

Курсы известных художников

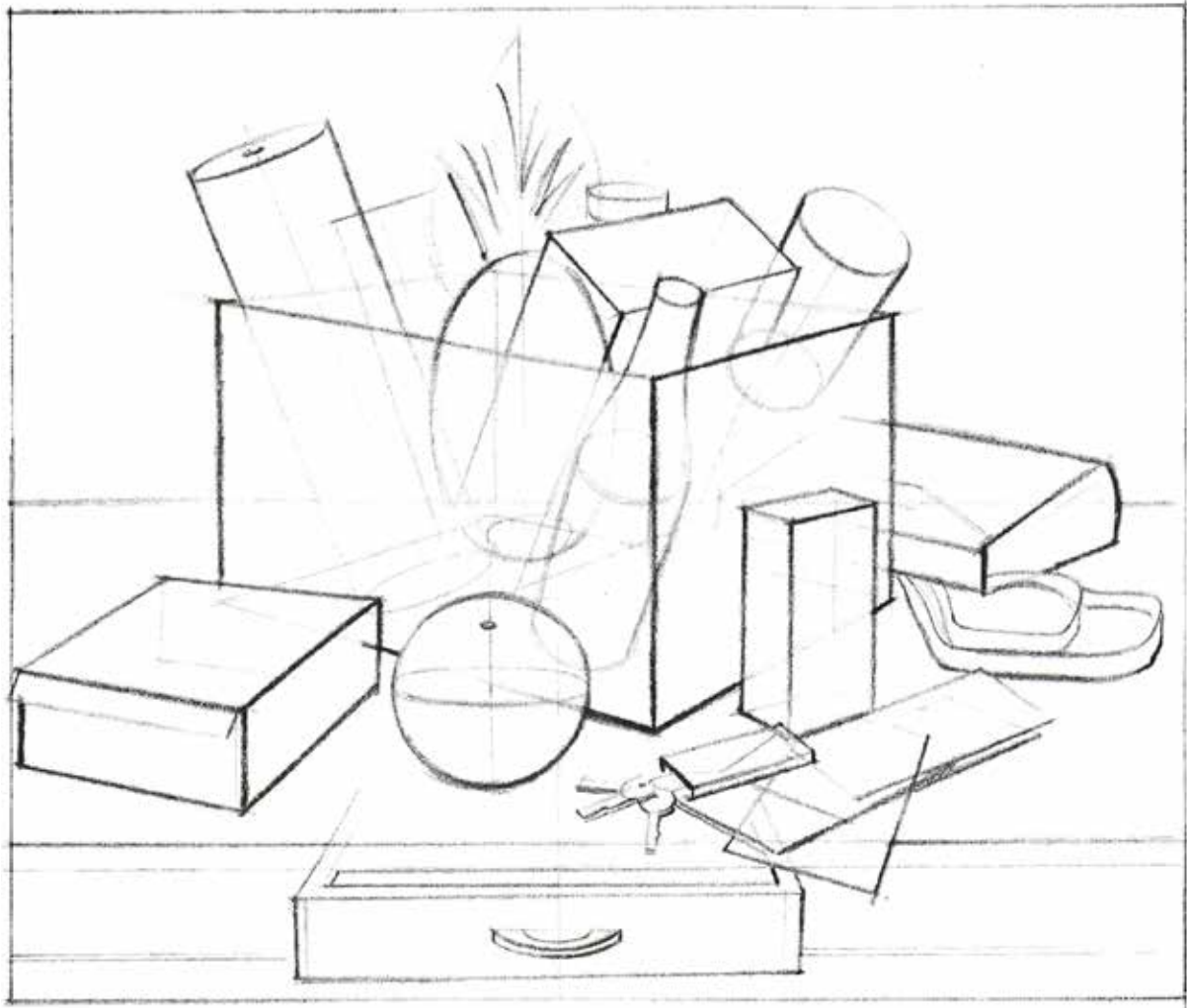
Famous Artists Schools, Inc., Уэстпорт, Коннектикут

Форма — основа рисунка

Урок

Альберт Дорн
Фред Людекенс
Норман Роквелл
Аль Паркер
Бен Стал
Стивен Доханос
Джон Уитком
Роберт Фосетт
Питер Хельк
Джордж Джиусти
Остин Бриггс
Гарольд фон Шмидт

Форма — это образ и структура

Общее чувство формы отчетливо видно в натюрморте Стивена Донахоса, справа.

На рисунке сверху видно, что первый и основной этап в рисовании — форма. Неважно какой у объекта цвет или материал, если первоначальные построения неправильные, то объект вряд ли будет выглядеть убедительно.

В этом эскизе Донахос изображает завершенную форму для каждого объекта, даже если в законченном рисунке, часть формы будет скрыта. Обратите внимание, как объекты гармонично вписываются в прямоугольную область, это придает композиции реалистичность и убедительность.

Форма — это образ и структура чего-либо, в отличие от материала из которого она изготовлена.

Форма

Каждый объект, который существует в природе — имеет форму. Эта форма имеет три измерения — высоту, ширину и глубину. Структуру, которая заполняет пространство. Это настолько очевидно, что можно «почувствовать» форму, прежде чем прикоснуться к ней. Когда берешь яблоко, инстинктивно знаешь что рука его обхватывает. Поднимая коробку, нет необходимости поворачивать ее, чтобы узнать есть ли у нее стороны. Форма есть то, что мы видим и чувствуем.

То же самое в рисунках. Любая картина, которую рисуешь должна быть убедительной и создавать иллюзию реальной формы. Вы должны нарисовать объект так, чтобы человек, глядя на него почувствовал, истинную форму, при том, что он видит только одну из его сторон.

В прошлом уроке мы изучили материалы и основные типы рисования. Это был долгий урок, но мы же не сможем освоить все сразу, верно? На самом деле, это руководство «на каждый день» и следует, возвращаться к нему снова и снова, в течение всего курса. Теперь, пришло время сделать следующий большой шаг — научиться рисовать форму — убедительно.

Начиная с этого урока, мы покажем, как это сделать. Объясним принципы рисования объектов, чтобы они выглядели реалистичными, словно они действительно существуют. Вы узнаете, как нарисовать объекты в перспективе и как подчеркнуть их форму при помощи света и тени. Когда вы четко усвоите, эти принципы рисования форм, у вас будет огромный потенциал к созданию реалистичных объектов на бумаге.

Прежде чем вы узнаете, как изобразить форму, мы хотим дать вам свежее представление об объектах в реальности и изображенных на картинах. Это поможет приобрести чувство формы, чтобы наполнить свои рисунки объемом и глубиной.

Глубина форм

Бумага представляет собой плоскую, двумерную поверхность, прямоугольной формы. Тем не менее, реальные вещи, которые вы хотите представить на бумаге, имеют 3-е измерение — глубину и должен занимать какое-то место в пространстве. Когда вы рисуете эти объекты, вы должны отображать три измерения на двумерной поверхности, — иными словами, вы должны показать объем на листе бумаги, который сам по себе, остается плоским.

Чтобы нарисовать глубину, нужно ее почувствовать. Предположим, например, вы хотите, нарисовать телевизор. В реальности он представляет собой форму куба, определенной глубины и ширины. Форма заполняет пространство и имеет объем, который вы чувствуете. Когда вы рисуете, нужно чтобы эта форма занимала какое-либо пространство на листе бумаги, в трех измерениях. В этом случае объект не будет выглядеть плоским и создаст иллюзию реальной глубины.

Под тонировкой и текстурами объекта, всегда находится глубина форм. Правда, иногда бывает трудно это понять, потому, что мы новички, и как правило, концентрируемся на очевидных фактах и деталях. Мы слишком быстро распознаем, тип поверхности, ее гладкость или шероховатость, а также свет и тень. Но все это лишь часть заклю-

чительных этапов изображения. Прежде, чем эти детали могут быть нарисованы правильно, должна восприниматься глубина форм самих объектов.

Четыре основные формы

Давным-давно, одаренные и проницательные художники отметили, что каждый объект может быть сведен к одной из четырех основных форм — или их модификаций и комбинаций. Они обнаружили, что любой объект, независимо от того, насколько сложным может показаться на первый взгляд, имеет базовую структуру, которая состоит из сферы, куба, конуса, цилиндра, или некоторых комбинаций этих форм. Если вы научитесь изображать эти формы можно нарисовать все, что можно увидеть или вообразить.

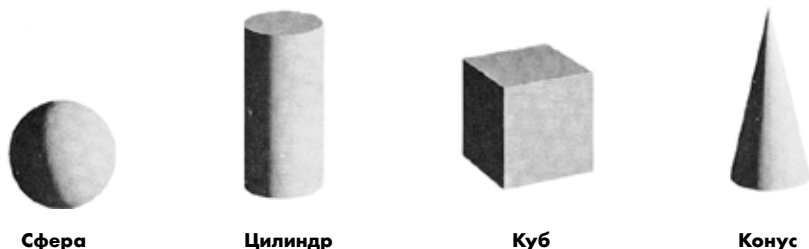
Вы найдете четыре основные формы в окружающих объектах вокруг вас, как только научитесь распознавать их. Посмотрите внимательно на елку или морковь, и вы увидите, что в основе лежит конус. Спичечный коробок и грузовой автомобиль с прицепом имеют форму куба. Стакан — форму цилиндра. Мяч — форму сферы.

Мы живем среди этих форм и постоянно взаимодействуем с ними. Но, как правило, больше осознаем что дом — это дом, нежели куб. Художник, который научился представлять объекты, как простую форму, думает иначе. Для него дом, это в первую очередь — куб, одна из четырех основных форм. Он знает о высоте, ширине и глубине этой формы, пространстве, которое она занимает, не начиная, рисовать внешний вид поверхности с окон и деталей — эта процедура делается на последующем этапе, т.к. в конце концов, рисунок будет выглядеть плоским и нереальным. Вместо этого сначала он рисует куб, а затем добавляет детали, которые придают кубу форму фактического здания. Дом является прочным и убедительным, поскольку художник распознал и нарисовал базовую форму в качестве основы своего дома.

К настоящему времени у вас есть некоторое представление о том, почему так важно научиться хорошо рисовать основные формы. В той или иной форме, отдельно или в комбинации, вы будете интерпретировать сферу, куб, конус и цилиндр в каждом рисунке.

Потому что принципы рисования форм являются основой всякого искусства, этот урок является одним из краеугольных камней вашего обучения. Отныне мы будем постоянно напоминать вам о важности формы, и надеемся, вы всегда будете осознавать это на протяжении всей карьеры в качестве художника. Естественно, невозможно освоить эти принципы за один урок. Нельзя оценить их в полной мере, пока не поймешь и не почувствуешь их основательно. Далее вы будете понимать, как глубоко они влияют на ваше мышление, и помогают улучшить свой рисунок.

Когда чувство формы становится для вас вторым «я», вы будете думать, как художник. Поэтому мы призываем постоянно использовать основные формы и применять их к каждому объекту, который вы собираетесь нарисовать. Не менее важно, всегда чувствовать форму, которую рисуешь. С постоянной практикой вы будете развивать реальный смысл формы — своего рода шестое чувство, которое имеет огромное значение, и позволит в будущем изображать свои рисунки убедительно и реалистично.

4 базовые формы:

Сфера

Цилиндр

Куб

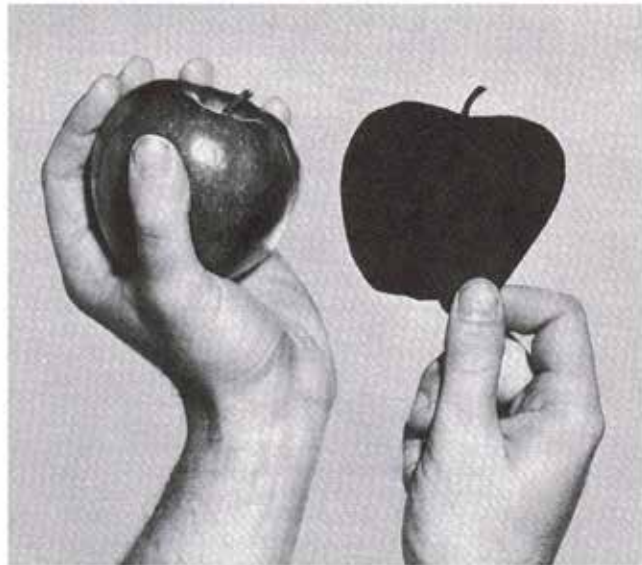
Конус

Настоящее яблоко имеет трехмерную форму. Вы можете вырезать его форму.

В резком контрасте с реальным яблоком, у бумаги полностью отсутствует целая форма, хотя ее плоская форма напоминает яблоко.

Эта фотография иллюстрирует основную разницу между целой и плоской формой. Реальное яблоко лежит прочно в ладони, пальцы сгибаются вокруг него. Но плоский вырезанный лист бумаги не имеет массы и глубины — он может быть зажат между большим и указательным пальцами. Когда вы рисуете объекты, придавайте им реальную форму и структуру. Сделайте целую форму, вместо плоских очертаний.

Как нарисовать иллюзию реальной формы

Фотографии выше, показывают различия реальной формы объекта от плоской формы или контура. Когда вы смотрите на фотографии, вы знаете, что объект в левой руке настоящий, потому что занимает реальное пространство в ладони и пальцы обернуты вокруг его формы. Напротив, вырезанная из бумаги форма зажата между большим и указательным пальцами. Хотя это может иметь очертания реального яблока, вы не можете принять его за настоящий объект, потому что ему не хватает глубины формы.

Для того, чтобы нарисовать убедительную иллюзию формы вы должны понимать ее пространственную структуру. Тщательно изучите трехмерную форму всего, что видите, а не просто контуры.

Наилучший способ убедиться, что ваш рисунок будет выглядеть реальным и убедительным является использование метода «сквозного рисования». Вы рисуете форму внутри и снаружи.

Давайте предположим, например, что вы хотите нарисовать прямоугольник. С положения где вы сидите, можно увидеть только верхнюю сторону и две боковых. Тем не менее, вы рисуете не только их, но и нижнюю, переднюю, заднюю как будто форма прозрачная и вы действительно видите каждую ее часть.

Если коробка лежит на столе, убедитесь, что вы рисуете именно это положение. Она не должна, казаться зависшей в воздухе или утопленной в стол.

Чтобы закрепить ее на поверхности стола, сначала нарисуйте дно коробки в правильном положении и с учетом перспективных искажений, затем нарисуйте боковые стороны и верх. Т.к. вы построили коробку с нуля, она будет иметь трехмерную форму и выглядеть так, как будто действительно находится на поверхности стола.

Вот практичный совет, который поможет изучить формы и нарисовать их точно. Возьмите некоторые прозрачные или полые объекты и изучите их структуру. Взяв спичечный коробок, вы можете увидеть, внутреннюю структуру. Стакан позволит вам изучить форму цилиндра, воронка — форму конуса, прозрачный шар — форму сферы.

