

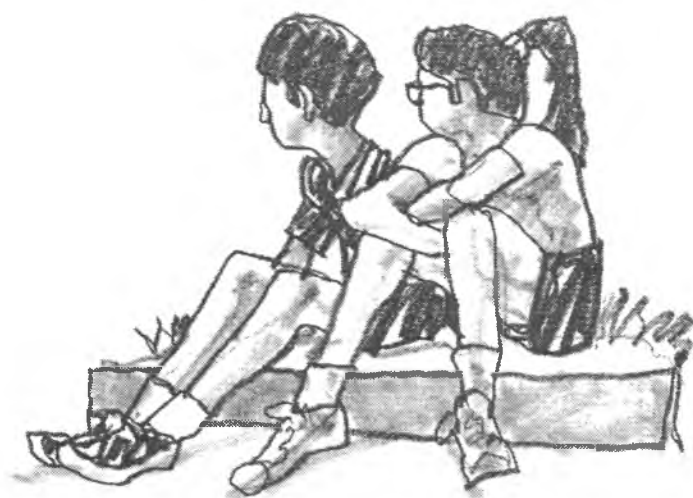
Техника Быстрых Набросков

*Как постичь суть
ускользающих
объектов*

ДЭВИД РЭНКИН

Техника Быстрых Набросков

ДЭВИД РЭНКИН

Минск 2004

УДК 741
ББК 85.15
P96

Серия основана в 2001 году

Перевод с английского выполнен ООО «Родиола-плюс» по заказу FAST SKETCHING TECHNIQUES
by David Rankin.— Cincinnati, Ohio: «North Light Books». 2000.
На русском языке публикуется впервые.

Издание осуществлено при содействии ООО «Родиола-плюс»

Художник обложки М. В. Дронов

Издание охраняется законом об авторском праве. Ни одну часть этой книги, включая название и внешнее оформление, нельзя воспроизводить в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами (механическими или электронными) или сохранять в любой поисковой системе или базе данных без предварительного письменного разрешения издателя. В порядке исключения, лишь рецензенты могут помещать в своих обзорах короткие выдержки (цитаты) из материала данной книги. Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

Издатель и автор не несут ответственности за ошибки или пропуски, возникающие вопреки всем принятым мерам предосторожности, осуществленным при подготовке этой книги к печати, а также за повреждения или убытки, которые могут случиться при использовании помещенной здесь информации.

- Рэнкин Д.
P96 Техника быстрых набросков/Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. Дро-
нов.— Мн.: ООО «Попурри», 2004.— 144 с.:ил.— (Серия «Техника
исполнения»).

ISBN 985-438-913-8.

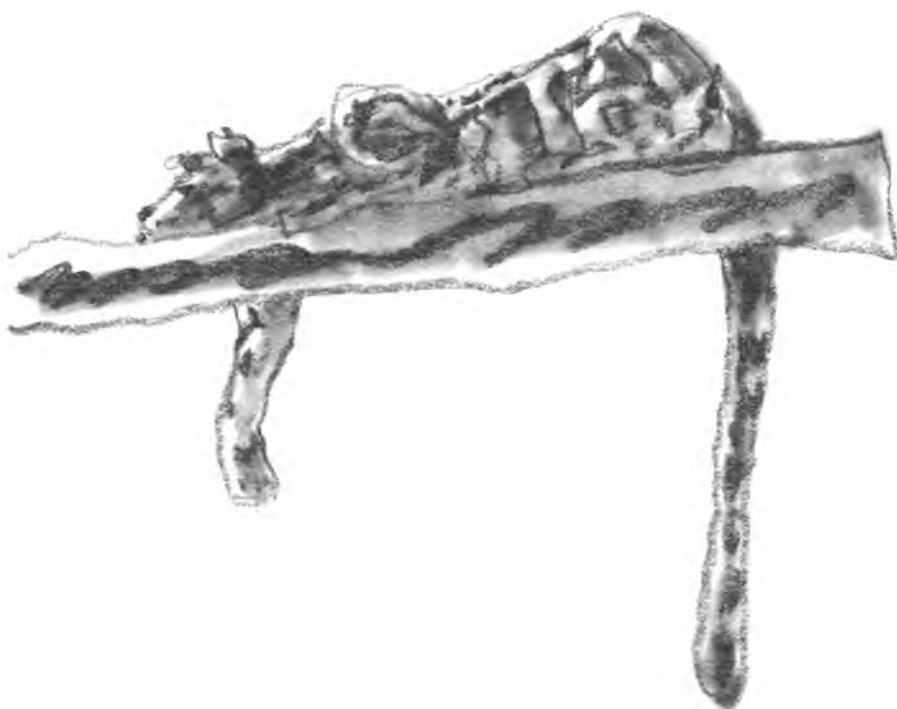
Выпускник Кливлендского художественного института предлагает широкому кругу начинающих художников-графиков свои шедро иллюстрированные ответы на вопросы, которые кажутся ему наиболее существенными в искусстве рисования с натуры ландшафтов, людей и животных.

ISBN 985-438-913-8 (рус.)

ISBN 1-58180-005-3 (англ.)

© Перевод, издание на русском языке,
оформление ООО «Попурри», 2003
© 2000 by David Rankin

*Я хотел бы посвятить эту книгу
моей прекрасной жене, Диане.
Путешествуя со мной по миру,
она дарит мне иной художественный взгляд
на все окружающее и творческие идеи.*

ОБ АВТОРЕ

Дэвид Рэнкин, выпускник Кливлендского художественного института, является признанным мастером акварели. Произведения Рэнкина выставлялись более чем в 45 музеях Японии, Швеции, Канады и Соединенных Штатов Америки. Его творчеству посвящены многие книги и целые номера журналов *American Artist*, *Wildlife Art* и *International Wildlife*. В поисках сюжетов для своих мастерски сделанных акварелей художник объехал весь мир.

Дэвид Рэнкин является членом The Society of Animal Artists — одной из старейших ассоциаций художников и скульпторов, изображающих животных и живую природу, и дважды был награжден его высшей наградой — Премией непревзойденного мастерства. В 1999 году на ежегодной выставке членов общества, открывшейся в Кливлендском музее естественной истории, за картину «На вершине дня» он получил престижную Памятную премию Леонарда Дж. Мэйзелмана.

Дэвид называет свои картины «природными абстракциями» — этот термин он употребляет, чтобы дать опре-

деление своему использованию реалистичных образов, основанному на чрезвычайно отвлеченных принципах, почерпнутых из природы.

Дэвид считает, что его художественная одиссея началась в 1970 году, когда он совершил свое первое путешествие в Индию для углубленного изучения йоги. Именно в Индии за семь летних поездок в Кашмир сформировалась его техника рисования и быстрого наброска.

«Я часто повторяю, что это сама Индия изменила мой способ рисования, потому что именно длительное путешествие по этой стране выявили несовершенство моего художественного стиля. Я был буквально вынужден на месте развить более эффективный метод воплощения художественных идей по мере возрастания моего желания рисовать более широкий круг живых существ».

Хотя Индия до сих пор остается для Рэнкина любимой страной, он также рисует на юго-востоке США, во Флориде, в районе Великих озер и на своей родине — в Кливленде, штат Огайо.

Слева: Дэвид в Городском дворце Удайпура в Индии.
Внизу: Дэвид в зарослях лотоса возле озера Гурон
в штате Огайо.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1

ОСНОВЫ12

В чем разница

между рисунком и наброском?12

Понимание различий между рисунком и наброском поможет вам отойти от старых, медлительных художественных стилей и позволит творчески схватывать сущность ваших объектов.

Каковы основные средства

для техники наброска?24

Использование "правильных" материалов для эскиза делает более быстрой и простой вашу технику наброска.

Каков кратчайший путь

улучшения ваших набросков?26

Подражание — лучший путь расширения ваших способностей: увидев, как это сделано, попробуйте повторить сами.

Нужны ли для наброска

предварительные фотоснимки?28

Гармоничное сочетание предварительных снимков и быстрых набросков поможет вам лучше изучить объект в настоящий момент, увеличивая возможности творчества.

Как ускорить рисование наброска?32

Внимательный осмотр объекта на предмет узнаваемых и легко воспроизводимых форм, использование быстрой штриховки и растушевки для большего диапазона переходов серого цвета — вот ключ к скорости.

Как улучшить наблюдательность

и способность распознавания форм?36

Уделяя больше внимания удержанию объекта в зрительной памяти, вы будете делать свои наброски быстрее и лучше.

ГЛАВА 2

ПЕЙЗАЖИ44

Как воплотить художественные идеи

в наброске?46

Схватывание внутренней красоты сюжета в беглом наброске поможет вам определить, станет ли он хорошим предметом для законченной картины.

Как создать пространственность

и настроение в наброске?48

Использование разной степени нажима на карандаш и растушевки позволит вам передать тоном широкий диапазон пространства и настроения в наброске.

Как улучшить композицию?57

Наблюдение и продумывание тонов необходимы на этапе наброска, поскольку тона, особенно светлые, направляют глаз наблюдателя.

Нужно ли использовать

на месте акварель?64

Планирование своей композиции в карандашных набросках и монохромных акварельных этюдах может привести затем к полноцветному акварельному изображению объекта.

Как увеличить

продуктивность наброска?72

Делая быстрый набросок наиболее ярких черт главного объекта и оставляя второстепенные детали на конец работы, вы сможете успеть запечатлеть движущиеся предметы.

ГЛАВА 3

Люди80

Как быстро добиться сходства?82

Начав с простого, быстрого обозначения внешних форм и основных деталей и заканчивая наложением теней, вы научитесь быстро добиваться сходства изображения с оригиналом.

Что такое набросок стоп-кадра?85

Используя видеомagneтoфон для «остановки» объектов в уникальных позах или с характерным выражением и делая набросок до автоотключения паузы, вы будете наращивать скорость работы.

Как обозначить структуру лица и тела? ...94

Обводя одной линией внешние контуры затененных участков, варьируя силу надавливания на карандаш, а затем тонируя и штрихуя, вы сможете обозначить структуру.

Как начать работать с живыми объектами?97

Наброски-автопортреты и портреты близких должны укрепить вашу уверенность в себе. Затем вы сможете изображать других людей.

ГЛАВА 4

Животные108

В чем секрет хороших набросков животных?110

Изучение форм животного, беглая зарисовка их по частям — вот путь к достижению лучших результатов.

Как создавать более проработанные наброски животных? ...120

Схватывание существенных черт в своих первых набросках и использование их как основы для вторичных набросков, сосредоточенных уже на тонкостях форм, поможет вам накопить информацию, выяснить детали, развить идею законченной картины и улучшить ваше понимание последовательности этапов набросков.

Как уловить быстрые движения самых подвижных существ?132

Набросок движущихся существ требует тщательного наблюдения, сопряженного с быстрыми зарисовками, хотя можно использовать и технические средства, например, видеокамеру.

Как запомнить трудные места и сохранить идеи живыми?136

Помечая такие детали, как освещение и цвет, в своем альбоме, вы сможете лучше вспомнить сюжет по возвращении домой.

ВВЕДЕНИЕ

Набросок — это уникальное художественное мастерство, разительно отличающееся от того, что обычно называют рисованием. Это способность очень быстро отображать на бумаге мысли, идеи, воспоминания, мечты и мгновенные впечатления.

В повседневной жизни моя способность создавать наброски делает меня абсолютно независимым от фото- и видеокамер, а мою работу — намного более творческой, неразрывно связанной с изображаемым объектом.

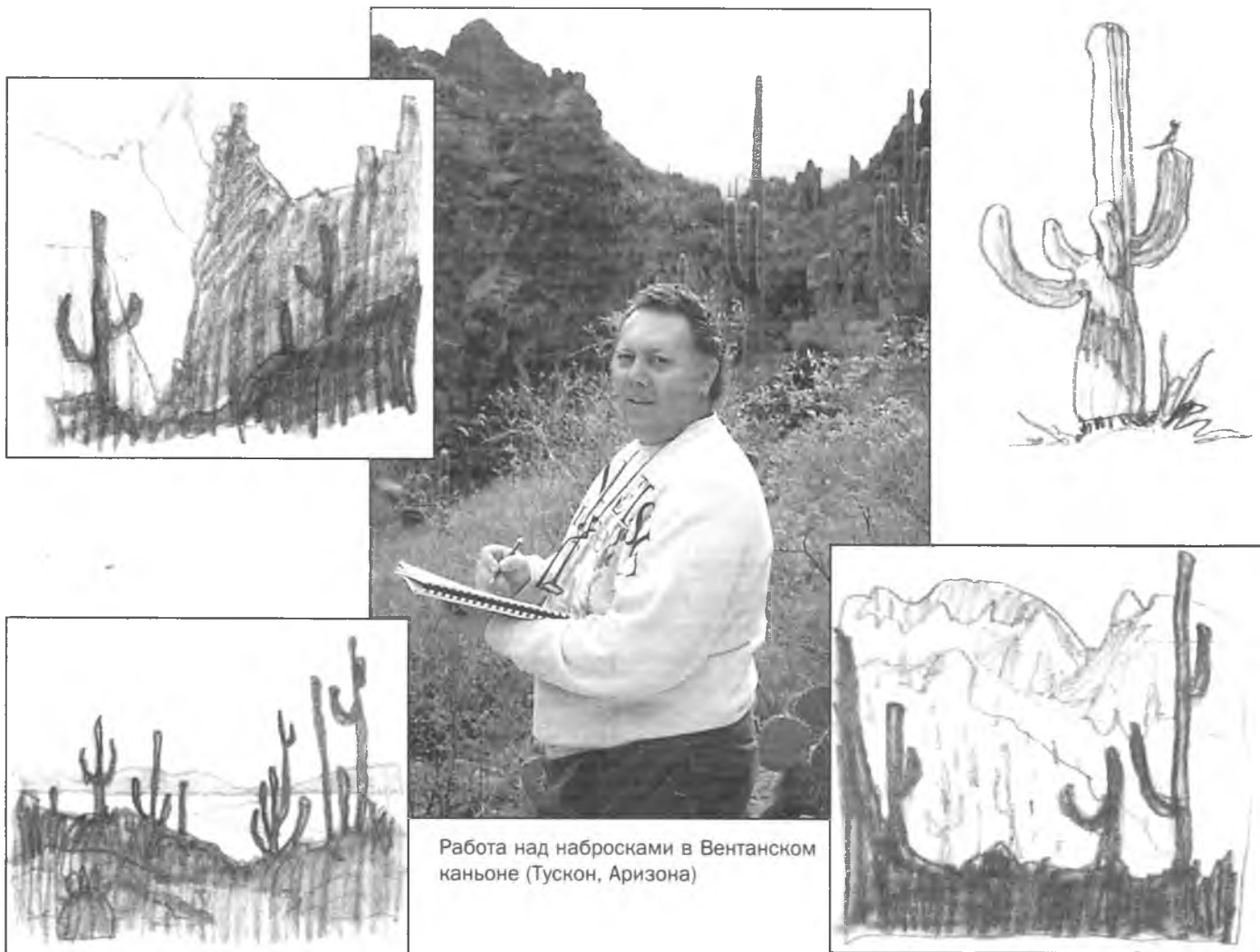
Способность наблюдать, изучать, фиксировать и прорабатывать идеи в момент восприятия объекта дает мне максимум творческой свободы. Она позволяет мгновенно и спонтанно реагировать на все, что

я вижу перед собой, — сразу, без **долгого** ожидания готовых снимков.

Набросок — это искусство быстрого отображения на бумаге мыслей, идей, воспоминаний, грез и мгновенных впечатлений.

Сначала я фиксировал большинство своих творческих идей на 35-миллиметровой пленке, а затем развивал и совершенствовал их на бумаге. Но что-то внутри меня сопротивлялось этому методу работы, поскольку мне редко удавалось сделать картину на основе одного снимка. Для развития даже простейших идей мне приходилось использовать фрагменты как минимум пяти или десяти разных кадров. Из-за

того, что мне так мало удавалось сделать на месте для воплощения своих идей, количество фотопленок и денег, потраченных на них, постоянно увеличивалось!

Работа над набросками в Вентанском каньоне (Тускон, Аризона)

Мне и в голову не приходило, что причина огромного количества снимков, передающих освещение объекта, детали и расположение, — в том, что я не работал над этими идеями на месте. В действительности я откладывал настоящий творческий процесс до возвращения домой, где мне приходилось воплощать свои художественные замыслы с помощью буквально тысяч снимков.

В конце концов я понял, как это меня ограничивает, и начал работать над улучшением своей техники набросков.

Частая смена места и технические средства всегда являлись сдерживающими факторами для моей работы. Поэтому я и хотел развить собственный стиль наброска, который бы максимально ускорил творческий процесс. Я был буквально подавлен тем, что, имея дело только с фотоматериалами, упускаю мгновенные впечатления, вдохновение и опыт. Мне приходилось гораздо больше полагаться на свою память и фрагменты сюжетов, заснятых

фотоаппаратом, чем на собственную творческую интерпретацию.

Теперь я понимаю, насколько важен первый мгновенный живой набросок. Способность делать его быстро и творчески в любых условиях освободила меня от плена фотокамеры и присущей ей соблазнительной легкости получения изображения. Мои успехи в акварели выросли из этой способности делать наброски, позволившей быстрее и лучше развивать идеи в законченные произведения искусства.

Я до сих пор часто использую фото- и видеокамеры, но теперь уже для создания резервных копий своих набросков и акварельных полевых исследований.

Эта книга содержит наиболее ценные для меня методики создания наброска как в полевых условиях, так и в домашней студии. Я предлагаю ее вашему вниманию и надеюсь, что вы тоже испытаете радость путешествия с альбомом и карандашом в руках и с фотоаппаратом в кармане.

*Сначала я фиксировал
большинство своих
художественных идей
на 35-миллиметровой
цветной фотопленке.*

DAVID
RANKIN

Путешествие по Кашмиру

Старые стили и методы уже не годятся

Смена стиля вашей работы не может произойти за день. Мне понадобились годы — почти десять лет — для того, чтобы понять настоящую природу своей проблемы.

На этой странице показаны два стиля моих ранних работ. Здесь и на следующей странице приводятся примеры стиля рисования человеческого тела, которому меня обучали в художественной школе. Кроме того, показаны образцы штриховки, которую я развивал и использовал по окончании художественной школы.

В студийных условиях все эти вещи неплохо работали. У меня было достаточно времени на эксперименты и прорисовку мелких деталей. Даже после школы я использовал их в своих иллюстрациях для журналов и в рекламе.

Недостатки моего стиля рисования проявились, когда я проводил лето в Кашмире в 1974 году. Я хотел делать наброски и рисунки некоторых удивительных вещей, впечатливших меня, но был шокирован тем, что мои довольно основательные навыки просто не годились для работы. Определенным образом это компенсировалось съемкой на 35-миллиметровую пленку для последующего воспроизведения.

Все увиденное мною было новым и странным и явилось вызовом моему художественному мастерству. Однако известная мне техника рисования оказалась настолько медлительной, что проблем не возникло лишь с изображением неподвижных пейзажей. Я приехал в другую часть света с навыками рисования, ориентированными только на работу в студии.

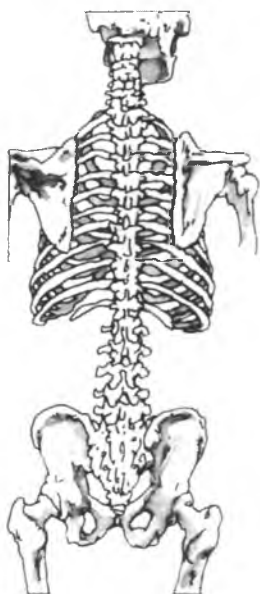
Причиной ограниченности моих творческих усилий явилось то, что усвоенный мной стиль рисования просто не был предназначен для быстрой “полевой” работы. Наброски из моего школьного альбома, показанные ниже, демонстрируют классический стиль изображения фигуры человека.

Классическая штриховка начинается с медленной проработки светотени и поисков контуров структуры. Затем вы тонкой штриховкой моделируете форму и тени. Мне понадобилось четыре года художественной школы, чтобы преуспеть в этом. В целом, это прекрасный стиль, однако во многом он похож на изучение латыни в институте — в обычной жизни она практически не нужна. Такой стиль не подходит для создания набросков живых существ: он слишком медленный.

В художественной школе час за часом я упражнялся на живых моделях, гипсовых фигурах и других классических скульптурах, но это не дало мне никакой подготовки для работы с людьми вне студии.

Я до сих пор продолжаю восхищаться анатомией. В художественной школе я добился значительных успехов в этом классическом стиле. Некоторое время я даже полагал, что буду заниматься медицинской иллюстрацией. Однако это требовало предварительного образования, которого я не имел.

Мое понимание человеческой анатомии и анатомии животных помогало мне на протяжении всей моей карьеры, однако сейчас я не верю, что вам действительно нужны такие обширные знания для более точного видения и набрасывания внешних форм.

ГЛАВА 1

ОСНОВЫ

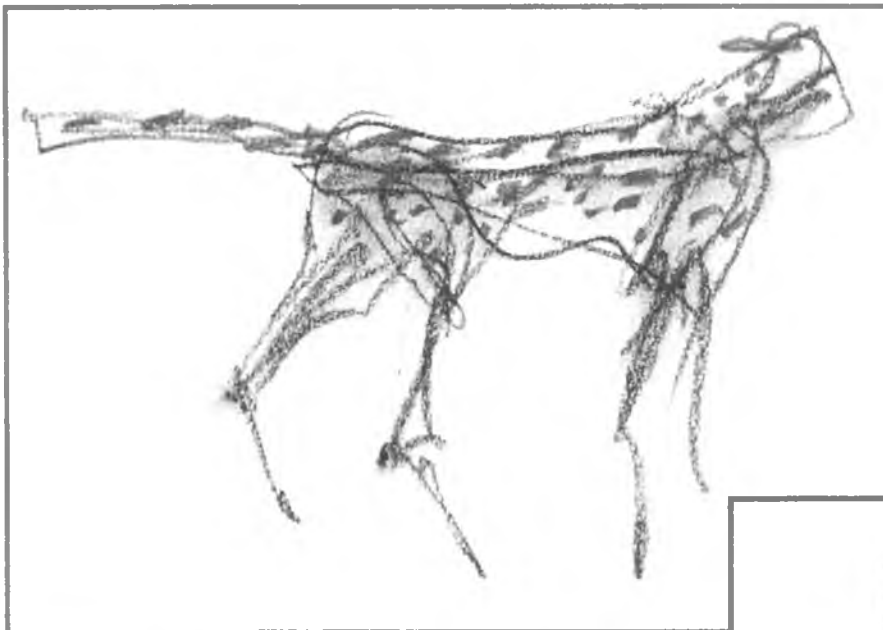
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РИСУНКОМ И НАБРОСКОМ?

Это не набросок! Это иллюстрация, изображающая канадских гусей. Поскольку она сделана карандашом, многие люди могут автоматически назвать ее наброском, хотя на ее создание было потрачено более 40 часов. Если вы хотите достичь именно такого результата в наброске живых существ, вас ждет разочарование. Основная разница между рисунком и наброском состоит в скорости рисования. Это студийная иллюстрация, медленно воссозданная по предварительным фотоснимкам.

Рисунок

Рисунок мы обычно делаем, когда наш объект не очень подвижен и у нас достаточно времени. Рисунок похож на сочинение повести или романа. Он может быть очень реалистичным, детальным, тщательно продуманным и совершенным во всех отношениях. Рисунок — медленный.

Это один из моих беглых набросков гепарда из Кливлендского зоопарка. Набросок отличается от рисунка своей целью. При работе с живым материалом вы просто пытаетесь схватить визуальные и эмоциональные впечатления от объектов. Вы работаете быстро, одновременно изучая движения, фигуру и важные свойства существа. Вы пытаетесь схватить только его суть.

Набросок является мгновенным творческим осмыслением объекта. Наброски интенсивны, раскрепощены, быстры и спонтанны. Они мало похожи на медленное, размеренное рисование.

Набросок

Набросок мы делаем, когда наш объект все время движется и нужно быстро развить идею. Набросок — это работа на скорую руку, быстрая, свободная, эмоциональная и ограниченная несколькими основными тонами. Набросок — быстрый.

Дэвид Рэнкин Золотой храм
(Амритсар, Индия)

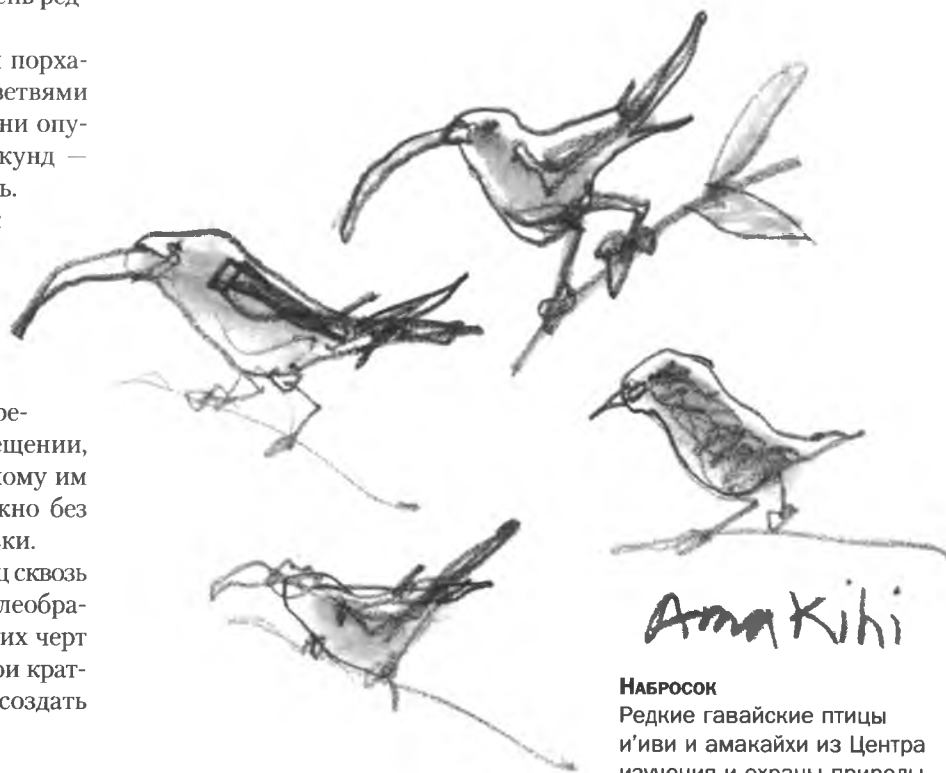
Примеры различий между наброском и рисунком

Вот типичный набросок. Я проводил художественное исследование для плакатного проекта Центра изучения и охраны природы Смитсоновского института. В процессе работы я имел возможность изучать очень редких гавайских птиц.

Стремительные крохотные птицы порхали по клеткам, увитым стеблями и ветвями множества тропических растений. Они опускались на землю всего на пару секунд — только для того, чтобы снова взлететь.

В подобном положении художник имеет несколько вариантов выбора. Это пример ситуации, в которой мастерство наброска просто необходимо. У меня был фотоаппарат, однако сфотографировать этих птичек через узкие ячейки решетки их клеток, при плохом освещении, когда они носятся по всему отведенному им пространству, было почти невозможно без предварительной серьезной подготовки.

Улавливая одни лишь отблески птиц сквозь листву, запоминая мгновенные мыслеобразы их уникальных силуэтов и внешних черт и одновременно быстро фиксируя свои краткие впечатления на бумаге, я смог создать эти изображения.

Amakihi

НАБРОСОК

Редкие гавайские птицы и'иви и амакайхи из Центра изучения и охраны природы Смитсоновского института в городе Фронт-Ройал, штат Вирджиния

Рисунок
Лесные и дикие утки
на Шейкерских озерах
в штате Огайо

Вот довольно проработанный рисунок лесных и диких уток, слегка адаптированный для печати. Вы, наверное, сразу заметили, что, в отличие от наброска сверху, он более завершенный. На создание этой иллюстрации было потрачено более 40 часов кропотливого рисования, но многие люди все же относят ее к разряду набросков.

Рисунок

Рисунок крестьянина (слева) был создан в моей студии по фотоснимку. На эту работу ушло около 3 часов.

Набросок кашмирского пастуха (справа) занял 6–7 минут, проведенных на улицах горного поселка Фалгам.

Набросок выглядит небрежным, быстрым и спонтанным, а рисунок гораздо более опрятен и детализирован. На рисунке вы можете рассмотреть даже узоры на платке крестьянина.

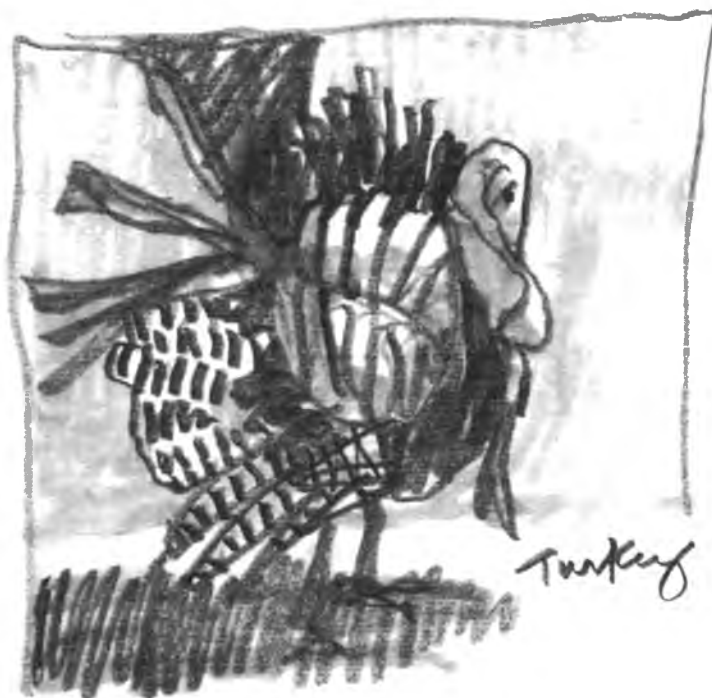

НАБРОСОК

Изучите изображение красноголовой цапли (слева), созданное в моей студии по фотоснимку. Сразу видно, что его детали более проработаны по сравнению с пятиминутным наброском индюка (внизу). Набросок требует от вас ускоренного мышления. Работайте быстро, едва намечая детали торопливыми линиями.

Рисунок
Красноголовая цапля
из Международного
королевского фонда
в Барабу,
штат Висконсин

НАБРОСОК
Индюк из поселка
Гринфилд в Детройте,
штат Мичиган

Я сделал набросок этих пальм из бара на веранде нашего отеля в Эстери-Бич (на горизонте виден остров Санибел). В подобном наброске степень нажима на карандаш и растушевка позволяют добиться прекрасной тональной градации. Время наброска — 5—10 минут.

Набросок

Прибрежные пальмы в Эстери-Бич, штат Флорида

Рисунок

Ранний апрельский снег в Киртлендском дендрарии в штате Огайо

Сравните спонтанность наброска пальм (сверху) со старательным воспроизведением точной структуры ветвей на этой картине, изображающей синих соек на яблоне. Обратите внимание на моделировку отраженного снегом света на ветвях и на птицах.

Этот рисунок создавался в течение 3 дней и потребовал многочисленных предварительных наблюдений и набросков для уточнения деталей.

Рисунок

Карандашный портрет
моей жены Дианы,
занимающейся йогой

Обе иллюстрации — портреты, однако первый нарисован аккуратно, а второй — быстро и небрежно. Не думайте, что рисунок слева можно создать за несколько минут; на это потребовалось почти три часа. А создание портрета справа заняло не более 5–6 минут.

Набросок

Наша подруга Кэтрин

Рисунок

Ученик художника
в Бомбее, Индия

При создании набросков движущихся людей у вас просто нет времени на детальную прорисовку изображения. Набросок — это результат мгновенного зрительного охвата всех деталей фигуры и световых эффектов, это попытка быстро запечатлеть ваше восприятие на бумаге.

На подробный рисунок карандашом юноши, смешивающего масляные краски, ушло более 3 часов, тогда как набросок женщины, несущих на головах корзины с бельем, был создан буквально за несколько мгновений в такси на железнодорожном переезде в Южной Индии.

Набросок

Деревенские женщины
в Южной Индии

Как правильно выбрать время для наброска?

В набросках живых существ используйте свои навыки быстрой передачи впечатлений от окружающего мира. Если, вернувшись в студию и работая над развитием своих идей и композиций из полевых набросков и фотографий, вы захотите быстро изобразить детали картины, без навыков создания наброска вам не обойтись.

Когда объект неподвижен или у вас есть время на развитие идей, скорость вашего рисования не имеет большого значения. Секрет в том, чтобы знать, когда нужно использовать мастерство наброска. Не пытайтесь рисовать, когда достаточно просто сделать набросок.

Рисунок

Рисунок внизу изображает мою жену во время занятий йогой. На верхнем и нижнем рисунках использованы схожие стили рисования и тонирования. Такой метод рисования занимает много времени и требует хорошего фотоснимка для точного воспроизведения всех деталей.

Сравните теперь эти рисунки с наброском заклинателя змей в Нью-Дели. Разница в стиле исполнения очевидна.

Рисунок

Набросок

Эти стили не хуже и не лучше друг друга, они просто приводят к разным результатам. Важно знать, как и когда нужно использовать свое мастерство наброска. Вы должны быть способны делать наброски всегда и везде, незаметно и эффективно.

Создание правильного образа

Поймите, цель беглого наброска — проявить образ, который вы пытаетесь создать. Если вы думаете, что сможете сотворить образ, как на рисунке справа, — вас ждет разочарование. Гораздо реальнее постараться запечатлеть образ, подобный изображенному снизу мужчине с волынкой. На создание этого наброска понадобилось менее 5 минут. Он служит хорошим примером того, к чему вам следует стремиться, развивая свои навыки делать наброски правильно.

Набросок становится состоянием ума в той мере, в какой он является техникой рисования. Я хотел бы, чтобы вы смогли смотреть на этот мир как художник, воспринимая его всей глубиной своей души и запечатлевая его образы за несколько мгновений. В то время как другие люди равнодушно проходят мимо интереснейших вещей тысячи раз в день, художник черпает в них вдохновение, и творческим источником его работ является не что иное, как его собственное восприятие.

Рисунок

НАБРОСОК

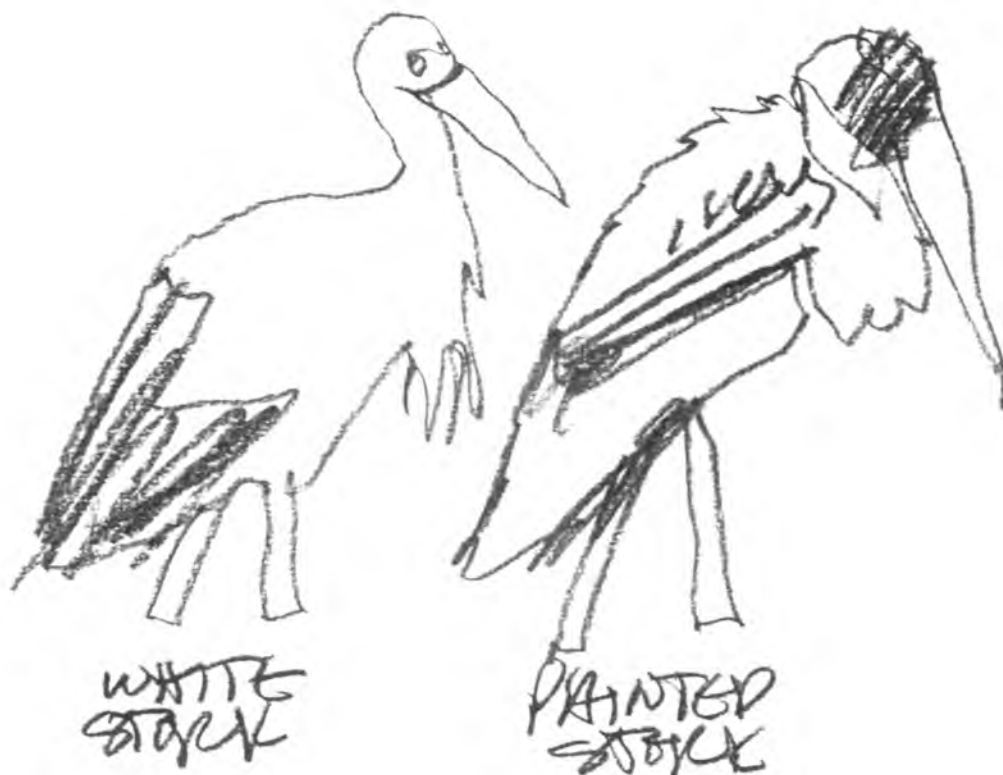

Изменение к лучшему

Начиная с 1985 года я приезжал в Индию каждый год в течение 15 лет. После первой поездки в Кашмир я начал бороться со своим художественным стилем, поскольку не мог делать наброски людей и животных с достаточной скоростью, чтобы зафиксировать что-то действительно значительное. Во время путешествий в самые отдаленные области Кашмира на лошадях оказалось нелегко останавливаться на достаточное для создания рисунка время.

Для такого человека, как я, сконцентрированного на видимой стороне мира, это было большой душевной травмой, поэтому я стал настойчиво искать новый путь в рисовании. Не один день я провел в зоопарке Нью-Дели — и, в конце концов, положение вещей стало меняться к лучшему.

Благодаря нескольким экскурсиям в зоопарк, во время которых я занимался набросками животных, мои глаза вдруг открылись — и это ознаменовало начало революции в стиле моих набросков. Здесь показаны несколько вариантов, изображения одной и той же цапли. Я работал над созданием образа живой птицы так быстро, что подсознательно стал пренебрегать деталями. Это был переломный момент. Я сосредоточился только на простом сходстве внешнего вида объекта с очертаниями на бумаге и очень быстро работал карандашом. Это было похоже на чудо: я вдруг смог быстро и относительно легко изобразить живое существо.

Я был поражен своей способностью делать наброски крошечных птичек — таких, как пчелоед на рисунке справа — и двухметровых аистов. Я так сосредоточился на нескольких основных формах пчелоеда, что даже не стал рисовать веточку, на которой тот сидел.

За несколько дней набросков в зоопарке Нью-Дели произошел настоящий переворот в моем художественном стиле: от упрощения рисунка я перешел к *наброску*. Мои глаза открылись для нового видения мира. Вы должны найти в себе способность сосредоточивать внимание так, чтобы быстро и верно распознавать формы, контуры и структуры.

Все эти наброски показаны в натуральную величину — так, как они были нарисованы в моем альбоме. Если объект движется, сделайте маленький набросок и опустите детали. Рассматривая объект, ищите его самые узнаваемые приметы.

WHITE
NECKED
STORK

ASIAN
STORK

На несколько мгновений забудьте, что это птицы. Это весьма эффективный для создания наброска способ видения и изображения. Наиболее узнаваемые формы применимы к каждому объекту.

Вы можете найти лицо своего друга в огромной толпе в аэропорту или лицо своего ребенка среди моря других школьников. Тот же навык восприятия художник использует для концентрации на особом визуальном материале.

Сосредоточение на линиях и формах

Перед вами два листа набросков, которые я нарисовал только черным фломастером, действительно сфокусировавшись на простых формах. По этим маленьким эскизам видно, как много можно передать простыми линиями и штрихами.

Ограничившись простейшими изобразительными приемами для передачи фигуры и свойств объекта, я рисовал очень небольшие картинки — образцы приводятся в натуральную величину.

При концентрации на работе с линиями вы существенно увеличите скорость создания набросков и сможете четче видеть объекты.

Painted

White Birds

Kingfishers

cormorants

swans

grebe

1
5
↓

white herons

egret

egret feeding

demigreys

Painted Feeding

Painted & water hole

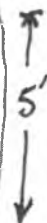
adj. wading

grebes

white necked

5'

Bittern

white Egrette

adj. Taking sun.

Painted Landin

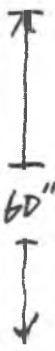
Rory Pelicans

Demiridis

Hornbills

60"

Oreates Hornbills

Pink Flamingos

Rookery Landings

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕХНИКИ НАБРОСКА?

До начала работы в этой технике нужно позаботиться о соответствующих изобразительных средствах. Если вы будете использовать карандаши 2В, 4В или еще большей твердости, то большого мастерства не достигнете.

Самое лучшее изобразительное средство для нашей техники наброска — пятигранный карандаш без оправы 9В из стопроцентного графита фирмы Grumbacher.

На этой иллюстрации показаны рекомендуемые мной инструменты.

пятигранный карандаш 9В,
без оправы

китайский маркер Berol

бирюзовый карандаш 375 6В Berol

оформительский карандаш 6В
3800 фирмы Eberhard Faber

мягкий угольный карандаш 6В
557 фирмы General

графитовые растушки
различных размеров

пластичная
резинка

Выполните эти упражнения графитовым карандашом 9В и растушкой. Заметьте, как графитовый карандаш реагирует на нажим руки. Если давить слишком сильно, он разломится пополам, поэтому будьте осторожны.

1. Нарисуйте волнистую линию.
2. Растушуйте эту линию так, чтобы вокруг нее появилось однотонное серое окаймление.

