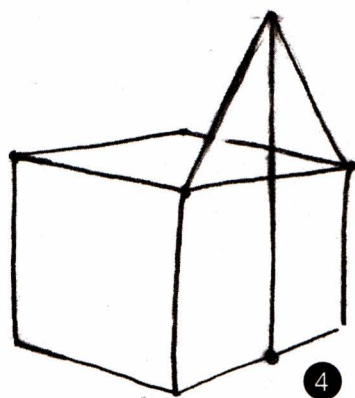
2. В середине нижнего правого ребра отметьте опорную точку.

3. От этой точки вверх проведите очень тонкую вертикальную линию. Это будет ориентир для рисования крыши дома.

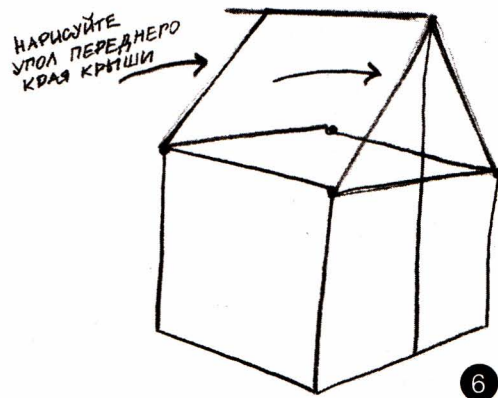

4. Нарисуйте переднюю плоскость крыши. Обратите внимание, что ближнее ее ребро длиннее заднего. Это отличный пример того, как размер и расположение объектов создают глубину рисунка. Ближнее ребро крыши изображено более длинным — так создается впечатление, что оно действительно находится ближе к вашим глазам.

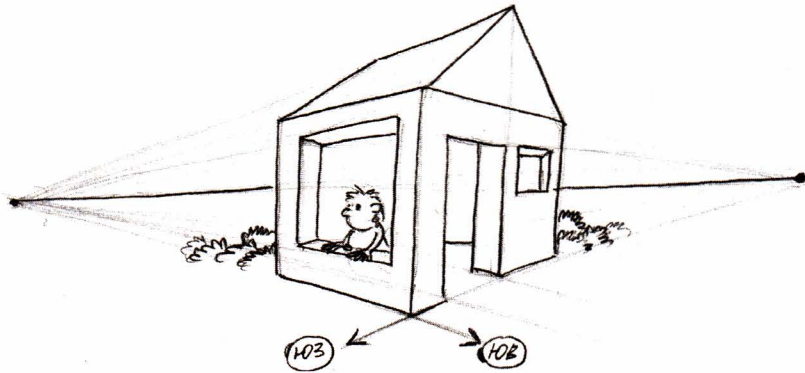

6. Нарисуйте дальний скат крыши так, чтобы его наклон совпал с наклоном переднего ската. Я обнаружил, что если, рисуя дом, сделать наклон дальнего ската крыши меньше переднего, это помогает усилить эффект глубины.

Такой прием — один из элементов создания угловой перспективы. В следующих главах мы еще поговорим об этом законе. Просто мне хотелось, чтобы у вас разыгрался аппетит к новым, более трудным урокам рисования!

Посмотрите, какое это захватывающее зрелище — дом, ориентированный в направлениях СВ и СЗ, линии которого сходятся в двух далеких невидимых точках, расположенных с разных сторон от него. На самом деле только что вы использовали технику рисования в угловой перспективе, сами не зная того!

Теперь давайте на минуточку задумаемся об этом: только что вы использовали технику рисования в угловой перспективе. Сюрприз!

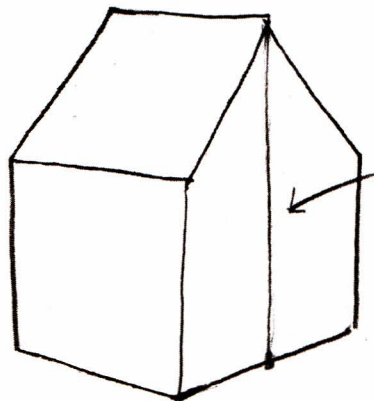
Вот хорошая аналогия: я могу набирать текст на своем ноутбуке, понятия не имея о том, как устроен компьютер. Вы можете уверенно водить машину, не представляя, как работает ее двигатель. И точно так же вы можете научиться (и уже научились!) тому, как рисовать основные фигуры без изучения концепций, лежащих в основе этого. Речь не идет о том, что можно совсем проигнорировать теорию изображения объектов в перспективе, потому что это не так, и в последующих уроках мы о ней поговорим. Речь о том, что слишком часто, на многих курсах и во многих учебниках рисования введение избыточного, скучного теоретического материала в самом начале серьезно снижает или даже полностью убивает радость от обучения рисованию. Из-за перегрузки информацией студентами, естественно, овладевает тревога, и они падают духом. Сталкиваясь с неудачами, они приходят к абсолютно неверному выводу о том, что совершенно бесталанны и поэтому неспособны научиться рисовать. Но истина заключается в том, что успех обучения не имеет никакого отношения к таланту. Да вы и сами это уже поняли в ходе наших занятий.

Обучая рисованию вот уже тридцать лет, я понял, что лучший способ показать студентам, в чем прелесть рисования объемных изображений, — это сделать так, чтобы они **БЫСТРО** добились успеха. Быстрый успех вызывает удовольствие, порождает энтузиазм и еще больший интерес. Больше интереса — больше практики. Практика создает **УВЕРЕННОСТЬ**. А уверенность подстегивает желание студентов учиться дальше. Я называю это «замкнутым кругом успешного обучения».

В ходе наших уроков мы увидели, что рисованию вполне можно научиться. Более того, умение рисовать способно серьезно улучшить ваши навыки общения, что, в свою очередь, будет иметь чрезвычайно сильное влияние на вашу жизнь. Я сам видел это на примере многих своих учеников, полностью реализовавших свой личный потенциал и ставших незаурядными преподавателями, инженерами, учеными, политиками, юристами, врачами, фермерами, конструкторами космических челноков и, конечно же, профессиональными художниками и мультипликаторами.

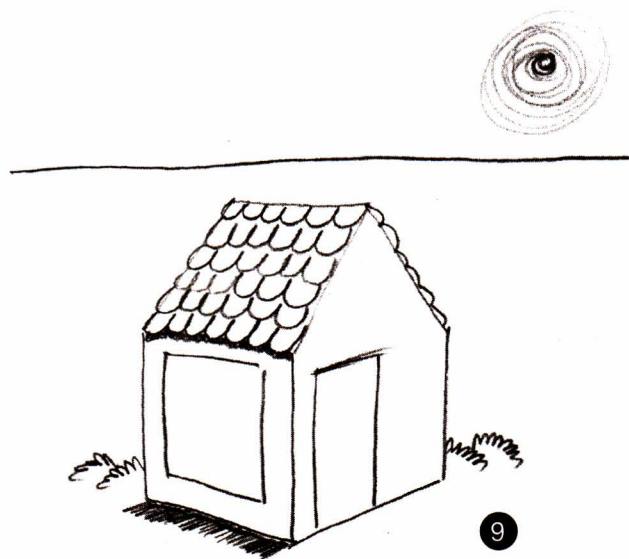
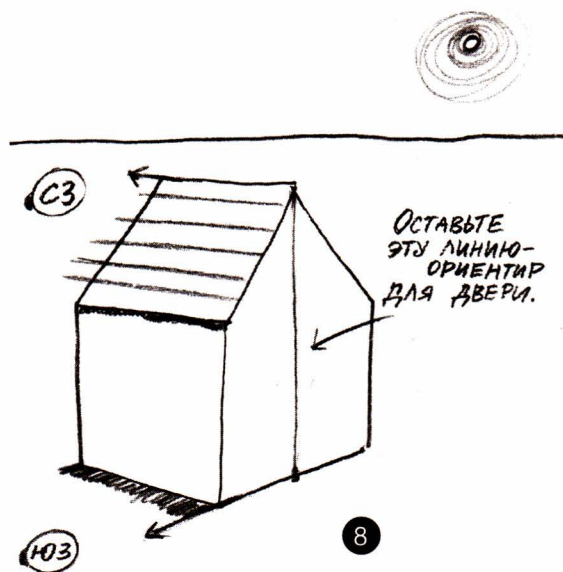
7. Нарисуйте над домом горизонт и расположите источник света. Сотрите все лишние линии.

*ОСТАВЬТЕ
ЭТУ ЛИНИЮ-
ОРИЕНТИР
ДЛЯ ДВЕРИ.*

8. Используя в качестве ориентира уже имеющиеся линии в направлении СЗ, наметьте на крыше линии рядов черепицы. На земле нарисуйте стрелку на ЮЗ, которая позволит вам добавить падающую тень. Подчеркните нижнюю тень на стене под крышей. Чем темнее она будет, тем сильнее вы отделите стену и «задвинете» ее дальше вглубь рисунка.

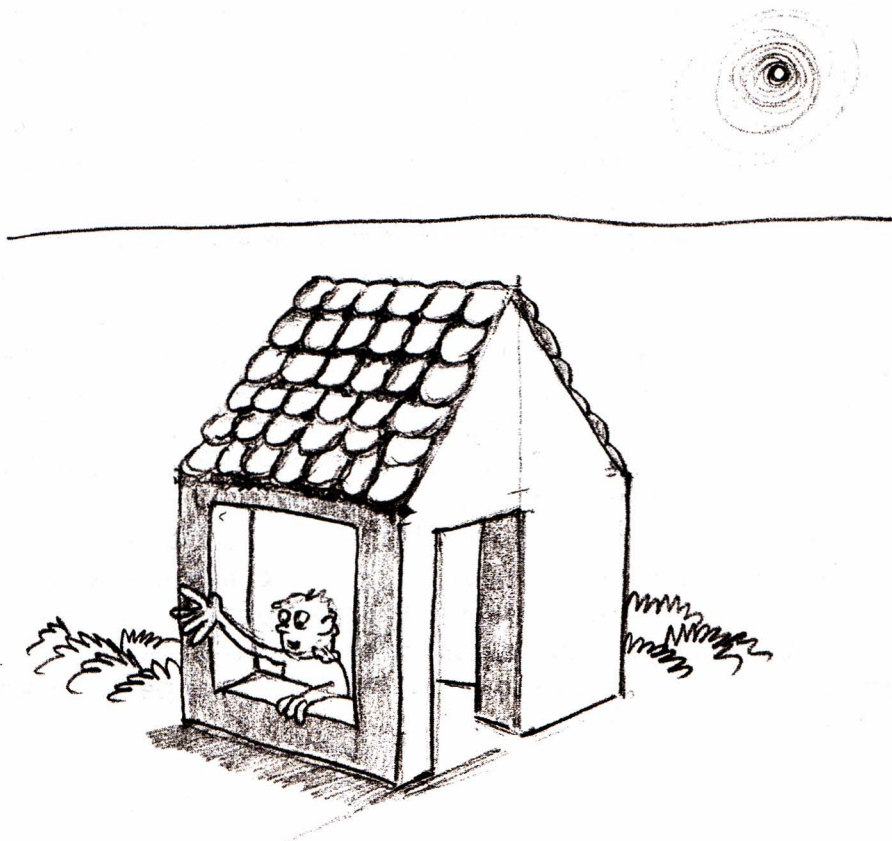
9. Завершите рисунок этого простого дома, добавив ряды черепицы, при этом ближние черепицы должны быть чуть крупнее, а затем уменьшаться по мере приближения к дальнему концу крыши. Нарисуйте окно так, чтобы линии его контура были параллельны внешним границам стены. То же относится и к двери: ее вертикальные линии идут параллельно центральному и правому углам дома. Еще с каждой стороны я нарисовал несколько кустов. Сделайте то же самое, ведь такие забавные детали стоит обязательно добавить в рисунок.

10. Нарисуйте внутренние стороны оконного и дверного проемов. Завершите рисунок тенями.

Отличная работа! Вы только что нарисовали симпатичный домик в прериях.

Урок 12: дополнительное задание

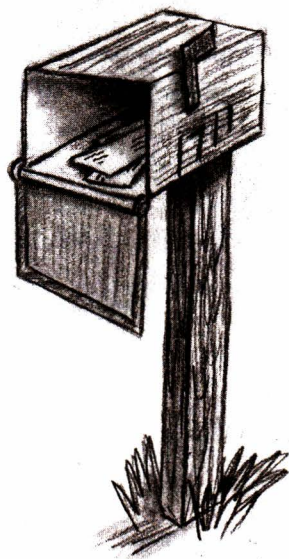

Рис. Мишель Прус

Одна из главных целей этой книги — объяснить вам, как можно использовать такие основные фигуры, как куб и сфера, при рисовании объектов из реального мира. Взгляните на рисунок почтового ящика, выполненный моей ученицей Мишель Прус. Попробуйте сами его нарисовать. Начните с того, что немного вытяните куб, превратив его в почтовый ящик. Его открытая дверца может располагаться как слева, так и справа — решать вам. Снова обратите внимание на то, что ближнее ребро передней части ящика длиннее дальней. Это еще один пример того, как разница в размерах порождает глубину рисунка. Нарисуйте конверты и другие детали. Смотрите: нижние тени буквально «задвигают» письма внутрь ящика. Завершите рисунок, проработав более мелкие детали. Благодаря им — почтовому флагу, ручке, адресу и особенно текстуре дерева — рисунок кажется совсем законченным.

Если ваш рисунок — это торт, то считайте текстуру сахарной глазурью на нем. Она добавляет ощущение поверхности объектов: шерсть кота, булыжник мостовой, чешуя рыбы. Это изюминка, которую вы добавляете в рисунок, десерт для глаз. Поразительный, вдохновляющий пример использования текстур — иллюстрации Криса ван Оллсбурга к его книге *The Z Was Zapped*. Только взгляните на его рисунки, от них дух захватывает!

Примеры ученических работ

Вот что нарисовал в ходе этого урока один из моих студентов. Это вам для того, чтобы не переставали практиковаться каждый день!

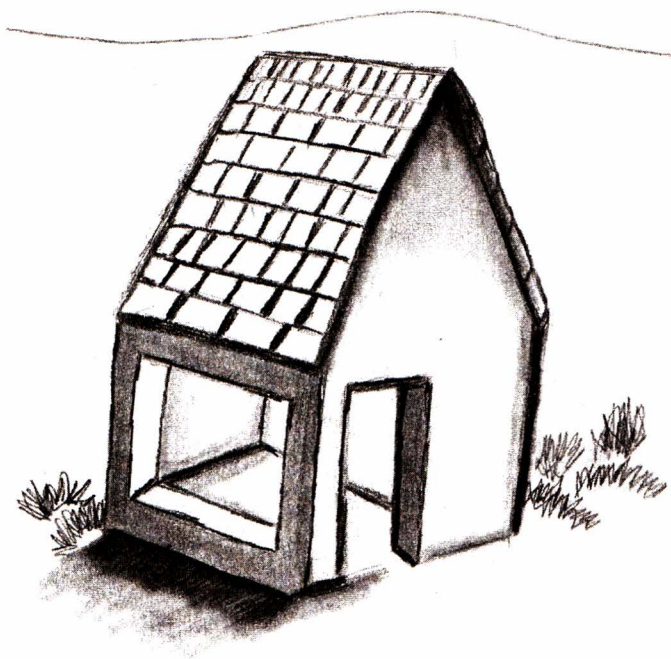
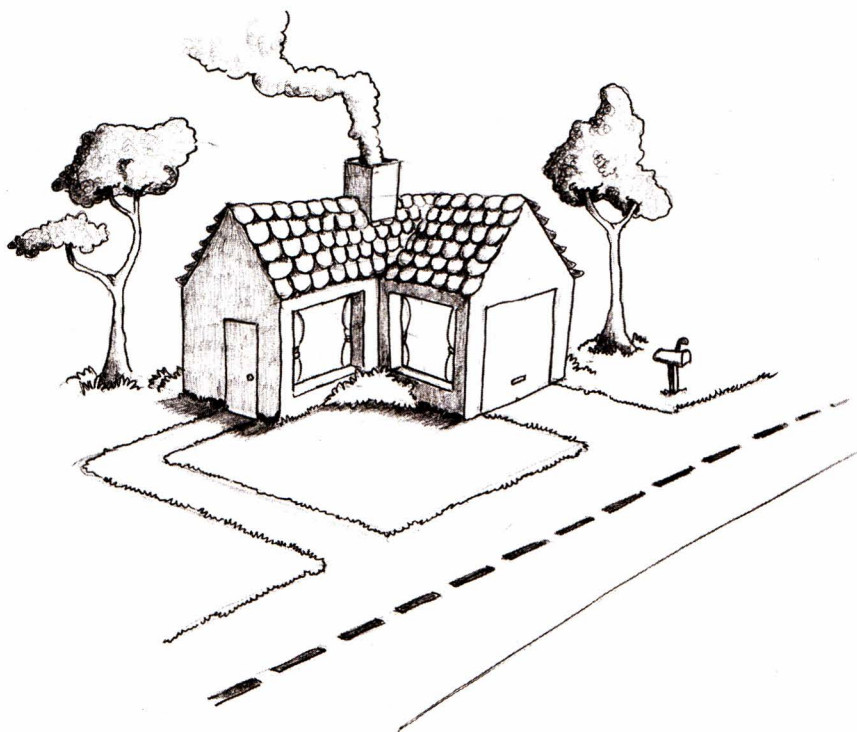

Рис. Кимберли Макмайл

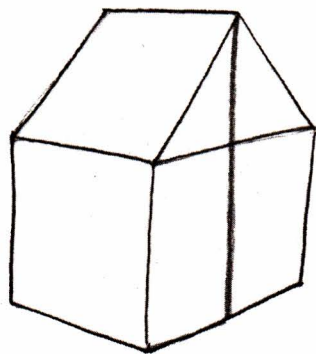
Домá: продвину́тый уровень

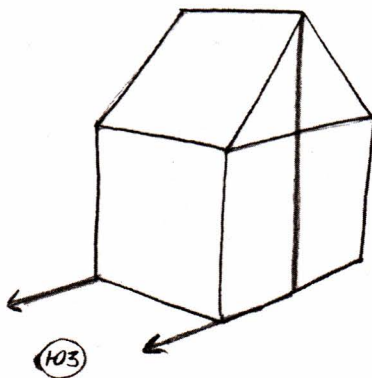

В начале я хотел сделать эту тему дополнительным заданием для предыдущего урока. Но потом понял, что она так важна для студентов, что заслуживает большего. Выделение ее в отдельный урок позволило мне включить в него в качестве дополнения мой любимый «дом со сложной крышей класса люкс». Выиграли все: я смог поделиться с вами одним из своих самых любимых уроков, а вы получили возможность научиться рисовать более сложные дома.

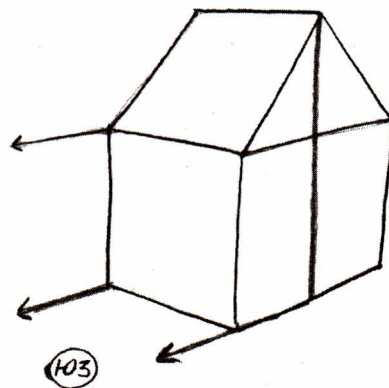
1. Для начала нарисуйте простой дом, как на 12-м уроке.

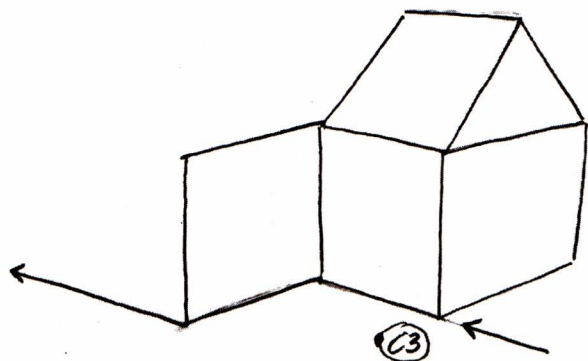
2. Ориентируясь на линии, идущие в направлении ЮЗ, проведите на земле направляющие для левой секции дома.

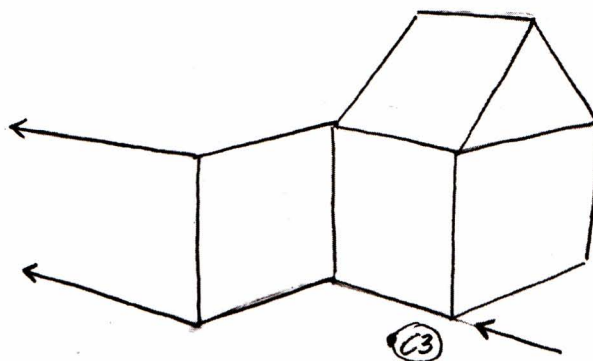
3. Сверяясь с направлением на ЮЗ, нарисуйте еще одну линию, которая станет верхом стены.

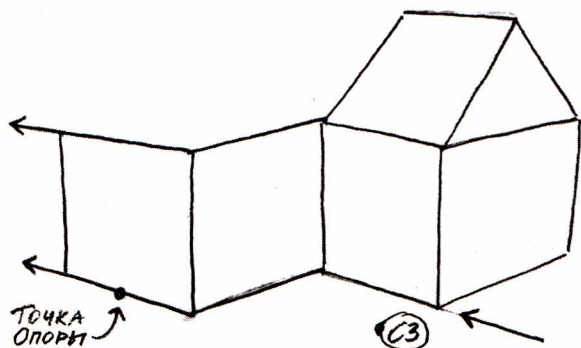
4. Нарисуйте вертикальную линию — ближний к нам угол левой секции дома — и линию, направленную на СЗ: она очертит низ второй стены.

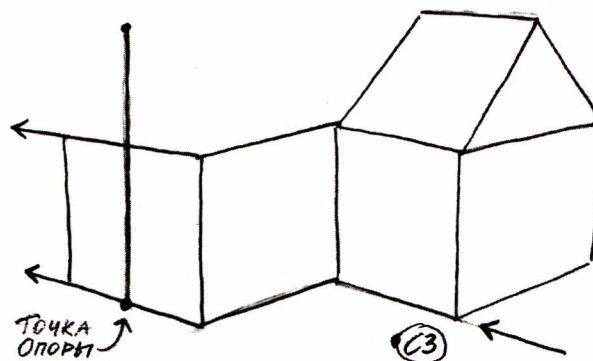
5. Теперь эта линия, направленная на СЗ, становится еще одним вашим ориентиром. Глядя на нее, нарисуйте верх второй стены левой секции.

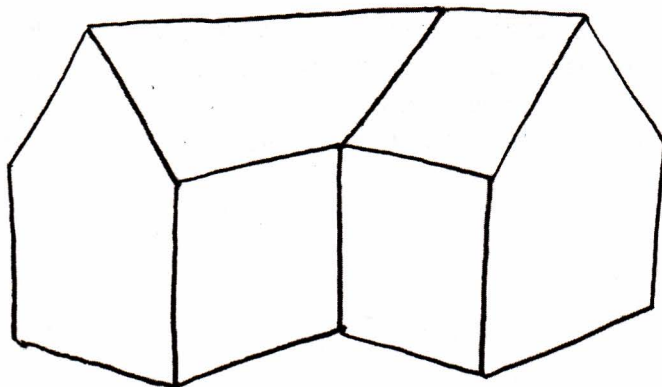
6. Нарисуйте вертикальную линию — дальний угол второй стены левой секции. В центре нижней стороны наметьте опорную точку.

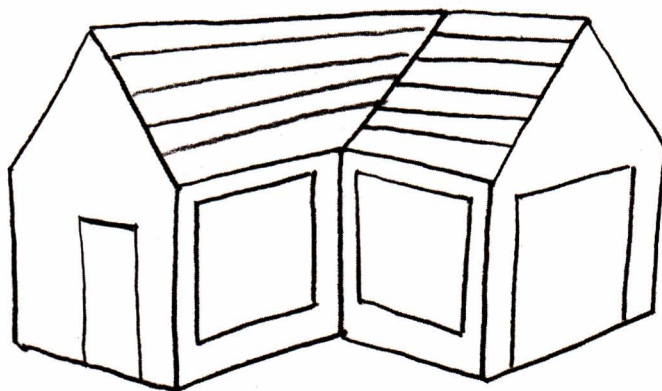
7. Проведите из нее вертикальную линию вверх, чтобы наметить место для конька крыши.

8. Нарисуйте конек крыши, убедившись, что ближний ее конец заметно больше дальнего. Завершите крышу линией, направленной на СВ. Сотрите все лишнее.

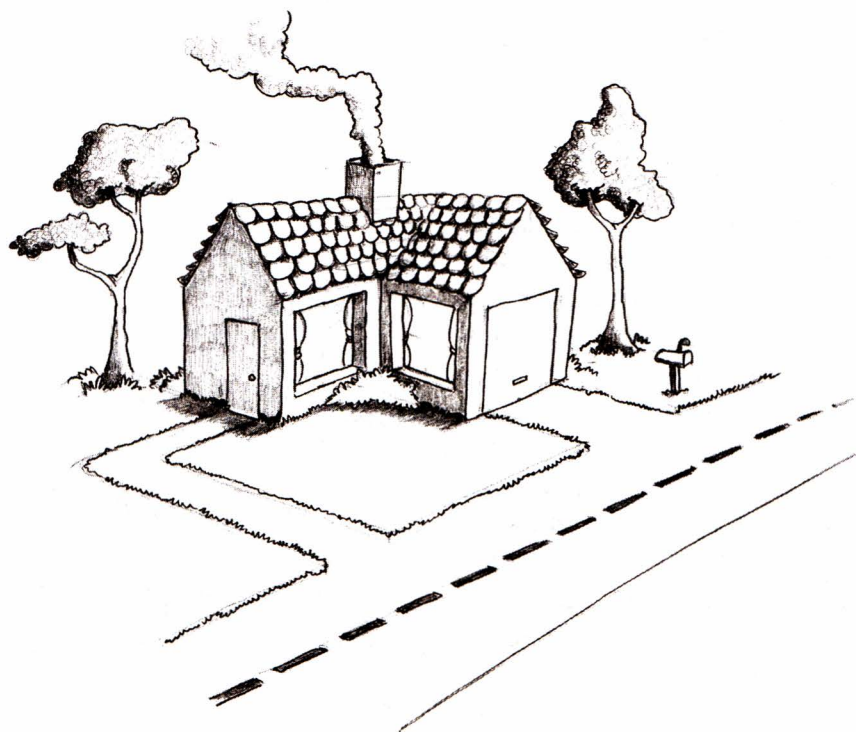

9. Отталкиваясь от уже нарисованных линий в направлении СЗ и СВ, постройте линии-ориентиры для рядов черепицы. Добавьте дверь, окна и гараж. И снова убедитесь, что все эти элементы выровнены в направлениях СЗ, СВ, ЮЗ и ЮВ.

10. Закончите свой новый дом! Волнующий момент, но нужно торопиться: скоро привезут мебель, а нам еще нужно настелить ковролин. Нарисуйте собственную и падающую тени, а также очень темные тени под свесами крыши. Дорожка к дому и подъезд к гаражу должны в точности следовать имеющимся линиям-ориентирам! Видите, как сильно я в вас верю? Это очень трудный момент, а я оставляю вас наедине с рисунком и никаких новых указаний не даю.

Вы вполне способны рисовать дома самостоятельно, нужно только чуть-чуть подтолкнуть вас в правильном направлении. А поскольку все решаете сами, то вполне можете добавить деревьев, кустов и даже (почему нет?) старый добрый почтовый ящик из урока 12.

Урок 13: дополнительное задание 1

Прежде чем вы выполните этот рисунок сами (уверен, у вас это скоро получится), я хочу попросить вас три раза скопировать его. «Что? — воскликнете вы в ужасе. — Скопировать? Но это мошенничество!» Нет-нет, не согласен. За тридцать лет преподавания я пришел к убеждению, что нужно всячески поощрять копирование учениками чужих рисунков. Я прошу их копировать комиксы о супергерое из воскресных приложений к газетам, журнальные фотографии лиц, рук, ног, лошадей, деревьев и цветов. Копирование — это чудесный способ по-настоящему разобраться, как все эти линии, углы, кривые и фигуры складываются в единый образ. Только подумайте, ведь все великие живописцы и скульпторы эпохи Возрождения — Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело — копировали картины для того, чтобы научиться рисовать. Этот старый как мир вопрос мы обсуждали с коллегами из студий Дисней, Pixar и Dream Works. Все они, ничуть не смущаясь, подтвердили, что во время обучения рисованию в школе и университете копировали рисунки маститых художников и это очень помогало им.

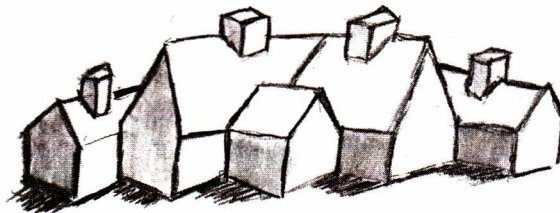
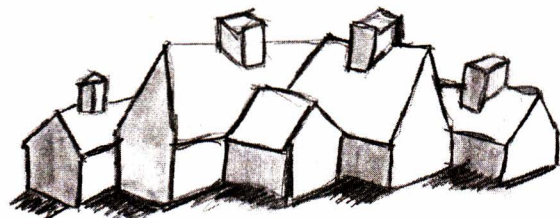
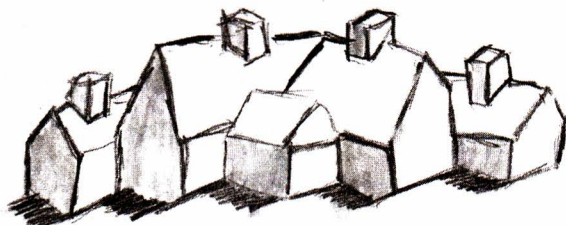
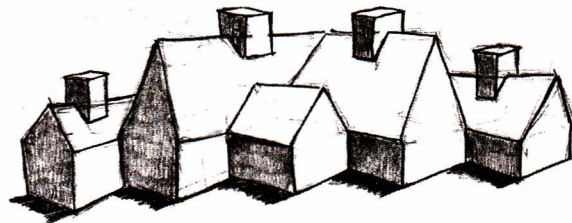

Рис. Кимберли Макмайл

Урок 13: дополнительное задание 2

Для выполнения этого задания зайдите на мой сайт www.markkistler.com и нажмите на видеоурок под названием «Дом класса люкс, уровень 2» (Deluxe House Level 2). Готовьтесь во время рисования часто нажимать на «паузу».

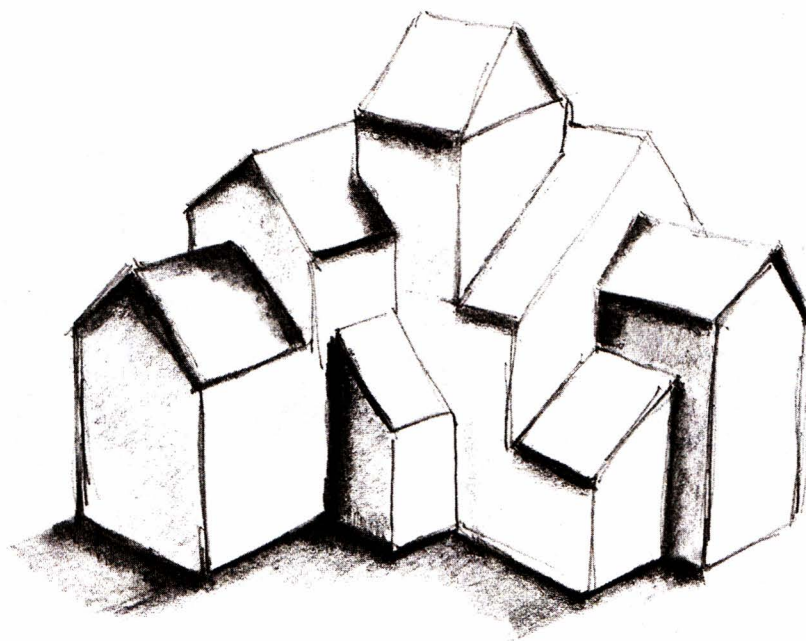

Рис. Кимберли Макмайл

Примеры ученических работ

Посмотрите на рисунки нескольких моих учеников и сравните их уникальные стили рисования со своим. Все вы освоили один и тот же урок, но результаты у всех разные. Просто каждый из вас сейчас находится в поиске своего уникального пути интерпретации и этих уроков, и окружающего вас визуального мира в целом.

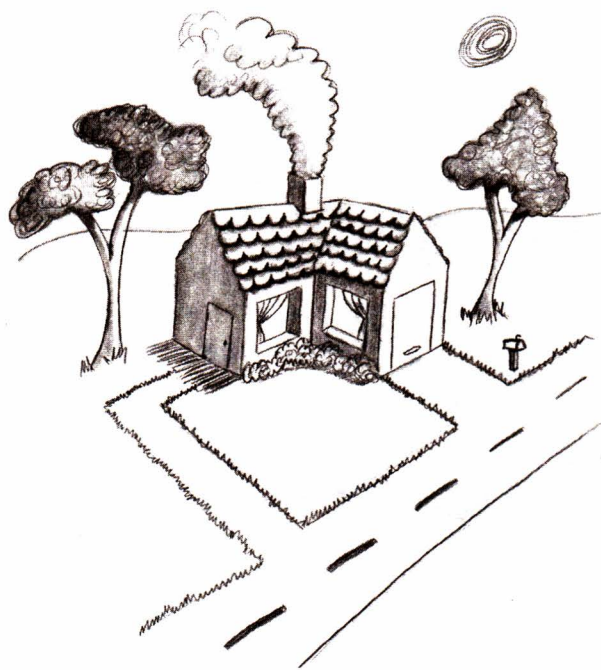

Рис. Мишель Прус

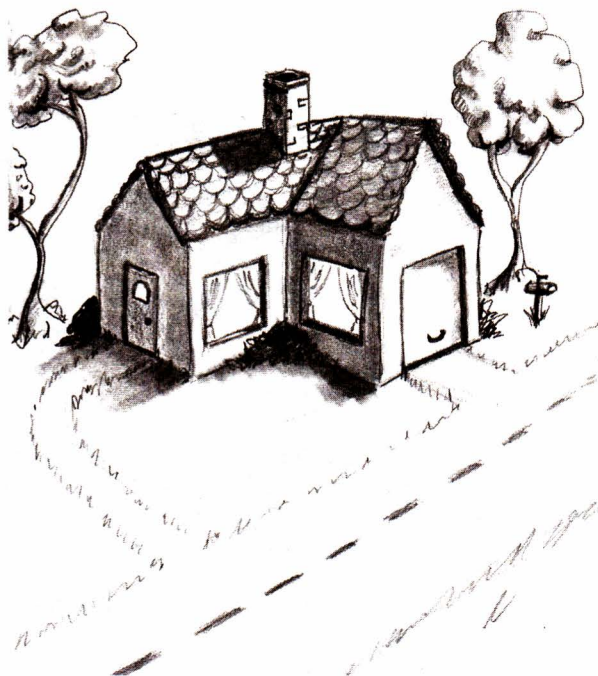
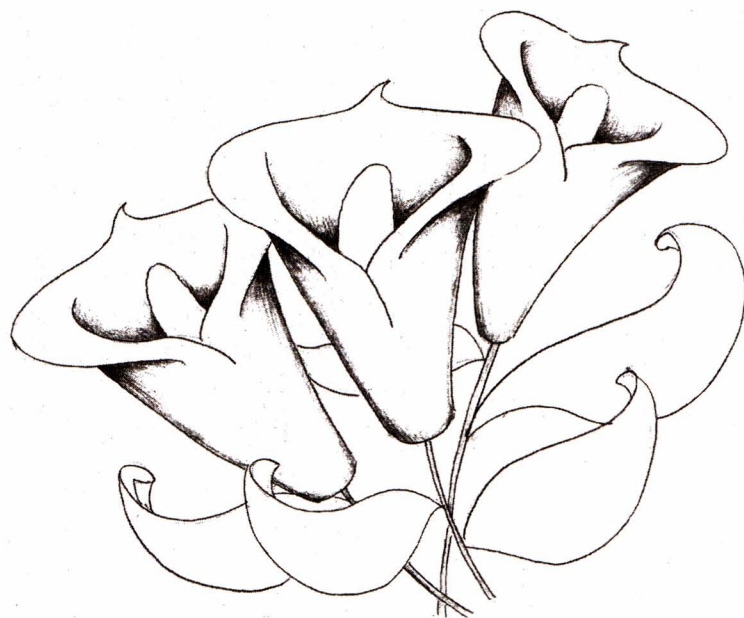

Рис. Сюзан Козлоски

Лилия

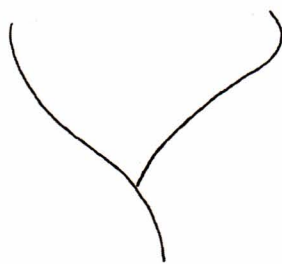

Сегодня вознаградим себя за удачное выполнение довольно трудного задания по рисованию домов и займемся грациозной, словно бы струящейся лилией. Главная тема этого урока — простая, но очень важная линия в форме буквы S. Мне бы хотелось, чтобы после занятия вы вышли и прогулялись вокруг дома. Захватите с собой альбом и запишите/набросайте шесть объектов, в которых есть S-образные линии (стволы деревьев, шторы на окнах, стебли цветов, ушки ребенка, кошачий хвост). Вы удивитесь, как легко их заметить, если смотреть на окружающее глазами художника. Это упражнение покажет вам, насколько важную роль играют S-образные линии в картине мира.