Неважно, что вы рисуете, всегда начинайте эскиз с основной формы и применяйте метод «сквозного рисования». Даже если один объект стоит перед другим, и большая часть объекта скрыта, вы должны нарисовать оба объекта прозрачными. Это позволяет «установить» объект в правильном положении на столе и сделать его целым и убедительным. Если не применять это правило, оба объекта будут плоскими или занимать одно и то же пространство.

День за днем, практикуясь «сквозным рисованием» и построением основных форм, вы будете делать это более осознано. Прежде всего, вы будете создавать иллюзию реальной трехмерной формы.

Каждый объект имеет основную форму

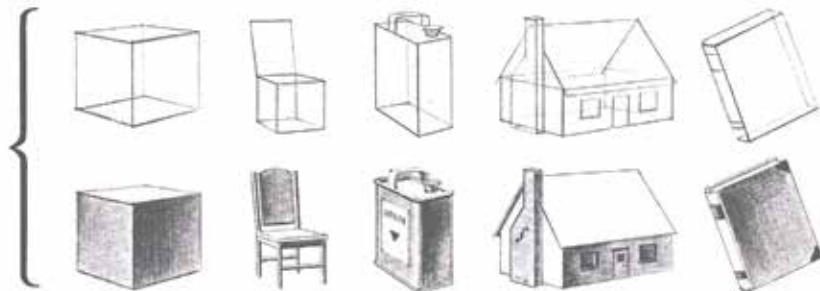
Каждый объект можно свести к сфере, кубу, конусу, цилиндру — или некоторой комбинации этих простых базовых форм. Для доказательства этого принципа, посмотрите на фотографии общих объектов, и основные формы из которых они состоят.

Не каждая из основных форм, которую мы видим в объекте является «совершенной». Базовый конус в одном объекте не может быть идеальным, цилиндр в другом — изогнутым и сжатым, сфера — вытянута как яйцо. Но, в общем, вы можете найти эти основные формы во всем, если посмотрите на них.

Упрощение объекта до его основной формы облегчает рисование. Нанесите основные формы на бумагу, и вы уже сделали большую часть работы. Все, что остается, это сделать форму более точной и добавить детали, текстуры, свет и тени.

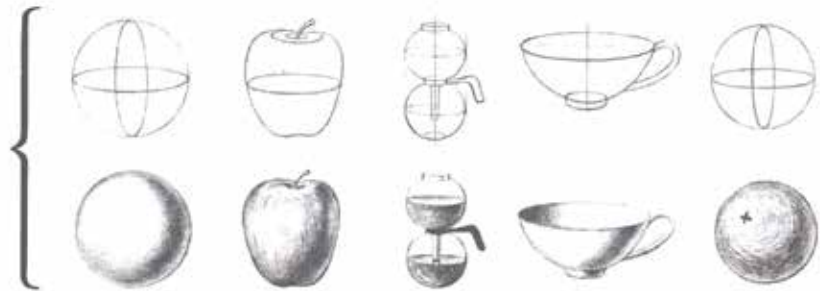
Куб

Стул, коробка, дом, книга все эти объекты можно свести к кубу различного размера или формы. На доме, верхняя секция является частью куба под углом.

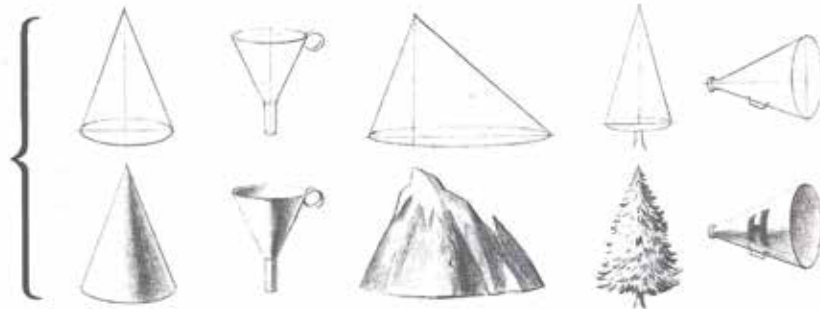
Сфера

Форма сферы удлиняется в яблоке, повторяется два раза в кофеварке, разделена в чашке, и в апельсине. Во всех этих объектах легко найти основную форму. Добавление деталей делает форму убедительной.

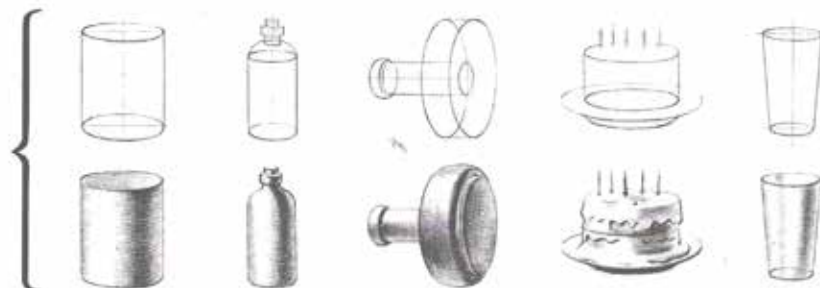
Конус

Чтобы изобразить воронку, мы рисуем перевернутый конус с небольшой цилиндром на кончике. Нерегулярные формы: горы, сосны и мегафон можно аналогично представить в виде конуса.

Цилиндр

Бутылка состоит из нескольких коротких цилиндров. Дверная ручка, торт и стакан, также имеют форму цилиндра. При формировании рисунка, вы можете быстро набросать основные форм объектов попробовать различные вариации, а затем добавить детали, когда определили расположение объектов в пространстве.

Цилиндр

Этот кувшин является по сути цилиндром, соединенным с усеченным конусом и еще одним цилиндром сверху. Вертикальная осьевая линия поможет вам расположить горлышко кувшина. Далее, создаем эффект света, идущего сверху и слева, добавляем тень. Ручка и отверстие в области горлышка рисуются в последнюю очередь.

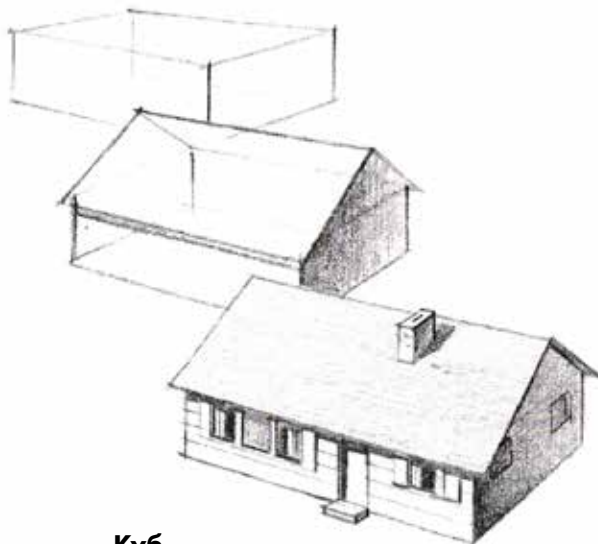
Конус

Основная форма сосны — конус. Нарисуйте центральную линию, чтобы расположить ствол. Затем затените и сформируйте форму, чтобы она выглядела более целой. Наконец, нарисуйте неравномерные ветки, которые добавят реализма, но в тоже время не разрушат основную форму конуса.

Рисование основных форм

Ниже мы покажем простую процедуру рисования форм целых и трехмерных объектов. В каждом случае форма является основой, и создает иллюзию положения в пространстве, на которую впоследствии наносят детали.

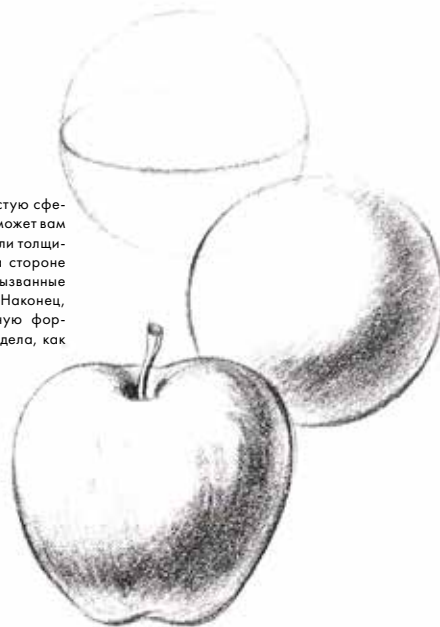

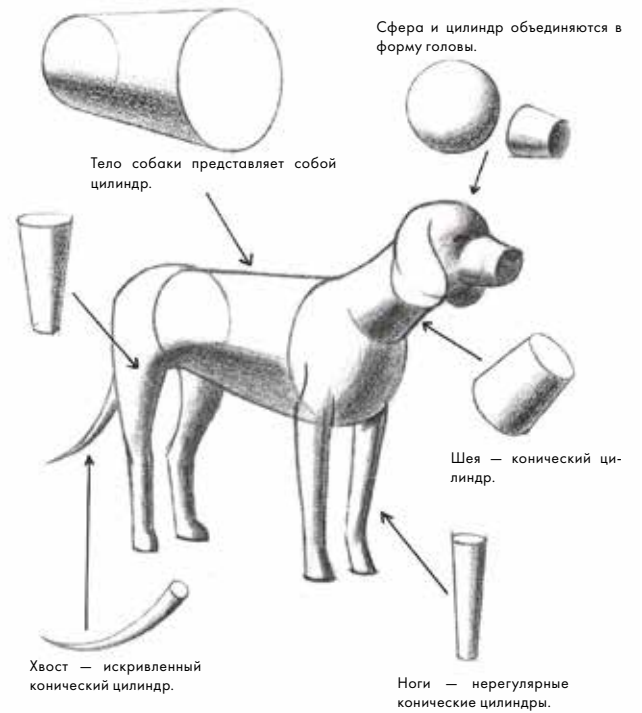
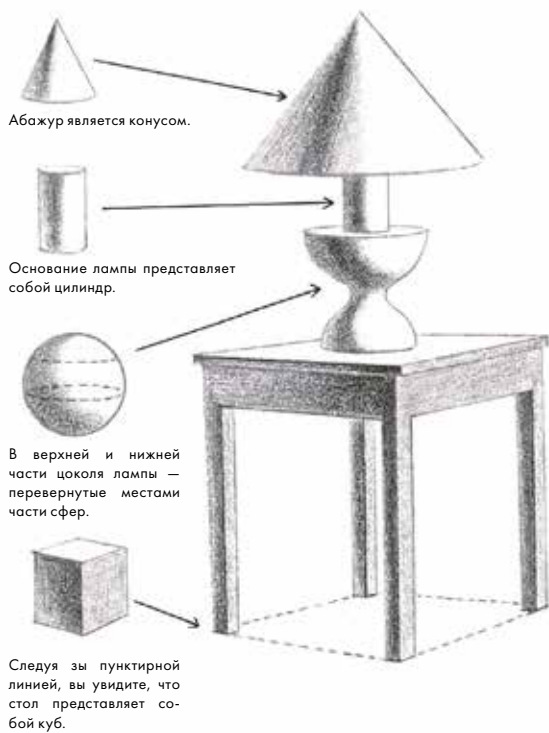
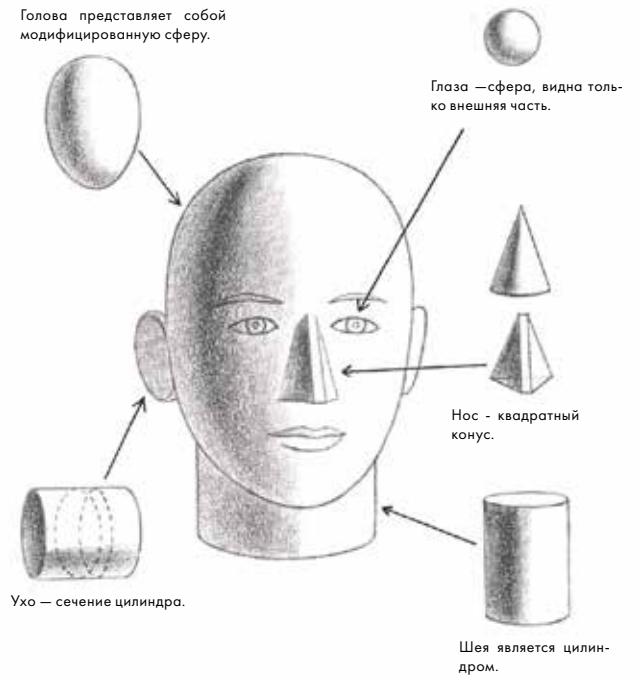
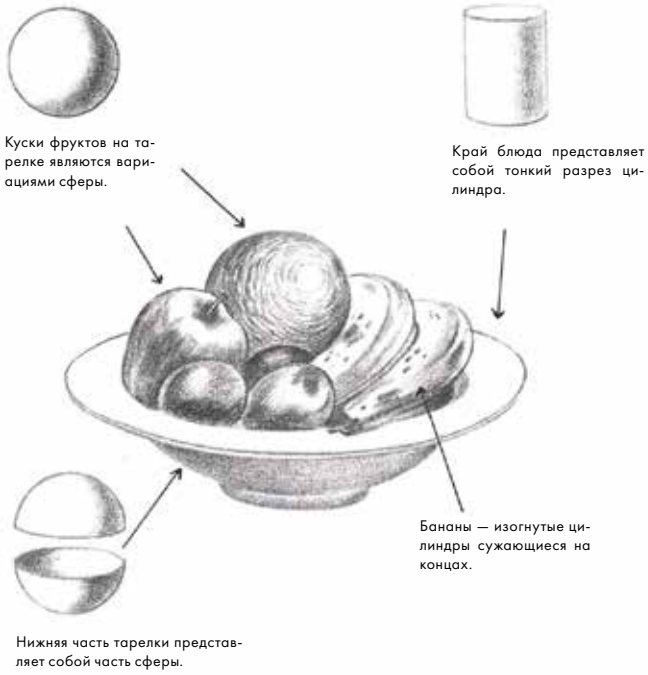
Куб

Во-первых, нарисуйте основные направления, которые формируют пол, стены и т.д. Затем добавьте часть крыши, часть куба оказалась под углом. Большие, широкие области света и тени помогут подчеркнуть форму. Детали в последнюю очередь. Привыкайте, наносить детали после основных построений, расположения источника света и тонирования.

Сфера

Во-первых, нарисуйте простую сферу. Линия вокруг центра поможет вам почувствовать ее глубину или толщину. Добавьте затенение на стороне и нижней части сферы вызванные светом с левой стороны. Наконец, немного, измените основную форму сферы, чтобы она выглядела, как яблоко.

Комбинирование основных форм

Оглянитесь вокруг, чтобы лично убедиться, что каждый объект может быть сведен к четырем основным формам — конус, куб, цилиндр и сфера. Эти рисунки ясно показывают основные формы под деталями и текстурами поверхности даже весьма сложных объектов.

На самом деле, большинство объектов представляют собой комбинации двух или более основных форм. Такие комбинации легко найти в бытовых предметах, транспорте. В тоже время их не так легко увидеть в объектах, таких как облака, холмы, деревья и животные, где формы сложны и нерегулярны. Однако эти формы все равно здесь присутствуют, хотя и в несколько измененном виде.