1. Графитовым карандашом нанесите на бумагу легкую штриховку под различными углами.
2. Затем просто размажьте эти линии растушкой, создавая легкий серый фон прямо поверх них.

1. А теперь нарисуйте мяч. Нанесите легкую штриховку в виде дуги, как показано на иллюстрации, а затем растушкой создайте серую тень внутри мяча, оставив белое пятно для светового блика.
2. С помощью растушки придайте тени мягкий серый оттенок.

Ограничение тонов наброска

В беглом наброске вы должны ограничиться тремя основными тонами: темным — для контуров и глубоких теней, одним или двумя оттенками серого — для затенения и белым — для бумаги. Еще один цвет — и вы уже рисуете, а не делаете набросок.

В большинстве случаев я думал об оттенках серого как об одном цвете. Например, в наброске мячика (вверху справа) вам нужны темные линии и растушеванный серый тон, а вместо самого светлого тона используется бумага. Это все, что на самом деле нужно для быстрого завершения наброска.

черный или самый темный тон	темно- серый оттенок
светло- серый оттенок	белый цвет бумаги

КАКОВ КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ УЛУЧШЕНИЯ ВАШИХ НАБРОСКОВ?

Подражание — самый быстрый путь к успеху. Мы учимся делать что-либо, рассматривая, как это сделано, а затем пытаемся повторить увиденное. Это главный способ чему-либо научиться.

Когда я был молод, мой отец взял меня и моего брата на рыбалку на озеро Басс, расположенное немного южнее Эмпайра в штате Мичиган. Он старательно показал нам, как насаживать червей на крючки и как распутывать леску. Затем он научил нас, как правильно держать удочку и закидывать ее возле кувшинок. Он повторял это снова и снова, пока мы не научились забрасывать удочку и ловить рыбу правильно.

Мой отец был лучшим рыбаком, которого я когда-либо знал; мой брат Рик и я хотели научиться забрасывать удочку точно так же, как он. Поэтому мы копировали каждый нюанс его движений.

Я до сих пор хорошо помню то время, когда был маленьким и учительница учила нас рисовать поросенка с помощью трех кругов. Это было какое-то волшебство. Мы все копировали ее фокус с тремя кружками, и у всех получалась такая же прекрасная свинка!

Когда мы повзрослели, нас снова и снова наставляли, что копировать — нехорошо. Если вы копируете стиль

Дега для того, чтобы создать подделку, которую затем собираетесь выдать за оригинал, это, конечно, неправильно. Но факт остается фактом: подражание — самый быстрый и проверенный временем метод обучения в мире искусства, лежащий в основе всего понятия ученичества.

В эпоху Возрождения молодой художник проходил обучение в какой-нибудь знаменитой художественной мастерской. Он должен был прилежно копировать работы наставника, для того чтобы изучить технику, приемы и истоки его художественной системы.

Один мой друг, ставший хирургом, поехал в другой конец страны в специализированный медицинский центр, чтобы получить возможность учиться, наблюдая за работой лучших хирургов страны.

Копирование ради изучения новых навыков либо совершенствования старых — это не просто “хорошо”, это наш лучший и кратчайший путь к совершенствованию своих умений.

Копируйте мои наброски для изучения моей техники работы. Таким методом обучения художники пользуются столетиями. Поэтому заточите карандаш 9В, возьмите альбом и начните делать наброски.

Мой брат Рик и племянник Райен с вечерним уловом

ИЗУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОДРАЖАНИЕ

Для пятилетнего ребенка свинья из трех кругов действительно классный фокус. Копирование — это лучший способ совершенствования вашей техники наброска.

Упражнение с оленем

В конце 1998 года моим работам была оказана честь участвовать в выставке живописи Центра изучения и охраны природы Смитсоновского института в городе Фронт-Ройал, штат Вирджиния. Центр является домом для большого числа разнообразных видов находящихся на грани вымирания животных, собранных со всех концов света. Среди этого множества есть и древний олень.

Я нарисовал эскиз самки древнего оленя где-то за три минуты, а теперь посмотрим, как быстро это получится у вас.

Предварительный снимок

1. Начните с очерчивания внешнего контура оленя, отдыхающего на земле с поджатыми ногами. Этот этап наброска должен быть выполнен как можно быстрее. Если вам удастся быстро уловить общий контур формы живого существа, вы можете немного снизить скорость в остальном.

2. Получив контур, легкими и свободными движениями заштрихуйте тело животного.

3. Немного затените шерсть оленя растушкой, оставив белыми шею и морду.

Нужны ли для наброска предварительные фотоснимки?

Использование фотоаппарата для получения предварительных снимков — это не проблема. Проблема возникает тогда, когда вы позволяете фотоаппарату стать первоисточником идей. В этом случае, злоупотребляя фотоаппаратом, вы можете забыть, что у вас есть еще пальцы и карандаш.

Многие профессиональные художники достаточно часто пользуются фотокамерой. Я — один из таких художников. На протяжении всей своей творческой карьеры я не расставался с 35-миллиметровыми фото- и видеокамерами. Сейчас у меня есть портативная видеокамера, которая очень помогает мне в работе. Я всегда хорошо владел фотоаппаратом, и мне всегда нравилось, как он мгновенно передает тон визуальной информации. Использование видеокамеры, фотоаппарата и компьютера может значительно улучшить ваши навыки создания набросков, но не должно их подменить.

Знание того, какие фото- и видеоустройства лучше применять, как и когда правильно пользоваться ими,

очень важно. Вопрос в том, какому виду работы вы отдадите предпочтение: студийной или полевой.

Более двадцати лет я ходил увешанный большими и тяжелыми 35-миллиметровыми фотоаппаратами, а сейчас обзавелся еще и видеокамерой. Вам я рекомендую ограничить свой технический инвентарь маленькой 35-миллиметровой фотокамерой, которая легко умещается в кармане и обладает теле- и фотосовместимостью.

Мой объектив Minolta Freedom дает увеличение от 38 до 140 миллиметров.

Остановив свой выбор на небольшой, но удобной камере, вы получите шанс изменить направление своей работы, гуляя весь день с альбомом и карандашом в руке вместо камеры. И у вас по-прежнему останется возможность делать быстрые фотоснимки заинтересовавших вас вещей — ведь иногда снимки просто необходимы. Но главным средством реализации творческих идей все же останутся ваши глаза и руки.

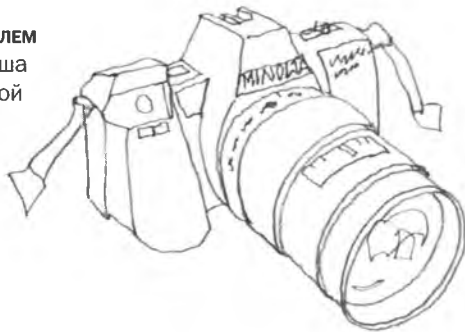
Когда следует использовать камеру

1. Когда нет времени на создание наброска.
2. Когда объект движется так быстро, что его можно рассмотреть, только запечатлев на пленке, — например, отражения в воде, спортивные игры, бегущие животные.
3. При создании портрета — чтобы наиболее точно зафиксировать визуальную информацию.
4. Для запечатления необычных световых эффектов.
5. Для фиксации меняющихся или уникальных особенностей пейзажей, освещения или деталей.

MINOLTA Maxxum SLR

с 35—105-миллиметровым увеличителем

Это моя рабочая лошадка. Она хороша со всех сторон, но тяжелее маленькой Minolta Freedom.

MINOLTA FREEDOM ZOOM

с 38—140-миллиметровым увеличителем

Эта камера входит в мой карман и путешествует со мной везде. Она позволяет мне сосредоточиваться именно на набросках.

ПОРТАТИВНАЯ ВИДЕОКАМЕРА SONY XR Hi-8

с 72-кратным цифровым увеличителем

и прибором ночного видения

Эта видеокамера прекрасно проявила себя в условиях плохого освещения. Она легко вбирает огромное количество визуальной информации. Когда сделать набросок невозможно, она незаменима.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ

1. Думайте с карандашом в руке.
2. Используйте камеру для создания резервных копий своих творческих идей.

Наиболее творческой ваша работа является тогда, когда вы работаете с карандашом, а не с камерой. Суть не в том, чтобы не использовать камеру, а в том, чтобы использовать ее правильно.

Набросок максимально близок к восприятию — здесь есть только вы и ваш объект. Камера отделяет вас от объекта, и вы теряете возможность изображать его здесь и сейчас.

Выражайте свое восприятие мира с помощью карандаша, а затем создавайте резервную копию с помощью фото- или видеокамеры. По возвращении в мастерскую у вас будет все, что нужно, для того чтобы сделать процесс изображения наиболее творческим и достоверным.

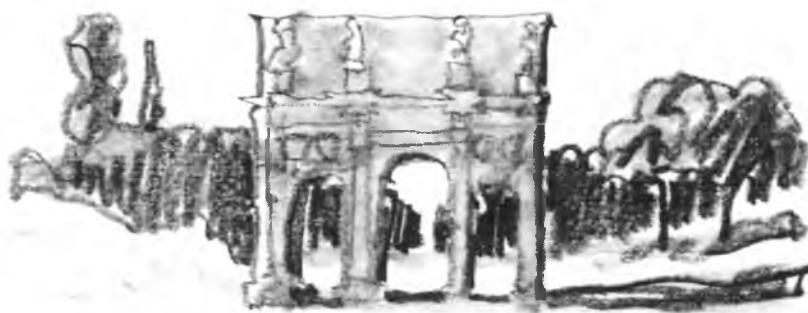
Испанские ступени

Этот набросок занял около 15 минут.

Фотографировать может каждый

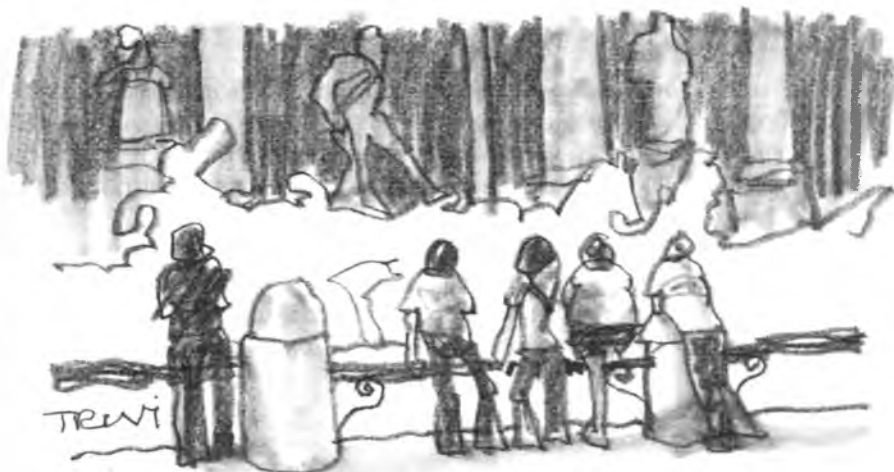
Как многие другие художники, я становился более зависимым от камеры во время своих путешествий. Дело не в том, что я не мог рисовать или не хотел работать с карандашом на пленэре. Меня просто никогда не учили основам эффективной работы вне мастерской.

Запомните: каждый может передавать впечатления от путешествий, но художник может делать это с помощью одного карандаша.

Арка на римском Форуме

Этот набросок занял около 3 минут.

ЗНАМЕНИТЫЙ ФОНТАН ТРЕВИ В РИМЕ

Этот набросок занял около 5 минут, а нижний — около 15.

Наброски туристов

Темой этого дня были туристы. Около фонтана Треви я упростил фигуру статуи до маловыразительных форм и контуров и сфокусировал внимание на уникальности поз и освещения этих людей.

Перелистывая свой альбом при написании этой книги, я заметил, что штриховка скульптурной стены слишком тяжела. Мне пришлось придать наброску больше глубины с помощью более светлой штриховки фона.

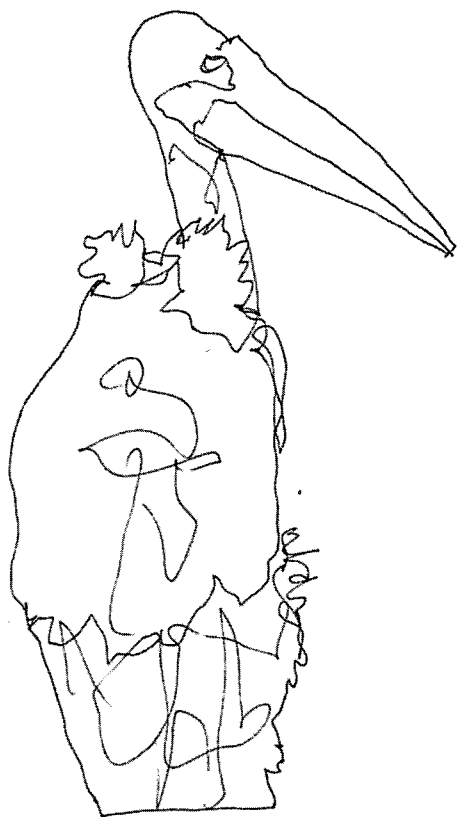
КАК УСКОРИТЬ РИСОВАНИЕ НАБРОСКА?

Работа быстрыми линиями — вот ключ к увеличению скорости создания наброска. Именно эта часть наброска должна выполняться как можно быстрее. Чтобы научиться быстро рисовать контуры объекта с помощью простых линий, рассмотрите мои наброски, сделанные в зоопарке Нью-Дели, а затем попробуйте повторить их в своем блокноте так быстро, как сможете. Ваши контуры не должны быть точными копиями моих — только их приблизительными подобиями.

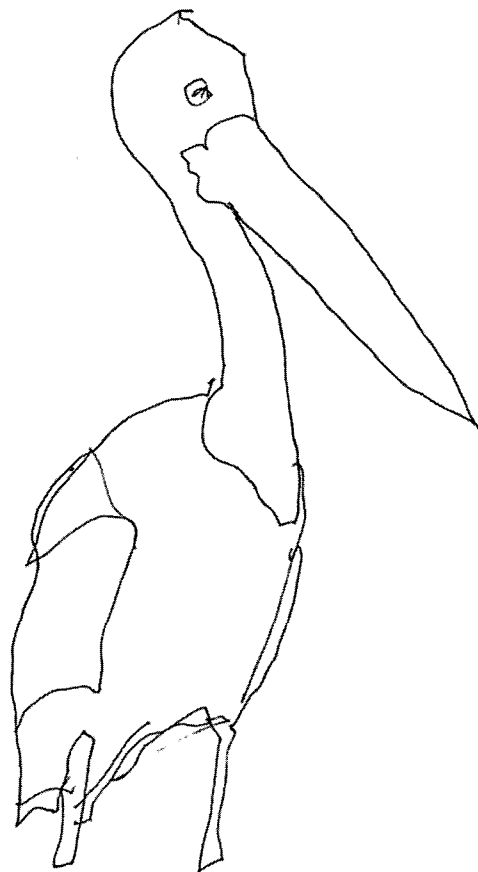
Главная цель этого упражнения — научиться набрасывать *быстрее*. Засеките время на часах и посмотрите,

насколько быстро вы сможете создать наброски, похожие на мои. После нескольких повторов попробуйте выполнить эти упражнения еще раз, но уже за 60 — максимум 90 секунд. Это поможет вам удерживать контакт карандаша или ручки с бумагой как можно дольше.

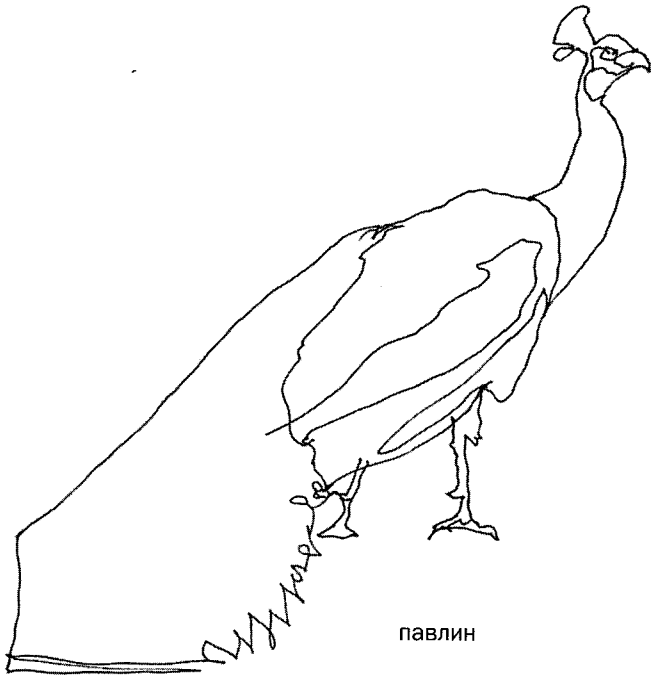
Внимательно изучите свой объект с точки зрения хорошо узнаваемых форм и фигур, которые можно быстро воспроизвести. Упражнения такого типа помогут вам увеличить свою скорость и наблюдательность.

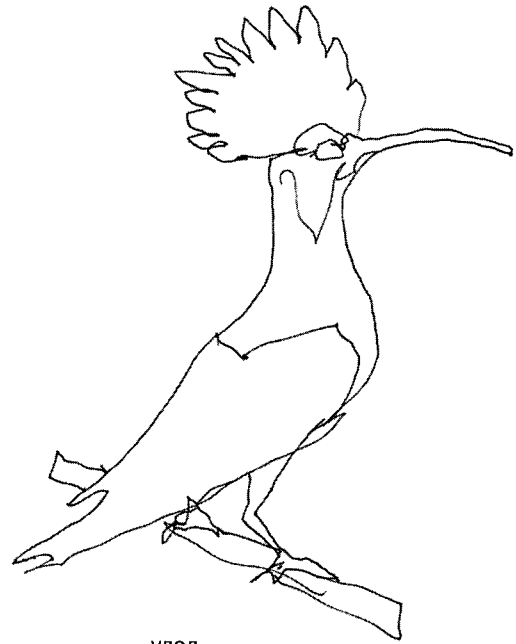
айст-адьютант

черношей аист

павлин

удод

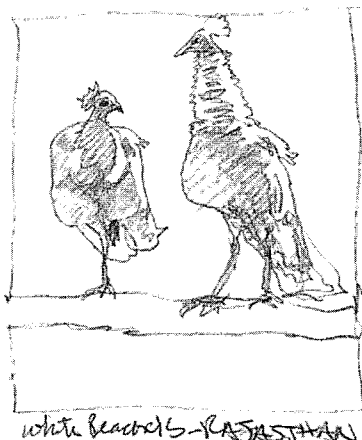
белая цапля

розовый пеликан

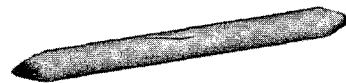
Развитие навыков затемнения

Для достижения в набросках эффективного закрашивания без перекрестной штриховки и тому подобного мне понадобилось несколько лет. На этом раннем наброске двух белых удоов, сделанном в гостинице Раджастхана в Индии, можно увидеть, как я сначала четкими штрихами передавал тени на темных участках рисунка.

В то время я еще использовал для набросков карандаши 2В и 4В, отчего тени оказывались недостаточно темными и мягкими.

Тогда я взял для создания теней и плавных тональных переходов художественный стержень, который я называю растушкой. Он незаменим в быстрой полевой работе. Его эффект похож на легкую акварельную размывку.

Посмотрите, как легко закрасить этот набросок мелкой индийской тропической птички с помощью растушки. Заметьте, насколько темнее получилась голова всего одним, более сильным, нажимом. Растушка позволит вам создавать гораздо большую тональную шкалу серого, чем любой другой инструмент. К тому же работать ей очень быстро.

Сверху: эта маленькая индийская тропическая птица на ветке стала первым из набросков трех птиц. Два других, большего размера, были сделаны тогда же, в полдень, во дворце Йоги-Махал внутри Рантхамборского святилища тигра в Раджастхане.

Заметьте, как всего несколькими линиями очерчен контур белой цапли. Чуть-чуть простых форм и деталей — но все понятно. Быстрое наложение теней с помощью растушки придает цельность изображению.

Обратите внимание, что трава — это просто мгновенно набросанное множество линий, чуть более темных в области тени; быстро и эффективно.

Три основы беглого наброска

1. Черными линиями определяется структура и детали.
2. Растушка создает оттенки серого и определяет участки белого цвета.
3. Белые участки формируют фокус внимания и обеспечивают полноту общего тона и настроения любого объекта.

Тени творят чудеса

Один из ключевых и наиболее быстрых этапов создания любого наброска — первоначальное оконтуривание, определяющее главные формы и детали. Тени же делают набросок источником звука, света и волшебства.

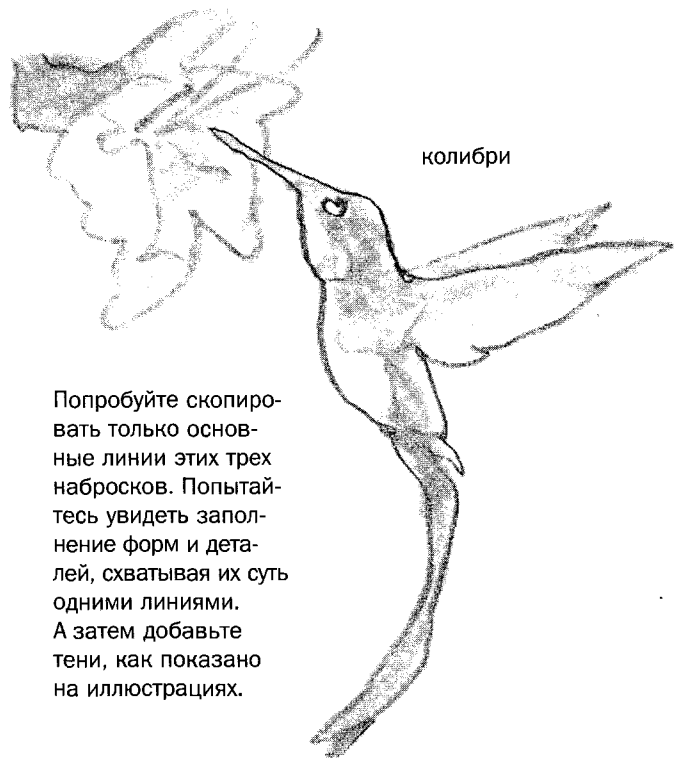
После схватывания основной структуры с помощью линий растушкой наносят легкие и контролируемые тени. Используйте растушку аналогично кисти для рисования. Она может делать линии тонкими, светлыми, слегка окаймленными или создавать большие участки серого и темно-серого тона при усилении нажима.

Эта уникальная комбинация темной линии и размытой серой тени для отделения светлых оттенков от белой бумаги позволяет сотворить чудо здесь и сейчас.

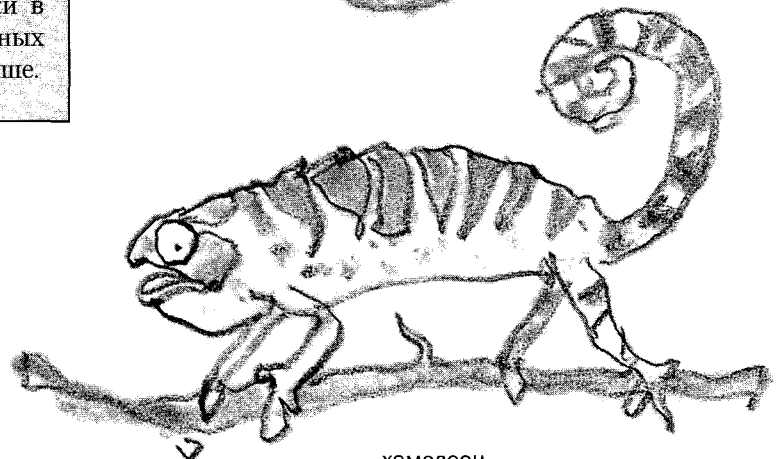
БЫСТРОЕ ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Имейте в виду, что главное назначение техники беглого наброска — в облегчении быстрого творческого мышления об объекте. Способность делать набросок быстро и эффективно позволит вам рассмотреть множество визуальных идей в самый короткий промежуток времени.

Вы можете совершать всевозможные ошибки в своих набросках — ведь они далеки от законченных картин. Это поможет вам рисовать быстрее и лучше.

Попробуйте скопировать только основные линии этих трех набросков. Попробуйте увидеть заполнение форм и деталей, схватывая их суть одними линиями. А затем добавьте тени, как показано на иллюстрациях.

КАК УЛУЧШИТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И СПОСОБНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ ФОРМ?

Способность видеть и легко распознавать основные контуры предмета очень существенна. В качестве умственных упражнений попробуйте делать по памяти наброски и рисунки мест, где вы побывали.

Тренируйте свое восприятие — это очень поможет вам в развитии техники беглого наброска.

Идея проста в теории, но сложна на практике. Фактически все, что вы видите каждый день, получает свою форму в вашем уме.

Наше зрение формирует глубокие и часто устойчивые образы в мысленном и чувственном восприятии. Некоторые из них всплывают вновь в наших воспоминаниях или мечтах, другие мы видим во снах. Образы, важные для художника, я называю пост-образами. Это сиюминутные переживания обыденной жизни, которые остаются в уме на краткий миг, после того как вы отвернулись от предмета.

Поскольку мое умение делать наброски развивалось годами, я понял, что способность ясно воспринимать эти пост-образы, сохраняя их в памяти на достаточное для создания наброска время, играет немалую роль в этом искусстве.

Это похоже на песню, которую вы услышите по радио, а потом весь день не можете выкинуть из головы. Все чувства имеют способность изменять наши мгновенные переживания. Если вам удастся сохранять ваши визуальные воспоминания хоть на несколько секунд, это поможет при создании набросков.

Исследуйте природу своего зрения

Можете ли вы вспомнить, что делали во время последнего отпуска? Где это было? Где вы останавливались? Какая часть путешествия запомнилась вам больше всего?

Если вы мысленно обратитесь к своему отпуску, то постепенно, по частям и кусочкам, он предстанет перед ва-

шим умственным взором. Как вы помните, зрительные образы проявляются в сознании. Обычно они довольно смутны. Но если задаться целью нарисовать что-то из вашей поездки, вы удивитесь, какими они вернутся.

Это умение мысленной визуализации является элементарной чертой вашего сознания; именно оно выделяет нас, художников, среди остальных людей. Художники просто зорче и наблюдательнее других. Способность создавать зрительные образы исходя из своего восприятия или идей сродни чуду. Если вам удастся развить это умение, вы будете делать наброски намного быстрее и лучше!

***Вы можете улучшить
свою технику наброска,
уделяя больше внимания
пост-образам.***

Что радует ваш глаз?

Если в процессе создания наброска вы понаблюдаете за собой или кем-либо другим, то увидите, как это происходит. Чаще всего это бессознательное действие: вы просто смотрите какое-то время на объект, затем опускаете взгляд на страницу альбома. Затем снова поднимаете взгляд (пауза на несколько мгновений) и снова смотрите на свой набросок. Вы постоянно поднимаете и опускаете взгляд. Вы ничего не думаете об этом процессе, а просто делаете это естественным образом.

Но на что вы на самом деле *смотрите*? Что притягивает ваше внимание и радует глаз? Можете ли вы воспроизвести увиденное на бумаге всего несколькими линиями?

Этот процесс — когда сначала смотрят на предмет, изучая основные черты, а затем, отстранившись от него, рисуют его подобие — одинаков у всех художников. Это просто способ нашего видения и рисования.

Но видеть недостаточно. Чтобы рисовать лучше, вы должны уметь не просто смотреть на объект, но распознавать его существенные черты достаточно хорошо для воспроизведения их на бумаге. Вы должны смотреть и быстро распознавать формы, контуры, основные черты, детали и оттенки.

Набросок с первого взгляда

Несколько лет назад я начал по-настоящему интересоваться этим и проверял себя с помощью наручных часов. Я бросал мгновенный взгляд на них, чтобы определить, как быстро могу узнать, который сейчас час. Я сделал открытие, что в нормальных обстоятельствах могу определить время всего за четверть секунды.

Я пробовал проверять себя многими другими способами и пришел к выводу, что люди обычно смотрят на что-нибудь (не важно на что) не более полсекунды, а чаще — четверти секунды. Но распознавание и запоминание происходит, главным образом, именно за этот отрезок времени.

Количество зрительной информации, которое мы получаем, просто бросив быстрый взгляд, поразительно. Мы становимся более чуткими и восприимчивыми к

этим тонким моментальным умственным впечатлениям, по мере того как сосредоточиваемся на создании наброска. Все, что помогает нам стать более чуткими и сознательными умственно, также помогает нам рисовать.

Распознавать сложнее, чем *смотреть*. Распознавание — это высшая мозговая функция, которая за считанные доли секунды приводит в действие многие другие функции сознания.

Как художники мы живем в эти доли секунды. Мы научили себя всматриваться в тонкие мгновения времени, сохраняя пост-образы в своих умах чуть дольше, чем большинство людей. Многие просто не имеют настоящей потребности хранить их слишком долго. Однако художникам эти образы помогают рисовать.

Любой образ можно упростить

В обычных обстоятельствах художники могут себе позволить изучать предметы подробно и внимательно, затрачивая много времени. В моей технике беглого наброска вы должны уметь бросить быстрый взгляд на объект и сразу уловить его основные формы.

Эта фотография моего двоюродного брата Джима и его собаки Бумера содержит много мелких деталей, которые могут замедлить ваше восприятие. Ваша задача — передать основные формы контуром. Ключ к решению в том, чтобы смотреть и видеть скорее формы, чем детали. Это умение позволит вам работать более эффективно с двигающимися живыми существами в полевых и студийных условиях.

Набросок сверху занял не больше минуты. Понадобилось два или три быстрых взгляда, чтобы его нарисовать. Набросок справа создавался чуть больше минуты и потребовал четырех или пяти быстрых взглядов на фотографию. Идея проста: как много зрительной информации вы можете удержать в памяти, бросив на фотографию всего несколько быстрых взглядов?

Для ускорения набросков вы должны яснее видеть вещи и быстрее распознавать формы. Нужно уделять больше внимания этим мгновенным мысленным образам, созданным умом с помощью глаз.

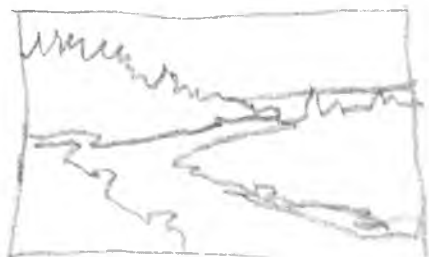
Вы на несколько мгновений поднимаете глаза на предмет. Затем опускаете их в блокнот. Пытаясь нарисовать объект похожим на оригинал, вы должны на самом деле переключить внимание на пост-образ, который все еще остается у вас в мысленном варианте. Он пропадает — и вы вновь поднимаете глаза на объект, вбирая его в себя снова и снова. Вы пробуете выделить легко узнаваемые формы в этом объекте, поскольку они облегчают процесс рисования. Затем смотрите, как они совмещаются, создавая ощущение целостности объекта. Исследуя наиболее характерные черты объекта и рисуя их в первую очередь, вы улучшаете свое умение распознавать.

Упражняйте это умение на каждом предмете

Я применил это умение к каждому из изображенных ниже объектов, несколько мгновений изучая объект и выискивая простейшие формы, а затем рисуя набросок за 15 секунд.

Начнем с простого. Вот классический пейзаж с прекрасной композицией. Посмотрите на объект несколько секунд. Изучите мой набросок, показанный ниже. Я выделил наиболее существенные формы берега реки, несколько силуэтов деревьев и далекую линию горизонта простейшими контурами их форм.

Рисуя жирафа, начните с его рожек и продолжайте очерчивать контур головы. Попробуйте сделать это несколько раз, оставляя пятна под конец работы.

РАБОТА С ПОСТ-ОБРАЗАМИ

1. ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР

Ищите в объекте фигуры, движения или детали, которые можно легко и быстро воспроизвести на бумаге.

2. УМЕНИЕ ВИДЕТЬ ПОСТ-ОБРАЗЫ

Посмотрите, распознajte и идентифицируйте нечто за несколько мгновений, а затем попробуйте удерживать мыслеобраз вашего объекта достаточно долго, чтобы сделать с него набросок.

3. БЕГЛЫЙ НАБРОСОК С ПОСТ-ОБРАЗОВ

Нарисуйте мыслеобраз в технике беглого наброска.

4. УМЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОСМОТРА И РАСПОЗНАВАНИЯ

Сфокусируйте свой ум на объекте на основе избранных критериев, чтобы исключить лишнюю визуальную информацию.

5. НАБРОСОК СТРУКТУРНЫХ ФОРМ

Попытайтесь увидеть структурные формы в объекте для упрощения создания наброска. Каждый объект на самом деле состоит из простейших форм. Сначала распознав, а затем набросав на бумаге эти компоненты один за другим, вы можете построить сложную структуру и связать ее воедино умелым наложением теней.

Бросив один-два быстрых взгляда, вы можете уловить основную силуэт очень сложной формы. Не вдавайтесь в детали. Этот набросок был сделан за несколько секунд одной непрерывной линией контура цветов.

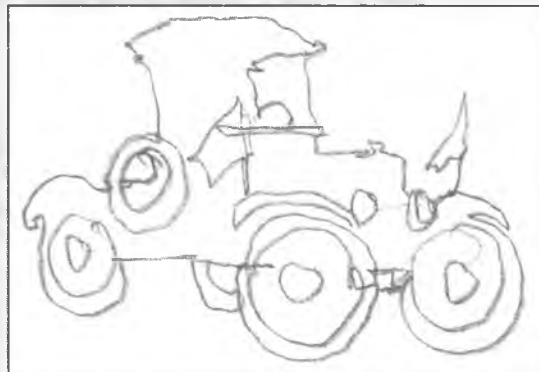

Начинайте с быстрого очерчивания силуэта

Даже сложные объекты попробуйте визуализировать с помощью простейших контуров. Это будет вашей первой целью при изображении любого объекта.

Бегло просмотрите эти фотографии, а затем отведите взгляд и сделайте набросок, используя запомнившийся пост-образ.

Я советую использовать графитовый карандаш 9В на гладкой полумягкой рисовальной бумаге. Посмотрите, как легко добавить детали, когда основные формы уже определены.

УПРАЖНЕНИЕ С ПОСТ-ОБРАЗАМИ

Прочитайте эти инструкции перед тем, как перевернуть страницу.

- 1.** Возьмите в одну руку карандаш и приготовьтесь рисовать, а другую руку положите на блокнот для набросков.
- 2.** Переверните страницу и быстро посмотрите на снимок на правой стороне разворота. Быстро изучите его формы и черты в течение не более 5—6 секунд.
- 3.** Закройте страницу, опустите взгляд в блокнот, оставляя мысленный образ объекта в своей памяти, и быстро нарисуйте запомнившиеся основные формы. После того как вы нарисуете все запомнившееся, отложите набросок и возьмите другой лист бумаги.
- 4.** Итак, попробовав после краткого взгляда на фотографию воссоздать ее подобие, вы получили опыт, который пригодится для лучшего распознавания форм и основ-

ных черт. А сейчас снова переверните страницу на 5—10 секунд.

- 5.** Опять закройте страницу. Сделайте еще один набросок с мыслеобраза снимка. Убедитесь, что первый набросок остается для вас невидимым, и не пытайтесь посмотреть на него во время рисования следующего. Вы должны полностью полагаться на пост-образ.

Завершив вторую попытку, переверните страницу и просмотрите оба результата. **Затем изучите мои наброски. Повторите этот процесс со снимком на странице 43.**

***Не переворачивайте
страницу, пока не будете
готовы рисовать.
Иначе вы все испортите!***

Пост-образ: упражнение 1

Первая попытка

Оба моих наброска показаны в натуральную величину. Первые эскизы практически любого предмета у меня обычно маленькие, часто даже меньше этого.

По первой попытке набросать полярного медведя видно, что я зафиксировал лишь самые основные черты объекта, до того как его мыслеобраз исчез.

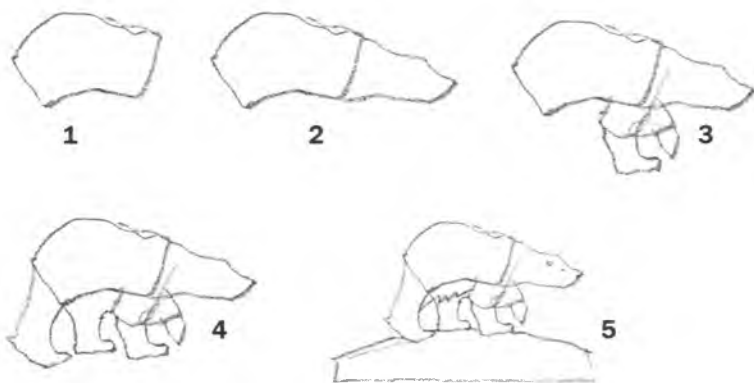
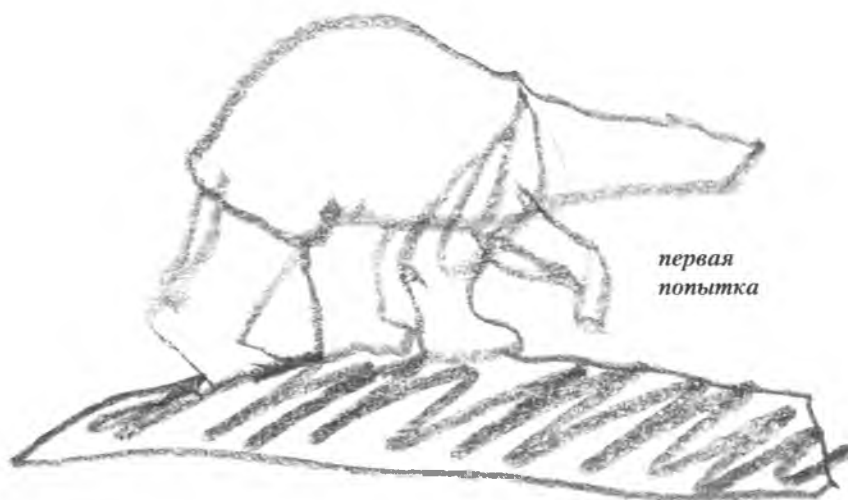
Вторая попытка

Второй набросок крупнее, и легко заметить, что я смог сделать его более детальным. Во время второй попытки я сначала набросал массивное туловище. Потом добавил контуры шеи и головы. Далее — правую переднюю лапу, за которой последовала приподнятая левая передняя лапа. Затем появились задние лапы, начиная с правой. В конце я добавил мохнатый живот, ухо, глаз и нос, а еще — скалистую форму под лапами медведя.

Это упражнение демонстрирует, как много можно удержать в памяти и набросать после нескольких секунд наблюдения.

Теперь приготовьтесь к новому упражнению. Когда будете готовы, переверните страницу.

Смотрите на изображение 10 секунд, а потом делайте набросок.

Первая попытка

Это изображение труднее, чем снимок полярного медведя, поскольку усложнено геометрическими и естественными формами, световыми эффектами и множеством мелких деталей, включая людей. С первой попытки я сумел ухватить лишь самые общие очертания, без людей и без многих деталей маяка.

Вторая попытка

Во второй раз я сумел лучше увидеть основную темную каменную массу, и детали моего маяка стали чуть лучше.

Заметьте также, что первый набросок намного меньше второго. Эти изображения соответствуют размеру блокнота для набросков. Когда вы работаете быстро, то просто не можете делать большие наброски. Вам понадобится слишком много времени, если вы попытаетесь заполнить одним наброском целый лист блокнота. Делайте первые пробы маленькими, небрежными и быстрыми.

первая попытка

вторая попытка

Последовательность действий при создании наброска

Позже я вернусь к этой теме, а пока замечу, что эти наброски были начаты не с контуров маяка, а с очертаний черных камней вокруг него. Именно поэтому на моем первом наброске так мало деталей маяка: прежде всего я пытался зафиксировать черный каменный массив.

На втором наброске я смог сделать контуры более четкими и потратил еще несколько мгновений на мысленное выделение деталей маяка. Но даже при этом мне не удалось правильно выровнять окна.

ГЛАВА 2

ПЕЙЗАЖИ

Моя первая любовь

Чтобы в наше время быть художником-анималистом, вы должны быть хорошим пейзажистом. Лучшие из рисующих дикую природу художников легко могли создавать без изображений животных или птиц прекрасные произведения искусства.

Я начинал с пейзажей, но теперь более известен как автор акварелей, посвященных птицам и природе Индии. Однако именно сочетание умений пейзажиста и анималиста позволило мне достичь мировых высот в искусстве изображения дикой природы.

На самом деле я считаю себя скорее классическим акварелистом, чем художником, изображающим дикую природу. Акварель имеет давнюю традицию рисования большого количества объектов, восходящую к XVIII веку.

Индия вдохновила меня множеством притягательных для художника объектов. Сегодня я делаю наброски и рисунки людей, птиц, тигров, слонов, коров, пейзажей, в том числе и городских, архитектуры — да всего чего угодно. Причина такого разнообразия проста: я постоянно ищу свет в природе.

Мы с моим племянником Дэвидом делаем наброски и рисуем, сидя на скалах Эмпайра в Мичигане.

