

ОСНОВЫ СКЕТЧИНГА

УДК 741
ББК 85.15я7
О75

Dibujo de Apuntes

Aula de Dibujo

О75 Основы скетчинга. / пер с исп. Е. Родименко.— Москва: Издательство АСТ, 2021.— 144 с.: ил.— *Полный курс рисования (черно-белая)*

ISBN: 978-5-17-133958-6 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN: 84-342-2883-1 (исп.)

Скетчинг — это очень современная и популярная техника скоростного рисунка. Она позволяет выполнять быстрые рисунки, отражая композицию и основные идеи, передавать эмоции и атмосферу. Какой-либо понравившийся объект можно изобразить лишь несколькими основными смелыми линиями.

Техникой скетчинга может овладеть каждый — многие художники и иллюстраторы таким способом создают настоящие произведения искусства.

Этот самоучитель предлагает множество полезных способов, с помощью которых можно в лаконичной форме изобразить реальный объект.

Процесс создания скетчей рассматривается на примерах многочисленных авторских рисунков, сопровождаемых полезными советами и лайфхаками от профессиональных художников, короткими пошаговыми упражнениями.

УДК 741
ББК 85.15я7

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	4
Думать карандашом. Проворный штрих	4

КРОКИ И УПРОЩЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ОБЪЕКТА	6
Сюжет, схема и композиция	7
Схема и композиция	8
Анализ и освоение сюжета.....	8
Изучить, обдумать и запомнить увиденное.....	10
Быстро произвести измерения	12
Помощь кроки, подготовительной схемы.....	14
Интуиция и автоматизм	16
Композиция с помощью обобщающих линий.....	16
Интуитивная композиция, анархия.....	18
Автоматическое рисование и рисование вслепую	20
Каракули и раскрепощенная линия	22
Интуиция и автоматизм	24
Рисунок на скорую руку, быстрота и техничность.....	24
Важность ритма	26
Фактор времени в наброске.....	28

ИГРА ЛИНИЙ И ФОРМ

Стратегии линии в набросках	31
Пятна, тени и шкалы валеров.....	31
Стратегия линии	32
Важность карандашей в наброске.....	32
Наброски жировым карандашом или пастелью.....	34
Плотницкий карандаш с широким и плоским кончиком	36
Линии контура	38
Линейный рисунок: контроль и характер.....	40
Проволочный рисунок непрерывной линией	42
Наложение теней и текстуры	44
Исследовать разнообразие плетений и штрихов.....	46
Увлажнить линию, размыть рисунок.....	48
Один объект, изображенный в трех линейных набросках.....	50
Пятна и тени.....	52
Штриховка зигзагом, обычный прием в наброске	52
Пятна, капли и потёки краски	54
Наброски тенями	56
Светотеневое моделирование блоками	58
Пятна и тени	60
Важность градиентов	60
Расплывчатый рисунок	62
Эффекты растушевки и сфумато	62
Способы затенения наброска	64

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИЕМЫ

И СТИЛИ	66
Извлечь пользу из материалов.....	67
Рисование набросков с натуры или на пленэре.....	68

Темы для тех, кто делает первые шаги в рисовании набросков	69
Извлечь пользу из материалов.....	70
Карандаши или стержни, достоинства и недостатки.....	70
Наброски мокрой кистью, богатство тона	72
Шариковая ручка, скорографический инструмент	74
Наброски фломастерами и пером	76
Эскизы на тонированной бумаге.....	78
Исправления и переосмысления.....	80
Рисунок на пленэре.....	82
Рисовать с натуры	82
Рюкзак художника	84
Важность блокнота для эскизов.....	86
Виды блокнотов и способы использования	88
Путевые наброски, дорожные впечатления	90
Фиксировать тени, акцентировать контрасты ..	92
Рисование по памяти.....	94
Наиболее подходящие темы.....	96
Природный пейзаж.....	96
Городские наброски, здание как пейзаж.....	98
Интерьерные сцены	100
Человеческая фигура как объект изображения.....	102
Люди и обстановка	104
Рисование животных.....	106
Редкие сюжеты	108

ШАГ ЗА ШАГОМ

Выбор места, поиски лучшего ракурса	112
Сравнительное изучение разных стилей.....	116
Извлечь детали из натуры.....	120
Наброски городского пейзажа.....	122
Наброски фигуры человека.....	126
Пейзаж с помощью пятен краски и штрихов ..	130
Пространство, люди и обстановка.....	134
Наброски и зарисовки с натуры: Прогулка в горах.....	138

ВСТУПЛЕНИЕ

Думать карандашом. Проворный штрих

Дать точное определение наброска весьма непросто. В действительности имеется в виду не только быстрый рисунок, выполненный в какой-то технике, или определенная степень его завершенности. Технически, дело заключается в том, чтобы, не затрачивая много времени, достигнуть главной цели: запечатлеть самое основное в изображаемом объекте, мгновении жизни, спонтанном движении, — что сильно ограничивает выбор графических средств; передать несколькими штрихами форму, которая бы многое выразила.