Как художник, вы должны научиться видеть сквозь поверхности деталей и распознавать основную форму. Заполните страницы в альбоме рисунками, похожими на объекты, которые вы видите повсюду, подчеркивая основную форму и структуру.

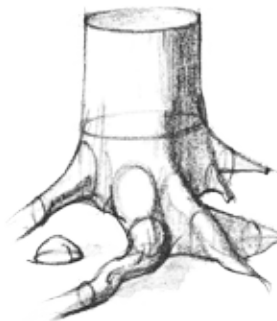
Помните, что это должны быть рисунки формы — рисуйте их легко и просто. Не обращайте внимания на детали, они только собьют вас с толку. Сейчас ваш интерес должен быть направлен на то, как рисовать основную форму.

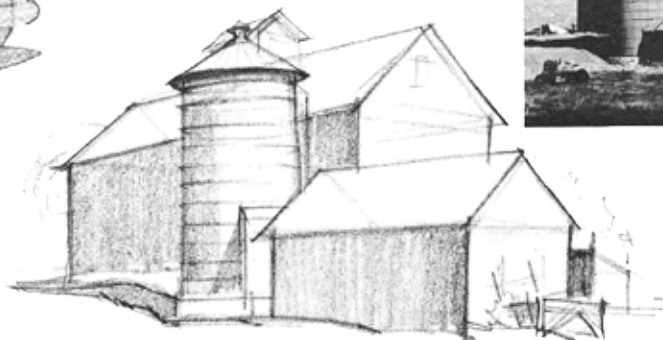
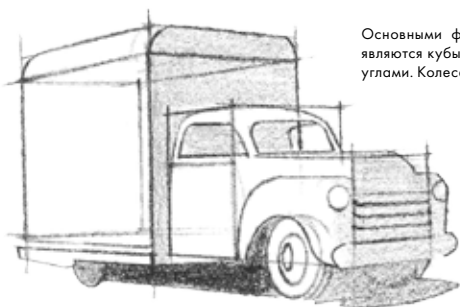
Цилиндры, в основном, составляют человеческую фигуру. Голова представляет собой модифицированную сферу.

Основными формами этого грузовика являются кубы со слегка закругленными углами. Колеса — секции цилиндров.

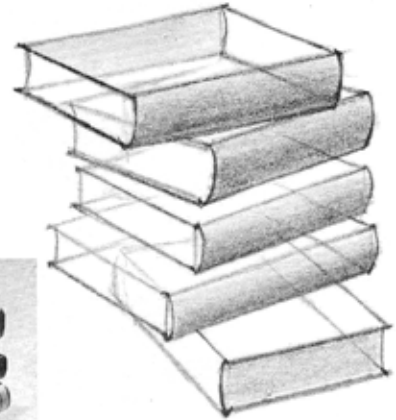
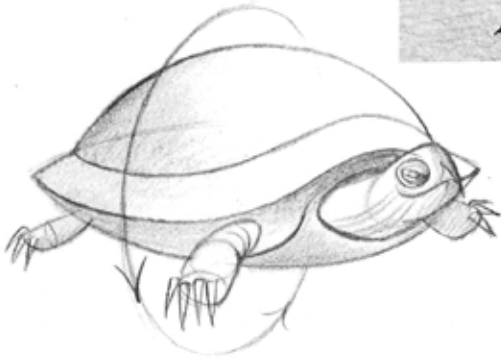
Пень является очевидным цилиндром. Некоторые из корней нерегулярные цилиндры, а другие — секции конусов с отрезанными цилиндрами.

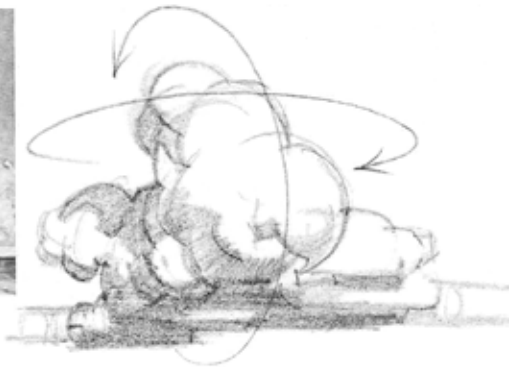
Эти амбары — кубики. Крыши тоже являются частями кубов, но, повернутые под углом. Башня представляет собой цилиндр, ее крыша — призмистый конус.

Подумайте о теле черепахи как о полусферах, шее и ногах, как о цилиндрах. Стрелка вокруг оболочки является напоминанием о том, что тело является целой формой.

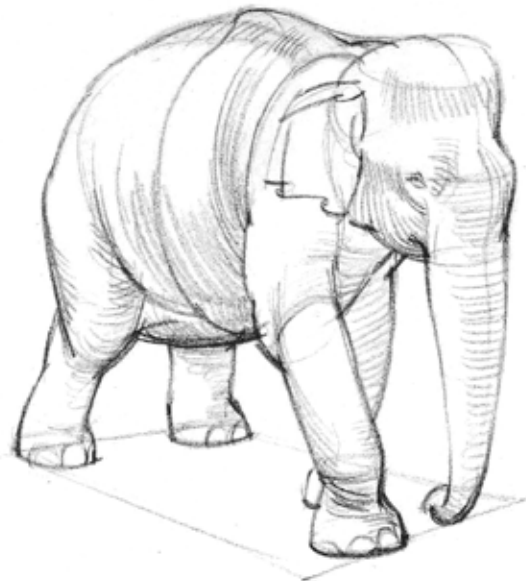
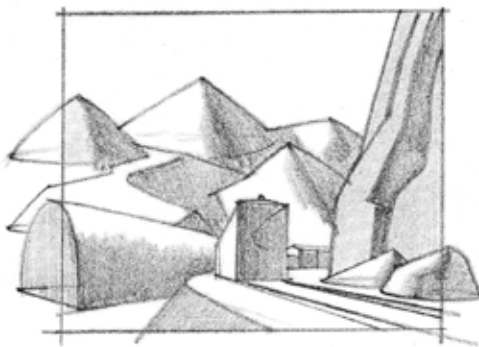
Книги — кубики. Каждая книга прочно лежит одна под другой.

Даже облака, с их постоянно меняющейся формой, имеют три измерения. Те, которые вы видите здесь — модифицированные сферы.

Вы можете привести сложную сцену, к ее основным формам. Локомотив — длинный куб, грузовые вагоны за ним также кубы. Горы — широкие, нерегулярные конусы.

Огромная масса тела слона является модифицированной сферой. Как и его голова. Хобот и ноги — цилиндры.

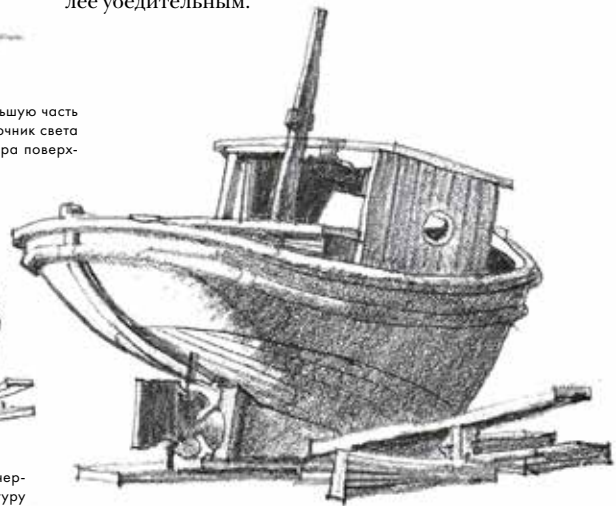
Художник подчеркивает характерную изогнутую верхнюю часть почтового ящика, за счет легкого света, который падает на эту поверхность. Тень почтового ящика следует вокруг столба, помогая создать впечатление цилиндрической формы.

Свет, исходящий сверху акцентирует большую часть тела свиньи. Правильно определяйте источник света для выявления формы, передачи характера поверхности объекта и его конструкцию.

Освещая лодку сзади мы можем подчеркнуть основную изогнутую структуру корпуса.

Свет и тень

Иллюстрации на этих двух страницах показывают способы использования света и тени. После того как вы построили форму обоснованно, нужно стереть вспомогательные линии и подчеркнуть форму при помощи света и тени.

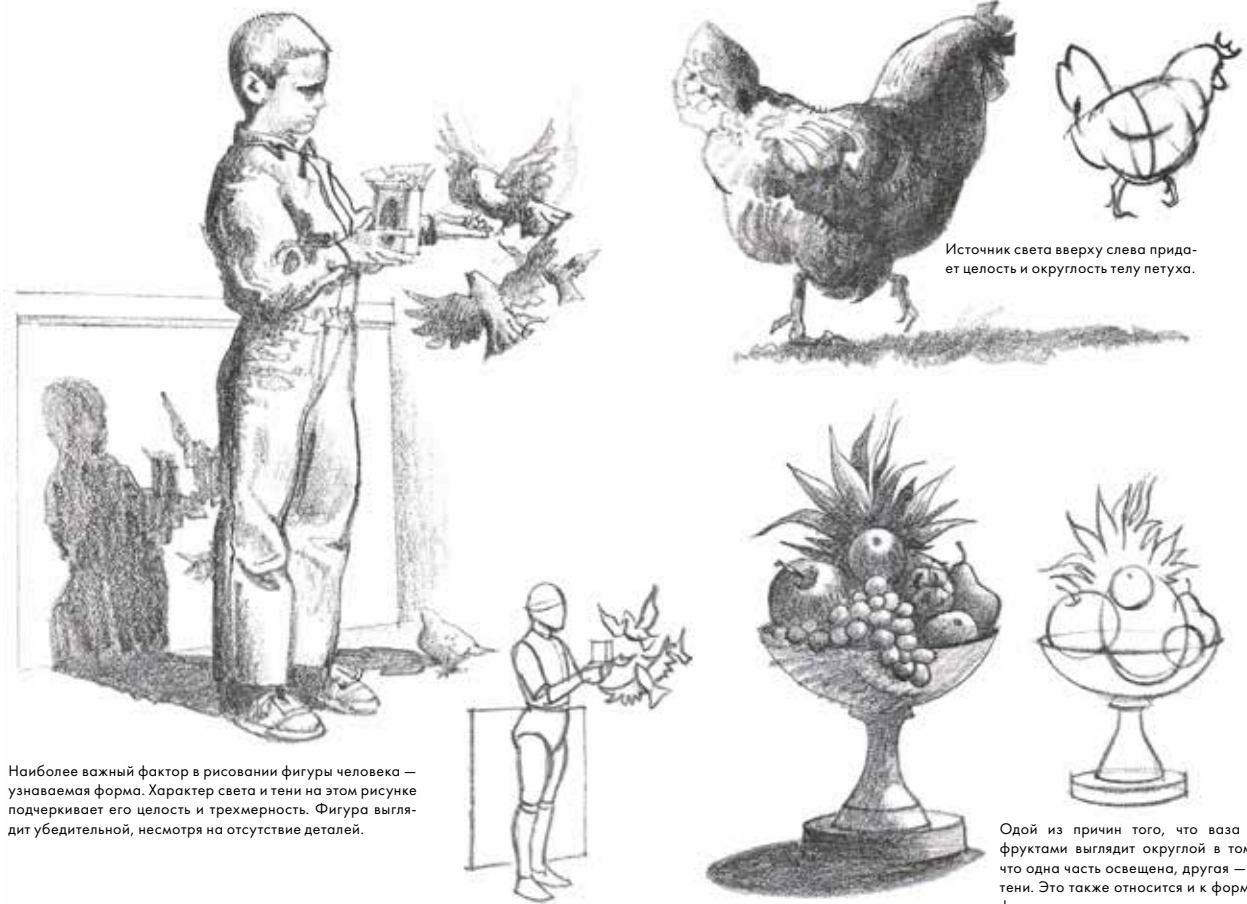
Часто в этом курсе мы будем говорить о плоскостях света и тени. Под этим мы подразумеваем стороны или секции формы, которые освещаются или находятся в тени. Эти плоскости могут быть расположены вертикально, горизонтально, по диагонали или изгибаться.

Чтобы получить фундаментальное понимание плоскостей света и тени, необходимо изучить эти свойства на реальных объектах. Расположите на столе несколько простых вещей — книги, фрукт, кувшин и посветите на них настольной лампой. Не используйте объекты с блестящей или темной поверхностью, они не будут в полной мере демонстрировать влияние света на поверхность.

Перемещайте объекты или лампу вокруг так, чтобы освещение падало с разных сторон и направлений. Каждый раз, когда вы делаете это, положение света и тени будет меняться. Обратите внимание на четкое разделение между плоскостями света и тени.

Изучая влияние света на каждую из этих форм, вы сможете после точного построения затонировать объект реалистично и убедительно.

После этого, обратите внимание на влияние яркого света на фигуры, здания, деревья, животных, и т.д. Вы увидите плоскости света и тени, которые ложатся на форму так, как показано на рисунках. В пасмурные дни или в приглушенном свете сила освещения и тени не будет столь выражена, но все же будет подчиняться тем же законам. В своих рисунках, вы можете использовать свет и тень, чтобы выявить и подчеркнуть изгибы и объем формы, как на фотографиях на этих страницах. Но, прежде чем затонировать объект, убедитесь, что он имеет правильную форму это поможет сделать его более убедительным.

Наиболее важный фактор в рисовании фигуры человека — узнаваемая форма. Характер света и тени на этом рисунке подчеркивает его целостность и трехмерность. Фигура выглядит убедительной, несмотря на отсутствие деталей.

Источник света сверху слева придает целостность и округлость телу петуха.

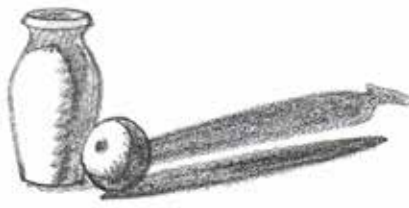
Одной из причин того, что ваза с фруктами выглядит округлой в том, что одна часть освещена, другая — в тени. Это также относится и к форме фруктов.

Избегайте этих ошибок

Используйте свет и тень, чтобы придать форму и структуру рисунку и сделать его более убедительным. Почти в каждом случае объект имеет первостепенное значение, а не тень. Случайные теневые эффекты могут уничтожить или замаскировать форму. Вот некоторые распространенные ошибки, которых следует избегать:

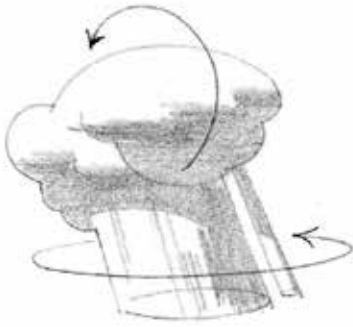
Несогласованное освещение: плоскость света вазы находится справа, но на яблоке она — слева. От одного источника света, каждый объект должен быть освещен с одной стороны и правильно затонирован.

Растянутые тени: отвлекают глаз от важных объектов в картине. Здесь тени уведут взгляд от вазы и яблока.

Тени, сбивающие толку: тени и объекты кажутся слитыми в одну форму.