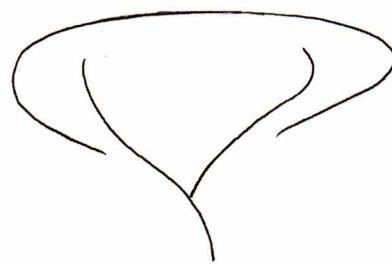
1. Начните рисовать первую лилию с изящной S-образной линии.

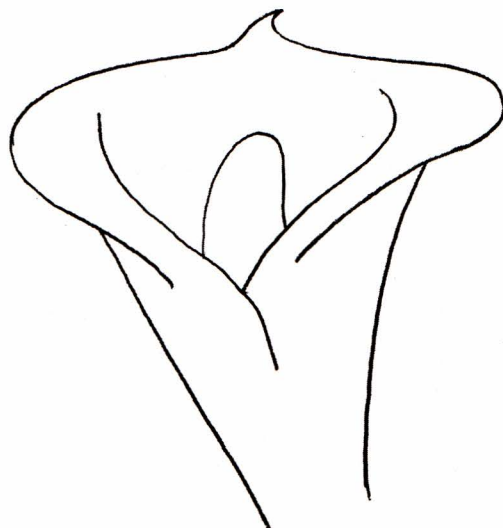
2. Проведите вторую, меньшую кривую и соедините ее с первой.

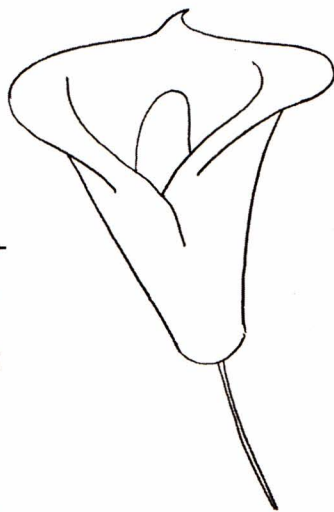
3. Вспомните, чему вы научились на уроках про цилиндры, и изобразите часть круга в перспективе — это будет лепесток.

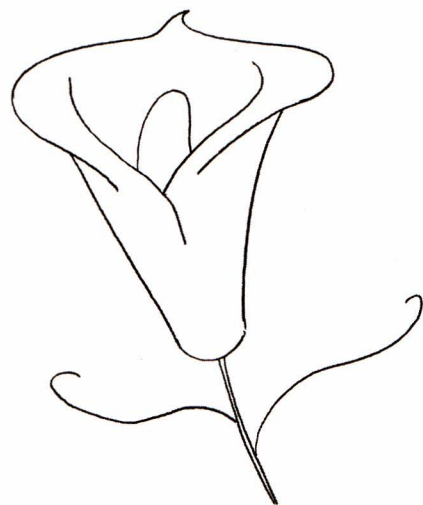
4. Нарисуйте на лепестке остроконечный «хвостик». Нарисуйте чашу цветка, она должна быть конусообразной, то есть немного сужаться вниз. Теперь, когда вы узнали о таком важном элементе, как конус, вы начнете замечать его повсюду. Рука вашего ребенка сужается от плеча к локтю и от локтя к кисти. Ствол дерева сужается от корней к ветвям. Плавники аквариумной рыбки, элементы мебели в гостиной, бокал с мартини у вас в руках — все имеет конусообразную, сужающуюся форму.

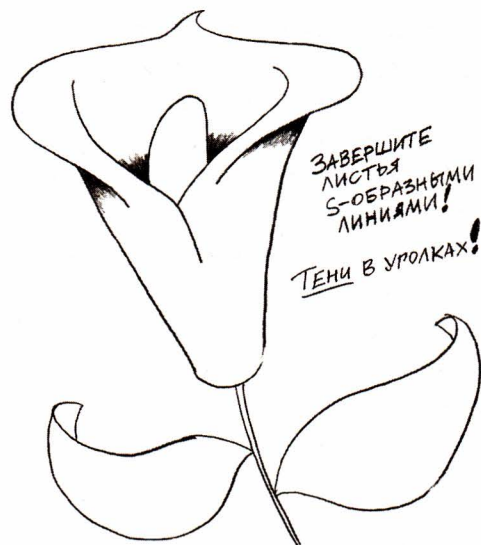
5. Нарисуйте закругленное доньшко цветка. Здесь вы использовали закон о контурных линиях. Изогнутые контурные линии определяют форму и придают ей объем (подробнее мы поговорим о них в следующей главе). Доньшко цветка находится ближе к нижнему краю листа. Теперь в центре цветка нарисуйте пестик.

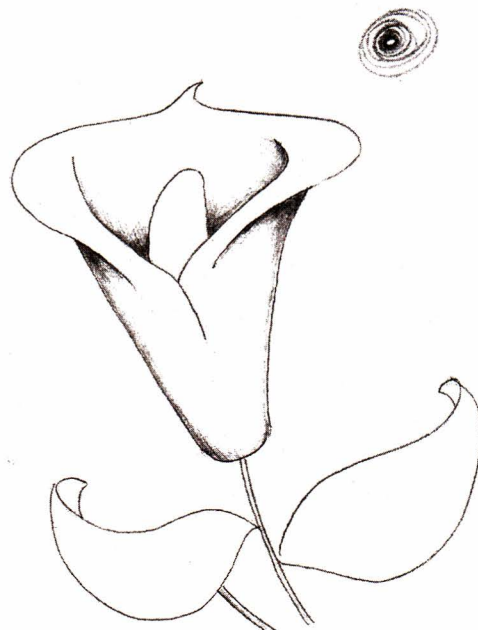
6. Изобразите еще две S-образные линии, которые станут листьями.

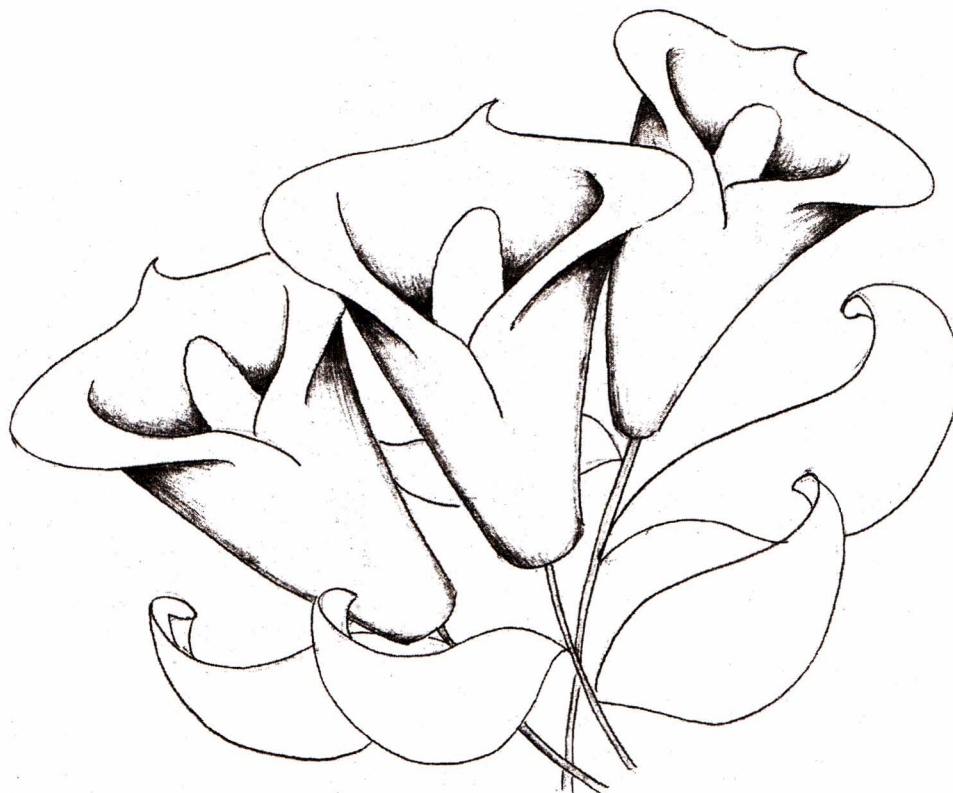
7. Нарисуйте нижние части листьев при помощи чуть сильнее изогнутых S-образных линий. Обратите внимание на завиток из урока про розу, который я использовал для того, чтобы показать изогнутые кончики листьев. Определите место для источника света и прорисуйте тени в уголках. Именно в этот момент рисунок на плоском листе бумаги получает третье измерение.

8. Для завершения работы с полутенью воспользуйтесь растушевкой, чтобы добиться плавных переходов от темных участков к светлым по всей изогнутой поверхности цветка.

9. А теперь добавьте еще несколько лилий, и получится чудесный букет! Эй, а вот еще классная идея: отсканируйте рисунок и отправьте его по электронной почте всем своим друзьям! Мне тоже пришлите (www.markkistler.com).

Урок 14: дополнительное задание 1

Посмотрите на эту простую вариацию на тему розы и лилии. Нарисуйте несколько таких же, а затем придумайте десяток своих уникальных комбинаций.

ПРИМЕЧАНИЕ. Есть одна книга, которую вам непременно нужно прочесть, — это «Причудливая флора» (Freaky Flora) Майкла Гагне. Совершенно восхитительные иллюстрации, вдохновляющая фантазия, чудесная проработка теней — я обожаю то, что делает этот художник. А еще взгляните на поразительные рисунки цветов в книге Грэма Бэйса «Анималия» (Animalia). Это что-то феноменальное!

*ВАРИАЦИИ
НА ТЕМУ ЛИЛИИ!
ПОПРОБУЙТЕ ПОВТОРИТЬ...*

*ПРИДУМАЙТЕ
ДЕСЯТОК
СВОИХ ВАРИАНТОВ!*

Урок 14: дополнительное задание 2

Обойдите вокруг своего дома или офиса, прогуляйтесь по парку и отметьте хотя бы шесть мест/объектов, где встречаются S-образные линии. Запишите их названия или сделайте набросок в своем альбоме.

Примеры ученических работ

Мне так нравятся эти примеры работ моих студентов! Взгляните на них, и пусть они вдохновят вас рисовать, рисовать, рисовать каждый день!

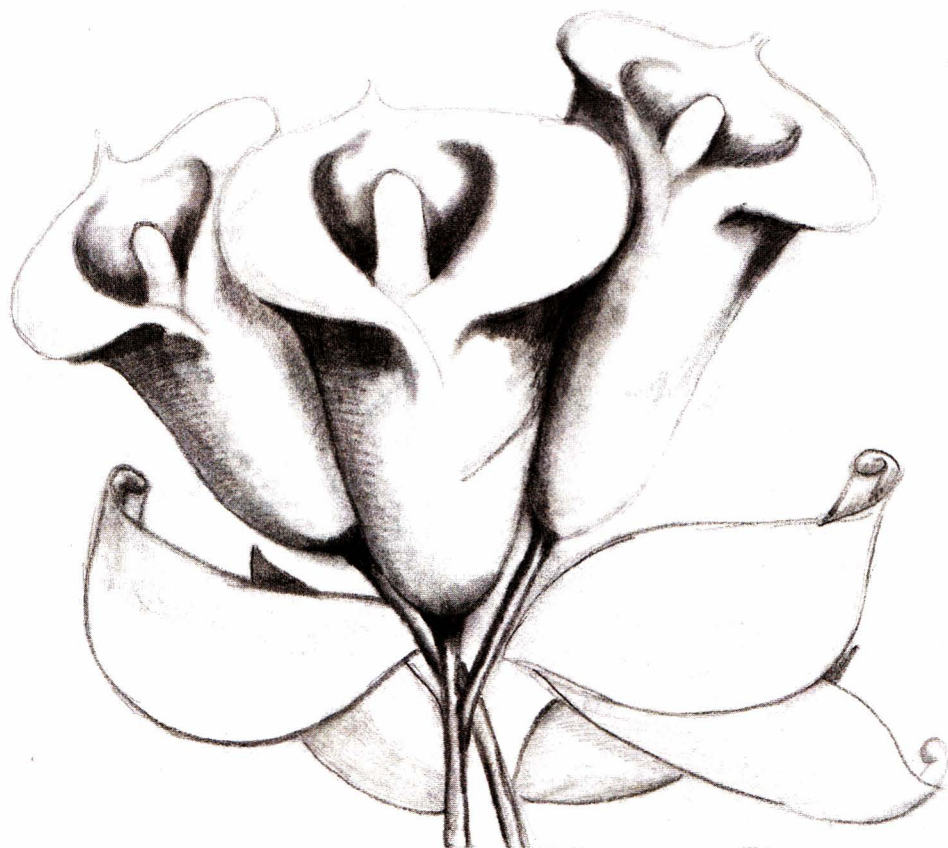

Рис. Сюзан Козлоски

Рис. Мишель Прус

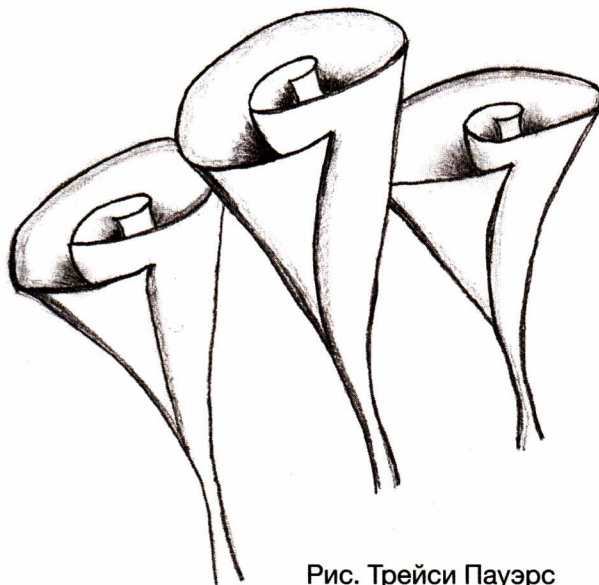
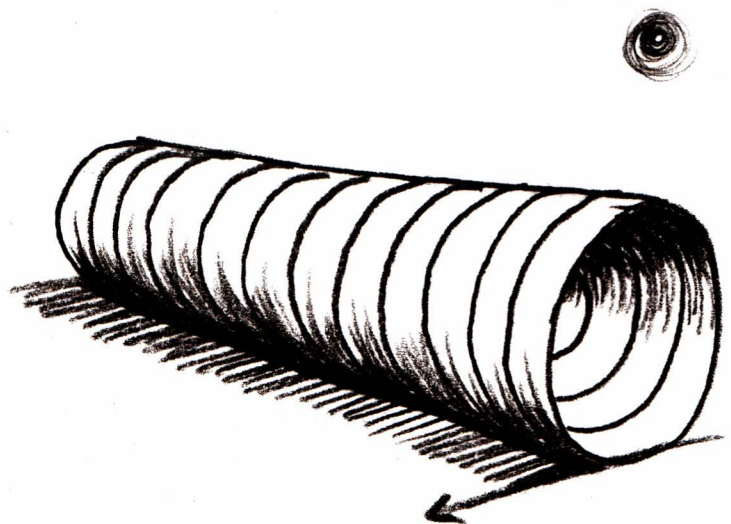

Рис. Трейси Пауэрс

Трубы с контурными линиями

Чтобы успешно изображать объекты, имеющие трубчатую форму — поезда, самолеты, автомобили, деревья, людей и даже облака, — вам нужно овладеть техникой рисования контурных линий. Особенно контурные линии важны, когда работаешь над человеческой фигурой. Их приходится использовать, чтобы нарисовать руки, ноги, пальцы рук и ног, да почти любую часть человеческого тела.

Контурные линии огибают искривленную поверхность. Они обеспечивают рисунку глубину, создают объем объекта и определяют его положение в пространстве. Двигается он от вас или к вам? Выгибается вверх или сгибается вниз? Есть ли на нем складки, трещины, какова текстура его поверхности? На все эти и многие другие вопросы отвечают контурные линии, подсказывая вашим глазам, как воспринимать трехмерный объект, изображенный на плоском листе бумаги. На этом уроке мы потренируемся задавать направление трубы при помощи контурных линий.

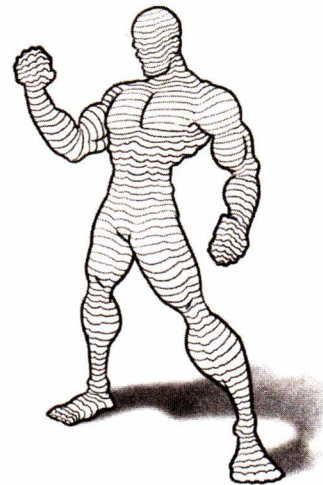
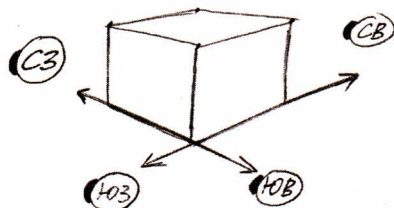

Рис. Уорда Макилски

1. Нарисуйте куб-эталон с указателем направлений.

2. Используя его в качестве ориентира, нарисуйте тонкую линию на СВ.

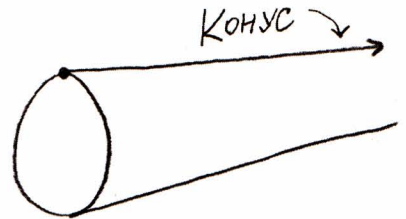
3. Нарисуйте опорную точку, чтобы определить место расположения круга в перспективе, который станет одним концом трубы.

4. Нарисуйте левый конец трубы — вертикально расположенный круг в перспективе.

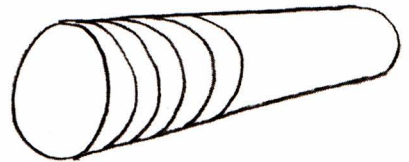
5. Ориентируясь на выполненную линию на СВ, нарисуйте верхнюю границу трубы. Она должна начинаться от верхней точки круга в перспективе. Обратите внимание, что на моем рисунке верхняя граница трубы идет чуть более полого, чем нижняя, создавая эффект сужения трубы по мере удаления от ваших глаз. Это применение к трубе закона о размере. В конечном счете эти линии сойдутся в невидимой точке, мы поговорим об этом позже.

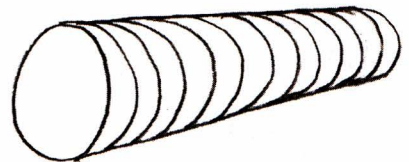
6. Дальний конец трубы сделайте чуть более закругленным, чем передний. Закон о размере не только приводит к уменьшению объектов по мере их удаления от ваших глаз, но также искажает рисунки. Именно поэтому мы сильнее закругляем задний конец трубы по сравнению с передним.

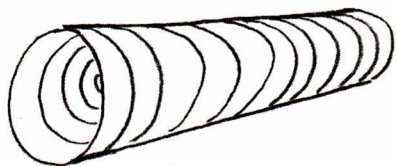

7. Начинайте рисовать контурные линии с ближнего конца трубы. Обратите внимание, что по мере удаления они все сильнее искривляются.

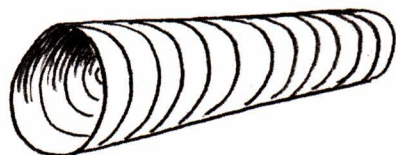

8. Завершите контурные линии. Не забывайте о том, что они должны искривляться все сильнее, приближаясь к заднему концу трубы.

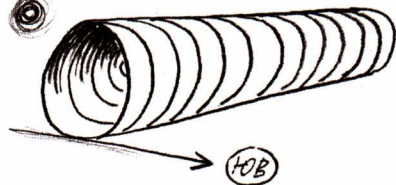

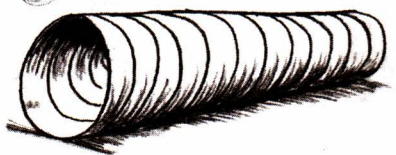
9. Чтобы добиться визуального эффекта полый трубы, нарисуйте внутренние контурные линии, ориентируясь на левую половину исходного круга в перспективе. Все верно, и эти внутренние линии должны искривляться все сильнее по мере удаления от ваших глаз.

10. Определите положение источника света. Ориентируясь на изгиб внутренних контурных линий, добавьте тень внутри трубы.

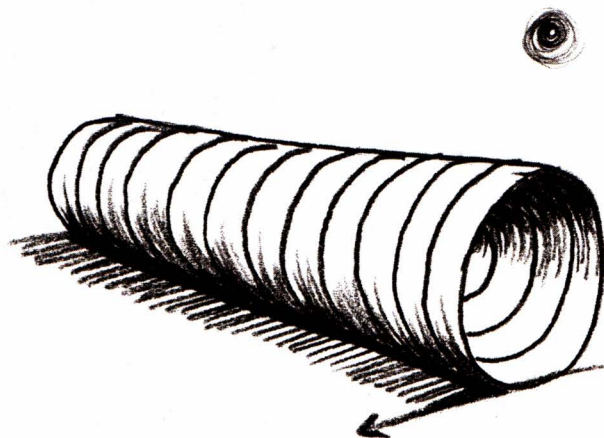
11. При помощи линии-ориентира на юго-восток изобразите падающую тень.

12. Нарисуйте тени на трубе, используя штриховку в направлении контурных линий. Этот прием — отличный способ создания текстуры и придания объекту объема.

13. Приступим ко второй трубе этого урока, на этот раз направим ее на СЗ. Нарисуйте опорную точку для вертикально расположенного круга в перспективе. Нарисуйте сам круг. Теперь изобразите верхнюю границу трубы, также уходящую в направлении на СЗ. И внешние контурные линии. Вуаля! Вы только что определили положение второй трубы в пространстве — она направлена в противоположную от первой трубы сторону. Контурные линии — очень мощное средство фиксации положения объектов на бумаге. Чтобы нарисовать тени на второй трубе, сместите источник света вправо и изобразите тень на нужных участках.

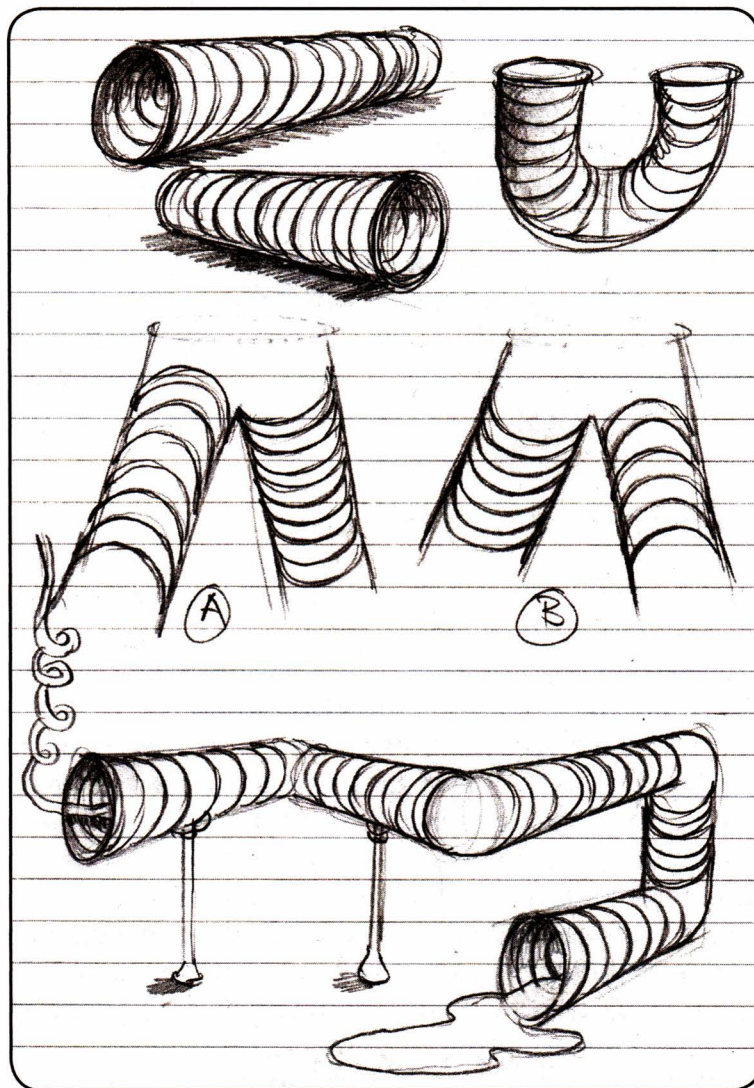
Урок 15: дополнительное задание 1

Попробуйте провести один визуальный эксперимент: возьмите пустую картонную упаковку от рулонного бумажного полотенца. При помощи маркера отметьте на ней ряд точек примерно через каждые два сантиметра от одного конца до другого. Это будет выглядеть как ряд заклепок или застежка-молния. А теперь через каждую точку аккуратно проведите линию так, чтобы она огибала трубку и возвращалась в ту же точку. Проще будет прижать карандаш к упаковке и вращать ее от себя. Так у вас появится несколько нарисованных колец.

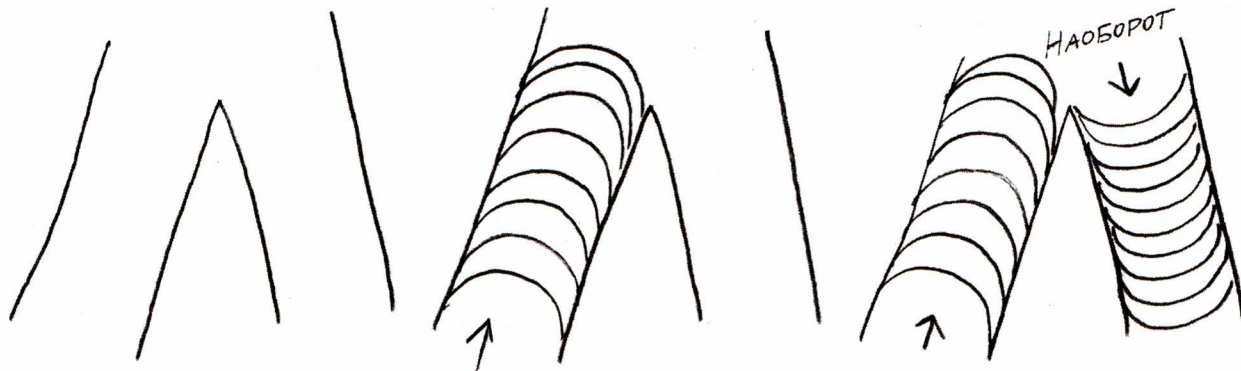
Возьмите трубку в руку и вытяните ее перед собой, расположив горизонтально. Все кольца будут казаться вертикальными линиями. Начните медленно вращать один конец в направлении своих глаз. Смотрите: вертикальные линии искажаются и превращаются в контурные. Поэкспериментируйте немного с трубкой, вращая ее то в одну, то в другую сторону. А теперь согните ее пополам и сделайте то же самое... интересно, правда? Видите, что контурные линии располагаются в разных направлениях? Взгляните на длинную изломанную

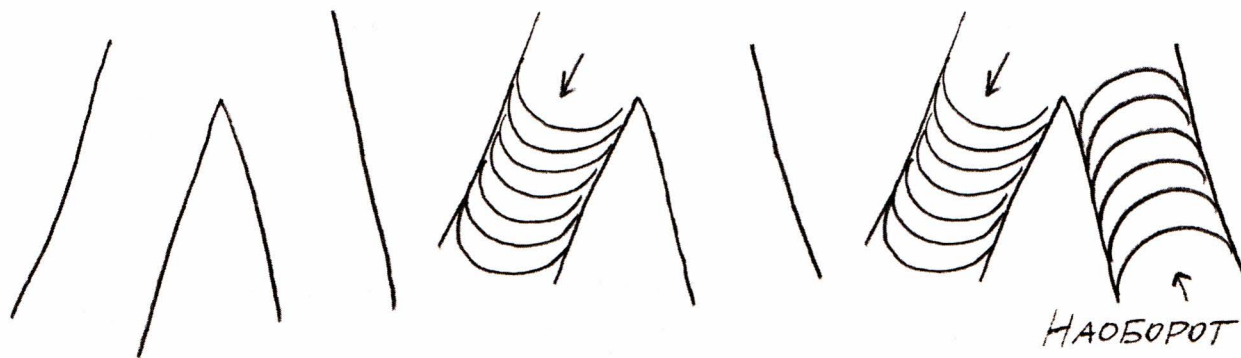
трубу, нарисованную в самом низу моего рисунка. Обратите внимание на то, как контурные линии задают направление ее участков.

1. Сейчас я продемонстрирую вам возможности контурных линий. Начнем с того, что нарисуем левую ногу и сделаем так, что она будет двигаться в вашу сторону, а правая — в противоположную. Посмотрите на мои рисунки как на образец и повторите это очень важное упражнение.

2. Теперь на таком же рисунке мы направим контурные линии в другую сторону. При помощи одних лишь этих линий удалось создать объемную иллюзию того, что ноги двигаются в противоположном направлении. Перенесите трубы с контурными линиями в свой альбом.

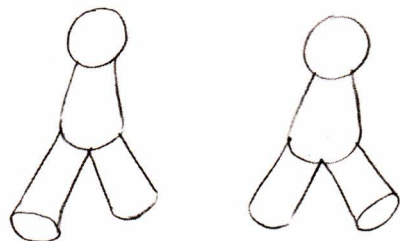

Урок 15: дополнительное задание 2

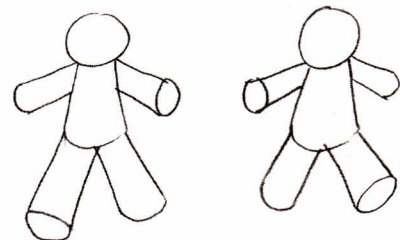
Мне всегда нравились рекламные ролики покрышек с толстяком, сложенным из белых шин, в главной роли — у меня он больше ассоциируется со снегом или мягким мороженым, чем с покрышками. Однако этот образ является отличным примером того, как контурные линии задают форму объекта и направление его движения. А теперь, взяв его за образец, создадим своего контур-мэна. Нарисуем его два раза, чтобы продемонстрировать динамическую силу контурных линий.

1. набросайте головы и туловища двух контур-мэнов.

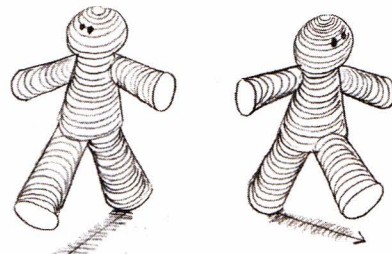
2. Наметьте ноги, постарайтесь сделать их максимально одинаковыми за исключением того, что у одного «двигаться» вперед и заканчиваться кругом в перспективе будет правая, а у другого — левая нога.

3. Нарисуйте контур-мэнам одинаковые руки, только у одного из них кругом в перспективе будет левая, а у другого — правая рука.

4. Теперь можно повеселиться, работая над машущими руками и шагающими ногами. Нарисуйте контурные линии, идущие на ногах и руках в противоположном направлении, что поможет создать на рисунке полную иллюзию движения.

С контурными линиями вы можете экспериментировать несколько дней. А пока взгляните на несколько работ моих учеников.

Примеры ученических работ

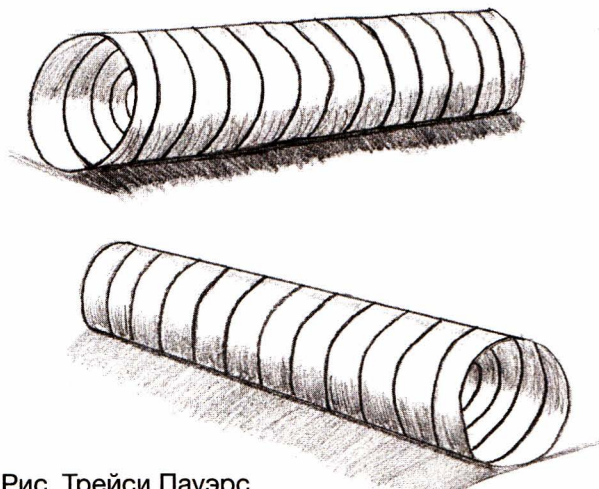

Рис. Трейси Пауэрс

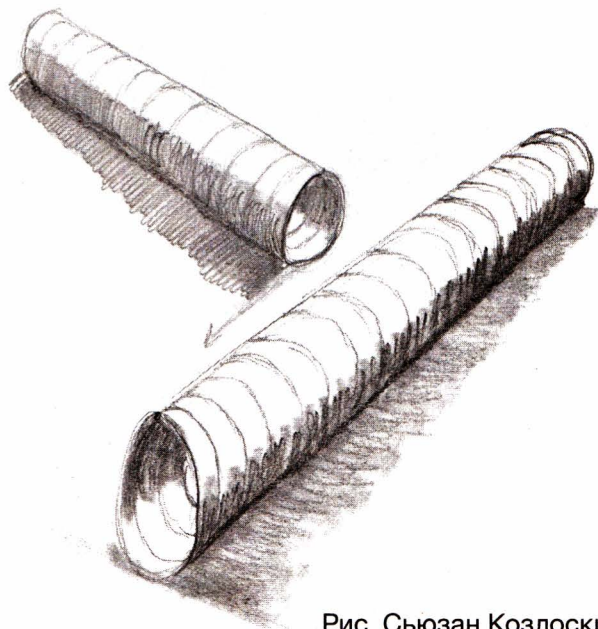

Рис. Сюзан Козлоски

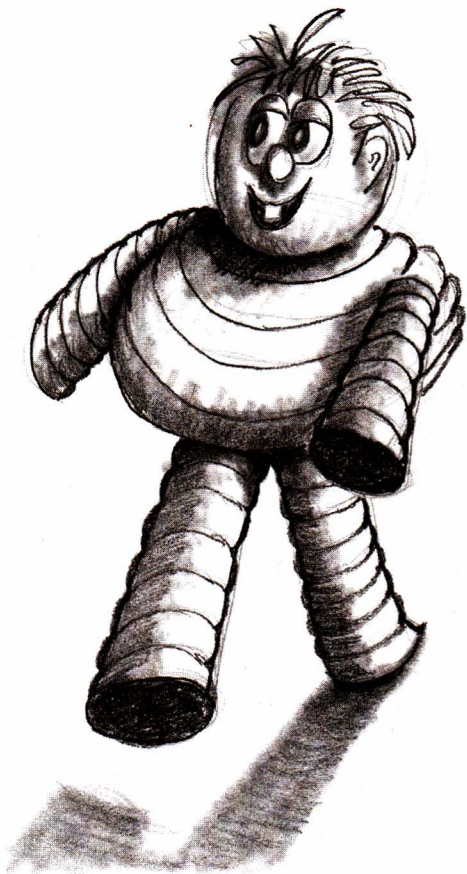
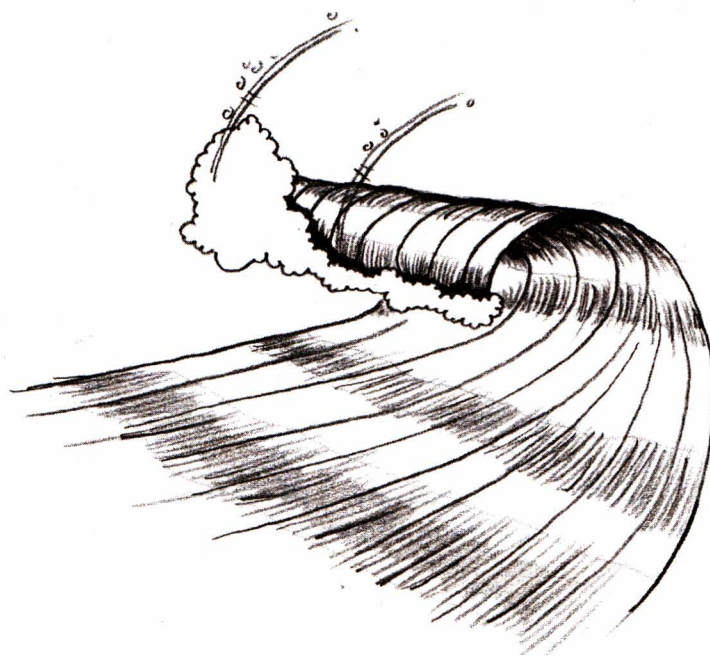

Рис. Сюзан Козлоски

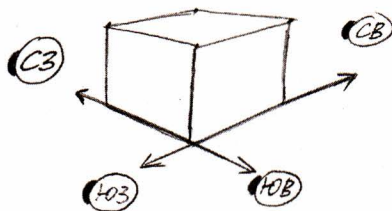

Рис. Сюзан Козлоски

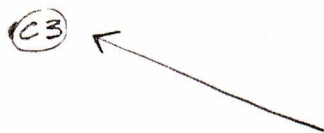

Предлагаю вам веселый способ применить знания о контурных линиях, полученные на предыдущем уроке, — нарисовать трехмерную волну. Я вырос в Южной Калифорнии, и океанские волны всегда играли большую роль в моей жизни. Всякий раз, проводя этот урок, я вспоминаю, как подростком, взлетев на гребень огромной волны, мог внезапно увидеть прямо перед собой резвящихся дельфинов. Этот урок — хороший пример того, как для изображения реальных объектов используются контурные линии.