Набросок — это не только этап подготовки к более капитальной работе, обычно осуществляемой масляными и акриловыми красками. У набросков есть и собственное предназначение — быть законченным произведением, в котором нечего ни прибавить, ни убавить. Они самоценны, это отдельный жанр рисунка, практичный и благодатный вид творчества, доступный любому желающему.

Создавая эскизы или наброски, мы тренируемся в рисовании, развиваем в себе способность к импро-

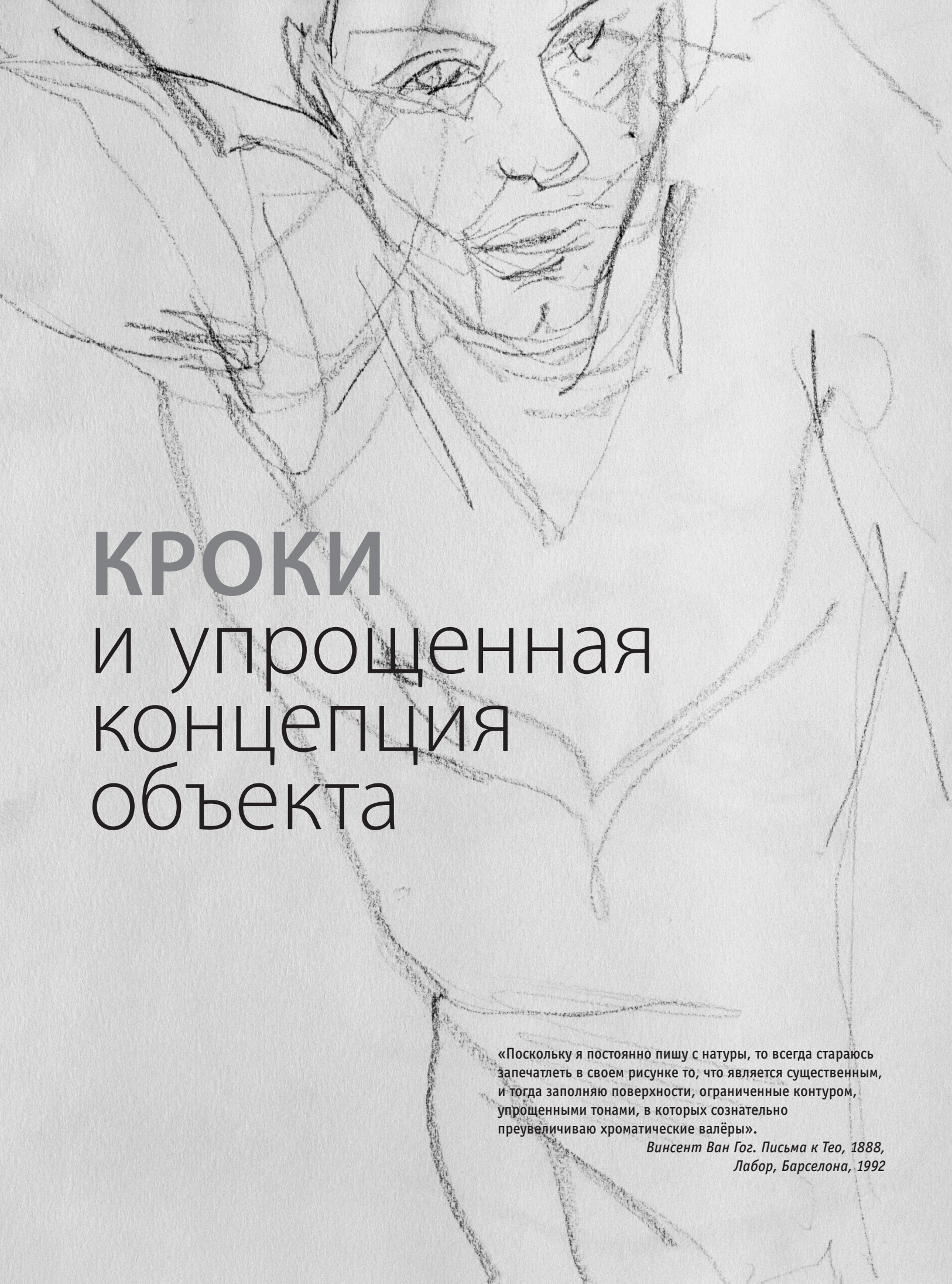
визации, собираем важную информацию и разрабатываем идеи. Приходится «думать карандашом», то есть «предоставить ему свободу действия», не тратя время на размышления, выйдя из-под контроля ума. Появляется прекрасная возможность действовать быстро, рисовать по наитию и свободно использовать освоенные техники, не опасаясь неудачи, забыв о строгих требованиях традиционного и академического рисунка. Это кажущаяся бесконтрольность руки осложняет казуистику локальных событий, художник не может предвидеть конечный результат. Каждый набросок — произведение уникальное и неожиданное, и, чтоб он таковым оказался, надо осознавать его стихийность. Это значит, что процесс рисования в данном случае в каком-то смысле самопроизволен, движения руки предварительно практически не обдумываются, так что работа начинается где угодно и в одних случаях продолжается, а в других — идет с перерывами, то есть происходит постоянное уточнение и предметы изображения неизбежно обретают новую форму стабильности.

