

БАРРИНГТОН
БАРБЕР

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

БАЗОВЫЙ И ПРОДВИНУТЫЙ МЕТОДЫ
ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ · СХЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАКУРСЫ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
ПРЕДМЕТЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

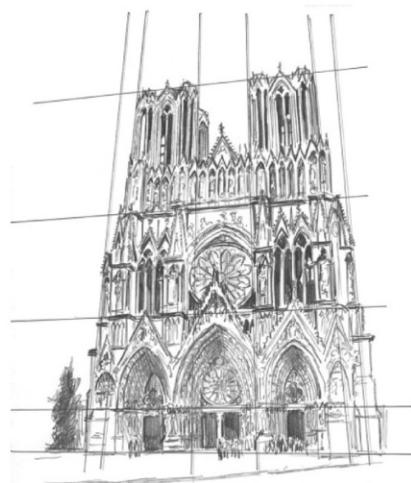

БАРРИНГТОН
БАРБЕР

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

БАЗОВЫЙ И ПРОДВИНУТЫЙ МЕТОДЫ
ВИДЫ ПЕРСПЕКТИВЫ · СХЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАКУРСЫ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
ПРЕДМЕТЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

Москва 2018

УДК 75.04/.05
ББК 85.14
Б24

Essential Guide to Drawing: Perspective and Composition

BARRINGTON BARBER

Copyright © 2012 Arcturus Publishing Limited

Барбер, Баррингтон.

Б24 Перспектива и композиция / Баррингтон Барбер ; [пер. с англ. Т. О. Новиковой]. — Москва : Эксмо, 2018. — 48 с. : ил.

ISBN 978-5-04-096346-1

Это универсальное пособие научит вас основам построения перспективы и композиции, необходимым для передачи в рисунке движения и пространства.

В этом небольшом руководстве в наглядных примерах и пошаговых инструкциях просто и доступно изложены основные правила перспективы. Вы узнаете о способах их использования в самых разных композициях — от панорамных ландшафтов и городских сцен до интерьеров, а также в изображении простых предметов и фигуры человека.

**УДК 75.04/.05
ББК 85.14**

ISBN 978-5-04-096346-1

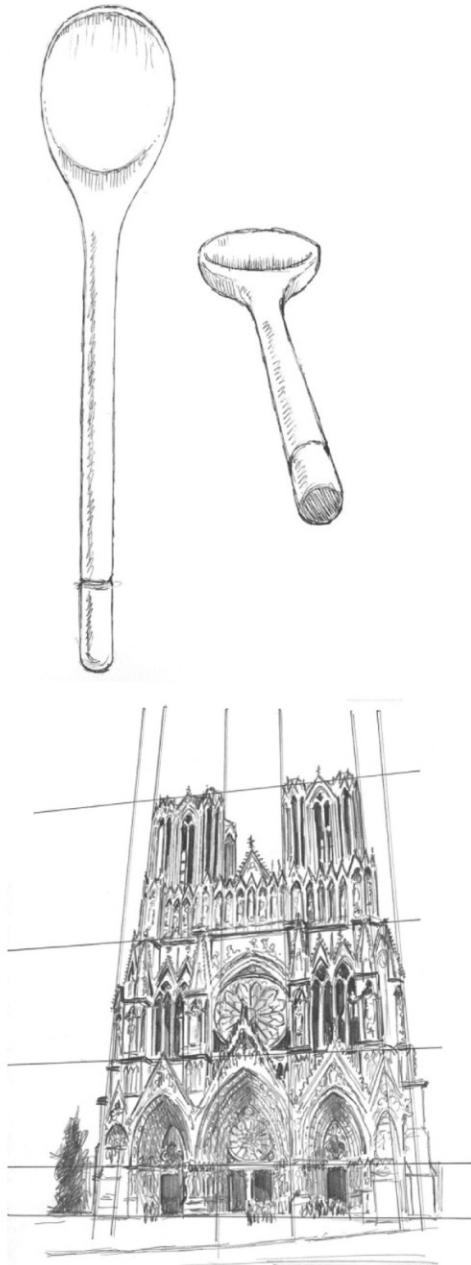
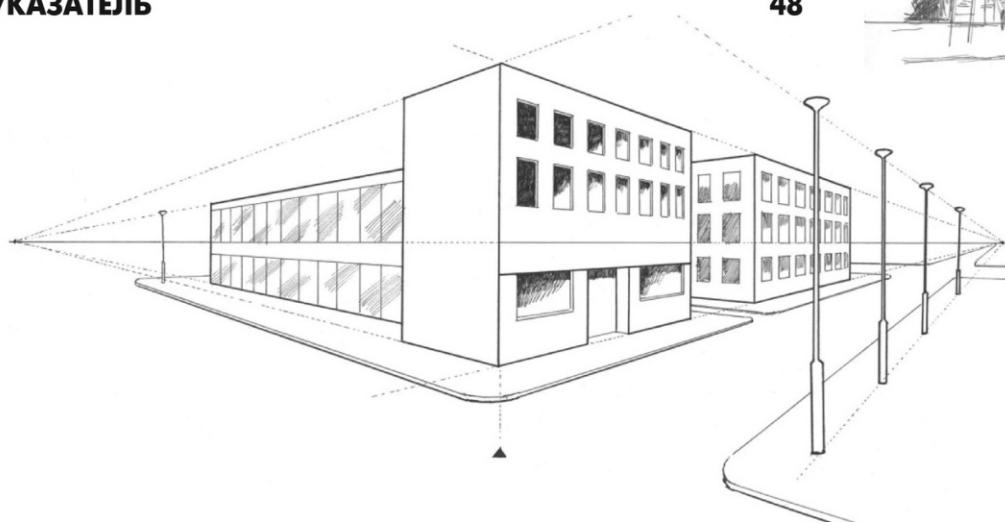
© Новикова Т.О., перевод на русский язык, 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

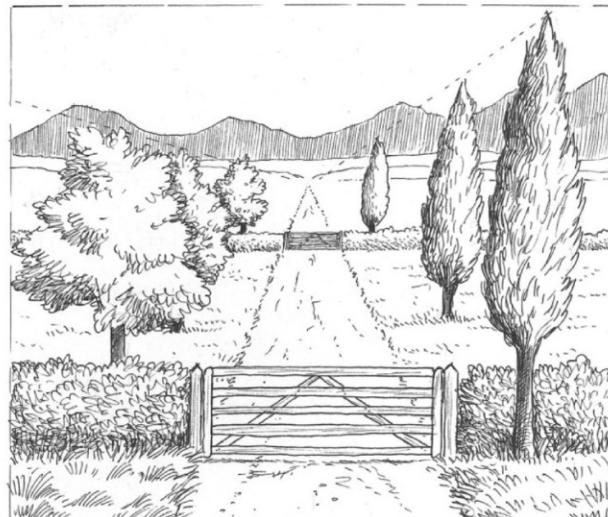
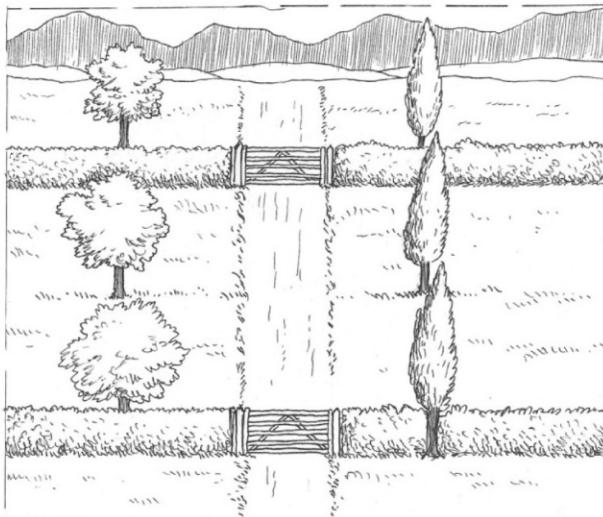
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
МАТЕРИАЛЫ	7
КОНУС ПОЛЯ ЗРЕНИЯ	8
ПРОСТАЯ ПЕРСПЕКТИВА	10
ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА	12
УГОЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА	14
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	16
СХЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ	18
ЗДАНИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ	22
РИСУЕМ ВИД УЛИЦЫ	24
ГОРОДСКАЯ СЦЕНА	26
НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	28
ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА	29
КОМПОЗИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ	30
ПРЕДМЕТЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ	36
РАКУРСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФИГУРЫ	40
УПРАЖНЕНИЕ: ИНТЕРЬЕР В ПЕРСПЕКТИВЕ	44
УКАЗАТЕЛЬ	48

ВВЕДЕНИЕ

Сделать двухмерный рисунок трехмерным, дополнить длину и ширину еще и глубиной позволяет использование перспективы. Это великое открытие художников итальянского Ренессанса, основанное на математических принципах. Великий архитектор и инженер Филиппо Брунеллески стал первооткрывателем и испытателем законов перспективы. Он нарисовал флорентийский Баптистерий в соответствии с собственной системой линий горизонта и точек схода.

Сравните эти два рисунка. Один из них изображен без учета законов перспективы, а второй – по правилам прямой перспективы с одной точкой схода.

Обратите внимание на то, что на первом рисунке ворота и деревья имеют одинаковые размеры вне зависимости от того, близко к зрителю они расположены или далеко. Дорога не меняет ширины даже на горизонте. Мы не видим никакой разницы между ближайшими к нам деревьями и теми, что растут вдалеке. В результате изображение получилось довольно плоским.

Второй рисунок выполнен в соответствии с законами перспективы. Посмотрите, как изменился тот же самый пейзаж. Объекты, которые расположены ближе к нам, крупнее и лучше проработаны, чем те, которые от нас удалены; уходящая вдаль дорога сужается, сходится почти в точку на горизонте – все это придает изображению ощущение глубины. Хотя рисунок очень простой, но эффект очевиден.

Основой композиции многих работ является перспектива. В этой книге мы с вами поговорим о том, как использовать ее законы для того, чтобы сделать рисунки и картины естественными и убедительными.

МАТЕРИАЛЫ

Для изображения перспективы подходит любой материал, и я продемонстрирую вам множество средств на выбор. Вам не нужно покупать все материалы, которые я предлагаю — экспериментируйте с ними поэтапно. Начните с различных карандашей. Когда попрактикуетесь на них, возьмите другой материал. Что касается бумаги, предлагаю начать с образцов средней плотности.