Грозовые тучи в картине Гарольда Вон Шмидта состоят из сфер, хотя он показывает только их нижнюю часть. Поток дождя образует два косых цилиндра, один огромный, один узкий.

Цельные формы делают рисунок - хорошим

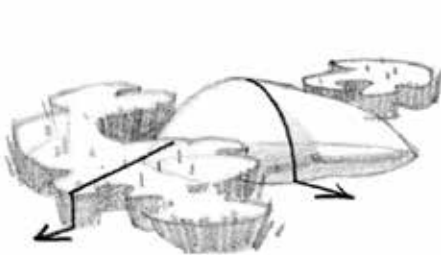
На этих страницах мы покажем, как два великих иллюстратора, Гарольд фон Шмидт и Питер Хельк, применяли принципы рисования целой формы в профессиональных картинах. Они используют эти принципы, чтобы рисовать не только простые формы но и некоторые искусственные объекты, от автомобиля с ливнем, до дома с лошадей.

В обоих рисунках формы выглядят цельными и хорошо построенными, потому что на предварительном этапе каждый художник начинал построения объектов с их базовых форм и комбинаций, чтобы они смотрелись убедительно. Каждый художник инстинктивно подчеркнул целую форму в своей картине. В один прекрасный день вы также сможете инстинктивно видеть и понимать форму и структуру, для создания ваших будущих картин.

Гарольд фон Шмидт

The Curtis Publishing Co.

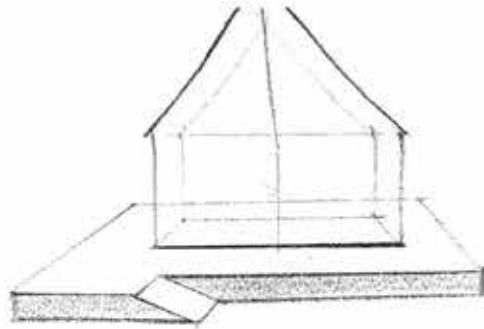
Полынь имеет определенную верхнюю и боковые плоскости, в отличие от горной породы в форме изогнутой сферы.

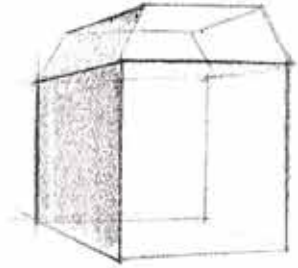
Цилиндры являются основными формами коня и всадника.

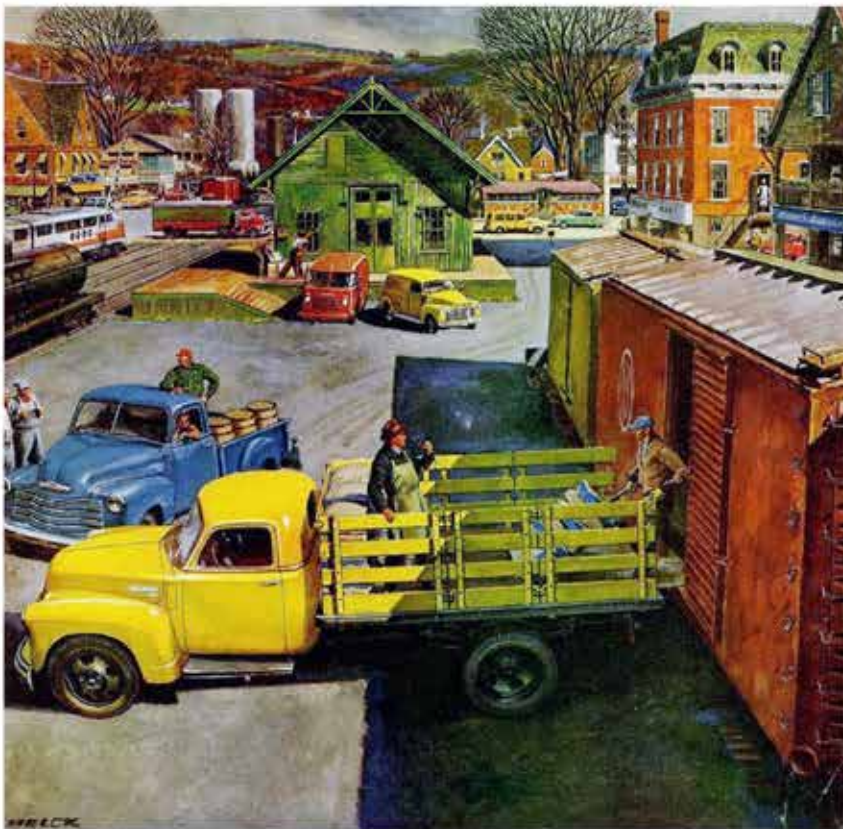
Холм, частично скрыт ливнем, но имеет целую трехмерную структуру.

Грузовая станция в задней части картины полностью построена из куба — в том числе крыша, которая является кубом под углом. Рампа грузовой платформы является стороной куба под наклоном.

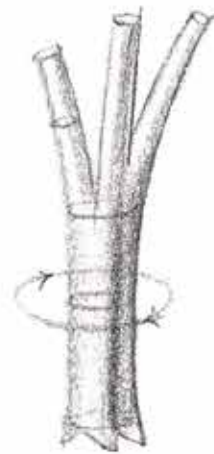

Кубики образуют здание в правом верхнем углу картины. Крыша образована граничным прямоугольником под небольшим углом.

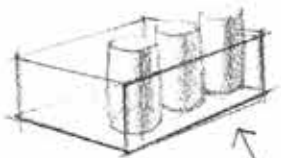

Питер Хельк

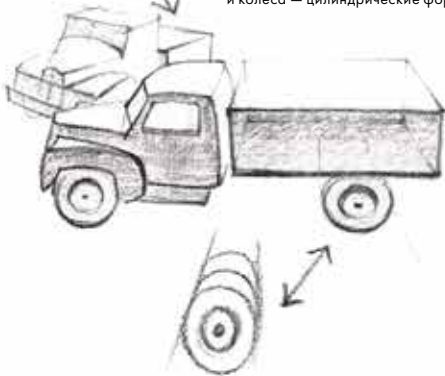
Chevrolet

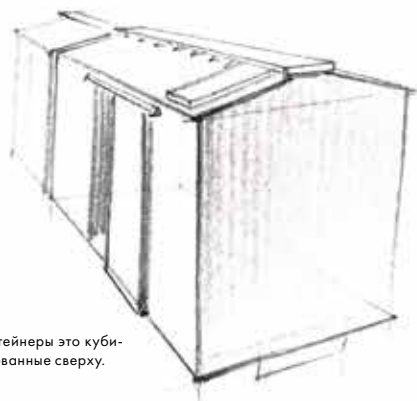
В нижней части каждого дерева — ствол и основные ветви — образованы из цилиндров.

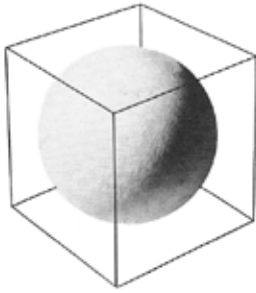

Грузовики это кубы с определенной верхней, боковой и нижней плоскостью. Бочки и колеса — цилиндрические формы.

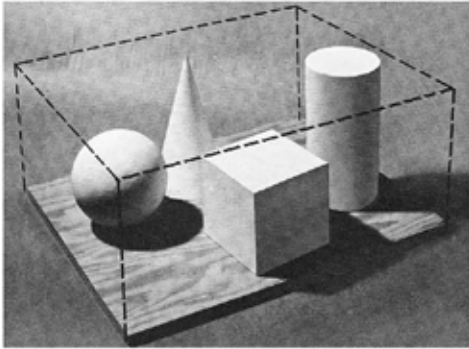

Видно, что грузовые контейнеры это кубики, немного модифицированные сверху.

1 Эта область не является плоским контуром — она простирается в ширину, высоту и глубину, как показано на коробке, описанной вокруг формы.

2 Здесь четыре основные формы были размещены на плоской поверхности, чтобы показать, что они занимают место и существует пространство между и вокруг них. Некоторые формы стоят ближе, чем другие. Пунктирные линии просто показывают, что эти объекты имеют три измерения в пространстве.

Создание иллюзии формы в пространстве

Как художник, вы сталкиваетесь с интересной задачей каждый раз, когда берете карандаш, перо или кисть. Вы должны создать иллюзию целой формы на плоской поверхности. В реальности формы имеют три измерения — но рисунок имеет только два.

Здесь новичок часто сталкивается с трудностями. Потому что лист бумаги — плоский, он, скорее всего рисует объекты плоскими, как и яблочный силуэт, который мы видели ранее. Или, если он рисует целые объекты, но без учета перспективных искажений, как в реальном мире.

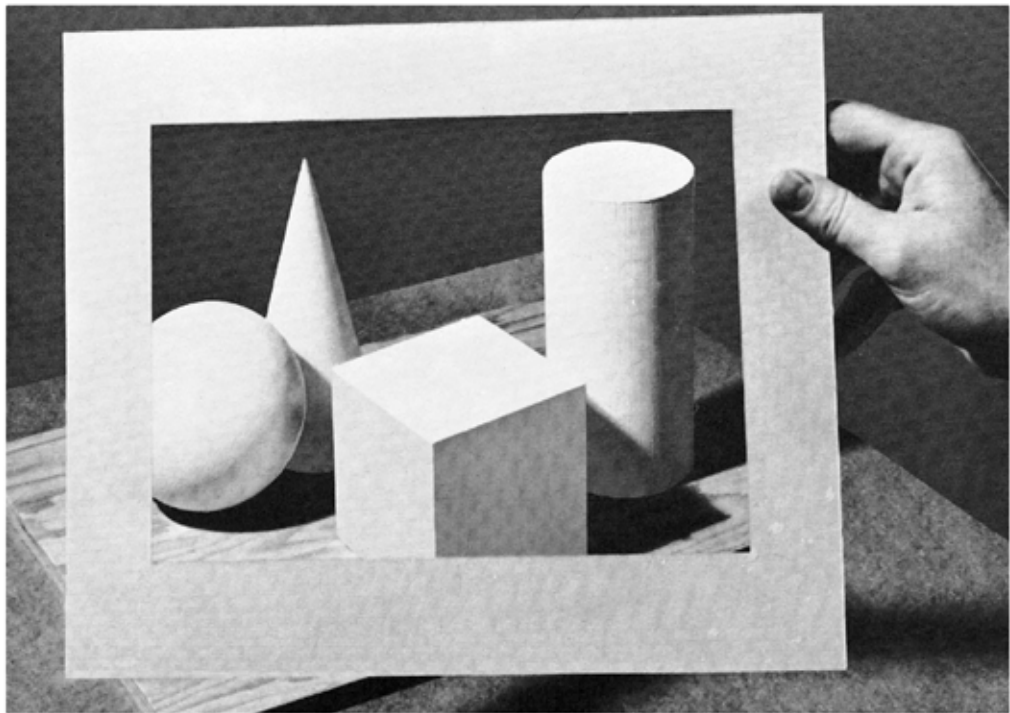
Вы сможете избежать этих ошибок, если вы поймете, что каждая форма нуждается в пространстве. Она занимает много пространства и окружена им — и нужно изобразить иллюзию этого пространства, в каждом рисунке.

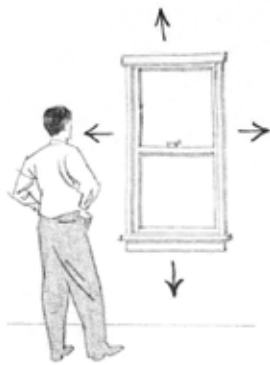
В работах, вы должны быть в состоянии показать, что форма расширяется вперед, назад, вверх и вниз в пространстве. Рисование формы методом «сквозного рисования» поможет сделать это. Нужно не только нарисовать целые объекты, но и показать отношения одного к другому. Какие формы ближайšie, и как близко расположены друг к другу. В рисунке должно быть место для каждого из объектов, как в действительности. Кроме того, должно быть пространство, вокруг этих объектов и за их пределами в каждом направлении.

Внимательно изучите фотографии и рисунки на этих двух страницах. Они были подготовлены, чтобы вы четко осознали, что каждая форма, независимо от ее размера или вида, существует и окружена пространством.

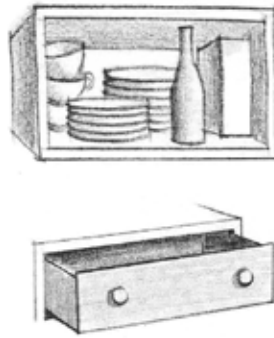
Мы расскажем о том, как захватить чувство формы в пространстве в ваших рисунках.

3 Теперь посмотрим на эти же формы в кадре. Это показывает, как бы они выглядели, нарисованными на плоской поверхности. Если форма правильная, и объекты будут иметь глубину и занимать место в пространстве. Хотя рамка отсекает часть некоторых объектов, вы чувствуете, что они все еще существуют в пространстве за ее пределами.

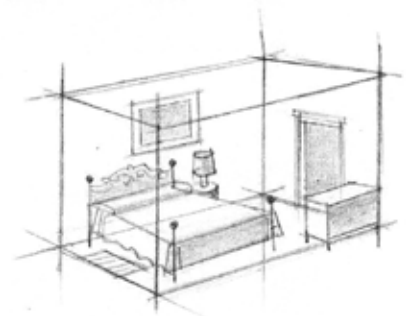

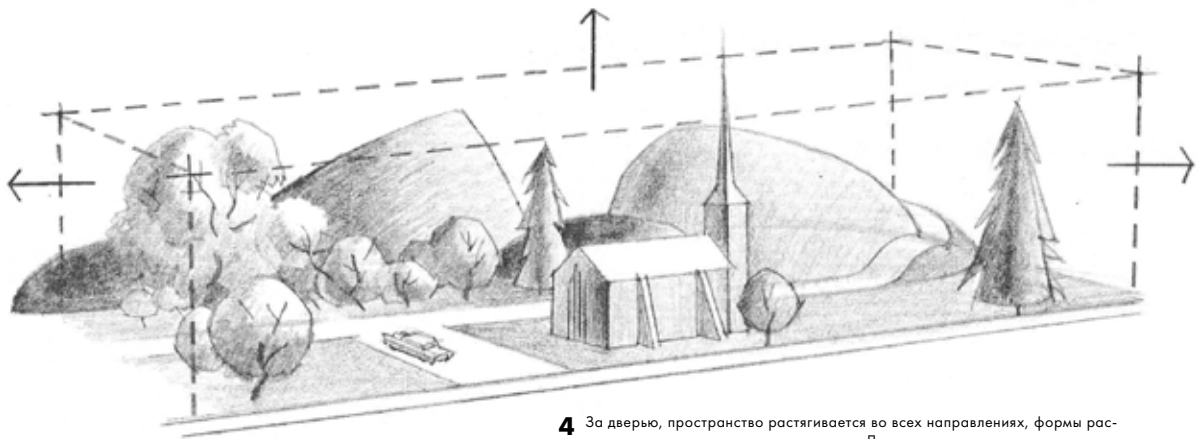
1 Вы будете иметь более четкое понимание пространства, если представите лист бумаги в виде окна. Окно — плоское и его рама ограничивает то, что вы видите, но вы знаете, что существует пространство за ее пределами. Нужно воссоздать это чувство глубины и пространства, в ваших работах.