1. Давайте начнем с того, что набросаем куб-эталон с указателем направлений, чтобы четко видеть углы компаса для рисования.

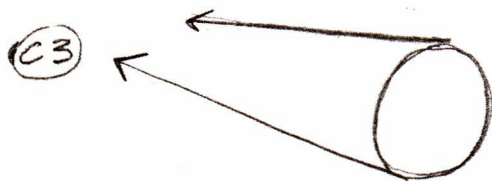
2. Нарисуйте тонкую линию в направлении СЗ.

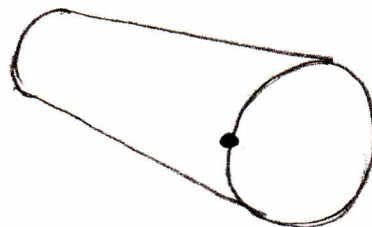
3. Нарисуйте круг в перспективе, который поможет сформировать гребень волны.

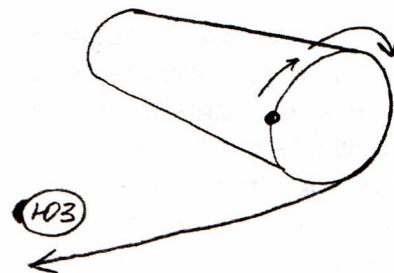
4. Наметьте тонкой линией верх волны, линия должна быть также ориентирована на СЗ, но идти не параллельно нижней линии-ориентире. Это применение закона о размере, цель — приблизить более крупный конец волны.

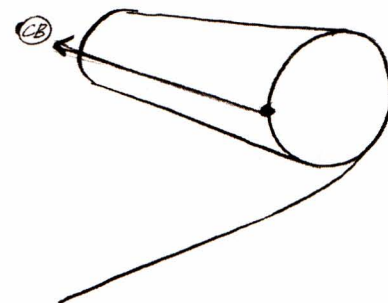
5. Поставьте опорную точку в месте, где будет находиться ближний край гребня.

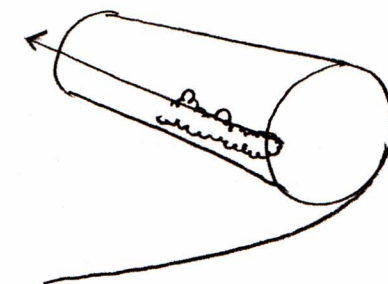
6. Следуя за кривизной гребня, нарисуйте изогнутую линию поверхности волны. Начните рисовать от опорной точки вдоль окружности в перспективе, сначала вверх, а затем вниз, и оторвитесь от нее в направлении ЮЗ. На всякий случай сверьтесь с кубом-эталоном!

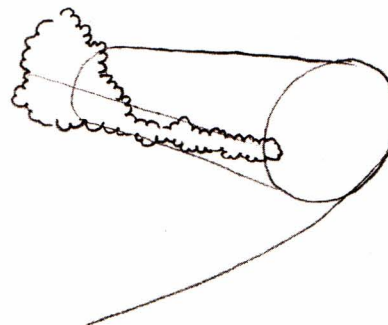
7. Ладно, дальше будет интереснее. Нам нужно создать иллюзию пены на гребне волны. Сделаем это при помощи линии-ориентира на северо-запад. Теперь можно стереть лишние линии и куб-эталон.

8. Начинайте рисовать вдоль линии-ориентира пенистый гребень.

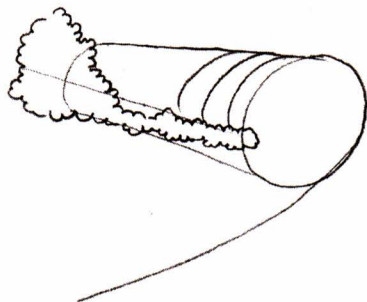

9. Нарисуйте пену до конца волны. Обратите внимание на то, что я сделал дальний конец пенного шлейфа более широким. Это потому, что настоящие волны-«трубы» довольно быстро схлопываются (по крайней мере так было в Южной Калифорнии).

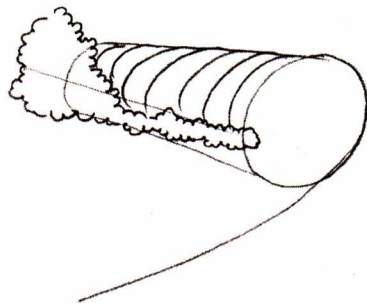

10. Начинайте «формировать» волну при помощи контурных линий, идущих сверху вниз. По мере приближения к заднему концу волны они должны закругляться все сильнее и сильнее.

11. Дорисуйте контурные линии для внешней части гребня волны.

ПРИМЕЧАНИЕ. В этот момент я спрашиваю себя: что делать? Продолжать наносить контурные линии, прорисовывать остальные детали, приступать к выполнению тени и полутени? В этом проявляется приятная, творческая сторона рисования. Перечисленные этапы оформились на предыдущих уроках, но следовать именно в данной последовательности вовсе не обязательно:

Делаем набросок, задаем форму и общий вид объекта.

Уточняем и очерчиваем границы.

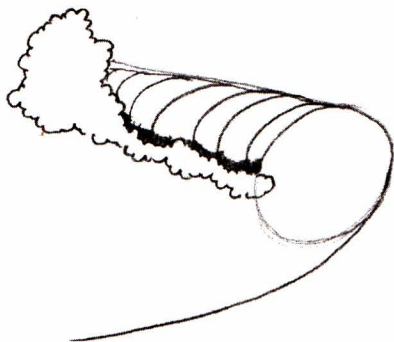
Рисуем тени и полутени.

Прочерчиваем четче границы, добавляем мелкие детали.

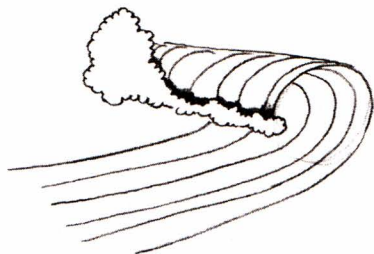
Подчищаем рисунок и стираем лишние линии.

Иногда — на самом деле в большинстве случаев, — когда я рисую для себя, а не на уроке, полностью игнорирую этот порядок и работаю, опираясь на вдохновение и внутреннее чутье. Это такая возможность обогатить свои художественные навыки, от которой захватывает дух. Это этап перехода от ученичества, простого следования за инструктором, до столь полного понимания процесса, что человек может уверенно и легко действовать совершенно самостоятельно.

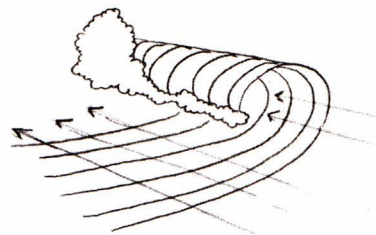
12. Давайте подчеркнем пену на гребне, затемнив все уголки вдоль нее.

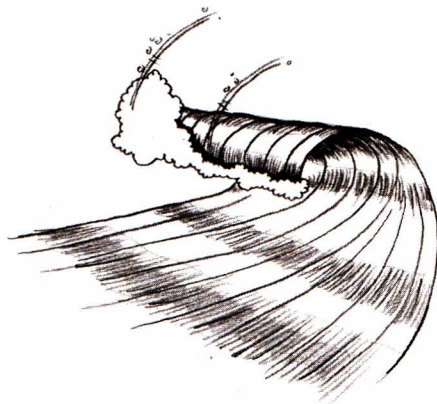
13. Продолжайте про-рисовывать детали у основания волны. Нарисуйте дополнительные контурные линии на ее поверхности.

14. Нарисуйте несколько линий-ориентиров в направлении СЗ. Они помогут вам изобразить сияющие блики на поверхности волны.

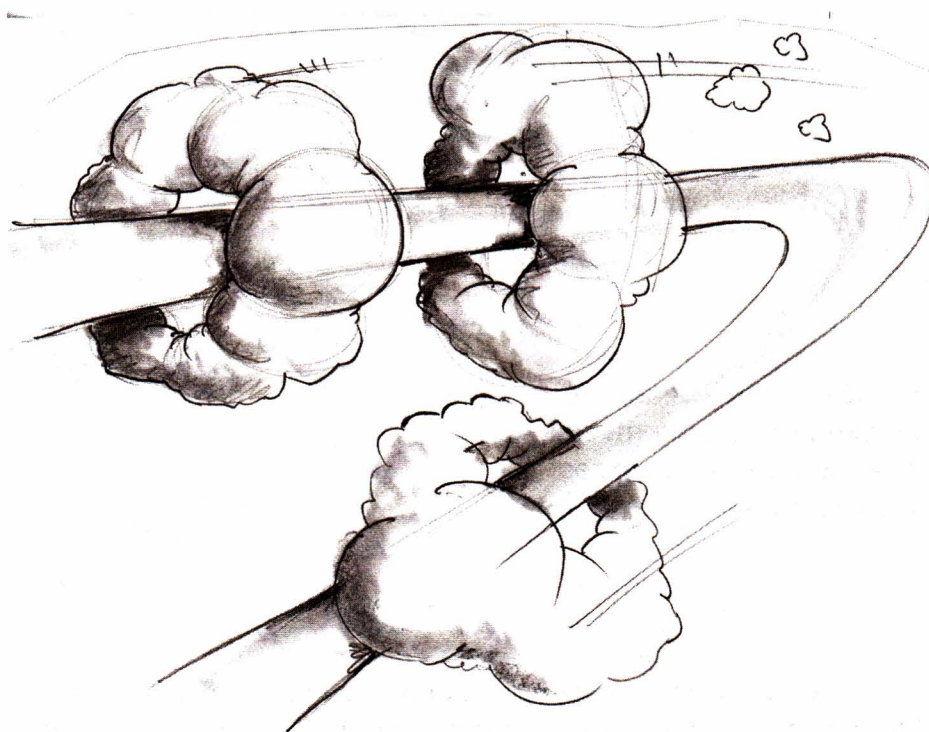
15. Обведите контур волны темной четкой линией. Затемните тени под гребнем. Их нужно растушевать так, чтобы они становились все светлее по мере продвижения вниз, в сторону бликов.

Закончите рисунок, добавив «линии движения». Их фантастически весело рисо-вать, а кроме того, они позволяют зрителю визуальнo включиться в вашу работу. Посмотрите, как мои линии движения повторяют траекторию вращения волны. Нарисуйте такие же у себя.

Урок 16: бонусное задание

Давайте применим только что полученные знания и выполним еще одно забавное упражнение: представьте, что кто-то пронесся со свистом мимо — вжик! — и оставил за собой дымный след. Это позволит потренироваться в изображении клубов дыма, темных глубоких теней и линий движения. Можете рисовать вместе со мной — заходите на сайт www.markkistler.com в раздел «Уроки рисования» (Drawing Lessons).

Примеры ученических работ

Взгляните на эти рисунки, выполненные студентами в ходе урока про волну. Когда видишь чужие работы, это мотивирует на то, чтобы рисовать каждый день, правда ведь?

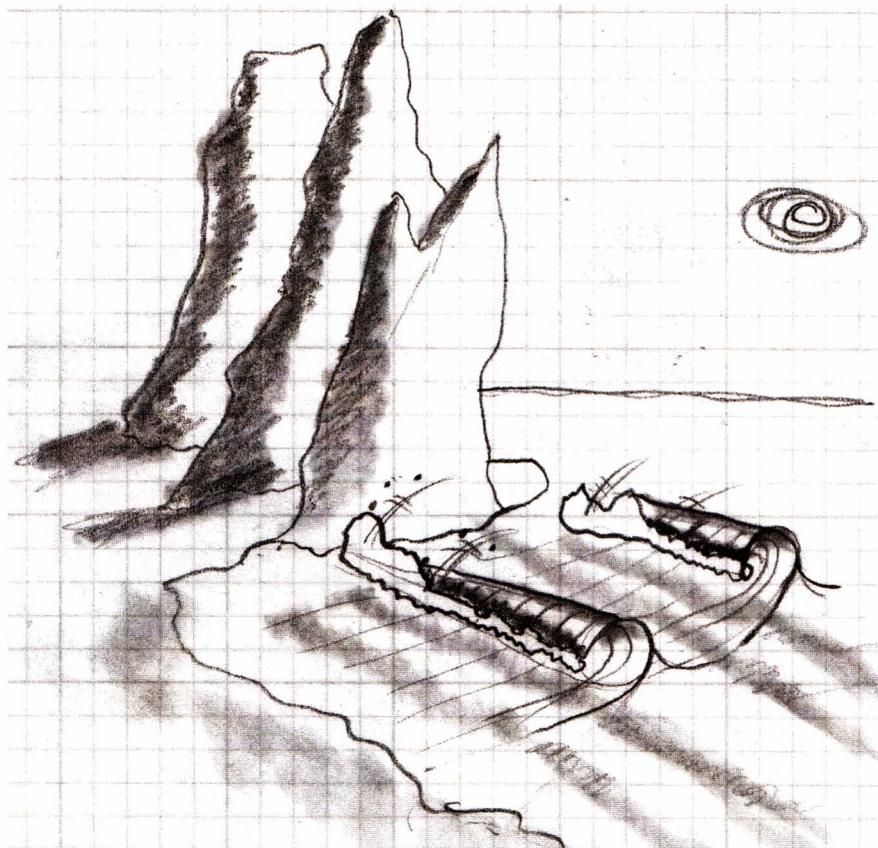

Рис. Марсии Джаггер

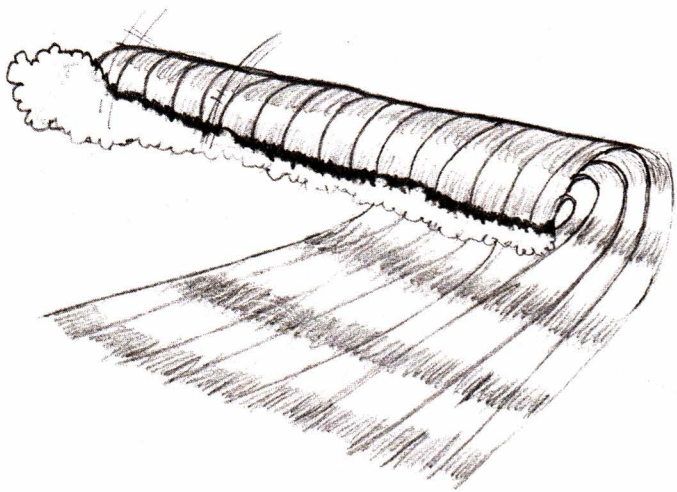

Рис. Марни Росс

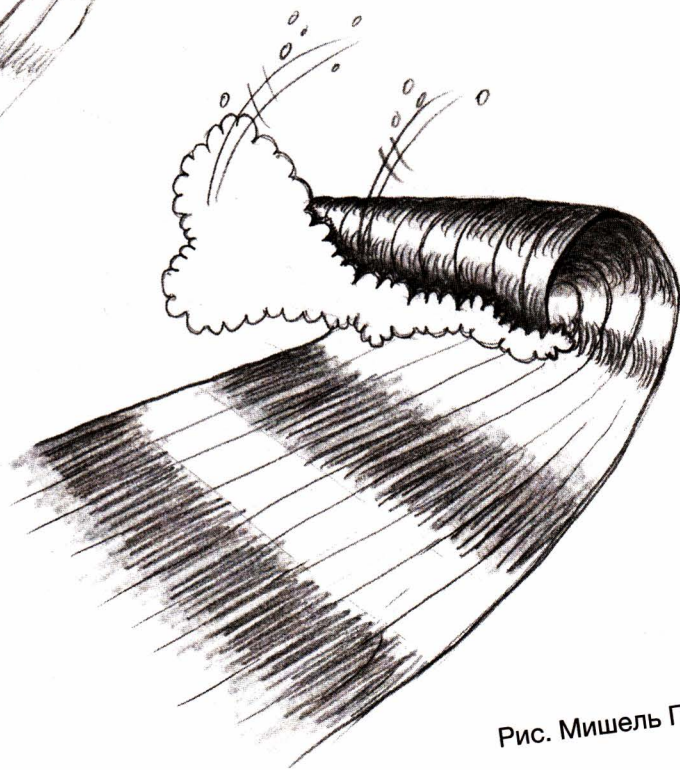
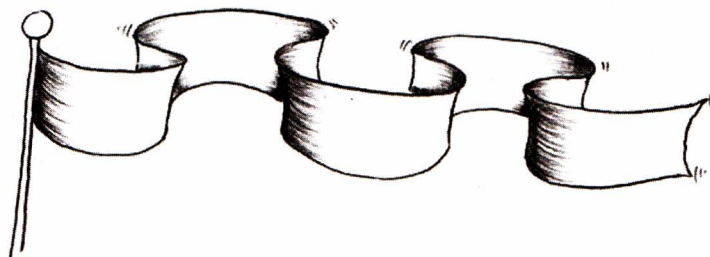

Рис. Мишель Прус

Развеваящийся флаг

Цель двух следующих уроков — научить вас отлично рисовать флаги, свитки, шторы, одежду, покрывала для мебели и так далее. И дизайнеры интерьеров, и театральные арт-директоры, и модельеры — все они должны постоянно совершенствовать навыки изображения мягких линий ткани.

В ходе этого урока вам удастся попрактиковаться в использовании многих основополагающих законов рисования. Благодаря им возникает эффект глубины — флаг действительно выглядит развевающимся на ветру.

Перспектива: верхние края флага искажены — в их основе лежат круги в перспективе.

Перекрытие: складываясь, одни части флага закрывают другие, в результате создается иллюзия, что они находятся ближе к нам.

Размер: одни части флага крупнее, чем другие, что вызывает эффект глубины.

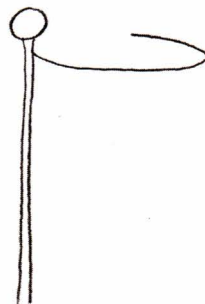
Собственная тень и полутень: поверхности флага, обращенные в противоположную от источника света сторону, заштрихованы темнее, что вызывает эффект глубины.

Расположение: одни части флага сильнее смещены вниз, чем другие, в результате создается иллюзия, что они ближе к нам.

Если вы увлекаетесь скрапбукингом, то наверняка уже увидели, какие возможности у вас появляются для улучшения ваших альбомов, да? Уверен, что если вам этот урок понравится, то от следующего — со свитком — вы будете в полном восторге.

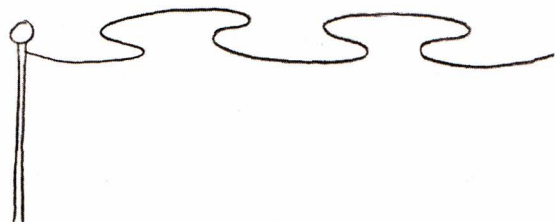
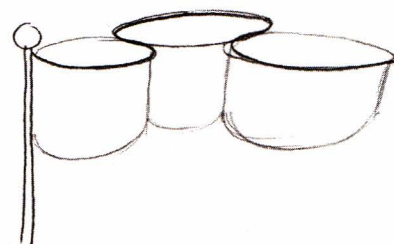

1. Для начала нарисуйте высокий вертикальный флагшток.

2. Выполните три четверти круга в перспективе. Следите, чтобы он был сильно сплюснен.

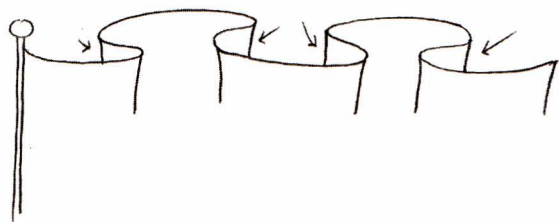
3. Изобразите рядом три цилиндра в перспективе, как показано на рисунке. А теперь четко обозначьте верхний край флага, следуя вдоль границ этих цилиндров.

4. Повторите проделанное несколько раз, удлиняя верхний край флага.

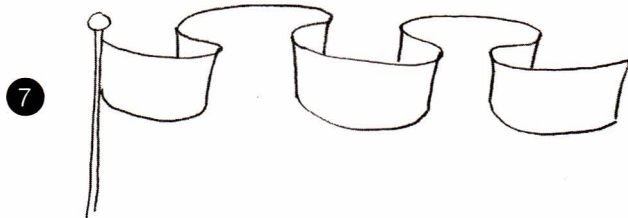

5. Нарисуйте вертикальные линии сгиба, задающие ширину флага.

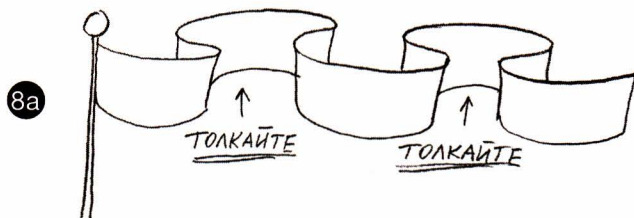

6. Выполните задние линии сгиба: они должны как бы прятаться за выпуклые поверхности. Эти короткие черточки отвечают за перекрытие различных частей флага. Когда рисуешь флаг, это самые важные его детали. Без них рисунок не получится, поэтому убедитесь, что не пропустили ни одну из задних линий сгиба.

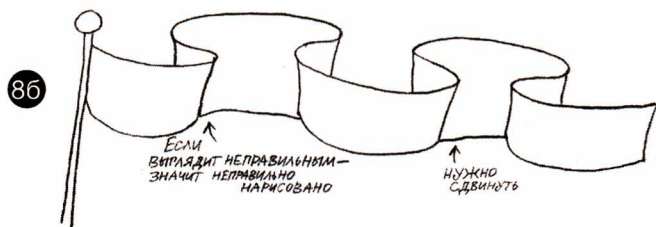

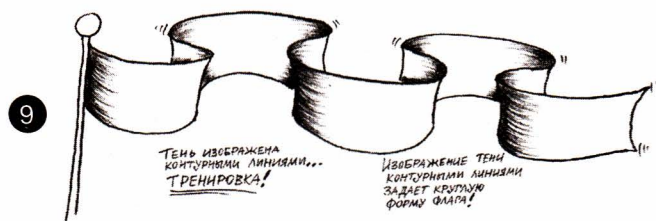
7. Нарисуйте нижние края выпуклых поверхностей флага, выгибающихся в направлении ваших глаз. Помните: они должны закругляться даже сильнее, чем вам кажется.

8. Прежде чем вы начнете рисовать нижние края вогнутых поверхностей, задумайтесь о визуальной логике этого рисунка. Вы создаете иллюзию того, что некоторые участки развевающегося флага, складываясь, отдаляются от ваших глаз, значит, визуальная логика диктует, чтобы в этих местах флаг казался уже.

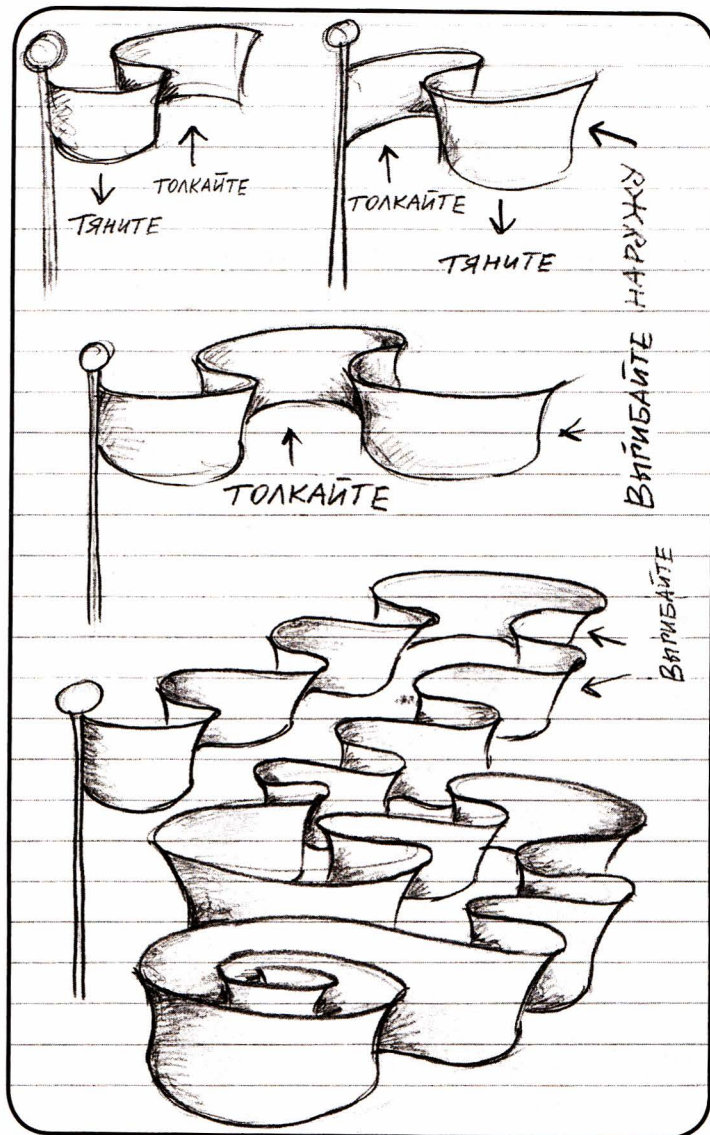
Мы достигаем этого при помощи закона о расположении: объекты на переднем плане рисуем ниже, а на заднем — выше. Когда вы учитесь рисовать объемное изображение, работает простое правило: если что-то выглядит неправильно, значит, это неправильно нарисовано (нет, я не хочу сказать, что искаженные лица на полотнах Пикассо нарисованы «неправильно», у него не было намерения рисовать по законам перспективы. А вы учитесь именно этим законам, поэтому и применяете их для создания глубины рисунка).

9. Чтобы завершить развевающийся флаг, добавьте собственную тень, полутень и все тени в уголках.

Урок 17: дополнительное задание 1

Вы научились всему, что нужно знать для изображения чудесного длинного развевающегося флага. Полистайте альбом и еще раз просмотрите уроки про цилиндр, розу и флаг. А теперь изучите страницу из моего альбома, сложите все это вместе и получите удовольствие от рисования флага — но не простого, а сверхдлинного. Вы сможете! Обратите внимание на то, как я выгнул наружу боковые края его сгибов. Это придает флагу определенный характер, он словно оживает на бумаге. Видите?

Урок 17: дополнительное задание 2

Если вы еще не свели вас с ума? Тогда вот вам две забавные иллюстрации, выполненные моими студентами во время просмотра онлайн-видеокурса.

Примеры ученических работ

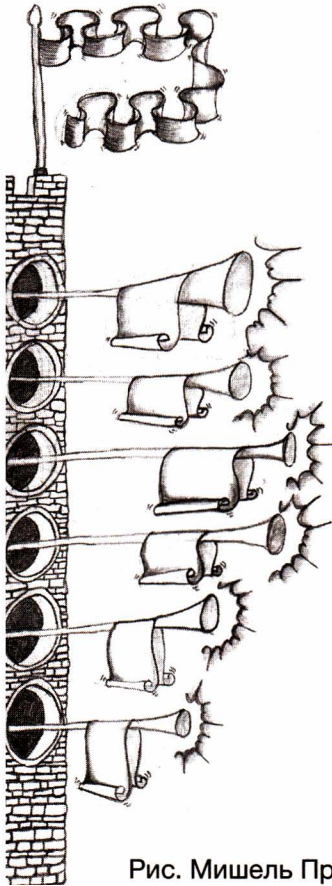

Рис. Мишель Прус

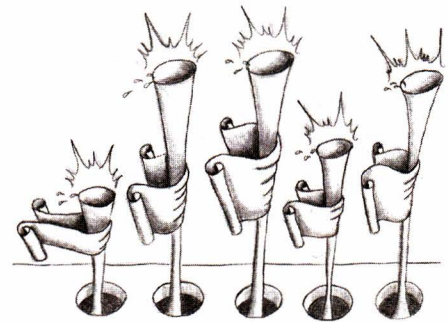
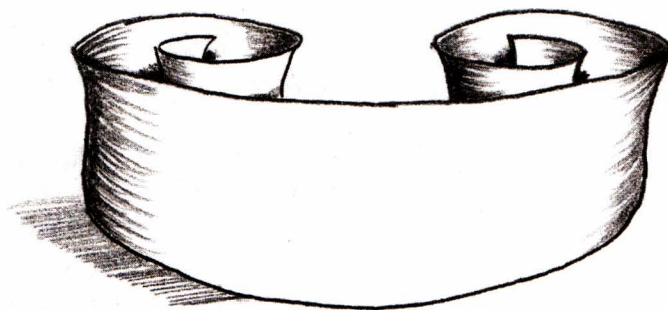

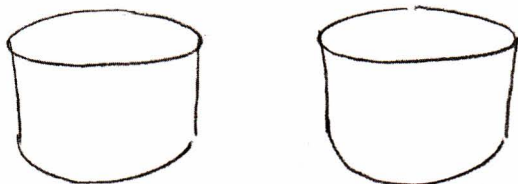
Рис. Марни Росс

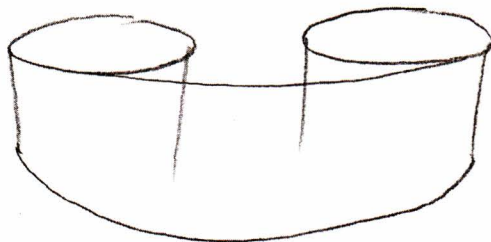

По иллюстрации на предыдущей странице вы могли понять, что это один из самых моих любимых уроков. Гарантирую, что и вы полюбите его настолько, что станете рисовать свитки повсюду — на служебных письмах, списках дел, списках покупок и так далее!

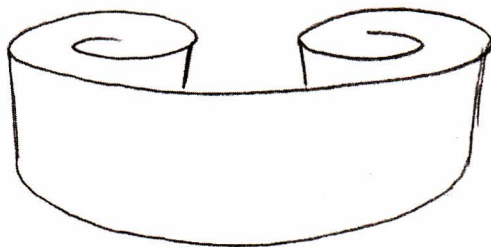
На этом уроке я обращаю внимание на понятие «дополнительная деталь». Мне бы хотелось, чтобы наши занятия вы использовали как «разбег» на пути к гораздо более проработанным, детализированным рисункам, которые вы выполните самостоятельно. И этот урок про свиток фактически стал усовершенствованной версией урока с развевающимся флагом с дополнительными деталями.

1. Очень тонкими линиями нарисуйте два цилиндра на некотором расстоянии друг от друга.

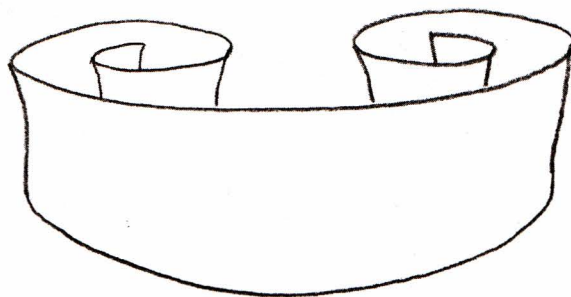

2. Используя цилиндры как катушки для наматывания нашего свитка, соедините ближние к вам точки их окружностей изогнутыми линиями. Причем они должны быть изогнуты сильнее, чем вам может показаться. Какие два важных закона рисования мы при этом используем? О расположении и о размере!

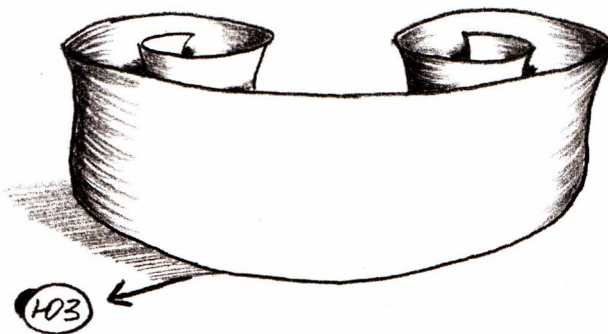

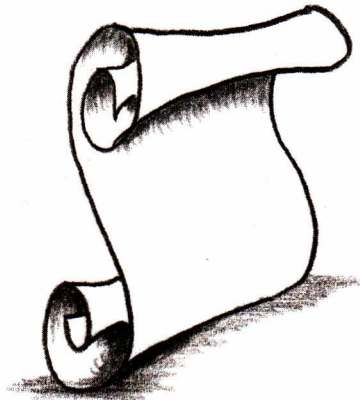
3. Сотрите лишние линии и нарисуйте верхние края свитка, закручивающиеся спирально и видимые в перспективе — мы делали так, когда рисовали розу, да? Видите, то, чему я учу вас в этой книге, применимо к любому объекту.

4. Нарисуйте все выглядывающие линии, которые задают ширину свитка и уходят за видимую его поверхность. Эти мелкие штрихи — самые важные элементы во всем изображении. Если забудете нарисовать один из них или не выровняете их с боковыми краями видимой поверхности свитка, рисунок окажется неудачным (однако я уверен, что беспокоиться об этом не стоит, ведь вы никогда не забываете о линиях, которые задают ширину, верно?).

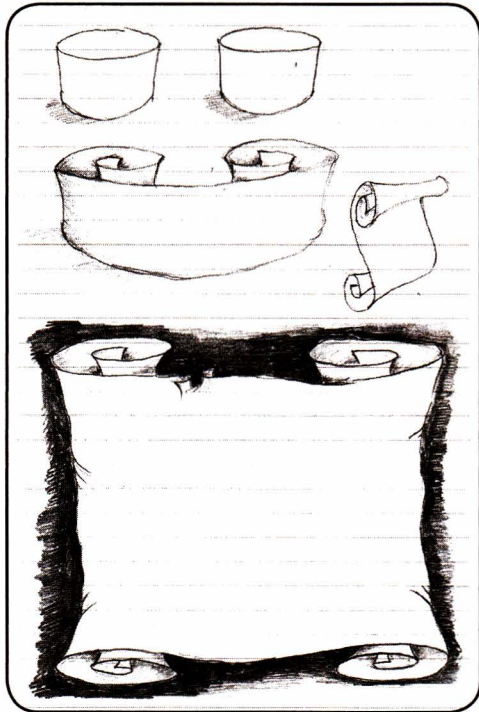
5. Разместите источник света в правом верхнем углу. С помощью тонкой линии-ориентира в направлении ЮЗ нарисуйте падающую тень слева от свитка. Изогнутыми контурными линиями изобразите собственную тень и полутень на всех поверхностях с противоположной стороны от источника света. Видите, как я выдвинул источник света вперед, по направлению к вашим глазам, разместив его перед рисунком? И как сделал темной правую сторону свитка? Поэкспериментируйте с источником света и вы. Попрактикуйтесь располагать его прямо над головой, слева сверху и даже под объектом. Это действительно трудное задание, но сколько удовольствия вы получите при его выполнении! Оно в самом деле поможет вам закрепить навык изображения теней на поверхностях, обращенных в противоположную от источника света сторону.

Урок 18: дополнительное задание 1

Ладно, как далеко вы готовы зайти? Сколько времени до конца занятия у вас осталось? Я смотрю, вы в таком восторге, что готовы еще пару часов потратить на свитки. Тогда нарисуйте такой, как показан слева. Воспользуйтесь сразу всеми законами рисования: о собственной тени и полутени, контурных линиях, падающей тени, перекрытии, размере, расположении — и у вас получится действительно объемный свиток, совсем как настоящий.

Урок 18: дополнительное задание 2

Зачем останавливаться? Это занятие длится всего три часа, так что продолжим, до рассвета еще далеко. Вот чудесный свиток, который я рисую с тех пор, как посмотрел старый мультфильм о приключениях Робин Гуда, — там злые подручные шерифа развесили такие свитки со словами «Разыскивается» по всему городу. Такие же забавные свитки я видел на обложках многих детских DVD и на некоторых ярмарках и тематических праздниках. А помните Ковер, забавного персонажа из мультфильма «Аладдин»? В свернутом виде он мой самый любимый пример нарисованного свитка. Я рассматривал и рисовал этот чудесный ковер часами.

Взгляните на страницу из моего альбома — она вдохновит вас нарисовать свой свиток!

Примеры ученических работ

Эти рисунки студентов такие классные! Конечно, мне и ваши хотелось бы увидеть! Почему бы вам не прислать их мне (см. www.markkistler.com)?