Карандаши HB, B, 2B, 4B

Угольный карандаш Конте

Белый угольный карандаш

Графитовые карандаши

Рейсфедер

Перьевая ручка

Белый мел

Мелок Конте

Угольная палочка

Тушь для рисования

Кисточка № 5 из соболя

Кисточка № 2 нейлоновая

Скребок

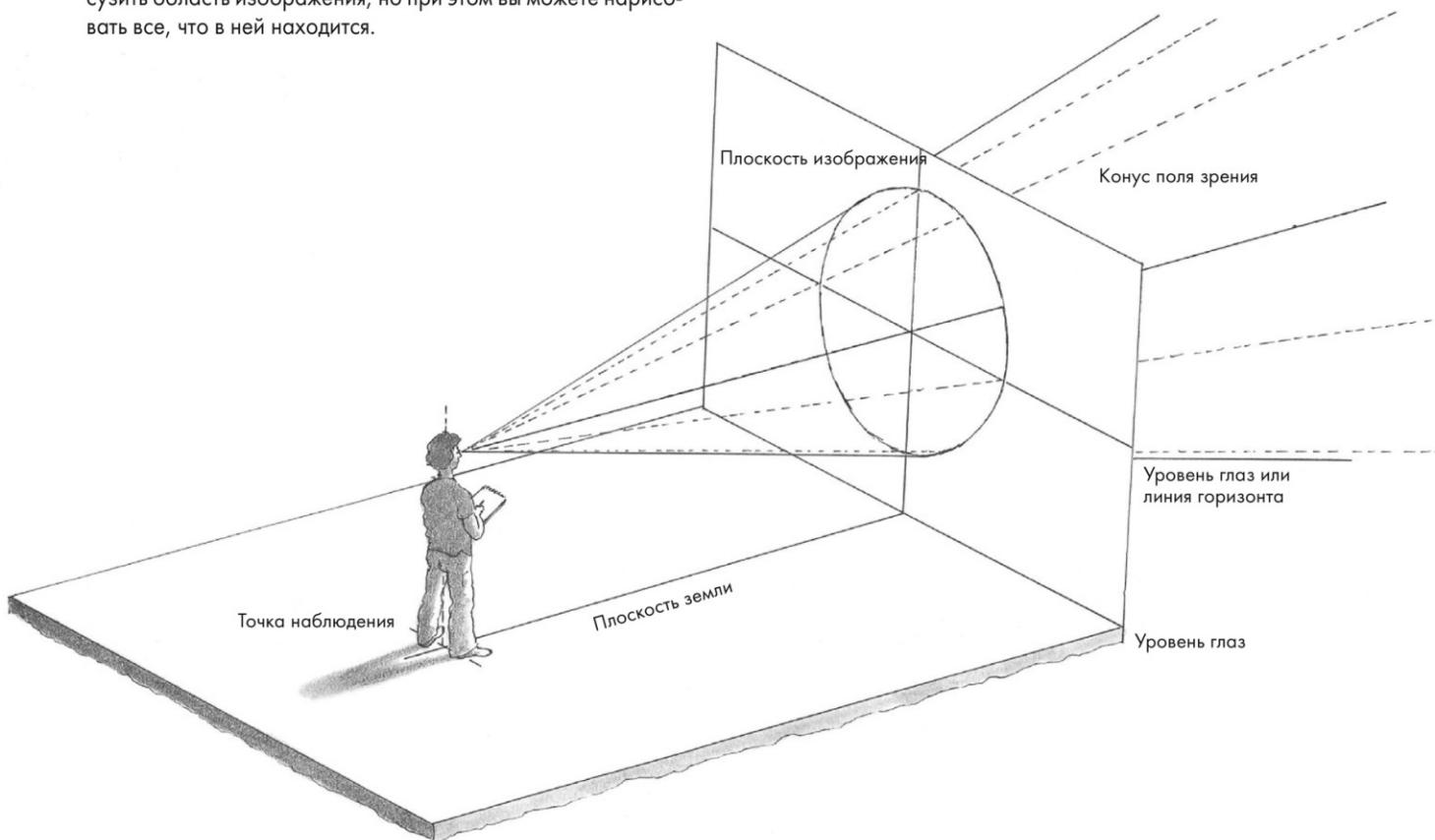

Цанговый карандаш с кончиком из серебряной проволоки

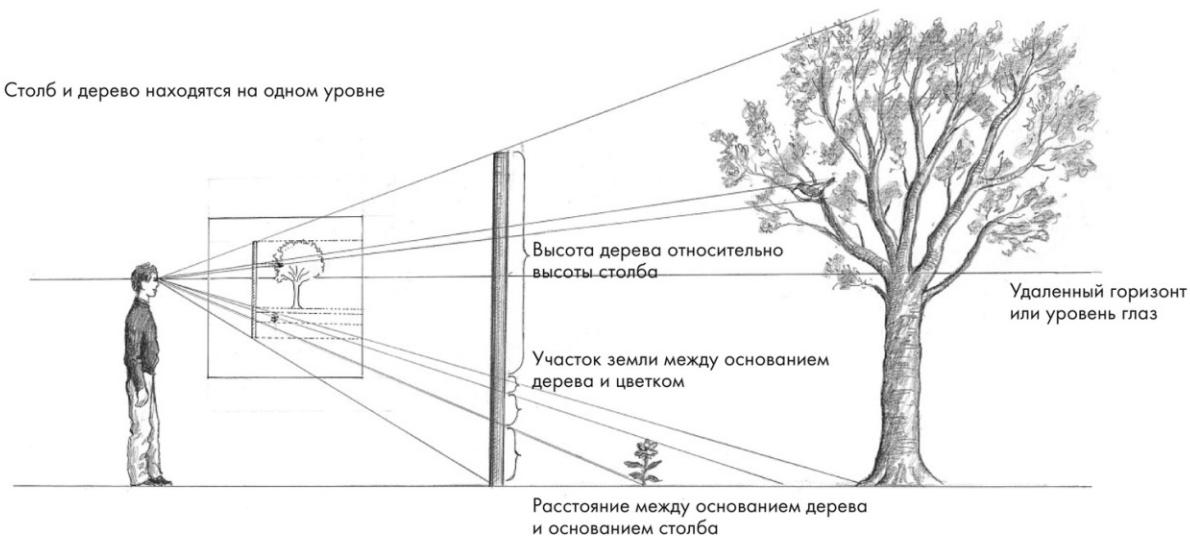
КОНУС ПОЛЯ ЗРЕНИЯ

Когда мы смотрим на что-либо, то поле зрения, нас окружающее, можно разделить на несколько зон: ту, где мы все видим отчетливо, и другую, где нам сложно что-либо различить. В результате возникает так называемый конус поля зрения, внутри которого все хорошо видно, а вне его – только свет и темнота.

Давайте рассмотрим диаграмму. Человек стоит в точке, которая называется точкой наблюдения. Оттуда он смотрит перед собой по центральной линии. Горизонт располагается на уровне глаз. Место пересечения линии взгляда и линии горизонта – это центральная точка области, в которой находится все, что вы видите перед собой. Круг поля зрения – это та часть конуса поля зрения, которая находится на так называемой плоскости изображения. Именно здесь располагается все, что вы видите. Обычно плоскость изображения перпендикулярна плоскости земли или поверхности, на которой вы стоите. Плоскость изображения охватывает все, что может находиться на вашей картине. По желанию можно сузить область изображения, но при этом вы можете нарисовать все, что в ней находится.

Соотношения в плоскости изображения

Сейчас мы с вами поговорим о соотношениях между деревом, столбом, цветком и линией горизонта. Как вы видите, дерево на картине кажется меньше столба, хотя на самом деле все иначе, но такое изображение более естественно,

так как дерево находится дальше столба – это и есть эффект перспективы. Между основанием дерева и цветком определенное расстояние, так как линия горизонта располагается на уровне глаз зрителя.

Использование единой меры измерения

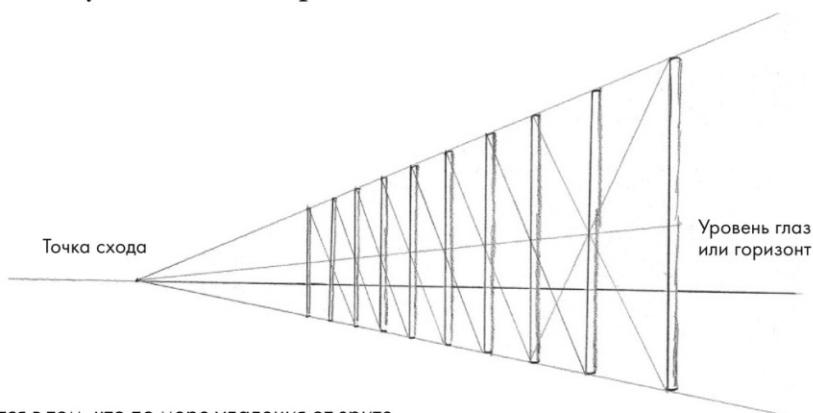
Точно нарисовать сложный объект, например уличную сцену, в которой важную роль играют пропорции и перспектива, довольно сложно. Для этого потребуется некая система измерений.

Для сцены, показанной на рисунке, я выбрал в качестве единицы измерения для определения пропорций различных элементов композиции нижнее окно, закрытое ставнями. Как вы видите, высокая часть строения, которая смотрит на нас, составляет 6 единиц. Ширина здания – 2 единицы в своей самой высокой части и еще 6 единиц в низкой, одноэтажной части.

ПРОСТАЯ ПЕРСПЕКТИВА

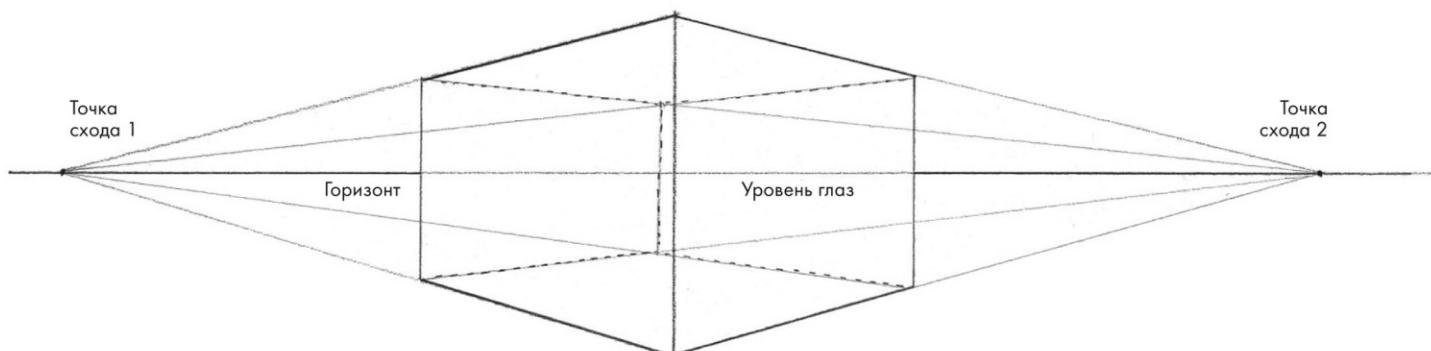
Правила перспективы довольно просты, но существует много способов использования линий схождения для получения необходимого эффекта. Наблюдение – вот что поможет вам понять работу принципов перспективы в реальности. Мы рассмотрим несколько приемов, которые помогут вам лучше понять теорию.

Основное правило перспективы заключается в том, что по мере удаления от зрителя предметы кажутся меньше. Мужчина ростом 180 см, который стоит примерно в 1,8 м от вас, покажется вам вдвое ниже. Если он будет стоять в 4,6 м от вас, то его рост составит всего 20 см. Поставьте его в 90 м от себя, и вы не увидите его за верхней фалангой своего большого пальца.

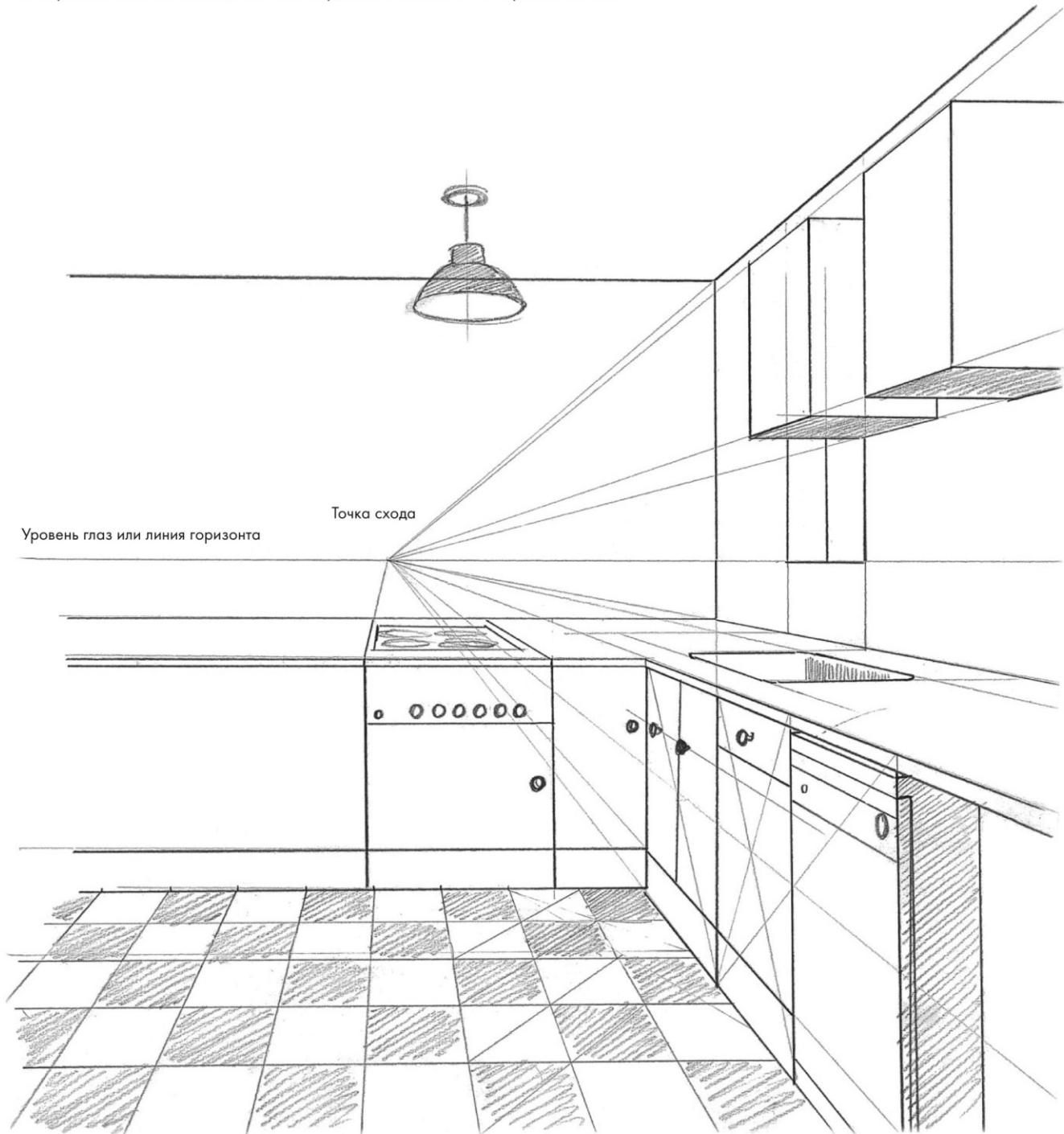
Первый рисунок (вверху справа) дает представление о том, как продемонстрировать этот эффект в плоскости изображения. По мере приближения к точке схода столбы становятся все короче и тоньше. Расстояние между ними тоже уменьшается. Рисунок показывает нам, как это видит зритель. Этот эффект можно использовать для придания глубины плоской поверхности бумаги.