Я вдохновлен и движим светом. Во всех моих набросках, рисунках, полевых, учебных этюдах и законченных акварелях я постоянно пробую схватить некое необычное или интересное свойство света.

Свет может вспыхнуть на шее павлина, отразиться на влажном песке берега, ласкаемом волнами, — всё это восхищает меня и вдохновляет рисовать и писать картины. В этой главе я поделюсь своим творческим опытом по созданию пейзажей.

Набросок сохраняет ваше цельное впечатление от сюжета, тогда как фото- или видеокамера фиксирует детали.

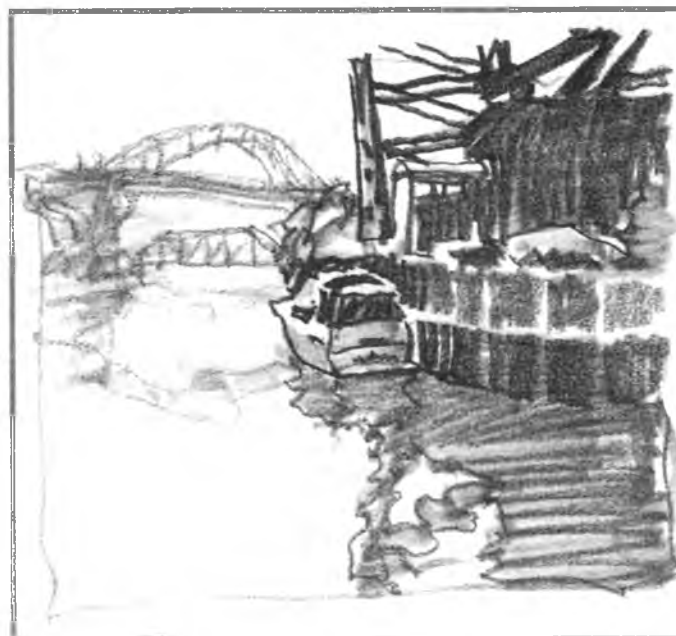
Советы

- Делайте наброски того, что нравится вам.
- Опускайте 90% деталей.
- Используйте не более 3—4 тонов серого.
- Делайте наброски по настроению.
- Работайте быстро.

Невозможно нарисовать или написать все. Вы должны быть творчески избирательны, искать лишь привлекательные для глаза художника объекты. Когда вы оцениваете объект, то смотрите не на массу деталей, а на композицию и светотень. Отыскивайте и набрасывайте лишь наиболее выразительные, драматичные и важные элементы пейзажа.

Ограничьте ваши наброски 3—4 тонами серого: черным или самым темным, средним серым, светло-серым и белым. *Это все.* Остальные тона используйте для рисунков, но не для набросков.

Главная цель моих пейзажных эскизов — передать настроение света, пользуясь минимальным количеством графита. Я работаю быстро и постоянно ищу способы набросать световые эффекты, чтобы позже передать их в акварелях.

Вверху слева: переходящие реку слоны в северной Индии.
Вверху: береговая линия нижней части Кливленда с маяком.
В центре: побережье Эстери в утреннем свете (Северный Неаполь).
Внизу: ветхий катер, стоящий на якоре в излучине реки; Кливлендские Низины в штате Огайо.

Наброски занимают минуты. Снимки — доли секунды.

КАК ВОПЛОТИТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИДЕИ В НАБРОСКЕ?

Когда вы набрасываете объект, то оцениваете, может ли он стать идеей хорошего рисунка. Вот почему создание наброска является как вашей реакцией на окружающее, так и запечатлением присущей ему красоты — за те же самые несколько минут работы. Потом, вернувшись в студию, вы сможете продолжить развитие замысла рисунка в быстрых акварельных этюдах.

Однажды я должен был покинуть свою студию и делать наброски. Я закончил исследование старого промышленного района Кливленда, который теперь известен как Низины. Было холодно, шел снег, а иногда в разрывы облаков пробивался очень яркий солнечный луч, озаряющий пейзаж.

Создание набросков так, как здесь кратко изложено, — это один из моих стандартных способов работы над пейзажами. Я рассматриваю местность и изучаю ее освещение в разное время дня и в разные поры года. Эти две страницы демонстрируют мои усилия запечатлеть Кливлендские Низины.

The Cuyahoga Frozen in winter - afternoon sun

Я был очарован необычным зрелищем реки Кайахога, скованной льдом и покрытой глубоким снегом. Вы видите яркий послеполуденный свет, отбрасывающий тени поперек покрытой снегом реки? Из этого могла бы получиться сильная картина. Верхний набросок занял лишь пару минут и зафиксировал главное в пейзаже. Вернувшись в свою студию и пересмотрев дневные наброски, я вновь вспомнил яркость света

этой сцены. Я быстро схватил кисть и сделал маленькую монохромную учебную акварель (внизу), чтобы проверить идею. Я хотел, чтобы в ней главенствовал яркий свет, поэтому не стал копировать облака с наброска. Удалив их, я также увеличил эффект яркости рассеянного солнечного света, создающего сильные формы поверх моста и драматизм теней, падающих на глубокий снег на поверхности замерзшей реки.

Зрительное разнообразие

Сама идея выйти на улицу с блокнотом, карандашом и камерой многим может показаться старомодной. Располагая большим количеством фотоматериалов, легко доступных в наши дни, художник может никогда не покидать комфортную мастерскую, уединившись и дистанцировавшись от дальних стран.

Многие художники путешествуют очень мало. А если путешествуют, то не для поиска художественного вдохновения и полевой работы. Но что же движет теми, кто делает все это несмотря ни на что?

Мой личный ответ прост: я расцветаю от зрительного разнообразия и впечатлений, которые путешествие дает моей художественной натуре. Я постоянно держу глаза открытыми для новых и необычных объектов. Но не обязательно отправляться в Азию в поисках вдохновения. Я рисую и в своем родном городе.

Делайте наброски того, что привлекает ваш глаз. Сияющий свет солнца, просачивающийся сквозь огромные клубы пара, восходящие в ослепительно чистое небо, привлек мое внимание, и в результате появились два наброска, показанные вверху. Яркий свет солнца был размыт, будто отраженный новым падающим одеялом снега.

Неважно, где вы находитесь, — разнообразие здесь. Откройте свои глаза художника, осмотритесь и начинайте рисовать.

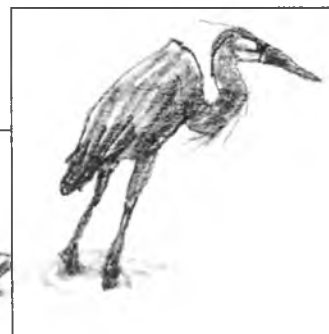
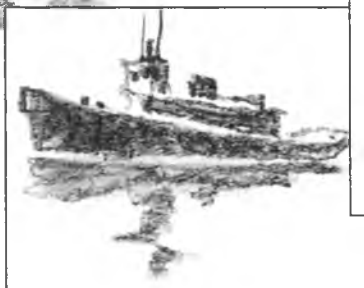
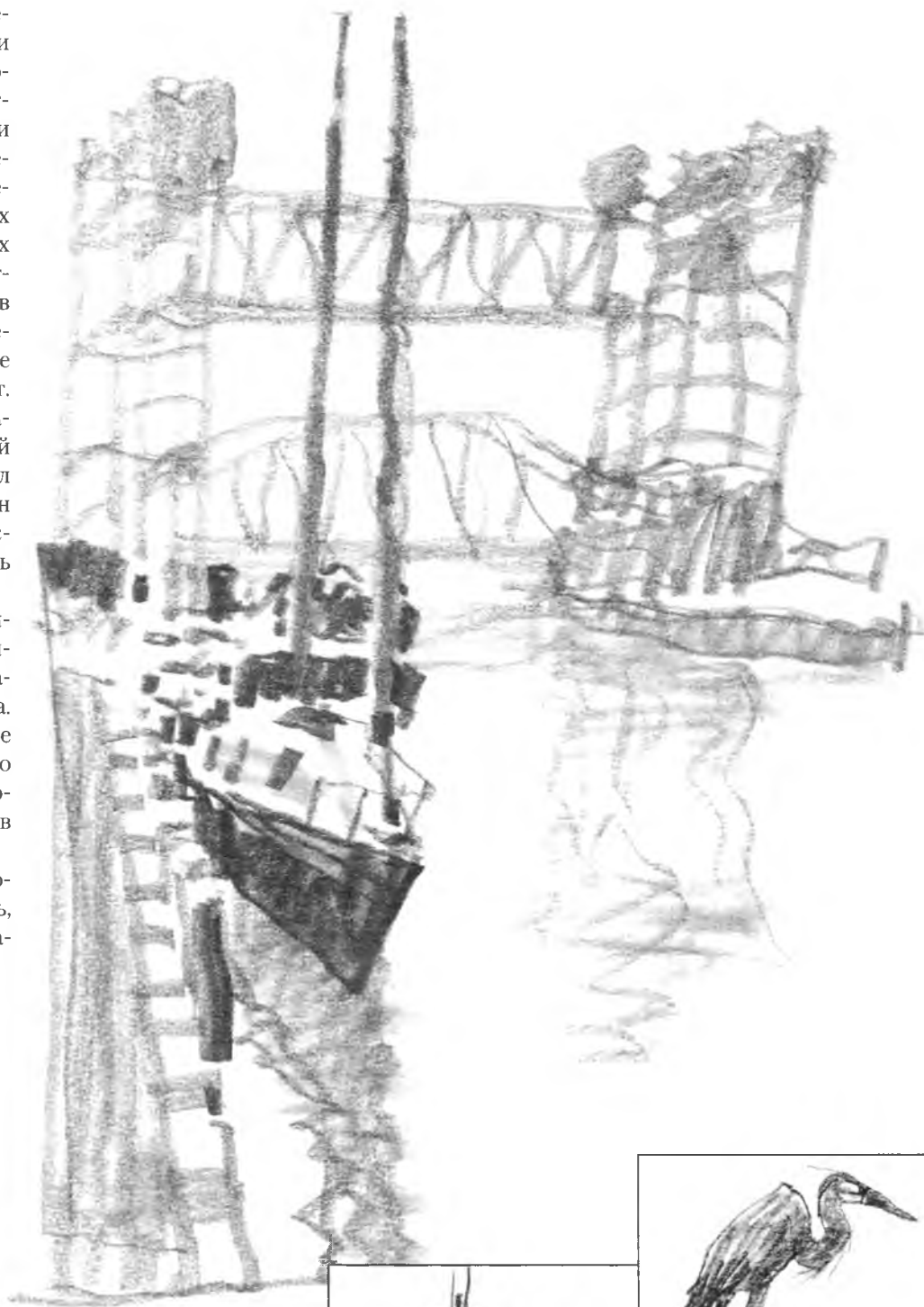
КАК СОЗДАТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ И НАСТРОЕНИЕ В НАБРОСКЕ?

Использование различной степени нажима на карандаш и растушки — единственный способ создания разнообразия оттенков, пространственности и настроения наброска. Настроение — это прямое следствие переходов серых тонов в разных частях наброска, достигаемых более сильным или более легким нажимом на карандаш в отдельных частях изображения. Наброски, приведенные здесь, показывают этот эффект.

Когда я делал набросок парусной шлюпки, привязанной у берега Кайахоги, воздух был туманным и влажным. Туман скрыл мост, сделав его расплывчатым, и это было очень привлекательно.

Я начал рисовать со шлюпки, с довольно сильным нажимом на карандаш, создавая самый темный участок наброска. Когда были выстроены темные тона, оказалось довольно легко разделаться с остальным, создавая действие и настроение в 5–10-минутном наброске.

Этот визуальный эффект создается очень легко, если знать, как контролировать силу нажима на карандаш.

Когда вы делаете набросок какого-либо объекта, заведите полезную привычку рисовать маленькие быстрые учебные наброски других деталей, которые уловил ваш глаз. Они способствуют запоминанию ситуации, напоминают о мелочах и вызывают интерес. Ведь никогда не известно, какой тонко детализированный набросок вдохновит вас на великую идею.

Более половины работы по созданию этих набросков было сделано растушкой. Такие легкие, тонкие серые тона придают наброску живое настроение.

Справа: маяк на Охотничьем острове возле острова Фрипп в Южной Каролине.

Внизу: маяк Бести чуть правее Франкфорта в Мичигане.

Point Betsie Light
Sleeping Bear National Lakeshore — Michigan
(Frankfort)

DAVID R. KAY

**Делая набросок,
мыслите художественными идеями**

Процесс размышлений над тем, что нарисовать или написать, бесконечен. Для многих художников выбор темы рисунка очень мучителен. И это хорошая причина для создания набросков. Именно в набросках вы формируете ясное представление об объекте.

Вы должны развить способность мыслить художественными идеями на этапе создания набросков. Не усаживайтесь сразу рисовать объект, который может оказаться малоинтересным в визуальном отношении. Картина станет только лучше, если вы потратите больше времени на исследование идей в набросках. Чем быстрее и лучше вы их делаете, тем больше идей можете проверить.

Рисуйте меньше и делайте больше набросков. Вы улучшите свои картины, поскольку визуально исследуете объект глубже с помощью карандаша, даже не нанося красок. Делая больше набросков, вы быстро поймете, что не каждый образ заслуживает того, чтобы получить бессмертие в живописи. В некоторых случаях я больше никогда не возвращался к набросанному образу, поскольку не чувствовал, что могу создать что-либо лучше моего оригинального наброска.

Радует ли эта сцена мой глаз? Не начинайте делать набросок, пока не ответите себе на этот вопрос. Найдя ответ, делайте набросок с уверенностью, что ухватили суть этого вопроса.

После завершения одного-двух набросков объекта задайте себе вопрос посложнее: если бы я написал эту картину, чем бы она могла понравиться кому-то другому — объектом, исполнением или идеей? Если вы не уверены в ответе, наверное, лучше поискать более интересный объект.

На каждом из этих набросков есть тональные переходы серого, которые придают изображениям живость и глубину. Заметьте, что я создал каждый из них, пользуясь всего тремя оттенками серого: темно-серым, светло-серым, и белым — то есть бумагой.

Очевидно, что на эти наброски было потрачено больше 5 минут. Каждый из них занял от 15 до 25 минут, однако я до сих пор думаю о них как о набросках, поскольку на самом деле я работал очень быстро. Пейзажи не движутся, поэтому я могу не спешить набрасывать их поскорее, как в случае с животными или людьми.

Вследствие этого эскизы моих пейзажей имеют тенденцию быть большими по размеру, чем наброски зверей или людей. Кроме того, в них я могу включить больше деталей, потратить больше времени на тщательную прорисовку форм, больше заботиться о передаче тонов во многих частях наброска. Если вы посмотрите внимательно, то увидите тщательно выверенные оттенки, которые придают этим наброскам пространственность и настроение.

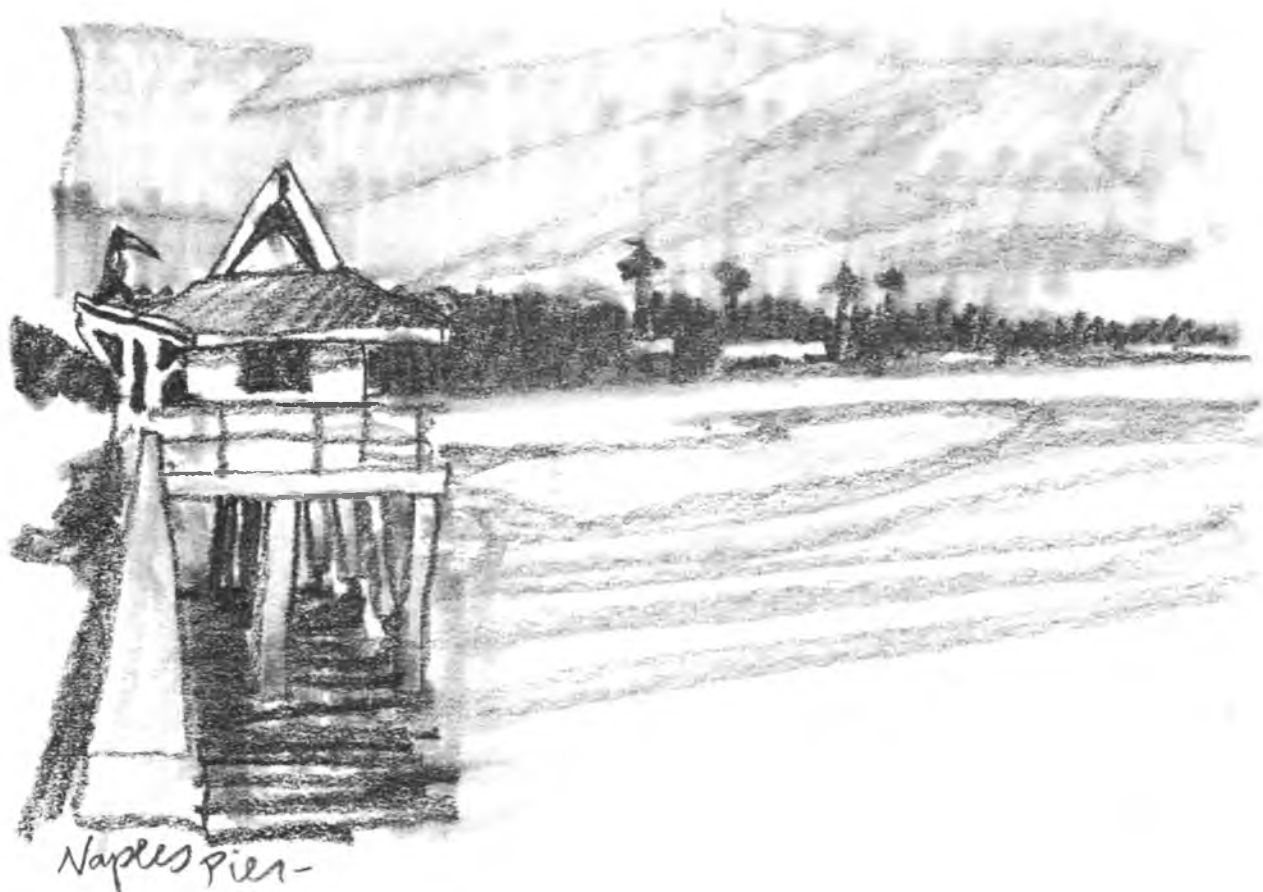

**Отправляясь в отпуск,
берите с собой блокнот для набросков**

Заметьте, как важна растушка во всех пейзажных набросках. Она не только позволяет создать настоящую градацию теней поверх карандашных линий, но может быть использована как карандаш. Таким образом я получил светло-серые оттенки на наброске дальнего пляжа.

Почти половина этих набросков выполнена скорее растушкой, чем карандашом. Если вы уже попробовали работать этим инструментом, вам, наверное, сложно представить, как можно обходиться без него.

Используйте растушку для создания эффекта акварельной размытки

Набросок сверху изображает берег у Неапольского причала во Флориде. Другие были сделаны у причала на пляже Форт-Майер. Растушка использована для удаления линий с участка неба, изображения тучевых образований и создания драматичного настроения. Растушка создает мягкий серый цвет линии или мягкий тон, похожий на акварельную размытку. Как было замечено ранее, работа линиями создает формы и детали, а тени творят чудеса. Смогли бы вы сделать эти наброски без способности растушки создавать тончайшие переходы серого цвета? Это последнее касание.

Пятнадцатиминутный акварельный этюд пустынного пейзажа позволил мне более полно показать взаимосвязь оттенков, чем, этюд графитовым карандашом.

Работая на пленэре, я часто отмечаю, где находилось солнце во время создания наброска, чтобы правильно показать расположение теней на рисунке.

От карандашного наброска к акварельному этюду

Это две разные техники наброска. Но разве вы не видите, как похожи стили моих акварельных этюдов и карандашных набросков?

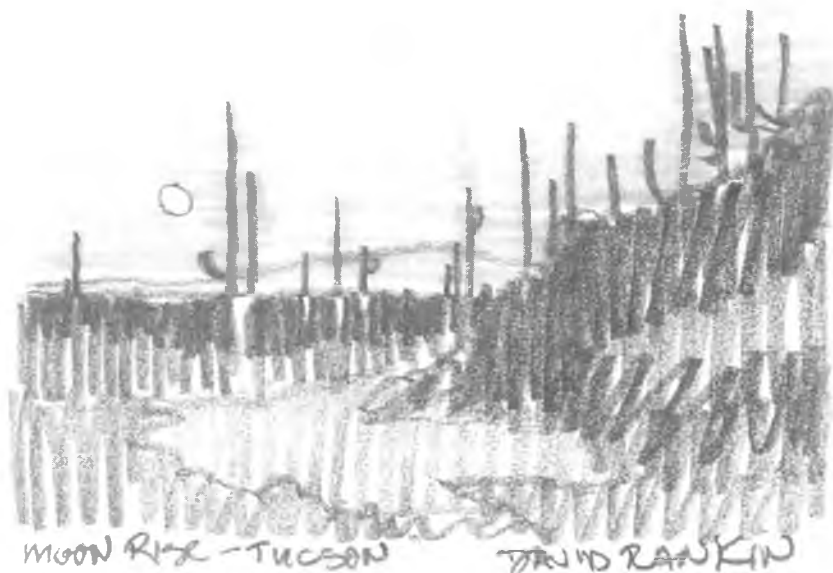
Обе иллюстрации, показанные здесь, — этюды; однако та, что справа, выполнена графитовым карандашом, а иллюстрация сверху является акварелью на грубой акварельной бумаге Arches 140-1b.

Используя эти два способа, вы должны сначала сделать несколько карандашных набросков, а затем перейти на акварель, когда захотите углубиться в свою идею. В каждом случае держите в уме оттенки и источники света. Запомните, что когда вы изображаете пейзаж карандашом, то так же, как и в акварели, должны планировать белые места и оставлять их чистыми.

Набрасывая объект, изображайте его элементы так, как будто вы будете их рисовать. И в первую очередь думайте о рисунке карандашом. Если ваши наброски становятся лучше, вы начнете на самом деле по-разному видеть свои объекты. Вы увидите идею в пейзаже (цвет, композицию, фактуру) и попытаетесь воспроизвести эти визуальные элементы карандашом для некоего напоминания, когда вы начнете рисовать.

Работа линиями создает общую композицию, а тени придают наброску эмоции и настроение. Картинка внизу — маленький полноцветный акварельный этюд, сделанный за день похода в каньон Вентана. Посмотрите, как идеи, заложенные в карандашных набросках, развиты в акварельном этюде.

Несколько лет назад моя жена и я впервые совершили путешествие на Юго-Запад США. Я просто влюбился в цвета и настроение пустыни, в ее застывший и драматичный свет. Из этих набросков видно: чтобы показать воздействие пустыни, нужно немного — это, главным образом, градация затенений. Экзотические силуэты гигантского кактуса цереуса возле Таксона создают драматические пейзажи практически в любое время дня.

УПРАЖНЕНИЯ В ТЕХНИКЕ: СОЗДАНИЕ НАБРОСКОВ ПО ФОТОГРАФИЯМ

Цель этих упражнений в том, чтобы начать работать прямо с фотоизображением — развить свою технику и скорость создания набросков.

Большинство моих друзей — профессиональных художников — прекрасные фотографы. Если вы еще не преуспели в использовании 35-миллиметровой пленки, рекомендую вам начать как можно скорее. Назначение фотографий — поддержка ваших набросков. При работе в студии они напомнят вам детали картины.

Делая наброски и рисунки пейзажей у озера Эри.

Фотографируя птиц в Южной Индии.

На следующих трех страницах вы будете делать наброски по фотографиям, чтобы попрактиковаться в технике и развить скорость работы. Вы будете использовать некоторое количество моих слайдов и размещенных рядом с ними набросков. А я буду комментировать объединение наброска и фотографии в композиции картины.

Моя методика создания набросков подходит как для пленэра, так и для студийной работы.

Пленэр. В полевых условиях я делаю акварельные эскизы и подкрепляю их снимками местности, световых эффектов, композиции и деталей. В результате этих творческих усилий получаются начальные заготовки, помогающие отыскать и определить подходящие объекты для рисунков.

Студия. Следующий этап — студийная работа по созданию идеи рисунка. Сделанные на пленэре эскизы формируют основу этого творческого процесса. Их дополняют снимки, фиксирующие на пленку детали и освещение. Потом, в студии, весь этот материал поможет мне обдумать, организовать и попытаться создать замысел рисунка.

Хотя, используя слайды, полевые зарисовки и акварельные эскизы, я работаю в студии немного медленней, процесс создания идей рисунков протекает очень быстро. Эти упражнения помогут вам существенно улучшить технику. Помните: фотографии не важнее ваших набросков. Главное — учиться видеть и делать наброски быстрее.

Создание в студии набросков по фотографиям действительно расширит ваши возможности и позволит вам лучше работать на пленэре.

КАК УЛУЧШИТЬ КОМПОЗИЦИЮ?

Этот объект на первый взгляд кажется сложным. Но при изучении моего полевого наброска (внизу) и анализа тонов (справа) вы можете заметить, что я избрал лишь самые общие контуры для наброска и смягчил угловатую линию облаков. Это улучшило композицию. Также заметьте, насколько близок мой полевой набросок к анализу тонов — серые и черные тона являются определяющими для белых.

Анализ тонов

В этом разделе я с помощью компьютера создал некоторое количество тональных эскизов, похожих на приведенный ниже, чтобы помочь вам верно увидеть и отобразить градацию серых тонов. Оценивая изображение, особенно на стадии наброска, когда вы работаете лишь с тремя-четырьмя тонами, полезно выработать привычку искать и выделять белое, так как именно его прежде всего воспринимает глаз.

Анализ тонов (вверху) призван помочь вам увидеть три отчетливых тона изображения слева: черный, белый и светло-серый. Работая акварелью, я, согласно своей методике, сначала ищу белое.

Санибельский маяк

Был почти полдень, когда мы с женой пришли к Санибельскому маяку. Обычно можно узнать время дня по тому, как ложатся тени. Песок был очень горячим, поэтому я делал набросок быстро. Видно, что я не потратил ни мгновения на детали — на прорисовку веранды и столбиков под крышей. Действительно, я работал так быстро, что совсем упустил из виду эти поддерживающие крышу опоры.

Фиксацию деталей оставьте фото пленке. В этом случае очертания зданий изобразить значительно проще. Если бы не было так горячо моим ступням и я делал набросок по-медленнее, то уверен, что заметил бы подпорки крыши и, по крайней мере, обозначил бы их контуры.

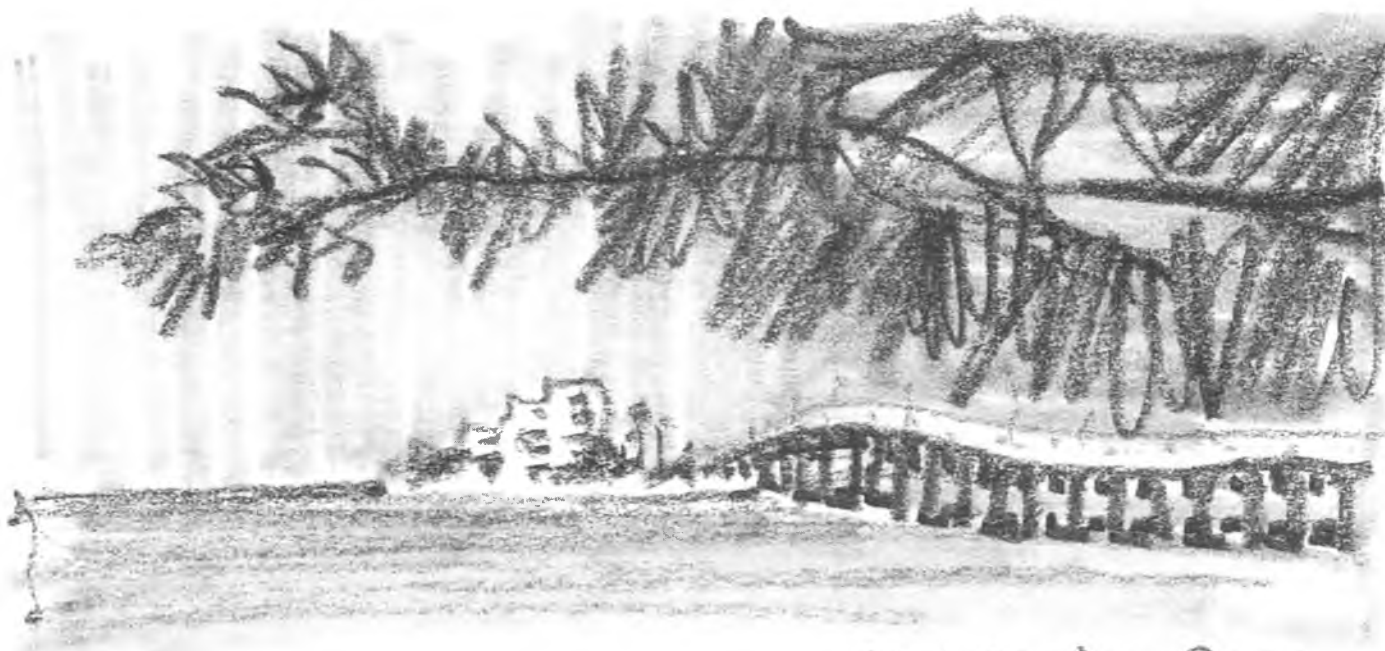
Проезжая по Сан-Карлосу

Южнее побережья Эстеро я заметил поворот, который привел меня к интересному зрелищу. Мой взгляд был захвачен мягкими изгибами дамбы, выгравированными сверкающим белым цветом на фоне лазурного неба Флориды.

Здесь я сначала сделал набросок моста, потом — зданий, а затем провел несколько горизонтальных линий для воды и добавил тени растущей. Обратите внимание, что небо изображено одной только растущей. Этот серый тон усилил белизну моста и зданий. После завершения неба я быстро обозначил ветку австралийской сосны.

Мой набросок очень похож на анализ тонов (справа). Обратите внимание, как четко двумя оттенками серого, а также темным и белым тонами обрисована вся сцена. Это именно то, к чему вы должны стремиться в беглых набросках, сделанных в полевых условиях или в студии.

SAN CARLOS PASS

Старая Гречанка впадает в озеро Эри возле Гурона в штате Огайо.

Упрощайте палитру тонов

При создании наброска сложного пейзажа, подобного этому, вам поможет нацеленность на изображение главных элементов и отражение всего объекта тремя тонами.

Пейзаж содержит такие главные элементы, как небо, воду и землю. Но когда я делал эти наброски, листва поражала огромным количеством зеленых оттенков: серо-зеленые, желто-зеленые, сине-зеленые, черновато- и красновато-зеленые.

Предыдущей ночью штормило, поэтому вода в реке, впадающей в озеро Эри, стала мутной от ила и темно-бурой. Небо было светлым и чистым, лишь с парой клочков облаков, и разнообразные лилии и водные растения в полноте летнего цветения устилали всю дельту реки.

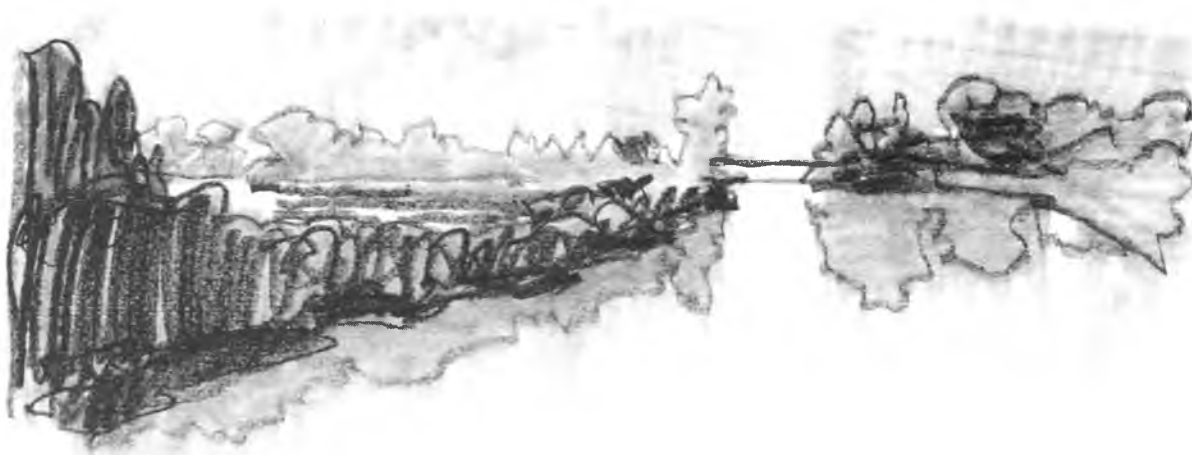
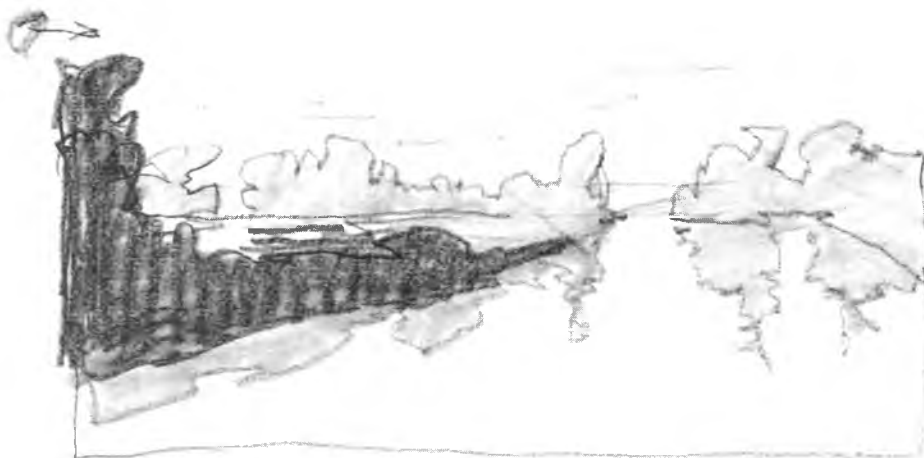
Когда вы сначала подобным образом изучаете сюжет, попробуйте проигнорировать детали и упростить

многообразие оттенков. Посмотрите на изображение искося, и вы тотчас увидите композицию темных и светлых элементов целиком, без деталей. Взгляд искося чрезвычайно помогает увидеть объекты только в двух тонах: темном и светлом.

Лучшее всего сделать беглый набросок с переводом сюжета в три тона: темно-серый, белый, то есть цвет

бумаги, и светло-серый. Я выполнил это на первом, меньшем, наброске. На втором наброске я добавил много больше деталей, а также светло-серый цвет для неба и воды, чтобы показать, по какой траектории взгляд стремится к горизонту.

Потом я дополнил наброски несколькими снимками на 35-миллиметровой пленке.

Я начал этот набросок с изображения навеса в передней правой части. После завершения навеса я нарисовал все остальное, а потом воспользовался растушкой для проработки теневых участков.

Развивайте идеи здесь и сейчас

Эти два наброска сделаны в Индии, и каждый из них занял около 15 минут. Обычно я дополнительно делаю снимки подобных сюжетов, но в данном случае это было создание наброска на месте, что позволило мне оценить художественную ценность объекта. Просто сделав снимки, я потерял бы возможность вникнуть в объект напрямую, в конкретный момент, с его особенным светом и настроением.

Создавая наброски, не бойтесь делать много правок. Не обращая внимания на детали, выверяйте тона, изменяйте ракурс, отыскивайте правильную гамму. Набросок, в некотором смысле, запечатлевает объект в вашем уме — снимки этого не делают.

Набросок справа показывает внутренний дворик Королевы в старом Городском дворце Удайпура. Мой взгляд был привлечен старыми деревьями, и я нарисовал их первыми. Потом добавил фон, используя более темные очертания, а в конце выразил тональную градацию в тенях.

Набросок глазами акварелиста

Если вы просмотрите пейзажные наброски этой главы, то заметите, что белые тона крайне необходимы для создания успешной работы.

Как профессиональный художник-акварелист я всегда ищу белые тона, когда оцениваю объект изображения, — это уже моя вторая натура. Дело в том, что в прозрачной акварельной живописи не используется белая краска.

Делая наброски, работайте таким же образом. Если вы привыкнете определять сначала светлую часть объекта, а потом темную, рисовать наброски станет намного легче. Почему? Потому что знание размещения белых тонов поможет вам определить местоположение серых.

Водопад Отчаяния возле Кливленда в штате Огайо

Чтобы показать, какие оттенки должны быть использованы для этого изображения, я провел компьютерный анализ в трех тонах: сером, черном и белом. Попробуйте быстро схватить такие существенные моменты в наброске.

Карандашный эскиз водопада Отчаяния, выполненный мной приблизительно за 10 минут

Выделяйте взглядом белые тона

Взгляните на фотографию с предыдущей страницы — что заметит ваш глаз первым? Водопад. Именно белые тона привлекают взгляд. Я выбрал данное изображение для иллюстрации этого простейшего аспекта хорошей пейзажной работы.

Изображение же в действительности очень серое, с некоторым количеством черных тонов, обеспечивающих четкость структуры и деталей. Белая зона водопада не

только привлекает ваш взгляд, но и создает драматичность сцены. Однажды осознав этот факт, вы должны помнить его всегда, когда строите композицию своих набросков.

Если вы забудете об этом, то, скорее всего, драматический эффект белого водопада, окруженного серым и черным, потеряется. Планируйте и сохраняйте белые тона, чтобы увеличить эстетическую ценность изображения.

Нужно ли использовать на месте акварель?

Тренируйте глаз

Постоянно смотрите на окружающий мир *акварельными глазами*, как я это называю. Смотрите и мысленно оценивайте объекты на протяжении всего дня. Взглянув на что-то, тотчас представьте, как бы вы могли отобразить этот объект с помощью кисти и акварельных красок. Изучив мой набросок справа, вы заметите, как в нем улавливаются оттенки и структура. Работа на пленэре позволяет быстро осмыслить и оценить объект.

За несколько минут я понял, что нарисую водопад именно при таком освещении и в таком ракурсе. Окончив набросок, я сделал несколько вспомогательных снимков, чтобы позднее проработать его.

При работе на пленэре невозможно делать наброски и фотоснимки всего. Следует иметь четкий замысел и разумно выбирать объекты. Лучше всего возвращаться, найдя хотя бы несколько вещей, подходящих для дальнейшей работы.

Мои любимые кисти — это 25-миллиметровая акварельная кисть Steve Quiller фирмы Richeson Professional #7010, 12- и 6-миллиметровая кисти производства Winsor & Newton, а также колонковая кисть с длинным ворсом.

Как начинать набросок, подобный этому?

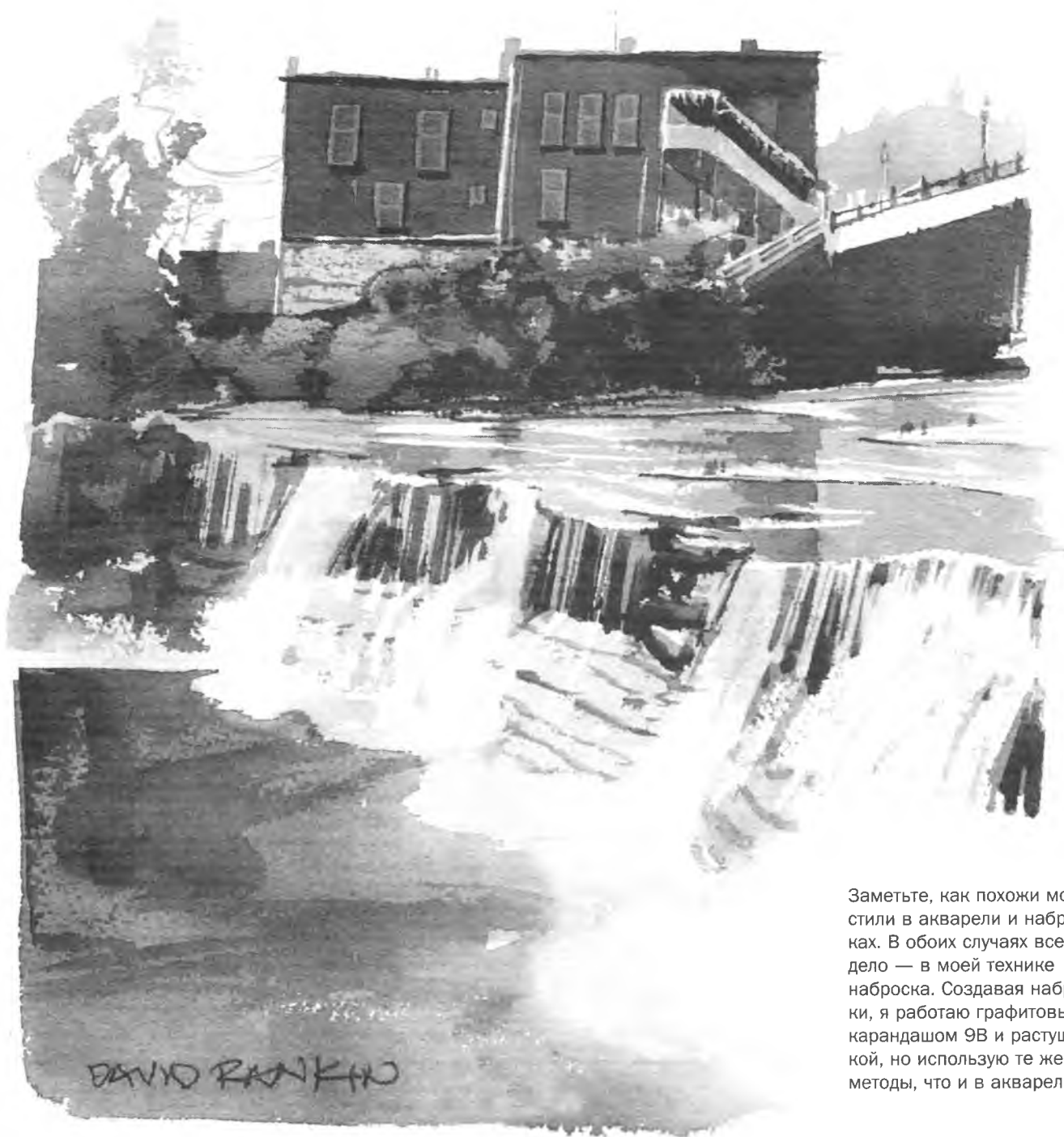
Я советую начать с черных вертикальных линий водопада и работать слева направо. Всегда начинайте с самого интересного участка в объекте. Далее я обозначил нижнюю часть водопада, быстро наметил контуры листвы и изобразил самую черную часть справа под мостом. Потом нарисовал здание. Но заметьте: я позволил себе сделать оживившие набросок тени, лишь четко определив, где находятся белые тона.