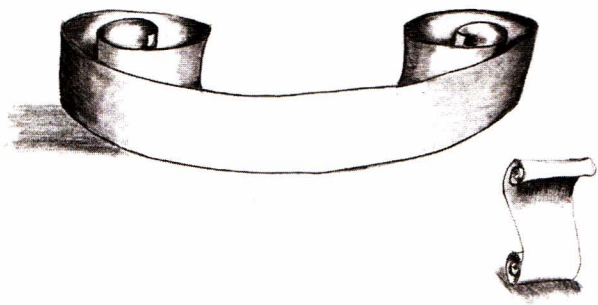

Рис. Кимберли Макмайл

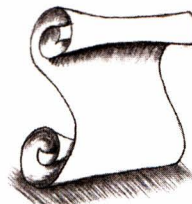
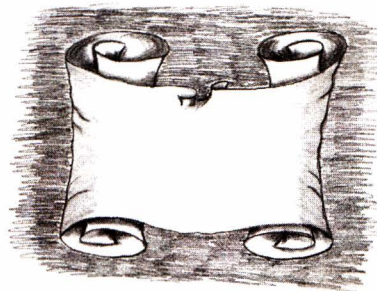

Рис. Мишель Прус

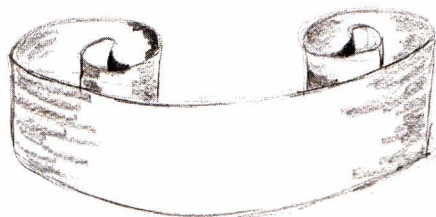
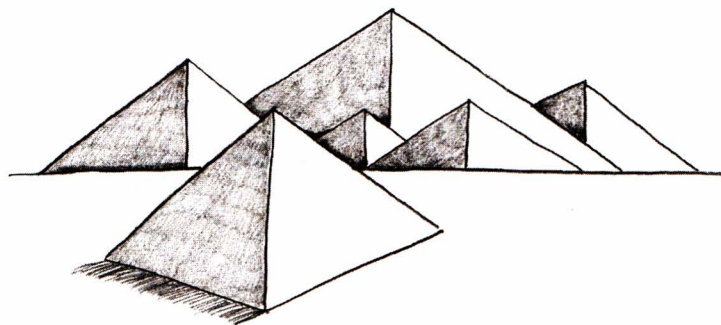

Рис. Сьюзан Козлоски

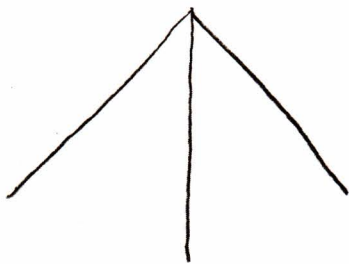
Пирамиды

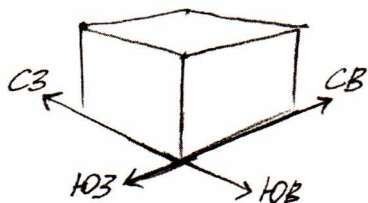
На этом уроке вы научитесь рисовать объемные пирамиды. Почему их, спросите вы? Потому что мне всегда хотелось поехать в Египет и взобраться на древние пирамиды. Но пока этого не произошло, у меня есть воображение и альбом для рисования! И у вас тоже! Мы будем рисовать пирамиды, пользуясь законами о перекрытии, горизонте, собственной тени и полутени, падающей тени. На занятии вы попрактикуетесь и в растушевке. У пирамид плоские стороны, на них лежат однотонные тени, в отличие от цилиндров, флагов и прочих искривленных поверхностей, требующих изображения полутеней при переходе от светлых участков поверхности к темным. А теперь начнем.

1. Нарисуйте прямую вертикальную линию.

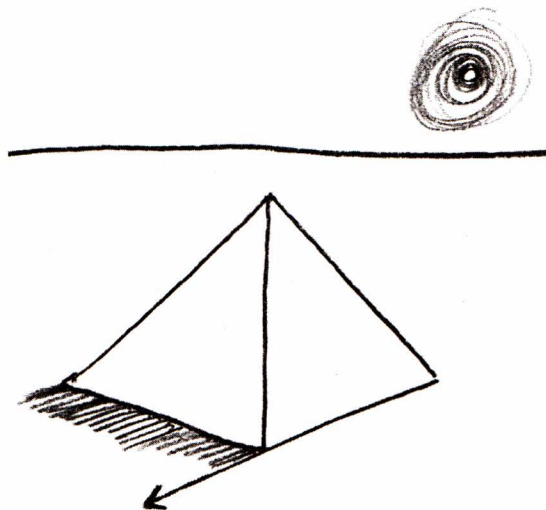

2. Нарисуйте боковые стороны пирамиды так, чтобы угол их наклона был одинаков, а длина оказалась меньше длины среднего ребра.

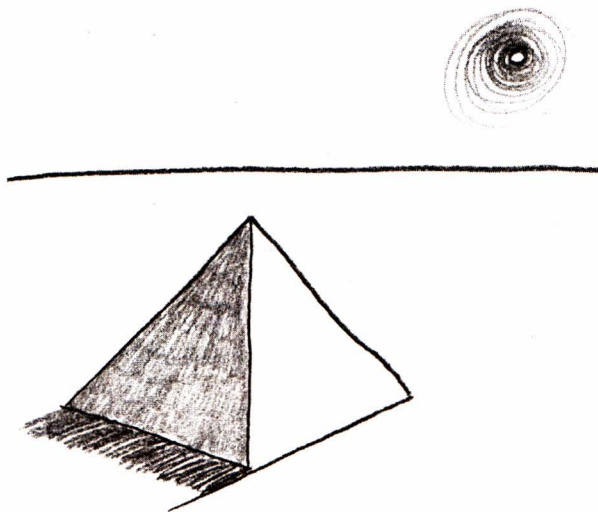

3. Вспомните куб-эталон с указателем направлений и нарисуйте дно пирамиды так, чтобы нижние ребра были ориентированы на СЗ и СВ.

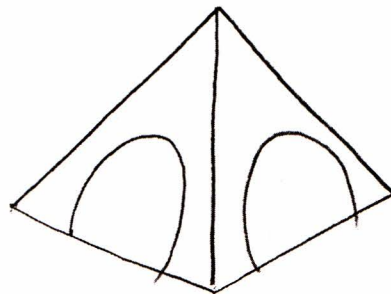
4. «Привяжите пирамиду» к песку линией горизонта. Расположите источник света и нарисуйте линию-ориентир для падающей тени в направлении ЮЗ.

5. А теперь добавьте и растушуйте собственную тень с той стороны пирамиды, которая противоположна источнику света.

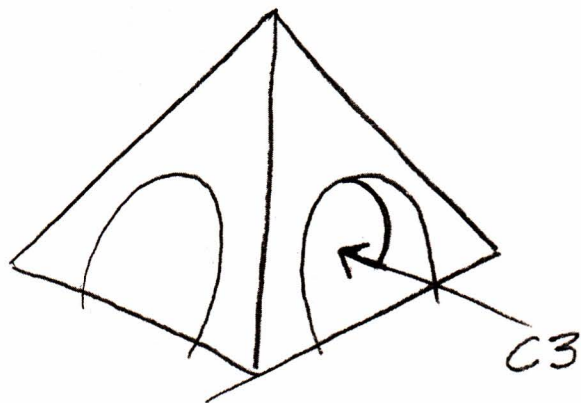

6. Здесь вы можете остановиться, и ваша пирамида уже будет выглядеть отлично! А можете добавить текстуру в виде каменных блоков, нарисовать неровные края и груды камней, тогда получится древняя достопримечательность. Я же думаю насчет того, чтобы добавить двери. Неожиданно? Интересно? набросайте положение дверей.

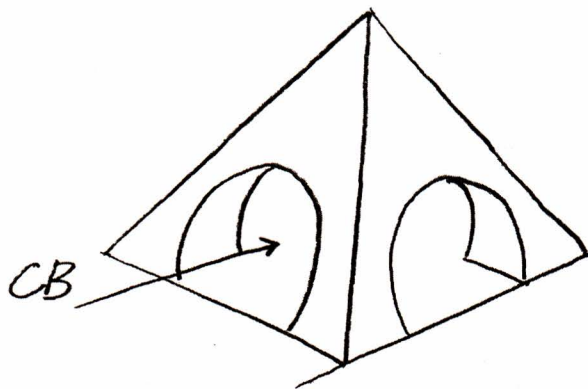

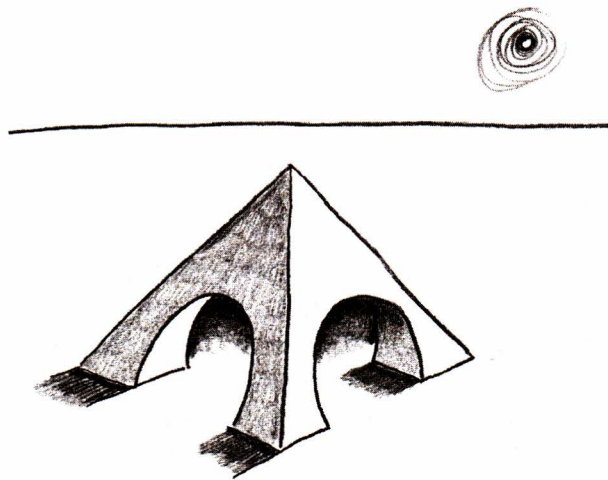
7. Если дверь справа, боковая поверхность дверного проема видна справа; если дверь слева — то слева. Нарисуйте боковую поверхность двери, расположенной справа.

8. Нарисуйте боковую поверхность дверного проема левой двери — правильно, слева.

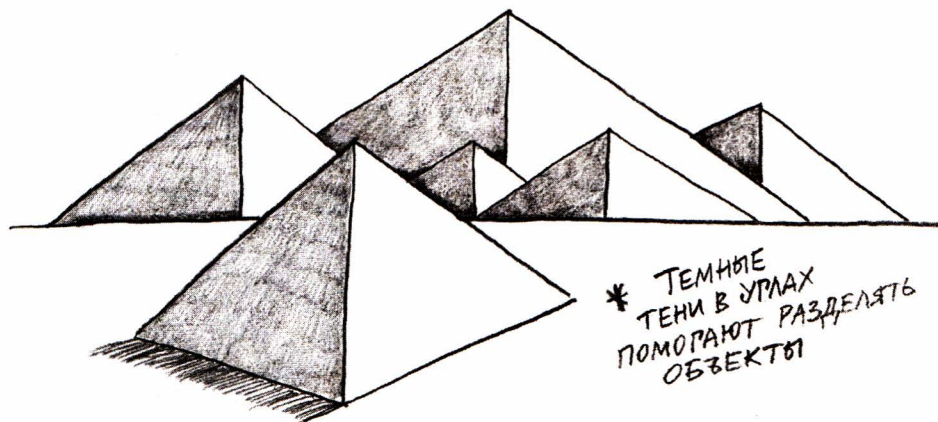
9. Закончите рисовать собственную тень на стороне, противоположной источнику света. Помните, это плоская поверхность, и тень должна быть равномерной и однотонной, без переходов от светлого к темному. Однако внутри арочного проема правой двери оттенки плавно переходят друг в друга, поскольку на искривленных поверхностях имеется полутень.

Урок 19: дополнительное задание

Если у вас есть время, нарисуйте этот чудесный пейзаж с множеством пирамид. Обратите внимание, что одну пирамиду я расположил ниже горизонта, а еще несколько — вдали, частично как бы уже за ним. Это рисунок хорошо иллюстрирует одно важное правило: закон о перекрытии сильнее всех остальных восьми законов рисования. Посмотрите, что размер здесь вообще можно не учитывать. Обычно — на тех рисунках, которые мы рисовали ранее, — объекты, нарисованные крупнее, кажутся расположенными ближе, а нарисованные мельче — дальше. Однако здесь видно, что огромная пирамида находится очень далеко в глубине рисунка, несмотря на то что она в два раза выше остальных. Почему? Из-за силы перекрытия. Я нарисовал все маленькие пирамиды на фоне их Большой папочки, тем самым создав иллюзию, что они гораздо ближе.

Если вы дочитали до этого места, то уже насладились визуальной прелестью этих пирамид. Повторение формы и структуры чрезвычайно приятно глазам. Взгляните на разные варианты пирамид, созданные такими же учениками, как Вы!

Примеры ученических работ

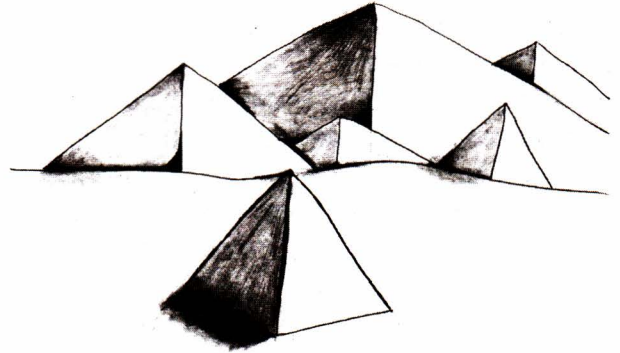
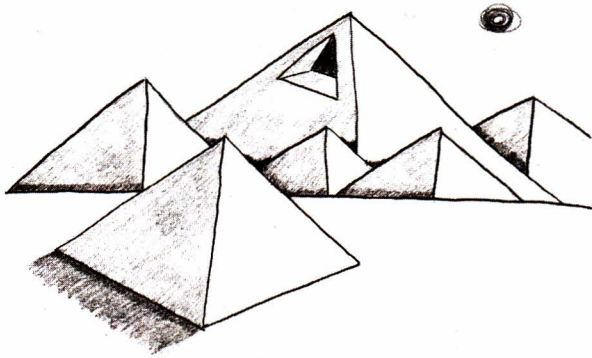

Рис. Кимберли Макмайл

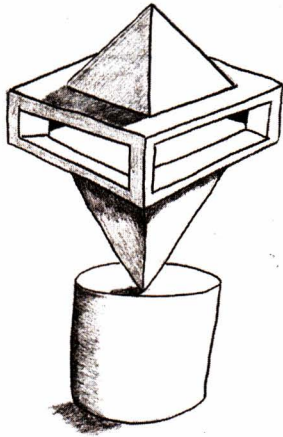

Рис. Майкла Лэйна

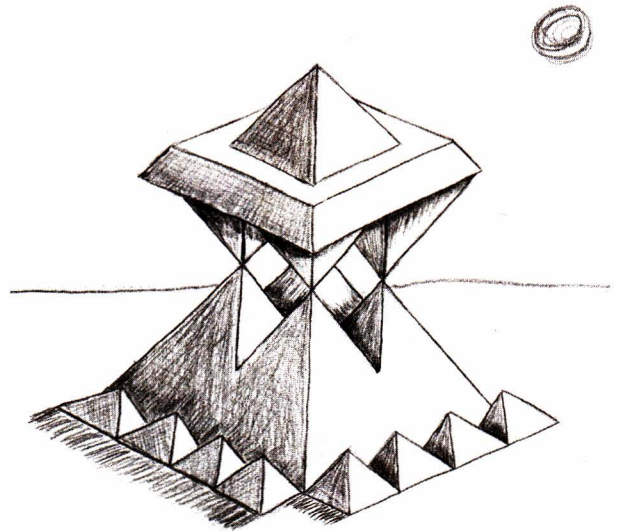

Рис. Мишель Прус

Вулканы, кратеры и кофейная кружка

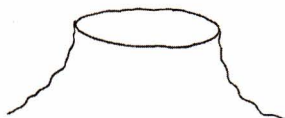
Что объединяет вулканы, кратеры и кофейную кружку? Этот удивительный урок! Давайте включим воображение и применим круг в перспективе к трем совершенно разным объектам. В ходе этого урока мне хотелось бы расширить ваши представления о том, как часто в реальном мире встречаются круги в перспективе. После того как вы нарисуете в перспективе вулкан, кратер и кофейную кружку и после множества других заданий, вы начнете узнавать фигуры в перспективе повсюду. А умение распознавать работу закона о перспективе и других законов рисования поможет вам научиться рисовать в 3D.

Оглянувшись вокруг, я вижу круги в перспективе повсюду: бутылка с водой, кофейная кружка, монета на полу рядом с моей сумкой для компьютера, верх огнетушителя, висящего на стене. А теперь посмотрите вокруг вы. Сколько кругов в перспективе видите? Давайте перенесем несколько таких кругов из реального мира в наш урок рисования и начнем с вулкана.

Вулкан

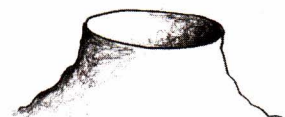
1. Нарисуйте две опорные точки. Я по-прежнему предлагаю вам пользоваться опорными точками, хотя вы уже проверенный временем мастер карандаша, углубившийся в книгу на 20 уроков. Я и сам их использую — несмотря на тридцатилетний опыт рисования!

2. Нарисуйте слегка изогнутый круг в перспективе.

3. Нарисуйте склоны вулкана: впечатление неровной поверхности горы можно создать при помощи нескольких изгибов карандашной линии.

4. Определите положение источника света и нанесите собственную тень и полутень на участки поверхности с другой стороны от него. Вы заметили темную область в кратере — тень «в уголках»?

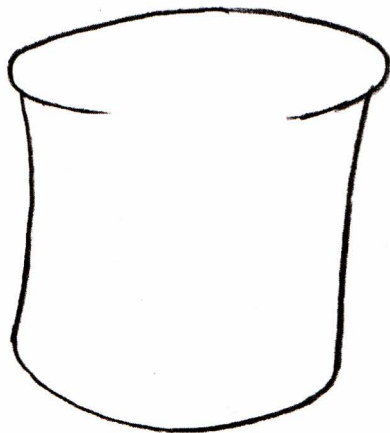
Кофейная кружка

1. Нарисуйте две опорные точки... да, опять.

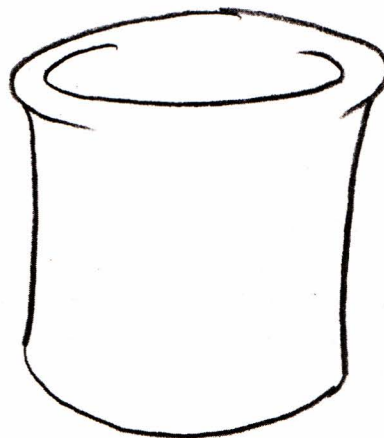

↖ СТЕПЕТЬ

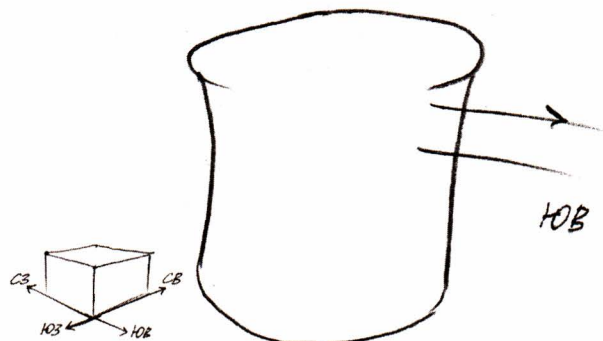
4. Сделайте стенки кружки слегка вогнутыми. Это придаст ей некоторый колорит.

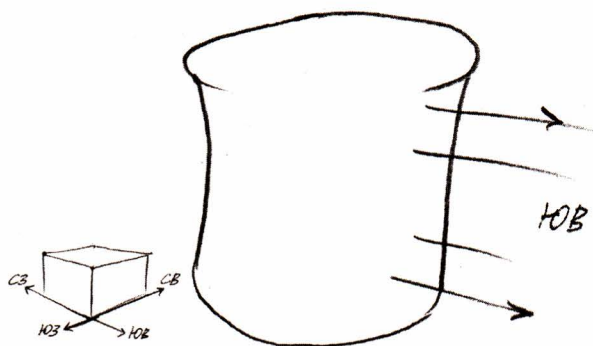
5. Выполните часть круга в перспективе для того, чтобы у кружки появилась толщина.

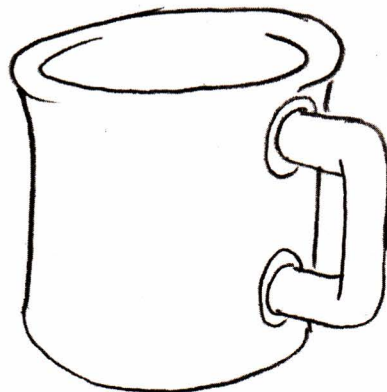
6. Внизу, рядом с кружкой, нарисуйте куб-эталон с указателем направлений. Используя его в качестве ориентира, начните изображать ручку кружки при помощи линий, направленных на ЮВ.

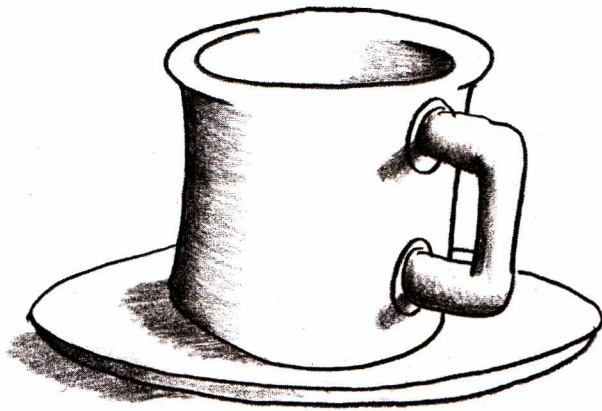

7. Опираясь на эти линии, ниже выполните еще две в том же направлении.

8. Завершите ручку кружки при помощи вертикальных линий. Сотрите лишние штрихи и проработайте перекрывающиеся линии. Очень часто секрет успешного трехмерного рисунка сводится к пониманию таких на первый взгляд непримечательных деталей. Мы собираемся нарисовать трехмерную кофейную кружку, которая выглядит так, словно имеет массу, объем и действительно существует.

9. Нарисуйте падающую тень в юго-западном направлении и блюдце в перспективе. Добавьте собственную тень и полутень.

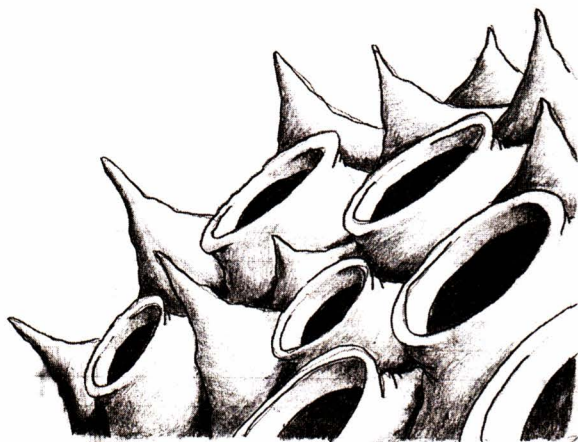
10. Завершите свой рисунок кружки с бодрящим свежесваренным кофе, добавив изящный завиток пара.

Урок 20: дополнительное задание

Посмотрите на часы: сколько вы уже занимаетесь? Если на сегодня ваш лимит времени исчерпан, удовлетворитесь тем, что уже сделали. Вы успешно выполнили урок. Но если вы хотите по-настоящему почувствовать, что овладели навыком использования кругов в перспективе, выполните еще и дополнительное задание!

Начните с закругленной линии горизонта, а затем приступайте к рисованию более крупных кратеров ближе к нижнему краю листа, чтобы они оказались на переднем плане. Остальные кратеры делайте меньше и располагайте их выше на листе, чтобы они казались дальше. Проверьте, чтобы дальние кратеры перекрывались ближними. Обратите внимание на то, как хорошо выполняют задачу разделения кратеров мои тени в уголках.

Примеры ученических работ

А теперь взгляните на то, как Мишель Прус использовала полученные на уроке знания для того, чтобы нарисовать свой натюрморт. Отличная работа!

Примеры ученических работ

Смотрите: вот еще примеры того, как студенты отработывали это задание в своих альбомах.

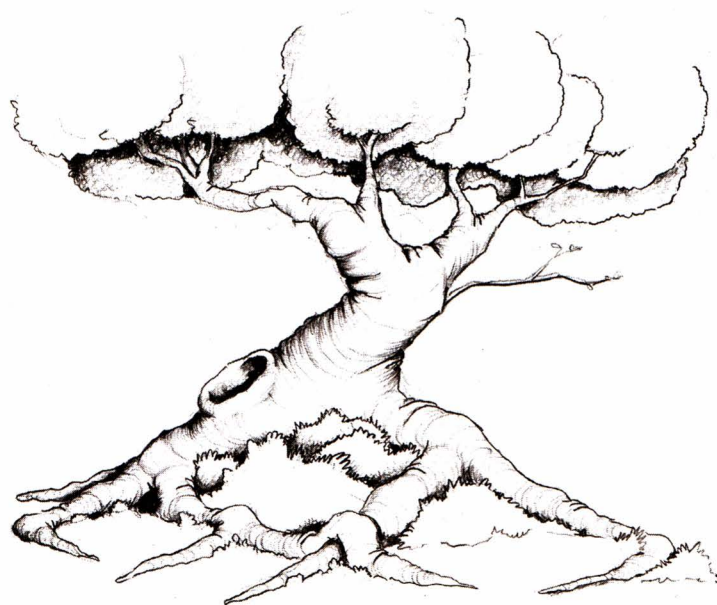
Рис. Марни Росс

Рис. Майкла Лэйна

Рис. Трейси Пауэрс

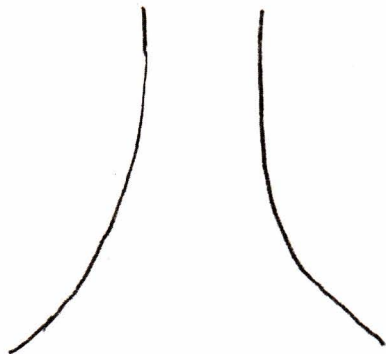

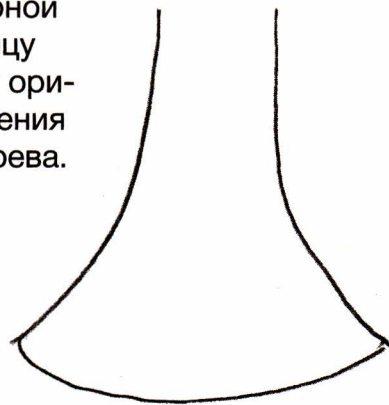
Рисованием деревьев я был одержим еще в десять лет. Меня приводили в восторг выступающие из земли корни гигантских фиговых деревьев, шишковатые ветви и изрезанная глубокими бороздами кора дубов-великанов, шепот поникших ветвей плакучих ив. В этом уроке я поделюсь с вами радостью рисования простого дерева с сужающимся стволом и переплетенной текстурированной кроной.

Деревья повсюду вокруг нас: они служат укрытием, согревают, снабжают кислородом и щедро одаривают нас своими плодами. В нашем образе жизни деревья играют огромную роль: это и стол, за которым я сижу, и стул, и бумага, на которой вы рисуете. На своем сайте (www.markkistler.com) я разместил информацию о нескольких организациях, занимающихся посадками деревьев, — мы с детьми им помогаем. Призываю вас заглянуть на их сайты (наберите в поисковике «организации по посадке деревьев») и принять участие в этом деле. Надеюсь, наше занятие вдохновит вас на то, чтобы выйти из дома и посадить дерево в своем дворе, у дома друзей, у школы, куда ходят ваши дети, или у вашей церкви. Но прежде давайте его нарисуем!

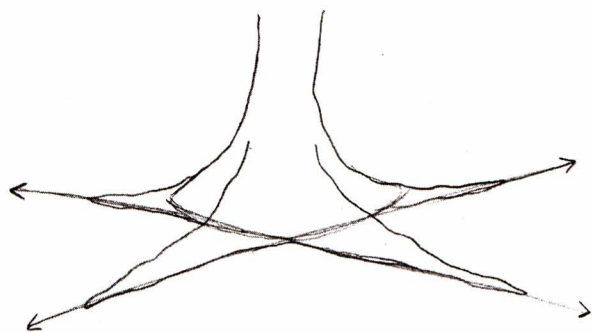
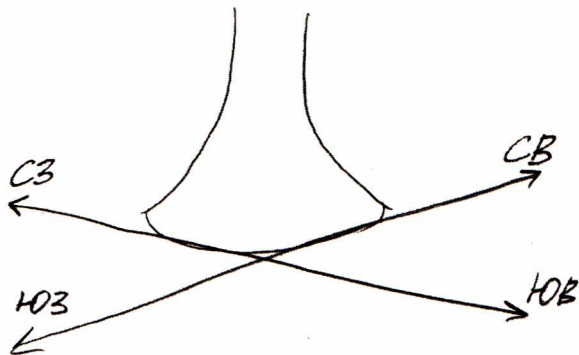
1. Нарисуйте ствол дерева, конусообразно расширяющийся книзу.

2. Обозначьте контурной линией нижнюю границу ствола. Она послужит ориентиром для изображения корневой системы дерева.

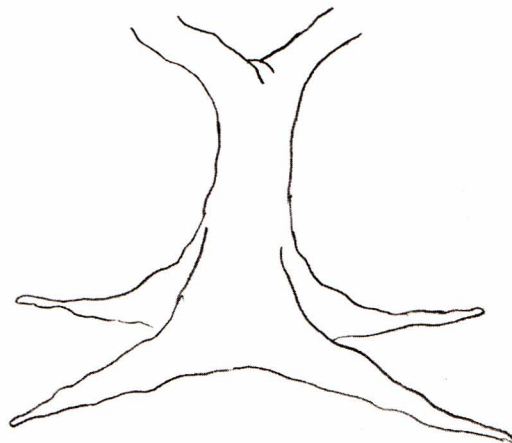

3. По касательной к нижней границе ствола проведите линии в направлении СЗ—ЮВ и ЮЗ—СВ, как показано на моем рисунке.

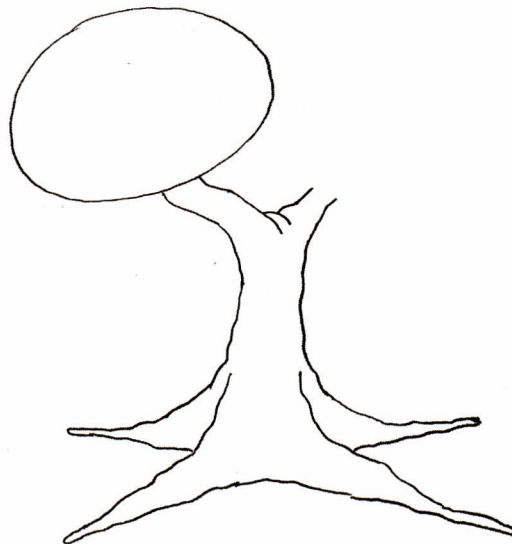

5. Сотрите лишние линии. Нарисуйте ветви, постепенно сужающиеся, а затем разделяющиеся на более мелкие, как показано на моем рисунке. Обратите внимание на то, что в месте разделения ветвей я нарисовал складки, чтобы сделать перекрытие более заметным.

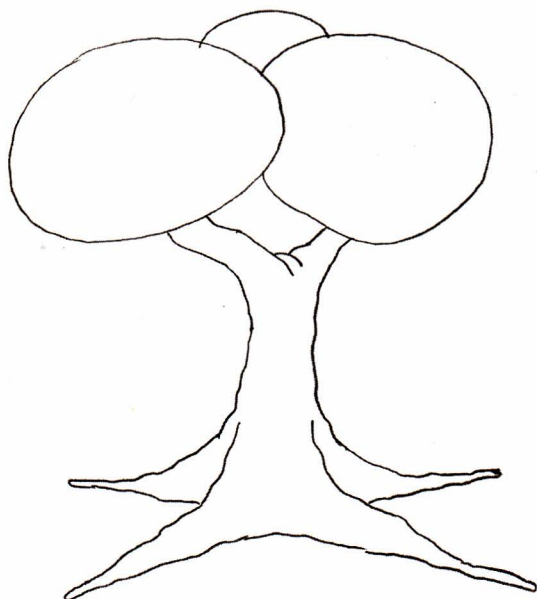
4. Ну как, нравится? Нарисуйте корни своего дерева в виде длинных плавно сужающихся труб, отходящих от ствола и протянувшихся вдоль линий-ориентиров компаса для рисования. Заметили, что компас для рисования мы используем практически в каждом объемном изображении?

6. Набросайте круг в том месте, где будет находиться первое скопление листьев.

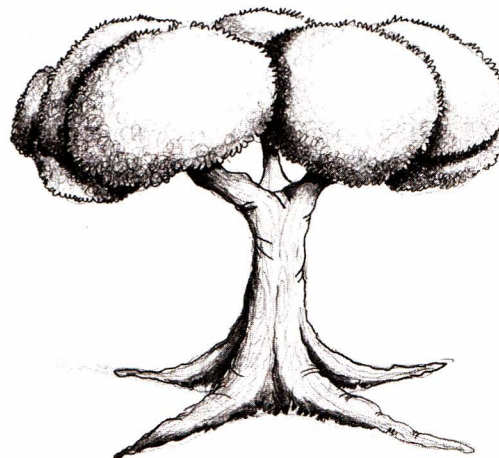
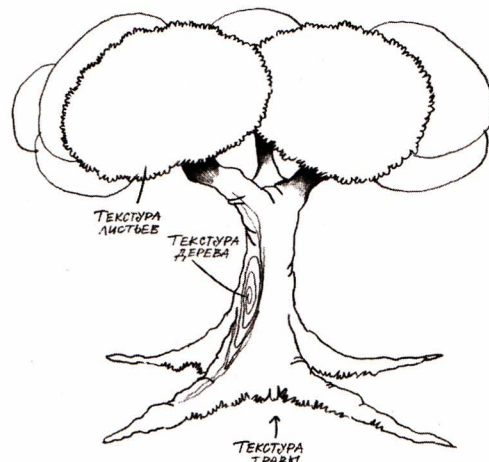
7. За первым кругом нарисуйте еще два: используем мощь группировки. Известно, что группа из трех скоплений листьев кажется привлекательнее, чем одно.

Вообще приятнее для глаза выглядит нечетное количество объектов в группе, нежели четное. Вот я выглядываю в окно и вижу несколько примеров группировки. В магазине через улицу три окна справа от двери и три — слева. С каждой стороны от входа в магазин по три дерева в кадках. Найдите в интернете изображения известных памятников римской архитектуры и посчитайте колонны, расположенные слева и справа от входа или окна. Обратите внимание на то, как сгруппированы окна, арки и скульптуры в зданиях эпохи Ренессанса. Группировка — важное понятие в изобразительном искусстве, подробнее мы поговорим о ней на следующих занятиях.

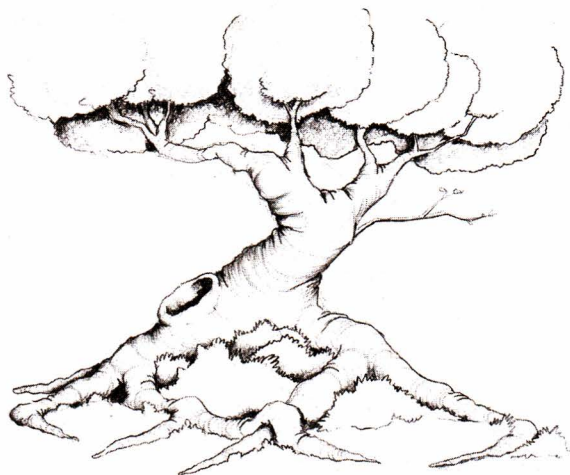
8. Как и на уроке про коалу, мы нарисуем поверхность листвы так, чтобы она выглядела как настоящая. Начните с ряда маленьких завитков, как на рисунке. После того как вы добавите много рядов и слоев таких завитков, возникнет иллюзия, что это не просто сферы, а крона дерева. Теперь нарисуйте текстуру коры при помощи повторяющихся, плавно сбегающих вниз по стволу линий. Нарисуйте тени в уголках, в том числе на ветвях под листьями.

9. Продолжайте создавать визуальный эффект листвы, заполняя каждое круговое скопление листьев маленькими завитками. Завершите рисунок дерева, добавив текстурированную собственную тень и полутень. Нарисуйте длинные вертикальные линии, чтобы изобразить тень на стволе и ветвях. Отличная работа! Дерево выглядит великолепно!

Урок 21: дополнительное задание

В этом дополнительном задании я научу вас фиксировать природную красоту при помощи прозрачного планшета с зажимом для бумаги.

Вот что вам понадобится:

1. Прозрачный планшет или кусок любого твердого прозрачного пластика (я как-то даже использовал прозрачную пластиковую тарелку, чтобы продемонстрировать эту технику друзьям).
2. Четыре черных маркера — два с тонким и два с очень тонким стержнем.
3. Пачка прозрачных пленок для проектора (убедитесь, что на коробке написано именно «для проектора», а не для ксерокса).
4. Рулон любой клейкой ленты (я предпочитаю корректирующую ленту шириной 0,75–1 дюйм, но так же отлично подходит синий малярный скотч с низкой адгезией).

5. Легкий переносной мольберт или две картонные коробки (подойдут любые: мне отлично подошли две белые коробки для хранения документов, которые складываются вместе с крышкой).

При помощи клейкой ленты закрепите один лист прозрачной пленки на планшете. Достаточно будет одного небольшого кусочка ленты с каждой стороны пленки.