На нижнем рисунке видно, как влияют законы перспективы на размеры куба, который напоминает нам небольшой дом. Пунктирные линии показывают дальние грани куба, невидимые глазу (разве что куб сделан из стекла) – совершенно очевидно, что не все линии параллельны друг другу. В соответствии с правилами перспективы линии граней куба стремятся к двум точкам схода. Этот рисунок вполне доступен и весьма убедителен.

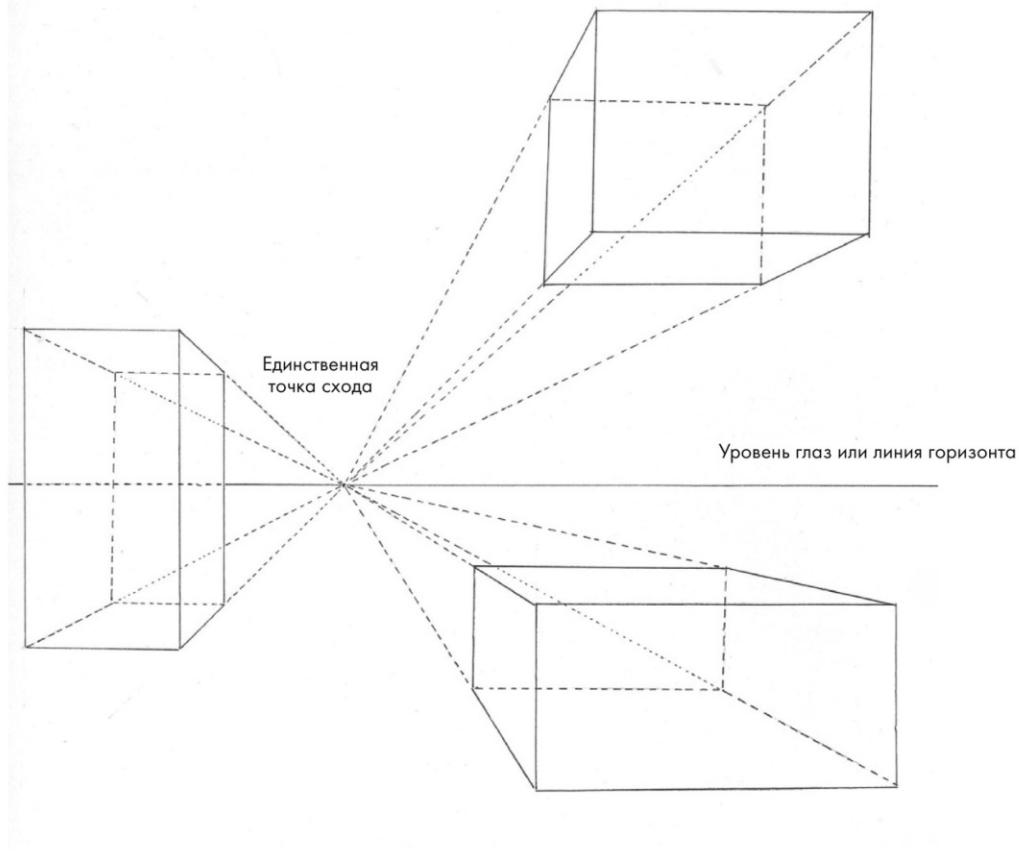
ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

А теперь давайте рассмотрим этот эскиз кухни, нарисованный дизайнером для оценки расположения отдельных элементов. Как и на первом рисунке на стр. 10, мы имеем одну точку схода на уровне глаз, то есть на линии горизонта. Линии, которые не стремятся к точке схода, являются горизонтальными либо вертикальными.

ПРЯМАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Когда вы рисуете, основываясь на принципе прямой перспективы, то все элементы картины зависят от центральной точки вашего видения. Все нарисованные объекты будут связаны с этой точкой – точкой схода.

Чтобы построить эти элементы, вам понадобится линейка. Очень важно, чтобы линии были ровными. Мы создаем изображение, имеющее одну точку схода на уровне глаз или на линии горизонта, к ней стремятся все линии.

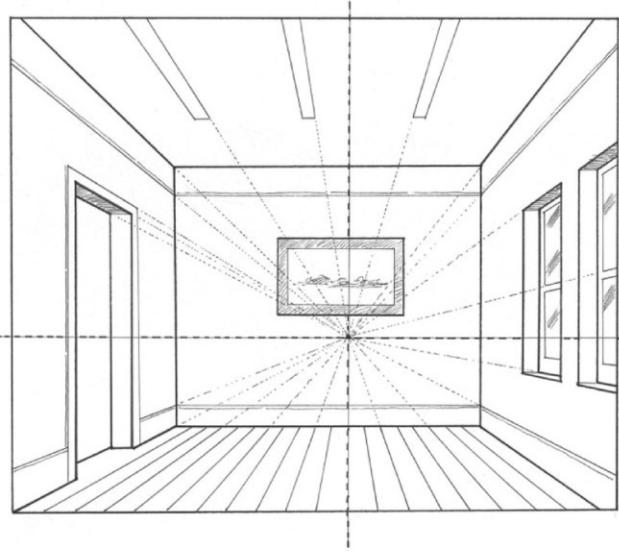
Рисуем линию горизонта от одного края листа до другого. Ставим точку в центре. Затем чертим три прямоугольника: один над линией горизонта, другой под линией горизонта и третий на линии горизонта, то есть частично под и частично над ней.

С помощью линейки проводим прямые линии от каждого угла всех трех прямоугольников к центральной точке на линии горизонта.

Проделав это, вы можете построить на основе каждого прямоугольника параллелепипед, нарисовав прямоугольники меньшего размера на линиях, идущих к точке схода. У нас получаются трехмерные параллелепипеды. У того, который находится выше линии горизонта, вы видите нижнюю и боковые грани. Кажется, что он парит в воздухе. У параллелепипеда, который находится ниже линии горизонта, вы видите верхнюю и боковые грани. Нижняя грань не видна, и создается впечатление, что он стоит на земле. Третий параллелепипед похож на здание, которое находится на уровне глаз. Мы видим только его боковые грани. Создается ощущение, что он выше вашего роста. Конечно, это всего лишь иллюзия, но очень убедительная.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

Представьте, что вы находитесь в пустой комнате. Эта комната показана на рисунке в соответствии с линиями перспективы, которые вы только что провели. Линия горизонта находится низко – похоже, вы не стоите, а сидите. Дверь комнаты находится слева от вас, а два окна – справа. В комнате голый дощатый пол, на потолке – продолговатые лампы. На дальней стене висит картина в раме. Обратите внимание на то, что вертикальная линия обозначает ваше положение, а горизонтальная – уровень глаз. Все доски пола устремлены к центральной точке, называемой точкой схода. Линии горизонтальных наличников двери и окон, в том числе карнизы стен, также направлены к этой центральной точке. Другими словами, кроме вертикальных и горизонтальных линий, все остальные устремлены к точке схода. Вот почему такая система называется простой или одноточечной перспективой. Этот рисунок дает представление о том, как можно нарисовать пространство так, чтобы оно казалось трехмерным. Попробуйте встать или сесть в комнате и представить себе точку, в которой пересекутся воображаемые линии перспективы. Это и есть точка схода, к которой стремятся все линии, кроме вертикальных и горизонтальных.

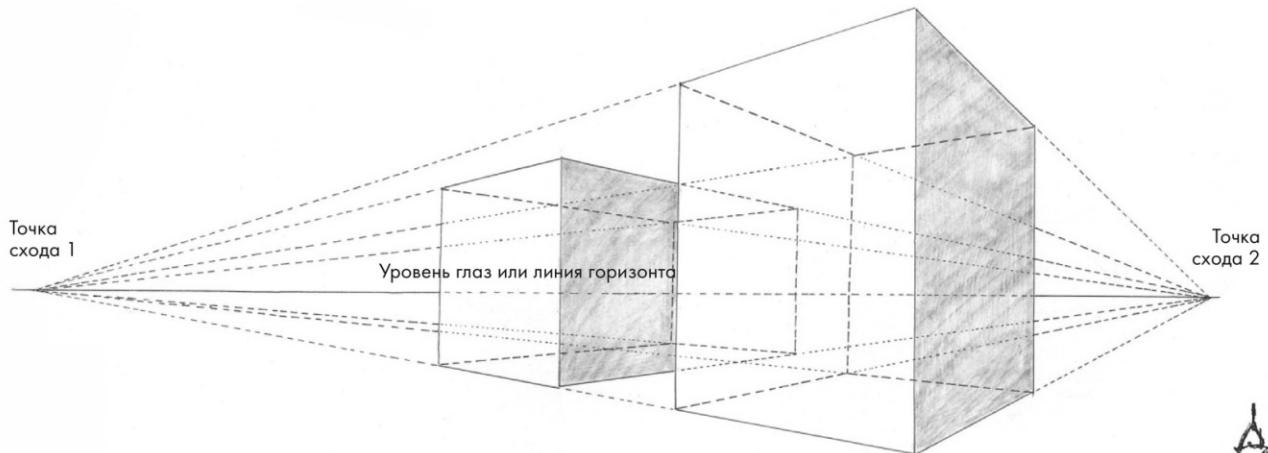

На рисунке справа показан интерьер огромного средневекового собора. Прямая перспектива очевидна – даже в таком необычном здании, как это. Я сознательно не стал рисовать скамьи, чтобы вы видели, как все линии перспективы: на крыше, окнах и колоннах – устремляются к одной точке схода.

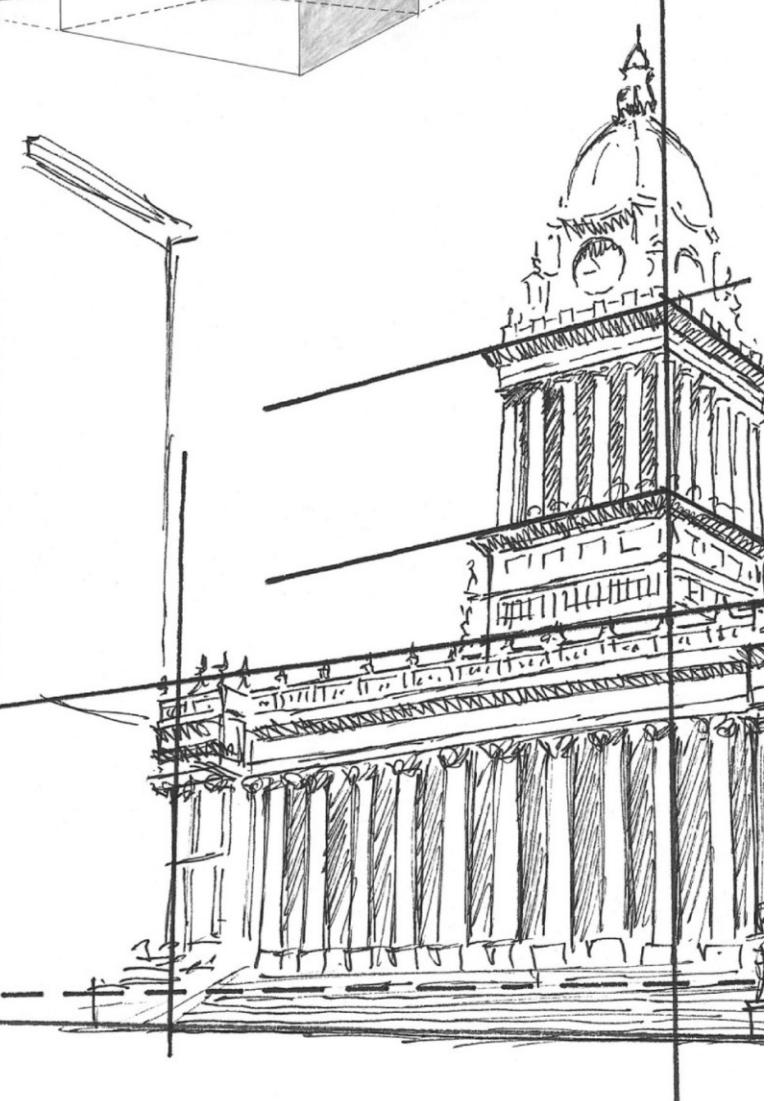

УГОЛОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Угловую перспективу называют еще двухточечной, так как для создания более сложной иллюзии трехмерности используются две точки схода (по одной на обоих концах линии горизонта).