Если вы посмотрите на этот набросок с близкого расстояния, то увидите, что я старался не перегружать работу линиями. Верхняя часть водопада с разграниченными узкими колоннами воды, бьющей через край, оформлена одиночными темными карандашными линиями с довольно сильным нажимом. Каждая из линий была создана нужным тоном черного одним лишь движением — не тремя и не пятью.

Это легко сделать графитовым карандашом 9В. Варьируя нажим, можно проводить жирную темную линию и тут же переключаться на легкую. Когда вы немного поработаете с карандашом, его острие станет плоским, позволяя сделать темную широкую линию или провести его краем более тонкую.

Посмотрите на воду у края, через который она переливается. Все эти серые тона выполнены одной растушкой. Быстрое тонирование здания, деревьев, дальних зданий в правом верхнем углу, а также воды в струях водопада и внизу — все это сделано растушкой.

Совет по работе на пленэре. В путешествиях за темами для набросков обходитесь минимальным полевым снаряжением. Я пользуюсь для своих полевых акварельных исследований грубой акварельной бумагой Arches 140-lb. Когда я планирую делать наброски, то беру с собой только блокнот, малый набор карандашей и маленький карманный фотоаппарат Minolta 35 mm. Если инструменты для работы на пленэре будут слишком громоздкими, вы вскоре устанете и уйдете. Помните, работа должна приносить радость!

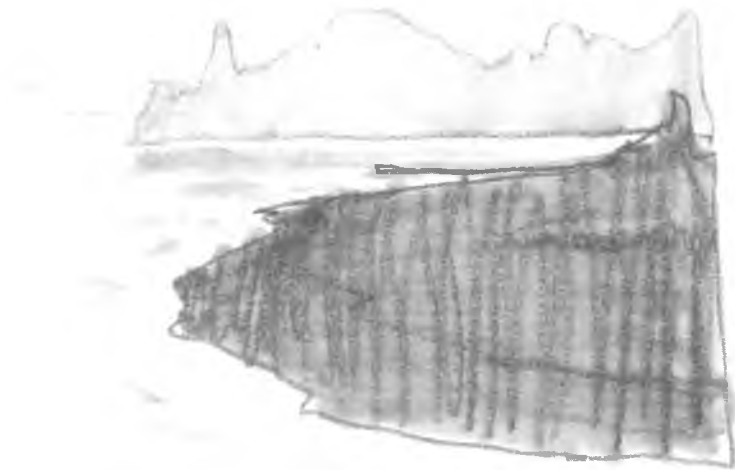
Заметьте, как похожи мои стили в акварели и набросках. В обоих случаях все дело — в моей технике наброска. Создавая наброски, я работаю графитовым карандашом 9В и растушкой, но использую те же методы, что и в акварели.

Эскизы серой акварельной краской

После анализа и оценки объекта на местности, его наброска и, по возможности, фотосъемки я всегда тут же, на месте, приступаю к акварельному эскизу. Если же у меня нет времени, то делаю это, вернувшись в студию.

Мой любимый метод работы: делать быстрые маленькие акварели, похожие на показанную выше, пользуясь одной лишь краской — серой Пейна. Для меня это естественное продолжение карандашных набросков.

Техника наброска подводит прямо к работе акварельными красками. Имея время и сделав всевозможные ошибки на набросках и эскизах серым, вы сможете провести полноцветный полевой анализ объекта. Может показаться, что анализов слишком много, однако такая подготовка себя оправдывает.

1. ПЕРВЫЙ ГРАФИТОВЫЙ НАБРОСОК (2—3 минуты)

2. ПЕРВЫЙ АКВАРЕЛЬНЫЙ НАБРОСОК (5 минут)

3. ВТОРОЙ АКВАРЕЛЬНЫЙ НАБРОСОК (15 минут)

Быстрая работа на месте

Работа на пленэре должна переходить от одного этапа к другому быстро, особенно если вы пытаетесь запечатлеть уникальное освещение.

На этот раз я работал на берегу — там, где Старая Гречанка впадает в озеро Эри. Было около 10 часов утра. Не менее двух с половиной часов я делал все изображения с этих двух страниц, повернувшись сначала лицом на восток — там было солнце, а потом — на запад, оставив солнце за спиной.

1. Этот пробный набросок береговой линии целиком сделан за две или три минуты. Утреннее солнце приглушило яркие краски и сделало линии четкими. Я просто провел основные контуры — несколько быстрых линий, а в конце растушкой добавил тени.

2. Для начала сделав несколько пробных карандашных набросков, я часто переключаюсь на акварельные краски. Все на этом наброске нарисовано 25-миллиметровой акварельной кистью с острым кончиком и серой акварельной краской. Здесь я не делал предварительного рисунка всех элементов, что позволило мне работать быстро и точно отобразить тона, почти не обращая внимания на детали.

3. Обычно после предварительных карандашных и акварельных набросков я делаю серой акварельной краской следующий этюд — немного больше первого. Но в этом случае я раскрыл свое ощущение объекта в предыдущих набросках. Вы можете заметить, что я изменил свою позицию: включил в композицию рисунка узкий пролив, чтобы сделать передний план более интересным.

Этот этюд занял около 15 минут и позволил мне сконцентрироваться на деталях: отражениях в воде на переднем плане, отраженном озером свете и соответствующих тонах для линии деревьев на среднем плане.

Работа с инструкциями

Законченная акварель сверху — это то, что я называю полноцветным полевым этюдом. Поскольку на месте я не могу использовать фен для волос в целях ускорения процесса сушки, то обычно делаю одновременно несколько акварельных анализов.

Ожидая, пока работа высохнет, я просто повернулся в другую сторону и нарисовал этюд, показанный справа. Ненавижу ждать высыхания акварели, поэтому стараюсь рисовать медленно. Таким образом вы можете работать на пленэре весьма продуктивно.

Оба полноцветных полевых этюда на этой странице создавались примерно по 45 минут каждый. Сюжет второго изображения я нашел, повернувшись спиной к первому объекту.

Делайте просто

Не имеет значения, каков уровень вашего мастерства, идея та же — упрощайте сложные изображения до простых форм.

Посмотрев на набросок слева, обратите внимание, как переданы основные контуры, заштрихованные потом легкими линиями. Вместо растушки можно пользоваться кончиком пальца, но с ее помощью вы можете аккуратно проводить линии и наносить тени на очень маленькие области.

Позже в тот день я сделал другой набросок Тадж-Махала, показанный ниже, — освещение здесь западное. Законченная акварель (внизу следующей страницы) была создана на основе этого наброска.

Я влюбился в это освещение так сильно, что вернулся сюда следующим утром и начал с маленького наброска справа, пытаясь ухватить волнующее качество освещения. Эту работу заняло около 15 минут и она была сделана без предварительного рисунка. Я пользовался 25-миллиметровой акварельной кистью и очень ограниченной палитрой — лишь серой Пейна и гуммигутовой желтой новой краской. Сочетание холодного серого и теплого желтого тонов верно передало жаркое летнее утро в Индии.

Быстрая работа с очень ограниченной палитрой заставляет вас быть свободным, искать верные контуры и правильно определять оттенки. Помните, что не так важно, какой объект вы рисуете, — пытайтесь всегда передать настроение.

Я всегда ишу необычное освещение и композицию. Набросок слева и рисунок внизу показывают виднеющийся за маяком Кливленд на фоне неба. Этот набросок был сделан с борта туристской лодки, тогда как изображения на следующей странице делались на самом краю волнореза, с видом на маяк торгового порта Харбор, который находится немного южнее Кливленда.

На этих примерах вы можете увидеть, насколько близки мои полевые размышления и наброски к законченным картинам. Обе работы представляют собой демонстрационные варианты, созданные за 3—4 часа в моей акварельной мастерской.

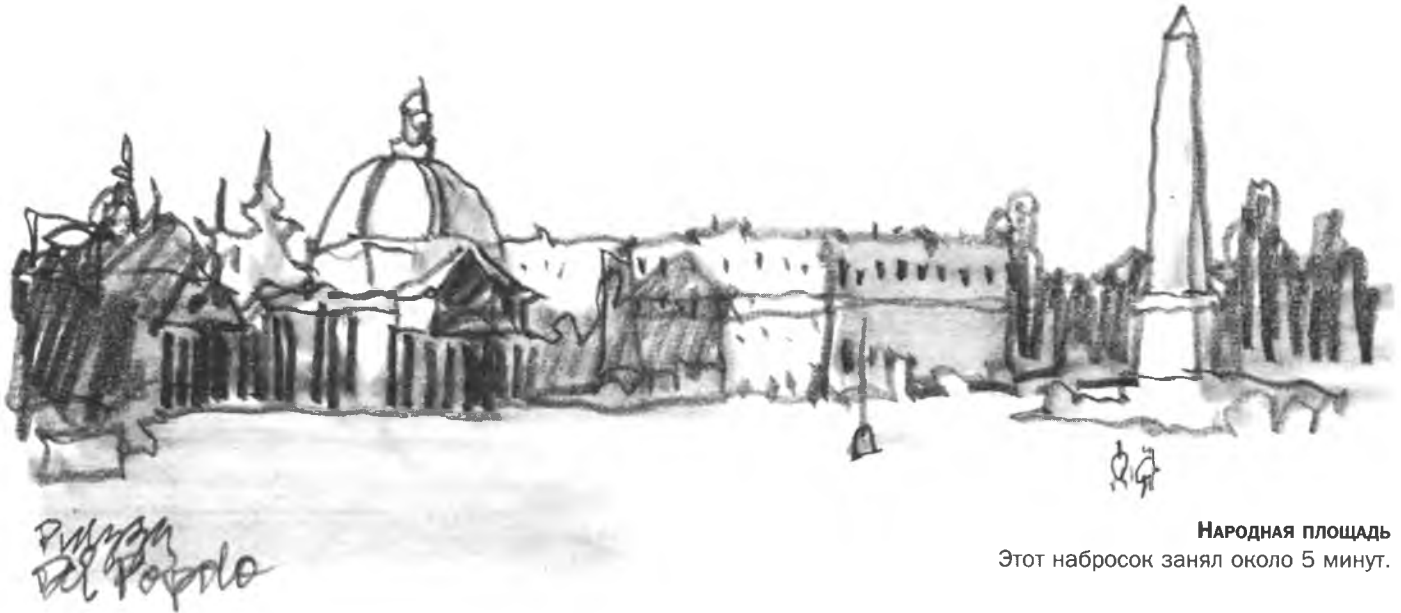
Свет — господствующий элемент в любом пейзаже. На этот раз я сделал набросок и нарисовал маяк торгового порта Харбор. Только что отгремела летняя гроза, придав драматизм всей сцене. Работа внизу показывает небо и освещение часом позже.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ НАБРОСКА?

Делая наброски во время путешествий, вы можете одновременно прорабатывать большое число разных тем. Есть очень много вещей, привлекающих внимание, и если вы не будете весьма избирательны в своей работе, это приведет вас к истощению сил. Например, делая наброски в Риме, я концентрируюсь только на архитектуре. Я стара-

юсь не отвлекаться и не тратить много времени на другие объекты. Если что-то еще привлекает ваше внимание во время работы, быстро сделайте его фотоснимок, но не бросайте свой рисунок. Вы удивитесь, насколько более продуктивными станут ваши дни, если вы научитесь работать сосредоточенно.

Народная площадь

Этот набросок занял около 5 минут.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕКТА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ НАБРОСОК ДОЛЖЕН БЫТЬ СДЕЛАН ОЧЕНЬ ОПЕРАТИВНО!

Поскольку скульптура неподвижна, возникает соблазн замедлить работу. И если вы поддадитесь этому желанию, то начнете вдаваться в ненужные детали. Работайте быстро, создавайте очертания форм и за несколько минут завершайте набросок. Более проработанный рисунок вы сможете сделать позже.

МОИСЕЙ И ПЬЕТА В СОБОРЕ СВЯТОГО ПЕТРА В ВАТИКАНЕ

Эти наброски заняли около 10 минут работы каждый.

Оставляйте фигуры людей напоследок

Мой предыдущий совет — до последнего момента оставлять пустые места для животных и птиц — подходит также к наброскам пейзажей и архитектуры. Оставляйте детали и людей напоследок. Буквально удалите всех людей своим взглядом и сосредоточьтесь на структурах. Помните, что все нужно упрощать до основных форм и теней.

1. Делая наброски на Пьяцца Навона, в послеобеденном освещении, в первую очередь я приступил к изображению впечатляющей композиции фонтанов. Я начал с головы самой высокой фигуры фонтана и работал сверху вниз и слева направо, потом перешел на левую сторону и вернулся к центральной фигуре. Здесь я опустил большинство теней, чтобы показать вам, как это выглядит, перед работой растушкой.

2. Прорисовав различные структуры зданий на дальней и правой стороне площади, я довольно сильно затенил темно-серым оттенком стены зданий с помощью растушки. Это помогло выделить формы белых статуй фонтана и вывело их на передний план. Мне нужно было работать быстро, поскольку солнце своим движением могло изменить всю динамику теней, сильно усложнив определение структур для наброска.

Пьяцца Навона

Этот набросок занял около 10 минут.

Создание комплекса сооружений с помощью линий и тонов

Делая наброски целых комплексов архитектурных сооружений, для начала определите контуры зданий, а затем используйте тонирование — это поможет обозначить структуры, создавая источник света без нагромождения деталей. Заметьте, как быстрое тонирование растушкой внезапно оживляет набросок, приведенный внизу. В первоначальном варианте наброска я удалил все тени с целью показать процесс работы.

1. Я начал с проработки формы крыши и статуй в ее верхней левой части, рисуя сверху вниз. Множество колонн показаны с помощью небольшого количества простых черных линий.

2. Затем я набросал декоративные деревья, заполняя нижнюю часть наброска так, чтобы глаз наблюдателя сосредоточился именно на сооружении.

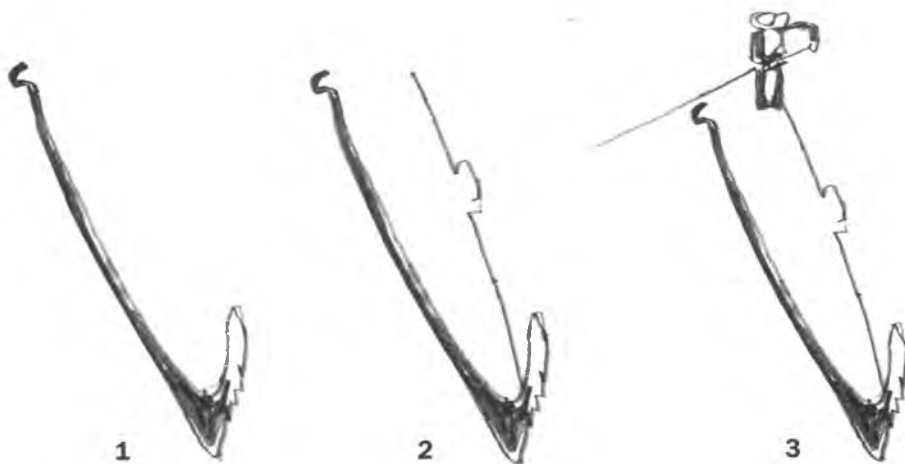
3. В конце я добавил статуи на крыше и флагштоки. Тонирование, как показано на законченном наброске внизу, не только создает сильный источник света, но помогает определить структуры. Чтобы придать наброску больше динамики, я мог бы добавить темные тона неба, которые сделали бы белое мраморное здание сильным акцентом.

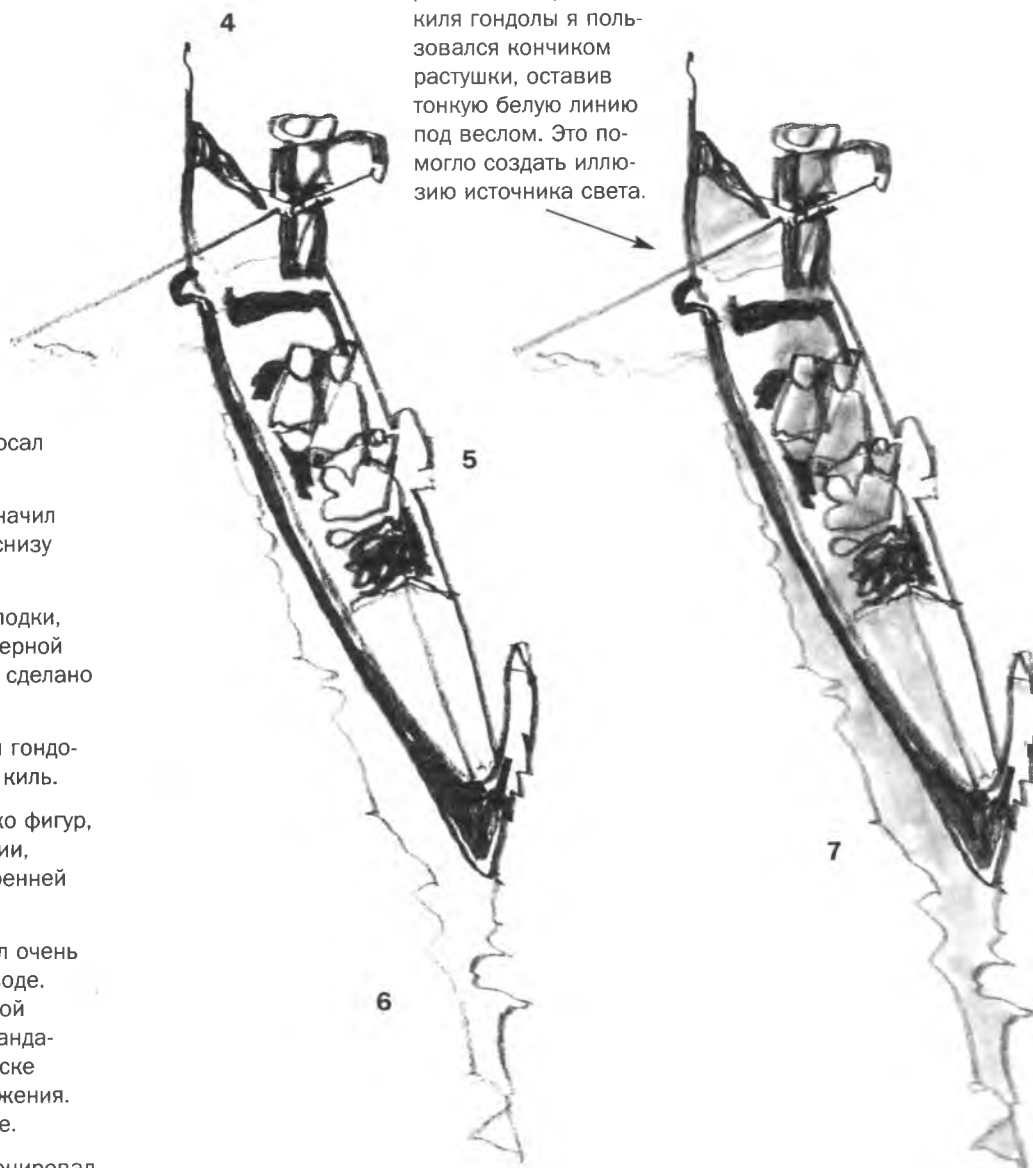
МЕМОРИАЛ ВИКТОРА ЭММАНУИЛА II в Риме
Этот набросок занял около 5 минут.

Важно, работая быстро, сначала найти наиболее яркие черты образа. В случае с гондолой это длинная узкая форма с хорошо узнаваемыми контурами с обеих сторон. Если не получилось, попробуйте еще раз.

Заметьте: для аккуратного тонирования киля гондолы я пользовался кончиком растушки, оставив тонкую белую линию под веслом. Это помогло создать иллюзию источника света.

1. Начав слева, я быстро набросал контуры носа гондолы.

2. На следующем этапе я обозначил правый бок гондолы, работая снизу вверх от носовой части.

3. Получив основные контуры лодки, я изобразил стоящего в характерной позе гондольера. Все это было сделано довольно быстро.

4. После рисунка нижней части гондолы было необходимо добавить киль.

5. Я быстро набросал несколько фигур, сидящих в центре лодки, и линии, создавшие фон открытой внутренней части гондолы.

6. Закончив судно, я обозначил очень художественное отражение в воде. Это было сделано быстро, тонкой линией с легким нажимом карандаша. Я не хотел, чтобы на наброске была темнота вне границ отражения. Отражения должны быть в воде.

7. Набросок ожил, когда я затонировал его, создавая впечатление падающего сверху света.

Пробы для определения местоположения

Мой совет оставлять изображение людей на потом поможет вам сконцентрироваться на архитектурных деталях. Делайте вещи проще, начинайте с того, что в кинематографии называется *пробами*. Эти наброски схватывают структуру места или оптимальный ракурс всего пейзажа лучше, чем крупный план деталей.

Для изображения памятников архитектуры используйте ту же технику, что и для создания портретов. Быстро набросайте все контуры, потом аккуратно обозначьте основные детали объекта. Для меня это — род импрессионистского стиля рисования. Фотоаппарат прекрасно фиксирует детали, а наброски — ваши мгновенные ощущения.

Пiazza Сан-Марко в Венеции

Этот набросок занял 10—15 минут.

Обычно архитектурные наброски не выглядят похожими на оригинал, пока вы не затушуете их растушкой. Тогда они оживают. Я нахожу, что освещение в ранние утренние часы и на закате наиболее эффектно для рисования пейзажей.

Начинайте отсюда

Откуда вы начнете делать набросок, подобный показанному на предыдущей странице? Вы не ошибетесь, если сначала закрепите наиболее яркие его части или черты.

1. Высокая башня с часами господствует над площадью и представляет собой настоящий магнит для туристов в Венеции. Для начала я зафиксировал на наброске ее общие контуры.

2. Обозначив на бумаге подходящее место для этой гигантской вертикальной структуры, я тщательно прорисовал некоторые детали башни, а затем прошелся горизонтально вдоль страницы, создавая контуры и затеняя уникальные купольные крыши собора Святого Марка.

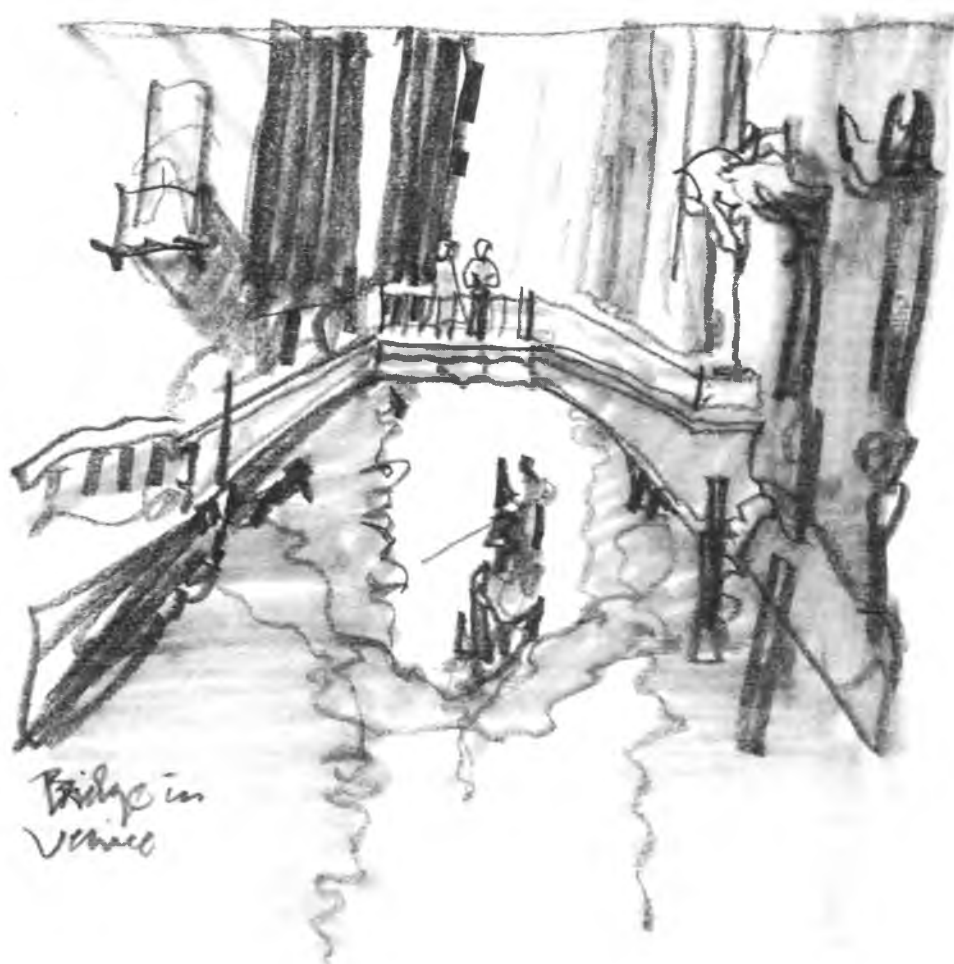
3. Заметьте, что толпа у портала собора показана тонкими черными вертикальными линиями с некоторыми белыми промежутками для создания иллюзии отдельных людей.

Неподвижные гондолы

Этот набросок занял около 10 минут, а нижний — 15.

Gondolas

Верхний набросок — один из моих любимых. Пришвартованные гондолы были глубоко в тени на фоне зданий в послеобеденном свете. Первыми я нарисовал эти здания, не очень сильно нажимая на карандаш.

Потом с более сильным нажимом набросал характерные контуры гондол на переднем плане. Это мгновенно создало глубину в наброске, усилившуюся после нанесения теней.

Набросок слева был начат с центральной площадки моста. Потом я нарисовал оставшиеся части моста, затем фигуры и темные здания справа. Центр наброска — гондола. Так же, как и на портретах, где я часто рисую сначала все лицо, а уж затем глаза, здесь я сначала нарисовал все окружающее, и лишь затем — гондолу. Потом были наложены тени.

Знаменитый Мост Вздохов в Венеции

Набросок занял около 15 минут.

Фотография — это визуальный срез времени, обычно укладываемый в доли секунды, тогда как создание наброска требует 5—10 минут. Набросок на самом деле — это тщательная компиляция визуальных элементов, которые проходят перед глазами наблюдателя за эти пять минут. Гондолы, например, постоянно двигались вниз и вверх по каналу, который я рисовал. Я добавил их в последнюю очередь, используя фрагменты нескольких из них. Я думаю, что наброски намного более эмоциональны, чем фотографии, благодаря тому, что на их создание тратится гораздо больше времени.

ГЛАВА 3

Люди

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ ВАШИХ УМЕНИЙ

Для большинства художников наброски людей являются одной из самых сложных задач. Создание чьего-то подобия несколькими линиями похоже на волшебство. Это может вызывать большой страх даже у опытных художников.

Когда мы были маленькими, то просто брали цветной карандаш и рисовали маму и папу, наших домашних любимцев, братьев и сестер, дома и еще много всего. Мы не были сильно озабочены, похожи ли наши детские картинки на тех, кого мы рисовали. Это являлось невинным побуждением выразить себя в рисовании вещей и людей, которые играли важную роль в нашем мире.

Взрослея, мы потеряли веру в свои способности придавать зримые формы нашему внутреннему миру. В этой главе я надеюсь вернуть вам желание рисовать людей.

В художественной школе рисование портрета было моим вторым любимым предметом. Но даже сегодня, сталкиваясь с новыми лицами и ситуациями, я чувствую небольшой страх. Однако достаточно развить свои художественные умения, я знаю, что если не стану бояться, а буду просто полагаться на свои навыки и художественную технику, у меня все получится.

Теперь вам предстоит заглянуть в самое сердце моей техники наброска. Я покажу вам несколько умений, которые развивал годами. Вы узнаете также, как улучшить свои навыки с помощью использования видеомagneтофона или видеокамеры. Эти технические приборы могут стать бесценными помощниками для художника.

Эшли и Шэннон де Вито в возрасте 7 лет

НАБРОСКИ ЛЮДЕЙ ТРЕБУЮТ БЫСТРОГО ГЛАЗА И НЕЖНОЙ РУКИ.

Советы

- Начните с набросков стоп-кадра.
- Тренируйтесь на автопортретах.
- Работайте с живыми существами.
- Сначала создавайте контуры, а затем тени.
- Работайте быстро — не вдавайтесь в детали!

То, чему вы учились так давно, — это техника или методика создания набросков и портретов людей. Я советую начать с набросков стоп-кадра. Сначала попробуйте собственноручно скопировать мои наброски стоп-кадров, потом воспользуйтесь своим видеомagnитофоном — запишите любимые программы и экспериментируйте с большим количеством кадров.

Начните работу с создания автопортрета, воспользовавшись зеркалом. Сфокусируйте внимание на наброске всех контуров лица и в первую очередь — волос. Пользуйтесь методом остановок и продолжения работы для тщательного проведения работы с линиями — по маленькому участку за раз. Используйте тонирование, добавляя в набросок свет и объем. Это поможет придать вашему наброску настроение, а также форму и сходство.

Но самое главное — помните о необходимости работать быстро. Не неряшливо или бесконтрольно, а так быстро, как только можете, обдумывая и оценивая то, что делаете. Если вы начнете работать медленно, вырисовывая каждую мелкую деталь, это уже будет рисунок, а не *набросок*!

Вверху: индийские женщины в магазине специй в Джодпуре в Индии.

Внизу: Дуайт Гуден — подающий команды Cleveland Indians во время подачи.

КАК БЫСТРО ДОБИТЬСЯ СХОДСТВА?

Повышайте вашу скорость

В этой главе вы будете работать по методике создания набросков людей. Пейзажи не особенно движутся и редко выражают мнение о ваших набросках. Но фактически все люди имеют свое представление о портретах, особенно о своих собственных. Между художником и моделью могут возникнуть крупные противоречия. Именно поэтому многие художники избегают рисования портретов.

Я рекомендую идти бесконфликтным путем, избегая критики. Вы должны чувствовать свободу ошибаться, чтобы со временем достичь настоящего прогресса в своей технике.

Методы усовершенствования умений

1. Делайте наброски по фотографиям или журналам.
2. Начните с линейных набросков.
3. Делайте наброски с телепрограмм.
4. Пользуйтесь функцией стоп-кадра вашего видеоманитона.
5. Делайте автопортреты.
6. Снова и снова рисуйте родных и друзей.
7. Попросите знакомых попозировать вам.
8. Делайте наброски иностранцев в своих путешествиях.

Быстрые линейные наброски

В изложенной далее технике я сконцентрируюсь на использовании графитового карандаша 9В, так как это наилучший инструмент для набросков. Однако самое главное в этой технике — умение создать сходство несколькими простыми линиями. Следующее после работы над линиями, обозначившими главные контуры и детали лица и фигуры человека, — это тонирование контуров и всего остального.

Вы сможете быстро работать над линиями, пользуясь восемью методами, описанными слева. Просто смотрите в зеркало и рисуйте себя; делайте наброски с журналов, книг и семейных фотоальбомов; делайте наброски членов своей семьи или соседей. Попробуйте делать наброски стоп-кадров видеоманитона. Во всех этих случаях для лучшего результата вы можете ограничиться простой работой над линиями. Развивайте свою технику рисования линий, быстро обозначая контуры объектов и намечая детали. Если у вас нет карандаша для наброска, рисуйте шариковой ручкой.

Морган Хестер,
2 года

Работа линиями плюс тонирование

Всякий раз, начиная рисовать портрет, я стараюсь достичь подобия изображения и человека. Довольно странно, но оказалось, что сходство возникает тогда, когда я концентрируюсь на правильном отображении специфических черт лица. Когда же я забываю об этом и очень стараюсь сделать рисунок похожим, набросок, как правило, выходит неудачным.

Работа линиями и тонирование — два основополагающих аспекта этой техники. Изучите иллюстрации на сле-

дующих двух страницах и попробуйте добиться сходства только с помощью деликатной работы линиями, а затем тщательным тонированием улучшить его. Ваши инструменты — графитовый карандаш 9В и растушка. Оба эти средства позволят создать широкий спектр эстетической визуализации в самый короткий промежуток времени.

Эшли де Вито
в возрасте 9 лет

Первоначальная работа линиями должна быть исполнена быстро. Заметьте, что на наброске слева нажим карандаша при обозначении форм головы был довольно сильным. Контуры же участков тени проведены с гораздо более легким нажимом, чтобы они не «соперничали» с темными линиями.

Но посмотрите, что случилось с набросками справа после того, как я поработал растушкой. Они внезапно ожили в динамичном освещении. Ваше первое тонирование должно быть относительно легким, усилить его никогда не поздно.

Шэннон де Вито
в возрасте 9 лет

Набрасывайте только формы, усиливающие сходство

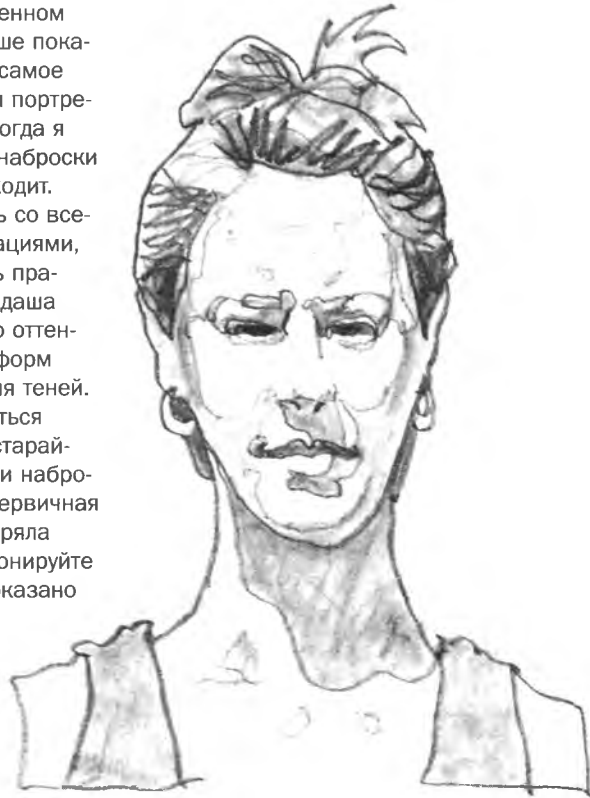
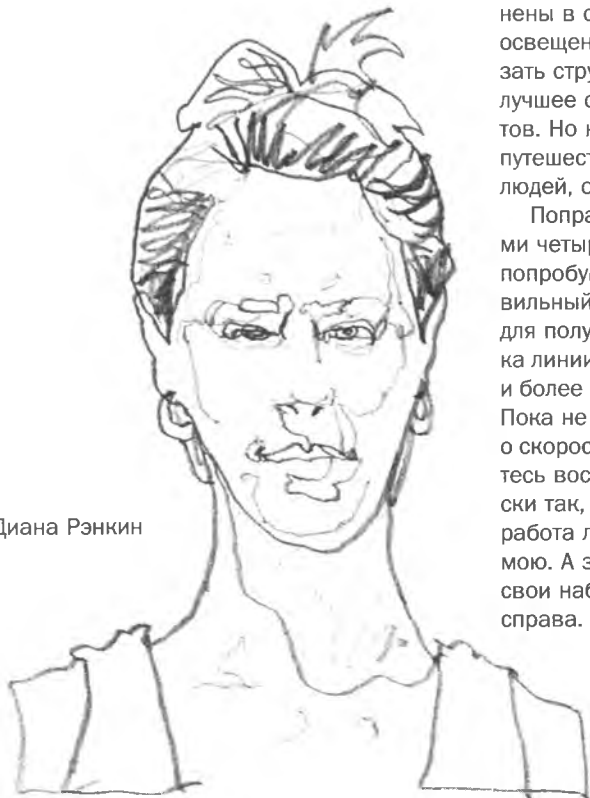
Я всегда начинаю рисовать лицо с очерчивания формы и контура волос. Вы заметите, что главные черты лица на моих набросках всегда немного темнее, чем тени и второ-

степенные формы. Запомните, что в наброске нужны только формы, придающие сходство с человеком, которого вы рисуете.

Все эти наброски были выполнены в сильном полуденном освещении, чтобы лучше показать структуру. Это не самое лучшее освещение для портретов. Но на практике, когда я путешествую и делаю наброски людей, оно очень подходит.

Попрактиковавшись со всеми четырьмя иллюстрациями, попробуйте установить правильный нажим карандаша для получения темного оттенка линии для важных форм и более светлого — для теней. Пока не нужно заботиться о скорости, просто постарайтесь воспроизвести эти наброски так, чтобы ваша первичная работа линиями повторяла мою. А затем слегка тонируйте свои наброски, как показано справа.

Диана Рэнкин

Кэтрин де Вито

Заметьте, как я заполнил темной массой линий форму волос, следуя направлению прически. Не нужно затемнять всю область волос. Также заметьте, что я часто набрасываю несколько светлых линий в формах теней. Это дает основу для тонирования с помощью растушки.

Увеличив нажим на растушку, я могу усилить тени. Эта техника настолько многогранна, что вы будете поражены ее результативностью.

Что такое набросок стоп-кадра?

Объекты изображения первоначально можно искать в журналах, на фотографиях или же просто обратиться к телепрограммам и начать делать наброски. Но если вы хотите попробовать нарисовать нечто действительно забавное, то запишите это на видеомagnитофон, перематывайте пленку и проигрывайте, останавливая ее (пользуясь клавишей паузы) на различных кадрах.

Так как окружающие люди много двигаются, а режиссеры любят вырезать промежутки между происходящими сценами, то для остановки действия на время, достаточное для создания наброска, вам поможет функция стоп-кадра видеомagnитофона. С ее помощью можно получить стоп-кадры уникальных поз объектов. Лучше всего, если у вас есть функции дополнительного управления стоп-кадром — тогда можно выделять особенные позы. Этот метод наиболее эффективен при работе с программами о спорте, танцах, приключениях, птицах и дикой природе.

Большинство видеомagnитофонов обладают специальным устройством, которое выключает функцию стоп-кадра после 5 минут использования. (Такое устройство служит для защиты записывающих головок видеомagnитофона.) Это заставляет вас работать быстро и обеспечивает обратную связь с механизмом, показывая, как быстро проходят пять минут.

Просматривайте программы в поисках необычных поз, выражений лиц и образов для будущих набросков. Это поможет отточить ваше зрительное восприятие. Используя видеомagnитофон, выбирайте интересные объекты. Просмотрите программы на предмет подходящих образов, а потом подумайте, с чего необходимо начать набросок и какие очертания самые характерные. Вот два совета вам в помощь.

1. Начните с концентрации на одной характерной черте.

Ищите не слишком сложные изображения. Сконцентрируйтесь на одном объекте, не замечая других вокруг него. Попробуйте увидеть самую характерную черту выбранного объекта и начните с нее свой набросок.

Почти на всех набросках бейсбольных игроков на этих страницах я начинал изображение с их головных уборов. В этом есть здравый смысл. Когда я смог точно установить, где края кепки, и верно обозначить их, то присоединил ее верх, потом голову под кепкой, плечи и т. д. Этот простой способ начать работу действует в 95 % случаев.

2. Создавайте изображение по частям.

Недостаток умения создавать наброски может компенсироваться повышенной концентрацией на окружающем. Изучайте самые индивидуальные черты одну за другой. Не отвлекайтесь, пока не обозначите все основные контуры.

Если вам удастся улучшить эти два умения, то результаты вас поразят.

Начните с телепрограмм, которые вам больше всего нравятся

Запишите на видео свои любимые телепрограммы. Отмотайте их назад и остановите на кадре, который хотите набросать. Будьте раскованны и работайте быстро. А затем попробуйте еще раз.

Эти наброски были сделаны с записи телетрансляции матча между Cleveland Indians и бостонской командой Red Sox. Большинство набросков заняло около 5 минут, поскольку мой видеоманитонфон не поддерживает остановку кадра на более продолжительный отрезок времени.