Берите черный маркер и выходите на улицу.

На улице найдите интересное дерево. Встаньте прямо, закройте один глаз, а другим посмотрите на дерево сквозь свой планшет. Перемещайте его в разные стороны так, чтобы в него уместилось все дерево целиком. Установите на этом месте свой мольберт или поставьте одна на другую коробки. Удерживайте планшет в одном положении, смотрите на дерево сквозь него, прищурив один глаз, и переведите маркером на пленку все, что вы видите. Если вам трудно держать планшет на вытянутой руке, попросите кого-нибудь из друзей встать перед вами на минуту-другую. Воспользуйтесь его плечом как мольбертом. Сосредоточьтесь на контурах, границах, формах и линиях. Как я уже говорил, все великие живописцы — Микеланджело, да Винчи, Рафаэль, Рембрандт — копировали с природы, чтобы научиться видеть то, что они хотели нарисовать.

Если вы предпочтете остаться дома, сядьте за кухонным столом и поставьте перед собой вазу с растением или цветком. Поэкспериментируйте, придвигая вазу вплотную к планшету и отодвигая ее подальше. Пока вы рисуете с прищуренным глазом, обратите внимание на то, как проявляются в жизни наши законы рисования (о перекрытии, собственной тени и полутени, падающей тени и горизонте).

Двадцать пять лет назад, когда я рисовал колли, домашнего любимца одного из своих друзей, я мог лишь мечтать о прозрачном планшете. Тяжело мне пришлось: я старался отразить на бумаге добрые выразительные собачьи глаза и плавность линий ее чудесной шерсти. Это было задолго до того, как стало возможным мгновенно сбрасывать цифровую фотографию с телефона на принтер, и все, что было у меня, — это широкая пластиковая линейка. Помню, что рисовал тогда прямо на ней. Линейка была узкая, и помещалась на ней только небольшая часть собаки, но мне и этого было достаточно для решения задачи.

В то время у меня не было способа быстро перенести изображение на бумагу, поэтому я его просто стирал.

Многие годы спустя мой приятель Майкл Шмидт придумал чудесное упражнение для своего курса рисования. Он сконструировал вертикальную перегородку из куска прозрачного пластика размером метр двадцать на метр двадцать. Ученики садились с обеих сторон перегородки, вооруженные специальными маркерами для проектора (теми, что используются для рисования на прозрачной пленке и легко стираются с нее).

Дальше они поочередно закрывали один глаз и, сидя неподвижно, рисовали сидящего напротив них товарища. Майк нашел гениальный способ переносить их рисунки на бумагу. Он смачивал чистый лист бумаги широкой губкой. Потом осторожно прикладывал его к рисунку на пластиковой поверхности, легонько приглаживая его руками, чтобы не смазать следы маркера. Затем медленно отделял бумагу от пластика. Вуаля! Прекрасный рисунок успешно перенесен на бумагу!

А через некоторое время я придумал этот простой и веселый способ научить студентов наблюдать за окружающим миром / рисовать / копировать изображение при помощи прозрачного планшета. Если погода не позволяет вам выйти на улицу и нарисовать дерево, попробуйте сесть за кухонный стол и поставить перед собой вазу с растением или цветком. Поэкспериментируйте, то при- двигая вазу вплотную к планшету, то отодвигая ее подальше. Вы увидите, как проявляются в жизни, прямо перед вами, все законы рисования! Смотрите, как перекрытие, собственная тень и полутень, падающая тень и горизонт перепрыгивают из реального мира на вашу плоскую пластиковую поверхность.

Примеры ученических работ

Взгляните, как мои студенты работали над этим уроком в своих альбомах. Видите, что у них, как и у вас, начинает проявляться собственный стиль!

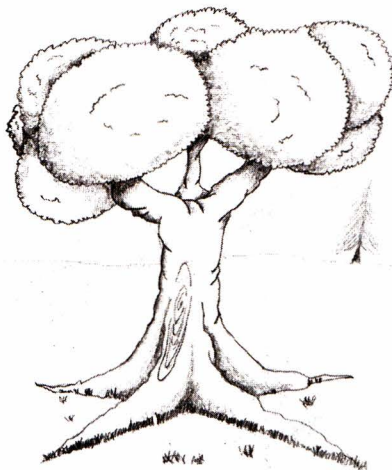

Рис. Майкла Лэйна

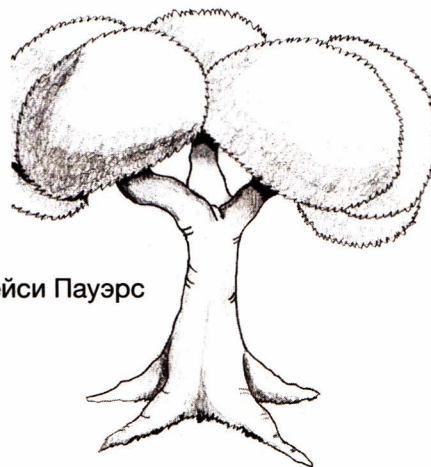

Рис. Трейси Пауэрс

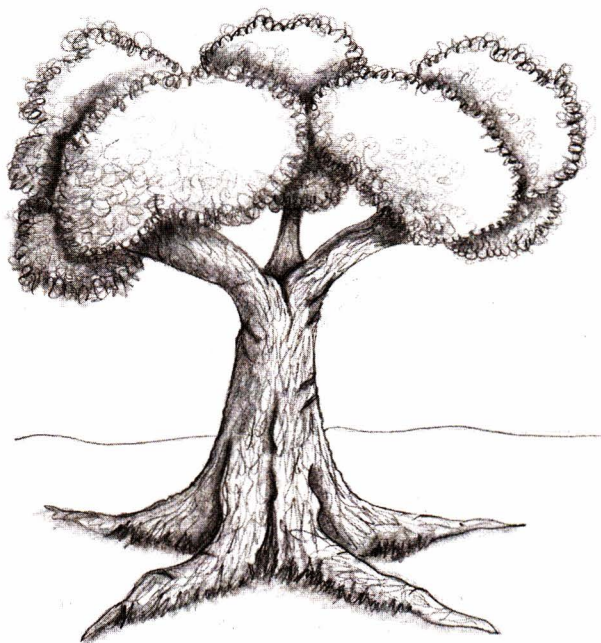
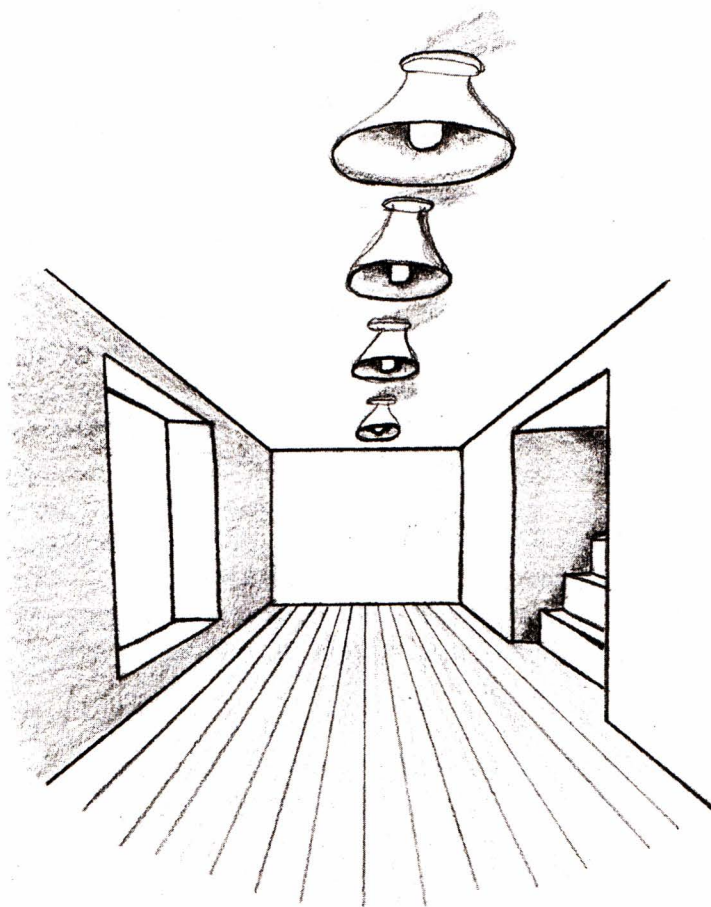

Рис. Мишель Прус

Рис. Сюзан Козлоски

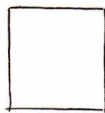
Фронтальная перспектива комнаты

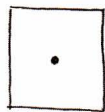
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, как выглядела бы ваша спальня, поменяй вы местами кровать и шкаф? Или гостиная, если в ней передвинуть диван, кресла и тумбочку с телевизором и музыкальным центром? Случалось ли, что вы сначала хотели сделать перестановку просто чтобы посмотреть, что получится, но отказывались от этой идеи из-за того, что перестановка требовала слишком больших усилий? Вот вам прекрасный урок, на котором вы научитесь рисовать фронтальную перспективу спальни, гостиной или прихожей, после чего сможете обставлять их так, как вам заблагорассудится!

На этом занятии вы изучите фронтальную перспективу: это техника изображения, при которой все объекты соотносятся с единственной центральной точкой на рисунке. Еще такую перспективу называют «перспективой с одной точкой схода». Не путайте ее с угловой перспективой, хотя в их основе и лежит один и тот же принцип. В случае угловой перспективы используются не одна, а две точки схода, чтобы правильно расположить объекты на рисунке для создания ощущения глубины.

В этом введении я не буду подробно останавливаться на том, как рисовать мебель. Если честно, можно было бы написать отдельную книгу, главы которой будут посвящены изображению мебели, окон, штор, лестниц, дверных проемов и прочих элементов интерьера. Мы же сконцентрируемся на рисовании настоящего трехмерного пространства, которое вы сможете заполнить сами, руководствуясь своим воображением.

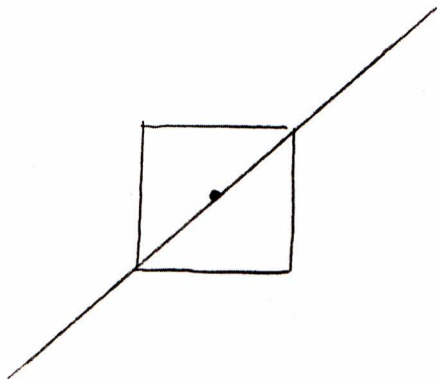

1. Сначала давайте нарисуем заднюю стену комнаты. Выполните две горизонтальные линии, параллельные верхнему краю вашего альбома, и две вертикальные линии, параллельные его боковому краю. И те и другие должны быть ровными, это очень важно.

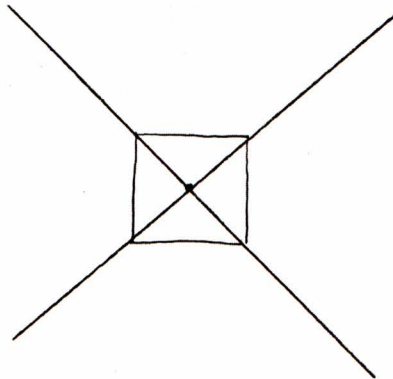

2. Нарисуйте опорную точку в центре задней стены.

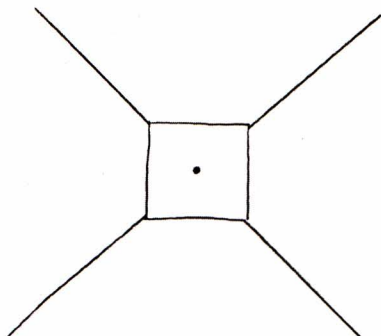
3. Выполните тонкую линию по диагонали комнаты, проходящую через ее углы и точку схода. Я воспользовался для этого листом бумаги, но можно, конечно, взять линейку.

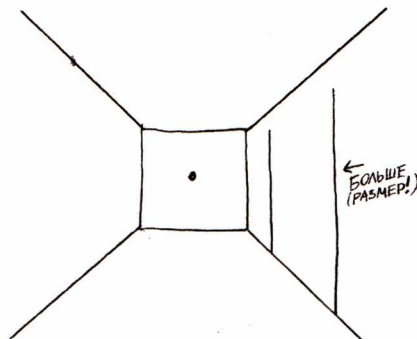
4. Нарисуйте вторую тонкую диагональную линию, проходящую через два оставшихся угла комнаты и точку схода.

5. Сотрите лишние линии на задней стене, оставив только точку схода.

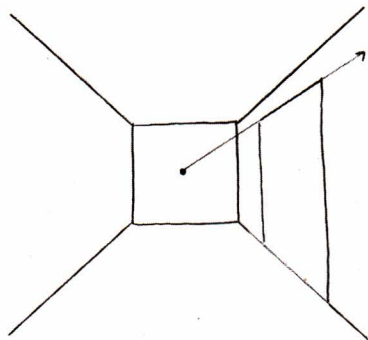

6. Тонкими линиями обозначьте положение двери. Обратите внимание на то, как мы используем закон о размере. Правая из двух линий длиннее левой, и кажется, что она находится ближе к глазам зрителя. Рисуйте пол, стены и потолок, не забывая о том, как размер предметов влияет на глубину рисунка.

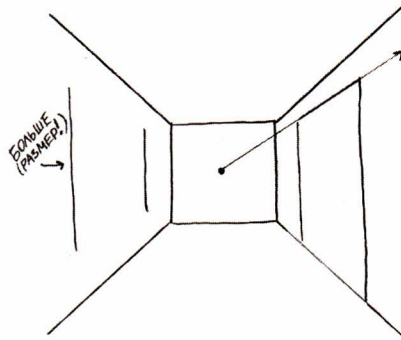

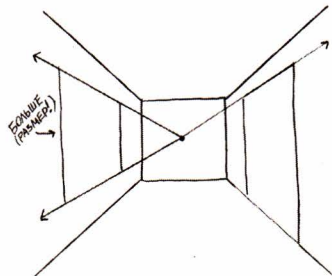
7. Проведите тонкую линию от точки схода к верхней точке правой границы двери. Вообще точка схода будет фокусом почти всех линий на рисунке.

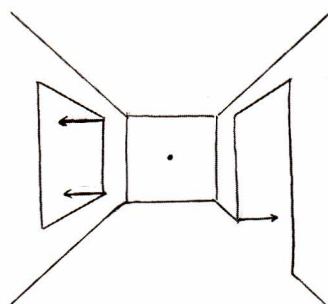
8. На противоположной стене начните рисовать окно, зафиксировав его положение при помощи двух вертикальных линий. Помните о том, что ближняя должна быть длиннее.

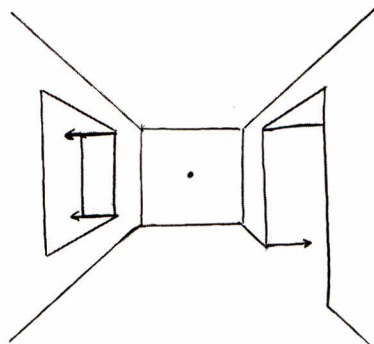
9. Снова ориентируясь на точку схода, нарисуйте верх и низ окна. Неплохо получилось, да?

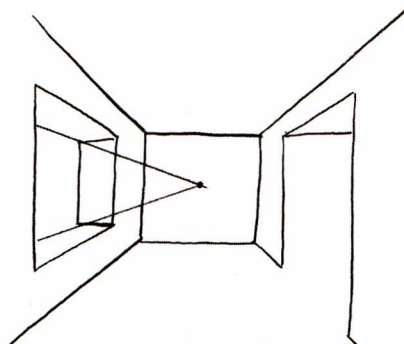
10. В рисунках с фронтальной перспективой для изображения боковых поверхностей объектов используются горизонтальные и вертикальные линии. В частности, для дверных и оконных проемов, а также лестниц — горизонтальные.

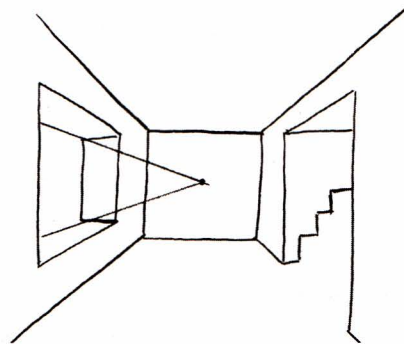
11. А вот ширина боковой поверхности оконного проема задается вертикальной линией. В чем пробито окно — в метровой каменной кладке замка или в гораздо более тонкой стене из кирпича или дерева?

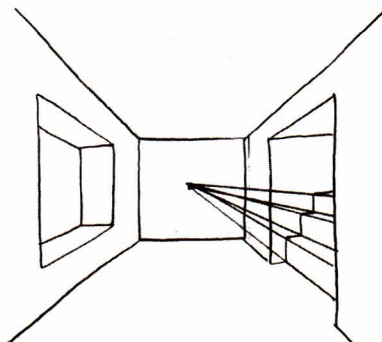
12. Этот шаг — очень важная часть урока. Используя в качестве ориентира точку схода, обозначьте тонкими линиями верх и низ окна. Вуаля! Вы только что нарисовали окно во фронтальной перспективе! А теперь займемся лестницей.

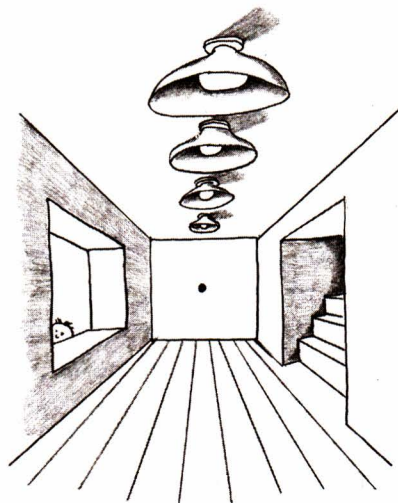
13. Сверяясь с вертикальными и горизонтальными сторонами задней стены, нарисуйте ступенчатый контур лестницы. Помните, как на шаге 1 я подчеркивал важность тех первых горизонтальных и вертикальных линий? Вот теперь вам понятно почему. Все остальные должны быть параллельными им, иначе ваш рисунок визуальнo «развалится».

14. Снова пришло время использовать точку схода. Проведите линии от нее через каждый угол каждой ступени. Я называю это «линейным выравниванием». Рисуйте тонкие линии, как показано у меня.

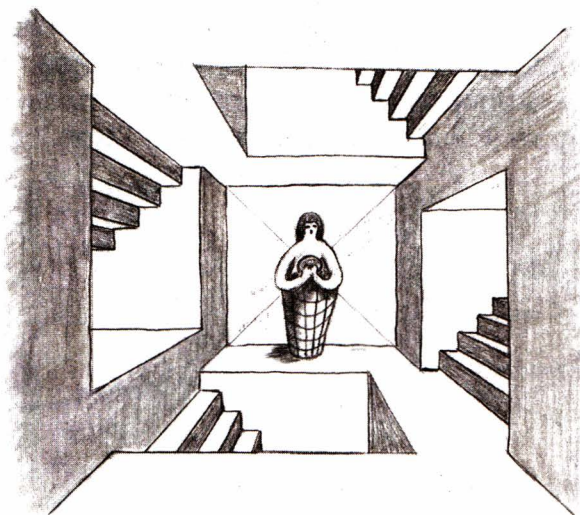
15. Сотрите все лишние эскизные линии. Обведите все границы, чтобы рисунок стал резким. Я изобразил тени исходя из того, что источник света находится за окном, а лампы на потолке выключены. Если бы они были включены, как выглядели бы тени? Да, я добавил ряд ламп на потолке и доски на полу. Перерисуйте этот рисунок несколько раз, экспериментируя с различными дверями и окнами.

Урок 22: дополнительное задание 1

Этот рисунок нарисован в соответствии с указаниями, приведенными в мультипликационном онлайн-курсе, который выложен на сайте www.markkistler.com. Вдохновение я черпал из иллюстраций одного из моих самых любимых художников — Маурица Корнелиса Эшера. Найдите в интернете рисунки Эшера,

выполненные во фронтальной перспективе. А еще можете посмотреть множество его рисунков в угловой перспективе — это действительно классная техника, которую мы обсудим на одном из последующих уроков.

Урок 22: дополнительное задание 2

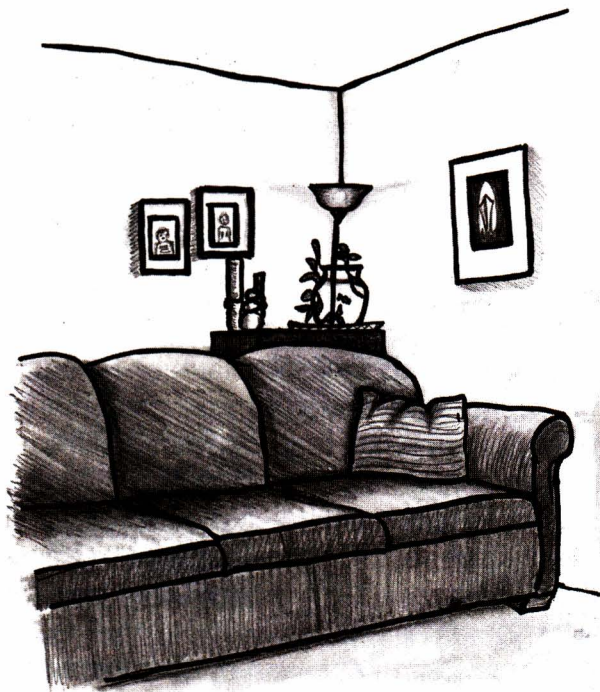
Возьмите прозрачный планшет и черный маркер с тонким стержнем, о которых мы говорили в дополнительном задании к уроку 21. Как и тогда, прикрепите к нему пленку. Выберите себе место в комнате. Сядьте за стол, на кровать или на пол — туда, где вам будет удобно и откуда лучше всего видно комнату. Воспользовавшись переносным мольбертом или несколькими картонными коробками, расположите планшет так, чтобы, когда вы смотрите сквозь него, прищурив глаз, вертикальные углы задней стены были параллельны вертикальным краям планшета.

Скопируйте все, что видите: края стен, пол, потолок, окна и мебель. Постарайтесь не двигать планшет во время работы. Отсканируйте свой рисунок

и распечатайте его на бумаге. Нанесите карандашом тени, добавив нужные оттенки там, где вы видите их в комнате. Обратите внимание на настоящие тени, в том числе в углах, и на то, как влияют на ваш визуальный мир расположение предметов, их перекрытие и размер. Здорово, правда?

Взгляните на то, как Мишель нарисовала комнату при помощи планшета. Рисунок слева — это то, что она начертила на прозрачной пленке, а справа — пример того, как можно скопировать изображение на пленке на обычную бумагу, а затем добавить к нему тени и мелкие детали. Отлично!

Примеры ученических работ

Вот результаты работы над одним и тем же уроком двух моих учеников. Как же мне нравится видеть такие рисунки!

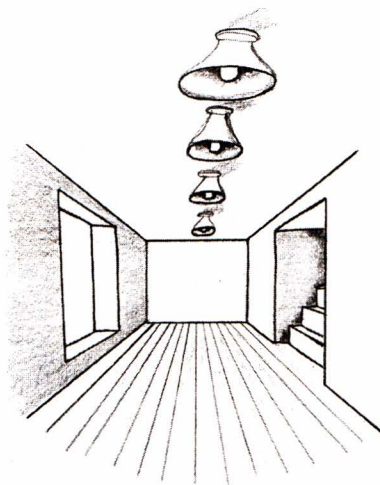

Рис. Трейси Пауэрс

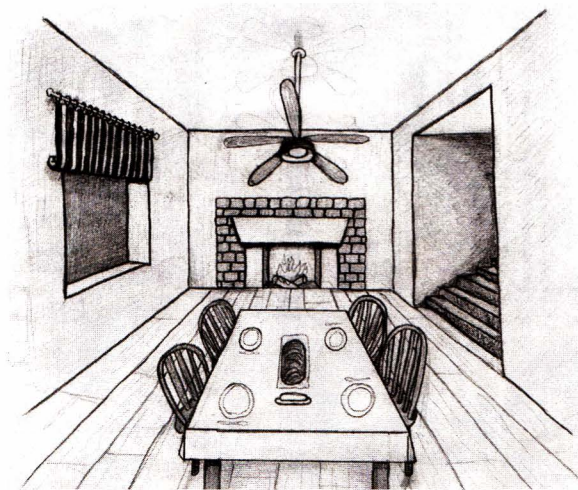
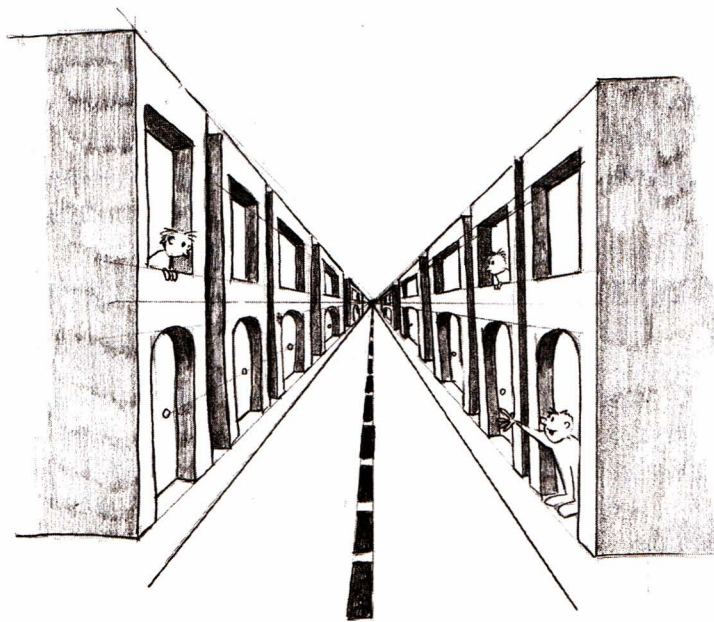

Рис. Марни Росс

Фронтальная перспектива города

Научившись в предыдущем уроке рисовать фронтальную перспективу комнаты, вы получили важные базовые навыки работы с точкой схода. Давайте разовьем эту идею и нарисуем целый городской квартал, где здания, боковые дорожки и улица, постепенно уменьшаясь, исчезают в далекой точке на горизонте. Еще раз взгляните на рисунок на предыдущей странице. Кажется, что рисовать его очень весело, да? Еще как! И намного проще, чем кажется. На этом уроке мы закрепим ваше знание сразу нескольких законов рисования: о размере, расположении, перекрытии, собственной тени и полутени, падающей тени, — а также принципы позитивного отношения, дополнительных деталей и постоянной практики.

Что такое перспектива?

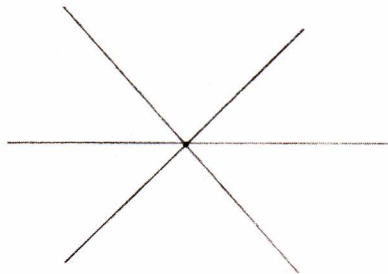
В изобразительном искусстве перспектива используется для того, чтобы «увидеть» или создать иллюзию глубины рисунка, сделанного на плоской поверхности. Слово «перспектива» имеет латинский корень *spes*, который означает «видеть». От этого же корня образованы такие слова, как «спекуляция» (действие связано с умением видеть и использовать возможности), «спектакль» (представление, которое видят зрители) и «инспектор» (в его обязанности входит наблюдение).

1

1. Нарисуйте горизонт, в середине отметьте опорную точку.

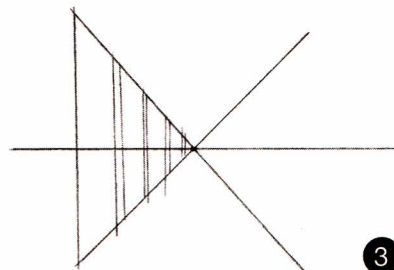
2

2. Как и на предыдущем уроке, когда вы рисовали линии-ориентиры для определения положения потолка, стен и пола фронтальной перспективы комнаты, нарисуйте линии-ориентиры для привязки к ним зданий и дороги.

3. С левой стороны листа проведите вертикальную линию там, где хотите, чтобы начинался первый дом. Затем проведите вторую линию — там, где он будет за-

канчиваться, и так далее. Проверьте: эти линии должны быть параллельны краю альбомного листа. Вообще их можно нарисовать по линейке. Когда я рисую небольшие иллюстрации с фронтальной перспективой, то часто делаю это от руки. Попробуйте выполнить задания и с линейкой, и без нее. Как вам больше нравится?

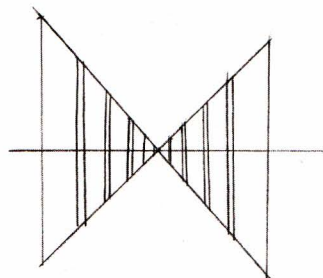

Рисунки, выполненные по линейке, кажутся четкими и точными, а те, что выполнены от руки, может, и не столь техничны, зато в них явно чувствуется ваш своеобразный стиль рисования. Я всегда колеблюсь, предлагать ли студентам на этом уроке пробовать чертить по линейке, потому что некоторые из них привыкают пользоваться этим инструментом. Поймите главное: линейка, как и растушевка, — это еще одно полезное приспособление в вашем арсенале. Но если нужно, вы вполне можете рисовать и без нее.

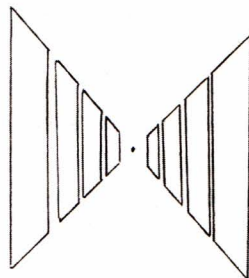
4. Теперь сделайте то же самое с правой стороны рисунка. Нарисуйте вертикальные линии, чтобы обозначить положение зданий.

5. Удостоверьтесь, что верх и низ зданий лежат на прямых, проходящих через точку схода.

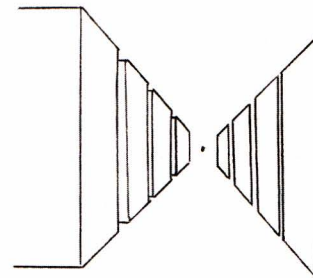
6. Проведите горизонтальные линии от верхних и нижних углов зданий с левой стороны рисунка — они должны быть параллельны горизонту (уровню ваших глаз). Именно в этот момент рисунок внезапно обретает объем!

4

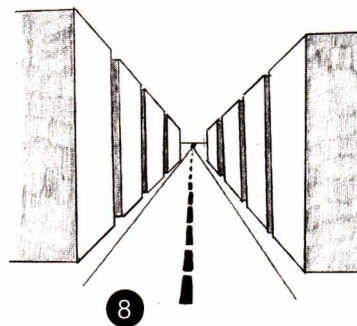
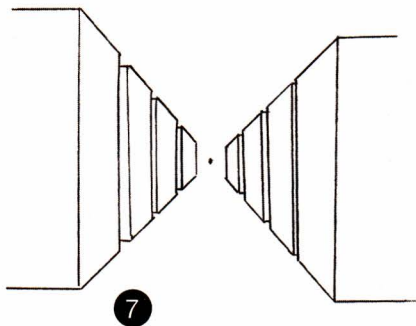
5

6

7. Проведите горизонтальные линии, задающие глубину зданий, с правой стороны рисунка.

8. Нарисуйте дорогу и разделительную полосу в ее центре. Нарисуйте тени на зданиях. Я расположил источник света в точке схода и изобразил собственную тень на всех поверхностях, которые направлены в противоположную от него сторону.

Урок 23: дополнительное задание 1

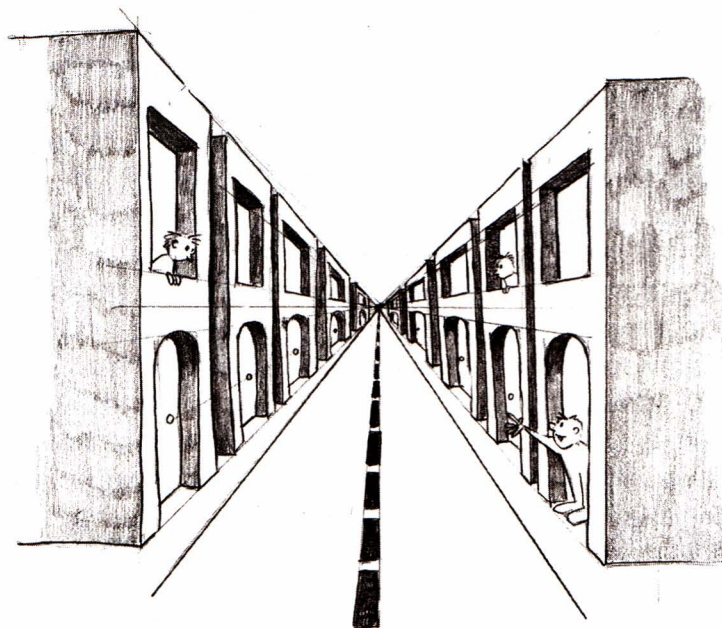
Идея этого урока появилась, когда я переходил Пятую авеню в Нью-Йорке. Оказавшись посередине улицы, я посмотрел вдоль нее и увидел, что и высоченные здания, и бесконечная река желтых такси, и даже толпы людей на тротуарах — все сходится в одну далекую центральную точку! Я остановился как вкопанный и подумал: «Какой же отличный урок рисования может получиться...» — и тут засигналили машины и какой-то таксист закричал, чтобы я убирался с проезжей части!

Еще одним вдохновляющим моментом стало посещение супермаркета: я шел вдоль рядов с консервированными овощами и вдруг... «Ух ты! Настоящий урок фронтальной перспективы!» — все десять тысяч банок выстроились в полном соответствии с ее законами и уходили вдаль, исчезая в далекой точке схода. Это было замечательно. А! Только что вспомнил еще один прекрасный пример фронтальной перспективы — библиотека! Все эти книги на полках, стремящихся

в бесконечность! Можете сами проверить, когда окажетесь в супермаркете или библиотеке. Идея фронтальной перспективы сразу становится кристально ясной.

Еще раз нарисуйте город из этого урока и самостоятельно добавьте разные детали. Видите, как я изобразил двери, окна и нескольких жителей? Повеселитесь хорошенько! Добавьте навесы над окнами, ступеньки к дверям, пару цветочных ящиков. Детали делают жизнь вкуснее!

Урок 23: дополнительное задание 2

Почему бы не пойти дальше? Почему бы не посмотреть, как фронтальная перспектива работает в реальной жизни? Возьмите свой планшет, закрепите на нем лист прозрачной пленки, захватите черный маркер. Выйдите на улицу и посмотрите вдоль нее — неважно, в какую сторону, главное, чтобы вид был поинтереснее. Закройте один глаз и, глядя на улицу сквозь планшет, скопируйте

на пленку все, что видите. Чтобы зафиксировать руку, обопритесь на какой-нибудь неподвижный предмет — почтовый ящик или автомобиль. В этом случае точка схода будет чуть смещена вправо или влево, поскольку вы стоите не на середине улицы. Однако и сейчас то, что у вас получится, вам наверняка понравится. Интересно видеть, как фронтальная перспектива работает в жизни, правда?

Попробуйте проделать то же самое, сидя на скамейке в центре города, в парке или на пирсе. Я как-то раз занимался этим в торговом центре, глядя на уходящий вверх эскалатор. Не смог удержаться! Единообразие и повторяющийся рисунок оказались слишком сильным искушением. Тысяча ступенек эскалатора устремлялись в одну-единственную далекую точку схода. Просто выигрыш в лотерею рисунков во фронтальной перспективе! После того как на меня в недоумении оглянулся шестой прохожий, я опустил планшет, но к этому моменту уже успел закончить рисунок эскалатора в перспективе.

Примерно такое же упражнение можно выполнить, сделав фотографию и поместив ее под прозрачную пленку. Конечно, по сравнению со срисовыванием на планшет фотографировать интересующий вас вид не так весело и приключений поменьше (и это меньше раздражает идущих по тротуару прохожих, которым вы преграждаете путь). Однако фотографирование вполне позволяет решить поставленную задачу. Например, когда меня поразило вид фронтальной перспективы нью-йоркской Пятой авеню, мне лучше было бы сделать фотографию, чем торчать посреди тротуара в потоке из сотен спешащих пешеходов. Мне же пришлось пять раз переходить улицу, чтобы образ увиденного как следует закрепился в памяти.

Примеры ученических работ

Вот три отличных примера студенческих рисунков, выполненных по мотивам этого урока и призванных вдохновить вас рисовать ежедневно!