2 Чтобы укрепить знания о форме в пространстве, откройте ящик и загляните в него. Каждый объект занимает часть внутреннего пространства, которое, в свою очередь, также окружено пространством. Учитывайте это в своих рисунках.

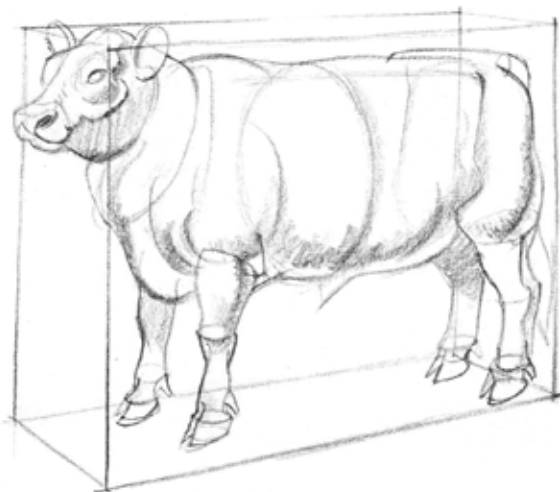

3 Далее рассмотрим формы в пространстве комнаты, где вы сидите. Оно окружено стенами, потолком, полом. В нем присутствуют формы различных предметов мебели. Все они расположены в пространстве по отношению к вам.

4 За дверью, пространство растягивается во всех направлениях, формы расположены по отношению друг к другу. Дорога проходит мимо деревьев и церкви и вьется вдоль холма и позади него. Холмы, деревья и шпиль уходят вверх, между этими формами также есть пространство. Хотя это всего лишь простой рисунок, иллюзия форм в пространстве является убедительной.

5 Когда вы рисуете формы, мысленно заключайте их в коробку. Это поможет создать иллюзию трехмерной формы на двумерной поверхности листа.

6 Большая часть вашей работы будет включать в себя изображение фигуры человека. Когда вы рисуете фигуру, рассмотрите форму и место, которое она занимает. Это поможет избежать несоответствий, которые делают рисунок плоским и создаст иллюзию целой формы в трехмерном пространстве.

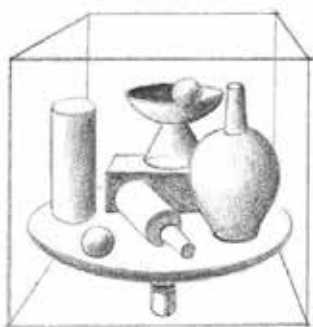
Collection of Mr. and Mrs. Samuel A. Tucker

Эдвард Хоппер — «Маяк с двумя огнями»

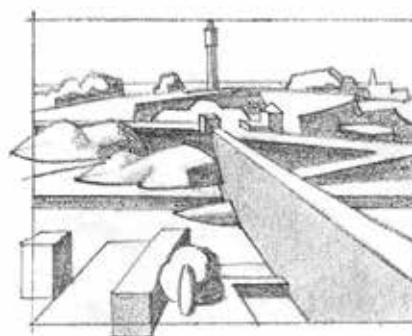
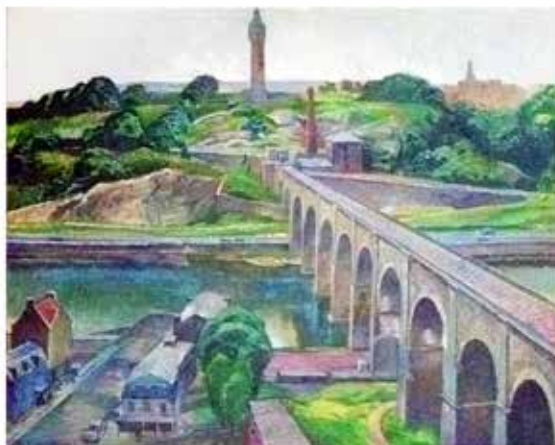
Земля на переднем плане скрывает нижнюю часть зданий и маяка. Тем не менее, мы считаем, что они твердо стоят на земле, потому что художник думал о них как целой форме имеющей глубину.

Цельные формы выглядят убедительно

Джорджо Моранди — «Метафизический натюрморт», 1920
Вот прекрасный пример дизайна на основе глубокого знания форм. Хотя круглый стол плотно наполнен объектами, каждый из них имеет достаточно места. Свет и тень подчеркивают целостность конструкции в этой картине известного современного итальянского художника.

Частная коллекция, Милан

Питер Хельк — «Высокий мост»

В этой картине Питер Хельк делает убедительную иллюзию целой формы на открытом воздухе. Обратите внимание на постепенное уменьшение размера арки и ширины моста, чем дальше они тянутся вдаль. Ощущение пространства между домами на этой стороне реки и на противоположном берегу. Художник использовал свои знания пространства и перспективы, чтобы создать ощущение большой глубины в своей картине.

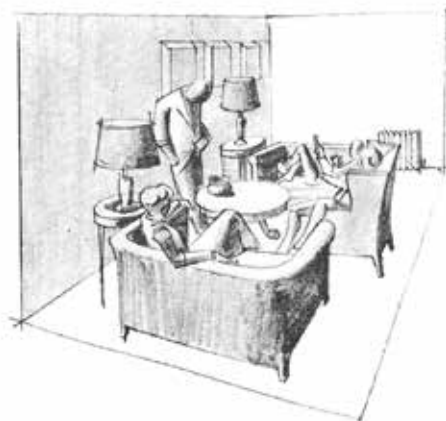
Metropolitan Museum of Art and Associated American Artists Galleries

Грант Вуд — «Молодая Кукуруза»

Грант Вуд, построил весь стиль живописи вокруг основной формы предметов в своей картине. Частичные сферы являются основой пейзажа — целые сферы группируются вместе, чтобы сформировать листву деревьев.

The Curtis Publishing Co.

Остин Бриггс

Конструкция этой иллюстрации основана на расположении фигур и мебели в рамках трехмерного пространства гостиной. Бриггс осторожно положил свои формы, одна перекрывает другую, чтобы создать реальное ощущение глубины. Т.к. он рисовал диваны, стулья и столы, он знал все об их форме и пространстве, которыми они окружены.

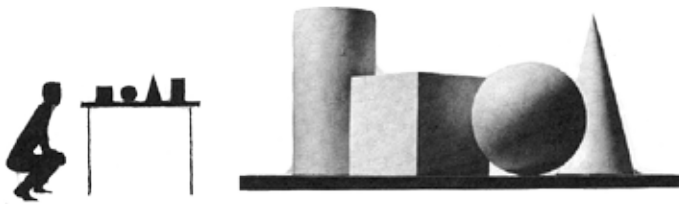
Объекты выглядят по-разному с разных позиций

Каждый объект выглядит иначе, когда вы смотрите на него с другой позиции или точки зрения. Поэтому, чтобы рисовать формы точно, нужно учитывать уровень глаз с которого вы смотрите на объекты.

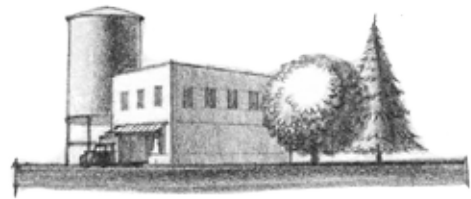
Рисую объекты на плоской поверхности, вы изображаете их в перспективе. При этом характерно появление эффекта отдаления объектов, что создает глубину картины.

Здесь мы покажем основные правила перспективы, и как применять их в своих рисунках.

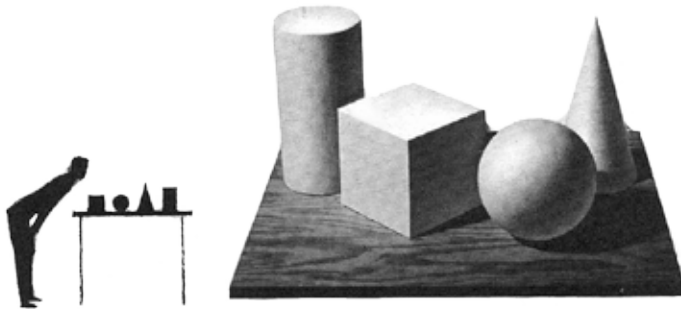
Давайте посмотрим, что происходит с объектами, когда мы смотрим на них с разных позиций. Мы называем эти позиции уровень глаз или точка зрения. Мы используем модели четырех основных форм для демонстрации, но вы можете получить тот же эффект с любыми другими объектами.

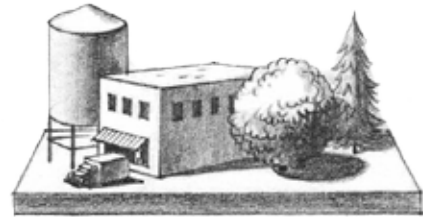
ВЗГЛЯД НА УРОВНЕ ГЛАЗ: поставьте несколько простых предметов на столе, и присядьте, пока глаза не будут на одном уровне с ними, как показано на рисунке слева. С этой позиции, обратите внимание, что основания объектов находятся на том же уровне. Две верхних линии

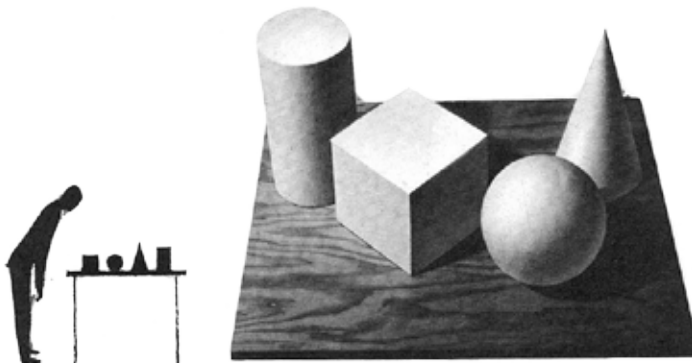
куба немного наклонены вниз к столешнице, при их удалении, а верхняя плоскость куба и цилиндра — скрыта. А теперь представьте, этот же вид на эти объекты при рисовании фактического изображения, как на рисунке справа.

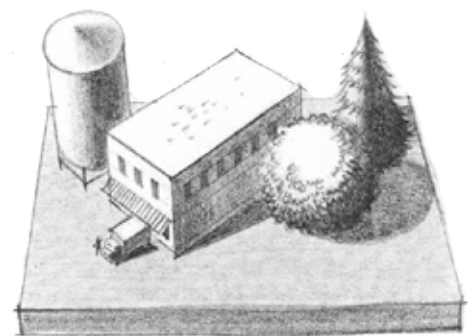
ВЗГЛЯД С ВОЗВЫШЕНИЯ: Теперь поднимите уровень ваших глаз на 30 см над столом. С этой точки зрения вы увидите столешницу и пространство между четырьмя объектами, опирающимися на него. Обратите внимание, что верхние передние линии куба стремятся вверх, а

не вниз. Вы можете видеть верхнюю плоскость куба и цилиндра. Рисунок справа показывает, как эти объекты будут выглядеть, в реальной композиции, если бы вы стояли на холме.

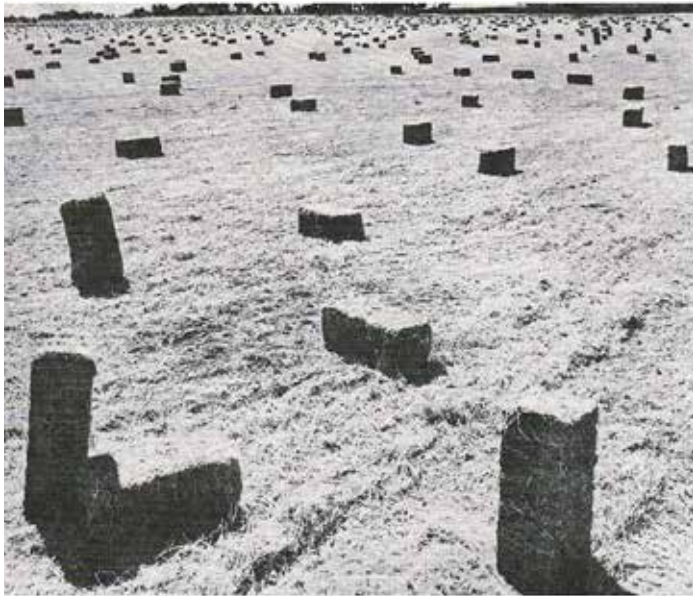

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ: Если вы стоите прямо и смотрите вниз на стол с еще более высоким уровнем глаз, видно еще больше плоскостей каждой формы и больше пространства между ними. Обратите внимание, что верхние передние линии куба стремятся вверх еще больше, в то

время как высота цилиндра и куба, похоже, сократилась. Перенесите эти условия на реальную сцену и вы получите вид с высоты птичьего полета, как на рисунке справа. Всегда помните: формы изменяют внешний вид, в зависимости от уровня глаз.

Ewing Galloway, N.Y.

Объекты одинакового размера, становятся меньше, поскольку находятся дальше от наблюдателя.

Форма в перспективе

Вы узнали, что формы выглядят по-разному в зависимости от положения уровня глаз. Как только вы изменили уровень глаз, вы изменили точку зрения. Это один из основных принципов.

Следующие несколько страниц содержат фотографии и рисунки, которые наглядно демонстрируют несколько других основных принципов уровня глаз, которые вы должны знать. Эти принципы легко понять, ничего сложного. Просто нанесите точки, показанные на этих картинах на объекты, которые вы видите вокруг, и скоро узнаете правила, которые нужно знать, чтобы рисовать картины, которые имеют реальную форму и глубину.

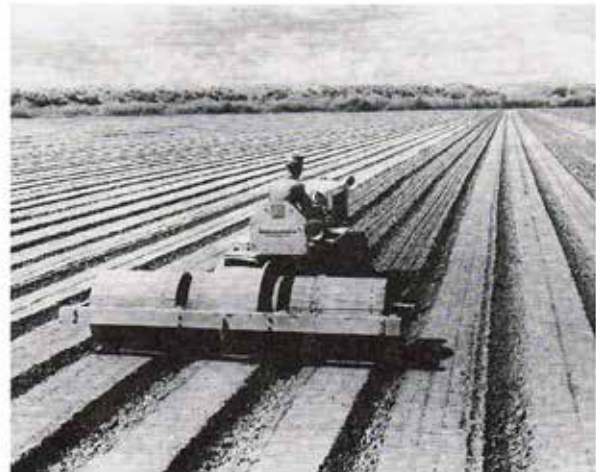
Все правила перспективы основаны на одном простом принципе: чем дальше объект или часть объекта расположены от глаз, тем меньше они кажутся. Все соответствует этому принципу. Можно заменить объекты на фотографии и они уменьшались бы точно так же. Высота, ширина и толщина каждой формы уменьшается пропорционально.