Попробуйте упростить работу линиями. Заметьте, что лишь одна тщательно проведенная линия определяет эту уникальную фигуру. Волшебство же создается то- нированием.

"looking in"
Doc Gooden

Doc Gooden
"lookin in"

"Many slides to 2nd"

Doc Gooden - old way

"Harmon Killebrew & umpire
Kane works"

Очень важна базовая работа линиями, поскольку она устанавливает формы. Сравните работу линиями на наброске профиля судьи (слева) с законченным тонированным наброском (еще левее). Видите, как важно тонирование для завершения произведения?

Используйте сильные четкие контуры и аккуратное тонирование

Для определения существенных форм работайте четкими, сильными, тщательно прорисованными линиями. Соединяйте один фрагмент наброска с другим, пока не получится цельная фигура. А затем нужно слить воедино все компоненты с помощью аккуратного тонирования.

Делайте контуры уверенными. Попробуйте нарисовать форму одной чистой, аккуратной линией, а не 5–10 небрежными штрихами. Тени же лучше обводить слабее. Это поможет перейти к их тонированию.

Заметьте, что я старался делать линии теней под углом 45 градусов. Это создает творческое зрительное равновесие и эстетическое очарование в набросках.

Портрет Кенни Лоптона, проверяющего знак, был самым большим — 18 сантиметров в ширину. Мне удалось обозначить все основные контуры фигуры до того момента, как видеомagneфон прервал паузу. Затем я перешел к тонированию. Общее время создания наброска равнялось примерно 10 минутам.

Называть свои наброски — неплохая идея. Вам вряд ли удастся снова отыскать тот же самый кадр на видеопленке, который использовался для наброска.

Lofton departs for 2nd —

Последовательность создания наброска

Изучите последовательность создания этого наброска, показанного в натуральную величину, и попробуйте его повторить. Потом вернитесь и попробуйте повторить другие. Смысл в том, чтобы вы работали с одним из моих набросков до тех пор, пока не прочувствуете последовательность действий и не увидите, на чем я концентрируюсь при работе. Вы поймете также, на что я не обращаю внимания. Я сосредотачиваюсь на работе с основными линиями, фиксируя лишь простейшие контуры формы и позы. Потом постепенно добавляю все новые и новые контуры, пока фигура не будет готова. Тонирование связывает все вместе.

2. Плечо, рука и бейсбольная рукавица.

Это набросок подающего, поэтому его руки должны быть отображены правильно. Изобразив изгиб плеча и руку в рукавице, мне теперь проще установить остальные контуры.

1. Кепка подающего. Я начал с тульи кепки, затем добавил поля. Далее быстро последовали голова и шея игрока до выреза майки.

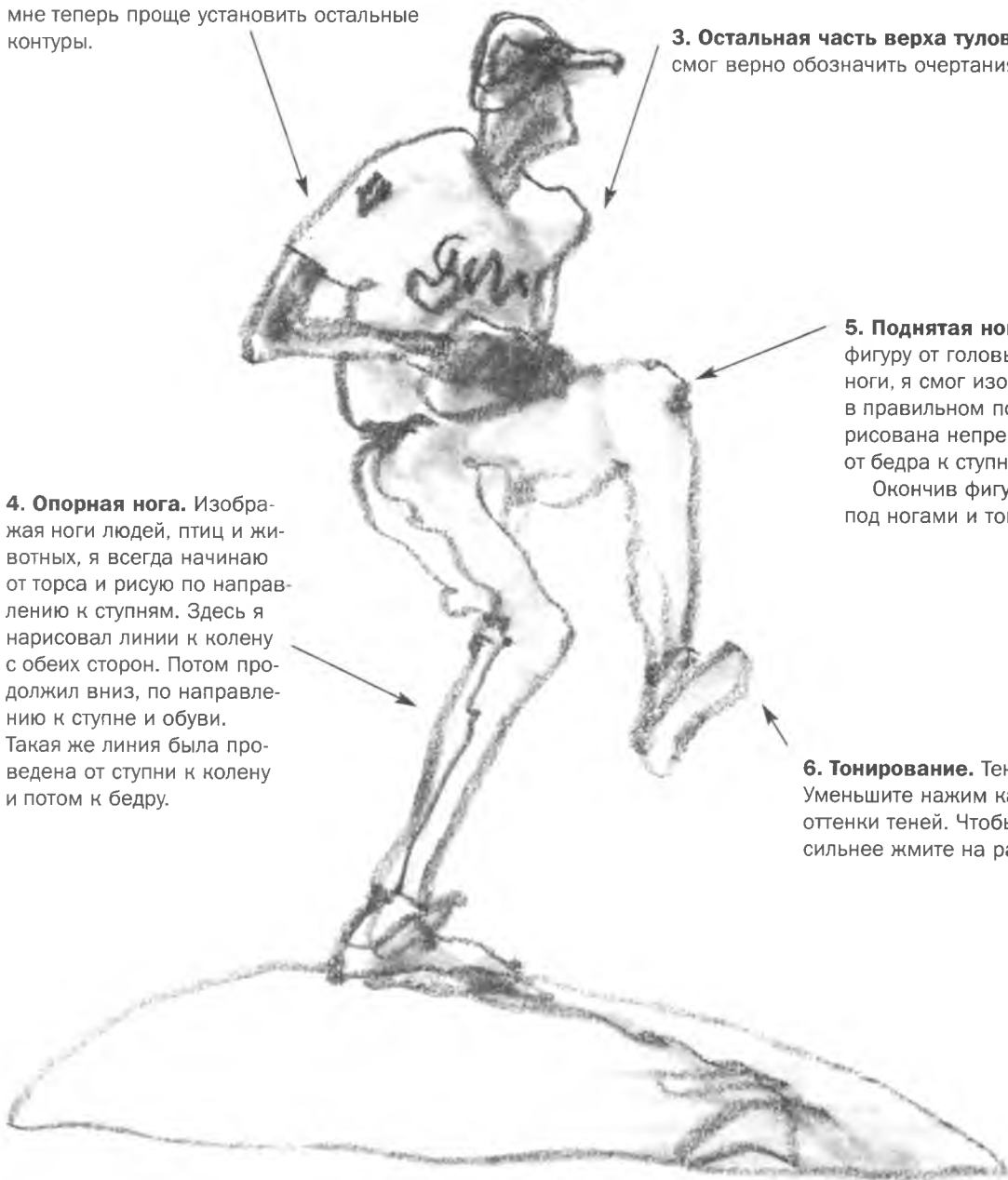
3. Остальная часть верха туловища. Будет легче, если я смог верно обозначить очертания верхней части корпуса.

4. Опорная нога. Изображая ноги людей, птиц и животных, я всегда начинаю от торса и рисую по направлению к ступням. Здесь я нарисовал линии к колену с обеих сторон. Потом продолжил вниз, по направлению к ступне и обуви. Такая же линия была проведена от ступни к колену и потом к бедру.

5. Поднятая нога и ступня. Нарисовав фигуру от головы до ступни опущенной ноги, я смог изобразить поднятую ногу в правильном положении. Она была нарисована непрерывной линией, идущей от бедра к ступне и обратно.

Окончив фигуру, я добавил холм под ногами и тонировал рисунок.

6. Тонирование. Тени создают набросок. Уменьшите нажим карандаша и создайте оттенки теней. Чтобы они стали темнее, сильнее жмите на растушку.

Работа с видеокамерой

Я часто использую видеокамеру как своеобразный блокнот набросков. Однажды я взял ее с собой на местный парад по случаю Дня поминовения и записал шествие портных. Затем вернулся домой и прокрутил эту пленку на видеомагнитофоне, останавливая кадры с различными людьми и делая с них наброски.

Попробуйте воспроизвести эти наброски волынщиков на параде. Будьте точными и внимательными в работе линиями, а затем соедините все тонированием. Можете сделать собственную видеозапись и поработать с ней. Это прекрасная возможность улучшить умение делать наброски людей.

Заметьте, что растушка создает почти настоящий серый оттенок на килтах волынщиков. Как бы вы получили подобный эффект без нее? И даже если она у вас есть, сможете ли вы сделать это за несколько секунд?

Выстраивайте зрительные сюжеты

Под сюжетами я подразумеваю объекты, на которых вы концентрируете внимание в толпе. Будьте избирательны: не снимайте что попало. Направляя мысленный взор на определенный объект, вы учитесь зрительно фокусировать внимание. Это ключ к решению задачи.

Иногда я ограничиваю свои наброски, фотографии или видеозаписи людьми в униформе или группой людей, выполняющих одинаковую работу. Этим критерием может быть все что угодно. Как только вы начнете при-

менять его на практике, то заметите, что ваша продуктивность существенно возрастет. Вы вернетесь домой с большим количеством визуального материала.

В этот день я искал и ограничивал свое внимание только картинками, в которых воплощается образ Америки, — вездесущими символами Американского парада. Я вернулся домой с целой горой материалов. Здесь показана только их крошечная часть.

Не бывает парада без танцев и барабанщиков.

В каждом параде в честь Дня поминовения участвуют группы студентов и барабанщики.

Родители с детьми сидят на улице в ожидании sireны, возвещающей начало парада.

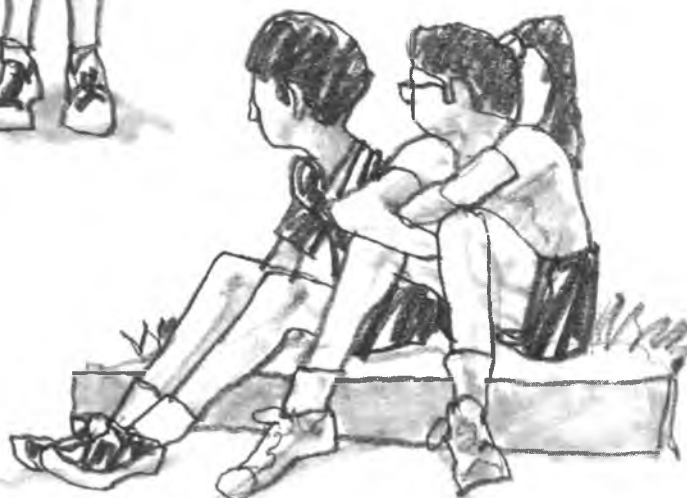
Повсюду встречаются матери, утешающие своих малышей.

На параде всегда присутствуют несколько байкеров с мотоциклами из хромированного металла.

Улицы заполнены тысячами детей, ожидающих фейерверков и проезда полиции для того, чтобы бросить ей леденцы.

Папы часто сажают своих детей на шею, чтобы они могли лучше рассмотреть парад.

Наброски знаменитостей: чем меньше — тем лучше

При создании портретов знаменитостей — людей, чья внешность знакома каждому — нужно обращать внимание еще на несколько вещей. Один из основных рабочих критериев успешного портрета артиста — это минимальная детализация лица, особенно женского. Немного найдется женщин, которые хотели бы видеть каждую пору кожи и морщинку на своем портрете. В моей технике набросков это применимо вдвойне. Если вы уловили несколько самых основных черт лица и очертания волос человека, то остальное можете опустить. Это намного лучше, чем вдаваться в мелкие детали для получения абсолютного сходства с оригиналом.

Второй прием заключается в том, чтобы в линиях глаз, рта, бровей и волос преобладали темные тона. Добавляя другие детали, нажим карандаша следует ослабить. Это поможет направить глаз наблюдателя на наиболее узнаваемые черты лица.

Начиная делать наброски, спросите себя: какие черты лица этого человека наиболее характерны и привлекают взгляд? Ответ на этот вопрос поможет сделать набросок-портрет намного быстрее и лучше.

Кэти Курик

Кэти Курик, ведущая программы Today Shows, — прекрасная модель для практики рисования портретов. У нее серые глаза, пропорциональное лицо, красивые брови и стильная прическа.

1. Делая набросок Кэти, начните с волны волос, исходящей на ее лоб.
2. Затем аккуратно обозначьте форму лица и линии щек слева направо.
3. Затем проведите линии бровей.
4. Нарисуйте нос и рот.
5. Теперь, когда все это находится на своих местах, ничто не мешает изобразить ее изумительные глаза.

А теперь попробуем сделать набросок ведущего аналитического раздела программы Today Shows Мэта Лауэра.

1. Начните с волос Мэта в левой части наброска и продолжайте рисовать сверху вниз до уха.
2. Далее набросайте контуры его прически, двигаясь справа вниз, к другому уху.
3. Обозначьте нижнюю часть лица от левого уха вниз к центру и вверх по правой стороне лица к линии волос. Рисуйте это одной непрерывной линией. Делая небольшие паузы в движении, не отрывайте карандаш от бумаги.
4. Нарисуйте брови и перейдите к ноздрям.
5. Тщательно изучив его рот и губы, разместите глаза.
6. В конце набросайте губы. Обратите внимание на их отчетливый дугообразный изгиб и на то, что нижняя губа заходит на верхнюю. Это поможет создать сходство.

Мэт Лауэр

Найдите характерные черты

Создавая портреты знаменитостей, я постоянно ищу их особенные позы, жесты, признаки стиля в одежде и причёске — все то, что является частью их личности. У такой звезды, как Шер — это одежда и волосы; у ведущего ток-шоу Джея Лено — характерная линия бровей. Эти визуальные элементы настолько ассоциируются со звездой, что становятся архитипичными — как это произошло с оригинальной причёской и баками Элвиса.

Именно такие черты вы должны искать, делая портретные наброски. Уловив хотя бы нечто, присущее именно этому человеку, вы сможете создать его портрет.

Обычно я начинаю рисовать портрет с головы, но изображая поп-певца Рики Мартина, я изменил своему правилу! Его выступление по телевидению отличается характерными танцевальными движениями, и я начал набросок с фиксации уникального положения тела.

КАК ОБОЗНАЧИТЬ СТРУКТУРУ ЛИЦА И ТЕЛА?

Мои начальные рисунки таких индивидуальных черт, как головные уборы профессиональных игроков в гольф Тайгера Вудса и покойного Пэйна Стюарта, сильные и четкие. Старайтесь обозначить контуры одной хорошо продуманной точной линией, а не множеством более легких линий, пытающихся найти правильные очертания методом проб и ошибок.

Теневые участки на лице делайте с небольшим нажимом карандаша. На самом деле я нарисовал контуры теней, заполнил их легкой штриховкой, потом растер ее и тщательно затенил средним серым тоном. Заметьте, что принцип подбора оттенков при тонировании, которым вы пользовались, рисуя пейзажи, применим и при работе над портретами людей — вы используете тот же темный, средний серый тона и белый цвет бумаги.

Эти наброски демонстрируют примеры использования различного нажима карандаша при работе с линиями и тонированием. Это необходимо для обозначения структуры лица.

Эти наброски Тайгера Вудса (справа) и Пэйна Стюарта (два наброска внизу) были сделаны с видеозаписи Открытого турнира по гольфу, проходившего в 1999 году в США.

Варьируйте нажим карандаша

Немного поработав в этой технике, вы вскоре начнете учиться при создании набросков изменять нажим карандаша. Набросок Пэйна Стюарта (внизу) запечатлел тот эмоциональный момент, когда этот игрок загнал в лунку выигрышный мяч на турнире 1999 года в США. Внимательно посмотрите, как здесь использованы различные нажимы.

Главная линия, обозначающая кепи и тщательно обрисовавшая профиль и глаза, проведена с довольно сильным нажимом. Но смотрите, как я уменьшил нажим, очерчивая структуру теней на лице героя. Эти очертания теней просто направляющие — они помогли обозначить, как на лицо и форму падает свет. Я тщательно затенил их при помощи одной растушки, чтобы создать тонкую градацию оттенков в этом среднем сером тоне.

Стюарт на площадке для гольфа в момент посылы своего победного мяча.

Игрок в гольф Фил Микельсон признателен благодарной публике, окружившей площадку.

Стюарт воодушевлен своей победой на турнире, он буквально кричит — мальчику, подносящему мячи, своей семье и всему миру. Мне нравится делать наброски таких мгновений. Заметьте, как тонко освещение передано тонированием.

Ищите уникальные выражения лиц

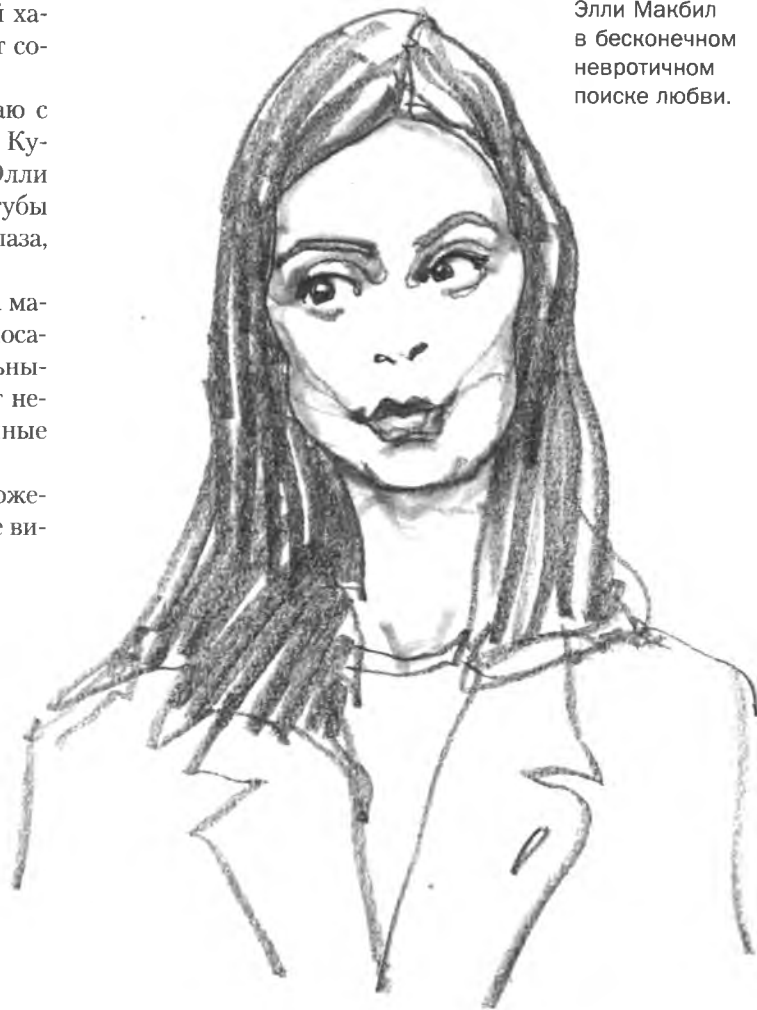
Делая наброски людей из телевизионных шоу, ищите уникальные выражения лиц, отражающие характер. В телешоу Элли Макбил участвовало много героев, чей характер буквально написан у них на лице. Это делает создание набросков очень приятным.

Обычно портреты участников телешоу я начинаю с прически. Как я упомянул в связи с наброском Кэти Курик, *малое — это многое*. Уникальность внешности Элли базируется, в основном, на ее манере складывать губы как бы для поцелуя и как можно шире открывать глаза, подчеркивая драматизм момента.

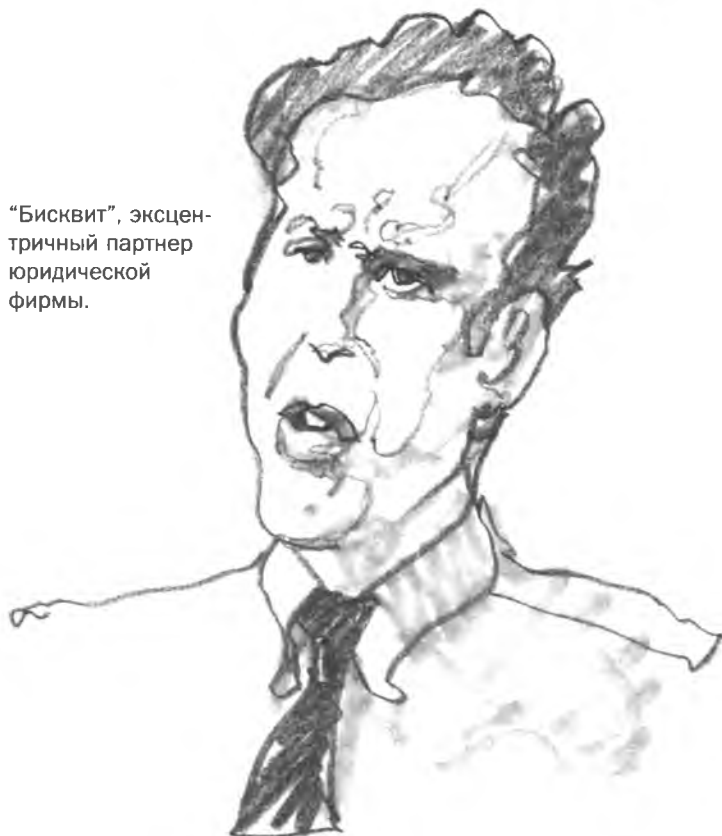
Линг, наоборот, обладает стоическим, похожим на маску выражением обрамленного угольно-черными волосами лица с хорошо очерченными губами и выразительными бровями. Очень эксцентричный “Бисквит” имеет неправильную линию волос, подчеркнута нахмуренные брови, косоглазие и выразительный рот.

Попрактиковавшись с подобными лицами, вы сможете нарисовать почти кого угодно. Вы начнете быстрее видеть характерные черты объекта изображения.

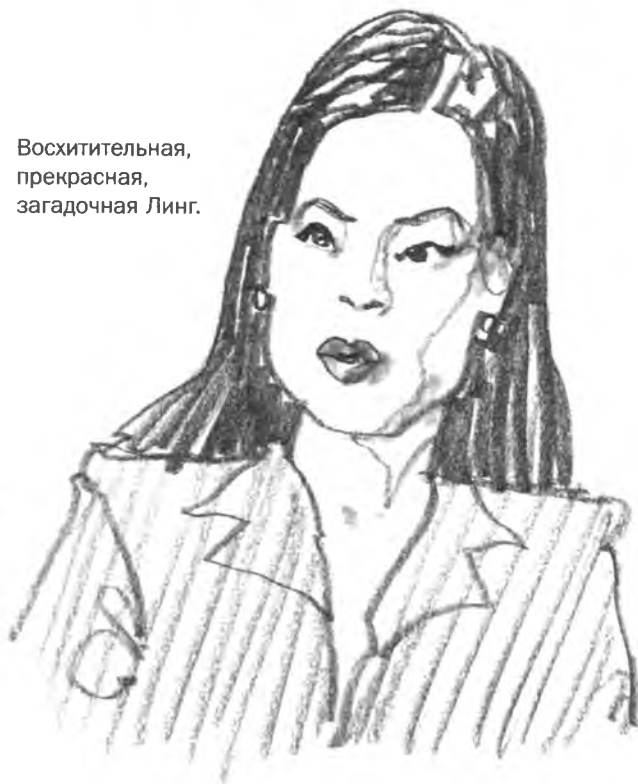
Элли Макбил
в бесконечном
невротичном
поиске любви.

“Бисквит”, эксцентричный партнер юридической фирмы.

Восхитительная,
прекрасная,
загадочная Линг.

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С ЖИВЫМИ ОБЪЕКТАМИ?

Последняя часть этой главы посвящена работе больше с живыми моделями, чем с объектами с видеозаписей или фотографий. Все нижеописанное поможет вам делать наброски кого угодно, где угодно и всего за пару минут.

Если вы способны создать автопортрет за несколько минут, вероятно, вы сумеете нарисовать и кого-то еще. Это покажет, как усовершенствовались ваши умения.

Не делайте это упражнение слишком быстро. Тренируйтесь, утрируя выражения лиц. Возьмите за правило делать пять автопортретов в день в течение недели или около того — это придаст вам уверенности в себе. Почувствовав себя готовым, начните рисовать друзей и близких. Помните, что вы работаете в технике беглого наброска и можете сделать несколько эскизов за короткий промежуток времени. Не тяните кота за хвост. Творите раскованно и свободно.

Последовательность работы над наброском

Создание быстрых набросков людей требует тех же умений, что и рисование животных. Начните с самых характерных черт объекта и изображайте их первыми.

1. Делая набросок человека, первым делом обозначьте форму лица, начав с контура волос.
2. Аккуратно проводя линию соединения верхней и нижней частей лица, постарайтесь уловить самое характерное.
3. На основе очертания волос, лица и линии подбородка несложно правильно разместить глаза, нос и рот.
4. Рисуя контуры теней, варьируйте нажим карандаша. После легкой штриховки участков теней затонируйте их растушкой. Это покажет источник света, тона и структуру и оживит ваш набросок.

Этот автопортрет был создан за пять минут с моего отражения в зеркале ванной комнаты. Верхний свет бросил на лицо резкие тени и помог мне определить структуру и форму.

Тренируйтесь улавливать самые разные выражения лиц. Однако, рисуя членов семьи и друзей, позвольте им быть не слишком эмоциональными. Люди могут сохранять расслабленное выражение лица легче и дольше, чем широкую улыбку. Кроме того, если вы будете избегать изображения большого количества зубов, то намного легче сделаете набросок похожим на оригинал.

Наброски в толпе

Я делал наброски и фотографии на улицах Дели почти каждое утро. Мы с женой шли по переулку Джанпат к нашему отелю, когда Диана решила поторговаться с молодой девушкой по поводу вышитой скатерти. Девушкеторговка, Шардха, была восхитительна — с удлиненными, подведенными черным глазами, сережкой в носу и прекрасной кашмирской шалью, наброшенной на плечи.

Когда Диана договорилась об окончательной цене, я попросил девушку попозировать мне несколько минут. Шардха согласилась, а ее семья и друзья столпились вокруг, перешучиваясь и наблюдая. Это было очень занятно.

 Начните с этого.

Многие художники-портретисты рекомендуют начинать с глаз, но я считаю, что после обозначения общих форм головы и волос мне намного легче нарисовать остальные черты лица.

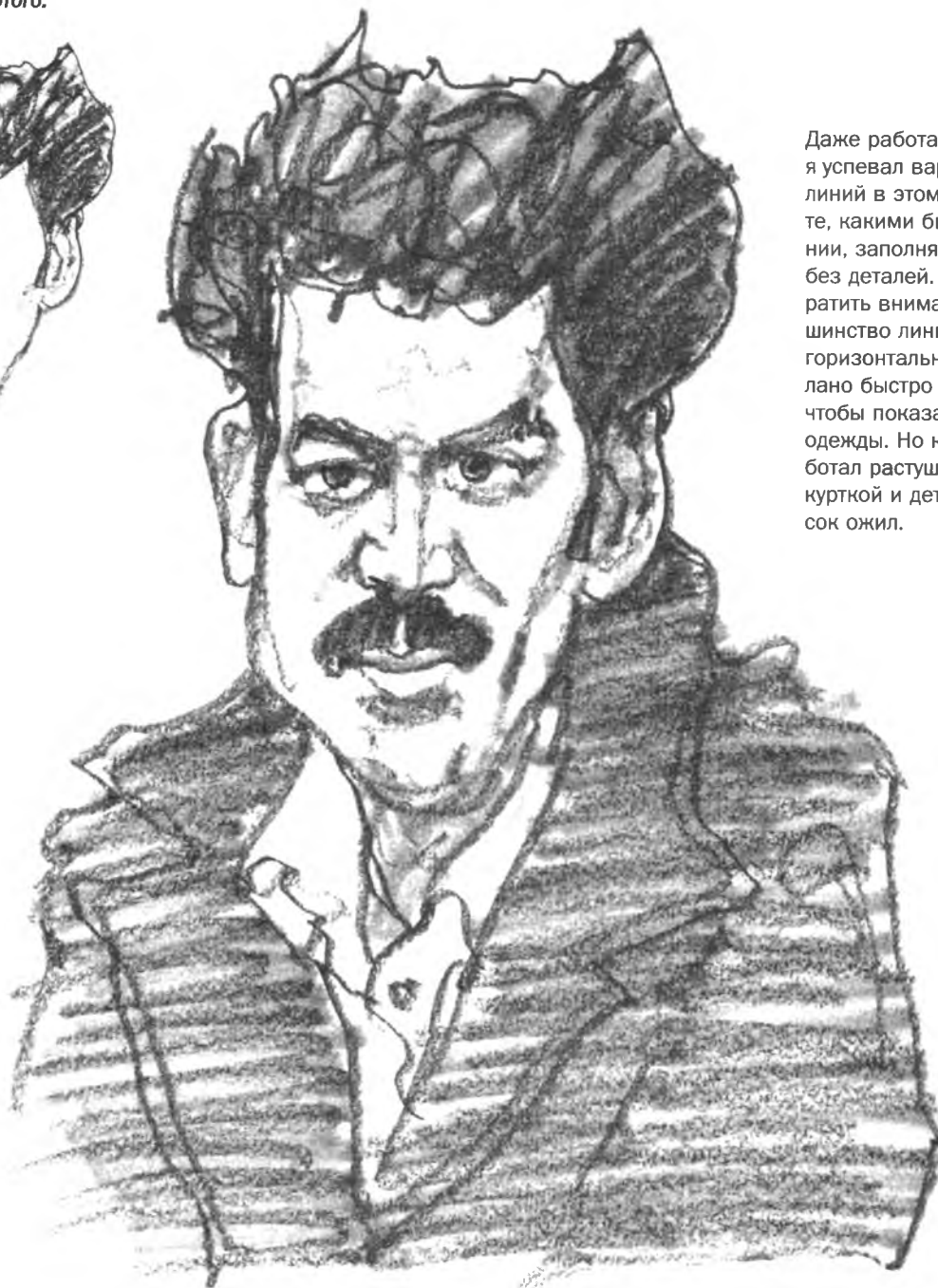
У этой модели настолько выразительны рот и глаза, что мне пришлось сначала прорисовать голову и стянутые сзади волосы. Вот так я начал рисовать этот набросок.

Затем я быстро закрасил темные волосы, чтобы сделать более очевидной форму лица. После этого нарисовал глаза, нос и рот. И наконец, сконцентрировался на деталях одежды. Общее время создания наброска девушки — 6—7 минут.

Когда я делал набросок Шардхи, Виджай стоял позади меня и отпускал шуточки в ее адрес. Я был настолько увлечен, что почти не замечал его, пока не закончил работу. После этого я посмотрел на него, на его черную блестящую кожаную куртку, торчащие волосы, усы и подвижные брови и попросил также попозировать мне.

Это прекрасный пример фокусирования на наиболее ярких формах при создании наброска. Я начал с изучения общей формы его длинного узкого лица и волос, прекрасно обрамляющих лицо. Ниже вы можете увидеть, что после схватывания этих форм остальное сделать было уже легко.

 Начните с этого.

Даже работая очень быстро, я успевал варьировать ширину линий в этом наброске. Заметьте, какими быстрыми были линии, заполняющие форму волос без деталей. Также следует обратить внимание на то, что большинство линий на куртке — горизонтальные. Это было сделано быстро — просто для того, чтобы показать темный цвет одежды. Но когда я легко поработал растушкой над волосами, курткой и деталями лица, набросок ожил.

Делайте наброски подходящих объектов снова и снова

Я нахожу весьма полезным делать наброски одного объекта по несколько раз — в различном настроении, в разное время дня и т. д. При этом вы не только используете возможности члена своей семьи как объекта изображения, но и рисуете этого человека всякий раз немного по-разному. Шеннон и Эшли, дочери одного из моих лучших друзей, пришли ко мне летним днем, когда я работал над набросками цветов в саду. Найдя несколько минут, я усадил девочек на край бассейна, чтобы сделать с них пару набросков.

Смеркалось, и дети хотели перекусить — их уже утомило позирование. Это видно по наброскам! Я очень люблю эту мою работу, но Шеннон называет ее “круглощеким” рисунком.

На самом деле этот набросок не был похож на оригинал, пока я не вытащил растушку и не сделал легкие тени. Не могу не подчеркнуть важность среднего серого тона для хорошего результата.

 НАЧНИТЕ С ЭТОГО.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ НАД НАБРОСКОМ

Изучите этапы работы над наброском Шеннон, а потом попробуйте выполнить его.

1. Я начал с обозначения общих контуров волос и линии подбородка Шеннон. Ветер раздувал ее длинные волосы во все стороны, и я попытался передать это.
2. Набросав общую форму головы с характерными щечками и выступающим подбородком, я смог сконцентрироваться на передаче настроения и положения тела девочки.
3. Расположив на наброске ее глаза, нос и рот, я взялся за растушку, чтобы определить тени и источник света.
4. Хотя создание наброска заняло всего пять минут, Шеннон начала крутиться и смотреть по сторонам. Но это было уже не важно, поскольку я успел уловить общий вид девочки. Добавить руки и туловище, нарисовать платьице и ее любимые бусы вокруг шеи оказалось довольно легко.

Определите расположение участков тени для создания структуры лица

Прелесть этой техники — в быстром создании особого настроения с помощью сильного и тонкого освещения. Сара Мэннинг, моя племянница и художница, летним полднем играла с Эшли и Шеннон. Свет был очень ярким, и я хотел, чтобы она повернулась к солнцу, для того чтобы тени пересекали ее лицо.

Яркое освещение сделало ее немного косоглазой, и это видно на наброске. Но посмотрите, как легко было нарисовать не только сильные прямые тени, но и освещенную отраженным светом, затененную сторону ее лица.

Сначала появилось общее очертание волос. Затем я попробовал установить общую форму лица, прорисовывая внутренние контуры волос, уши и щеки. Это самые сложные формы в данном наброске, поскольку они создают основу общей формы головы. Если они у вас не получились, начинайте сначала.

Затем я определил положение бровей, что помогло мне правильно разместить ноздри и рот. А уж эти элементы сами подсказали, где должны находиться глаза.

Рисование портрета

Развивая образ для дальнейшего рисования портрета, я использую весь набор своих изобразительных навыков и начинаю с быстрого набрасывания начальных идей.

В наброске вы совершаете наиболее творческую часть визуализации. В данном случае я работал над развитием акварельного портрета Эшли и Шеннон для их бабушки.

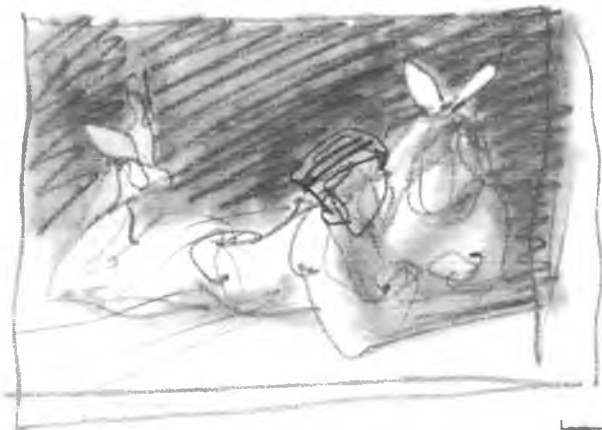
Я готовился сфотографировать их в красивых праздничных платьях. Но даже делая фотографии, я прежде всего думаю карандашом. Только затем я стал изучать свои объекты и сформулировал некоторые идеи, которые быстро набросал для последующей работы над портретом. Это ключевая последовательность.

1. Видите, насколько быстрым и небрежным было воплощение первичной идеи — небольшое исследование фигур с целью создания композиции.

2. Затем с помощью растушки я быстро определил сильный источник света, создающий динамику теней, которые мне хотелось передать.

3. Но затем мне пришла в голову другая идея — попробовать изобразить девочек в пижамах. Поэтому я попросил их переодеться и лечь на пол, как на иллюстрации. Эта композиция понравилась мне намного больше, поскольку позволила вписать ноги девочек в общую концепцию, а также вынести их лица на передний план. Три этих первых наброска были сделаны на месте, в доме их бабушки.

4. А вот этот был сделан дома, после возвращения в мастерскую и работы со снимками. Как видите, он более детализирован и тщательно продуман. Это уже не набросок, а, скорее, усовершенствованный рисунок, вобравший в себя все мое осмысление картины. На этом рисунке я проверил свою идею визуально, и она мне понравилась.

Мой рисунок Эшли и Шеннон де Вито
в праздничных платьях.

Дальнейшая работа в мастерской

Окончание акварельного наброска требует несколько недель подготовительной работы для приведения его в достойный вид, а затем еще около недели на создание собственно рисунка. Так я избегаю ошибок в окончательном варианте.

Я пользуюсь и своим умением делать наброски и умением рисовать. Карандашный набросок сверху основан на двух первых набросках девочек с предыдущей страницы и имел массу возможностей для развития. С его помощью я точно узнал, как сделать хороший рисунок.

Свои затруднения я часто решал с помощью маленьких акварельных этюдов. Это позволяло мне закончить

работу над разнообразием световых эффектов и выбором цвета, особенно в участках отраженного света.

Я могу продолжать работу над развитием набросков, рисунков и исследований не раньше, чем определюсь с композицией и замыслом. Это может показаться слишком сложным, но такова обычная практика среди профессиональных художников, которые зарабатывают себе на жизнь рисованием.

Многие мои акварели более спонтанны, но если объект должен выглядеть совершенно, все эти подготовительные наброски и рисунки делают законченную картину по-настоящему прекрасной.

С помощью набросков можно приобрести хороших друзей

Во время нашей последней поездки в Индию мы с Дианой ожидали самолета в аэропорту Джайпура в Раджастане. У нас было около часа до отлета, и я решил немного порисовать.

Я подошел к одному из охранников и спросил его на своем довольно плохом хинди, могу ли я сделать его набросок. Он посмотрел на меня подозрительно, как и остальные офицеры. Затем он широко улыбнулся и начал внимательно слушать.

“Нет, нет... серьезно”, — сказал я, имея в виду то, что мне не нужна широкая улыбка. Я хотел, чтобы его взгляд был более суровым. Остальные охранники собрались вокруг меня, изучая каждое движение карандаша и постоянно сравнивая изображение с лицом модели. И все это время они старались его рассмешить.

Он, конечно же, начал смеяться, и я тут же прекратил рисовать и с формально-официальной интонацией сказал ему: “Нет, нет... серьезно, пожалуйста!” После этого его улыбка совсем пропала, и выражение лица стало спокойным. И все это время остальные охранники поддразнивали его: “Нет, нет, Аду Рам, сахиб желать серьезно!”

Это была отличная шутка, и я сделал наброски еще нескольких охранников. И каждый раз все восклицали: “Нет, нет! Сахиб хотеть серьезно!”

Прозвучало сообщение, что наш самолет в Дели отправится через 15 минут, и директор аэропорта, мистер Шэйк, быстро оттеснив остальных, встал прямо передо мной и выразительно сказал: “Мистер Рэнкин, теперь мой черед!” Он думал, что я закончил делать наброски, и хотел, чтобы я нарисовал и его.

В этот момент Диана нашла меня — окруженного представителями администрации и полиции аэропорта, которые смеялись и отпускали шуточки. Это было чудесно. И когда самолет приземлился, нас провели в него первыми. Диана записала имена и адреса всех моделей и после возвращения домой послала им репродукции их набросков.

В случае со всеми тремя охранниками и мистером Шэйком я начинал с верхней части головы. Обозначив вначале контуры берета, я соединил их с формой лица, ушей и щек. Это было неплохим началом. Если эта форма не будет у вас точной, набросок не получится, что выяснится задолго до того, как вы перейдете к глазам. Набросок Аду Рама, как и три других, занял 5 минут.

На самом деле я сделал набросок Ридмала Рама немного меньше, а затем использовал растушку, чтобы попробовать нанести средний серый тон на его униформу и берет цвета хаки. Я чувствовал, что с контурами не все гладко.

 НАЧНИТЕ С ЭТОГО.

Мистер Шэйк был последним. Форма лица, волнистые волосы и квадратные скулы создали отличную рамку, которая помогла мне определить расположение носа, рта и глаз.

Что мне понравилось больше всего в этом наброске, так это сильные тени и отраженный свет, переданные в течение нескольких секунд растушкой, углубившей центр его лица там, где интенсивный свет переходит в тень. Растушка помогла найти правильный тон тени и глубину в структурах лица.

MR.
SHAIKHA
Bakur
Feb. 27, 98

Делая все больше и больше набросков людей, вы поймете, что некоторые объекты являются почти набросками самих себя. Нэми Чанд был одним из таких объектов. Широкие брови, глубоко посаженные глаза, квадратные скулы, усы и уши, жесткая чистая униформа — все это делало его настолько выразительным объектом, что нарисовать портрет оказалась проще простого.

Попробуйте сделать быстрый набросок Нэми Чанда по моим кратким инструкциям, приведенным ниже. Надеюсь, когда вы прочтете эту книгу, у вас будет достаточно смелости и веры в свое умение набрасывать, для того чтобы выйти на улицу и найти свой объект.

1. Начните с простого быстрого очерчивания контуров берета, ушей и выразительных скул. На этом этапе наброска легко увидеть, что сама форма лица облегчает правильное размещение глаз и других деталей.
2. После определения формы лица и берета, аккуратно добавьте черты лица, начиная с бровей и век, а затем переходите к глазам. Заметьте, как глубоко они посажены, частично спрятанные нижними веками.
3. Начните рисовать нос с ноздрей, затем набросайте усы вдоль линии верхней губы.
4. Чтобы определить и показать структуру, слегка оконтурьте затененные участки наброска. Затем нанесите немного горизонтальных линий на эти участки и тонируйте их растушкой.
5. Растушкой же тонко проработайте тени, слегка растушевав графитовые линии. Нужно усилить тон по линиям носа, подбородка и глаз, нажимая на растушку чуть больше.
6. И наконец, быстро набросайте униформу. В своем наброске я мог бы затушевать униформу, как в наброске Ридмала Рама с предыдущей страницы, однако это ослабило бы впечатление от лица Нэми Чанда.