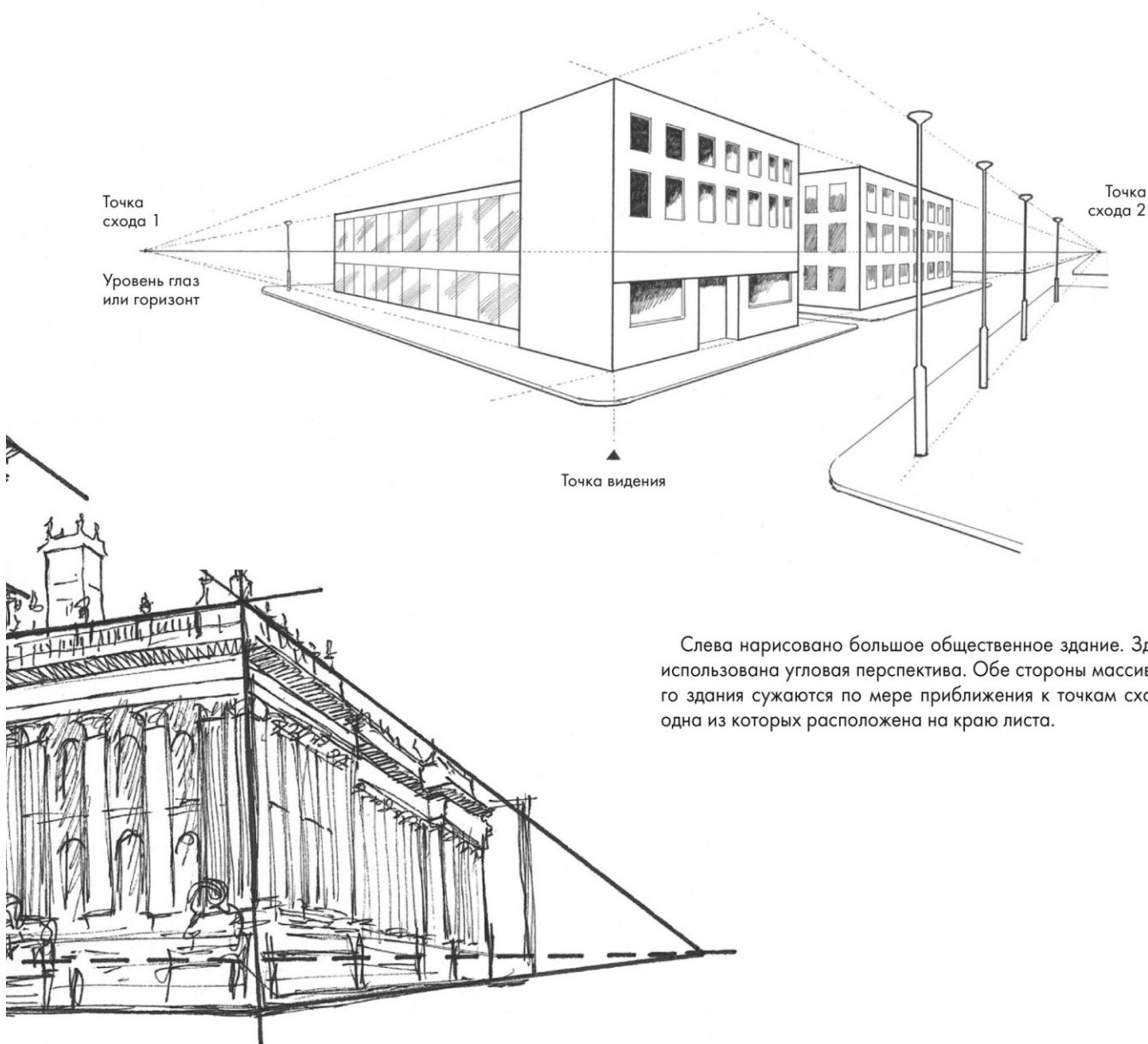

Чтобы построить угловую перспективу, нарисуйте вертикальную линию, которая образует ближайший к нам угол большого куба. С помощью линейки соедините нижний и верхний концы вертикальной линии с точками схода. Затем определитесь с длиной и глубиной вашего блока и проведите еще две вертикали, которые обозначают два угла. Эти линии не должны пересекать те, которые соединяют первоначальную вертикаль с двумя точками схода. У вас получились две видимые грани трехмерного прямоугольного блока, повернутого к зрителю углом. Я полагаю, что ваша первоначальная вертикаль, как и моя, располагается выше и ниже уровня глаз. Теперь вы видите, что ваш блок выглядит еще более убедительно, чем тот, который мы нарисовали на изображении прямой перспективы. А теперь попробуйте самостоятельно нарисовать второй блок. Я заштриховал затененные грани блоков, чтобы придать им большую убедительность.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

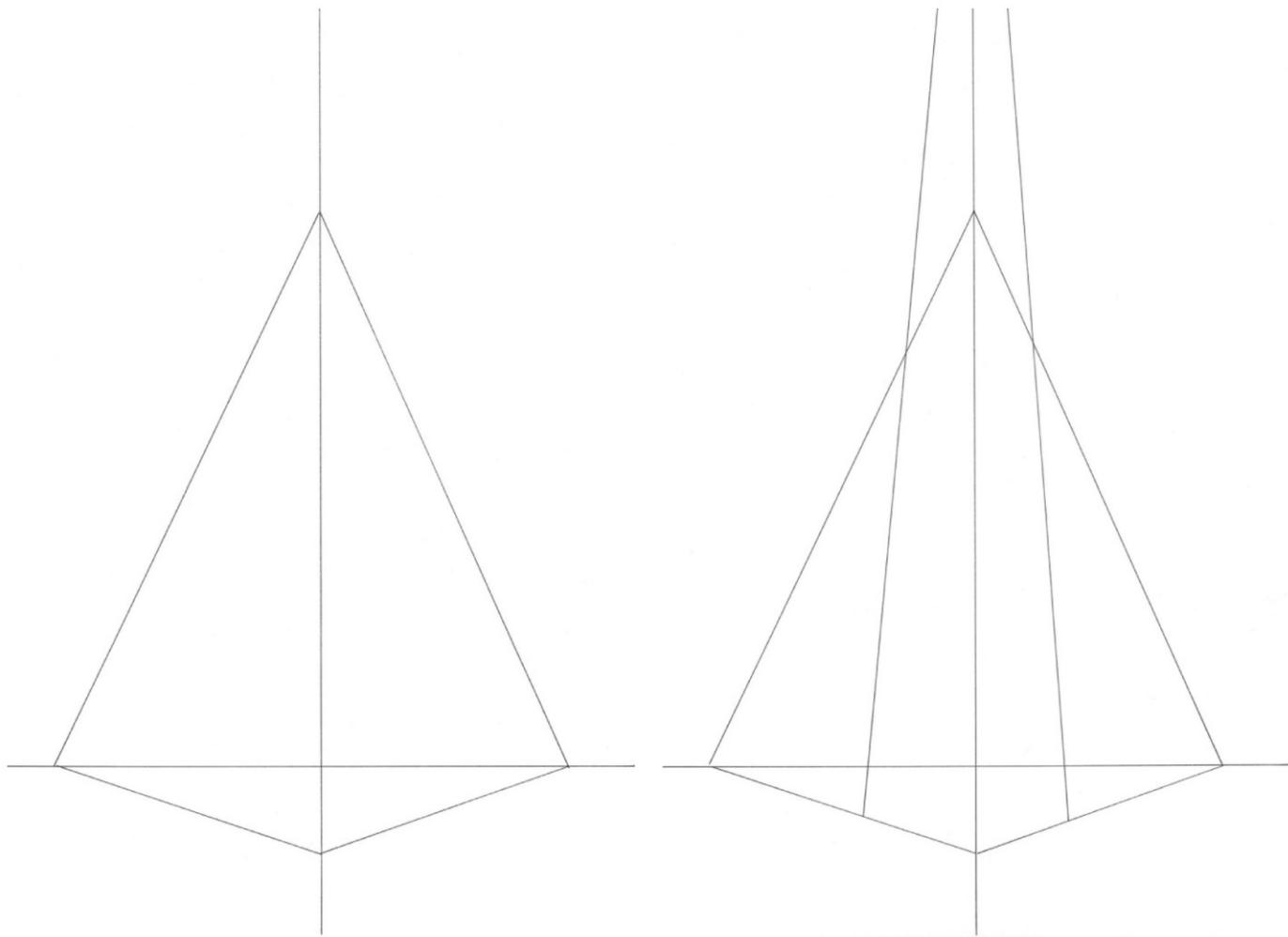
Рассмотрим угловую перспективу на рисунке. Обратите внимание на то, что по мере удаления от зрителя осветительные столбы становятся все меньше и меньше. Верхние и нижние точки столбов расположены на одной линии. Эта линия и линия, проходящая по крышам зданий, пересекаются в одной из точек схода. То же самое относится к линиям окон, дверных проемов и тротуаров. Угол ближайшего к зрителю здания обозначен вертикальной линией. Остальные части здания по мере удаления от зрителя постепенно уменьшаются.

Слева нарисовано большое общественное здание. Здесь использована угловая перспектива. Обе стороны массивного здания сужаются по мере приближения к точкам схода, одна из которых расположена на краю листа.

ТРЕХТОЧЕЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Трехточечная перспектива используется редко, но я решил продемонстрировать ее, так как после этого принципы перспективы станут вам окончательно ясны. В такой перспективе рисуют очень высокие здания. Если вы не стоите у основания такого здания, то представить трехточечную перспективу в реальной жизни вам будет довольно сложно.

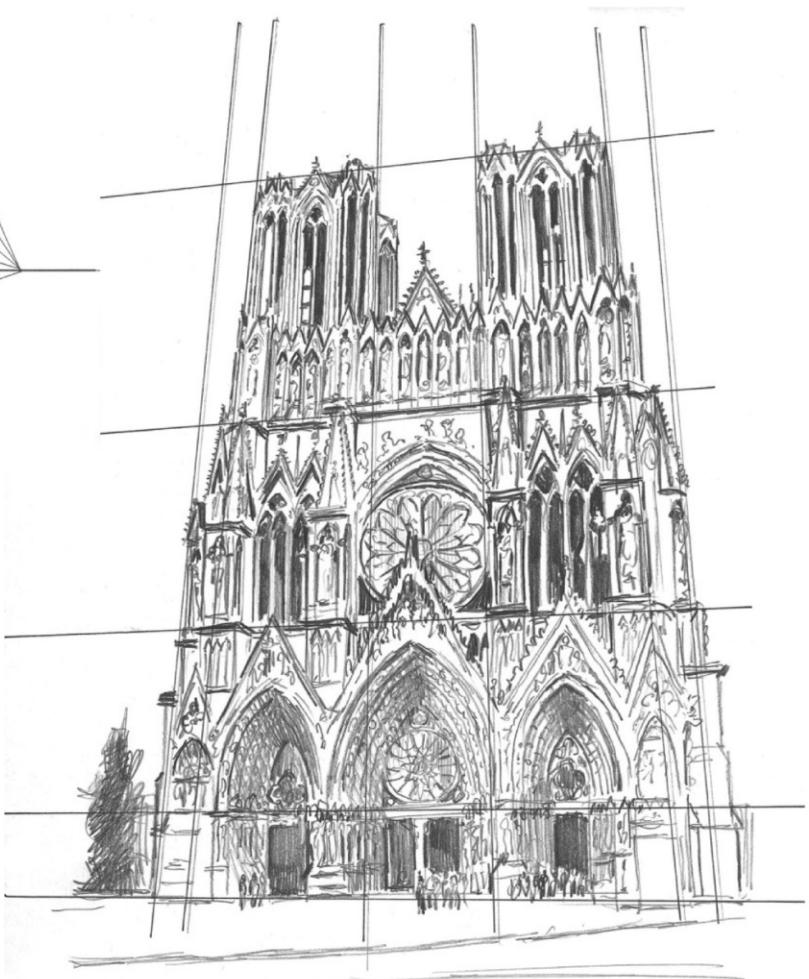
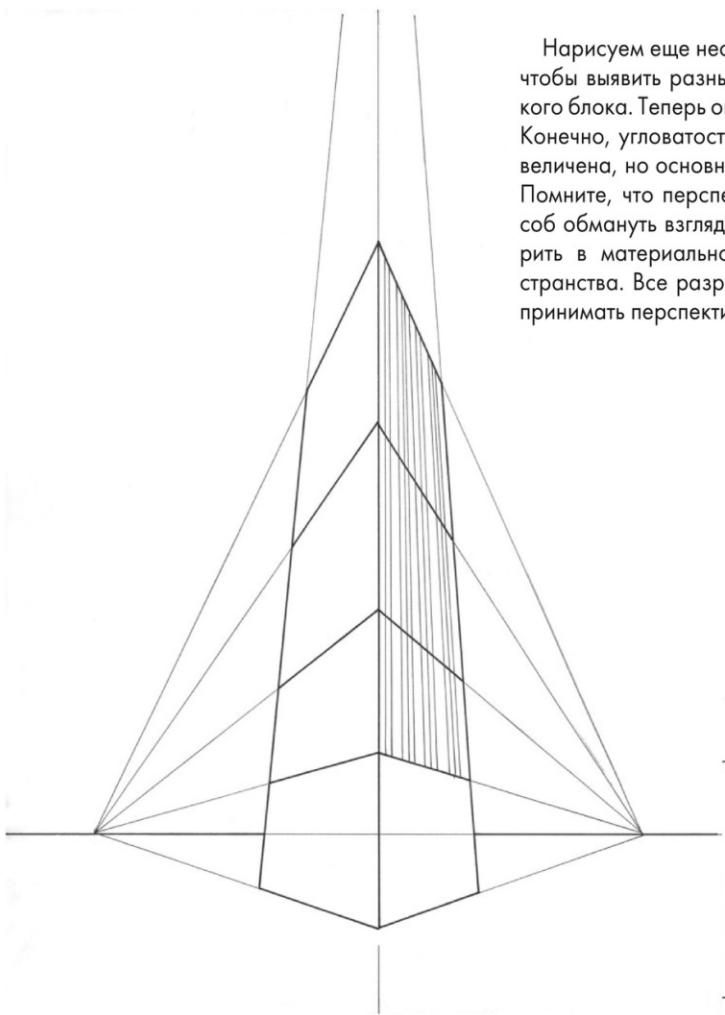

Сначала мы рисуем линию горизонта. Зафиксировав две точки схода слева и справа, соединяем их с длинной вертикальной линией, проведенной по центру, как на стр. 14–15. В этом случае верхний конец вертикали должен располагаться на листе максимально высоко, а нижний – возле линии горизонта. Таким образом, у нас получился очень высокий четырехгранник.