Можно увидеть этот эффект вокруг, посмотрев на улице как выстроились дома, деревья и телефонные столбы. Каждая часть каждого дома кажется меньше, поскольку находится дальше. Чем ближе к горизонту тем меньше высота и толщина.

Пространство между ними также, кажется, меньше. Теперь, вы осознаете, что объекты уменьшаются в очевидном направлении с определенным уровнем или высотой. Этот уровень известен как линия горизонта.

В этих картинах линию горизонта можно увидеть, в месте где небо встречается с землей. Эта линия, является наиболее распространенной формой естественного горизонта, но это не всегда уровень истинного горизонта. Истинный горизонт это всегда уровень глаз, который будет меняться каждый раз, когда меняется положение наблюдателя. Истинный горизонт проходит прямо перед вашими глазами и на одном уровне с ними, если вы смотрите прямо

Ewing Galloway, N.Y.

вперед. Везде, где небо и земля встречаются, вы видите истинный горизонт.

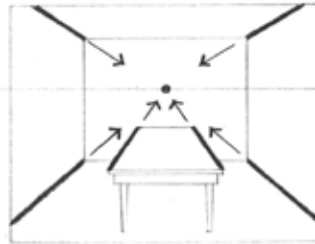
Если вы стоите в комнате, и ваши глаза расположены на 1.5 метра от пола, это и есть высота уровня глаз, и горизонта комнаты. Даже если ваш вид естественного горизонта частично или полностью перекрыт холмами или зданиями, вы все равно должны представлять горизонт перед вами.

Фотография пашни демонстрирует еще одну точку. Параллельные линии, сходятся и встречаются в определенной точке. Эта точка называется точкой схода. Она может быть на горизонте или на уровне глаз.

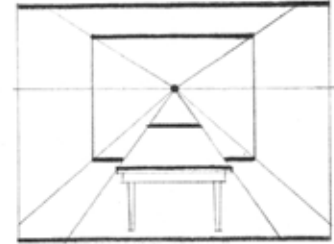
Стойте на одном конце длинного стола и смотрите на другой конец и увидите, что линии, которые формируют каждую сторону сходятся в точке схода. Вы наблюдаете тот же эффект на улице, зале или боулинге. Это сближение легче увидеть в длинных линиях, но это происходит со всеми параллельными линиями уровня независимо от их длины.

Перспектива с одной точкой схода

Мы узнали, что параллельные линии, сходятся в одной точке схода на горизонте. Это называется перспектива с одной точкой схода. Смотрим ли мы на железнодорожные пути или стоим в длинном коридоре, эффект тот же. Остальные линии, идущие поперек под прямым углом, не сходятся. Они по-прежнему параллельны друг другу к верхней и нижней границе изображения.

1 Этот простой вид сола в пустой комнате демонстрирует принцип перспективы с одной точкой схода. Параллельные линии, которые уходят в глубину показаны более жирными. Все эти линии сходятся в одной точке схода на горизонте.

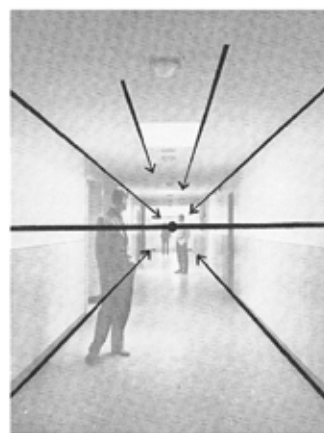

2 Жирные линии, под прямым углом к уровню глаз, параллельны друг другу в верхней и нижней части изображения. Они не сходятся.

Внешний вид: На фотографии справа, платформы, поезда и линия телефонных столбов на самом деле параллельны друг другу. Если мы будем следовать по линиям (см. диаграмму ниже) все они, кажется, сходятся к одной точке схода на горизонте.

Ewing Galloway, N.Y.

Внутренний вид: уровень глаз смотрит прямо в конец коридора показывает, как линии стен, пола и потолка, сходятся в точке на линии горизонта справа от фигуры, которая наиболее удалена от наблюдателя. Фигуры, также, становятся меньше по мере удаления.

Следующие три диаграммы иллюстрируют принцип перспективы с одной точкой схода

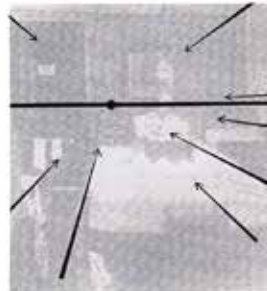
ПИТЕР ХЕЛЬК
 Линии по краям дорожки, перил и верхней части стены сходятся в точке над головой человека.

ОСТИН БРИГГС
 Линии вдоль стен, потолка и пола коридора сходятся в точке на горизонте непосредственно позади девушки. Обратите внимание на большую разницу в размерах фигуры. Полицейский кажется больше девушки, а мужчины на заднем плане меньше, поскольку удалены в глубину.

Good Housekeeping

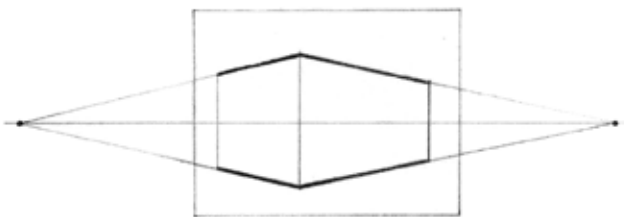

НОРМАН РОКВЕЛЛ
 На этой картине очевидные линии проходят по бокам кровати. Если их продлить, они встретятся в точке схода слева от головы человека. Линии штор, подоконника, стола и стула также проходят через эту же точку.

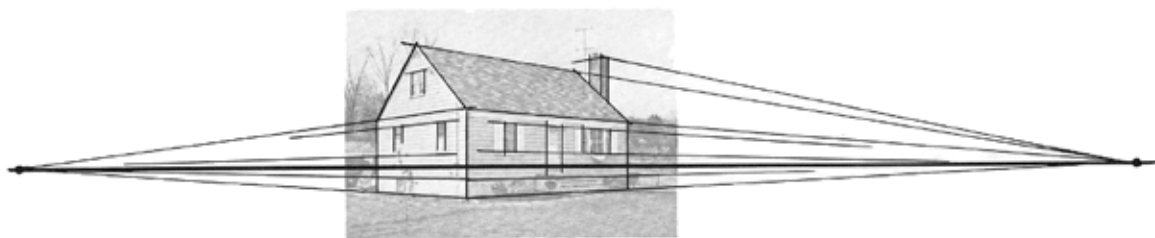
Перспектива с двумя точками схода

Теперь, вместо того, чтобы смотреть прямо на железную дорогу или в дальний конец комнаты или коридора, давайте посмотрим на угол дома или комнаты. С этой позиции мы видим, что все параллельные линии, кажутся, собранными вместе, и уходящими обратно в пространство. Линии, которые были параллельны верхней и нижней границе картины теперь сходятся по направлению ко второй точке схода. Обе точки схода на горизонте или на уровне глаз. Рисунок, сделанный с этой точки зрения называется перспективой с двумя точками схода.

Обычно, когда мы рисуем прямой вид на угол, обе точки схода будут вне области изображения, как в примерах на этих страницах. Тем не менее, если смотреть на угол менее прямо, одна из точек схода может быть в пределах области изображения.

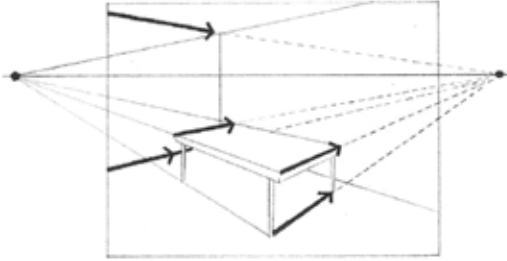

В перспективе с двумя точками схода есть два набора параллельных линий, которые сходятся — каждая к своей собственной точке схода.

Внешний вид: Линии этого дома сходятся к точке схода на горизонте. Параллельные линии крыши и стен спереди встречаются в точке схода справа. Это включает в себя линии вдоль верхней и нижней части окон, двери, и лестницы. Параллельные линии вдоль левой стороны дома встречаются в точке схода слева.

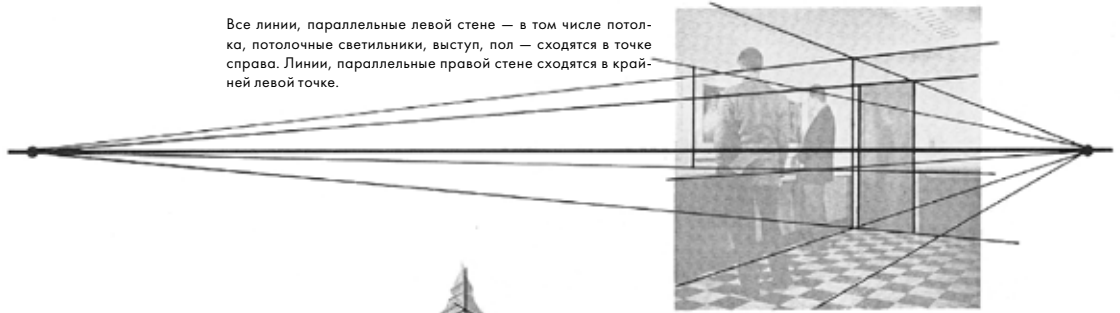
Параллельные линии на левой стене сходятся к точке справа. Параллельные линии на правой стене сходятся к точке слева. Стороны основания параллельны стенам и сходятся в тех же точках.

Внутренний вид

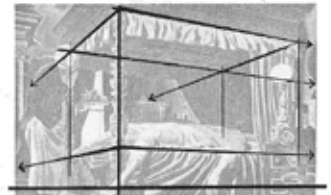
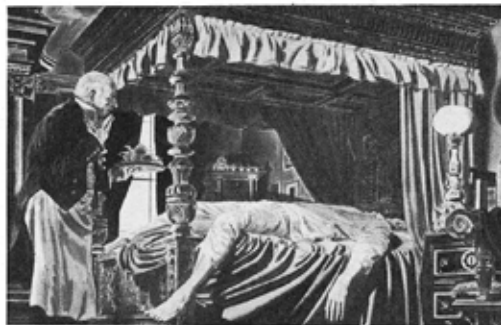
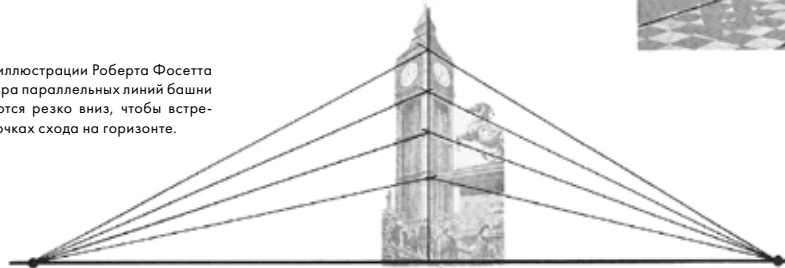
Угловой вид интерьера следует тому же принципу перспективы с двумя точками, которую мы наблюдаем в объектах на открытом воздухе. Обе стены удаляются и параллельные линии каждой из них сходятся к отдельным точкам схода. Все линии пола, потолка или мебели параллельные стене также сходятся в этих же точках.

Все линии, параллельные левой стене — в том числе потолка, потолочные светильники, выступ, пол — сходятся в точке справа. Линии, параллельные правой стене сходятся в крайней левой точке.

На этой иллюстрации Роберта Фосетта два набора параллельных линий башни отклоняются резко вниз, чтобы встретиться в очках схода на горизонте.

В этой картине Фосетта, уровень глаз находится практически на полу. Параллельные линии кровати сходятся слева и справа.

Проблема — соблюдение пропорций

Хорошо

Проблема здесь в том, чтобы нарисовать все пропорционально, не меньше, не больше, короче или тоньше.

Этот рисунок точно отражает измерения фигуры на фото. Высота пропорциональна ширине, и все части тела находятся в масштабе.

Плохо

Здесь фигура слишком широкая для ее роста. Голова и ноги слишком большие, ноги слишком короткие по отношению к остальной части тела. Он больше похож на монстра, чем на человека.

Здесь фигура выглядит изможденной. Каждая часть его тела слишком длинная и тонкая. Этого можно избежать, более тщательно наблюдая за фигурой.

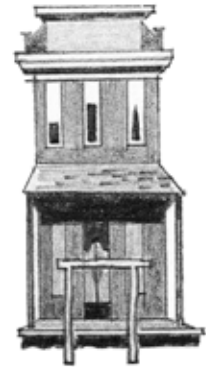
При построении этого старого здания, посмотрите сначала на общую форму, затем на детали.

Этот рисунок имеет правильные пропорциональные построения.

В этом искаженном рисунке, все слишком широкое — обратите внимание на форму коновязи, двери, и крыши. Крыльцо и крыша настолько большие, что не оставляют пространства для окон.

Здесь мы видим противоположную ошибку: формы слишком узкие и высокие. Обратите внимание на форму коновязи, двери, и окна, а также высоту крыльца.

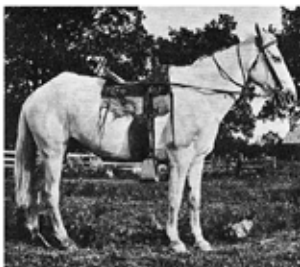

Рисунок этой лошади требует еще больших исследований. Неубедительные пропорции будут гораздо более очевидными на животных, чем на здании.

Этот рисунок точно изображает лошадь на фотографии слева. Каждая часть животного пропорциональна остальной его части.

Верхняя часть тела лошади довольно стройная, но нижняя часть настолько тяжелая, что делает ее непохожей на обычную лошадь.

Тело и ноги на этом рисунке слишком тонкие. Ноги настолько длинные, что они напоминают нам о жирафе, а не лошади.

Пропорции

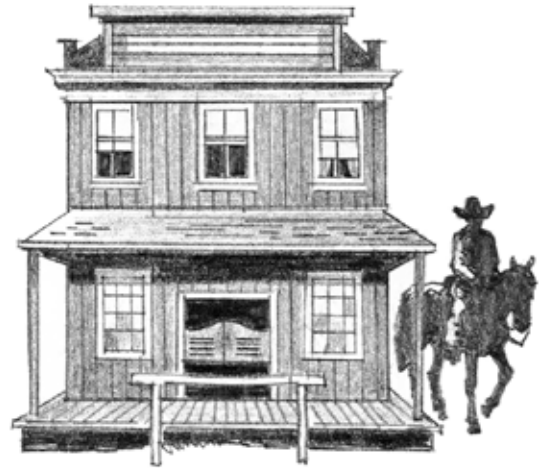
Одной из основных задач в рисунках является необходимость контролировать пропорции форм. Вы можете ясно понимать, что эти объекты имеют целую структуру и глубину, но даже с учетом этого можно обнаружить, что они не выглядят реальными или убедительными. Одна из самых больших причин этого является не точное соблюдение пропорций.