Набросок позволяет руке действовать импульсивно, в ущерб натуралистичности изображения, что зачастую делает рисунок понятным лишь его автору.

ВСТУПЛЕНИЕ

КРОКИ и упрощенная концепция объекта

«Поскольку я постоянно пишу с натуры, то всегда стараюсь запечатлеть в своем рисунке то, что является существенным, и тогда заполняю поверхности, ограниченные контуром, упрощенными тонами, в которых сознательно преувеличиваю хроматические валёры».

*Винсент Ван Гог. Письма к Тео, 1888,
Лабор, Барселона, 1992*

Сюжет, схема и композиция

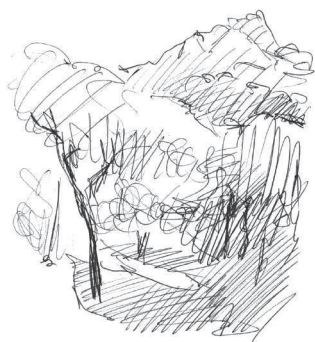
Наше поле зрения весьма обширно; однако бумага для набросков имеет ограниченный размер, позволяющий изобразить лишь малую часть того, что мы видим. Необходимо производить тщательную компоновку объектов и продумывать композицию с целью уменьшить угол зрения с тем, чтобы зарисовка или набросок давали зрителю возможность сосредоточиться лишь на какой-то определенной детали картины.

Чтобы сузить тему, следует добросовестно изучить варианты композиции, проанализировать возможности натуры, свести к самой простой схеме процесс построения формы и сделать серию набро-

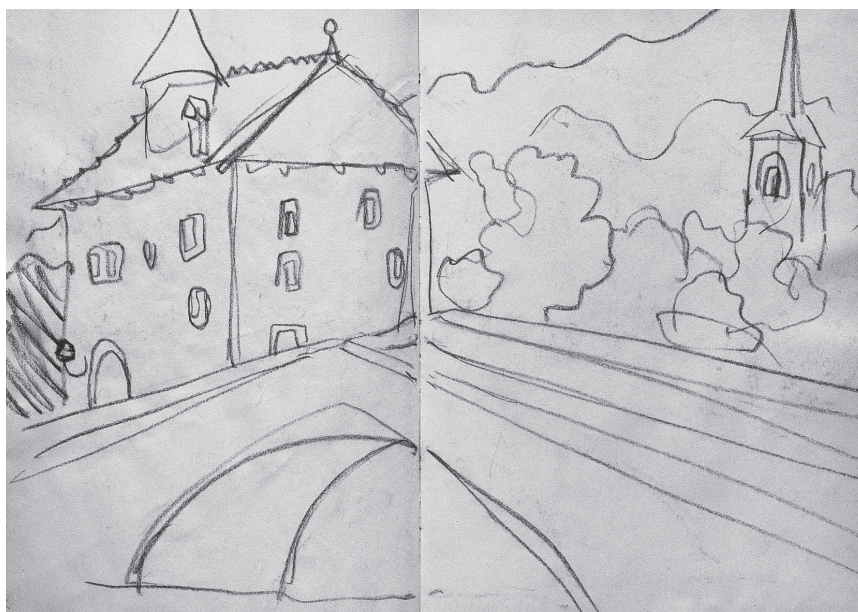
МЕРСЕДЕС ГАСПАР. Стадо гусей. Этюд. 2002. Графитовый карандаш на вощеной бумаге

сков, в которой мы систематически передвигаем рамку и меняем точку зрения, в поисках наиболее удачного образа. Такой метод работы требует тщательного анализа при разглядывании модели и синтеза — в создании рисунка.