А теперь проведите две линии на двух гранях по обе стороны от центральной вертикали. Они должны сближаться в верхней части, словно стремясь к некоей третьей точке схода, расположенной намного выше линии горизонта – настолько высоко, что для ее демонстрации понадобился бы очень большой лист.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

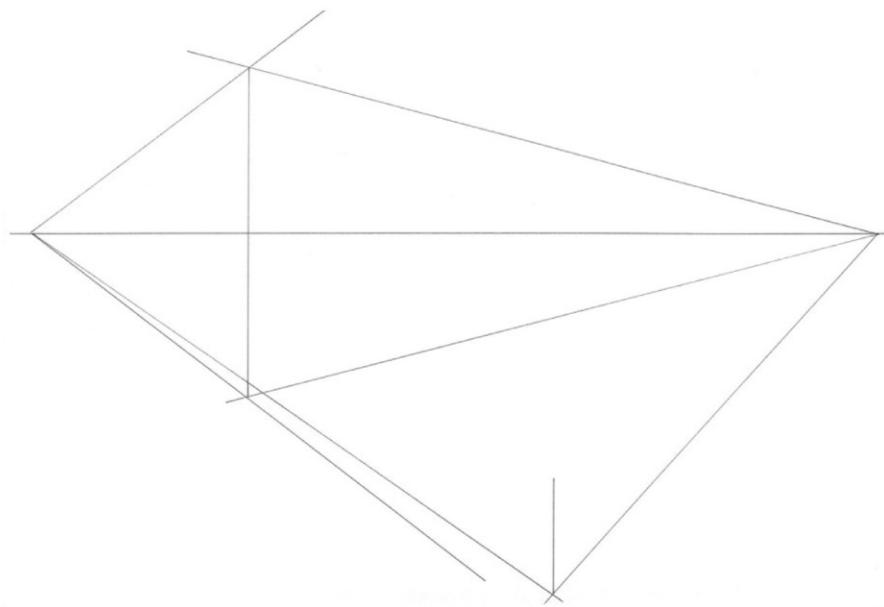
Нарисуем еще несколько линий от точек схода, чтобы выявить разные уровни поверхности высокого блока. Теперь он уже напоминает небоскреб. Конечно, угловатость нашего блока сильно преувеличена, но основная идея совершенно понятна. Помните, что перспектива – это всего лишь способ обмануть взгляд зрителя, заставить его поверить в материальность зданий и глубину пространства. Все разрушится, если вы станете воспринимать перспективу слишком буквально.

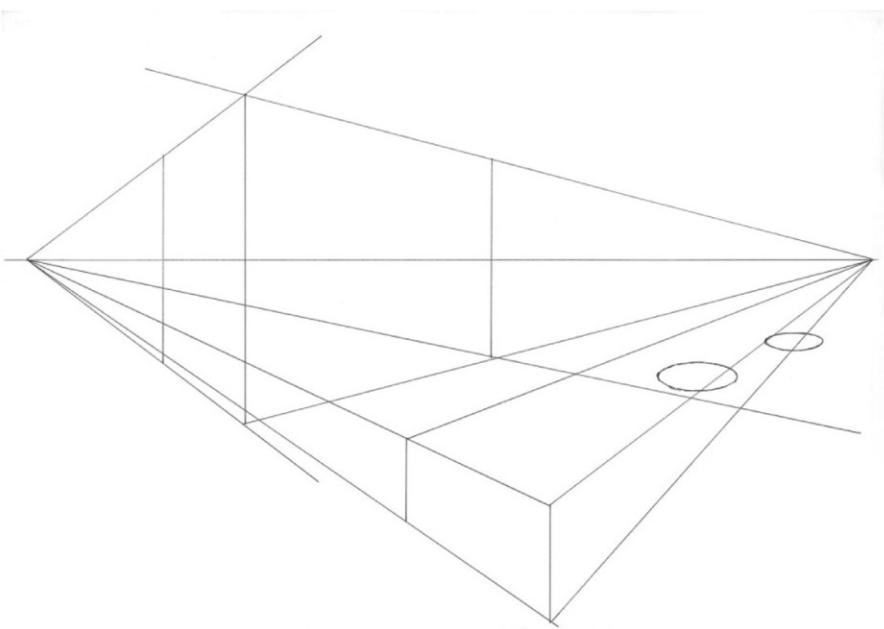
Изображение огромного собора во французском городе Реймсе – наглядная демонстрация трехточечной перспективы. Здание очень высокое, а зритель располагается довольно близко. Поэтому нам необходима третья точка схода, расположенная в небе над собором. Все вертикали должны сойтись где-то за пределами листа, на котором выполнен рисунок.

СХЕМЫ ПЕРСПЕКТИВЫ

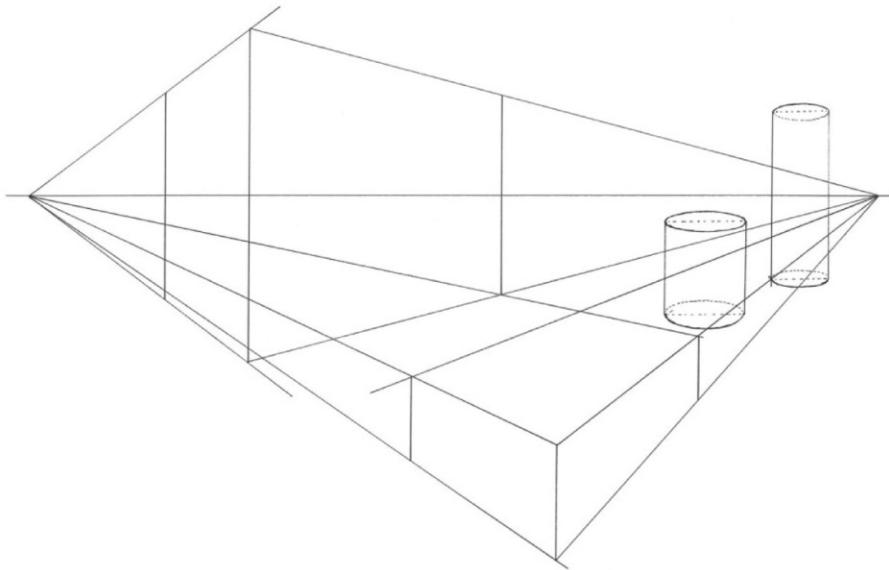
Эти схемы помогут вам потренироваться в изображении перспективы. В будущем вы сможете применять эти принципы без всяких вспомогательных линий – нужно только привыкнуть. Координация действий глаза и разума достигается путем повторения и практики.

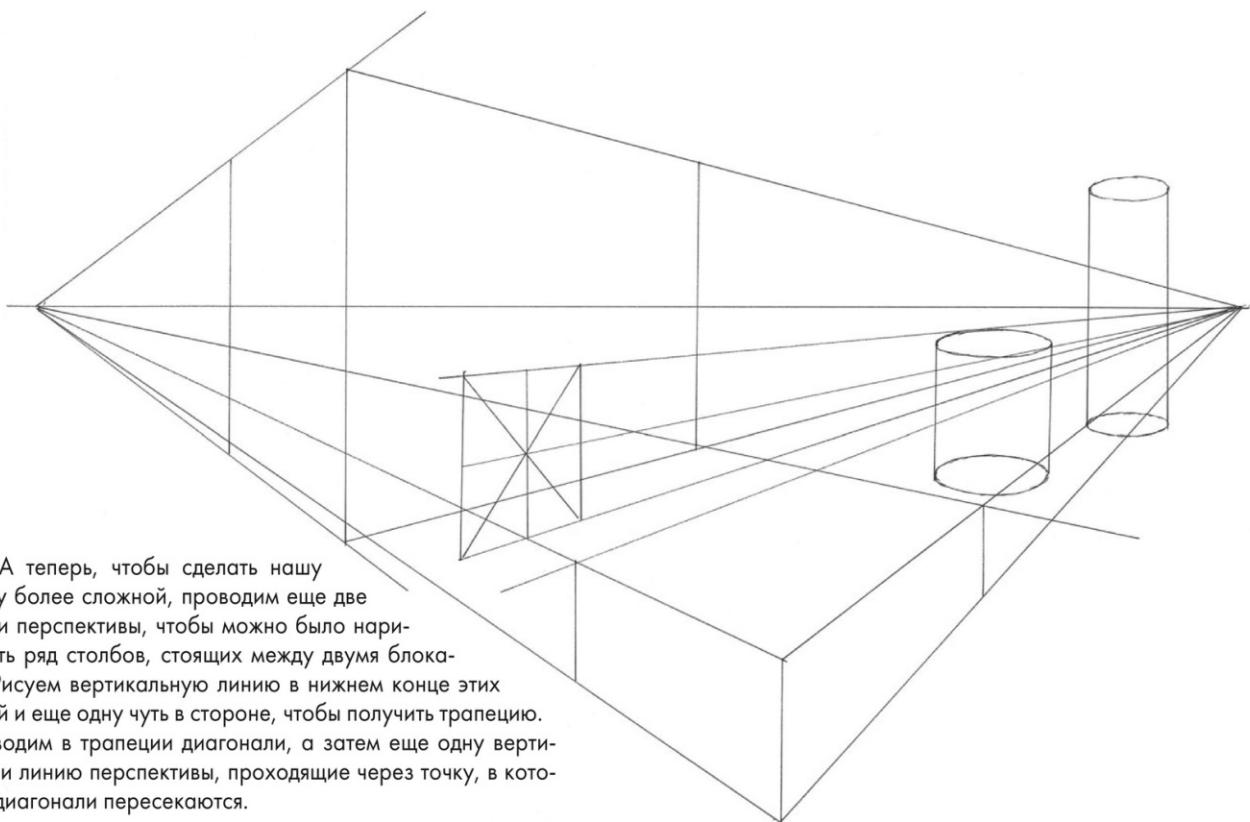
1. Рисуем линию горизонта и точки схода для угловой перспективы. На этот раз вертикальную линию смещаем к левому краю листа. Небольшую вертикаль рисуем в нижней части листа. Соединяем верхнюю и нижнюю точки большой вертикали с точками схода. С обеими точками схода соединяем нижнюю точку малой вертикали.

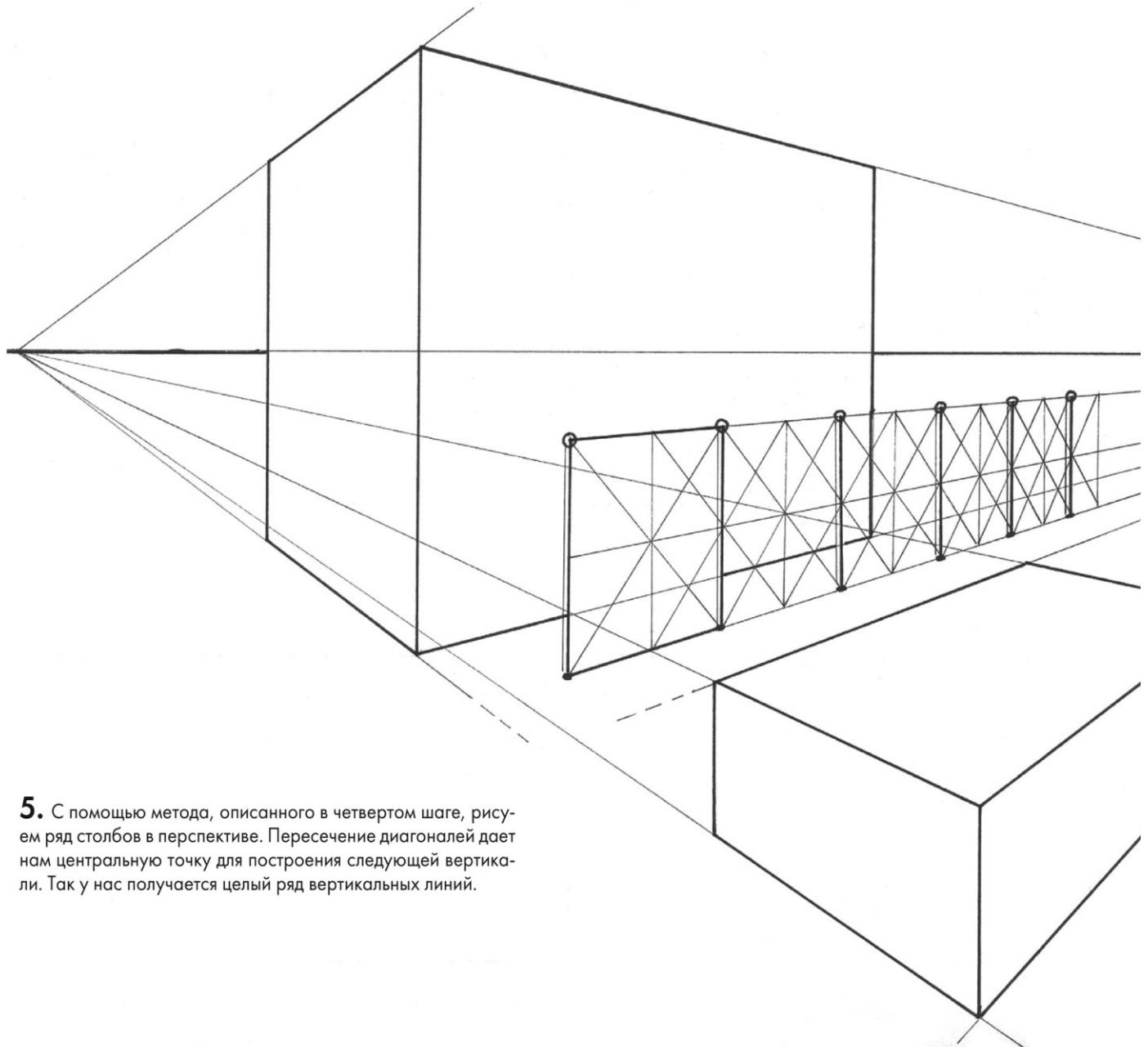
2. Теперь рисуем еще две вертикали большого параллелепипеда и соединяя их, а также верхнюю точку малой вертикали с точками схода. Затем рисуем два эллипса на верхней грани нижнего блока.