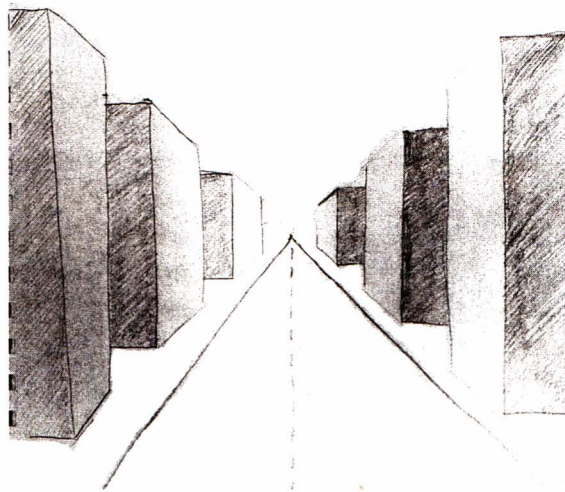

Рис. Энн Нельсон

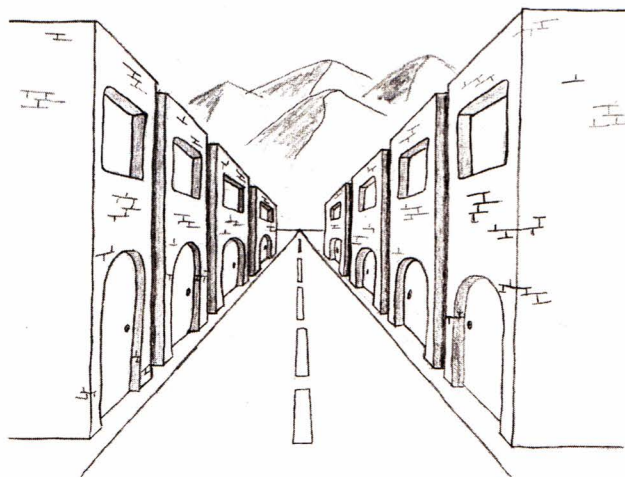

Рис. Майкла Лэйна

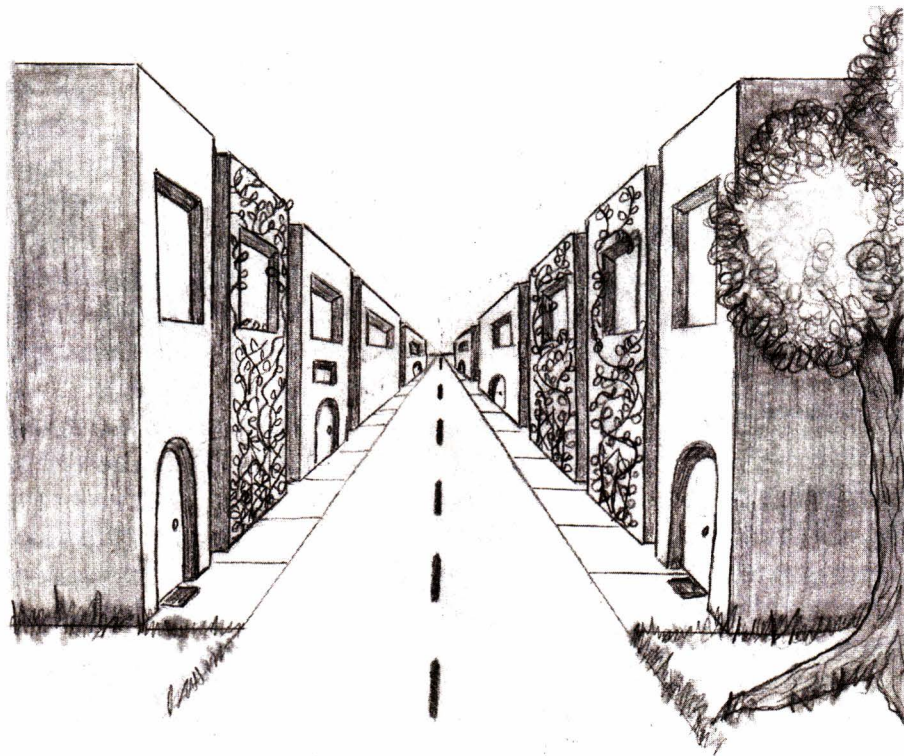
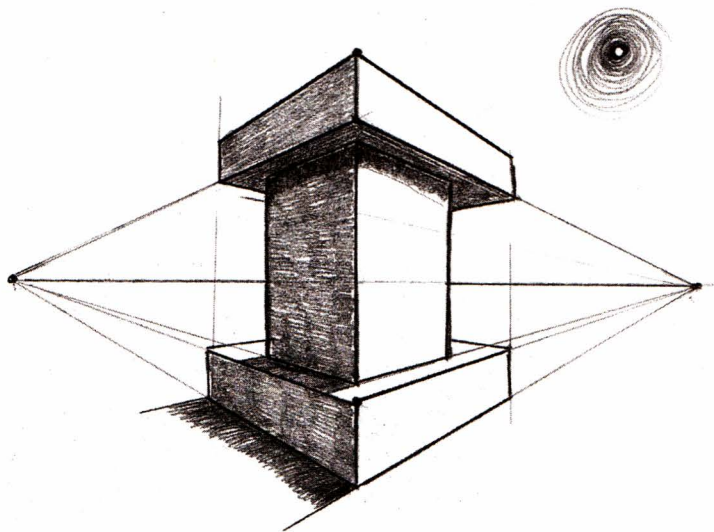

Рис. Мишель Прус

УРОК 24

Угловая перспектива башни

Если вам понравилось экспериментировать с фронтальной перспективой, угловая доставит еще большую радость. В случае угловой перспективы для изображения предметов, которые находятся выше и ниже уровня ваших глаз, используются две точки схода на линии горизонта. Я мог бы написать три страницы, объясняя вам смысл этого определения, но, как мы знаем, одна картинка стоит тысячи слов, поэтому давайте рисовать.

На этом уроке мы сосредоточимся на законах рисования о размере и расположении. Когда в качестве ориентира используются две точки схода, сразу становится понятно, почему размер и расположение объектов столь важны при рисовании.

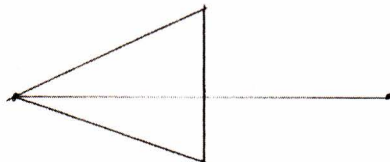
1. Нарисуйте очень тонкую горизонтальную линию. Она должна пересекать весь альбомный лист.

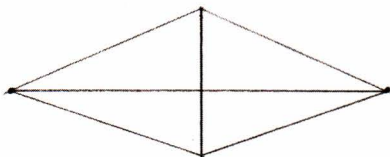
2. Отметьте на этой линии две точки схода.

3. В середине горизонтальной линии нарисуйте пересекающую ее вертикальную, тем самым задав положение башни.

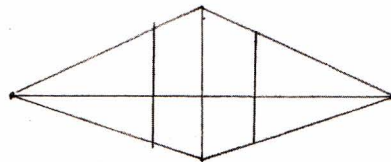

4. При помощи линейки, ровного края журнала, книги или листа бумаги проведите линии-ориентиры от левой точки схода до верха и низа башни.

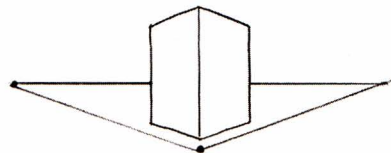

5. Теперь то же самое сделайте справа: воспользуйтесь линейкой или другим ровным предметом, чтобы провести линии от точки схода до верха и низа башни.

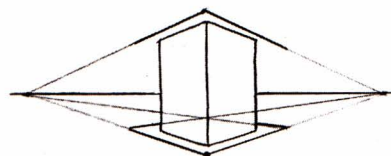
6. С обеих сторон от центральной вертикальной линии начертите по одной параллельной линии, которые определяют ширину башни.

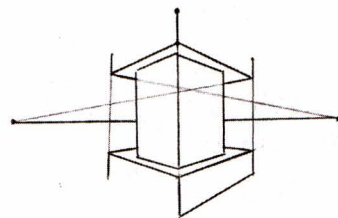
7. Очертите контур и все ребра башни, четко обозначьте горизонт. Сотрите все лишние линии. Чуть ниже центрального угла башни отметьте опорную точку. Соедините ее с точками схода. Вы начали рисовать основание башни.

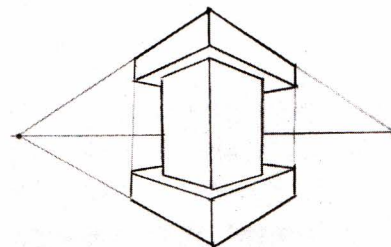
8. Используя в качестве ориентира точки схода, нарисуйте задние края основания. А затем начинайте рисовать замковый камень.

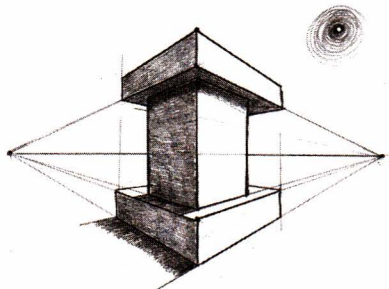

9. Вертикальными линиями нарисуйте стороны замкового камня и основания.

10. Нарисуйте верхние ребра замкового камня и нижние ребра основания, лежащие на прямых, которые идут к точке схода.

11. Выберите место для источника света. Добавьте падающую тень, которую отбрасывает башня в противоположную сторону. Этот рисунок — отличная иллюстрация того, как и почему работают фундаментальные законы рисования. Например, если при помощи линейки продлить правое нижнее ребро башни на юго-запад и нарисовать падающую тень, она окажется ниже на листе и ближе к нашим глазам (расположение).

А еще если при рисовании ориентироваться на точки схода, то нижний угол башни получится больше остальных (размер). Когда вы добавите собственную тень на все поверхности, направленные в противоположную от источника света сторону, возникнет иллюзия, что башня находится в трехмерном пространстве. Обратите внимание, что я нарисовал падающую тень под замковым камнем и на основании центральной колонны. С помощью падающей тени можно мощно связать различные компоненты рисунка: это своего рода визуальный клей.

Давайте еще раз посмотрим, как мы использовали основополагающие законы рисования в случае угловой перспективы:

- 1. Перспектива:** посмотрите на основание башни. Заметили, что его верх — это квадрат в перспективе? Исказив его форму, вы создаете иллюзию, что один из углов ближе к вашим глазам, чем остальные.
- 2. Расположение:** видите, что нижняя точка башни является также ближней точкой рисунка? Она кажется ближе всего расположенной к нашим глазам.
- 3. Размер:** смотрите, самая крупная часть башни — это ее центральное ребро. Это место, где пересекаются линии от точек схода. И кажется, что ближе всего к нам находится самая крупная часть башни.

- 4. Перекрытие:** посмотрите, как центральная колонна частично закрывает вид на основание и замковый камень. Благодаря такому перекрытию создается ощущение, что она ближе к нашим глазам.
- 5. Собственная тень и полутень:** затенение поверхностей башни, противоположных источнику света, создает глубину.
- 6. Падающая тень:** использование линии от правой точки схода в качестве ориентира для падающей тени «привязывает» башню к земле, и она не кажется «висящей» в воздухе.
- 7. Контурные линии:** вы можете добавить на рисунок водопроводные трубы, выходящие из башни, а чтобы правильно нарисовать контурные линии, использовать в качестве ориентира точки схода.
- 8. Горизонт:** обратите внимание, что весь рисунок привязан к линии горизонта, проходящей через две точки схода.
- 9. Плотность:** за башней вы могли бы нарисовать другие здания меньшего размера, подчиняющиеся тем же правилам перспективы. Их стоило бы сделать более светлыми и не такими четкими, чтобы создать иллюзию атмосферы.

Отличный способ запомнить все девять основополагающих законов рисования — это придумать дурацкую мультяшную историю, основанную на первых буквах этих терминов (П, Р, Р, П, С, Т, К, Г, П). Одну я даю в качестве примера а своих уроках, но вы можете совершенно свободно придумать что-то свое. Чем нелепее и эксцентричнее будет эта история, тем лучше вы ее запомните. ;кажем, вызовите в своем воображении такую картину: «подушки, рыча и рез-ясь, преследуют зеленого таракана, который громко поет».

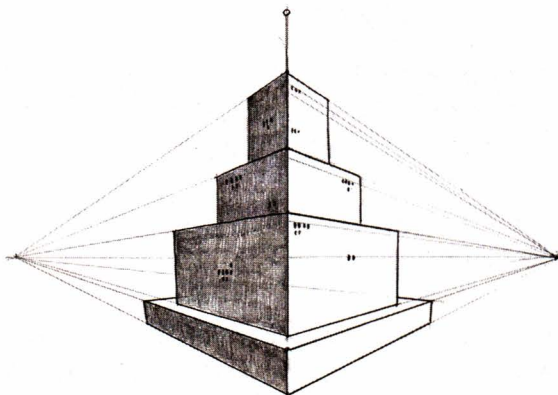
Это веселая идиотская сцена поможет вам навсегда запомнить законы рисования! Серьезно! Как-то во время одного перелета я меньше чем за четыре

минуты научил этому фокусу огромного ковбоя по прозвищу Скала (он возвращался из Нью-Йорка, где стал победителем какого-то международного чемпионата по родео). После чего он нарисовал для жены классную объемную розу. Да, интересные у меня бывают перелеты!

Урок 24: дополнительное задание

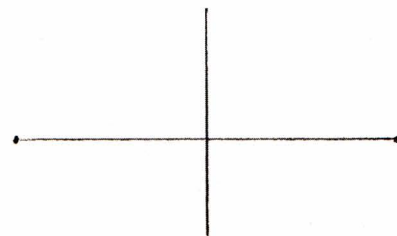
А теперь давайте нарисуем другую башню из нескольких этажей разной ширины.

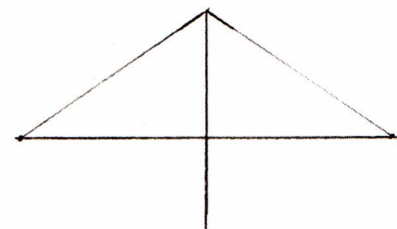
1. Проведите через весь лист линию горизонта. Разместите две точки схода по краям листа как можно дальше друг от друга. Если они окажутся чересчур близко, ваша угловая перспектива станет слишком скошенной, словно смотришь через аквариум. Вообще это прекрасная возможность самостоятельно изучить последствия неправильного расположения точек. Попробуйте нарисовать башню несколько раз, сдвигая их все ближе и ближе. Вы заметите, как рисунок искажается все больше. Хороший пример подобного искажения — картина

Маурица Корнелиса Эшера «Автопортрет в сферическом зеркале», которую он нарисовал, глядя на себя в круглый стеклянный глобус (будет возможность — найдите ее в интернете).

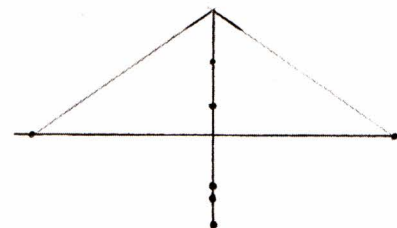
2. Нарисуйте центральную линию, задав положение башни.

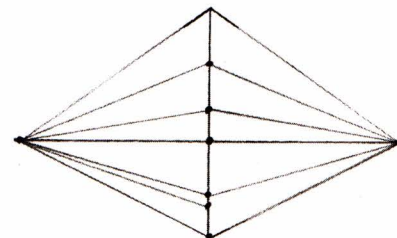
3. При помощи линейки или листа бумаги проведите тонкие линии от точек схода до верха башни.

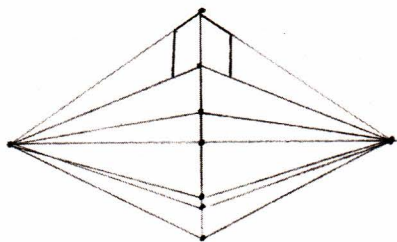

4. Отметьте точками на центральной линии положение этажей башни.

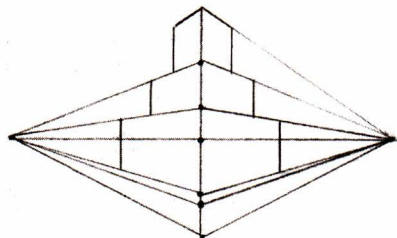

5. При помощи линейки или любого предмета с ровным краем проведите тонкие линии от точек на центральной линии до точек схода.

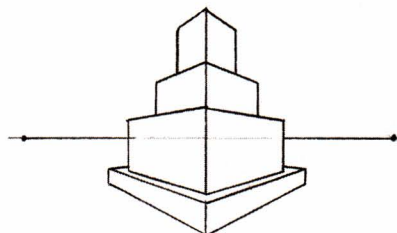

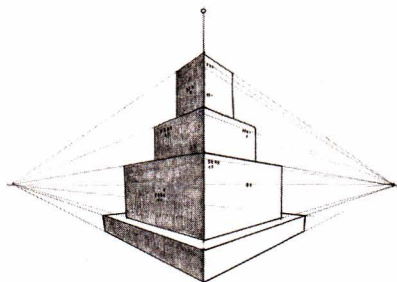
6. Двумя вертикальными линиями обозначьте верх башни. Внимательнее с ними: они должны быть параллельны центральной линии. На всякий случай убедитесь, что они параллельны краям альбомного листа.

7. Обозначьте боковые границы двух следующих этажей, следите за тем, чтобы они были вертикальными.

8. Нарисуйте этаж башни, который одновременно и выше, и ниже уровня ваших глаз. Помните, что уровень глаз — это линия горизонта. Очень внимательно следите за точками схода, когда рисуете задние ребра нижней платформы. Обратите внимание, что эти короткие линии заходят за стену башни — не в угол, а за него. Это одна из самых распространенных ошибок, которую делают очень многие.

9. Закончите эту угловую перспективу многоэтажной башни, добавив тени и дополнительные детали, например окошки. Нарисовав маленькие окошки, вы создадите иллюзию того, что башня огромна. (И по аналогии: нарисуеть на дереве большие листья, оно покажется маленьким; нарисуеть маленькие — покажется большим. Нарисуеть большие глаза — и лицо станет маленьким, как у младенца; нарисуеть маленькие — и оно станет большим и будет казаться старше.) Игра с пропорцией — чудесный прием, который мы более детально изучим на одном из последующих уроков.

Примеры ученических работ

Взгляните на то, как этот студент справился с уроком. Красота, да?

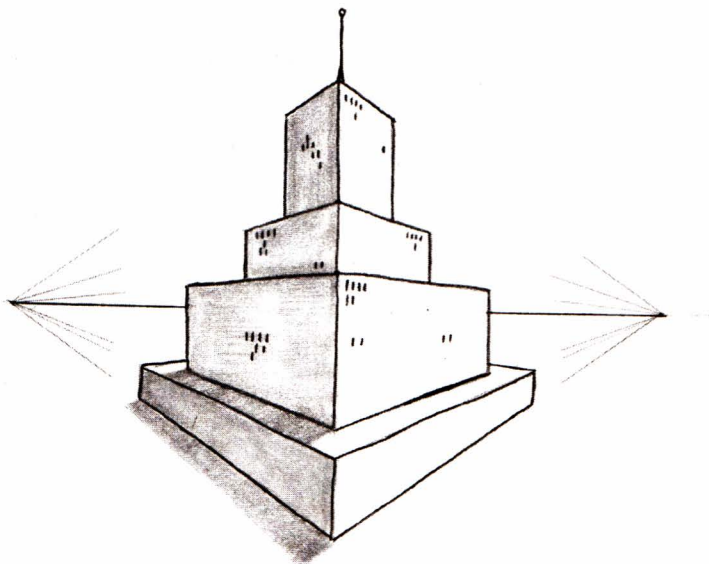
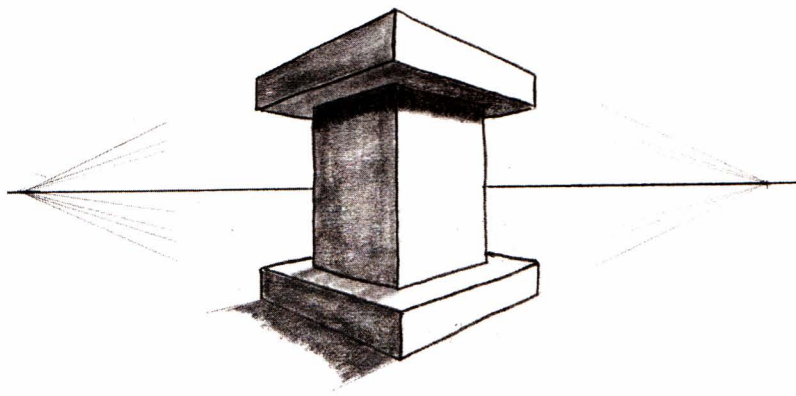

Рис. Майкла Лэйна

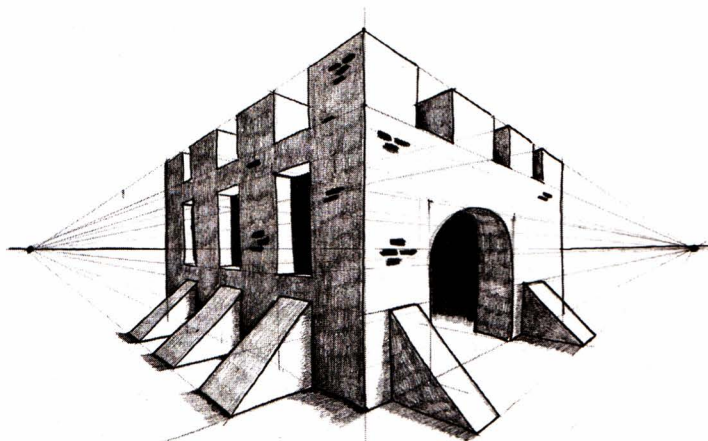

УРОК 25

Замок в угловой перспективе

Если вам понравилось рисовать башню в угловой перспективе на предыдущем уроке, давайте еще немного поработаем с перспективой этого типа. С самой первой моей поездки в Европу я очарован замками. Такое ощущение, что один-два замка встретишь в любой деревушке, деревне, городке и городе. Что особенно поражало, так это их возраст: некоторым было несколько сотен лет. Помню пабы по соседству, в которых стояли тиковые столы с именами, вырезанными на них в 1700-х годах, — вот это да!

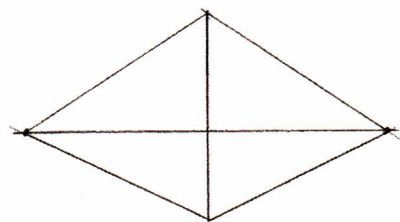
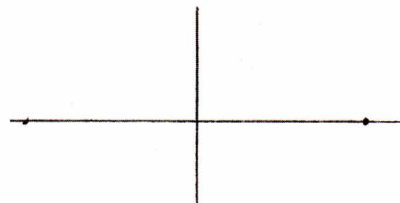
В этом уроке мы закрепим ваши навыки рисования в угловой перспективе, вспомнив и повторив законы о размере, расположении, собственной тени и полу-тени, а также падающей тени. Мы попрактикуемся в использовании точек схода для создания визуальной иллюзии того, что средневековый замок действительно существует на бумаге в трех измерениях.

1. Проведите через весь лист длинную горизонтальную линию.

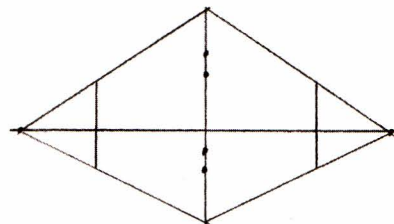
2. Отметьте две точки схода, как показано на рисунке. Чем дальше друг от друга вы сможете их разместить, тем лучше. Если они окажутся слишком близко друг к другу, ваша угловая перспектива будет сильно искажена, как когда смотришь на выпуклую сторону ложки или круглой чашки. Хороший пример можно увидеть на картине Маурица Корнелиса Эшера «Автопортрет в сферическом зеркале», где он смотрит на свое отражение в зеркальной сфере.

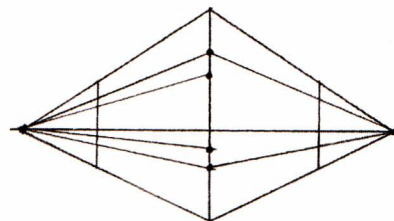
3. Нарисуйте центральную линию замка наполовину выше, наполовину ниже уровня глаз. Обратите внимание на то, что термины «уровень глаз» и «горизонт» взаимозаменяемы.

4. Тонкими линиями обозначьте верхние и нижние границы замка.

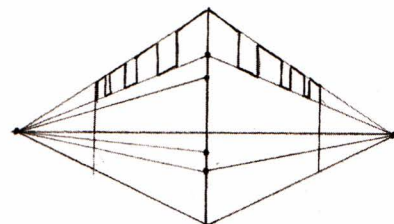
5. Поставьте на центральной линии четыре точки, две — выше и две — ниже уровня глаз. Они станут ориентирами для зубцов, окон и контрфорсов.

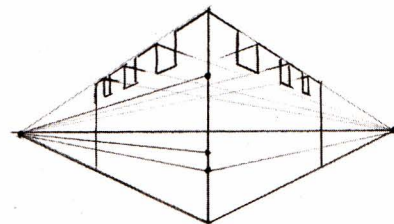
6. При помощи линейки или любого другого предмета с ровным краем проведите тонкие линии-ориентиры. Я многие годы экспериментировал с различными полезными приспособлениями для их рисования. Один из моих любимых способов заключается в том, чтобы закрепить канцелярскими кнопками в точках схода резиновую ленту, подложив под рисунок кусок картона. Поговорим об этом в разделе «Дополнительное задание» урока.

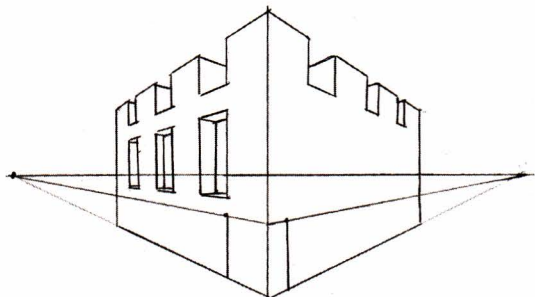
7. Нарисуйте зубцы, уделив особое внимание их вертикальным сторонам.

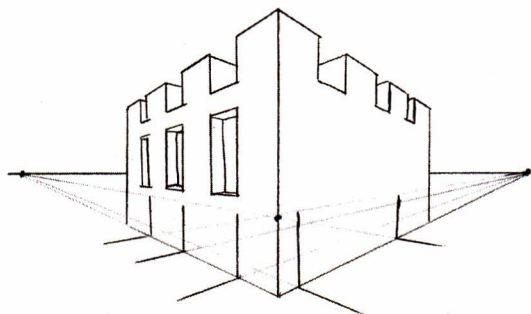
8. Аккуратно приложите линейку к верхнему углу зубца и противоположной точке схода. Если зубец находится с правой стороны замка, его боковое ребро нужно выровнять по левой точке схода. Если же он слева, выравнивайте его боковое ребро по правой точке схода — это прямо противоположно правилу толщины. Дело в том, что это правило применяется к дверям, окнам и другим отверстиям — то есть пространству, «вырезанному» из рисунка. А зубцы предназначены для того, чтобы никто не упал со стены. Но если бы мы нарисовали над ними еще один этаж, то прощелы между ними превратились бы в окна, и нам пришлось бы вернуться к правилу толщины. Интересно, да?

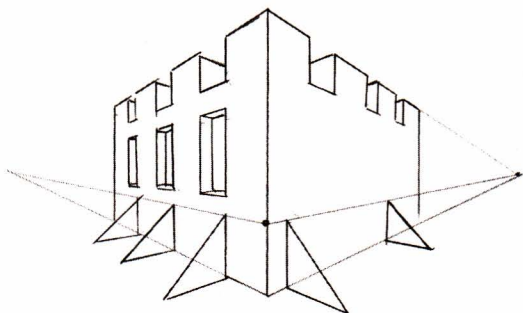

9. Нарисуйте окна с левой стороны замка, их верх и низ должны быть ориентированы на левую точку схода. Аккуратнее с вертикальными линиями! Перекошенные окна выглядят очень непривлекательно. Но этого легко избежать: достаточно постоянно сверять угол наклона линии, которую рисуете, с вертикальным краем листа и центральной линией замка. За то время, пока я рисую боковую сторону одного окна, я, наверное, три-четыре раза перевожу взгляд с нее на края листа и центр рисунка.

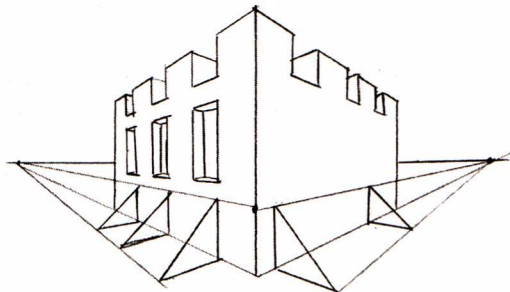

10. Теперь возвращаемся к нашему старому доброму правилу толщины: если окно на правой стороне, его боковая поверхность видна справа; если окно на левой стороне, боковая поверхность — слева. При помощи линейки соедините дальний верхний угол каждого окна с правой точкой схода. Длину линии, а тем самым толщину стены выберите сами.

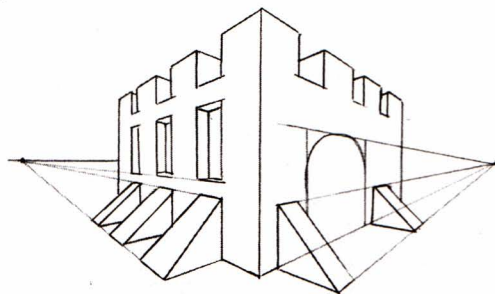

11. Нарисуйте вертикальные ребра контрфорсов. Их нижние ребра должны быть направлены на противоположную точку схода. Нарисуйте боковые ребра контрфорсов. Запомните этот угол, потому что он должен быть одинаковым для всех таких элементов рисунка.

12. Проведите тонкие линии от верхних и нижних углов контрфорсов с обеих сторон замка к соответствующим точкам схода.

13. Нарисуйте контур верхней поверхности первых контрфорсов, ориентируясь на уже имеющиеся боковые ребра. Затем нарисуйте следующие контрфорсы, оставив между ними некоторое расстояние. Помните, что дальние контрфорсы должны быть уже и меньше ближних.

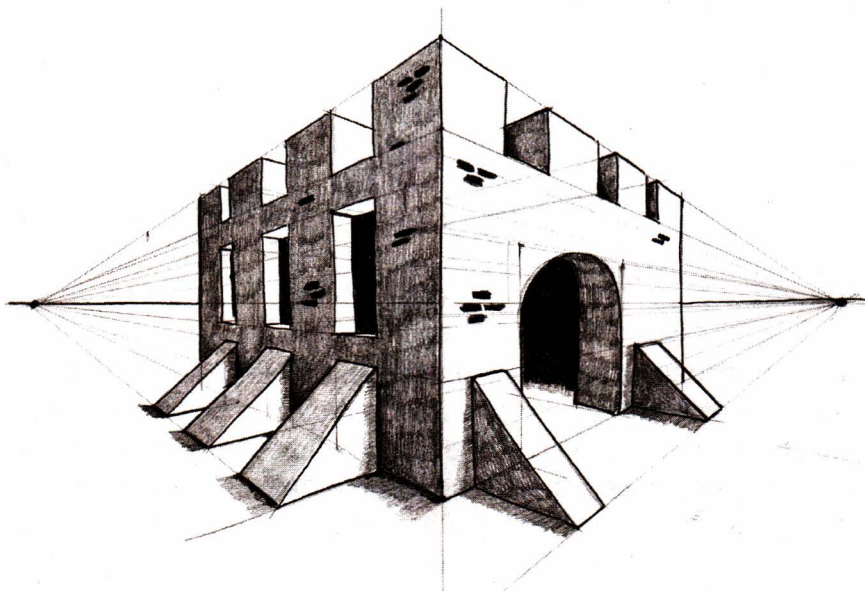

Это отличная иллюстрация закона о размере: ближний контрфорс должен казаться ближе к глазам зрителя и поэтому изображается более крупным. Каждый последующий вы рисуете меньше, чтобы возник эффект глубины. Это еще и прекрасный пример того, как работает закон о расположении: ближний контрфорс находится ближе к нижнему краю листа. Следующий — чуть выше, чтобы казался дальше.

Добавьте главный вход в замок с его правой стороны. Соедините линией дальний нижний угол арки с левой точкой схода.

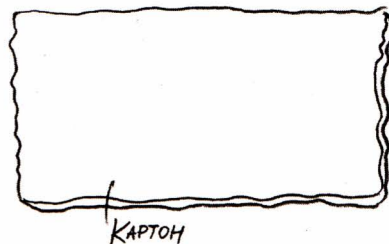
14. Определите положение источника света и соответственно нарисуйте тени. Обратите внимание на то, как именно я изобразил тень во входной арке. И на боковые поверхности оконных проемов: на них нет тени, чтобы создать иллюзию света, идущего изнутри. А еще заметьте, как четко они выделяются на фоне почти черного прямоугольника окна и серых темных стен. Это называется «контраст». Контраст между тонами очерчивает границы объекта.

Чтобы завершить рисунок, добавьте различные детали, например кирпичи. Расположите их под правильным углом, ориентируясь на точки схода, как на моем рисунке. В большинстве случаев, когда речь идет о необходимости изобразить текстуру (здесь это кирпичная кладка), достаточно ограничиться малым: даже несколько небольших фрагментов кладки позволяют создать иллюзию полностью кирпичной стены.

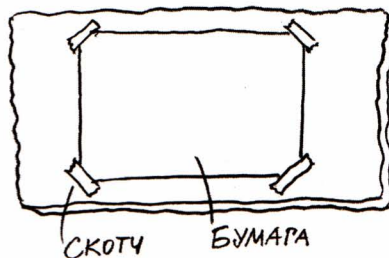

Урок 25: дополнительное задание

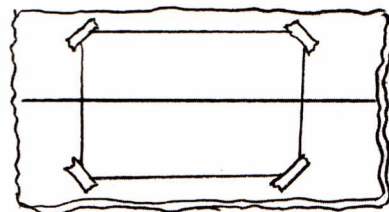
1. Найдите кусок картона размером, например, 30×45 сантиметров. Впрочем, подойдет и любой другой. На самом деле можно сделать несколько таких приспособлений разного размера.

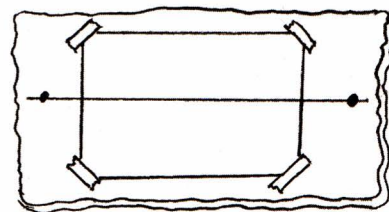
2. Скотчем закрепите на картоне лист бумаги так, чтобы слева и справа от него оставалось минимум 7–8 сантиметров.

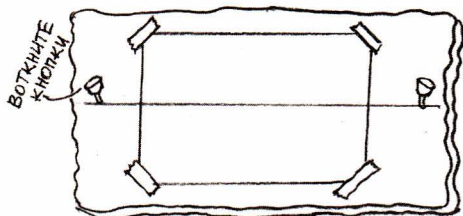
3. Проведите линию горизонта через центр листа и продлите ее до краев картонной подложки.

4. Ближе к концам линии горизонта отметьте точки схода.

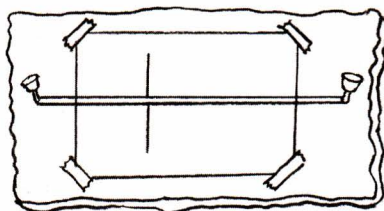

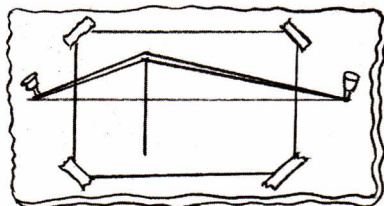
5. В каждую точку схода воткните по канцелярской кнопке.

6. Закрепите на кнопках кусок тонкой резиновой ленты.

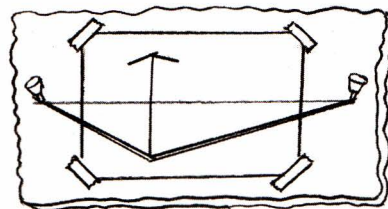

7. Вуаля! Теперь у вас есть абсолютно гибкий ориентир для рисования прямых, проходящих через точки схода. Вы можете, растягивая резинку, определить правильные углы для изображения любых объектов в угловой перспективе. Попробуйте сами, поэкспериментируйте! Нарисуйте вертикальную линию в любом месте.

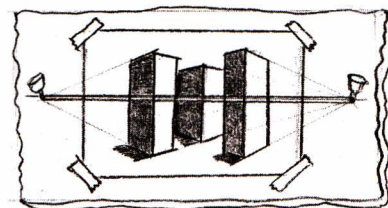

8. А теперь при помощи резинки определите линию, по которой должен быть расположен верх здания.

9. Та же резинка поможет вам нарисовать его низ.

10. Чтобы закончить рисунок, добавьте больше вертикальных линий, тени и дополнительные детали. Только что вы создали еще одно замечательное трехмерное изображение!

Примеры ученических работ

Взгляните на то, как с этим уроком справились мои студенты.