В рисовании эскизов выстроить композицию и распределить элементы можно интуитивно, без предварительного обдумывания. Что совсем не плохо, надо этим воспользоваться, чтобы наш рисунок освободился от контроля. Такой способ создания наброска нужно рассматривать как главного союзника в стимулировании воображения, и тогда мы получим необычные точки зрения, ракурсы и образы, которые никогда бы не получили в процессе анализа.

Интуиция и автоматизм в набросках

ГАБРИЭЛЬ МАРТИН. Мост в Брокке. 2005. Графитовый карандаш

СХЕМА И КОМПОЗИЦИЯ

Анализ и освоение сюжета

Выбирая пейзаж, мы осознаем, что не сможем изобразить на бумаге все, что видим, приходится выбирать небольшой фрагмент. Следует подробно изучить объект, внимательно осмотреть его, мысленно разобрать на основные формы, понять его, а не копировать.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ РИСОВАТЬ, МЫ ДОЛЖНЫ ПОДУМАТЬ

Прежде чем приступить к рисованию, мы должны обдумать свои действия.

В идеале — три четверти времени посвятить размышлениям, а четвертую, оставшуюся, — рисованию. Качество наших наблюдений важнее наших технических навыков. В первую очередь необходимо четко определить, что именно интересует нас в сюжете и какая комбинация элементов делают его более привлекательным; это поможет нам правильно воспроизвести его на бумаге.

Внимательно рассматриваем объект и решаем, каким образом нам лучше выделить первый план.

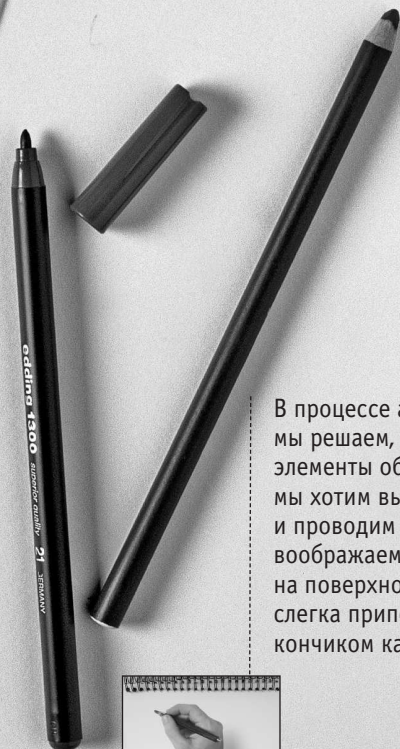
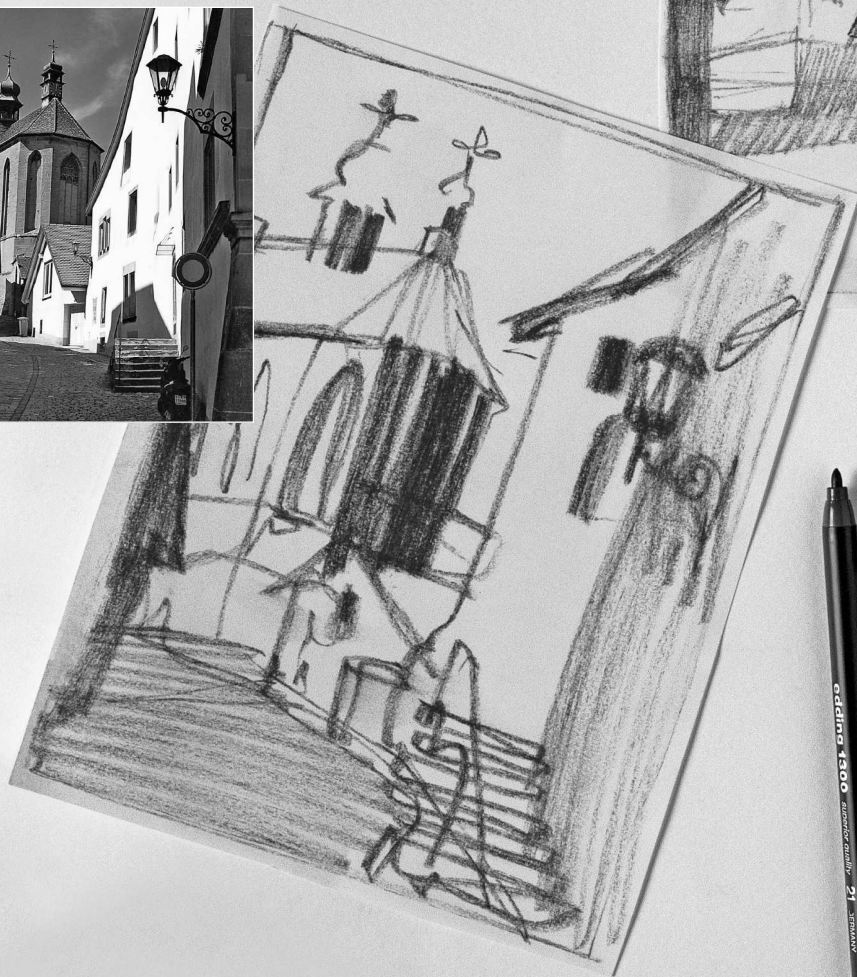
Мы можем убрать или включить группу домов, находящихся слева, чтобы еще больше нарушить равновесие композиции.