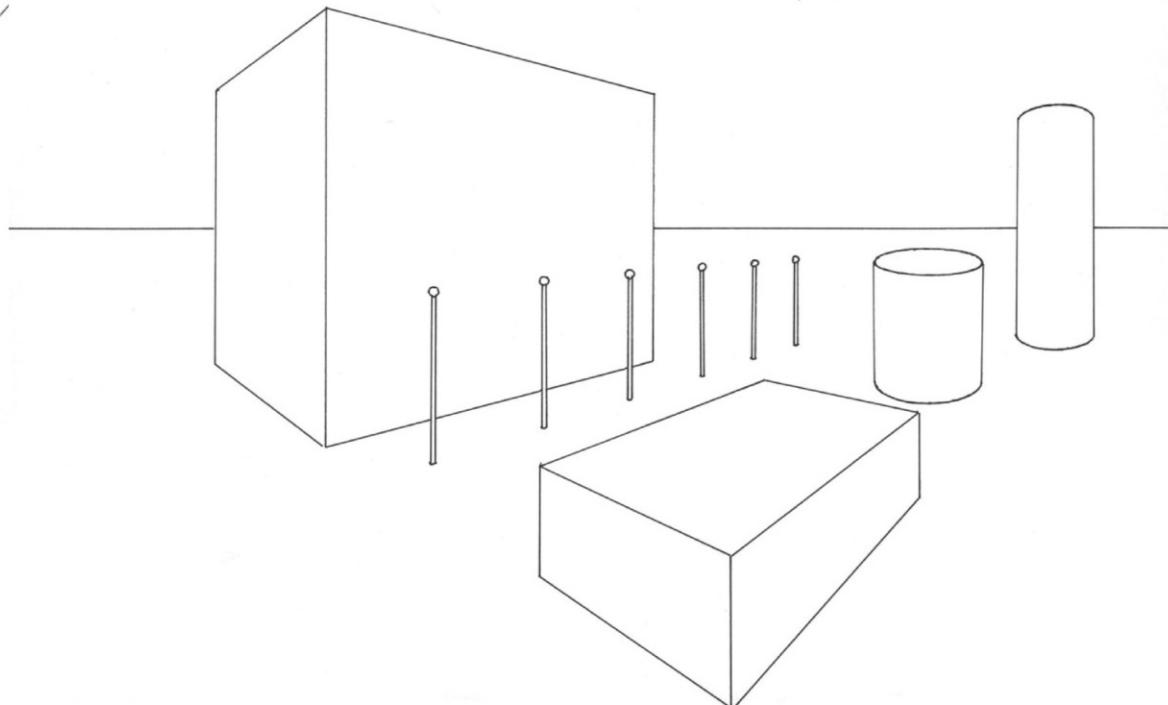
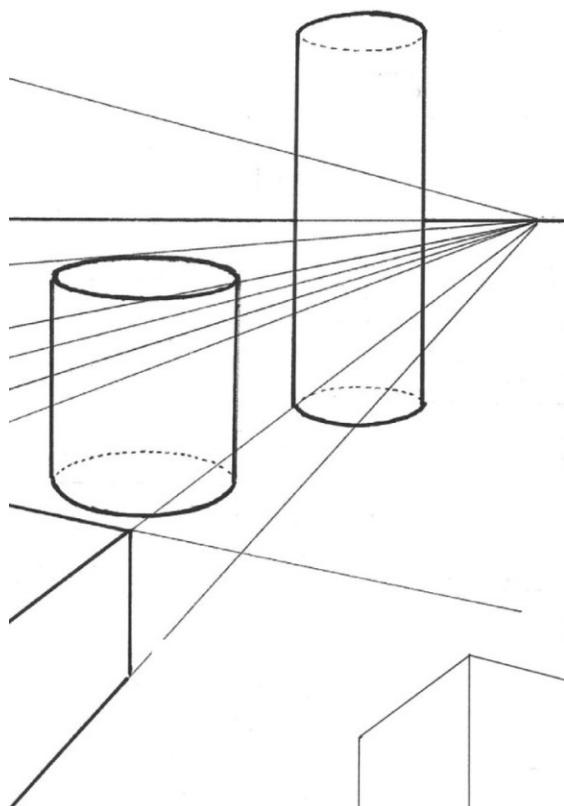
3. Завершаем нижний блок, как показано на схеме. Рисуем вертикали в крайних точках обоих эллипсов. Одна пара вертикалей располагается ниже линии горизонта, а вторая пары эту линию пересекает и завершается выше нее. Рисуем еще два эллипса, чтобы у нас получились два цилиндра – один высокий, другой низкий.

4. А теперь, чтобы сделать нашу сцену более сложной, проводим еще две линии перспективы, чтобы можно было нарисовать ряд столбов, стоящих между двумя блоками. Рисуем вертикальную линию в нижнем конце этих линий и еще одну чуть в стороне, чтобы получить трапецию. Проводим в трапеции диагонали, а затем еще одну вертикаль и линию перспективы, проходящие через точку, в которой диагонали пересекаются.

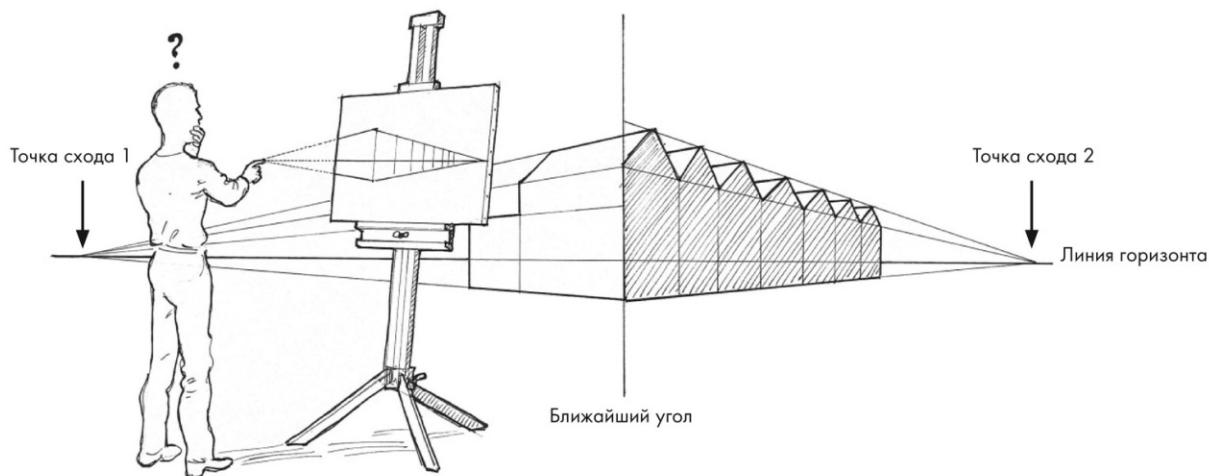
5. С помощью метода, описанного в четвертом шаге, рисуем ряд столбов в перспективе. Пересечение диагоналей дает нам центральную точку для построения следующей вертикали. Так у нас получается целый ряд вертикальных линий.

6. Когда вы сотрете все вспомогательные линии, то ваша схема будет выглядеть следующим образом. Это упражнение потребует времени, но оно чрезвычайно полезно для оттачивания навыков работы с перспективой. У нас получились вполне материальные блоки, цилиндры и столбики. Схема выглядит весьма убедительно.

ЗДАНИЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Эти примеры помогут вам познакомиться с процессом изображения различных зданий в перспективе. Когда вы пишете с натуры, вам нужно сразу же выявить линию горизонта, а также линии, которые проходят через крыши и основания зданий. Помните: если вы рисуете здания с довольно близкого расстояния, то линии перспективы будут стремиться к точке схода, которая располагается за пределами вашего листа.

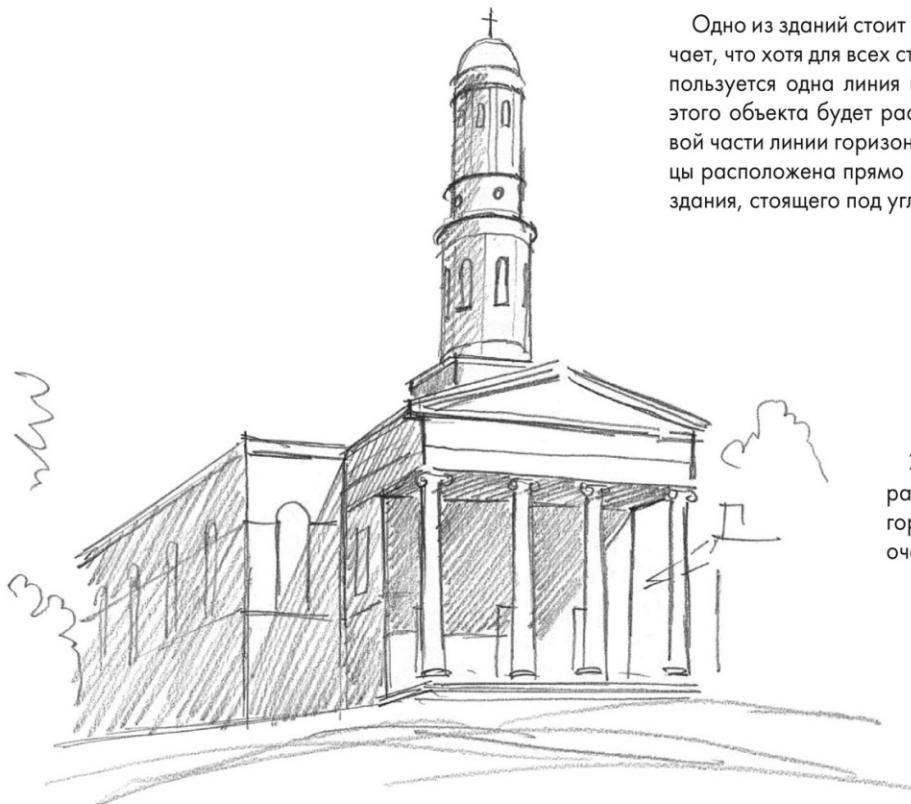
Попробуйте нарисовать длинное здание или короткую улицу. Для этого проведите вспомогательные линии, обозначающие линию горизонта, ближайший угол и линии крыши и оснований домов, которые будут располагаться над линией горизонта и под ней. Точку схода с одной стороны вертикали следует зафиксировать на линии горизонта, даже если другая будет находиться слишком далеко, чтобы поместиться на вашем листе.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

Одно из зданий стоит под углом к главной улице. Это означает, что хотя для всех строений, показанных на рисунке, используется одна линия горизонта, точка схода именно для этого объекта будет располагаться намного дальше, в правой части линии горизонта. Точка схода основной части улицы расположена прямо за одной из дверей правой стороны здания, стоящего под углом.

Эта церковь с высокой колокольней расположена на холме, поэтому линия горизонта на этом рисунке находится очень низко, ниже уровня ступеней.

РИСУЕМ ВИД УЛИЦЫ

Чтобы окончательно освоиться с принципами перспективы, советую вам нарисовать узкую улицу – вы заметите, что линии, проходящие через крыши и основания домов, вдалеке сливаются. То же самое происходит с линиями, проходящими через различные элементы домов: дверные проемы, окна, карнизы. Если вы сможете достаточно точно передать угол схождения этих линий, то будет казаться, что улица уходит вглубь рисунка.