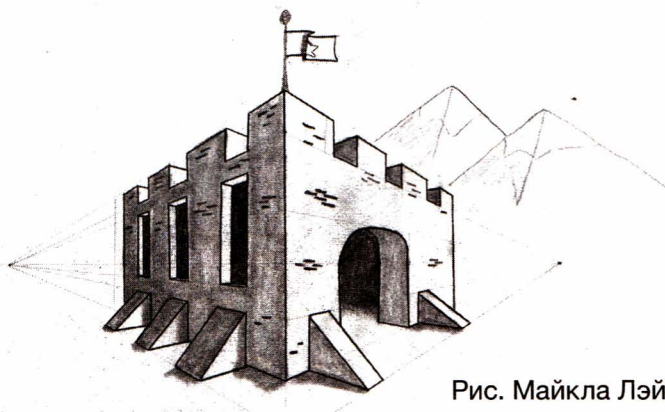

Рис. Майкла Лэйна

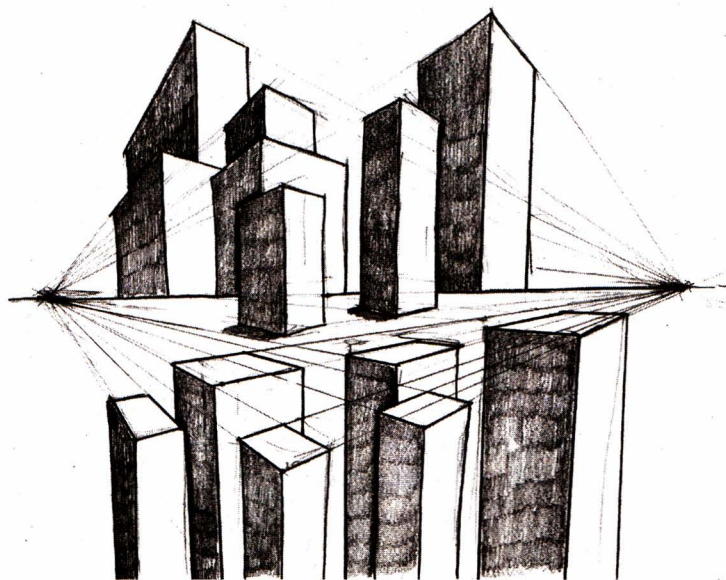

Рис. Энн Нельсон

УРОК 26

Город в угловой перспективе

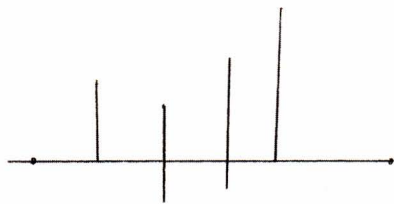

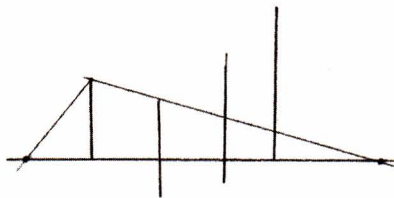
Взгляните на рисунок на предыдущей странице. Фантастический вид! Это чудесное упражнение для того, чтобы потренироваться в создании более трудной угловой перспективы. Я считаю практику основой успешного рисования, поскольку приобрести и отточить новый навык без интенсивного повторения почти невозможно. Чтобы по-настоящему любить и понимать музыку, языки, литературу, спорт и, совершенно точно, рисование, нужно постоянно практиковаться.

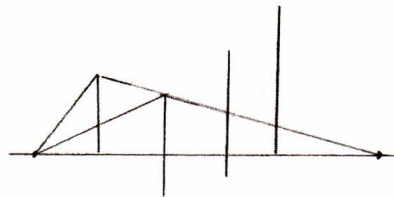
1. Нарисуйте тонкую горизонтальную линию через весь лист бумаги. Отметьте на ней две точки.

2. Нарисуйте четыре вертикальные линии, чтобы наметить положение ближних углов четырех зданий. Обратите внимание на то, что две из них я начертил выше, а другие две — ниже горизонта.

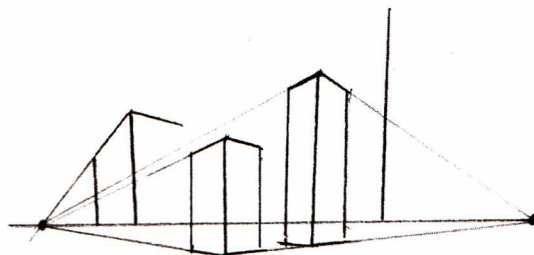

3. Начнем с левого здания. Проведите тонкие линии от точек схода к его вершине. Смотрите, нижняя часть здания будет скрыта за горизонтом, то есть не видна с уровня ваших глаз.

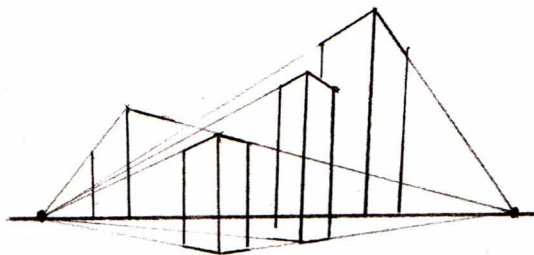

4. Переходите к следующему зданию. Проведите тонкие линии от точек схода к его верху и низу.

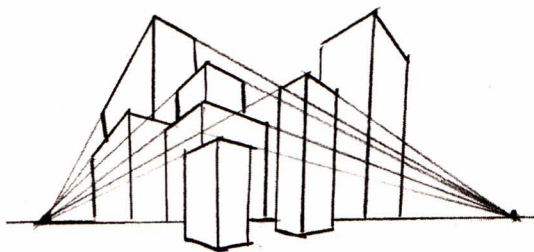
5. Переходите к следующему зданию и повторите то же самое. При помощи вертикальных линий закончите рисовать силуэты двух ближних зданий.

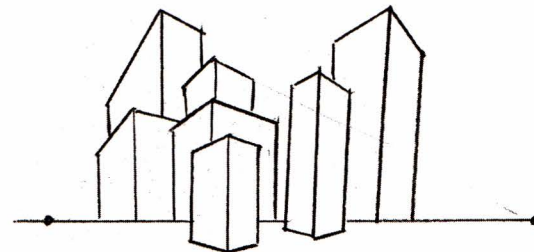
6. Применив перекрытие, нарисуйте крайнее правое здание, частично скрытое тем, которое находится ближе.

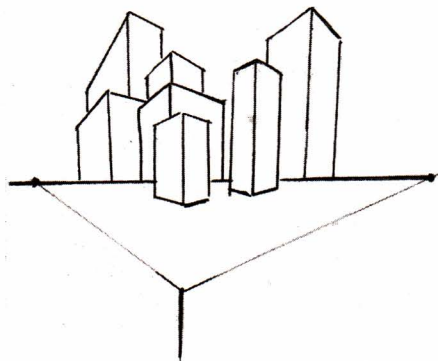

7. Добавьте еще несколько вертикальных линий над уже имеющимися зданиями, чтобы создать иллюзию глубины и ощущение плотно застроенного города.

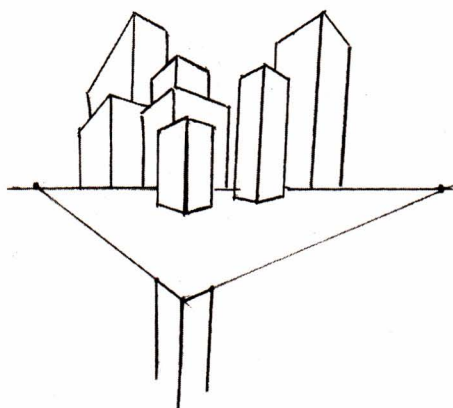

8. Сотрите лишние линии.

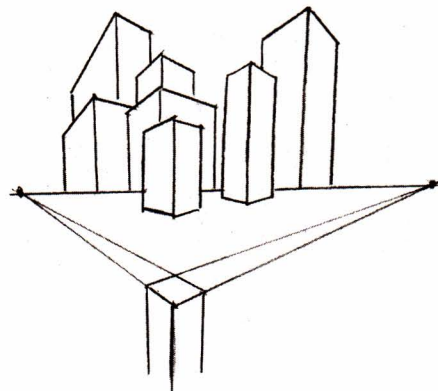

9. Нарисуйте тонкие линии, по которым будут выровнены крыши зданий, оказавшихся ниже уровня глаз. Решите, где они будут находиться, и проведите первую вертикальную линию. Так вы наметите положение ближнего угла одного из этих зданий.

10. При помощи двух вертикальных линий задайте толщину башни.

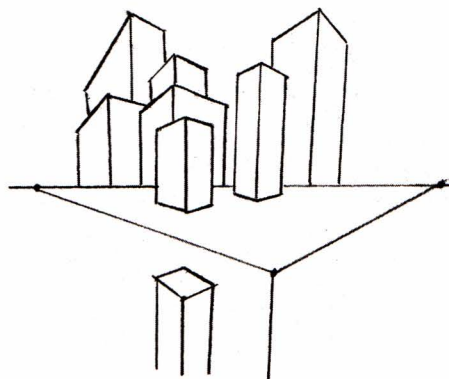

11. Воспользуйтесь линейкой, чтобы провести тонкую линию от заднего правого угла крыши до точки схода.

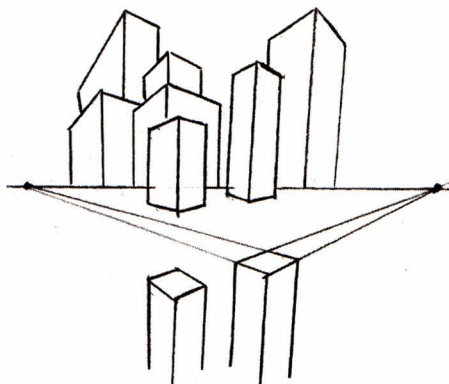
Сделайте то же самое с другой стороны, и вуаля — у вас получился слегка открытый квадрат в перспективе. Теперь вы наконец **ВИДИТЕ**, почему мы так много рисовали его на предыдущих уроках. Квадрат в перспективе — это идеальный пример того, как вообще работает угловая перспектива. Вы **МОЖЕТЕ** рисовать объемные изображения, не понимая их построения, как и водить машину, не зная принципа работы ее двигателя, или пользоваться компьютером, не представляя себе его устройства. Однако понимание принципа угловой перспективы открывает перед вами как перед художником совершенно новые творческие возможности.

12. Начните изображать еще один небоскреб, начертив центральную вертикальную линию.

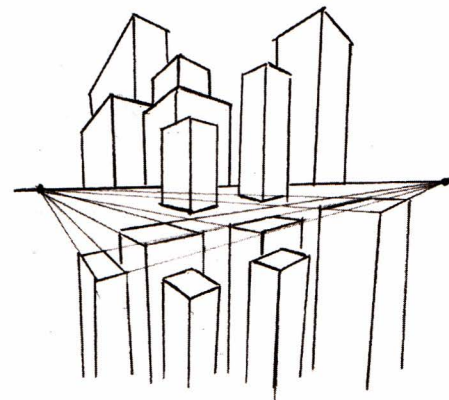
При помощи линейки нарисуйте тонкие линии к точкам схода, чтобы определиться с расположением его крыши. Давайте договоримся сделать эти здания настолько высокими, чтобы их нижние этажи терялись из виду. Для этого вертикальные линии должны доходить до самого края листа.

13. Нарисуйте вертикальные линии, чтобы задать ширину зданий, и обозначьте контуры крыш тонкими линиями в направлении точек схода.

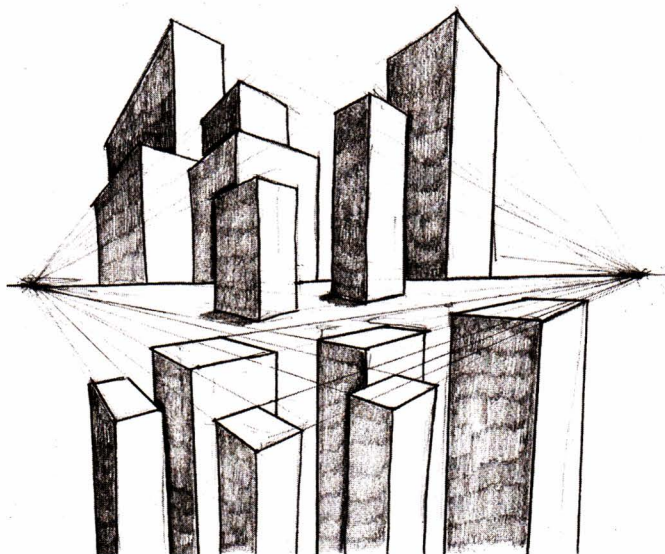

14. Нарисуйте все остальные здания, повторяя ту же технику снова и снова.

15. Определите место для источника света и изобразите собственную тень на всех поверхностях, обращенных в противоположную от него сторону. Обратите внимание на то, как я выделил контуры перекрывающихся друг друга зданий, чуть не проткнув бумагу карандашом, когда рисовал тени в уголках. Эта техника выделения контуров, или подчеркивания объектов, которые находятся перед другими объектами, очень важна и используется почти всеми иллюстраторами. Теперь, когда вы знаете, на что смотреть, я предлагаю вам трудную задачу: отыскать комикс, иллюстрацию в журнале или картину в музее, где не применялся бы такой способ определения и разделения объектов.

Урок 26: дополнительное задание

Вот вам веселое и интересное дополнительное задание: найдите в интернете фотографии знаменитого замка Нойшванштайн в Германии. Считается, что он вдохновил создателей замка Золушки в «Диснейленде» и логотипа компании Disney — вы можете увидеть его в кинотеатрах и на DVD. Посмотрите найденные в сети фотографии замка и выберите ту, которая понравится вам больше всего. Постарайтесь, чтобы уровень глаз был как можно ближе к основанию замка, а все шпили уходили в небо над вашей головой.

Увеличьте снимок до размеров экрана и распечатайте его. Положите фотографию на кусок картона, удостоверившись, что с каждой стороны картонки осталось по 7–8 сантиметров. А теперь наложите сверху лист прозрачного пластика для проекторов и приклейте его скотчем.

При помощи линейки и черного маркера с тонким стержнем найдите на фотографии и отметьте линию горизонта. Затем проведите линии от самой высокой и самой низкой отметок замка и определите положение точек схода. Продолжайте рисовать все возможные линии от элементов замка к точкам схода, которые найдете на фотографии.

Обратите внимание на то, как согласованы направления линии окон с обеих сторон главного здания, края темной крыши и выступающих из нее башенок и мансардных окон. Посмотрите: даже более низкое крыло замка и высокая сторожевая башня согласованы с точками схода.

Примеры ученических работ

Взгляните, как справились с темой урока некоторые мои студенты. Вообще город отлично подходит для того, чтобы три-четыре раза нарисовать его в своем альбоме, каждый раз добавляя новые детали: людей, окна, двери.

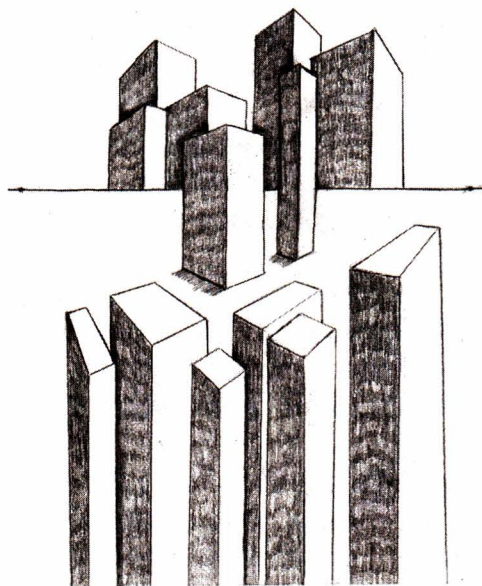
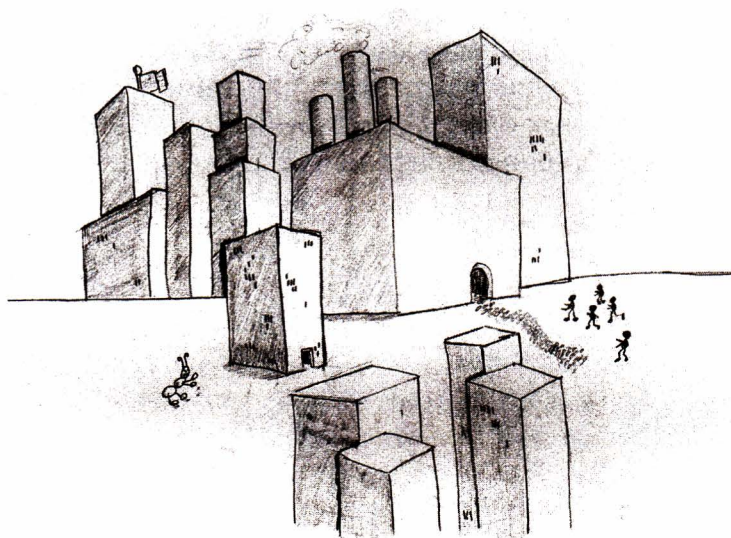

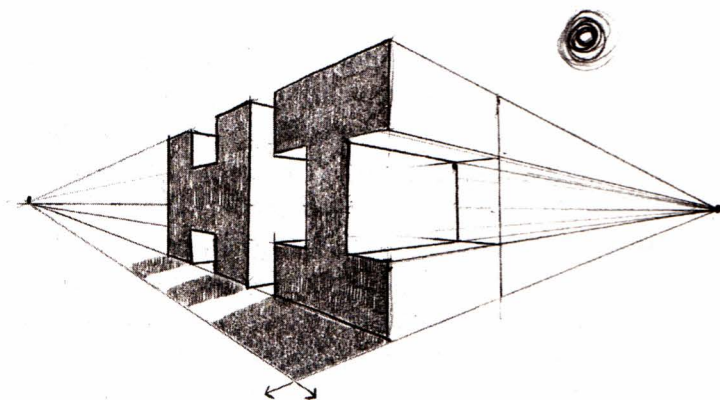
Рис. Мишель Прус

Рис. Энн Нельсон

УРОК 27

Надписи в угловой перспективе

Помните, как классно начинался первый фильм о «Супермене»? (Знаю, что сейчас выдал свой возраст — этот фильм был снят в 1978 году.) Найдите в интернете изображение постера к нему, наберите «Супермен, фильм».

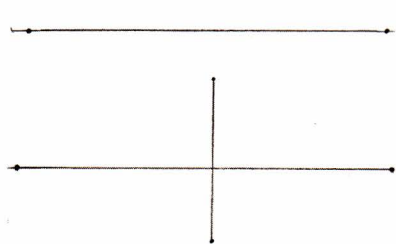
Эта замечательная изящная надпись — пример угловой перспективы. Посмотрев фильм еще школьником, я влюбился в надписи, выполненные в этой технике.

Примечание по ходу рассказа: обратили внимание, что сам Супермен нарисован во фронтальной перспективе?

Примечание к примечанию: помните начало фильма «Звездные войны», где боевой корабль всплывает в кадр сверху и, кажется, никогда не закончится? Это великолепная сцена, решенная во фронтальной перспективе: словно на экране разматывается вступительный текст.

Примечание номер три: изучая постеры к фильмам, можно многому научиться в деле создания графических объемных иллюстраций!

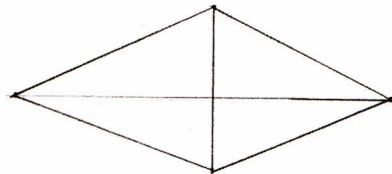
От многих моих взрослых студентов я получал запросы на включение в курс урока по рисованию трехмерных надписей. Поскольку времени у нас мало, в эти тридцать дней мы сможем рассмотреть всего один урок, посвященный надписям. Однако я рекомендую вам взглянуть на другую мою книгу, «Создание объемных изображений с Марком Кистлером», в которой содержатся инструкции по объемному рисованию в различных стилях всех букв алфавита. А для нашего урока я выбрал надпись в угловой перспективе, поскольку эта задача труднее, интереснее и благодарнее всего с точки зрения результата. Давайте начнем с короткого слова из двух букв Hi, написанного в угловой перспективе. Затем вы сможете поэкспериментировать с более длинными словами.

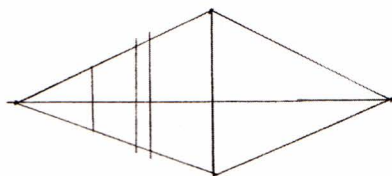
1. Нарисуйте тонкую горизонтальную линию, проходящую через весь лист. По краям отметьте две точки схода.

2. Проведите центральную вертикальную линию.

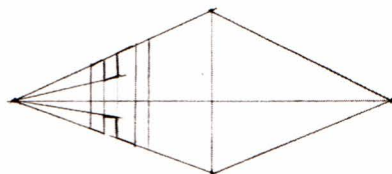
3. Проведите тонкие линии от точек схода к верхнему и нижнему концам будущей надписи.

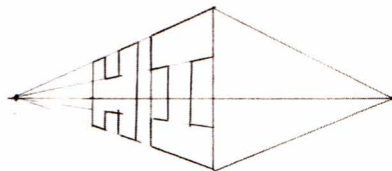
4. Задайте границы букв. Убедитесь в том, что ближняя буква получилась шире. Это отличный пример работы закона о размере. Если вы вписываетесь в линии, идущие к точкам схода, буква, которая должна быть ближе, будет автоматически нарисована более крупной. В будущем, когда вы станете создавать надписи из трех и более букв, это окажется еще важнее.

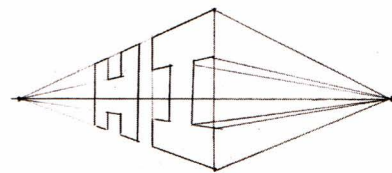
5. Закончите контур лицевой стороны буквы Н, согласовав его с линиями, идущими к точке схода. Помните о том, как важны вертикальные линии. Чтобы убедиться, что ваша буква нарисована правильно, постоянно переводите взгляд на края альбомного листа и центральную линию надписи.

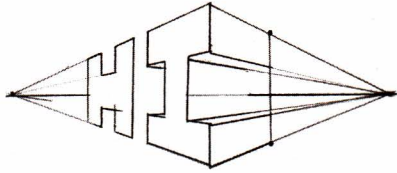

6. Переходите к букве I и нарисуйте ее лицевую сторону. Теперь вам ясно, что доминирующую роль в создании этой трехмерной иллюзии играет закон о размере.

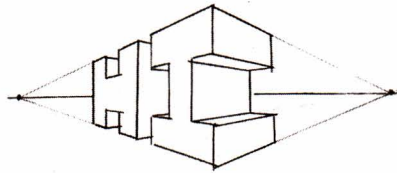

7. Нарисуйте тонкие линии-ориентиры к правой точке схода, задав толщину буквы.

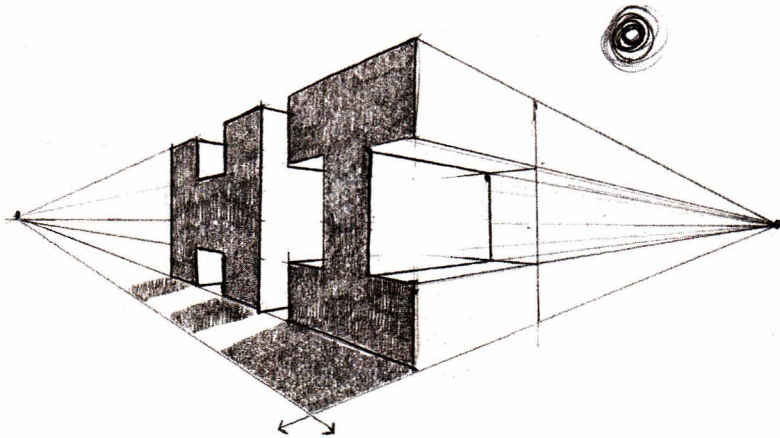

8. Двумя точками сверху и внизу буквы I задайте ее глубину. Эти точки станут ориентирами для рисования оставшихся линий контура этой буквы.

9. Завершите контур буквы I задним вертикальным ребром ее центральной части. А теперь внимательно проверьте, чтобы все углы были согласованы с направлением на правую точку схода.

10. Выберите место для источника света и изобразите собственную тень на всех поверхностях, которые смотрят в противоположном от него направлении. Потратьте несколько секунд на то, чтобы стереть все лишние линии.

Урок 27: дополнительное задание

Вместо того чтобы приводить здесь пошаговую инструкцию, лучше сообщу вам простой факт: вы уже практиковались (причем несколько раз) в использовании принципов, которые вам нужно знать, чтобы самостоятельно выполнить показанный ниже рисунок. Не позволяйте его кажущейся сложности поколебать вашу уверенность в себе. Помните, что нужно просто рисовать линию за линией. Не усложняйте. Отметьте точки схода. Обозначьте внешние границы надписи, нарисуйте буквы, сделайте их объемными. Получайте удовольствие от работы. Чтобы завершить ее, может понадобиться час или около того, так что приготовьтесь к долгой визуальной игре. Посмотрите, как Энн Нельсон выполнила надпись Time to Draw («Время рисовать»). И как она написала имя своего сына и название United States of America («Соединенные Штаты Америки»). Придумайте собственную надпись и изобразите ее в угловой перспективе.

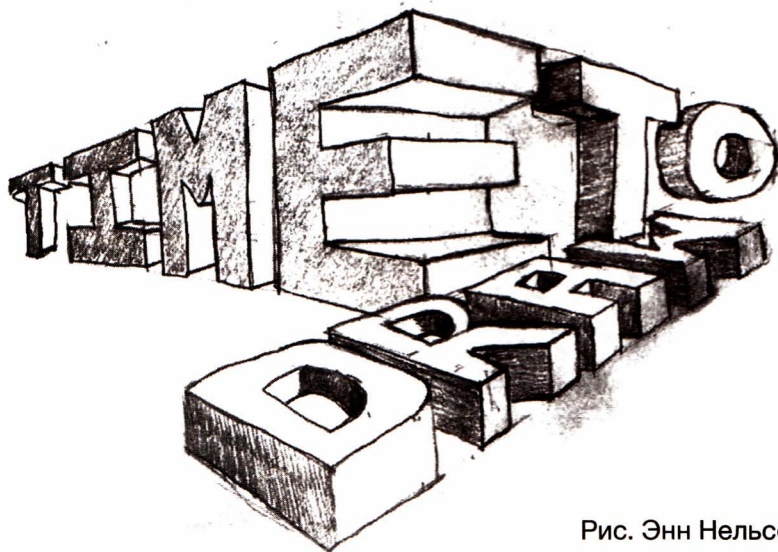

Рис. Энн Нельсон

Примеры ученических работ

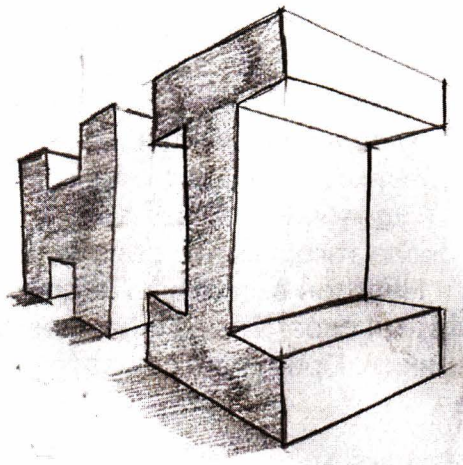

Рис. Энн Нельсон

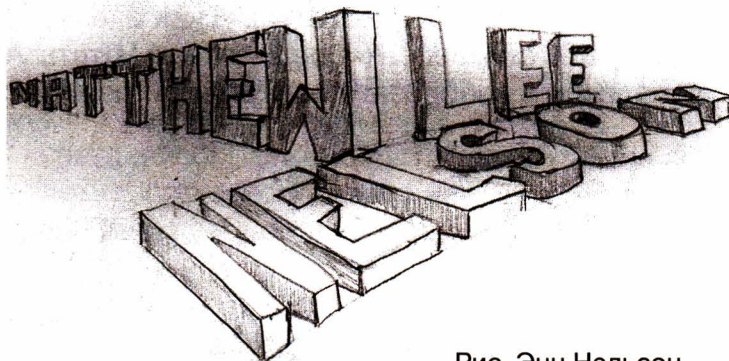

Рис. Энн Нельсон

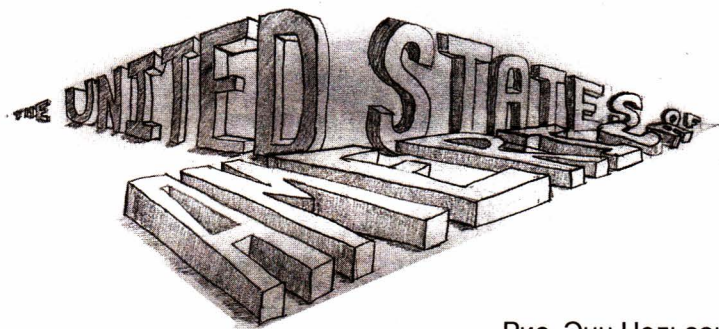

Рис. Энн Нельсон

Человеческое лицо

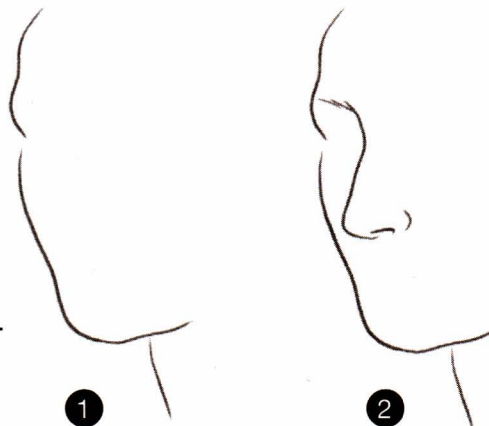
Я считаю, что лучшими создателями объемных изображений за всю историю живописи были Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рембрандт. Прошло уже пять веков, а их непревзойденный талант по-прежнему вызывает у нас восторг. Однако прежде чем стать великими художниками, они были учениками-подмастерьями. Учились рисовать у своих учителей, изучая, срисовывая и копируя работы наставников на протяжении многих лет.

Я уже говорил, что трудно переоценить важность такого элемента обучения рисованию, как срисовывание и копирование. Более тридцати лет я придерживаюсь этой философии и до сих пор подвергаюсь нападкам со стороны многих преподавателей рисования, которые считают, что их ученики должны учиться рисовать методом проб и ошибок. Этот более традиционный подход я уважаю, потому что он действительно работает со студентами, обладающими громадным терпением, стойкостью и желанием овладеть этим искусством. Однако большинство учеников, с которыми я работал, были бы разочарованы и наверняка бросили бы занятия, если бы я не развеял их ложные представления о том, что срисовывать и копировать — это род мошенничества.

Для этого урока я скопировал фрагмент картины Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах». Мне бы хотелось, чтобы и вы скопировали этот рисунок при помощи карандаша и кальки. Сделайте это десять, двенадцать или двадцать раз и пока не думайте о тенях и полутенях.

1. Повторите при помощи S-образной кривой линию лба, щеки и подбородка этого прекрасного лица.

2. Скопируйте нос и ноздри, видимые в перспективе. Обратите внимание на то, что кончик носа немного расширяется и над ноздрями виден бугорок. Нарисуйте линию переносицы, переходящую в бровь над дальним глазом. Смотрите, Леонардо да Винчи тоже использовал закон о перекрытии.

3. Помня закон о размере, не торопясь, скопируйте эти глаза, в которых словно светится душа. Внимательно изучите то, как да Винчи решил трудную задачу создания иллюзии глубины: ближний глаз нарисован крупнее, веко перекрывает зрачок.

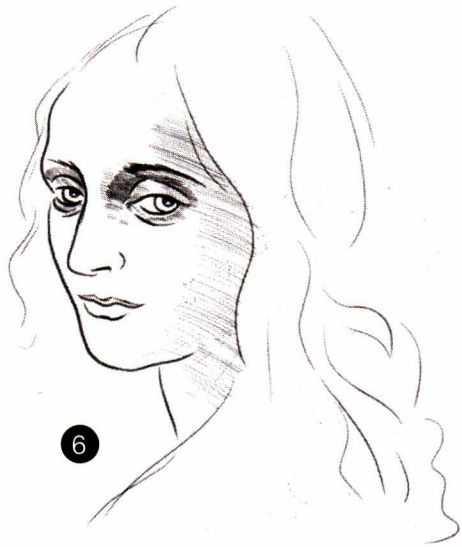

4. Как и да Винчи, обрамите лицо и лоб волнистыми волосами при помощи нескольких простых S-образных карандашных линий.

5. Нарисуйте губы. Обратите внимание на изгиб верхней губы и на то, что бугорок на кончике носа находится прямо над ним. Посмотрите, нижняя губа изображена при помощи двух фрагментов сфер.

6. После того как вы сделаете примерно десять копий этого рисунка (на это понадобится двадцать минут или около того), возьмите новый лист кальки и еще раз скопируйте это прекрасное лицо. Но на этот раз попробуйте изобразить тени и полутени, а для начала снимите кальку с рисунка Леонардо и положите на лист бумаги. Изучите, как да Винчи справился с тенями на лице Девы Марии. Где он разместил источник света? Какие три самые темные области на рисунке? Какие три — самые светлые? Очень тонкими штрихами заштрихуйте три самые светлые области, отражающие свет. Лучше всегда двигаться от светлого к темному. Всегда можно усилить тень и сделать участок темнее — гораздо труднее осветлить его.

7. Работая над полутенью и двигаясь от очень светлых к очень темным участкам, изучите и скопируйте то, как при помощи растушевки Леонардо передал округлость лба, глаз и щек — мы проходили эту тему в самом первом уроке, посвященном сфере.

Получите удовольствие от изучения и копирования того, как Леонардо изобразил тени и полутени на глазах, веках, зрачках и уголках глаз — как же

изящно этот великий мастер работал с тенью! Можете себе представить да Винчи, работающим над тем же глазом, что и вы? Можете представить творческие процессы в его мозгу, когда он размышлял над перекрытием зрачка веком? (Чувствуете, что «подключились» к каналу Леонардо прямо сейчас? Пришлите мне по электронной почте секрет «Кода да Винчи»?)

Скопировал Уорд Макилски

8. Изобразите тени на носу, оставив его кончик почти белым, как бы отражающим свет, при помощи легкой карандашной штриховки. Обратите внимание на то, как да Винчи обозначил форму ноздрей исключительно растушевкой полутонов, не подчеркивая их заметным контуром. Деликатно и мягко заштрихуйте губы, слегка подчеркнув форму двух полусфер нижней. Выделите центральную линию, разделяющую губы, двумя S-образными кривыми. Вот и все! Вы учились нюансам рисования человеческого лица у самого Леонардо да Винчи! Настоятельно рекомендую вам сделать еще несколько таких копий с нанесением всех теней и полутеней. Да Винчи заполнял целые альбомы, практикуясь в срисовывании, копировании и изучении одного лица, руки, уха, даже пальцев на ноге. Найдите в интернете альбомы Микеланджело, да Винчи и Рембрандта, чтобы они вдохновили вас на постоянную практику.

Урок 28: дополнительное задание

Копирование человеческих лиц и фигур, изображенных великими художниками прошлого, — это занятие, придающее уверенность в себе. Надеюсь, что оно вдохновит вас на то, чтобы успешно изучать, срисовывать и копировать десятки других лиц и фигур, созданных да Винчи и другими живописцами.

Не менее занятно копировать фотографии. Попробуйте это: возьмите любимое фото близкого человека, увеличьте его при помощи копировального аппарата (если возможно, в черно-белом варианте с оттенками серого — такие изображения являются прекрасным материалом для срисовывания/копирования/изучения объектов, поскольку на них особенно хорошо проявляются тени и полутень).

Цель этого единственного короткого урока — подстегнуть ваше творческое любопытство и желание изучить другие книги и пособия, посвященные рисованию человеческого лица. Вот две книги по этому предмету, которые просто необходимо иметь каждому художнику: «Как рисовать очень похожие портреты с фотографий» (How to Draw Lifelike Portraits from Photographs) Ли Хаммонда и «Рисование лиц» (Drawing Faces) Джорджа Бриджмена.

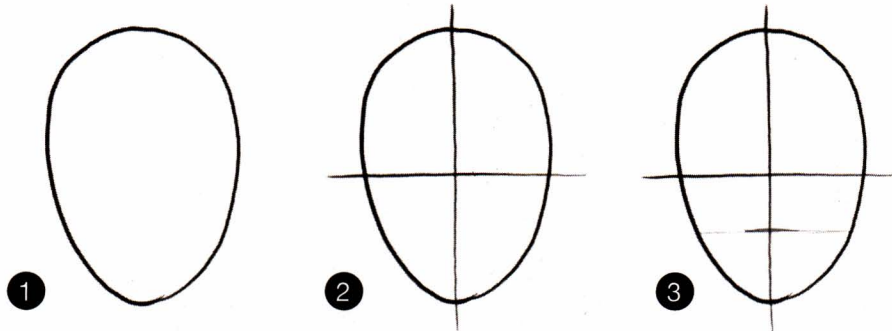
Помня о том, чему вы научились, копируя рисунок Леонардо да Винчи, давайте посмотрим, как рисовать лицо, обращенное прямо на вас. На протяжении многих веков художники делят человеческую фигуру на математически выверенные части, чтобы перенести на бумагу образ из реального мира. Давайте вместе потренируемся в рисовании человеческого лица. Вот интересно, сможете вы заметить разницу между моим рисунком в мультяшном стиле и шедевром Леонардо да Винчи?