Расположив дерево на первом плане, подчеркиваем пространственную глубину. В конечном счете, любые легкие изменения рисунка влияют на окончательный результат. Вот почему важно все продумать заранее.

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ РАБСКОГО ВЗГЛЯДА

Не надо пытаться рабски копировать действительность, поскольку задача художника состоит не в том, чтобы смотреть и воспроизводить, а в том, чтобы увидеть, понять, запомнить и передать реальность в индивидуальной манере. Сопровитвайтесь желанию «фотографировать» окружающий мир.

Хорошее упражнение для развития и тренировки нашей наблюдательности и памяти заключается в том, чтобы пару минут внимательно рассматривать сюжет, стараясь запомнить как можно больше составляющих объекта: форму, пропорции, текстуру и т.д., — а затем, не глядя на него, отобразить на бумаге.

В процессе анализа мы решаем, какие элементы объекта мы хотим выделить, и проводим воображаемые линии на поверхности бумаги слегка приподнятым кончиком карандаша.

Перед нами два наброска одного и того же объекта. Верхний рисунок — результат рабского копирования, он выглядит более аккуратным, методичным, упорядоченным, линии строго контролируются. На нижнем наброске художник отказался от такого подхода: он явно более свободный, линии меньше контролируются, тени наложены небрежнее.

СХЕМА И КОМПОЗИЦИЯ

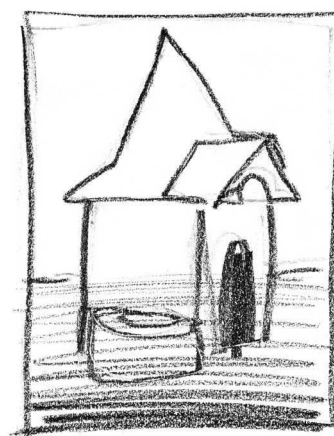
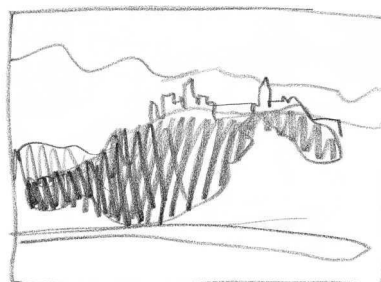
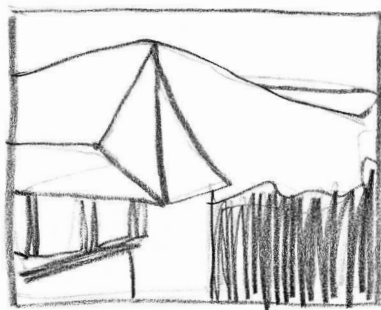
Изучить и попытаться освоить увиденное — это метод предварительной проработки сюжета, шаг, который должны проделать все художники, прежде чем приступить к рисунку. С его помо-

щью мы оцениваем изобразительные возможности сюжета, собираем информацию и развиваем наше мастерство, чтобы набросок не слишком зависел от технических аспектов.