Изображение архитектурных построек требует тщательного наблюдения. Точно нарисовать то, что вы видите перед собой, не очень-то легко. Советую сфотографировать вид, а затем сравнить свой рисунок с фотографией. Вы заметите, что снимок вовсе не обязательно окажется пра-

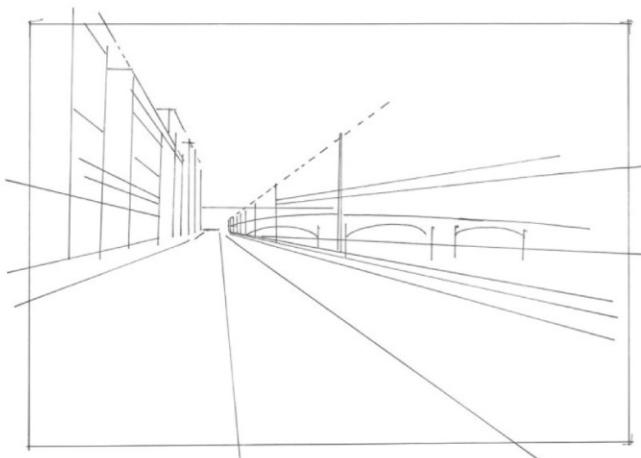
вильнее графического изображения, поскольку перспектива на фото бывает слегка преувеличенной. Верная перспектива – это нечто среднее между рисунком и фотографией; такое сравнение показывает принцип работы перспективы.

ПЕРСПЕКТИВА
И КОМПОЗИЦИЯ

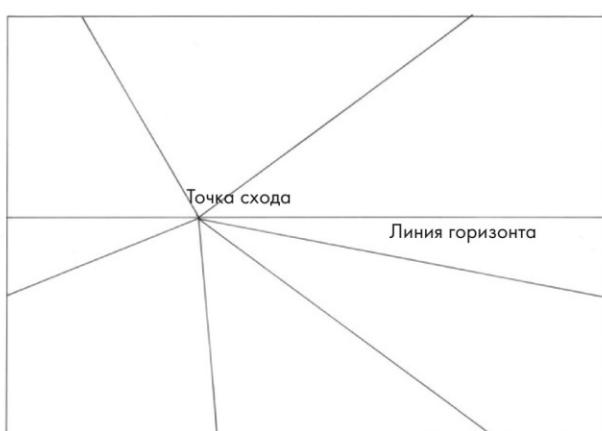
ГОРОДСКАЯ СЦЕНА

Используя те приемы перспективы, которые мы с вами уже изучили, попробуйте изобразить более сложную городскую сцену. Вы уже понимаете, как нужно строить рисунок архитектурных построек, и сможете сделать свою работу достаточно убедительной. Однако, если конечный результат вас не удовлетворит, не расстраивайтесь – все придет со временем. Продолжайте тренироваться, и успех не заставит себя ждать.

Это идеальное упражнение на перспективу, но на этот раз мы выполним его художественно, а не научно. Глаза дадут вам всю необходимую информацию, и вам нужно будет очень точно перенести ее на бумагу. Наши упражнения заметно облегчат процесс рисования. Выберите такое место, нарисовать которое вам будет несложно. Не забудьте и о погоде – под дождем и ветром рисовать будет намного сложнее, чем в ясный день.

Перед нами рисунок набережной реки Арно во Флоренции. Чтобы показать вам перспективу, я сознательно не стал изображать людей и машины.

А сейчас посмотрите на схему линий перспективы, которая будет использована в нашем рисунке. У нас есть линия горизонта и основные линии, устремляющиеся к точке схода. Даже если вы не будете проводить эти линии с помощью линейки, вам придется постоянно о них помнить. Ваша задача – выбрать уличную сцену. Если пейзаж кажется слишком сложным, упростите его – избавьтесь от деталей и зданий, которые ставят вас в тупик. Рисуя с натуры, помните все то, что вы уже узнали о законах перспективы.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

Сначала наносим основные элементы и лишь затем переходим к деталям. Вы должны убедиться в том, что основные блоки изображены достаточно убедительно.

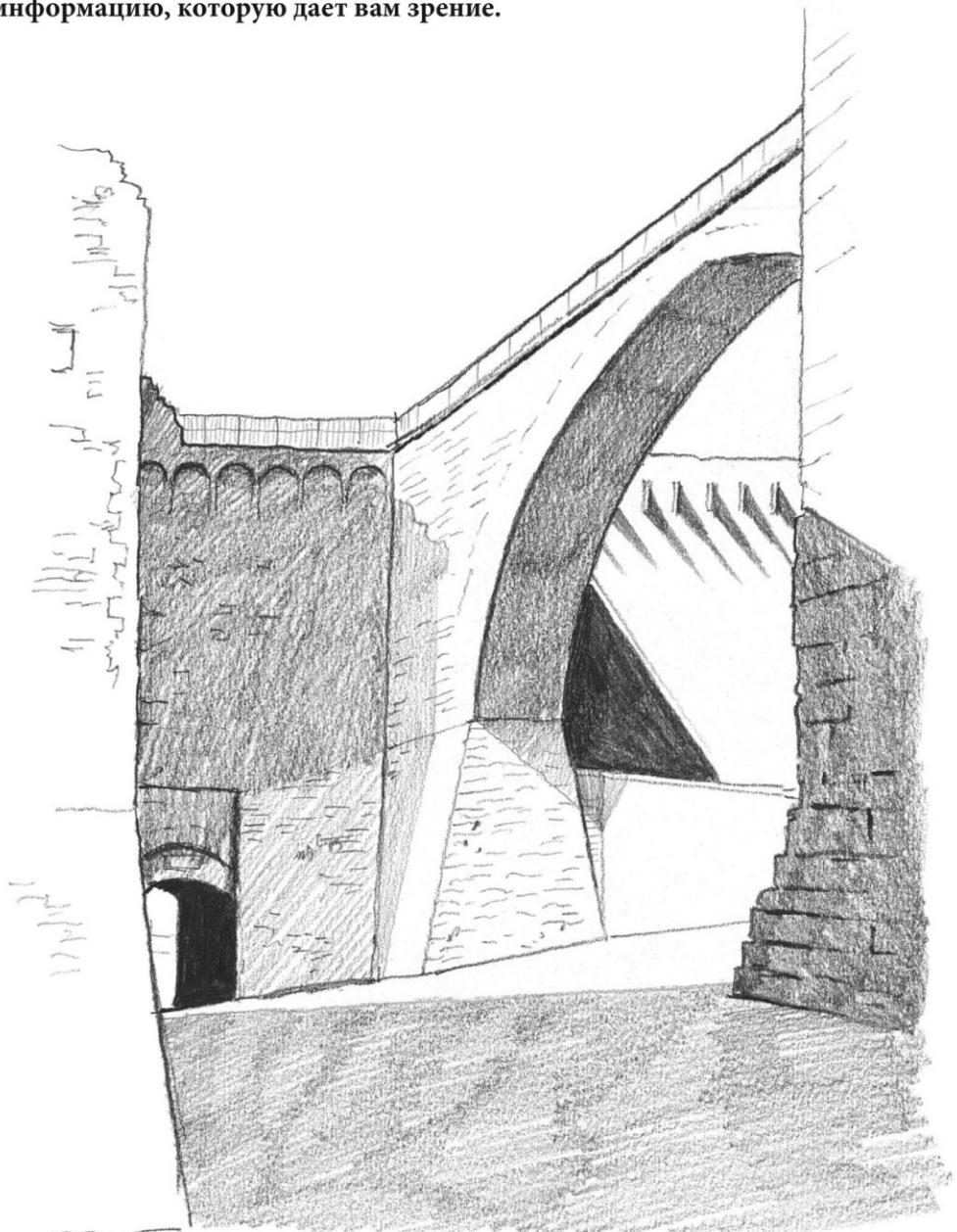

Добавив все необходимые детали, переходите к штриховке и наложению тонов. С помощью фактуры вы сможете передать различия поверхностей. Я сознательно сделал дорогу гладкой, чтобы не усложнять рисунок изображением брускатки. Для этого я слегка растушевывал карандашные штрихи. Обратите внимание на то, что вдали степень детализации снижается – это помогает убедить зрителя в том, что картина действительно имеет глубину.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

А сейчас мы с вами рассмотрим архитектурную постройку, в которой перспектива не совсем правильна. В данном случае искажение перспективы происходит за счет покатости склона и причудливой формы укреплений. Линия горизонта расположена очень низко, поэтому линия верхней части арки располагается под углом 60 градусов к вертикали. Здесь почти нет горизонтальных и вертикальных линий, поэтому вам не следует стремиться к совершенству перспективы. В подобных ситуациях лучше вообще забыть о правилах и полностью положиться на ту информацию, которую дает вам зрение.

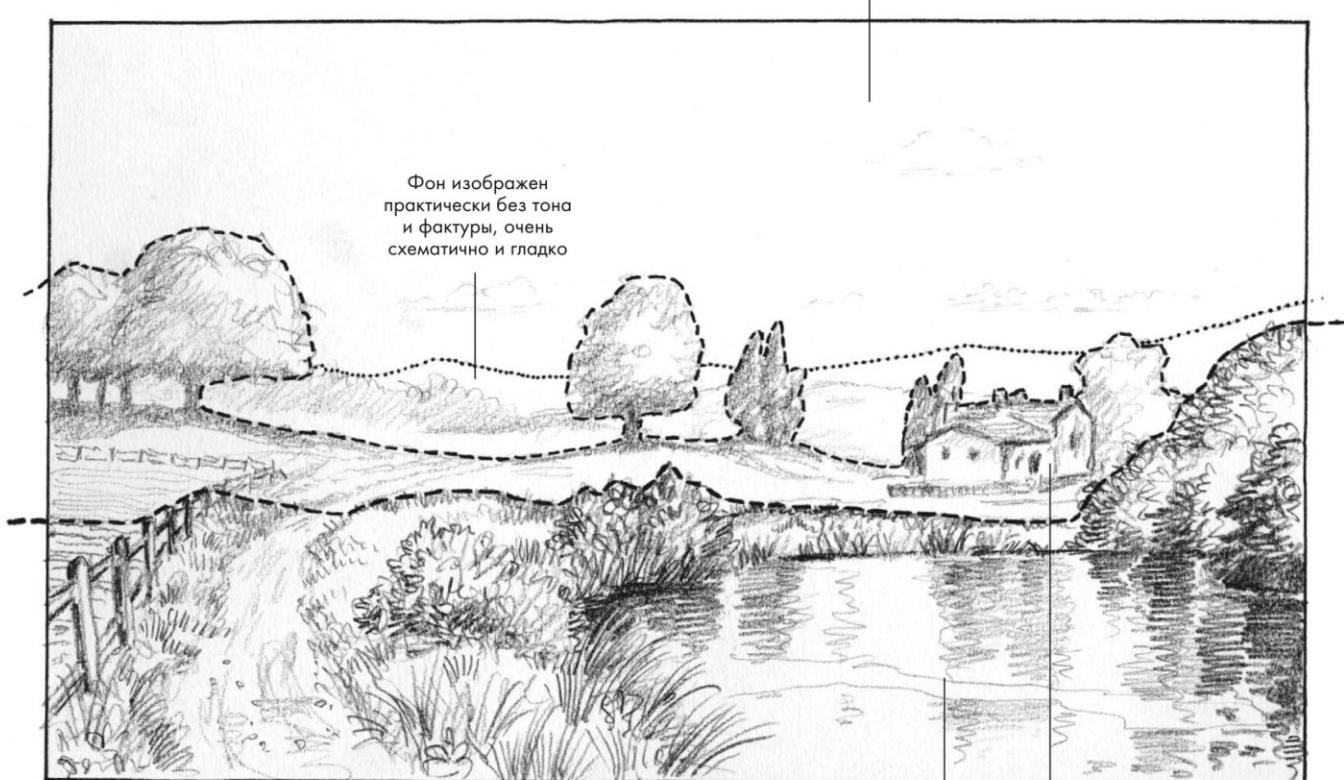
Большую часть данной работы занимают крепостная стена и схематично изображенное здание – очень впечатляющее сочетание форм. В таком рисунке очень важно правильно расположить тени, поскольку они усиливают впечатление простоты и монументальности.

ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Когда мы рисуем сельские пейзажи, перспектива не столь очевидна, как в городе. Но очень важно показать, что по мере отдаления от зрителя элементы уменьшаются. Эффект атмосферной дымки означает, что удаленные элементы пейзажа видны не так отчетливо, как те, что находятся на переднем плане. Это явление называется воздушной перспективой.

Небо можно считать элементом фона

В этом пейзаже задний план прорисован очень схематично, без деталей и фактуры. Кое-где задний план такой же светлый, как небо. Средний план прорисован более детально, но все же не перегружен деталями. Максимально подробно прорисован передний план: мы видим здесь и отдельные травинки, и рябь на воде, и деревянную изгородь. Это эффект воздушной перспективы.