Чтобы улучшить свои знания относительно пропорций, очень внимательно ознакомьтесь с предметами, прежде чем приступать к их рисованию. Например, если вы рисуете здание, внимательно изучите объект рисования. Спросите себя: Каковы общие пропорции? Высота больше, чем ширина? Не кажется ли оно квадратным? Сколько крыши я могу увидеть, по сравнению со стенами? Когда вы определились с основными пропорциями, обратите внимание на размер и форму дверей, окон и т.д. Во-первых, установите, какая из частей объекта является самой большой по отношению к другим частям, и т.д. Вы увидите, что детали легко положить на форму, как только нарисована основная структура объекта и определены правильные пропорции.

На этом рисунке пропорции трех объектов — всадник, конь, и здание — правильно связаны друг с другом.

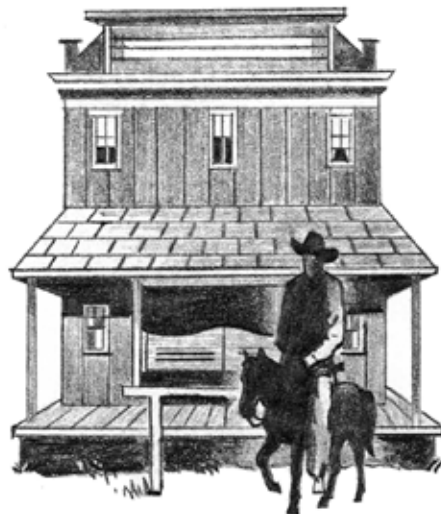
Смотри - Соблюдай - Запоминай

Конь и всадник слишком большие по отношению к зданию. Голова всадника на уровне второго этажа.

Здесь всадник и лошадь выглядят как миниатюрные фигурки. Лошадь может пройти под конювзъез, не сгибая шею.

Лошадь — единственная, имеет правильные пропорции. Человек, очевидно, слишком большой по отношению к лошади. Мы видим, слишком большую крышу, крыльцо. В баре двери большие, а окна слишком малы.

Силуэт помогает показать форму

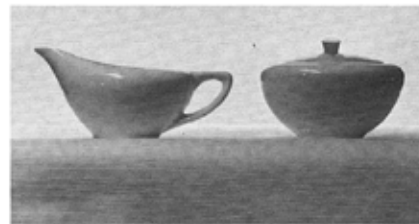
Хорошая коммерческая иллюстрация должна быстро передавать смысл зрителю. Он не должен сторить догадки о том, что изображено на ней.

Чтобы иллюстрации быстро передавали смысл, необходимо, чтобы форма быстро распознавалась и считывалась. Как правило, для этого показывают наиболее характерные черты — часто в виде силуэта.

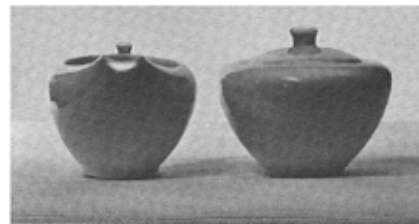
Чтобы лучше понять это, возьмите в руку простой объект, похожий на кувшин. Медленно поверни его со всех сторон. Наблюдая, выделите наилучший вид, который наиболее точно и быстро передает форму предмета. Несомненно, это будут наиболее характерные черты силуэта кувшина с носиком и ручкой для создания хорошего, ясного рисунка.

С другими предметами, поступаем аналогично. Изучаем со всех сторон, до тех пор, пока не увидим его наиболее характерные черты в общих очертаниях или силуэте. Взгляд с прищуром на объект, позволяет увидеть двумерную форму и помогает быстрее найти силуэт, не обращая внимания на детали и целостность предмета.

Не обязательно, показывать весь объект для его идентификации. Иногда это не желательно и не возможно. Но часть объекта, нужно делать типичной и узнаваемой, что позволит зрителю заполнить недостающие части, которые он не видит.

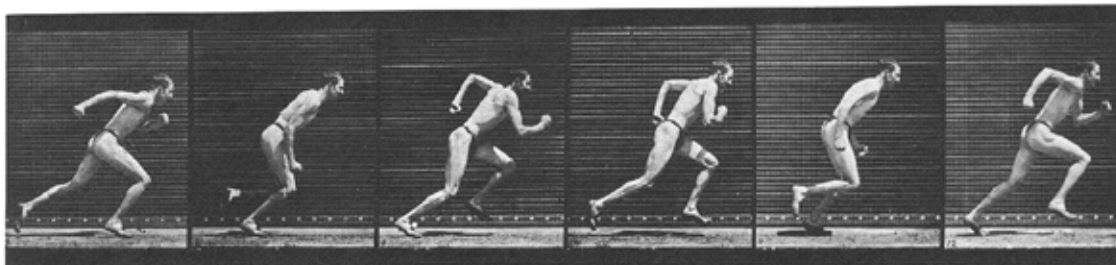
Хороший вид: легко распознать, что за объекты находятся на картинке. Носик и ручка говорят нам, что объект слева является кувшином, правый с ручкой напоминает сахарницу.

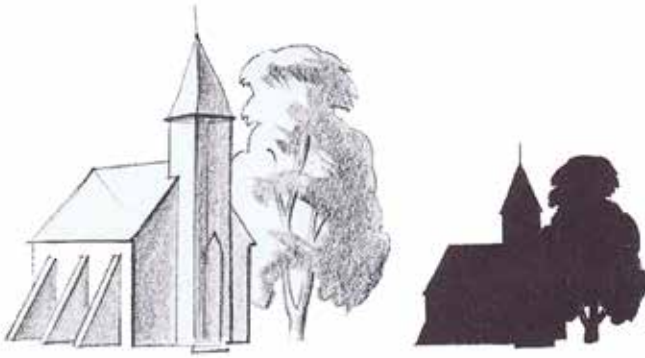

Плохой вид: Эта картинка вводит зрителя в заблуждение. Крышка кувшина торчит и выглядит как и ручка на сахарнице; заливное горлышко, трудно распознается. Эта фотография демонстрирует, насколько важно, показать формы в представлении, которое идентифицирует их быстро и правильно.

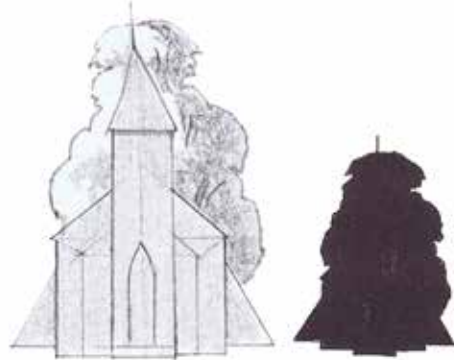

Силуэт рассказывает историю: Ниже последовательность фотографий бегущего человека. Вторая и пятая фотография, как можно видеть, вряд ли расскажет нам что человек бежит, возможно он готовится поймать или бросить мяч. Обратите внимание, насколько лучше другие фотографии описывают действие. Второй силуэт, безусловно, рассказывает нам, что делает человек — он бежит.

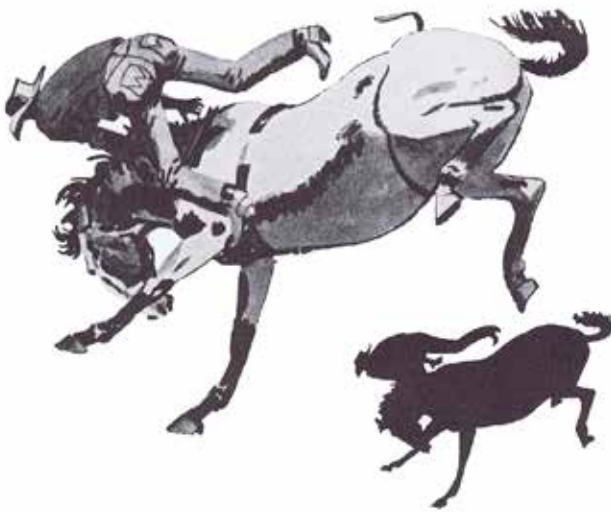

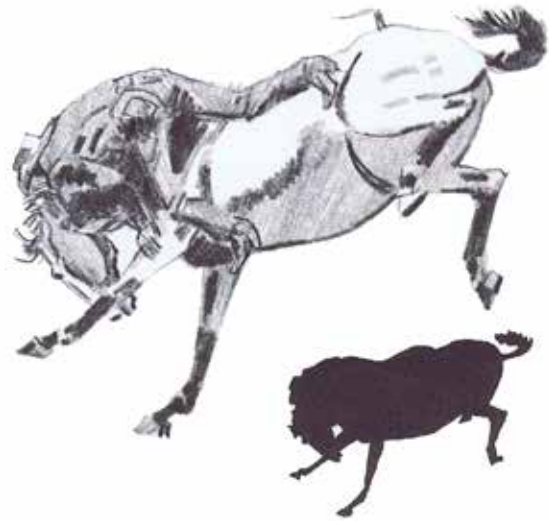
ЯСНО: Этот вид церкви и дерева, легко распознается в силуэте. Один угол церкви перекрывается деревом, но при этом, форма легко считывается.

ПЛОХО: те же объекты, но с потерянной формой. Сложно сказать, что это силуэт церкви и дерева.

ЯСНО: ковбой падает с лошади, и это очевидно, потому что художник выбрал хороший кадр.

ПЛОХО: Силуэт показывает, что форма ковбоя теряется на фоне лошади.

ЯСНО: силуэт быстро и четко показывает действие. Художник выбрал представление, в котором безошибочно видны характерные черты.

ПЛОХО: В этом ракурсе, двумерный силуэт дает менее ясную картину. Руки выходят из головы, закрывают лицо.

Как нарисовать форму — шаг за шагом

Профессиональные художники следуют одинаковой процедуре рисования форм. Сначала работают с общими формами, а затем добавляют детали.

На этих страницах мы покажем эту процедуру шаг за шагом в некоторых простых рисунках. Каждый шаг основан на одном из принципов рисования форм.

Первый шаг — правильно выбрать уровень глаз — начать с контура или силуэта, который помогает определить формы.

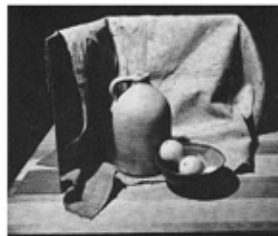
Далее, обозначить правильные пропорции больших объектов — затем более мелких. На этой стадии, не пытайтесь рисовать целую форму — просто набросайте общие очертания.

Теперь изучите объекты и разбейте их на основные формы — цилиндры, кубы, сферы и конусы. Нарисуйте формы с обратной стороны, чтобы они находились в пространстве. Кроме того, убедитесь, что оставили пространство между различными объектами.

Наконец, добавьте светлые и темные тона, чтобы подчеркнуть формы и таким образом создать иллюзию целой формы. После этого, добавляйте детали. Не стоит искушать себя, добавлять детали на более ранних стадиях построения рисунка. Все делайте последовательно, от простого к сложному, от общего к частному.

1 Пр продемонстрируем практический метод рисования форм. На этом этапе, следует сосредоточить свое внимание на общей форме зданий и холмов. Т.к. это первый эскиз, сравните высоту зданий. Используйте контуры, чтобы нарисовать только самые большие формы.

1 Мы можем использовать тот же метод, когда мы рисуем натюрморт. Сначала, сделайте общий набросок салфетки и столешницы, т.к. эти предметы, самые крупные в натюрморте. Затем, наметьте и нарисуйте кувшин и миску с апельсинами. Обратите внимание, что эти объекты перекрывают друг друга.

1 Эти же принципы работают так же хорошо, когда вы рисуете фигуру человека. Чтобы нарисовать правильную форму, выдержать пропорции и баланс фигуры, проведите вертикальную линию по центру фигуры. Это поможет контролировать положение плеч, талии, бедер и т.д. Обратите внимание, что центр тяжести перешел на правую ногу, это приподняло правое бедро выше, чем левое. В области плеч, также произошли изменения. Правое плечо стало ниже, левое — выше. Две линии, пересекающие вертикальную центральную ось напоминают о таком положении бедер и плеч.

Учитесь рисовать, рисуя

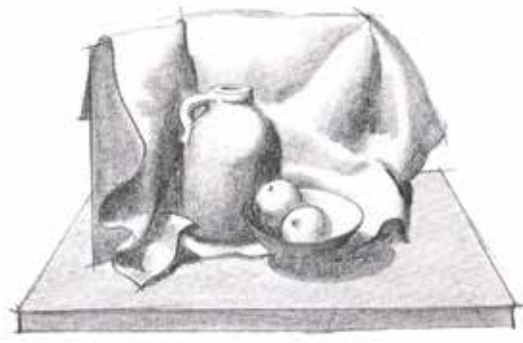
2 После проверки пропорций крупных форм, вы готовы построить каждый объект с обратной стороны, используя метод «сквозного рисования». Когда вы рисуете, помните, что создаете иллюзию целой формы. Держите уровень глаз в голове, и используйте принципы изображения перспективы, которые вы изучили на предыдущих страницах. Начните рисовать с больших простых форм, здания в виде куба и цилиндрического маяка. Помните, что поверхность земли тоже является целой формой и должна быть в трех измерениях.

3 В этом шаге, добавьте детали и тонирование, что завершить иллюзию целой форме. Тонирование делайте последовательно. Используйте темный карандаш для теневых плоскостей, цвет бумаги для плоскостей света. Отметим, что художник не очень детально копирует фотографию. Он перестроил формы, так, что здания стали более доминирующими, чем поверхность земли.

2 Когда вы наметили правильные формы и пропорции, следует рисовать методом «сквозного» рисования. Столешница представляет собой плоскую поверхность, которая уходит в глубину и занимает пространство, кувшин и чаша с апельсинами твердо стоят на этой поверхности. Драпировка состоит из складок и морщин определенной формы. Обратите внимание на формы цилиндра в складках ткани.

3 Прежде чем начать тонирование, следует стереть «сквозные» линии, которые не должны проявляться в окончательном рисунке. Обратите внимание на направление источника света. Затеняйте плоскости, которые скрыты от света. Используйте цвет бумаги для имитации освещения.

2 Затем, нарисуйте формы тела — руки, ноги, туловище — как основные цилиндры. На данном этапе не думайте об анатомии или деталях. Вы можете захотеть немного изменить цилиндры, сделать их шире в бедре и более узкими в коленях, и т.д. Однако, сконцентрируйтесь на рисовании их как цилиндров в перспективе. Например, когда вы рисуете левое бедро, думайте о нем, как о выставленном вперед. При рисовании правой ноги, помните, что она отведена назад.

3 Теперь немного улучшим цилиндры, чтобы получить фактическую форму, и добавим свет и тени. Обратите внимание, что целостность формы не потеряна несмотря на добавление некоторого количества анатомических деталей. Важно то, что фигура остается целой формой, и занимает место в пространстве. (Здесь показан демонстрационный рисунок фигуры — подробности рисования человеческой фигуры объясняются в последующих уроках, посвященных анатомии и рисунку фигуры человека.)

American Locomotive Co.