Наброски движущихся людей

Если ваш объект движется, набросок должен быть небольшим, а формы — упрощенными. Мое главное правило: чем быстрее движется объект, тем меньше размер наброска, поскольку наброски меньшего размера занимают меньше времени. На этой странице помещены несколько набросков из моих индийских блокнотов. Они показывают, что, быстро работая в толпе людей, я хочу уловить только простейшие формы и тени.

Женщины в сари справа были в магазине пряностей в Джодпуре. Набросок не совсем закончен, поскольку у меня была возможность изучать модели лишь несколько минут, пока они медленно шли от одного прилавка к другому.

Если вы заинтересуетесь аллеями или магазинами пряностей в отдаленных регионах Индии, действуйте аналогично. Подумайте, почему вы делаете набросок. Запомните, что это не попытка создать законченное произведение. Ваше дело — тренировка своих художественных чувств. Вы делаете набросок для того, чтобы создать визуальную связь с миром, в котором вы живете. Можно подкрепить наброски фотоснимками, но именно наброски дают вам сильнейшую связь с объектом.

Совет. Работая быстро, держите растушку наготове. Нужно уметь мгновенно переходить от рисования к тонированию и наоборот.

ГЛАВА 4

ЖИВОТНЫЕ

Жизнь, жизнь, жизнь

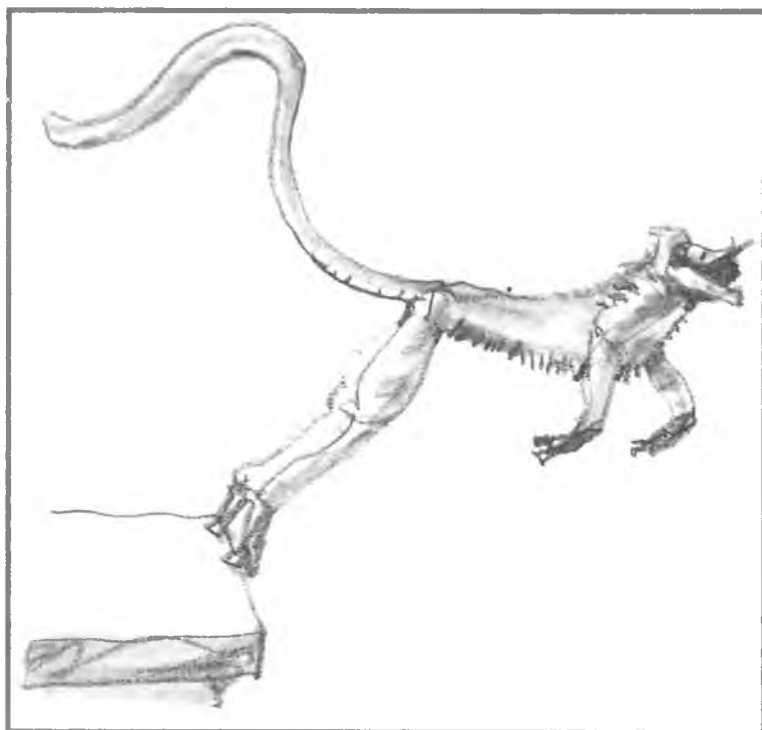
Когда я был маленьким, как и многие другие дети, я любил рисовать птиц и зверей, а также смешных созданий, которых сам выдумывал.

Когда я учился в художественной школе, термина “художник-анималист” еще не было. Если бы я сказал, что хочу посвятить себя рисованию животных, в то время меня бы просто сочли чудачком.

Но сегодня анимализм как вид искусства является индустрией с двумя-тремя миллионами долларов ежегодного оборота — индустрией, которая включает в себя художников, галереи, оформителей, книжные издательства и периодические издания всего мира. Это широко разветвленная сеть мастерских, музейных выставок и международных художественных аукционов.

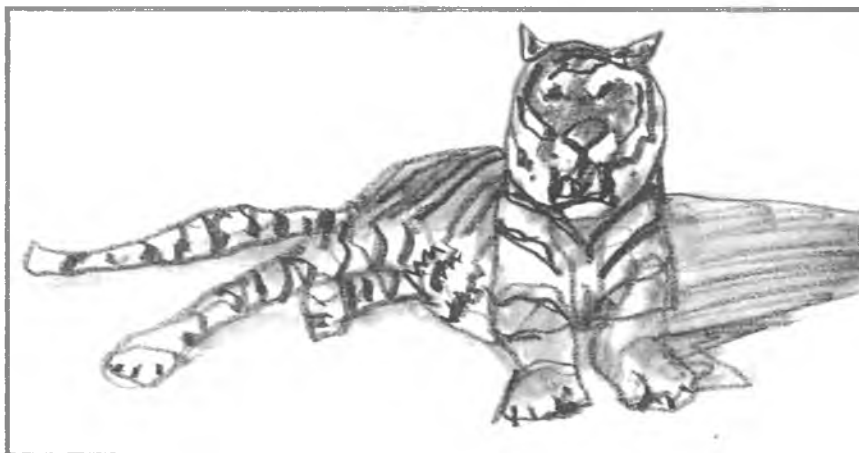
Я состою членом правления самой известной в мире группы художников и скульпторов, которые специализируются на изображении птиц и животных всех видов. Группа называется “Обществом художников-анималистов” и гордится тем, что ее членами являются более трех сотен выдающихся художников мира.

Популярность этого жанра обусловлена тем, что в настоящее время в нем выделяется множество направлений, отличающихся специфичностью художественных произведений и художников. Так же, как и в области медицины, среди художников существует узкая специализация; например, есть художники, рисующие только птиц, только лошадей или только рыб. Есть анималисты, специализирующиеся на изображении уток, гусей и боевых птиц, а другие направляют 95% своих произведений на участие в крупных охотничьих или рыбачьих выставках.

Я знаю художников, которые рисуют только африканскую природу или только природу Северной Америки. Это целый мир. Возможности карьеры для юных мастеров в этой области были созданы благодаря нескольким поколениям художников, проложивших путь для всех остальных.

Наиболее важное в этой сфере художественное мастерство — умение набрасывать и рисовать животных точно, быстро и красиво. В данной главе вы изучите наиболее известную из моих техник — технику набросков всевозможных зверей и птиц.

Советы

- Делайте наброски в зоопарках и среди дикой природы.
- Начинайте наброски с уникальных поз животных.
- Оставляйте фон под конец.
- Создавайте наброски как головоломки — располагайте характерные формы, а затем соединяйте их с помощью тонирования.
- Дополняйте наброски фотоснимками.

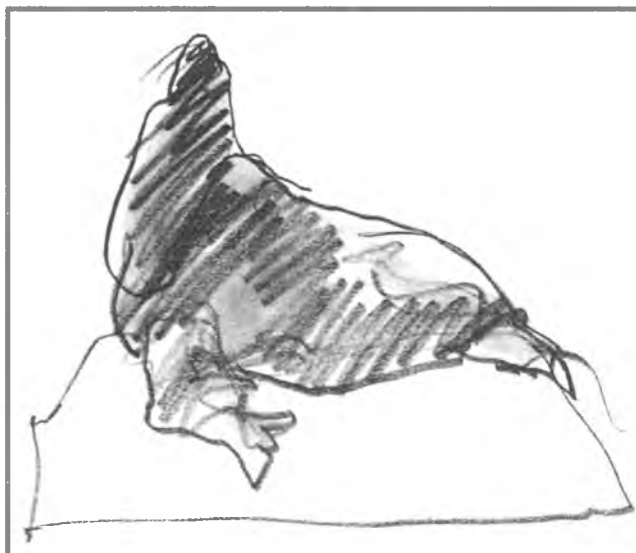
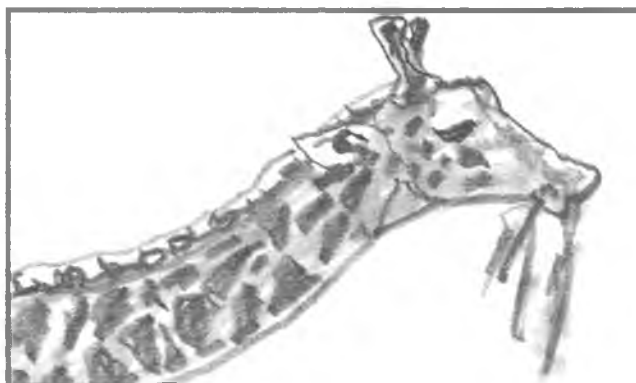
Делая наброски животных и птиц, можно совершить путешествие в отдаленные уголки земного шара, чтобы изучить их в диком виде, или посетить зоопарк.

Позы животных и птиц часто невозможно идентифицировать с помощью обычного наблюдения. Вам придется натренировать свой глаз для схватывания их уникальности, а затем научиться быстро набрасывать увиденное.

Независимо от того, какой вид животного вы рисуете, сосредоточивайтесь на правильном отображении основных форм и поз. Тогда и только тогда вы можете добавить фон, оформление и рамку.

Стройте свои наброски как головоломки — кусочек за кусочком. Это поможет рисовать больше, лучше и легче.

И наконец, приобретите хорошую фотокамеру. Неважно, насколько удачно вы делаете наброски, — вам все равно придется снимать свои объекты на фото- или видеопленку.

На странице 108: обезьянка в Джайпуре, Индия.
 Слева вверху: птица-носорог в Питсбургском птичнике.
 Справа вверху: уссурийский тигр в Кливлендском зоопарке.
 Посередине: жираф в Кливлендском зоопарке.
 Снизу: большой морской тюлень в Кливлендском зоопарке.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ХОРОШИХ НАБРОСКОВ ЖИВОТНЫХ?

Одна из самых известных моих акварелей — изображение африканского кабана, созданное в Кливлендском зоопарке несколько лет назад. Мне пришлось нарисовать много подготовительных набросков в попытке уловить нужное настроение и внешний вид животного. Тогда я понял, как важно делить набросок на части, похожие на головоломку.

Создание наброска пейзажа, человека или животного требует от вас умения всматриваться в объект. Надо увидеть его основные черты и эффективно обозначить их формы. Таким образом я *собираю* набросок. Это похоже на складывание головоломки по кусочкам.

кабан

стоп-кадров, приведенных в этой главе, пользуясь указаниями на страницах 85—89.

Художники часто делают ошибку, пытаясь представить законченный набросок. У них ничего не получается, и в результате они терпят поражение, надеясь, что набросок сам собой появится на бумаге, если они нанесут достаточно линий. Это заблуждение. Путь к достижению лучшего результата в том, чтобы стараться рисовать скорее *части* объекта, чем целый объект.

Египетские пирамиды были построены из цельных каменных блоков. Набросок птицы, тигра или игрока в бейсбол создается таким же образом — каждый из них состоит из набора маленьких частей.

Развивайте способность видеть части или формы, которые создают цельность птицы или животного, — это улучшит ваши наброски животных, птиц и людей.

Этот набросок тукана — всего лишь абрис нескольких маленьких форм, тонированный растушкой.

Когда моя машина остановилась на железнодорожном переезде в Раджастхане в Индии, я быстро набросал эту сцену: крестьянин купает своих коров. Заметьте, как различные формы соединяются в целое с помощью тонирования.

Пример

Набросок купающихся в реке коров иллюстрирует наиболее важный момент этой техники. Вместо того, чтобы пытаться набросать всю сцену целиком или просто целую корову, я ищу простые формы, из которых состоит корова. Посмотрите на этот набросок внимательно. Если убрать тонирование, вы увидите, что мои животные просто собраны по частям из отдельных форм.

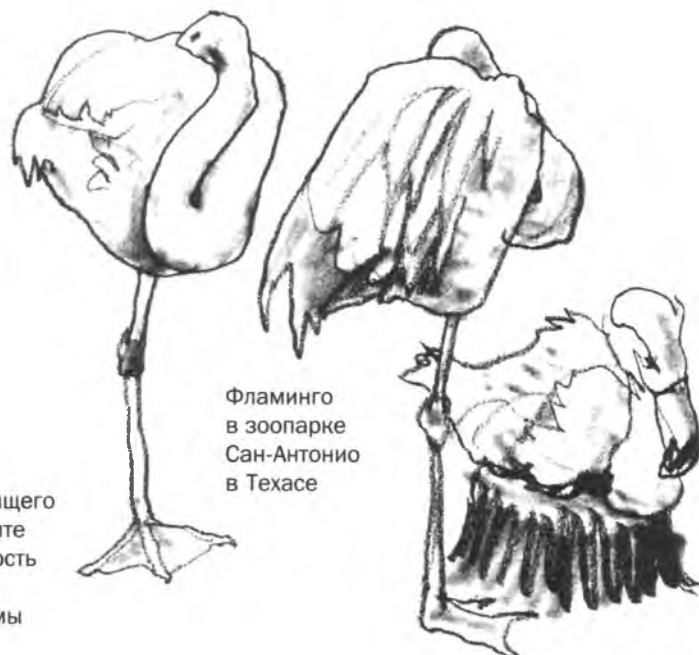
Первой я набросал темную корову внизу, начав с ее лопатки и передних ног. И каждая следующая форма прибавлялась к первой по частям, как в головоломке или детской мозаике, пока я не нарисовал всю корову. Затем я затонировал более темные структуры — вот и все. Вторая корова нарисована аналогично.

В этом *секрет*! И вся глава выстроена вокруг этого чрезвычайно простого способа создания набросков.

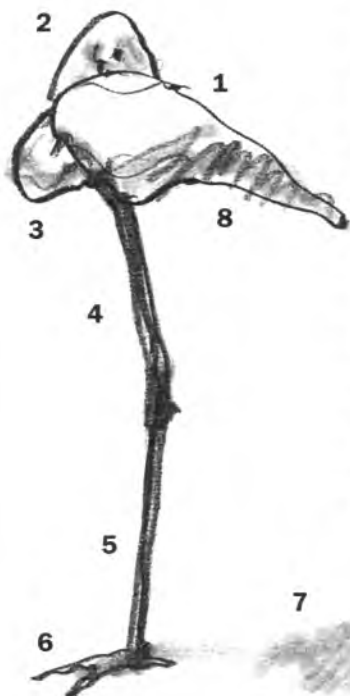
Начните с фламинго

Если вы ищете подходящий для наброска объект из животного мира, попробуйте нарисовать фламинго. Сделать это очень просто — поэтому именно с фламинго я начал обучение детей в художественно-анималистском классе.

Если вы внимательно посмотрите на фламинго, то заметите, что эти птицы состоят всего из пары контуров, плюс одна или две ноги. Обычно они спят, стоя на одной ноге, или уютно устраиваются на земле компактным комочком. Сделайте наброски этих птиц по образцам внизу.

Фламинго
в зоопарке
Сан-Антонио
в Техасе

ПРИМЕР 1

Для наброска фламинго, спящего стоя на одной ноге, выполните следующую последовательность действий.

1. Сначала набросайте формы туловища и хвоста.
2. Добавьте голову.
3. Затем идет изогнутая вперед шея.
4. Добавьте лапу от туловища к колену.
5. Завершите прорисовку лапы.
6. Прибавьте поджатую лапу.
7. Воспользуйтесь растушкой для проложения тени на земле.
8. И под конец тонируйте туловище, шею и голову.

ПРИМЕР 3

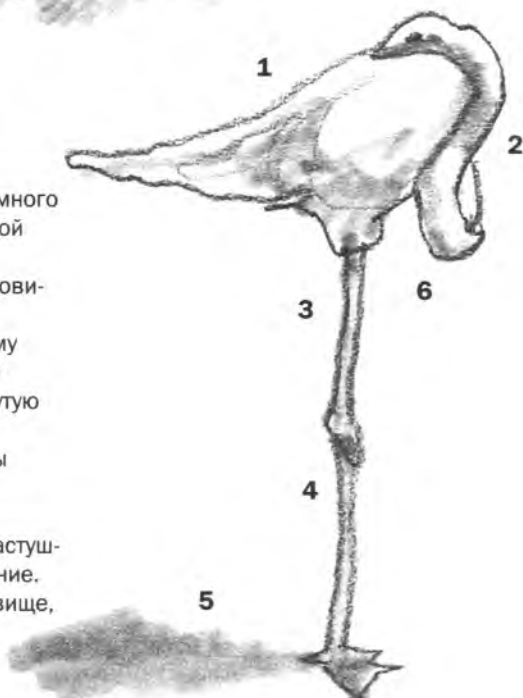
Этот набросок — самый трудный.

1. Обозначьте формы головы и клюва, а затем нарисуйте глаз и рот.
2. Начиная с затылка, очертите изгибы шеи сверху вниз до места, где она соединяется с туловищем.
3. Набросайте туловище и хвост.
- 4 и 5. Нарисуйте лапы, как показано в предыдущих примерах.
6. Добавьте пальцы на лапах.
7. Затем тонируйте набросок для определения источника света и расположения теней.

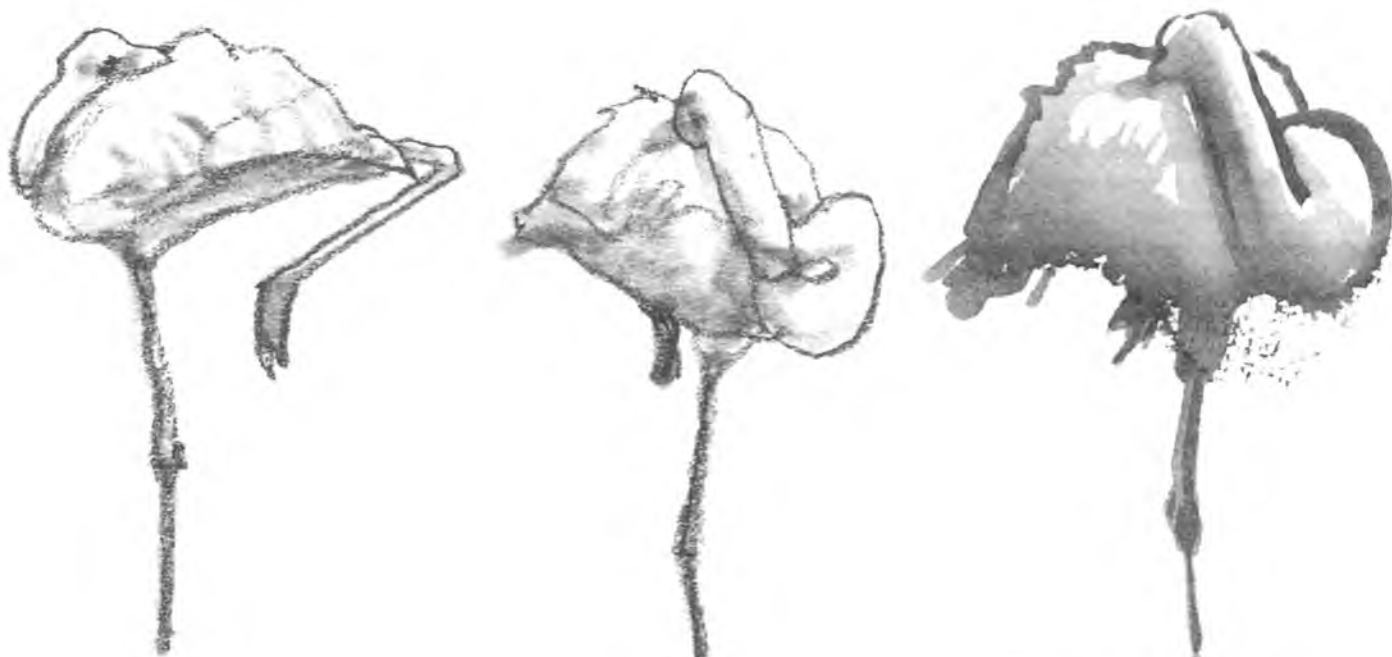
ПРИМЕР 2

Этот набросок будет немного сложнее из-за необычной формы шеи.

1. Начните с формы туловища и хвоста.
2. Затем добавьте форму шеи в форме латинской буквы S и голову, выгнутую вверх и вперед.
3. Нарисуйте часть лапы от туловища до колена.
4. Закончите лапу.
5. А теперь возьмите растушку и сделайте тонирование.
6. Тонируйте лапу, туловище, шею и голову.

Сходите в зоопарк и попробуйте рисовать самостоятельно

Я делал наброски фламинго по всему миру. Они все выглядели прекрасно и почти одинаково. Однако посмотрите внимательно на наброски двух спящих птиц сверху — здесь я более тонко работал с тенями. Но все равно наброски были созданы с помощью простого совмещения отдельных форм, которые я добавлял одну за другой, а затем соединил с помощью тонирования.

Третий верхний набросок — иной. Это акварельный этюд, написанный в мастерской на основе набросков слева. Вы можете видеть, как похожи стили акварельных этюдов и карандашных набросков.

Это мой любимый набросок фламинго. Он был создан в полдень в Кливлендском зоопарке. Фламинго совсем одурели от жары и стояли почти неподвижно. Поэтому я смог схватить так много деталей. В этом наброске мне больше всего нравятся отблески света среди теней. Заметьте, что весь набросок построен из тщательно собранных форм, определяемых линией единого сильного контура, имеющего разный нажим на разных участках бумаги.

Черепаха, состоящая из четырех простых форм

В Кливлендском зоопарке есть несколько больших галапагосских черепах. В тот день они не спали и ползали по клетке. Поэтому у меня появилась возможность сделать несколько набросков.

Вы должны научиться смотреть на животных и видеть их характерные формы, а не только внешний вид. Это поможет при создании их набросков — поскольку вы будете прямо смотреть на свой объект, а не думать о том, как его нужно нарисовать.

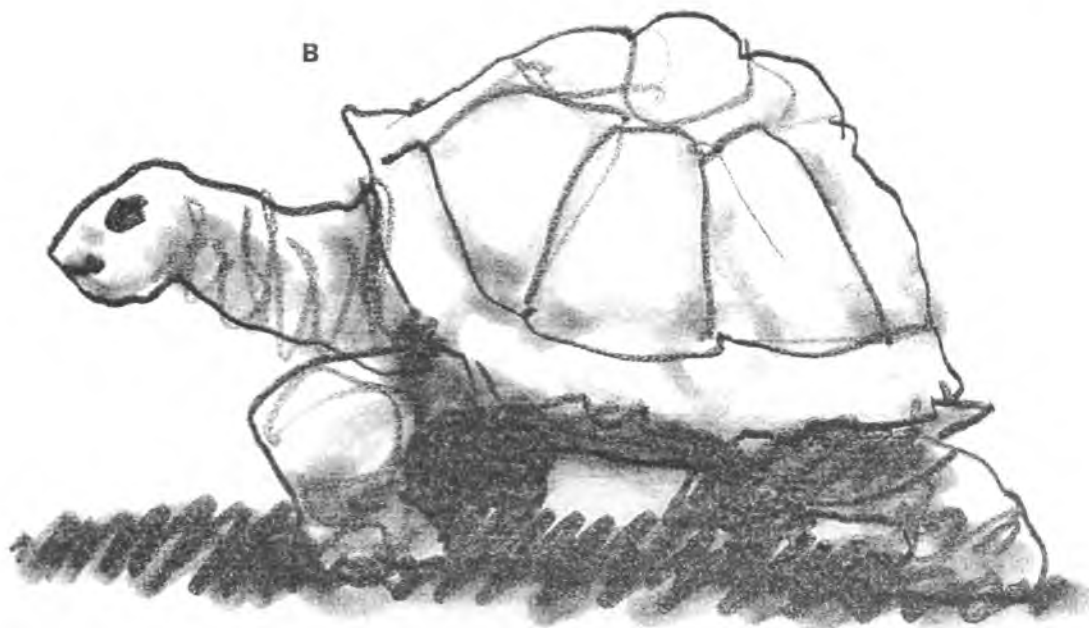
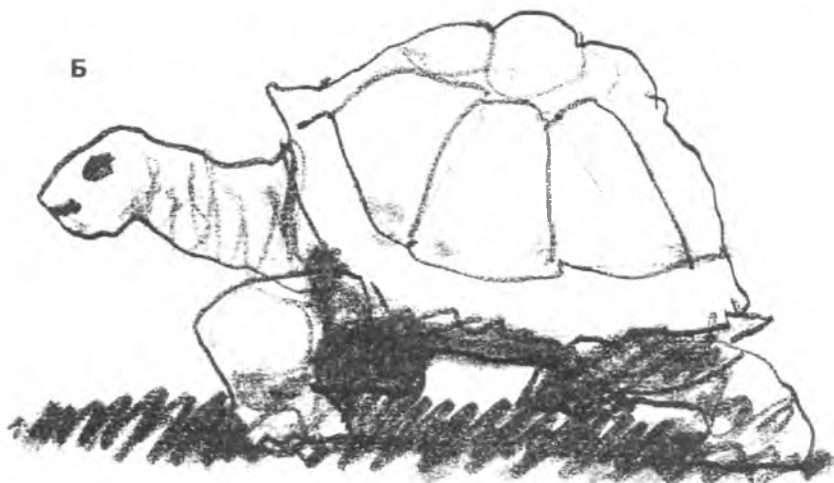
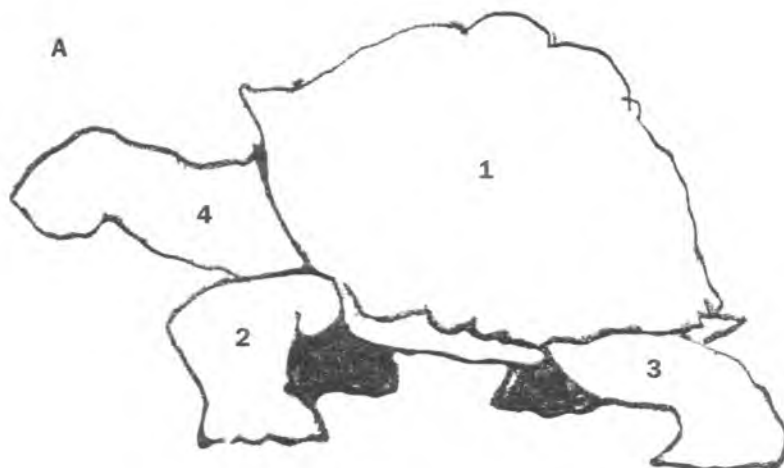
Вот четыре этапа наброска черепахи.

A1. Имея привычку стартовать с самых заметных форм объекта, в этот раз я начал с большого панциря черепахи. Заметьте, что внутренние формы сначала оставались пустыми.

A2—4. Далее я добавил лапы, а затем — длинную шею и голову.

Б. На этом этапе определились внутренние формы панциря и тень под черепахой.

В. На последнем этапе я использовал растушку для легкого тонирования. Общее время создания наброска — 3—4 минуты.

Бабочки на цветах

Перед повторением этого наброска посмотрите на него несколько секунд. Изучите последовательность рисования, чтобы понять поэтапное построение наброска.

Цель двояка: 1) вы пытаетесь создать набросок, похожий на мой, и 2) пытаетесь нарисовать его как можно быстрее. Смотрите, в этом наброске на самом деле не так много деталей, как кажется. Если вы добьетесь сходства, попробуйте повторить, но уже без инструкций.

1. Быстро набросайте бабочку, садящуюся на цветок. Затем добавьте несколько цветков и стеблей.

2. После завершения цветков добавьте к туловищу бабочки лапки, а затем нарисуйте небольшие усики над ее головой.

3. Теперь можно пририсовать несколько листиков. Добавьте еще один стебель с цветком чуть выше левого листка, чтобы придать наброску перспективу.

4. На последнем этапе растушкой слегка затонируйте белые формы на крыльях бабочки, лепестки, стебли и листья.

Комбинирование основных форм

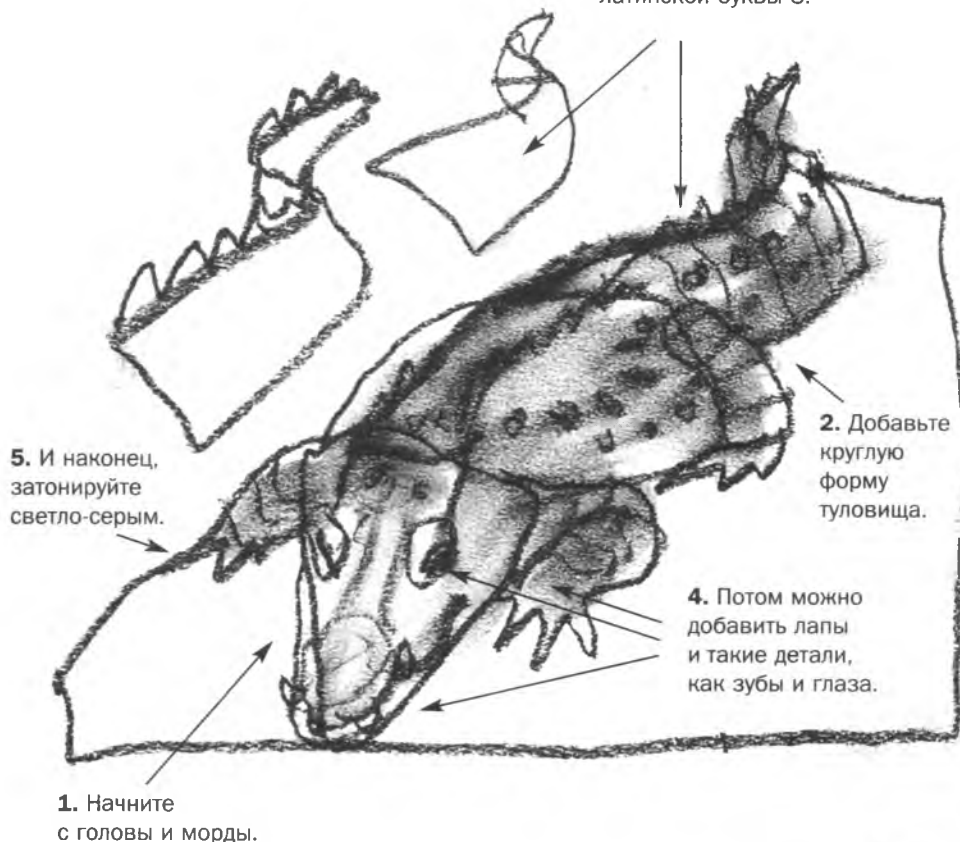
Структура наброска и тонирование делаются намного проще, если объект имеет ярко выделяющиеся формы.

Вот несколько набросков, сделанных в Кливлендском зоопарке в ходе работы с моим детским художественным классом. Наброски детей демонстрируют, как много они могут сделать, если им показать правильную последовательность создания наброска.

Сначала я показал ученикам этапы рисования форм. Они увидели, как я сосредотачиваюсь на характерных формах, а затем нарисовали их сами. Затем я предложил им повторить мои действия.

Таким образом они смогли создать довольно законченные наброски, и это придало им смелости.

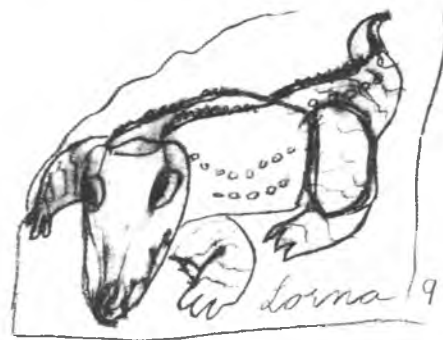
3. Затем дорисуйте хвост в форме латинской буквы S.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА УВЕРЕННОСТЬ ЭТИХ ДЕТСКИХ НАБРОСКОВ. Ни одной робкой линии!

Во всех трех набросках видно, что дети смогли довольно хорошо для своего возраста выполнить последовательность действий и сформировать структуру. Больше всего мне понравилась сильная работа линиями. Если вы делаете более жирные линии, ваши ошибки намного легче увидеть. Это поможет вам понять, что нужно исправить. Если линии светлые и тонкие, исправление техники становится более трудным делом. Рисуйте жирно и сильно!

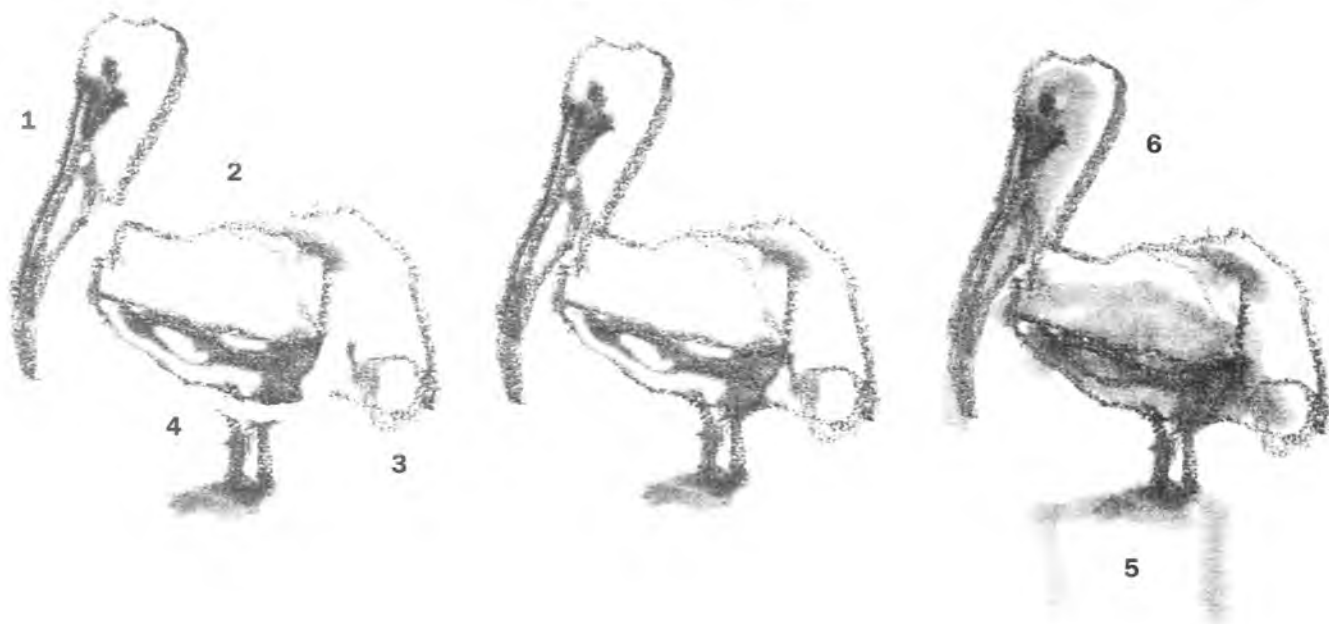
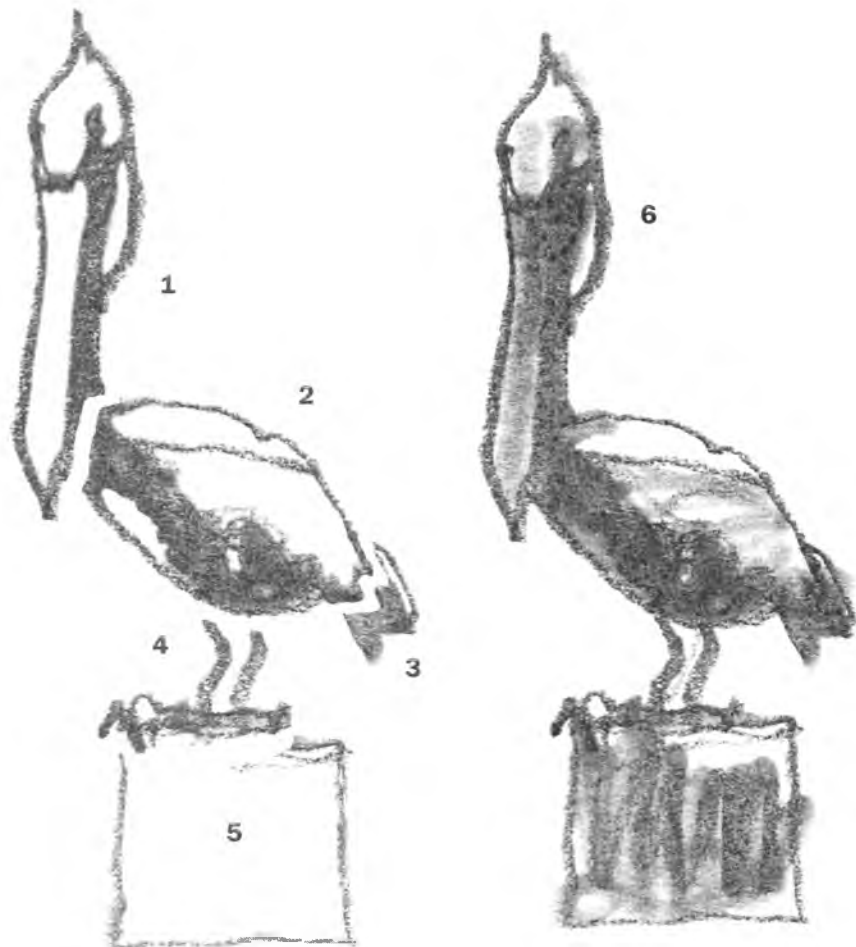
Строим пеликана — форму за формой

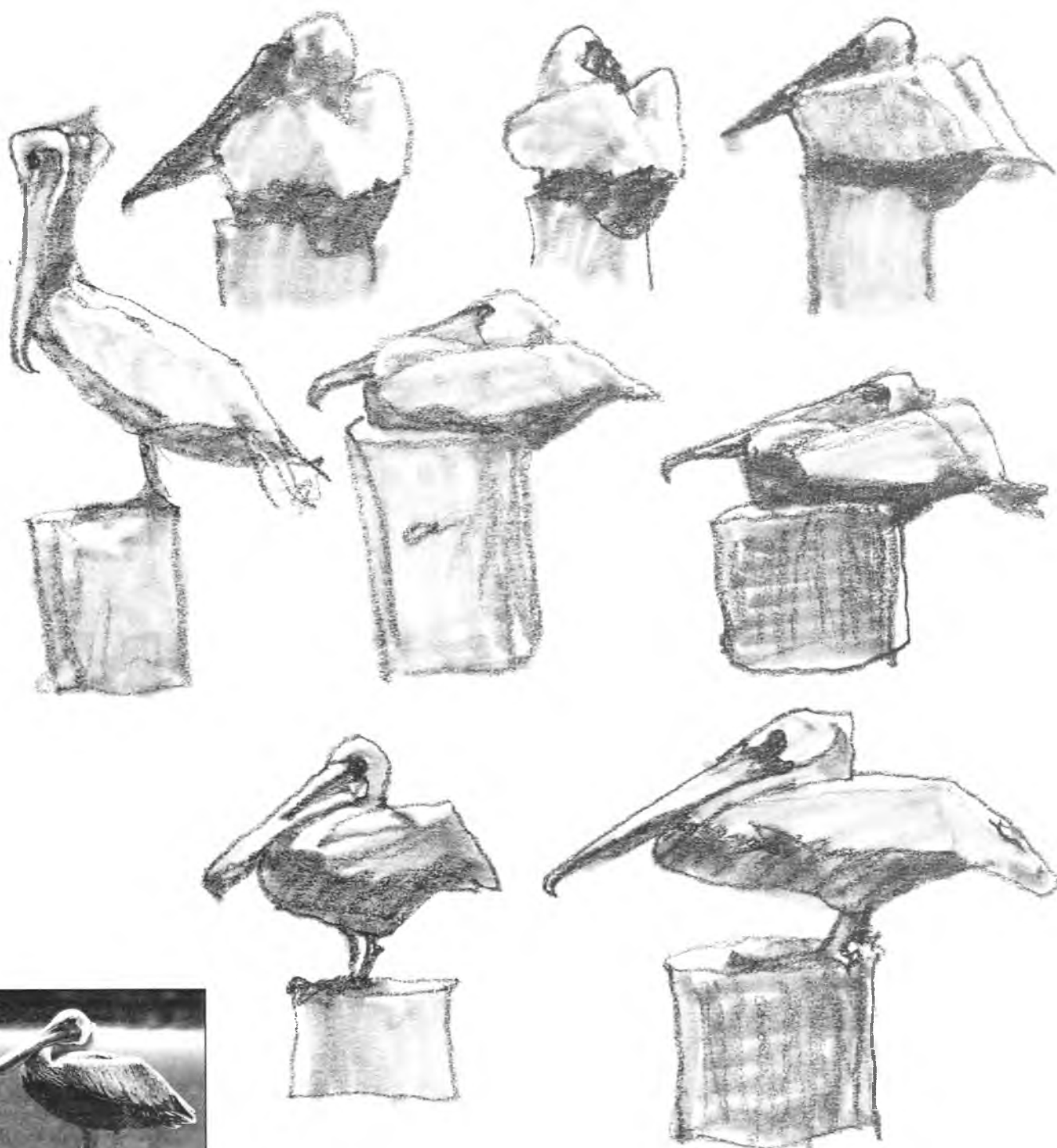
Вот несколько набросков пеликанов, сделанных во Флориде на острове Кэптива. Это превосходные примеры того, как нужно поэтапно создавать изображения — форму за формой.