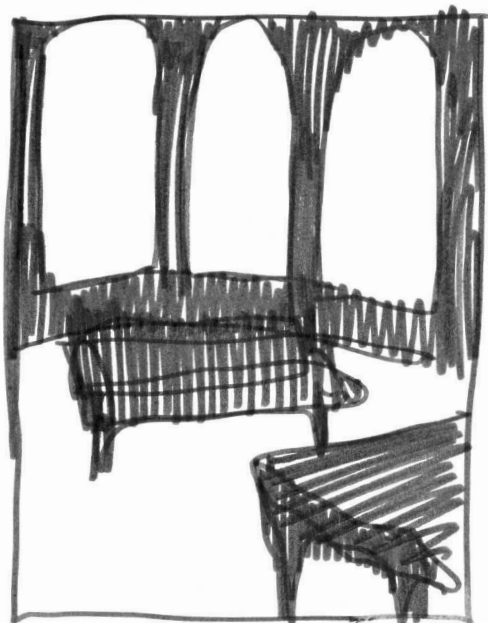
Изучить, обдумать и запомнить увиденное

СОБРАТЬ РАЗНЫЕ АСПЕКТЫ СЮЖЕТА

Система проведения увлекательного аналитического и композиционного исследования сюжета, который мы собираемся рисовать, состоит в том, чтобы сделать серию набросков, отражающих его разные аспекты, которые могут представлять интерес. В этих черновых рисунках на скорую руку мы пробуем менять композицию или точку зрения и собрать множество всяких аспектов данного сюжета, передвигая рамку и даже меняя технику и способы рисования.

Черновые наброски, сделанные на скорую руку, без намерения конкретизировать. Их единственная функция — композиционная. Способ освоить основные линии, определяющие объект.

Чтобы изучить модель, недостаточно использовать только линии, мы также можем поработать с тенями, наложив их в самой обобщенной манере.

СХЕМА И КОМПОЗИЦИЯ

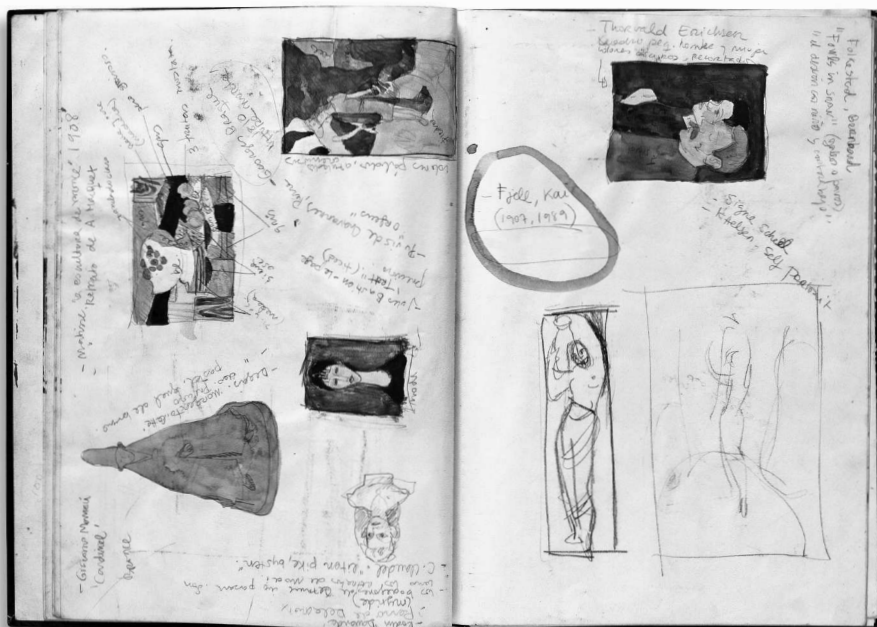
ДИССОНИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Изучая объект с помощью предварительных набросков, мы можем обнаружить какую-нибудь диссонирующую деталь, которая отвлекает наше внимание от главного объекта и не добавляет ничего интересного. Запомним, что не существует правила, которое обязывало бы нас включать дополнительные элементы в композицию только потому, что это присутствует в натуре.

ПОМЕТКИ, ЧТОБЫ ЗАПОМНИТЬ УВИДЕННОЕ

Чтобы запомнить и лучше обдумать увиденное, мы можем делать записи, содержащие сведения о цвете и текстуре, и ввести тональные валеры карандашом или углем, которые в виде тональной линейки выносятся на поля рисунка. Поскольку набросок делается с ходу и быстро, это иногда мешает сохранить всю необходимую информацию в форме рисунка, например, если он делается в черно-белой гамме, требуется какое-то указание относительно цвета.

Сравнив изображение на фотографии с наброском, мы обнаруживаем, что художник убрал некоторые диссонирующие или отвлекающие внимание детали: автомобили и прохожих, – чтобы усилить впечатление глубины и придать городскому пейзажу более пустынный вид.

Во время посещения музея полезно захватить с собой блокнот, чтобы делать эскизы наиболее понравившихся произведений. Рисунки можно сопроводить записями, содержащими дополнительную информацию.