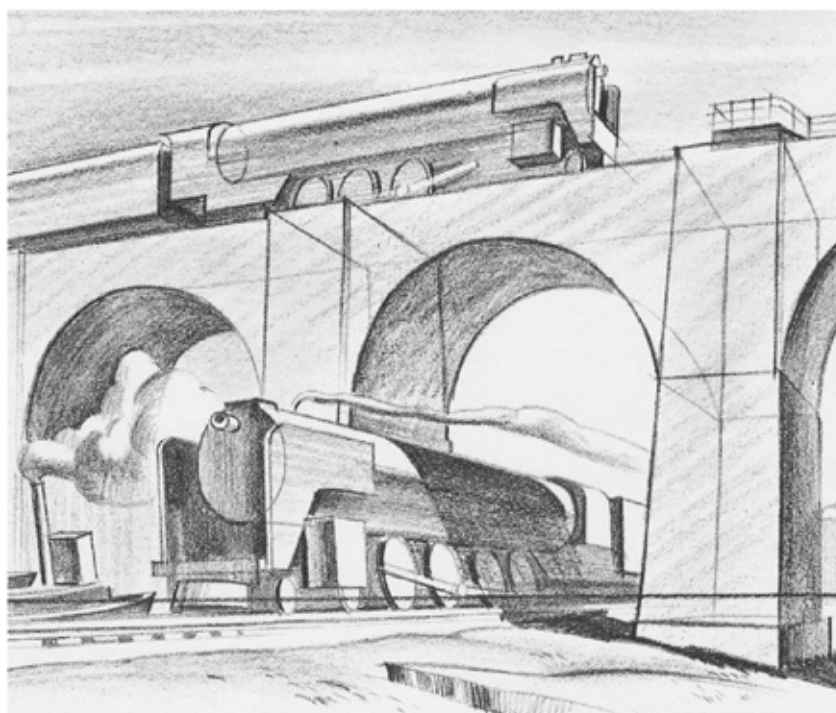
Завершенный рисунок

Петер Хельк — форма в перспективе

Вот картина, в которой дизайн или композиция построены вокруг простых вещей, которые мы обсуждали — формы и пространства. Два поезда, пересекающиеся под прямым углом являются целыми формами движущимися в пространстве — один локомотив на всем пространстве моста, другой через пространство массивной арки.

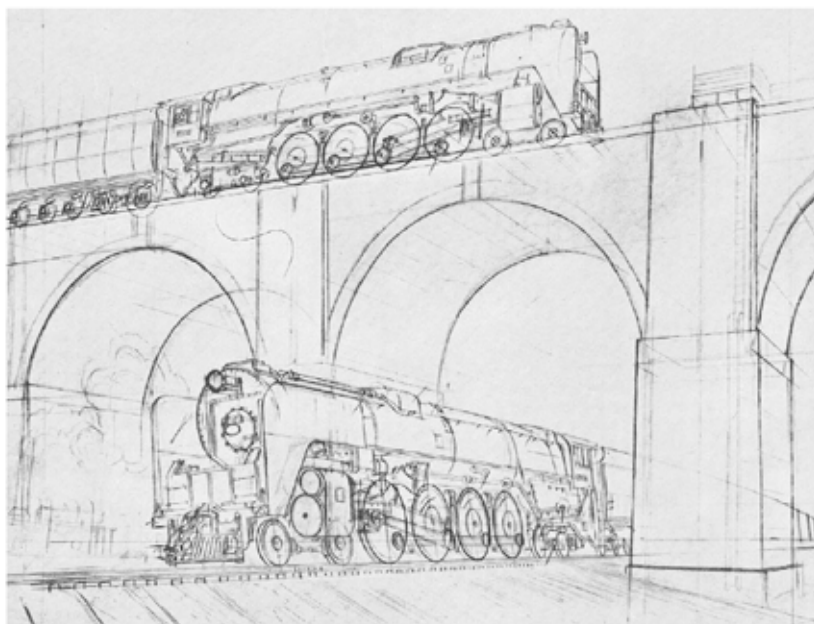
Хельк делает драматическим использование законов перспективы в этой картине. Нижний поезд, кажется, спешит на первый план, его форма становится все больше. Арки моста, становятся более актуальными. Монументальное чувство в картине усиливается низким уровнем глаз.

Чтобы сделать эту картину, Хельк сперва проработал размер, размещение и долю крупных форм, затем приступил к тщательной проработке деталей рисунка.

Этот рисунок показывает основную структуру изображения. В нем, Хельк представляет большие формы и пространство вокруг них; на данном этапе он не акцентирует мелкие формы и детали. Каждый объект — два поезда, мост, буксир, железнодорожные пути, даже дым — представлены как форма, которая существует в пространстве.

Теперь он переходит от большого к малому, от общего к частному. Появляется много мелких форм и деталей в пределах крупных форм, хорошо проработанных в перспективе. Обратите внимание, что мост, нарисован «сквозным» способом и что все параллельные линии сойдутся в точках на горизонте, если бы они были видны. Это фактически рабочий эскиз картины Хелька.

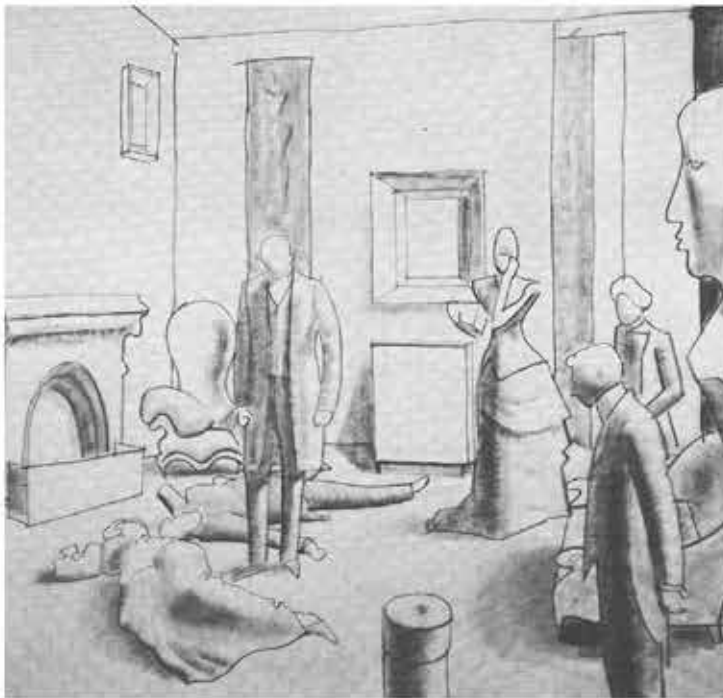

Завершенный рисунок

Организация форм в пространстве — Роберт Фосетт

Пространство, форма и перспектива также способствуют сильному драматическому воздействию на картинке слева, Роберт Фосетт, проиллюстрировал историю Шерлока Холмса. Приведенные ниже рисунки показывают два этапа. Хотя художник планировал ввести множество объектов и большое богатство деталей в сцене, в первую очередь он нарисовал большие формы в пространстве комнаты, прежде чем обратил свое внимание на детали.

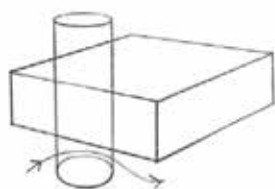

Здесь художник решает большую проблему — организацию четырех постоянных форм и дух лежачих и большого пространства комнаты. Действуя как режиссер, он перемещает фигуры вокруг, пока не увидит самое удачное расположение форм. Только в этом случае, он начинает работать над деталями. Обратите внимание на разнообразие в пространстве между фигурами, и то, как тела, лежащие на полу, образуют линию, приводящую наш взгляд к стоящему человеку и к женщине.

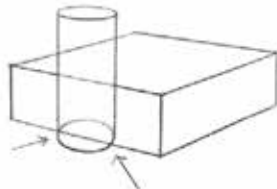
Основные формы установлены, теперь Фосетт добавляет мелкие детали, необходимые для завершения картины. Обратите внимание, что дополнительные формы — ковер, стулья, картины, старинные вещи, каждый со своим собственным рисунком — отражают основную идею, показанную на рисунке выше, и не путают зрителя. Линии и рисунок ковра укрепляют иллюзию глубины, так же как размещение большой головы статуи и предметы мебели на переднем плане. Верхний источник света усиливает и определяет целые формы фигур и мебели.

Распространенные ошибки и как их избежать

Правильно

Ошибка

Когда один объект помещается перед другим, убедитесь, что первый объект, находится перед вторым. Сквозное построение объектов поможет увидеть, расположены ли они слишком близко друг к другу.

Правильно

Ошибка

Когда вы тонируете объекты, не забудьте показать светлый, средний, темный от-тенки. Если сделать одинаковый тон, объект будет плоским, а не целым.

Правильно

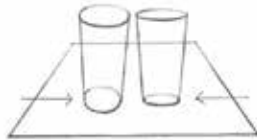

Ошибка

Когда вы рисуете объект в перспективе, горизонтальные линии, уходят в глубину и сходятся. Убедитесь, что ближняя сторона объекта — больше, чем сторона, которая находится дальше.

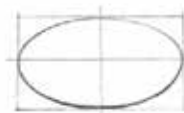
Правильно

Ошибка

Когда вы рисуете два объекта находящихся в одной плоскости, размещайте их на том же уровне глаз. Пример справа плох, потому что каждый из стаканов рассматривается при различном уровне глаз.

Внимательно изучите эту страницу. Здесь показаны некото-рые типичные ошибки и способы как можно избежать их. Учитывайте эти моменты, когда планируете нарисовать кар-тину. Рисуйте ваши формы точно и прочно — как они на самом деле существуют в пространстве. Помните: чем правильной форма, тем убедительнее будет рисунок.

Правильно

Ошибка

Научитесь рисовать ровные эллипсы, положив их в прямоугольники. Раз-делив площадь таким образом, можно увидеть, где часть эллипса должна касаться прямоугольника. Избегайте рисования эллипсов урезанных или сплюснутых на концах.

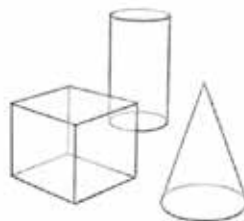

Правильно

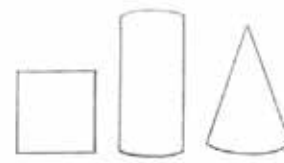

Ошибка

Убедитесь, что форма целая, сквозным рисованием отметьте обратную сторону формы. Не останавливайтесь и начинайте добавлять тени или детали. Ваша пер-вая работа — представить общую форму на бумаге.

Правильно

Ошибка

Если рисуете две или более формы, попробуйте расположить их в составе инте-ресной композиции. Не выстраивайте их прямо в ряд. Если формы перекрываю-тся, убедитесь, что каждая из них имеет пространство.

Правильно

Ошибка

При рисовании любого объекта, выберите вид, при котором он быстро и легко распознается. Обычно это должны быть силуэты, которые отражают наиболее характерные черты предмета с максимальной выгодой для зрителя.

Задания

Вот практическая работа, которую вы должны сделать

Цель этого урока (1), указать, что у всего есть форма, и (2), чтобы показать, как создать иллюзию этой формы в рисунках. Чтобы понимать, как рисовать форму сделайте следующее:

1. Начни, делать наброски карандашом многих простых, знакомых объектов — мебель, кухонная посуда, соседние здания, деревья, и т.д. Будь уверен, что «рисуешь насквозь» и уменьшаешь каждый объект до его канонической формы. Помни, ты ищешь большие простые формы — так пропусти детали на данный момент.

2. Свет и тень важны, чтобы подчеркнуть форму в рисунке. Изучи страницы 10 и 11 и следуй за предложениями, описанными на странице 10.

3. Твои рисунки должны быть правильно пропорциональны, а также точно построены. Проверь высоту, ширину и толщину каждой вещи, которую рисуешь. Когда ты имеешь несколько объектов в одном рисунке, сравнивай их тщательно и будь уверенным, что размер каждого выглядит правильным относительно других. Страницы 24 и 25 показывают тебе, что нужно делать и чего избегать.

Задания, которые необходимо отправить на рецензию

ЗАДАНИЕ 1. Сделай карандашный рисунок сарая и башни на листе белой бумаги для рисования формата 20 см высота 28 см в ширину. Сделай сарай и башню довольно большими, как если бы ты просматривал на них рядом. Нарисуй сарай так что были видны две стороны. Сарай и башня должны быть в состоянии ремонта. Не рисуй старые здания, которые разваливаются или имеют ослабевающие или сломанные крыши или стены. Ты можешь включить стога сена, деревья или другие формы, соответствующие обстановке.

Твой первый шаг — сделать тщательный конструктивный рисунок карандашом. Делай все формы так, чтобы они казались цельными. Отдели световые и теневые плоскости. Избегай прямого, переднего плоского освещения или света из-за объектов.

Хороший источник света в этой картине будет сверху и немного в стороне. Включай столько деталей, сколько ты чувствуешь необходимым, но помни, что слишком много деталей будут иметь тенденцию разрушать целостность. Твой рисунок нужно сделать до приблизительно той же самой степени как в шаге 3 на странице 29.

Отметь этот рисунок — **ЗАДАНИЕ 1.**

ЗАДАНИЕ 2. Сделай визуализацию того же самого предмета размыткой или гуашью.

Перенеси свои карандашные эскизы сарая и башни на основу для рисунка 27 x 35 см, используя метод, описанный в задании на Уроке 1. Тебе нужны просто основы твоего

4. Ты должен создать иллюзию трехмерного пространства, или глубины — заставить целые формы на твоих картинах иметь пространство, в котором можно существовать. Ты можешь научиться делать это, изучая страницы 14 и 15, и делая рисунки как на странице 15.

5. Изучи страницы 18–23 и делай перспективные рисунки различных предметов, интерьеров и экстерьеров с одной и двумя точками схода.

6. Правильный выбор формы или силуэта важен, потому что предмет твоих рисунков должен быть быстро распознаваемым. Возьми некоторые знакомые объекты и изучи их с различных положений. Затем выбери представление, которое кажется ясным и интересным для рисунка. Сделай другие рисунки, в которых ты соединил два или три объекта таким способом, при котором каждый объект распознаваемый даже при том, что они формируют единственную объединенную форму, такие как церковь и дерево на странице 27.

карандашного эскиза — достаточные, для визуализации. Затем выполни рисунок материалом на свой выбор.

Прежде чем ты начнешь визуализацию, посмотри раздел размытка или гуашь в Уроке 1, в зависимости от выбранного материала. Убедись, что используешь контрастные светлые и темные тона, чтобы показать плоскости и формы. У тебя будет наибольший успех в живописи, если ты тщательно продумал построение и освещение в своем предыдущем карандашном эскизе.

Отметь этот рисунок — **ЗАДАНИЕ 2.**

Проверяя этот урок, инструктор будет смотреть на эти вещи:

— Насколько хорошо ты понимаешь принципы «сквозного рисования», чтобы создать иллюзию целой формы в пространстве.

— Насколько хорошо ты контролируешь пропорции предметов.

— Насколько эффективно ты используешь свет и тень, чтобы укрепить чувство формы объектов.

— Насколько хорошо ты понимаешь и применяешь принципы изображения перспективы.

— Насколько хорошо вы использовали материал.