Когда вы набрасываете объект — любой объект, — то буквально собираете изображение по кусочкам. Поэтому основное внимание должно уделяться двум вещам: 1) поиску характерных форм и 2) быстрой прорисовке этих форм жирными линиями.

А теперь внимательно рассмотрите эти наброски — форму за формой. Изучите отдельные формы и сравните их с законченными набросками, чтобы понять, как они работают вместе.

1. Обоим пеликанов начинайте с характерных форм головы, шеи и клюва.
2. Добавьте форму туловища, похожую на картошку.
3. Затем следует форма хвоста.
4. Потом нарисуйте лапы сверху вниз.
5. Добавьте камень, на котором стоит пеликан.
6. С помощью тонирования объедините формы.

Совет. не забывайте снимать свой объект на 35-миллиметровую пленку. Вам нужны как полевые наброски, так и фотоматериалы для дальнейшей работы в студии.

Мы с Дианой провели все утро, делая наброски и фотографируя дику природу и пейзажи Храма птиц "Милый перезвон" на острове Кэптива.

Это одна из страниц моего блокнота набросков, созданных в тот день. На каждом

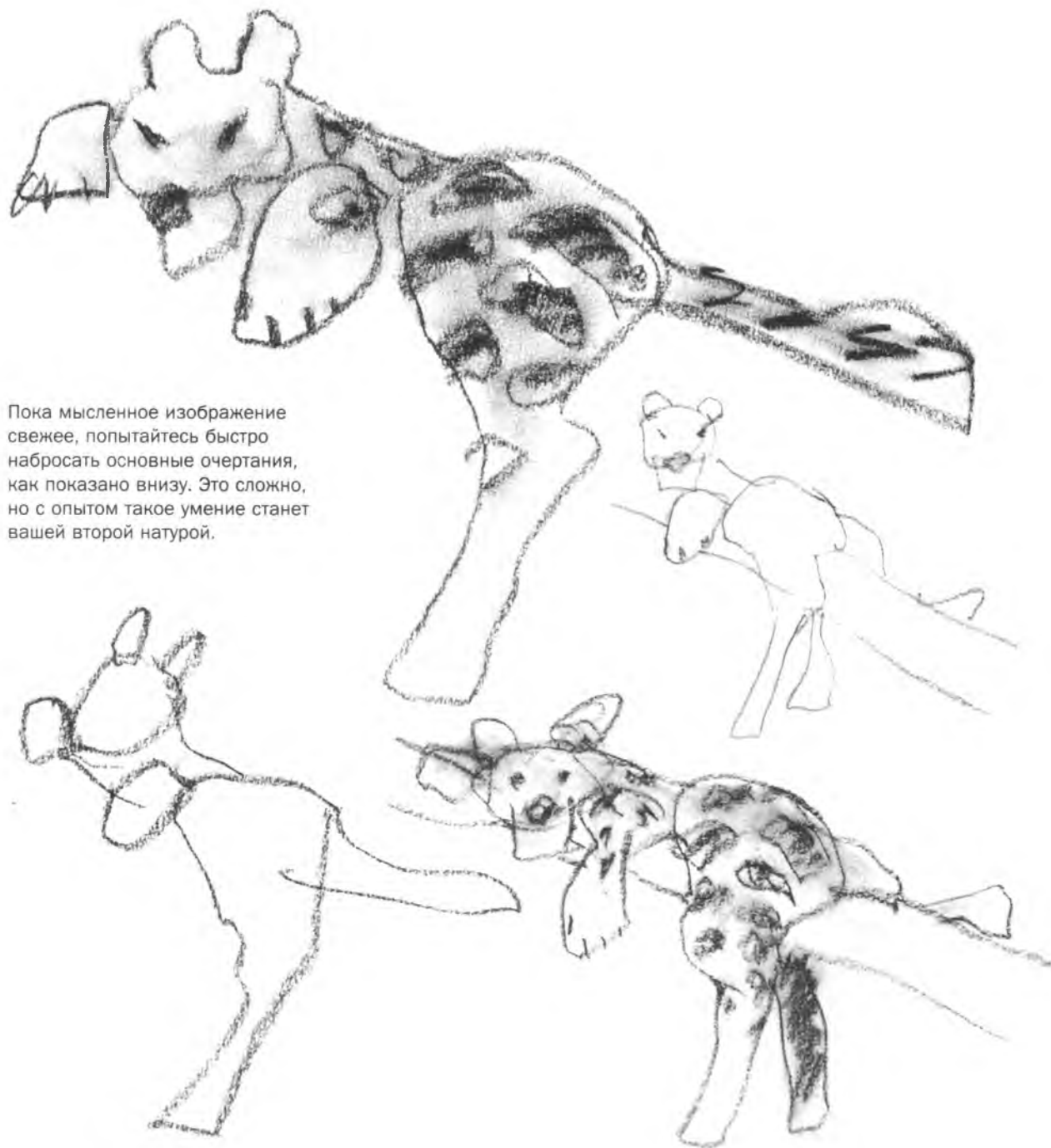
пне на берегу моря сидел пеликан, отдыхая от жары. Эти пеликаны настолько привыкли к туристам, что я смог подобраться довольно близко, не испугав их. Каждый набросок занял пару минут, так что у меня получилась целая дюжина птиц в различных позах.

Делайте мысленно моментальные снимки объектов

Живые животные, как этот детеныш пятнистого леопарда, — превосходные объекты для изображения, но они требуют очень быстрой работы. Вы можете видеть, как я составил этот набросок всего из нескольких контуров.

Сделайте мысленно моментальный снимок, а потом работайте быстро. Это и есть ключ к успеху.

Вы должны внимательно посмотреть на объект. Сделайте моментальный снимок особенной позы тела объекта. Держите его перед мысленным взором, пока смотрите в блокнот и делаете набросок.

Пока мысленное изображение свежее, попытайтесь быстро набросать основные очертания, как показано внизу. Это сложно, но с опытом такое умение станет вашей второй натурой.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА НАЧИНАТЬ С ГОЛОВЫ

Обычно я начинаю с формы головы, но в этом случае первым делом я нарисовал большую лапу и бедро, свисающие с ветки дерева. Поскольку у меня было мало времени, я решил, что обозначить остальные контуры будет просто.

Думайте о пятнах только после того, как вы определили положение тела и основные элементы рисунка. Затем объедините их с помощью тонирования.

Я сделал целую страницу набросков с одним большим для демонстрации в моем классе школы художников-аниматоров. Внимательно смотревшие дети рисовали большой набросок первым. Потом я показал им, как выделять взглядом простые формы кошки.

В конце я продемонстрировал, как все соединить при помощи тонирования, связывая отдельные пятна и формы в цельное изображение.

Две формы и хвост

Набросок внизу — также из моих пособий для школы художников-анималистов. В тот день лев с восхитительной гривой отдыхал. Он поднялся и прошелся, рыча и нюхая воздух. А потом плюхнулся всей массой на землю — будто мешок цемента свалился с грузовика — *бух!*

Мы только начали учиться делать наброски, и дети были совсем смущены идеей нарисовать этого льва в такой позе.

Помогло то, что лев наострил глаза и уши на дверь клетки, где вскоре могли появиться зрители, несущие ему обед.

Я взял карандаш, поднял повыше блокнот для набросков и за тридцать секунд нарисовал две формы и хвост.

Потом я предложил детям внимательно посмотреть на льва и увидеть эти две очерченные мной формы.

До того, как лев повернулся, вся группа из двенадцати детей быстро нарисовала те же две формы. Когда это было сделано, я предложил им добавить хвост, а потом растушевать линии рисунка кончиками пальцев, как здесь показано.

Это было чудесно! Дети были так восхищены тем, что смогли нарисовать настоящего живого зверя, что весь день ходили счастливыми.

Вторая форма. Далее вам нужно только нарисовать форму его спины с одной лениво поднятой лапой. Убедитесь в том, что ваш лев действительно лежит — для этого нижний край формы должен быть относительно плоским, поскольку зверь разлегся на земле. Проведите легкую линию посередине спины сверху вниз, чтобы показать его позвоночник, а затем немного затонируйте ее, как показано на иллюстрации.

Хвост. Теперь, когда вы нарисовали основные формы льва, добавьте к ним хвост и слегка затонируйте растушкой. Что может быть проще?

Первая форма. Здесь мы по-настоящему имеем дело только с двумя формами. Первая — массив густой гривы льва. Эту форму нужно рисовать быстро, с довольно сильным нажатием на карандаш. Затем заполните форму гривы множеством линий. Не задерживайтесь на этом действии, наоборот: линии нужны только для того, чтобы потом было с чем работать растушкой.

Это совсем не сложно...

Я всегда ищу то, что привлекает взгляд. Эти гиппопотамы в Кливлендском зоопарке выглядели чудесно. Для их наброска нужно было только соединить комок округлых форм, а затем аккуратно затонировать их растушкой.

КАК СОЗДАВАТЬ БОЛЕЕ ПРОРАБОТАННЫЕ НАБРОСКИ ЖИВОТНЫХ?

Работая с живыми существами, можно сделать сначала пробный набросок, а затем использовать его в качестве исходного материала для второго или третьего варианта. Идея проста: делайте наброски так быстро, как можете, чтобы уловить специфические движения и позы, а затем используйте их как вспомогательный материал для других набросков, которые можно рисовать уже медленнее.

Постарайтесь уловить характерные черты позы и детали на первом наброске. Смотрите на него не просто как на страницу книги. Сделайте несколько быстрых зарисовок, пока не достигнете желаемого. А затем сосредоточь-

тесь на лучшем наброске и используйте его как основу для следующего.

При работе над вторым вариантом нужно существенно уменьшить скорость и уделить больше внимания аккуратной работе линиями и тонированию. Если нужно выяснить определенные детали, которых нет в первом наброске, вы всегда можете взглянуть на свой объект для получения нужной информации. Я настоятельно рекомендую внимательно изучить образец — это весьма пригодится в дальнейшем.

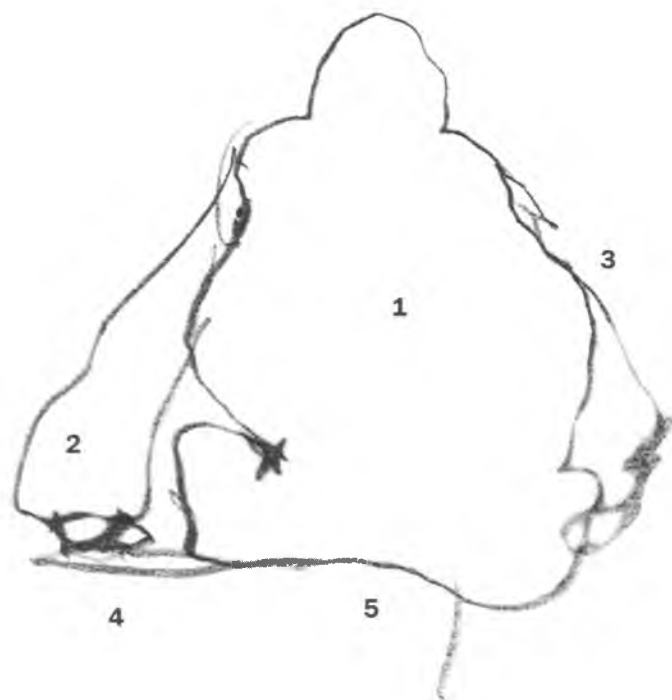
Сереброспинная горилла
в Кливлендском зоопарке

Сверху приведен мой первый набросок большой сереброспинной гориллы. Она была очень озабочена борьбой за власть и постоянно металась по клетке, утверждая свое господство над сородичами.

Затем, наконец, она успокоилась и присела прямо напротив, спиной ко мне. И когда она уселась обозревать свою маленькую державу, возвышаясь на камне над остальными обезьянами, я быстро сделал небольшой набросок, пытаясь уловить некую властность, исходившую от неё.

У меня получилась целая страница беглых набросков этой позы животного, но первый понравился мне больше всего. Я использовал его как основу для второго наброска, показанного на следующей странице, и только изредка оборачивался посмотреть на серебряную спину моей гориллы.

Это крайне полезная техника наброска, поскольку объект может встать и начать двигаться в любой момент (что он и сделал в скором времени, едва я закончил первый набросок). Таким образом вы можете очень быстро уловить нечто особенное, а затем совершенствовать рисунок в более удобном месте. Ту же методику я использую при изображении людей.

В этих набросках гориллы последовательность действий была следующей:

1. Туловище, спина и голова.
2. Рука, упирающаяся в землю.
3. Другая рука.
4. Небольшая видимая часть кисти руки.
5. И наконец, камень, на котором сидит обезьяна.

Это мой второй набросок, созданный на основе первого. Он был выполнен тем же карандашом 9В, что и первый.

Затем я порисовал угольным карандашом 6В — более черным и мягким, чем графитовый 9В.

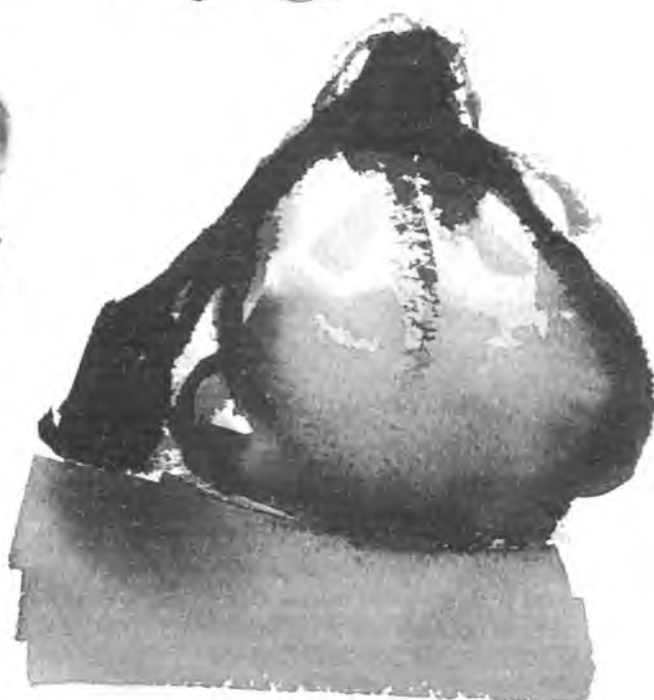
Заметьте, что со вторым и третьим набросками (вверху) я работал медленнее, стараясь уделять больше внимания деталям и оттенкам. Первый набросок занял всего пару минут, второй и третий — около 3 минут.

Эта техника помогает преодолеть одно из самых больших затруднений в работе с живыми существами. Она позволяет вам за несколько мгновений схватить главное в объекте, а затем создать отличный набросок, сбавив скорость.

Обычно я делаю две-три попытки усовершенствования набросков на месте. Таким образом, одновременно я имею перед собой объект изображения для получения дополнительной информации. Как правило, в дополнение к наброскам я делаю несколько снимков объекта.

Эти маленькие изображения дополнили первоначальные наброски гориллы, двигающейся по клетке. Здесь видно, как быстро я набросал структуру, чтобы определить формы, а затем объединить их тоном.

Позднее, вечером того же дня, я сделал в студии акварельный этюд на зернистой акварельной бумаге.

Развитие идей из набросков

В 1992 году Кливлендский зоопарк поручил мне создать презентационную афишу для торжественного открытия их тропической секции.

Нужно было найти обобщенный образ орангутана. В течение следующих трех месяцев я много часов провел в зоопарке, изучая животных, их поведение и позы, которые могли бы воплотиться в рисунке для афиши.

В проекте такого рода хорошие навыки наброска могут реально помочь. Ниже приведены

мои первые попытки набросков орангутанов. Они состоят из быстрых зарисовок основных форм и поз животных, сидящих на камнях.

Так прошло несколько недель. Жизнь афиши может быть очень продолжительной, и я очень хотел найти точный образ. Остальные наброски, показанные на этих двух страницах, были сделаны мной в студии при работе с фотоснимками и полевыми набросками.

Орангутаны в тропической секции Кливлендского зоопарка

Через две недели рисования набросков я сосредоточился на нескольких своих идеях. Я должен был проработать их, что требовало ряда отличных фотоснимков орангутанов в характерных позах.

Это было не простым делом. Освещение в старом обезьяннике оставляло желать лучшего. Я консультировался у зрителей по поводу времени, когда орангутаны

обычно едят и отдыхают. Я не хотел использовать фотовспышку, поскольку это испугало бы животных, а освещение и окраска получились бы очень искаженными.

Я все же смог получить достаточное количество снимков для эффективной работы в студии. Именно в студии, занимаясь этим рисунком, я понял, что нахожусь на верном пути.

Эта картинка в конечном счете стала основой для проработанной акварели. Окончательное решение далось мне совсем не легко. В принципе, все сюжеты были неплохими, однако я снова и снова сомневался, глядя на свои наброски и сравнивая их с обезьянами. Орангутан на этом рисунке ухватился за канат двумя лапами и растянулся почти под углом 180° , он вот-вот прыгнет на другой конец клетки и ухватится за другой канат. Мне понравилась динамика этого образа.

Описанный набросок я делал на плотной кальке, а не в блокноте, как обычно.

Это стандартный прием, часто используемый профессиональными иллюстраторами. Я рисую набросок на лицевой стороне кальки, нанося только контуры, а затем работаю растушкой на обратной стороне. Плотность кальки создает настоящую визуальную глубину наброска, и выглядит она немного светлее обычного тонирования.

Наброски заняли около 15—20 минут каждый. Поэтому, исходя из моего определения, это скорее рисунки, чем наброски.

Слева показан быстрый "портрет" одного из орангутанов, от которого меня отделяло лишь несколько сантиметров и толстое стекло. Этот портрет казался мне удачным и хорошо продуманным. После окончания работы я перевернул блокнот и показал набросок орангутану. Он внимательно изучал картинку почти с полминуты, а затем равнодушно отвернулся. Никогда не получается угодить всем!

Дымчатый леопард
в Центре изучения
и охраны природы
Смитсоновского
института в городе
Фронт-Ройал,
штат Вирджиния

Рисунок против наброска

Обычное сравнение показывает, что рисунок леопарда слева намного более совершенен, чем набросок тигра внизу страницы. На этом рисунке я старался ярче показать самого леопарда с помощью темного негативного фона. В этом случае зверь выглядит более светлым.

Скрупулезная детализация такого рода требует намного больше времени, чем создание наброска. Обратите внимание, как тщательно прорисованы глаза с бликами света, отражающегося от светлой поверхности. Я сделал это с помощью резинки, на что у меня никогда не хватило бы времени, рисуя набросок.

Проработка средним серым тоном шкуры леопарда тоже была тщательной. Кончиком растушки я вытравил леопарду усы. Я также аккуратно показал его тень множеством коротких штрихов с довольно сильным нажимом, который усилил глубину тона. Затем я также слегка затенил полосы на шерсти зверя.

Все это требует времени. Я работал в своей мастерской со слайд-проектором, увеличив снимок на всю стену. У меня было много времени для кропотливого рисования, которое заняло больше 20 минут. Если же вы делаете быстрые наброски, у вас нет времени на такого рода детали.

Заметьте, как отличается от рисунка быстрая работа линиями на этом наброске тигра. Тонирование также было очень быстрым и потому не совсем точным. Черты "лица" слегка намечены, а тень — просто масса набросанных и слегка тонированных растушкой линий.

Это — настоящий набросок. Он был сделан за пару минут, пока я стоял возле клетки уссурийского тигра в зоопарке в толпе других людей, глазающих на меня. Тигр был горяч и неугомон — он лишь изредка останавливался секунд на пятнадцать. Мне пришлось работать быстро в таких неудобных условиях. Вот прекрасный пример того, когда техника беглого наброска незаменима.

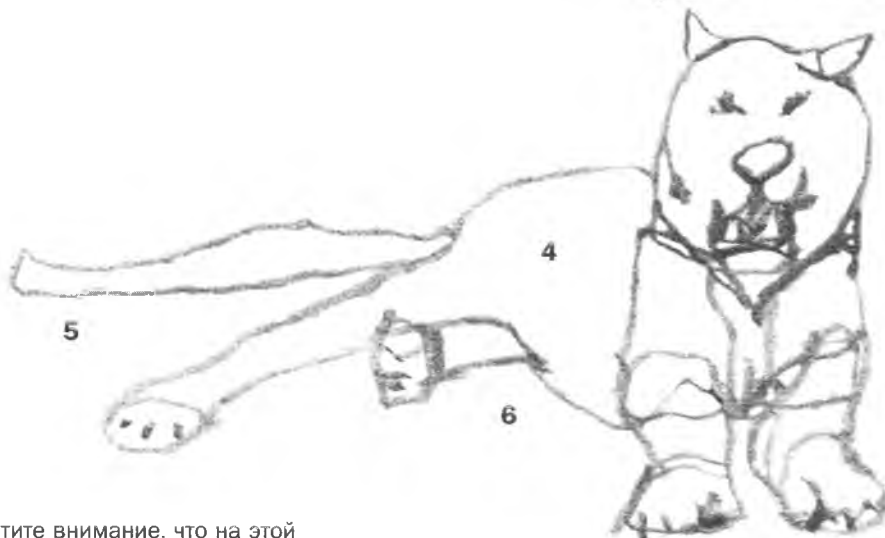
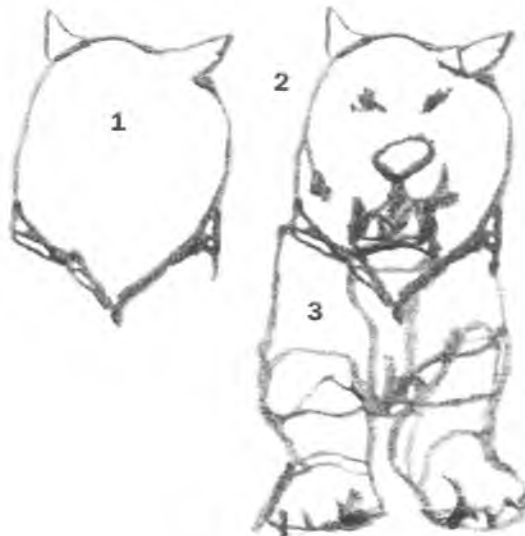
**ПОПРОБУЙТЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ ЭТОТ
НАБРОСOK ПО МОИМ ИНСТРУКЦИЯМ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.**

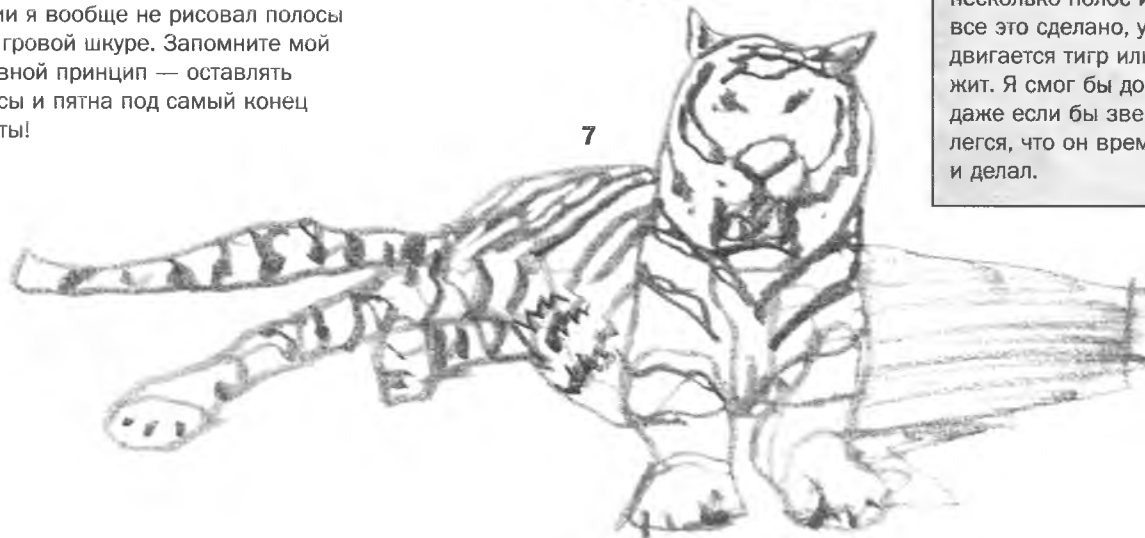
Уссурийский тигр в Кливлендском зоопарке.
Общее время наброска
равнялось примерно
2—3 минутам.

Последовательность создания наброска тигра

Изучите порядок моих действий в течение нескольких минут. Затем начните с первого шага и попробуйте быстро воспроизвести этого тигра. Если вы затратили больше 3—5 минут, попробуйте снова, пока не уложите во время.

Обратите внимание, что на этой стадии я вообще не рисовал полосы на тигровой шкуре. Запомните мой основной принцип — оставлять полосы и пятна под самый конец работы!

1. Сначала быстро обозначьте форму его головы, включая уши. Это определит ее правильное положение. А затем вы уже можете выстроить форму всего тела.
2. Поскольку тигр двигал головой больше, чем всеми остальными частями тела, я быстро набросал его глаза, нос и рот.
3. Показав формы головы и морды, присоедините грудную клетку и передние лапы.
4. Затем добавьте задние лапы, вытянутые влево.
5. Нарисуйте хвост.
6. Затем набросайте плечи тигра и когти.
7. Добавьте полосы на шкуре зверя и быстро нанесите легкие линии для тонирования внутри соответствующей формы.

Вы увидите, как важно тонирование, сравнив получившийся набросок с наброском на странице 124.

Эта часть наброска должна быть нарисована как можно быстрее, поскольку тигр постоянно меняет позы.

И только после установки общей фигуры и формы тигра я смог уменьшить скорость и даже подумать о том, чтобы добавить несколько полос и деталей. Если все это сделано, уже не важно, двигается тигр или спокойно лежит. Я смог бы добавить полосы, даже если бы зверь совсем разлегся, что он время от времени и делал.

Быстрая работа в толпе

На правой странице альбома показаны три наброска живого орла, которые я сделал для Центра изучения и охраны природы Смитсоновского института во Фронт-Ройале, штат Вирджиния. Я делал эти наброски в большой толпе, собравшейся посмотреть на этих редких птиц. Орел (внизу) был самым впечатляющим. Я быстро отметил, что он принимает эту позу каждые 15—30 секунд, и решил рисовать его именно так.

Набрасывание в толпе требует огромной концентрации, так как люди любят заглядывать в ваши наброски. Это действительно может отвлекать. Помните, что надо соблюдать последовательность создания наброска — часть за частью, линия за линией — и потом наложить тени.

Создание акварели по наброску

Это была такая великолепная птица, что на следующий день я сделал по ее наброску акварельный этюд, используя акварельную бумагу размером 45 x 60 см.

Если вы умеете при создании наброска правильно пользоваться растушкой для тональной градации, то сделать рисунок потом будет намного легче как на пленэре, так и в студии.

В этой ситуации воспользоваться фотоаппаратом было невозможно, так что пришлось положиться лишь на свои наброски и память. Именно такие ситуации я имею в виду, когда говорю о том, что умение делать наброски значительно расширяет ваш творческий диапазон и позволяет использовать уникальные возможности, когда они появляются.

Последовательность наброска

Как и в большинстве портретов людей, птиц и животных, я начал с округлой формы головы орла, пронзительно смотрящего на меня. Вы легко можете очертить круглую голову с глазами и клювом.

Сделав это, я добавил крылья, а потом — длинные лапы с пальцами. Как вы уже знаете, темные отметины на лапах и хвосте делаются позже. Заметьте, что легкое тонирование обеспечивает достаточный контраст между легким светом и тенями.

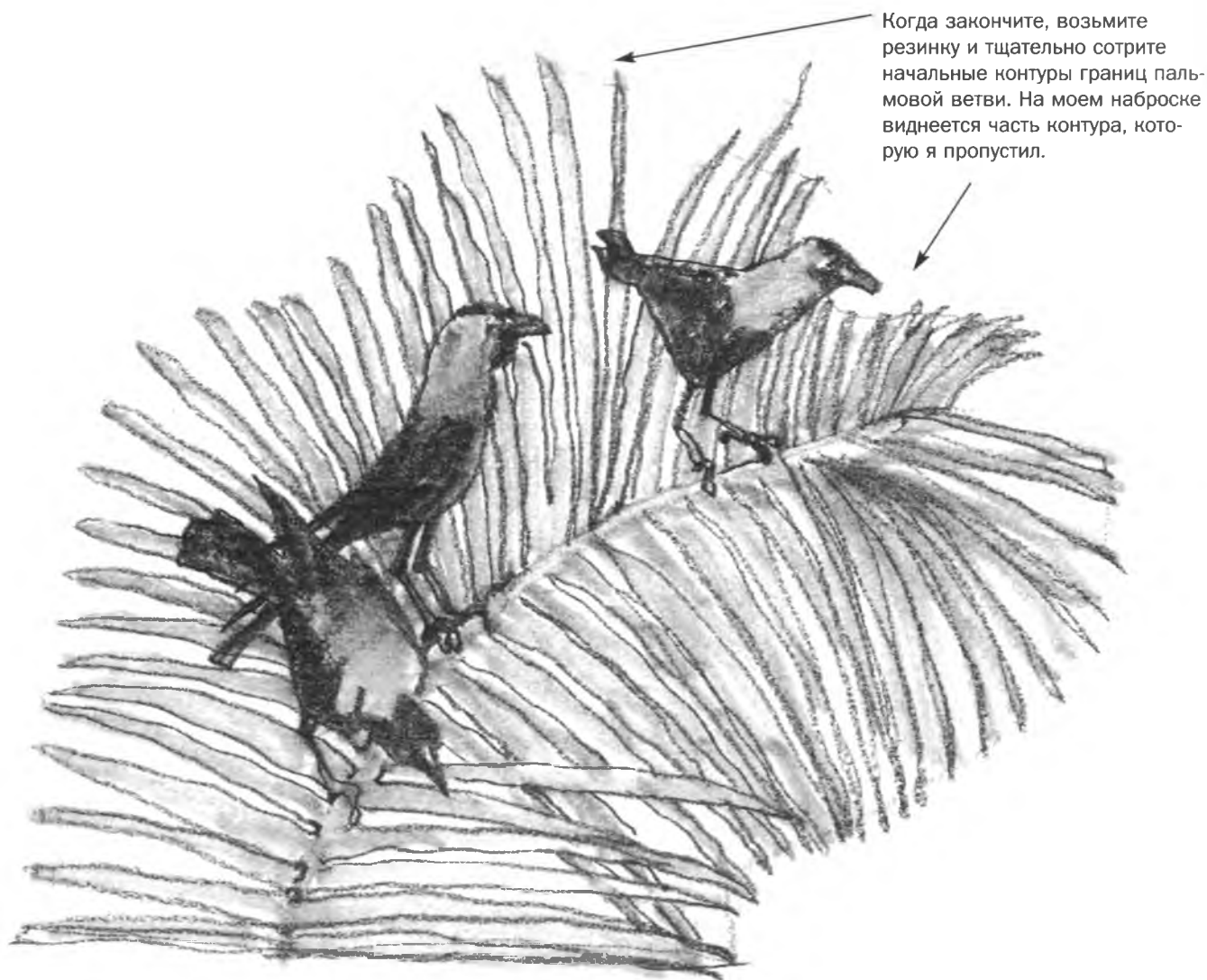
Развейте сложную идею за считанные минуты

Мы с Дианой несколько раз посетили Гоа — тропический рай на юго-западе Индии. Меня всегда впечатляло огромное количество сероголовых ворон, которые, казалось, были повсюду. Они сидели на ветвях пальм, как на наброске внизу, и совершенно оглушали нас своими хриплыми криками.

Смутный замысел такого рисунка возник у меня раньше. До окончания наброска я не знал, получится ли хорошая акварель. Следовало проверить, как смотрятся вместе основные элементы замысла, попытаться спроецировать слайды на стену перед собой и быстро набросать идеи.

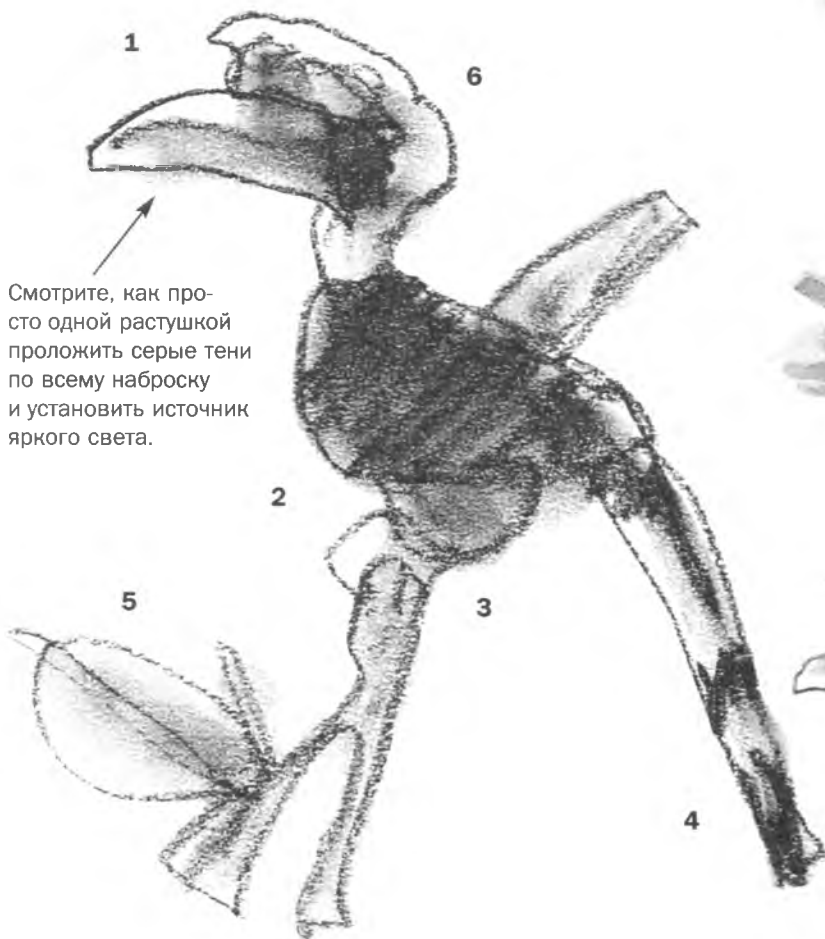
Просмотрите порядок создания наброска и попытайтесь его повторить.

1. Набросайте легкие общие контуры границ пальмовой ветви. Сначала рисуйте нижнюю птицу, затем ту, что справа и позади нее.
2. Аккуратно изобразите верхнюю птицу.
3. После определения расположения и поз всех трех птиц набросайте каждый пальмовый лист внутри легкого контура ветви, с которого вы начинали рисовать. Это необходимо сделать быстро. Начните слева и снизу и двигайтесь вверх, тщательно сплетая листья вокруг птиц и подчеркивая тот черенок пальмовой ветви, на котором они сидят.
4. Быстро затонируйте средним серым тоном каждый лист, головы и спины птиц.

Два разных средства

Птицы-носороги — великолепные объекты для набросков. Их крупные выразительные формы и расцветку легко изобразить. Карандашный набросок гигантской индийской птицы-носорога (внизу) был сделан в зоопарке Нью-Дели. Справа — один из моих быстрых акварельных этюдов, сделанный с этого наброска в студии. Я очень люблю эту технику: она позволяет мне думать как акварелисту, когда я делаю набросок карандашом.

Смотрите, как просто одной растушкой проложить серые тени по всему наброску и установить источник яркого света.

Набросок справа был самым первым. На нем зафиксировано лишь самое основное в позе и композиции. На его основе сделан верхний этюд. Набрасывайте основные черты первыми и быстро.

1. Эти птицы располагаются в очень эффектных позах, поэтому всегда сначала определяйте положение головы и хвоста. Потом будет легче разместить туловище и оперение.

2. Добавьте контуры туловища.

3. Далее нарисуйте толстые лапы.

4. Это позволит вам правильно разместить хвост.

5. Осталась ветвь — и набросок почти готов.

6. Потом тщательно заштрихуйте и затонируйте, добавляя темные отметины на перьях и черную маску на голове. Это должно быть сделано в последнюю очередь, поскольку такие детали можно добавить, когда птица уже движется.

Думайте быстро и импровизируйте

Я увлечен большими птицами. Некоторые виды аистов и цапель превышают полтора метра в высоту и имеют гигантский размах крыльев. Несколько лет назад я работал над плакатом для Интернационального фонда цапель в Барабу, штат Висконсин. После нескольких дней создания набросков и этюдов у меня было все, что нужно, кроме хороших изображений цапли с хохолком. Я уже собрался оставить работу и уехать.

Но когда я шел к своей машине, вдруг увидел двух цапель с хохолком справа возле изгороди и медленно к ним приблизился. У меня не было с собой принадлежностей для набросков, но в кармане оказался черный фломастер. Я вытащил его и сделал быстрый линейный набросок (справа) на небольшом клочке бумаги.

Получив этот набросок, я был очень счастлив. По приезду домой я обмакнул акварельную кисть в воду и просто провел ею поверх наброска. Так получился великолепный акварельный эффект. В случае необходимости пользуйтесь для рисования всем, чем можно.

Вот набросок редкой и красивой птицы — орла-хищника из зоопарка в Колумбусе, штат Огайо.

1. Сначала я тщательно нарисовал его клюв и глаза.

2. Затем изобразил перья гребня, обрамляющего голову птицы.

3. Туловище было добавлено быстро и без особого внимания к деталям.

Вот другой набросок той же разновидности цапли из зоопарка в Нью-Дели, сделанный в моей основной карандашной технике.

1. Как обычно, я нарисовал голову первой.

2. Потом добавил шею.

3. Затем последовали контуры туловища и эффектная контрастная окраска.

4. Напоследок я добавил лапы, а потом аккуратно тонировал: показал яркий верхний свет и покрыл тенями голову и шею цапли.

Некоторые объекты просто созданы для набросков

Слоны — один из самых любимых мной объектов для набросков, так как они состоят всего из нескольких больших форм и набросать их очень легко. Я советую начать изображать слона со спины. Все, что вы должны сделать, — это обозначить большую форму, включающую заднюю

часть, хребет и ноги — и рисунок закончен. После обозначения этой формы просто добавьте торчащие впереди уши, передние ноги, хобот с бивнями и, конечно же, хвост. Потом немного затонируйте для придания объема — и получится слон.

Я сделал этот набросок слона в Кливлендском зоопарке. Видите, я просто нарисовал контуры должным образом. Какой контур я нарисовал первым на маленьком наброске справа? Если вы скажете: голову и хобот, то не ошибетесь. Затем я добавил бивни и уши, потом — большое туловище и ноги. Графитовое тонирование создает объединяющий эффект, и набросок выглядит цельным.

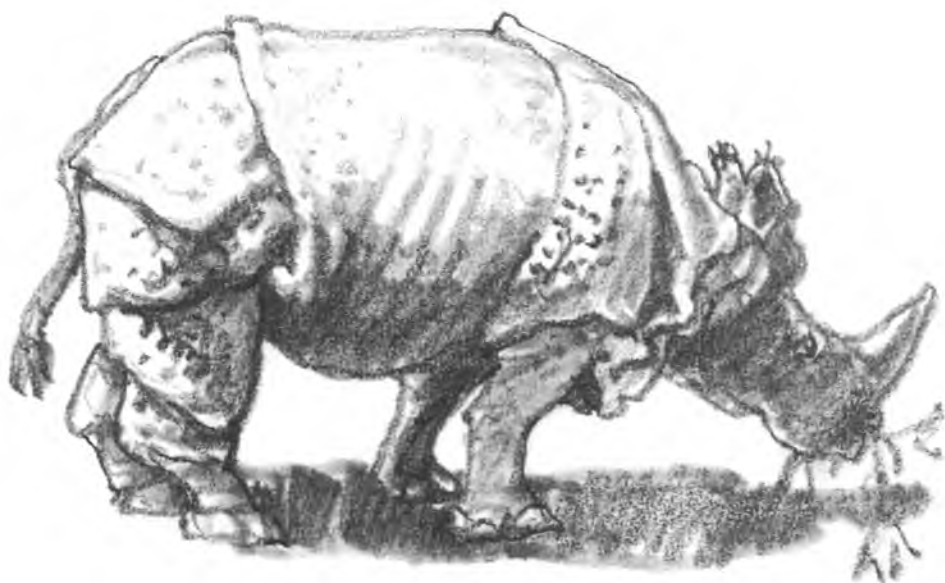
Слоны — дикие и прирученные — являются неотъемлемой частью повседневной жизни, культуры и религии Индии на протяжении более 5000 лет. Поэтому можно наткнуться на них в самых необычных местах.

Я люблю набрасывать и рисовать животных ранним вечером, когда погонщики приводят их к реке освежиться. Это такое чудное зрелище.

Обратите внимание, как на этом наброске я просто обозначил уникальные контуры тел слонов, а потом — массивы теней. Они объединены тонированием. Только когда рисунок слонов был закончен, я добавил погонщика.

Необычные животные — превосходные объекты изображения

И этот однорогий носорог, и большой крокодил внизу — великолепные объекты для набросков. Оба они созданы на основе моей методики изображения по частям. На примере носорога легко увидеть такие части, так как он действительно словно сложен из кусочков брони.