СХЕМА И КОМПОЗИЦИЯ

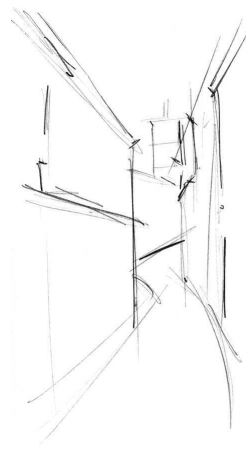
Быстро произвести измерения

В рисовании набросков отпадает необходимость в предварительной схеме, так как эта техника сама по себе схематична. Тем не менее в определенных случаях, главным образом, в городских пейзажах и архитектурных сюжетах, оказывается весьма полезным для начала прикинуть в уме размеры и пропорции.

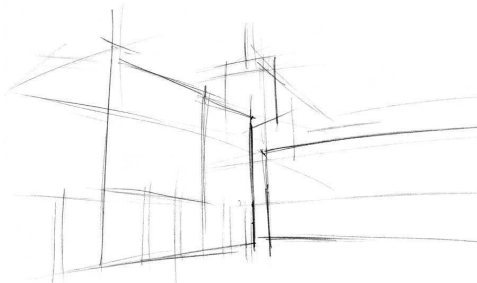
АРХИТЕКТУРНЫЙ РИСУНОК

Эскизы, сделанные студентами, изучающими архитектуру, или людьми, которые ею увлекаются, отличаются точностью — как в отношении передачи пространственной перспективы, так и в том, что касается размеров и пропорций. Необходимость в точности порождает привычку измерять и соотносить, прежде чем приступить к композиции вплотную. Вот поэтому важно начать с планирования и продумывания, основываясь на линиях конструкции, которые не только способствуют точности, но и придают работе больше жесткости и холодности.

Архитектурный рисунок — это способ, позволяющий создать основные линии эскиза с соблюдением пропорций.

Этот рисунок выполняется карандашом: с помощью легких прямых линий намечают плоскости и характерные формы объекта.

Обратите внимание, насколько точно совмещаются друг с другом городские объекты. Особое значение здесь приобретают перспектива и геометрические формы зданий.

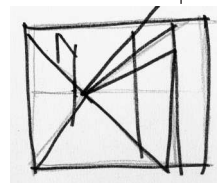
Прямые линии помогают избежать ошибки в рисунке и разобраться с объектом, в котором разные плоскости домов и крыш перекрывают друг друга, создавая характерный ритм.

СХЕМА И КОМПОЗИЦИЯ

ОПОРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТОЧКИ

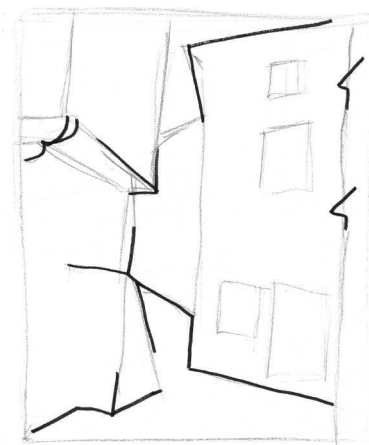
Композиция всегда имеет опорные конструктивные точки, которые помогают распределить различные элементы объекта на поверхности бумаги. Так, мы можем нанести легкую разметку и направляющие линии, которые помогают построить структуру объекта с соблюдением пропорций и упорядочить композицию.

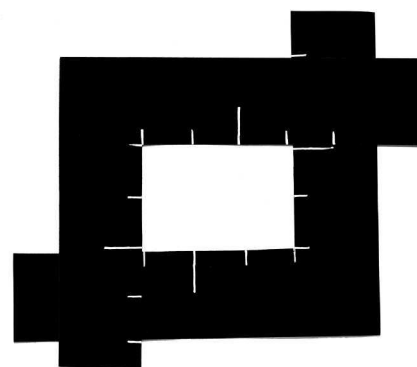
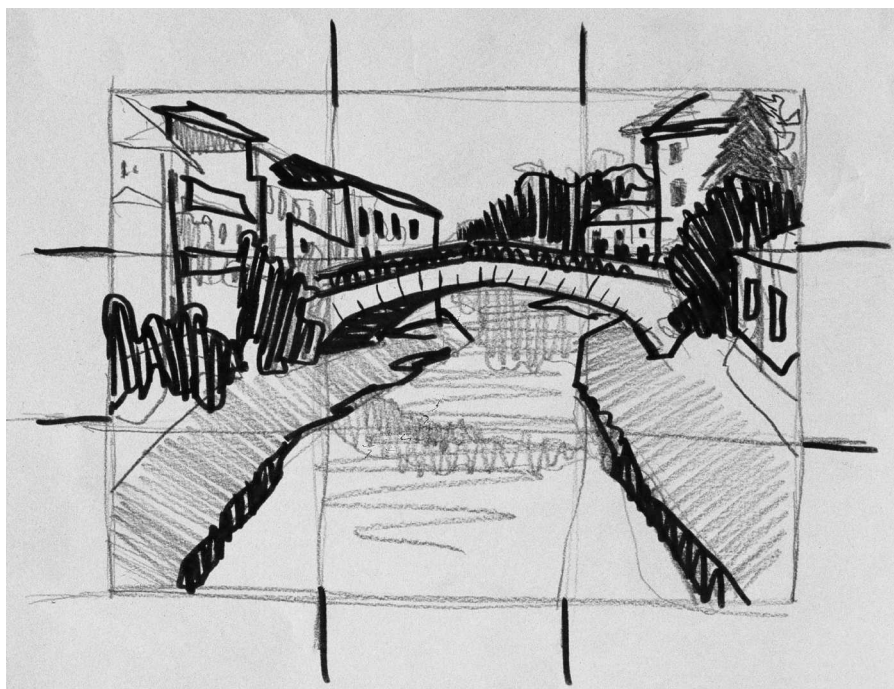
Удобно использовать упрощенные линии перспективы в качестве подготовительной схемы, так как они помогают лучше выстроить структуру и композицию сюжета.