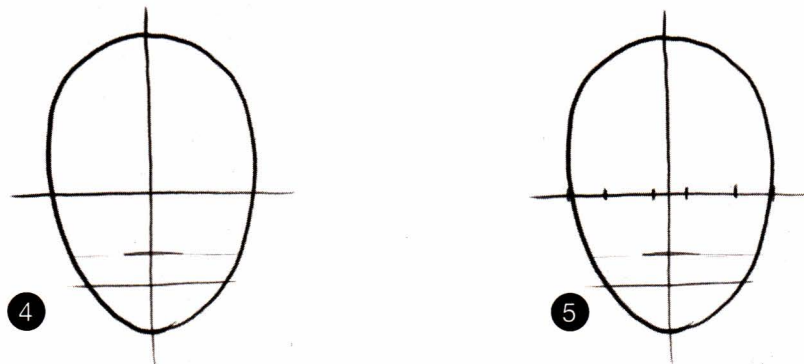
Рис. Уорда Макилски

1. Начните изображать человеческое лицо с овала головы: он должен походить на яйцо, которое острым концом смотрит вниз.
2. По центру головы проведите вертикальную линию и пересекающую ее горизонтальную. Она задаст положение глаз.
3. Проведите еще одну горизонтальную линию посередине между линией глаз и нижней точкой подбородка. Она задаст положение носа.

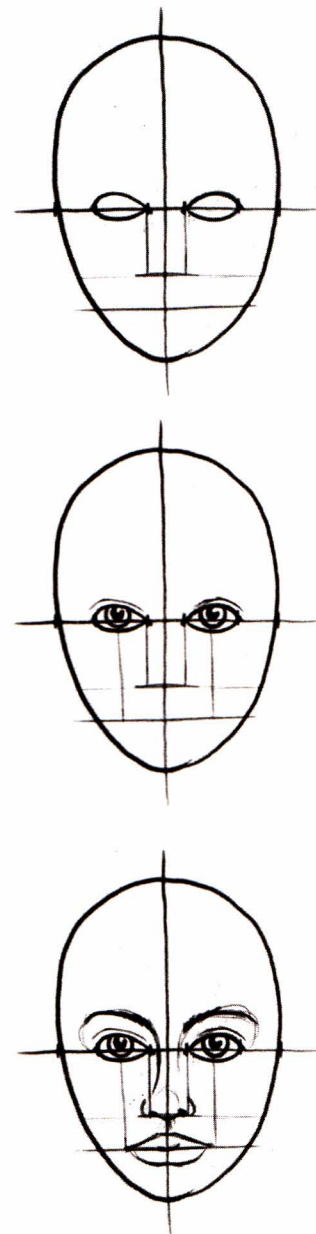
4. Снова проведите горизонтальную линию, на этот раз — посередине между линией носа и нижней точкой подбородка. Она задаст положение губ.
5. Разделите линию глаз на пять отрезков. Вначале поставьте две черточки в центре, потом две ближе к краям головы.

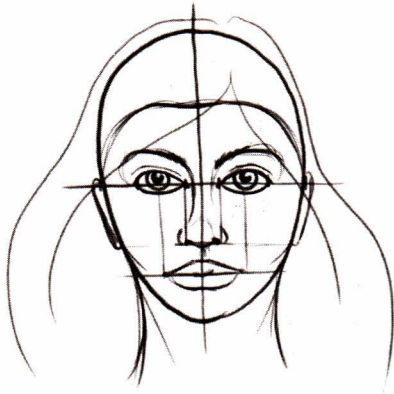

6. Нарисуйте контур глаз, по форме напоминающий лимон, точкой наметьте во внутреннем углу каждого глаза положение слезного мясца. Отметьте место для носа, нарисовав прямоугольник от внутренних углов глаз вниз к линии носа. Человеческие глаза бывают самых разных форм и размеров. Мы изучим их на следующем уроке.

7. Прорисуйте веки и зрачки. Проведите вертикальные линии вниз от центра зрачков, чтобы наметить место для губ.

8. Нарисуйте губы, помня об изображении теней и полутеней при помощи контурных линий, которое вы изучали по рисунку да Винчи. набросайте форму носа и бровей.

9. Вы знаете, что голова в среднем весит восемь килограммов? Она тяжелая, как шар для боулинга. Помните об этом, рисуя шею: она должна удерживать большой вес. Это не палочка для эскимо, а довольно толстый цилиндр. Начинается шея от линии носа, сужается до глотки, а затем снова расширяется по мере приближения к плечам. Отметьте линию волос посередине между глазами и верхом черепа. Ее часто по ошибке рисуют выше, поэтому лучше пользоваться линией-ориентиром. А теперь нарисуйте уши между линией глаз и носа. Начните рисовать волосы при помощи S-образных кривых, не забывая о том, как они обычно лежат на голове.

Рис. Уорда Макилски

10. Придайте форму лбу, вискам, челюстям и шее. Нарисуйте волосы, как делал это да Винчи, обозначая их лишь несколькими прядями. Получите удовольствие от изображения теней и полутеней на этом прекрасном лице при помощи штриховки и растушевки. Помните, что начинать нужно с самых светлых мест (это те, которые обычно загорают быстрее всего): центр лба, кончик носа, скулы, шея. Сделайте эти области отражающими свет, почти белыми. Постепенно, по мере удаления от источника света, тень должна сгущаться — а в нашем рисунке он расположен перед лицом и выше его.

Отличная работа! Вы только что изучили гениальные карандашные линии Леонардо да Винчи и математически точную схему строения обычного человеческого лица.

Примеры ученических работ

Посмотрите на рисунок, сделанный Мишель в ходе этого урока. Интерпретировав его в собственном стиле, она получила чудесный результат. У нее лицо получилось гораздо более реалистичным, не в моем стиле мультфильма или комикса. Отличная работа, Мишель!

Рис. Мишель Прус

Спасибо за помощь в подготовке этого урока моим товарищам, специалистам в области художественного образования Эллисон Хамачер и Уорду Макилски.

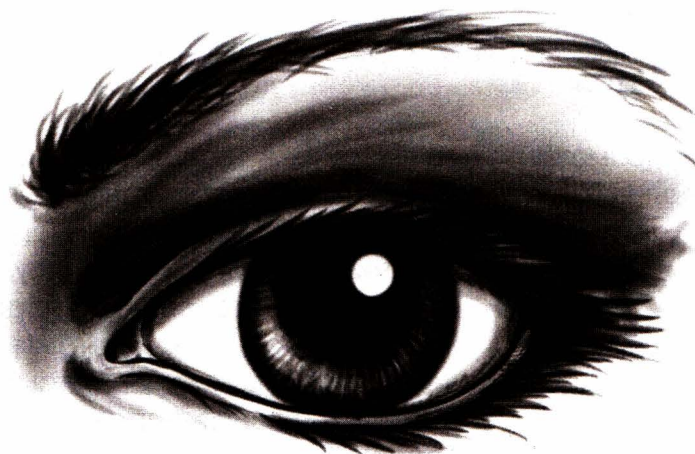

УРОК 29

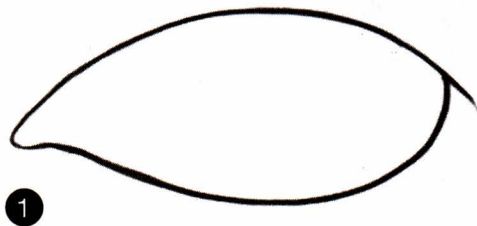
Вдохновляющий человеческий глаз

Глаз. Без всяких сомнений, это то, что мне больше всего нравится рисовать у людей, фантастических существ, животных, пришельцев, роботов и даже у маршмеллоу — да, я делал это в своих телепередачах! Верно говорят, что «глаза — зеркало души». Но как зафиксировать их выражение?

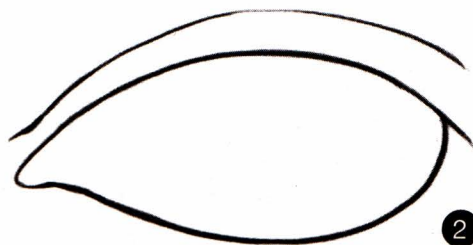
Чтобы нарисовать глаз объемно, вам для начала надо найти маленькое зеркало. Держите его перед собой на столе, пока рисуете. Вы должны иметь возможность близко видеть свой собственный глаз. Эту методику я узнал несколько лет назад во время посещения студии Dream Works с группой своих бывших студентов. Мультипликаторы работали над «Шреком», и в их рабочей зоне было несколько компьютеров, мониторов, множество досок для рисования и, что интересно, по два зеркала с двух сторон от каждого рабочего места. Я наблюдал, как художники работали над разными частями тела Шрека: они хмурились в зеркала, рисуя его нахмуренное лицо. Они поднимали руки и изображали различные движения, рисуя его руки. Какой восторг — наблюдать, как первоклассные художники вдыхают в Шрека жизнь! А теперь давайте вдохнем жизнь в ваш альбом и нарисуем в нем глаз.

1. Сядьте за стол и посмотритесь в зеркало. А теперь задержите взгляд на несколько секунд подольше... это же чудо! Только посмотрите на свое отражение! Эти глаза! Эти губы, нос, уши, волосы — какая прекрасная модель для рисования!

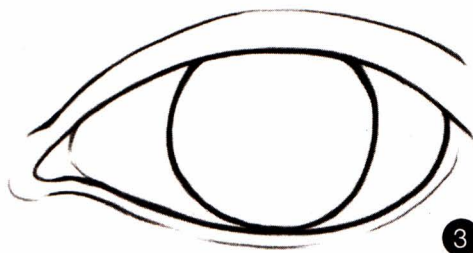

Вы копировали рисунок да Винчи на уроке 28, а теперь будете рисовать идеальную модель — себя! Наметьте очень тонкой линией контур глаза. На этом уроке мы будем рисовать глаз, по форме напоминающий лимон, обращенный своим толстым концом к носу, — там, где слезное мяско. Когда вы нарисуете больше глаз (а вы нарисуете их сотни, вне всякого сомнения, это невероятно увлекательно!), то заметите, что вариантов их формы столько же, сколько людей на планете. Но на этом уроке остановимся на простой форме лимона.

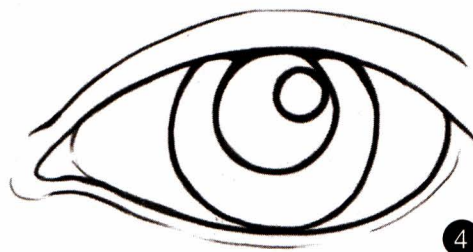
2. Взгляните в зеркало и внимательно посмотрите на свое левое верхнее веко. Обратите внимание, как изгиб его линии следует контуру глаза. Нарисуйте верхнее веко, начиная от слезного мясца.

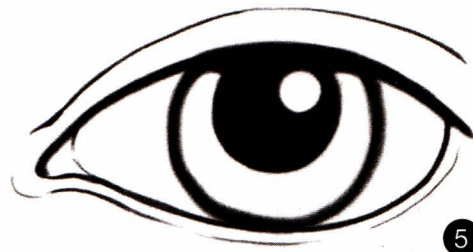
3. Нарисуйте идеально ровный круг зрачка, лишь немного скрытый верхним веком. Здесь мы применяем закон о перекрытии. Помните, что зрачок имеет форму идеального круга, не овала. Взгляните в зеркало. Присмотритесь к загибающемуся вверх кончику нижнего века. Интересно, что именно такие мелкие детали вы будете с удовольствием искать и рисовать. Именно благодаря им, взглянув на ваш рисунок, скажут «вот это да!». Без них рисунок не получится реалистичным.

4. Посмотрите в зеркало. Внимательно рассмотрите зрачок в центре радужной оболочки. Отметьте его идеально круглую форму. Отметьте отражение света в зрачке. Теперь нарисуйте идеально круглый зрачок в центре радужной оболочки. Тонкой линией обведите место, которое останется светлым для создания эффекта отражения.

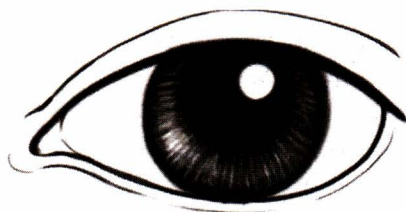

5. Взгляните в зеркало. Еще раз внимательно посмотрите на зрачок. Видите черноту самого зрачка и блик на нем? Нарисуйте этот зрачок глубокого черного цвета со светлым бликом.

6. Взгляните в зеркало. Внимательно посмотрите на радужную оболочку вокруг зрачка. Посмотрите еще раз. А теперь еще раз. Какая поразительная игра света, цвета, влаги, формы, сколько деталей! Рисуя радужную оболочку, штрихуйте расходящимися от зрачка радиальными линиями, причем разной длины. Когда начнете экспериментировать с цветными карандашами, я советую вам этот урок. (Рисовать радужную оболочку цветными карандашами — это... как бы правильнее сказать? Трансцендентальный опыт!)

7. Нарисуйте свою эффектную бровь. Для волосков у переносицы и дальше вдоль брови лучше использовать разные типы штрихов. Начните с плавных одиночных линий, а затем, по мере удаления от переносицы, располагайте волоски все более горизонтально. Начните накладывать тени на глаз изнутри вдоль век.

8. Взгляните в зеркало. Присмотритесь к своим ресницам. Обратите внимание на то, что они растут группами по две-три, а не отдельно. И первые такие группы видны уже у самого левого края верхнего века. Обратите внимание, что ресницы

загнуты вверх и растут вдоль контура глаза. Нарисуйте несколько групп по три ресницы. Внимательно отнеситесь к их расположению. Они должны располагаться на самом краю века. Внимательно отнеситесь к направлению загиба ресниц. Не рисуйте их слишком много и не делайте их слишком вертикальными (иначе возникнет «эффект паука», как я его называю).

Рис. Уорда Макилки

Следующий шаг — тени и полутень. Именно на этом шаге глаз начнет буквально следить за вами с бумаги! Тени и полутень наносят в пяти областях глаза. Первая находится на глазном яблоке, прямо под верхним веком по всей его длине. Вторая — тоже на глазном яблоке, но над нижним веком. Вначале выполните очень светлую штриховку, более контрастной можно сделать ее потом (если сразу положить слишком темную тень, будет похоже на черные глаза «готов», хотя, может, вы этого и добиваетесь?). Третья область — небольшая складка кожи над глазным яблоком, отделяющая его от глазницы. Четвертая — нижняя часть глазницы, особенно темная в углу у носа и слезного мясца. Эту тень нужно растушевать, она переходит на щеки.

Леонардо да Винчи использовал растушевку теней, чтобы выделить глаза Джоконды, и обошелся без темных контуров; и вы тоже можете растушевывать тени, чтобы смягчить трехмерный рисунок глаза. Не забудьте заштриховать и растушевывать пятую область во всех уголках глазницы и глазного яблока.

Урок 29: дополнительное задание

Мне нравится рисовать глаза. Чем больше их рисуешь, тем больше это нравится. Глаза — самый важный элемент при изображении лица человека, животного или фантастического существа. Нарисуйте в своем альбоме еще несколько глаз — глядя в зеркало или просматривая ролики в YouTube, найденные по запросу «Как рисовать глаза». Там есть несколько потрясающих любительских видеоруководств, от которых вы получите истинное удовольствие.

Примеры ученических работ

Посмотрите, как мои студенты работали над этим уроком.

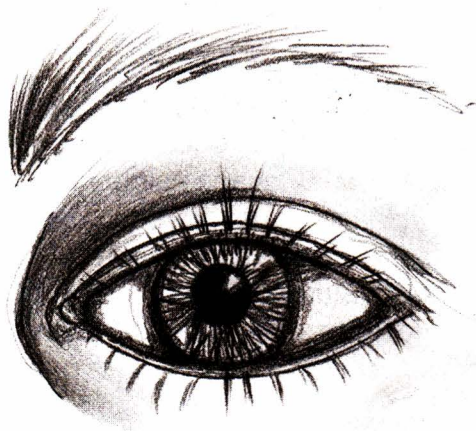

Рис. Эллисон Хэмачер

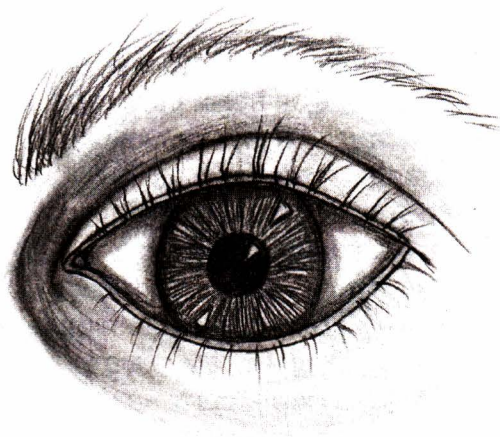
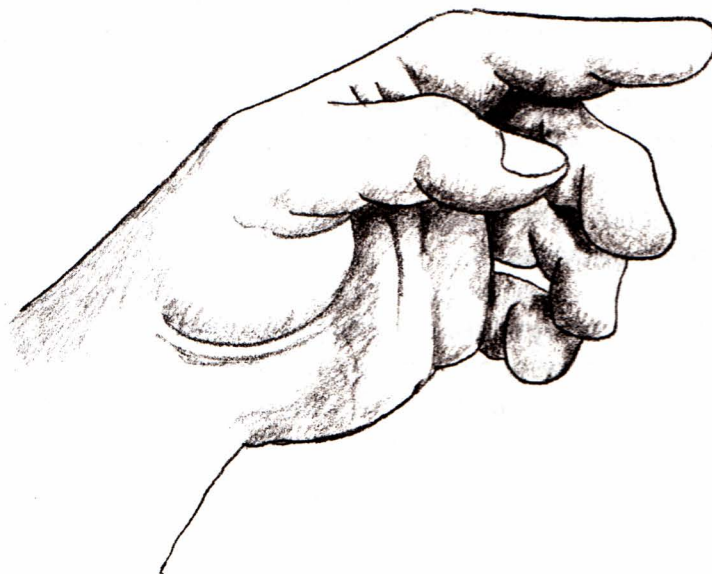

Рис. Мишель Прус

УРОК 30

Ваша творческая рука

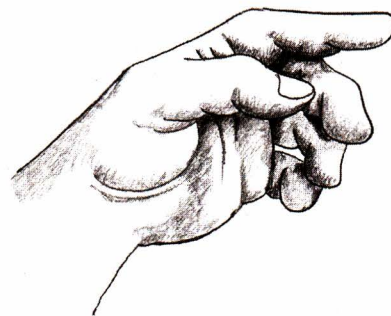

Рука — наша наиболее выразительная часть тела! В этом уроке мы соберем вместе все девять основополагающих законов рисования, которые узнали к этому моменту, и попрактикуемся в их использовании. Давайте еще раз вспомним эти законы и посмотрим, как они могут пригодиться на этом уроке.

Взгляните на рисунок человеческой руки, приведенный внизу, и обратите внимание на следующее:

- 1. Перспектива:** вся рука отклонена в сторону от ваших глаз. И чем сильнее она отклоняется, тем больше искажается.
- 2. Расположение:** большой палец нарисован ниже указательного — это создаст визуальную иллюзию того, что он находится ближе. Указательный нарисован выше большого, поэтому с вашей точки кажется расположенным дальше.
- 3. Размер:** большой палец нарисован более толстым и крупным по сравнению с остальными пальцами; в результате возникает ощущение, что он находится ближе.
- 4. Перекрытие:** каждый палец перекрывает один или несколько других, что создает эффект глубины рисунка.
- 5. Собственная тень и полутень:** все области руки, обращенные в противоположную от источника света сторону, заштрихованы и растушеваны от темного к светлому. Растушеванное затенение создает визуальный эффект глубины.
- 6. Падающая тень:** темные тени между пальцами разделяют их и придают им форму.
- 7. Контурные линии:** складки на пальцах и ладони подчеркивают округлую форму руки. Эти контурные линии создают объем, форму и глубину.

8. Горизонт: рука нарисована ниже уровня ваших глаз. Это понятно по перспективе, ведь рука расположена так, что вы смотрите на нее сверху вниз.

9. Плотность: чтобы создать еще большую иллюзию глубины, вы могли бы нарисовать множество других рук, расположенных дальше от ваших глаз. Если они будут нарисованы светлее и менее детально, это подчеркнет дистанцию до них.

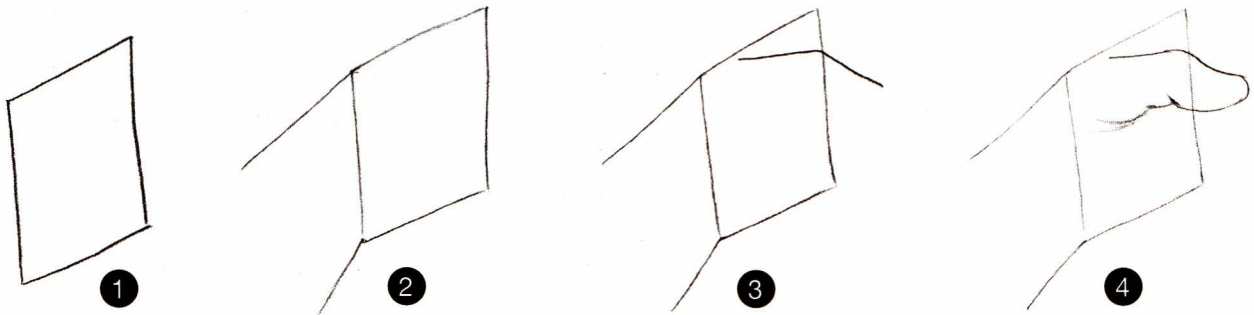
А теперь давайте рисовать творческую руку человека!

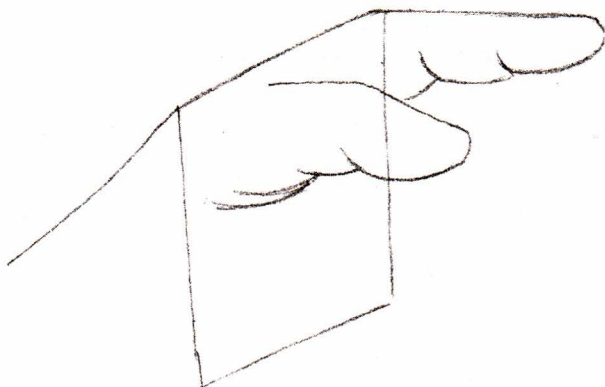
1. Взгляните на рисунок слева. Теперь поднимите свою левую руку, чтобы она оказалась в таком же положении. Посмотрите на нее и обратите внимание на то, как большой и все остальные пальцы соединяются с ладонью. Видите, ладонь по форме представляет собой квадрат в перспективе? Нарисуйте этот открытый квадрат в перспективе.

2. Снова взгляните на свою левую руку в том же положении. Видите, что рука слегка сужается от локтя к запястью? Нарисуйте этот участок руки так же, и размер поможет создать глубину.

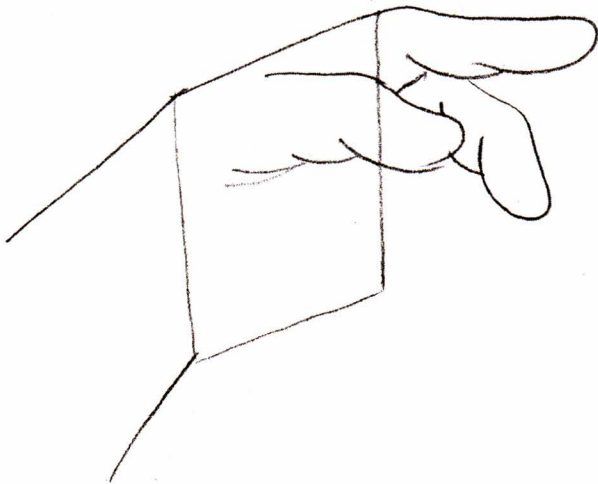
3. Посмотрите на свою левую руку. Видите, как заметны две крайние фаланги большого пальца? Нарисуйте эти фаланги. Обратите внимание на то, что каждая из них слегка искривлена.

4. Посмотрите на свою руку. Видите, что форма большого пальца определяется его закругленным концом и контурными линиями складок? Нарисуйте их.

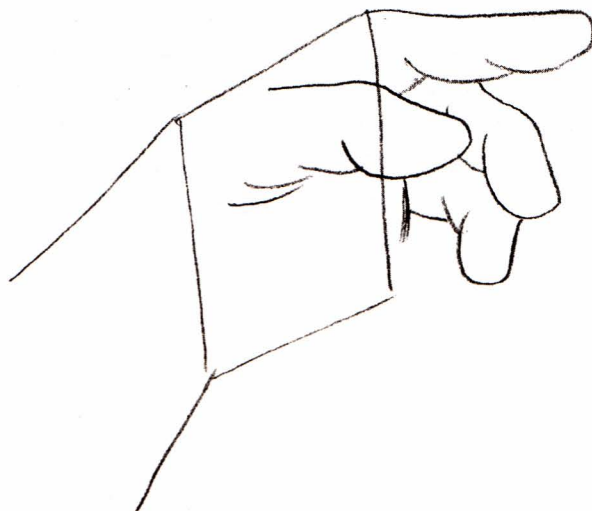
5. Продолжайте рассматривать свою левую руку. Не устали держать ее на весу? Всегда можно сделать ее фото телефоном или фотоаппаратом и рисовать с экрана или с распечатки. Однако рисовать с натуры, с естественным светом, тенями, глубиной — гораздо более полезное упражнение. Глядя на свою левую руку, обратите внимание на то, под каким углом ваш указательный палец отходит от ладони. И на то, как его три фаланги отделяются перекрывающимися контурными складками. Нарисуйте указательный палец с этими округлыми фалангами, частично перекрывающимися друг друга.

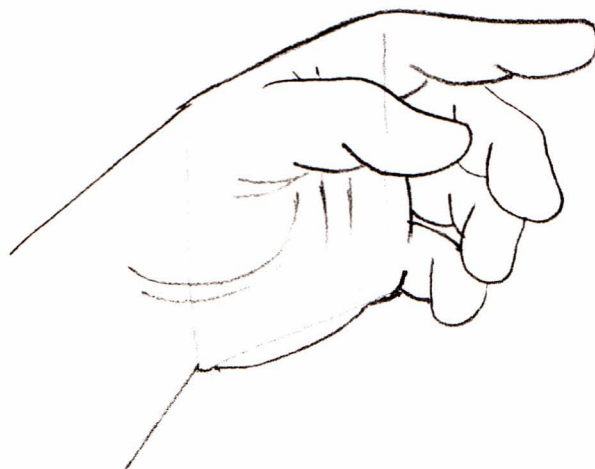
6. Глядя на свою левую руку, отметьте, что фаланги среднего пальца загибаются вниз под двумя различными углами. А еще отделяются друг от друга перекрывающимися складками. Надеюсь, что это напомнит вам то, как мы практиковались рисовать контурные линии на уроке 15. Помните, мы задавали направление трубы при помощи той или иной ориентации кривых на ее поверхности? И здесь делаем то же самое: пальцы, по сути, — это просто небольшие трехмерные трубки с задающими их направление контурными линиями.

7. Смотрите, как безымянный палец прячется за всеми остальными. Обратите внимание на то, что пальцы по мере удаления от ваших глаз относительно уменьшаются в размере. Нарисуйте этот безымянный палец, частично перекрытый остальными. И обозначьте складкой место, где он частично перекрыт ладонью.

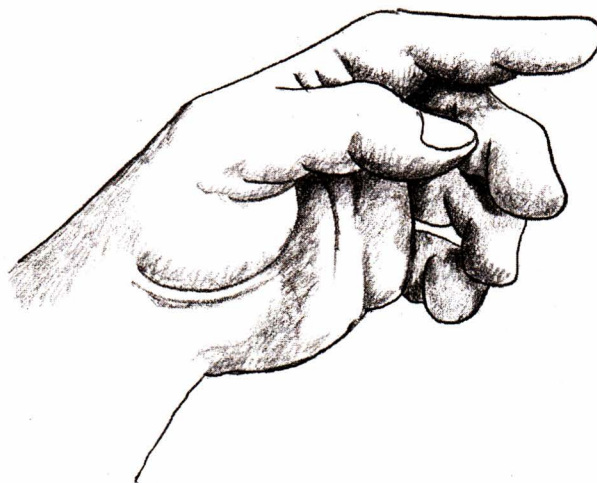

8. Посмотрите на свой мизинец. Обратите внимание на перекрытие фаланг, их сужение и на разделяющие их контурные линии-складки. А теперь нарисуйте его на бумаге.

9. Чтобы справиться с этим шагом, вам нужно очень близко и внимательно рассмотреть свою левую руку. Не пожалейте времени на то, чтобы по-настоящему увидеть, как свет заливает ее сверху и как выглядят тени снизу. Обратите внимание на тени в уголках между пальцами и на то, что они действительно задают форму каждого из них. Посмотрите, как складки и морщины на ладони делают ее округлой и вообще придают ей форму и объем. А теперь, опираясь на эти наблюдения и применяя законы рисования, закончите рисунок своей руки.

Урок 30: дополнительное задание

Попрактикуйтесь в альбоме, нарисовав свою руку в трех различных положениях. Возможно, вас вдохновят на это рисунки моих студентов. Вот отличный визуальный символ для завершения нашего путешествия длиной в тридцать уроков — ваша творческая рука! Ваша рука, ваше воображение, ваш альбом... желаю вам получить истинное удовольствие от дальнейшего погружения в этот чудный мир рисования объемных изображений!

Примеры ученических работ

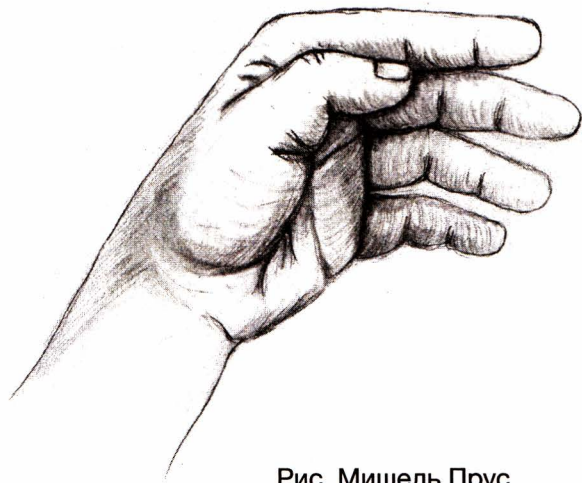

Рис. Мишель Прус

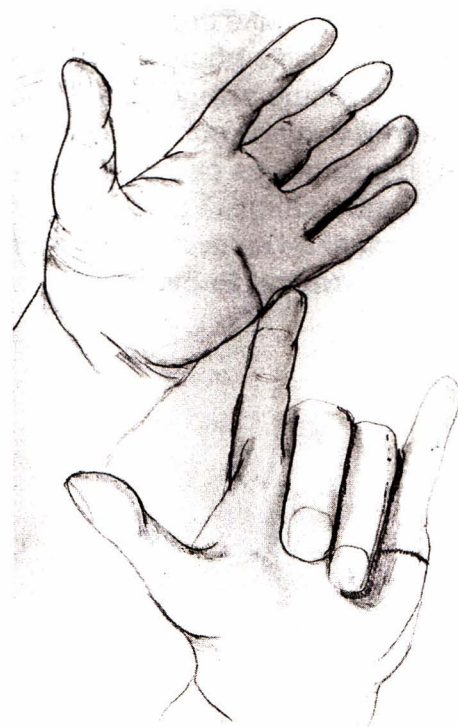

Рис. Энн Нельсон

Мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что были со мной на протяжении этих тридцати уроков. Каких заметных успехов вы добились!

Три года, в течение которых я писал эту книгу, были наполнены упорным творческим трудом. Временами захватывающим, временами (в ходе семнадцатого по счету редактирования) больше похожим на пломбирование зубного канала, но, как говорит мой друг Макнейр Уилсон (www.mcnpairwilson.com), «Кто сказал, что будет легко? Это искусство!».

Надеюсь, что вам это путешествие показалось таким же полезным, как и мне. Пожалуйста, найдите несколько минут и поделитесь на моем сайте www.markkistler.com своими мыслями и впечатлениями от книги. Отсканируйте и пришлите мне свои любимые рисунки (в разрешении 300 dpi или ниже). Не терпится увидеть образцы вашего творчества!

А вообще это лишь начало удивительного путешествия в мир творческих открытий и художественного самовыражения! То, что вы выбрали именно эту книгу, чтобы заняться своим любимым делом, большая честь для меня. Продолжайте рисовать каждый день по двадцать-тридцать минут — это оказывает благотворное влияние на сердце, разум и душу.

Мечтайте! Рисуйте! Делайте!

Марк Кистлер

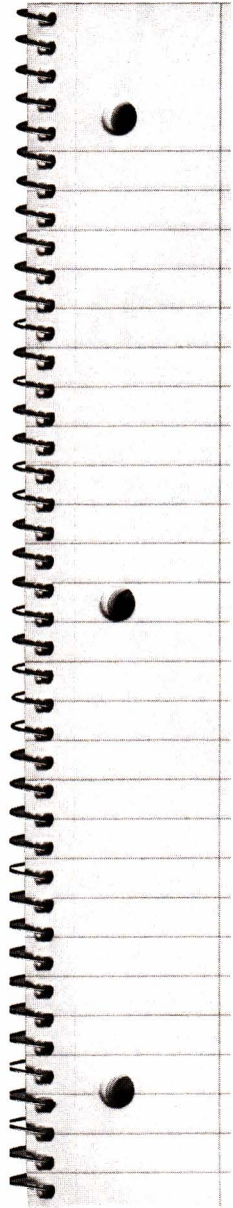
Хьюстон, Техас

Пожалуйста, используйте эти страницы
для проработки тем уроков

Урок: _____

Дата: _____

Урок: _____

Дата: _____

Кистлер Марк

Вы сможете рисовать через 30 дней

Простая пошаговая система, проверенная практикой

Главный редактор *Артем Степанов*
Ответственный редактор *Мария Красовская*
Арт-директор *Алексей Богомолов*
Редактор *Мария Турилова*
Леттеринг *Елизавета Рассказова*
Верстка *Сергей Васильев, Михаил Волохов*
Корректоры *Лев Зелексон, Юлия Молокова*

Подписано в печать 16.04.2014
Формат 70×90/12. Гарнитура Helvetica Neue
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,33
Тираж 4000. Заказ 2836.

ООО «Манн, Иванов и Фербер»,
mann-ivanov-ferber.ru
facebook.com/mifbooks

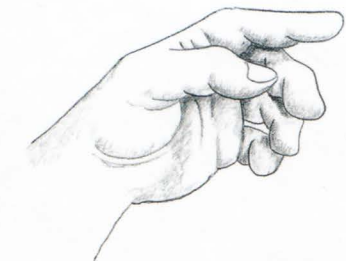
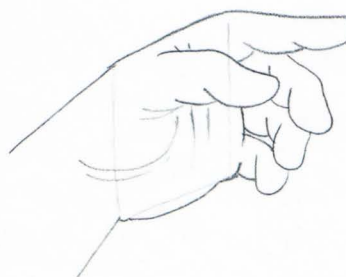
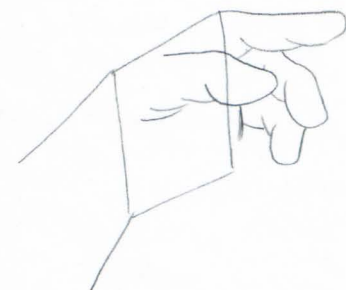
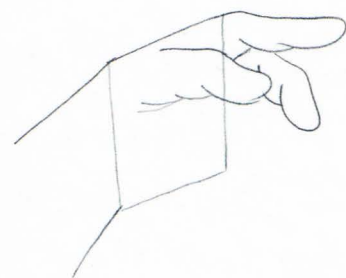
Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Ульяновский Дом печати»,
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
<http://www.uldpru.ru>

Умение рисовать — приобретаемый навык, а не врожденный талант, как полагают многие. Любой может научиться красиво рисовать! Все, что вам для этого нужно, — карандаш, листок бумаги и готовность открыть в себе настоящего художника. Обо всем остальном вы узнаете из этой книги. В ней раскрыты все секреты создания сложных трехмерных изображений.

В книге вы найдете:

- **быстрые и легкие пошаговые инструкции рисования любых предметов: от простых сфер до яблок, деревьев, зданий и лиц людей;**
- **необходимые советы, техники и небольшие уловки, помогающие в создании объемных рисунков;**
- **9 основных законов рисования, с помощью которых вы сможете создать иллюзию глубины в любом изображении.**

Уделяя занятиям всего 20 минут в день в течение месяца, вы научитесь рисовать все, что захотите. Берите свой карандаш и начинайте сегодня!

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Максимально полезные книги
на сайте mann-ivanov-ferber.ru

 Like facebook.com/mifbooks

 twitter.com/mifbooks

 vk.com/mifbooks