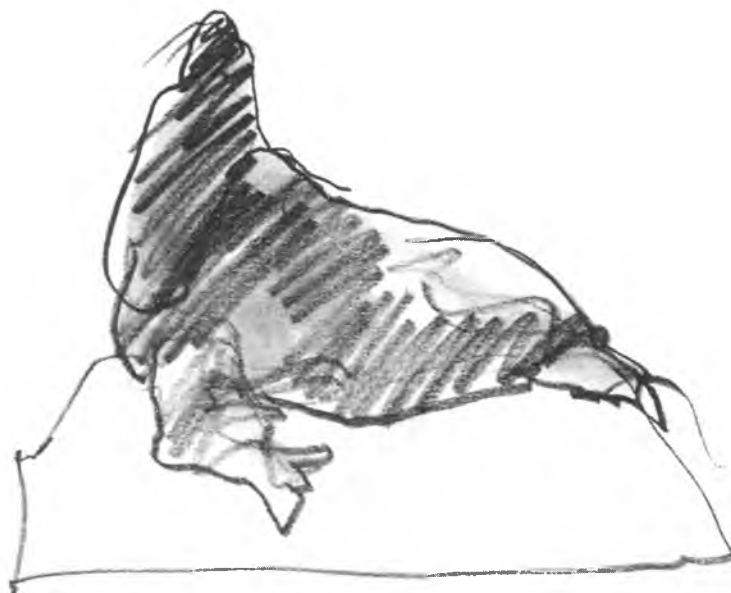
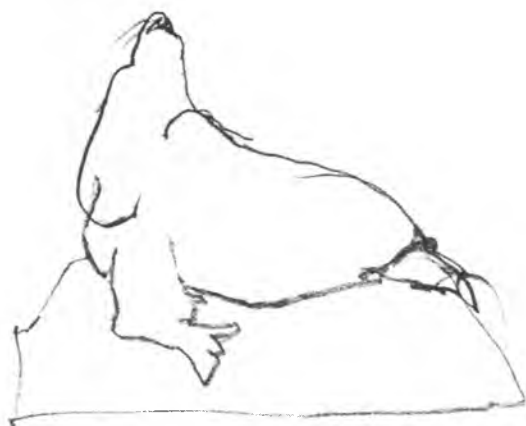

Набросок крокодила я начал с линии внешнего контура верхней челюсти и продолжил, обводя голову и пасть. Изгибы тела были нарисованы легко и быстро. Последними я добавил зубы и затонировал крокодила и пространство под ним кончиком растушки.

Попытайтесь набросать этого тюленя. Внимательно посмотрите на начало работы линиями вниз. Эта часть наброска должна быть выполнена как можно быстрее. Это просто очерченный контур формы с несколькими деталями.

В реальной ситуации приходится работать быстро, пока животное не начало двигаться. Тюлень находился в этой позе всего 15—20 секунд, после чего прыгнул обратно в бассейн, и я должен был успеть зафиксировать его главные формы.

КАК УЛОВИТЬ БЫСТРЫЕ ДВИЖЕНИЯ САМЫХ ПОДВИЖНЫХ СУЩЕСТВ?

Обратите внимание, как несложны силуэты этих птиц. Это просто быстро очерченные контуры и пара линий, обозначающих лапы. Только тонирование придает им объем и вес.

А вот это сложное для набрасывания животное. Я сидел на скамейке под деревом в зоопарке Нью-Дели, и целая стая из тридцати маленьких белых цапель приземлилась около меня и начала поедать насекомых, ползавших под деревом.

Чтобы уловить сущность таких подвижных существ, как эти цапли, нужно уметь очень внимательно всматриваться в их формы и контуры и делать наброски очень быстро.

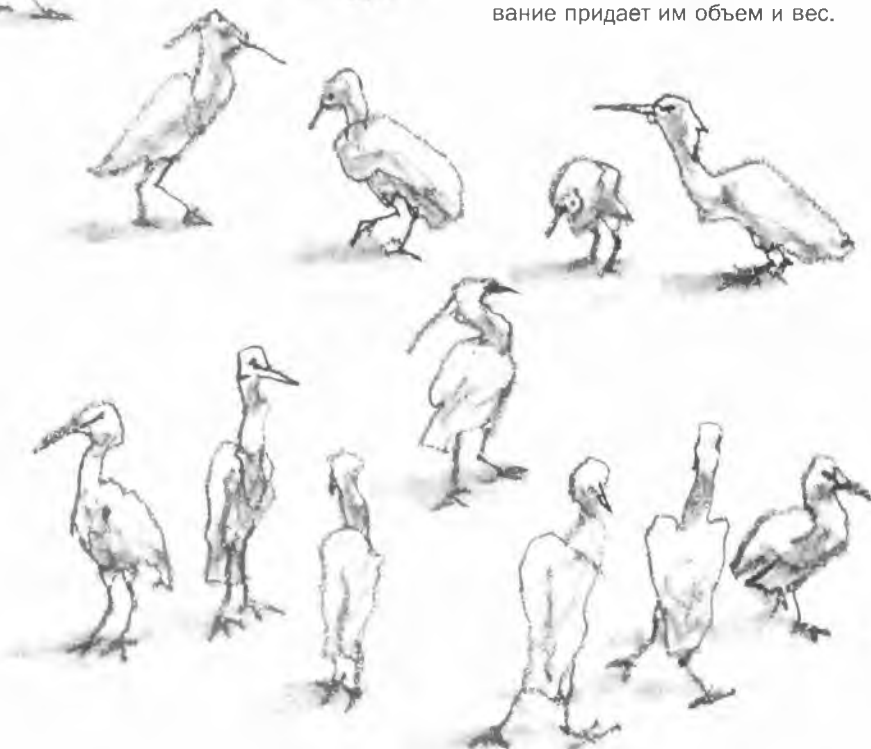
1. Во-первых, посмотрите на голову и клюв птицы, стараясь схватить уникальность фигуры.

2. Затем сделайте мысленный снимок этой позы и быстро набросайте ее контуры.

3. Если вам понравилось, как вы нарисовали шею, голову, клюв и туловище, прибавьте к ним лапы с помощью пары линий.

Затем попробуйте сделать это еще несколько раз, просто добавляя картинки рядом. Каждая птица на этой странице заняла не более 30 секунд.

4. Нарисовав их штук двенадцать, возьмите растушку и слегка затените серым тоном тела и шеи, а также тени птиц на земле. Это придаст изображениям птиц объем и структуру, а также быстро установит источник света.

Цапли в зоопарке Нью-Дели

В феврале и марте в Нью-Дели каждый год гостят тысячи и тысячи соколов, коршунов и цапель.

В тот день зоопарк был заполнен поистине тучами этих птиц, так что у меня имелась возможность хорошо изучить их фигуры и формы, когда они взлетали и снова садились на землю.

Затем я набросал несколько птиц, одновременно взлетающих с земли. На этой странице приведены наброски “второго поколения”, созданные исходя из первичных секундных зарисовок, изображающих множество различных птиц, которых мне удалось набросать за двадцать минут.

Индийские коршуны в зоопарке Нью-Дели

Для набросков самых подвижных животных используйте видеокамеру

В последние годы я разработал технику набросков с использованием видеокамеры, которая дает возможность покадрового просмотра. Эта техника стала моим излюбленным способом полевых зарисовок, поскольку обеспечивает широкий выбор образов и снимков даже в самых сложных обстоятельствах и при плохом освещении. Я всегда могу перемотать пленку и остановить отдельные кадры на достаточное для создания наброска время.

Это превосходный инструмент в ситуациях, когда объект так подвижен, что нет возможности быстро зарисовать хоть что-нибудь. Такая техника

работает практически со всеми быстро движущимися существами.

Одна из главных ее особенностей состоит в том, что маленький экран вынуждает вас обращать внимание только на самые существенные черты объекта. Вам просто не видно многих деталей, так что работа поневоле становится быстрой и небрежной, а это главное в набросках.

Функция стоп-кадра в современных видеокамерах на самом деле не предназначена для подобного использования, поэтому в видеокамере, в отличие от многих видеоманитофонов, не предусмотрены многие дополнительные функции управления остановленным изображением. Но когда вы находитесь на месте и у вас очень мало времени для работы, эта техника просто незаменима.

Недавно я посетил Центр изучения и охраны природы Смитсоновского института, чтобы обсудить вопросы подготовки осеннего фестиваля охраны природы и организации художественной выставки. Во время моего пребывания меня попросили сделать наброски волков. Это ночные животные, и поэтому было выдано распоряжение допустить меня к клеткам утром во время кормежки.

На следующий день я делал наброски очень редких южноамериканских волков (справа), не стоявших на месте более доли секунды. Однако я старался работать как можно быстрее, грубо фиксируя основные формы. Меня особенно заинтересовали их широкие упругие шаги, подчеркнутые очень сильными плечевыми суставами и длинными тонкими лапами.

Я взял видеокамеру и заснял 5—10 минут пленки, чтобы иметь видеоизображение упругого широкого шага этих животных. Через минуту кормежка волков была окончена, и хранитель закрыл клетку. Однако сидя в своей машине, я уже мог делать наброски с экрана видеокамеры.

В течение 45 минут я создал все приведенные здесь наброски и еще много других. Это был материал для моей дальнейшей работы, а Центр также получил наброски для своей работы.

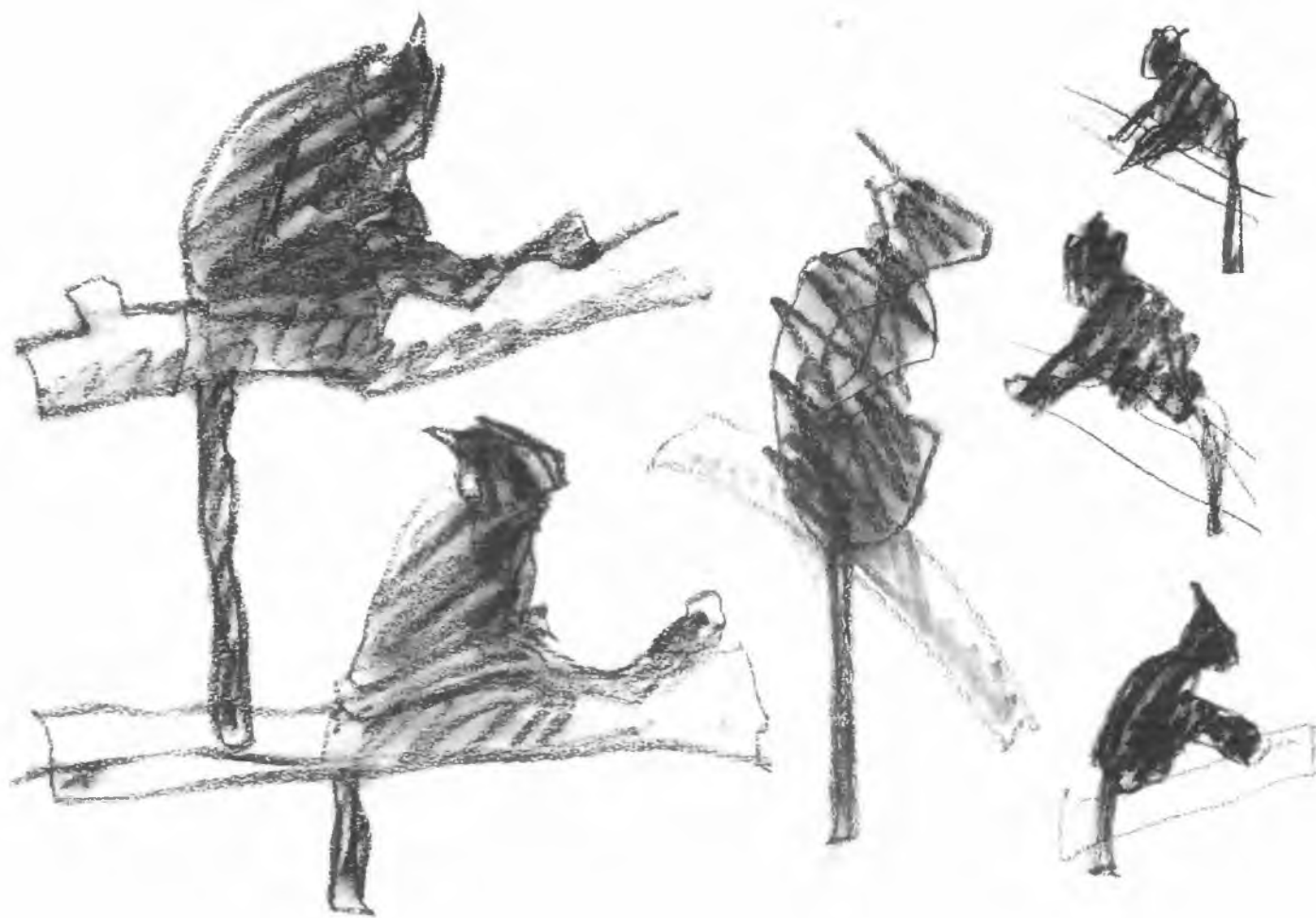
Иногда у вас есть время лишь на отдельные формы

Определенные объекты трудны для изображения. Живые, активные обезьяны по праву находятся во главе списка. Эти целебесские обезьяны в Кливлендском зоопарке, выпавшие и сытые, были в очень возбужденном состоянии. Они не могли находиться без движения ни мгновения и носились по клетке в погоне друг за другом.

Для работы столь быстрой, чтобы успеть зафиксировать их жесты и позы, была необходима огромная концентрация внимания. Но, как вы можете заметить по страничке из моего блокнота набросков внизу, я не смог зафиксировать много деталей, а сделал лишь зарисовки поз обезьян.

Вы обнаружите, что набросок быстро движущихся объектов лучше всего начать с головы. Набросав ее, легче добавить туловище. У вас нет времени на пальцы и ступни, уши и глаза — только на отдельные формы, на силуэты.

Рисую быстро движущиеся объекты, вы должны искать, в первую очередь, общий абрис, а не множество мелких деталей. Чтобы быстро нанести эти общие контуры, необходимо работать экономно. Большой набросок требует слишком много времени. Решить, насколько большим или маленьким должен быть ваш набросок, поможет опыт. Мое правило для активных объектов: чем быстрее объект движется, тем меньше должен быть набросок.

Эти обезьяны темные, лишь с парой белых отметин. Их самый характерный признак — небольшой клочок шерсти на макушке головы.

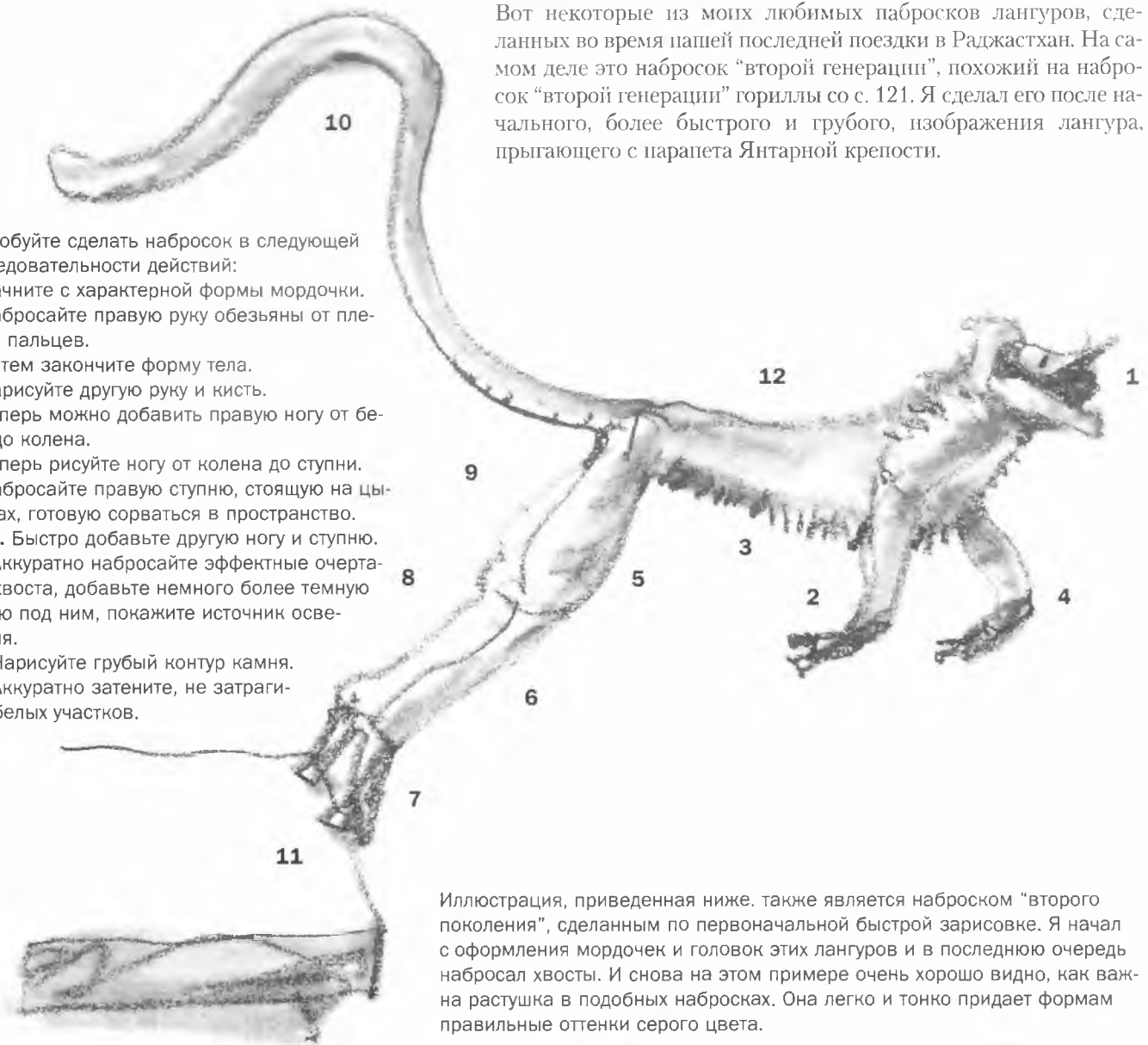
Для этого наброска я пользовался угольным карандашом 6В, более темным и мягким, чем графитовый карандаш 9В. Я внимательно смотрел на обезьян, когда они принимали какую-либо позу. За секунду-две я быстро схватывал контуры, почти не глядя на бумагу. Потом я закрашивал их несколькими быстрыми линиями и растушевывал кончиком мизинца.

Лангуры

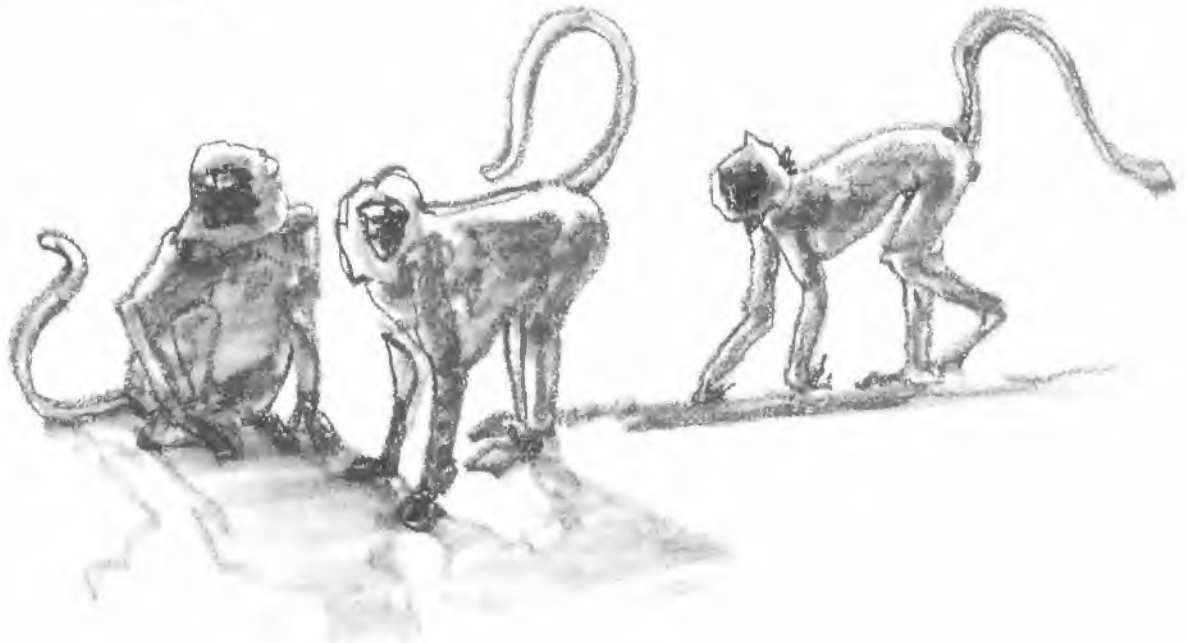
Вот некоторые из моих любимых набросков лангуров, сделанных во время нашей последней поездки в Раджастан. На самом деле это набросок “второй генерации”, похожий на набросок “второй генерации” гориллы со с. 121. Я сделал его после начального, более быстрого и грубого, изображения лангура, прыгающего с парашюта Янтарной крепости.

Попробуйте сделать набросок в следующей последовательности действий:

1. Начните с характерной формы мордочки.
2. Набросайте правую руку обезьяны от плеча до пальцев.
3. Затем закончите форму тела.
4. Нарисуйте другую руку и кисть.
5. Теперь можно добавить правую ногу от бедра до колена.
6. Теперь рисуйте ногу от колена до ступни.
7. Набросайте правую ступню, стоящую на цыпочках, готовую сорваться в пространство.
- 8—9. Быстро добавьте другую ногу и ступню.
10. Аккуратно набросайте эффектные очертания хвоста, добавьте немного более темную линию под ним, покажите источник освещения.
11. Нарисуйте грубый контур камня.
12. Аккуратно затените, не затрагивая белых участков.

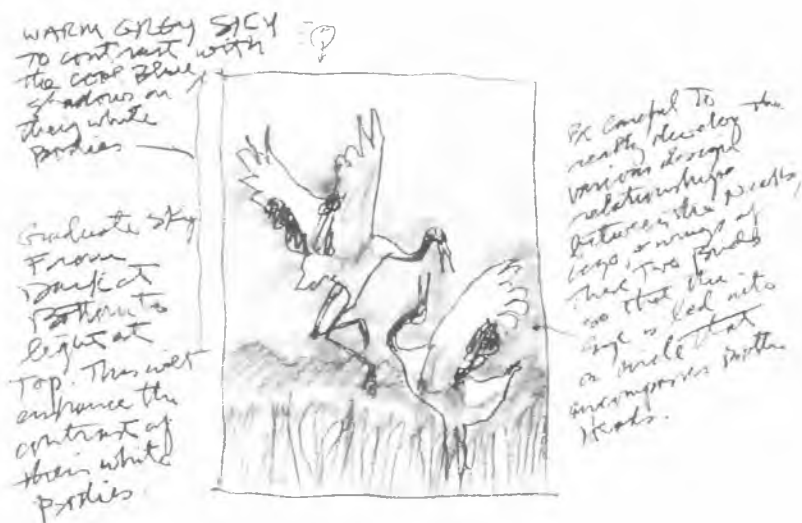
Иллюстрация, приведенная ниже, также является наброском “второго поколения”, сделанным по первоначальной быстрой зарисовке. Я начал с оформления мордочек и головок этих лангуров и в последнюю очередь набросал хвосты. И снова на этом примере очень хорошо видно, как важна растушка в подобных набросках. Она легко и тонко придает формам правильные оттенки серого цвета.

КАК ЗАПОМНИТЬ ТРУДНЫЕ МЕСТА И СОХРАНИТЬ ИДЕИ ЖИВЫМИ?

Во время работы на месте с живыми существами у вас может возникнуть много хороших художественных идей. Записывайте все тонкости, которые впоследствии можно забыть. Делайте быстрые наброски идей и дополняйте их различными заметками об освещении, цвете, деталях, которые вы хотите вспомнить, вернувшись домой.

Справа показана художественная идея, которую я развивал, работая с цаплями в Международном фонде цапель.

Набросок красноголовых цапель с рабочими пометками

Это наброски птиц-секретарей из Кливлендского зоопарка. Большая птица-секретарь, изображенная слева, стояла напротив меня, копаясь клювом в высокой траве в поисках насекомых. Это было в летний полдень, дул сильный ветер, и время от времени птица оставляла свое занятие и несколько мгновений неподвижно смотрела в сторону, откуда дул ветер.

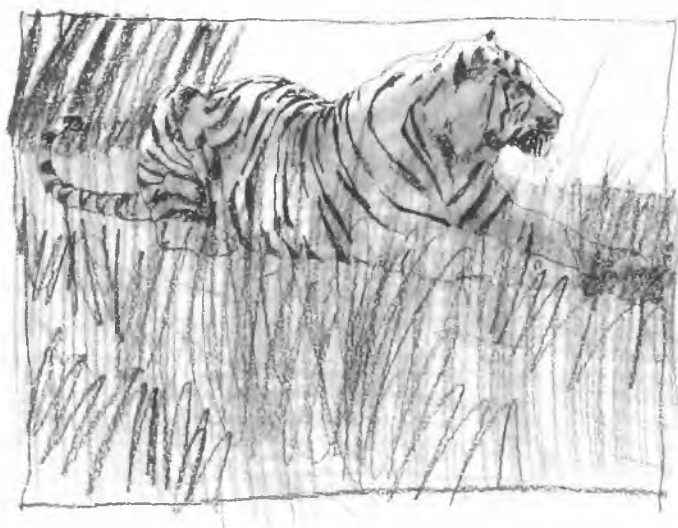
Поэтому я получил хорошую возможность быстро нарисовать эти маленькие наброски. Вы видите специфические формы и части, которые я соединял в каждом наброске, начиная с форм белой головы и шеи, а затем рисуя форму туловища. После этого я набрасывал форму черного крыла и в конце рисовал длинные ноги, скрывающиеся в траве.

Также следует отметить, что в наброске слева нажим карандаша и растушки был немного сильнее, поскольку я делал тонирование клиновидного хвоста, создавая естественную градацию переходов серого.

Наброски для памяти

Справа приведен набросок, который я сделал несколько лет назад, увидев громадного тигра, который старался спрятаться от жары в тени бамбукового леса. Это было в Индии, в знаменитом Канхском национальном парке. Мне очень повезло — я увидел трех тигров за два дня, и глубокие серо-синие тени, испещренные зеленовато-золотистыми бликами, вдохновили меня на нечто большее, чем простое созерцание гигантского хищника.

Вернувшись в лагерь, я быстро сделал этот набросок, чтобы не забыть идею картины, пришедшей ко мне в джунглях. Именно таким образом ко мне приходят мои лучшие идеи. Я вижу что-то, привлекающее взгляд, мысленно представляю, как можно воспроизвести тот или иной специфический эффект, освещение или композицию в акварели. Чтобы продолжить впоследствии этот процесс, я делаю несколько грубых набросков, которые помогают кристаллизировать мое вдохновение. И если я сделал хотя бы самый сырой набросок идеи, то возвращаясь к нему позже — он помогает освежить мою память при развитии идеи.

Набросок сверху я сделал, уже вернувшись домой и развивая идею немного дальше. Я хотел показать тигра, лежащего на траве в тени.

Эта идея «зависла» на несколько лет, пока я не начал подготовку к написанию данной книги. Я пересматривал свои наброски и был восхищен этой идеей снова. Следующую неделю я провел, рисуя акварель, приведенную справа.

В этом польза наброска. Он сохраняет ваше первоначальное восприятие объекта в зрительном формате и может пригодиться даже через несколько лет.

Бамбуковые тени
акварель
46 x 61 см

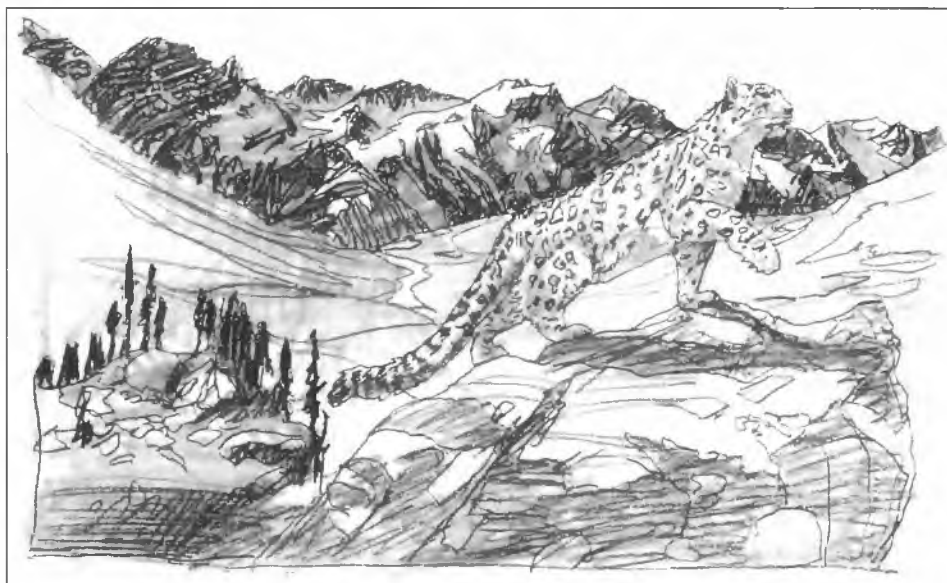
Держите окружение в уме

Снежные барсы живут в самых недоступных частях Азии. Я много раз путешествовал по Гималаям, но никогда не видел снежных барсов в естественных условиях. Они очень быстры и незаметны. Как и любой другой художник, желающий нарисовать этих хищников, я изучал их в зоопарке.

Гималаи — это пустынный первобытный ландшафт, который простирается перед вами до самого горизонта. Это невероятный пейзаж, вдохновляющий меня как никакой другой. Годами я рисовал акварели снежных барсов на фоне аутентичных пейзажей и окружения. Многие

художники, рисовавшие снежных барсов, изображали прекрасных кошек, лежащих среди камней. Это потому, что никто из них не видел этих животных в естественном окружении.

Для меня же пейзаж важен не столько не меньше кошки, поскольку именно окружение создает и определяет животное. Все приведенные на этой странице наброски были сделаны во время моих экспедиций. Это были попытки создать картины, изображающие снежного барса в естественном окружении.

Набросок вверху слева показывает хребет горы в Кашмире около ущелья Махагуна. Ущелье занимает по ширине 14 500 шагов и пролегает на пути древней дороги паломников через внутреннюю цепь кашмирских Гималаев. Наш проводник рассказал нам, что пастухи редко перегоняют свои стада через это ущелье, поскольку тут живут гигантские кошки.

Во время пребывания в краю снежных барсов ко мне приходили все новые идеи их изображения, и в конце концов я нарисовал их. Вот мои первые наброски, которые помогали сохранить идеи живыми и свежими в моем сознании. Окончательно же я развил эти идеи только несколько лет спустя.

Берите наброски и продолжайте рисовать акварелью

Нужно развить свои навыки создания набросков, чтобы они помогали вам в вашем творчестве. Делайте наброски, помогающие вам мыслить художественными или скульптурными идеями быстро и эффективно как в студии, так и на пленэре.

Если почувствуете себя уверенно в своем мастерстве делать наброски, попробуйте более продвинутую технику: вы заканчиваете свой набросок — быстро развив идеи, замыслы, композицию — а затем, вместо тонирования очертаний растушкой, рисуете акварельными или акриловыми красками.

Иллюстрация вверху была создана в гостиничном номере после целого дня рисования набросков в изумитель-

ном храме водных птиц Кеоладеосского национального парка в Бхаратнуре, в Индии. Работая с полевыми зарисовками того дня, я грубо и быстро набросал художественную идею на основе образа большой группы огромных аистов в поле.

У меня как раз закончилась плотная акварельная бумага, так что пришлось использовать очень тонкий лист, который быстро промокал. Но я хотел опробовать эту идею, пока она была еще свежей в моем уме. Хотя бумага промокала, мне очень понравился этот этюд, поскольку он в самом деле передал мои впечатления того дня.

Художественная свобода

Ваше умение создавать запоминающиеся картины начинается с вашей способности развивать творческие идеи на месте, в прямом визуальном контакте с объектом и его окружением. Мне нужна эта творческая связь, потому что благодаря ей я работаю лучше.

После того как я изучил нечто и сделал его набросок на месте, я могу развить свою идею в законченную картину. Для меня лично набросок был невероятным сильным опытом освобождения. Я также интенсивно использую фотографии для создания резервных копий своих рисунков, но они не являются моим главным источником получения изображения и творческой энергии.

Способность делать наброски и рисовать на месте освободила меня от рабской зависимости от фотоснимков. Я надеюсь, что эта творческая свобода появится и в вашей жизни.

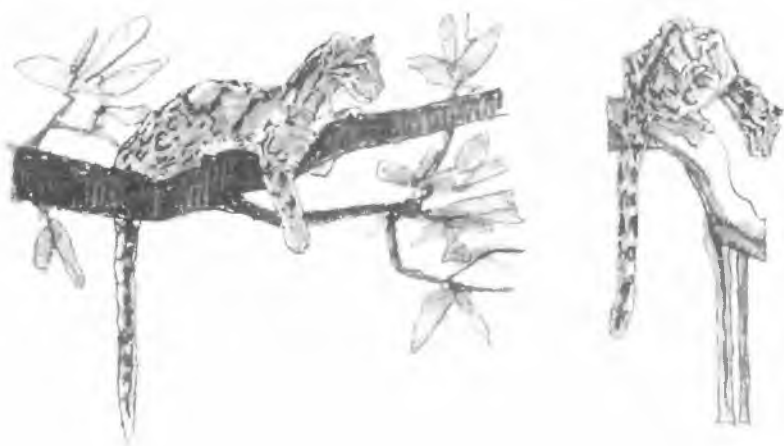
Справа: Медитация, акварель, 61 x 46 см

Внизу: Тени в джунглях, акварель, 51 x 76 см

В прошлом году Центр изучения и охраны природы Смитсоновского института поручил мне создать рисунок обитающих у них пятнистых леопардов для художественного плаката. После трех или четырех дней, посвященных наброскам возле клеток леопардов, я собрал достаточно материала для создания не одной, а множества картин этих огромных неуловимых кошек из азиатских горных лесов. Картина слева была нарисована для Центра изучения и охраны природы. На месте я нарисовал более 60 набросков и, вернувшись в студию, сделал еще 20 набросков, несколько композиций и 6 акварельных этюдов.

Первоначальная работа (внизу слева) была окончена год назад: идея, однажды возникнув, может развиваться годами. Я был визуально очарован этим объектом и снова и снова пытался создать что-то новое и свежее. Мои оригинальные наброски постоянно давали глазам и воображению все новые идеи и композиции. И перед тем как вы полностью постигнете свою идею, она может получить совсем другой уклон во время воплощения в картину. Акварель вверху — моя самая свежая попытка изобразить леопарда, этого замечательного представителя семейства кошачьих.

Я хочу закончить эту книгу набросками, которые считаю лучшими примерами своей техники. Запомните, практика — ключ к умению. Чем больше вы рисуете наброски, тем более отточенным становится ваше мастерство.

Издательство "ПОПУРРИ" предлагает вашему вниманию

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ АКВАРЕЛИ

Под ред. Г. Альберта и Р. Вулф

Подробный, хорошо проиллюстрированный рассказ об исполнении изображений различных объектов акварельными красками.

128 с., обл., ISBN 985-438-798-4, 60х90/8

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ ЦВЕТНЫМ КАРАНДАШОМ

Б. Боджсон

Подробный, хорошо проиллюстрированный рассказ об исполнении изображений различных объектов цветными карандашами.

128 с., обл., ISBN 985-438-811-5, 60х90/8

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ ЦВЕТОВ АКВАРЕЛЬЮ

Под ред. Р. Вулф

Подробный, хорошо проиллюстрированный рассказ о том, как изображать любые цветы акварельными красками.

128 с., обл., ISBN 985-438-827-1, 60х90/8

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТА

Под редакцией Рейчел ВУЛФ

Подробный, хорошо проиллюстрированный рассказ о том, как создавать портреты людей красками, карандашами и иными средствами.

128 с.:ил., обл., ISBN 985-438-840-9, 60х90/8

РИСУЕМ ТО, ЧТО ВИДИМ

Р. Рейн

Едва ли не каждый человек хотел бы уметь хорошо рисовать, безукоризненно отображать окружающий мир. Книга поможет вам приобрести такое умение, освоить и карандаши, и кисти.

176 с., обл., ISBN 985-438-775-5, 70х100/16

РИСУЕМ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Б. Мартин

Американский художник с мировой известностью рассказывает про свои "секреты" реалистичного изображения объектов, встречающихся в окружающем мире или порождённых человеческой фантазией.

144 с., обл., ISBN 985-438-774-7, 70х100/16

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС РИСОВАНИЯ

П. Станьер, Т. Розенберг

В этой книге собрана вся информация о рисовании, которую необходимо знать человеку, желающему стать художником.

432 с., 7Бц., ISBN 985-438-802-6, 60х90/16

ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ

Под редакцией Грега Альберта
и Рейчел Вулф

В книге рассказано и показано, как рисовать разными средствами фигуры и лица людей, животных, вещи, пейзажи и другие явления окружающего мира.

128 с., обл., ISBN 985-438-574-4, 60 x 90 1/8

КАРАНДАШ

Под редакцией Дэвида Льюиса

В книге рассказано и показано, как лучшие американские и британские художники рисуют графитовыми и цветными карандашами пейзажи, портреты, цветы, животных.

144 с., обл., ISBN 985-438-575-2, 60 x 90 1/8

РИСУНОК РАПИДОГРАФОМ

Г. Симмонс

Хорошо иллюстрированный рассказ специалиста о композиции и исполнении рисунков рапидографом.

144 с., обл., ISBN 985-438-762-3, 60x90/8

РИСУЕМ РУЧКОЙ И ТУШЬЮ

Клаудиа Найс

Американская художница щедро делится своим опытом в практическом рисовании тушью.

128 с., обл., ISBN 985-438-542-6, 60 x 90 1/8

НАБРОСКИ И РИСУНОК

Кэти Джонсон

Вы хотите сделать быстрые наброски с натуры? Или детальный законченный рисунок? Книга поможет, расскажет и покажет, как решаются такие задачи.

104 с. + 24 с. цв. вкл., обл., ISBN 985-438-543-4, 60 x 90 1/8

РАБОТА ПЕРОМ И ТУШЬЮ

Артур Л. Гапсилл

В течение многих лет книга ценится как самая всеобъемлющая среди опубликованных печатных работ, посвященных рисованию тушью и чернилами.

256 с., 7Бц., ISBN 985-438-633-3, 60 x 90 1/8

УЧЕБНИК РИСОВАНИЯ КАРАНДАШОМ И ПЕРОМ

Ф. Дж. Логан

Обширные, но доходчивые лекции, сопровождаемые множеством иллюстраций, рассказывают о композиции и исполнении рисунков карандашом, пером и тушью.

212 с., обл., ISBN 985-438-759-3, 60x90/8

ПО ВОПРОСУ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАТЬСЯ:

г. Минск, тел. (8-10-375-17) 222-57-26; e-mail: popuri@mail.ru; <http://go.to/popuri>;
г. Киев, пр. Красных Казаков, 6, «Книжный Дом “Орфей”», тел. (8-10-380-44) 418-84-73;
г. Новосибирск, «Топ-Книга», тел. (3832) 36-10-28; книга—почтой: 630117, а/я 560;
e-mail: office@top-kniga.ru; Интернет-магазин: www.top-kniga.ru

Издание для досуга

Серия «Техника исполнения»

РЭНКИН Дэвид

ТЕХНИКА БЫСТРЫХ НАБРОСКОВ

Художник обложки *М. В. Драко*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 1.12.2002. Формат 60×90/8. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,00. Уч.-изд. л. 18,87. Тираж 8000 экз. Заказ 2418.

Гигиеническое заключение № 77.99.2.953. П. 16640.12.00 от 15.12.2000 г.

ООО «Попурри». Лицензия ЛВ № 117 от 12.01.01.

Республика Беларусь, 220065, г. Минск, ул. Аэродромная, 4а, 6.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.02.

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.

Республиканское унитарное предприятие
«Минская фабрика цветной печати».

Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Корженевского, 20.

Эта книга совершит революцию в вашем умении делать наброски!

Если образ поражает вас своей выразительностью и уникальностью и вы хотели бы использовать его в своем творчестве, нужно быстро — пока впечатление не пропало — записать его. Что делает художник, когда у него нет ни времени на тщательный рисунок, ни возможности снять хорошую фотографию?

Быстрый полевой набросок!

Дэвид Рэнкин открывает секреты создания быстрых набросков и рассказывает, как работать с ними после возвращения в мастерскую.

Используя методы и советы, предложенные им в данной книге, вы будете удивлены тем, насколько быстро и просто можно рисовать животных, людей, пейзажи, а также другие объекты. И когда бы к вам ни пришло вдохновение, вы сможете «схватить» неповторимость момента, эмоционально обогатив свой рисунок.

SCAN IT!

1053177249

в приложении OZON.ru

<http://go.to/popuri>

ISBN 985-438-913-8

789854389134