СКОРРЕКТИРОВАТЬ РИСУНОК С ПОМОЩЬЮ РАМКИ

Изготовим видоискатель из двух кусков картона в форме буквы L. Соединяем их так, чтобы получилась рамка или окошко, которое мы используем как видоискатель. Держим рамку перед собой и, закрыв один глаз, смотрим через нее. Если нанести небольшую разметку по краю рамки, нам будет проще произвести измерения и соблюсти масштаб элементов, которые мы включаем в сюжет.

Сравнивая эскиз с фотографией, мы замечаем, что были выделены пересечения линий или четкие вершины углов зданий. Эти пункты и надо учитывать при построении наброска. Выделив угол или наклон какой-то из этих линий, мы добьемся большей выразительности рисунка.

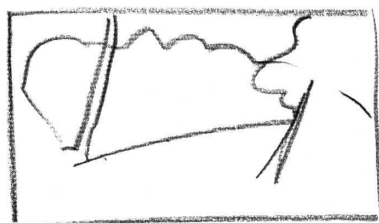
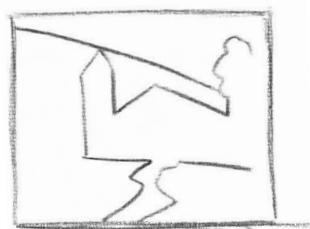
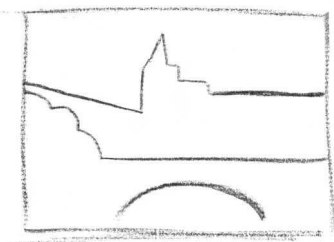

Чтобы изготовить видоискатель или рамку для проб, берем два куска картона темного цвета в форме буквы «L». Метки, нанесенные на внутренней стороне рамки, служат ориентирами, чтобы нарисовать набросок с соблюдением пропорций.

Набросок, сделанный с использованием рамки. Линии рамки служат ориентирами для расположения элементов в рисунке.

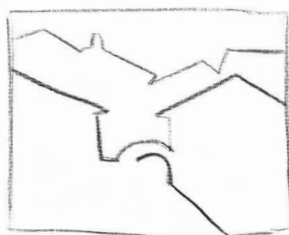
СХЕМА И КОМПОЗИЦИЯ

Помощь кроки, подготовительной схемы

Пройдя этап анализа, делаем набросок объекта. Первоначальный рисунок должен служить основой и выполняется легким касанием карандаша.

На представленных здесь рисунках линии проведены с более сильным нажимом, чем обычно, чтобы они оказались более понятными.

Кроки – это набросок наброска, первое, крайне схематичное изображение, которое намечает наиболее значимые формы и выделяет планы.

Чтобы нарисовать что-то правдоподобно, начинаем набросок с нескольких едва заметных ориентировочных линий, которые нам помогут правильно расположить каждый элемент и адекватно передать формы и размеры. Такой набросок (кроки) служит основой, на которой впоследствии появятся уже уточненные формы.

НАБРОСКИ НАБРОСКОВ (КРОКИ)

Кроки — это подготовительный набросок набросков. Рисуем три-четыре приблизительные линии, легкие, почти абстрактные, едва касаясь карандашом поверхности бумаги, чтобы мазок был минимальным. На каждое кроки у нас должно уходить несколько секунд. Уровень обобщения в кроки (фактически они могли бы считаться почти абстрактными) таков, что они по большей части остаются непонятными для всех, кроме рисовавшего.