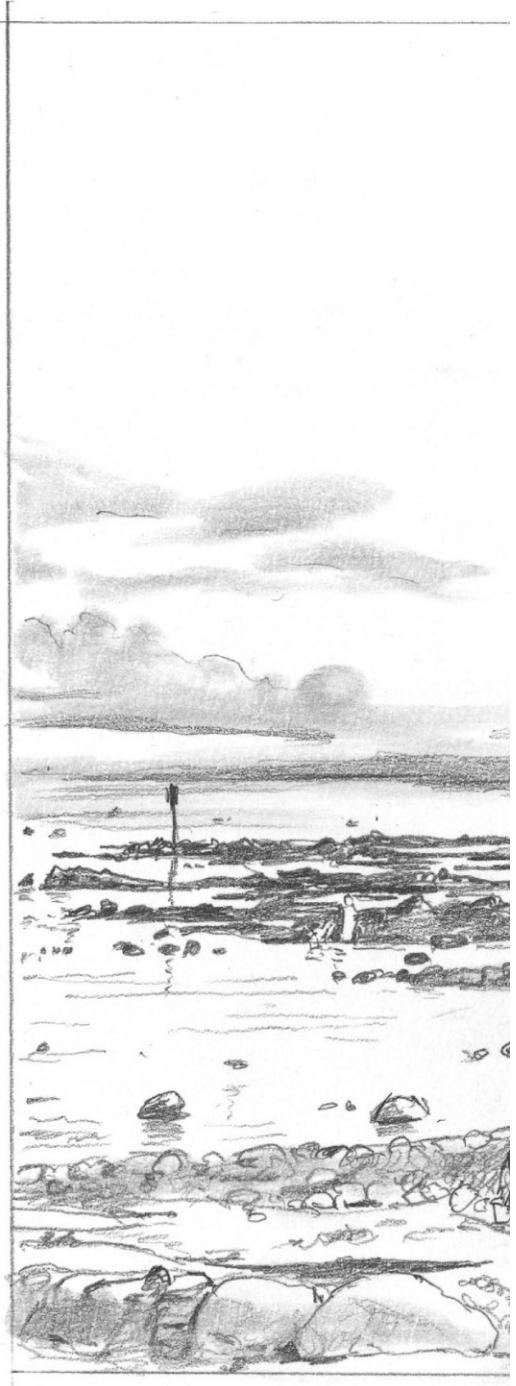
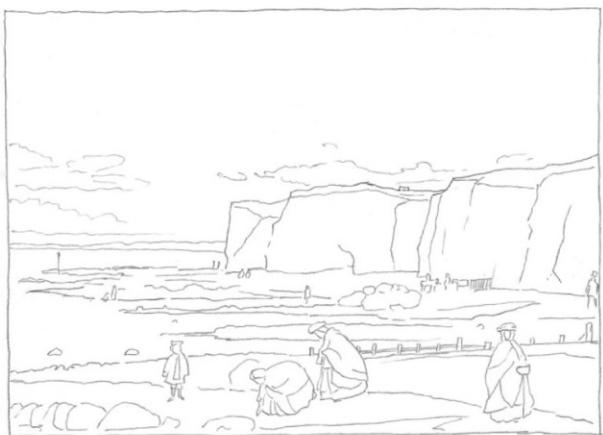
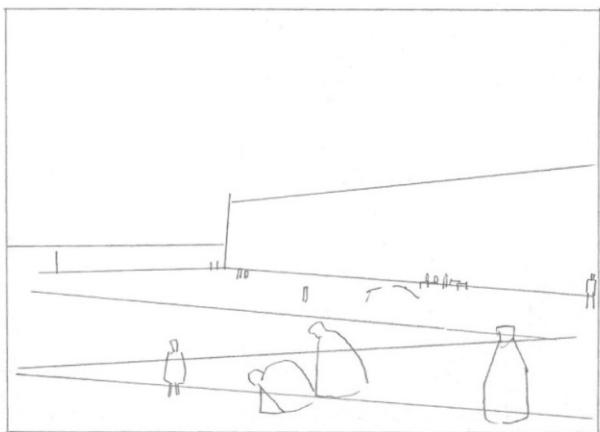
Средний план имеет определенный тон и фактуру, здесь они гораздо мягче и не так тщательно проработаны, как на переднем плане

На переднем плане мы имеем интенсивный тон, контраст и четкую фактуру

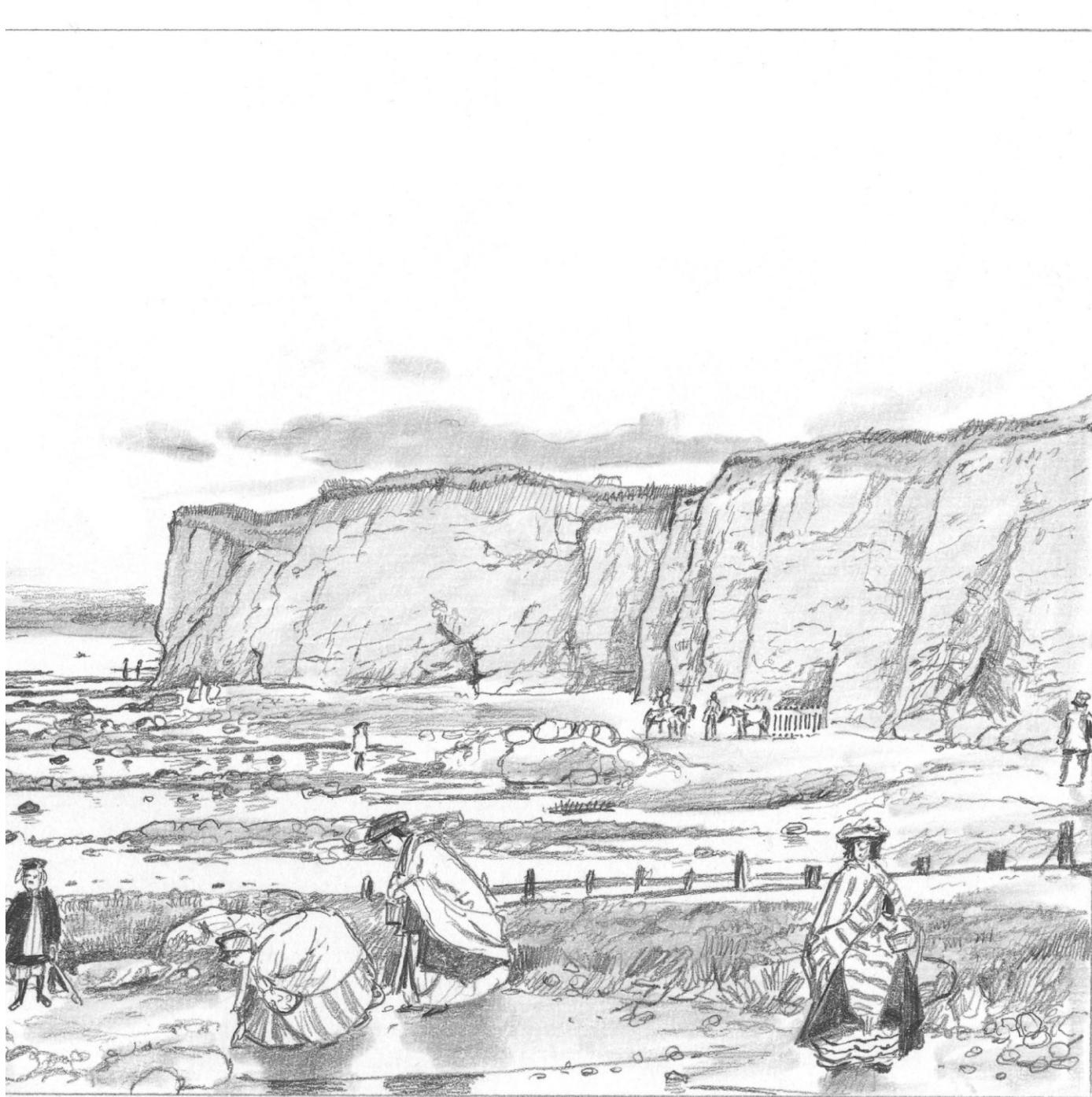
КОМПОЗИЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Чтобы понять принципы композиции, лучше всего изучить работы настоящих мастеров. На этих страницах мы рассмотрим несколько таких примеров. Вы увидите, как художники использовали перспективу, чтобы усилить или подкрепить свое произведение. Вы уже знаете основные принципы, и теперь вам нужно развить навыки композиции. Лучший способ – копировать настоящие произведения искусства из книг, с гравюр или в художественном музее.

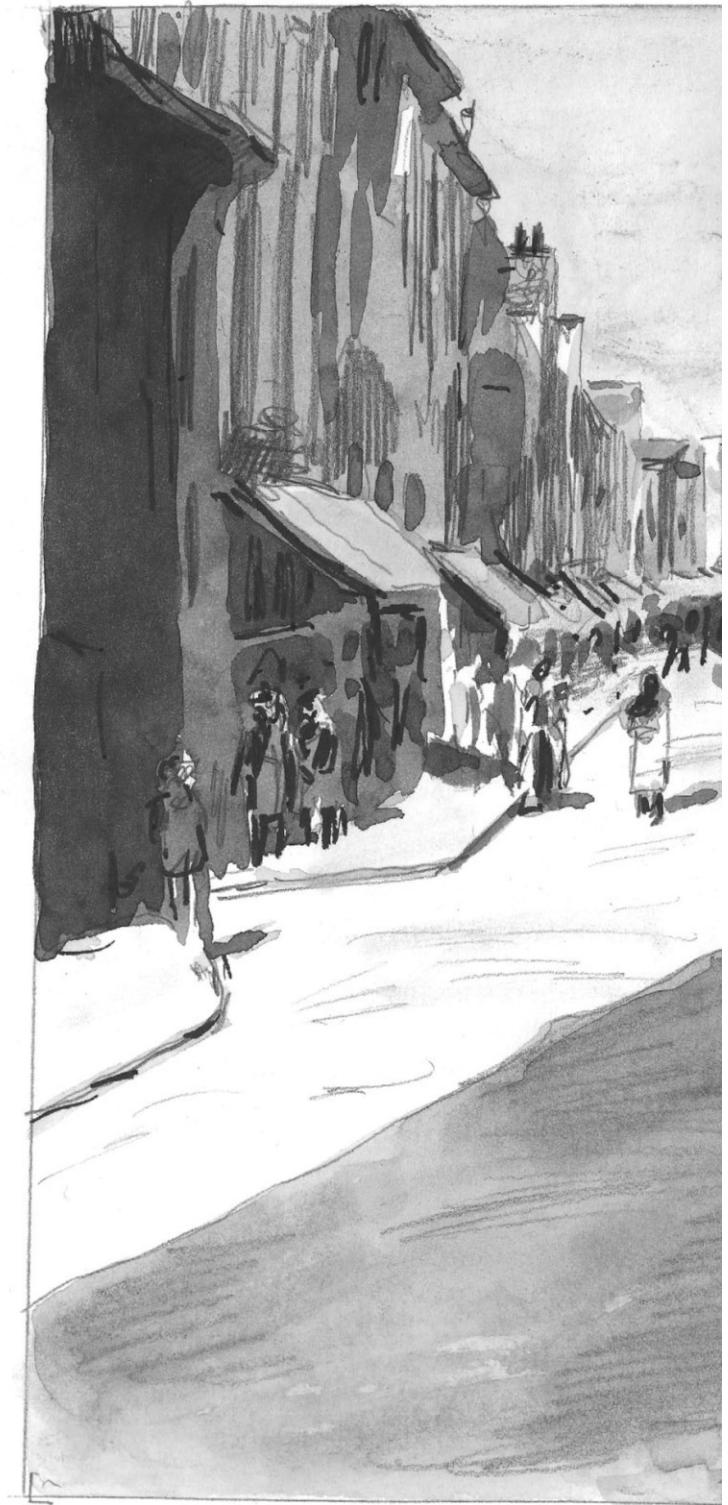
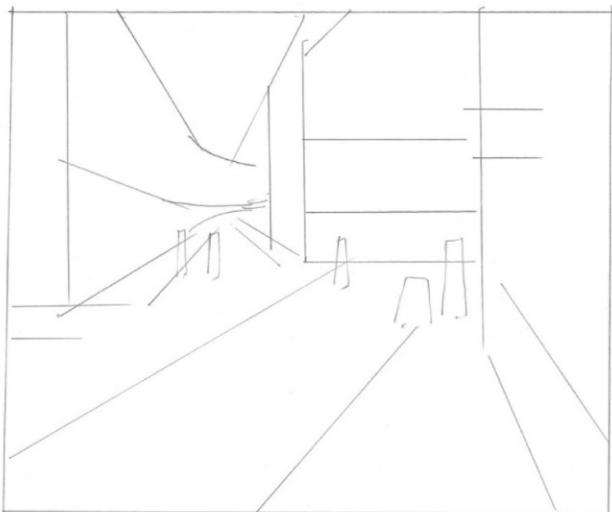
Перед нами изображение Пегвелл-Бэй в Кенте, написанное Уильямом Дайсом (1806–1864). Композиция очень проста. На горизонте мы видим меловые скалы. Все действие происходит в нижней части картины. Перед нами камни и песок, на котором женщины и дети собирают моллюсков. Основное действие разворачивается на переднем плане. Женские платья с кринолинами делают фигуры крупными и простыми для изображения.

ПЕРСПЕКТИВА
И КОМПОЗИЦИЯ

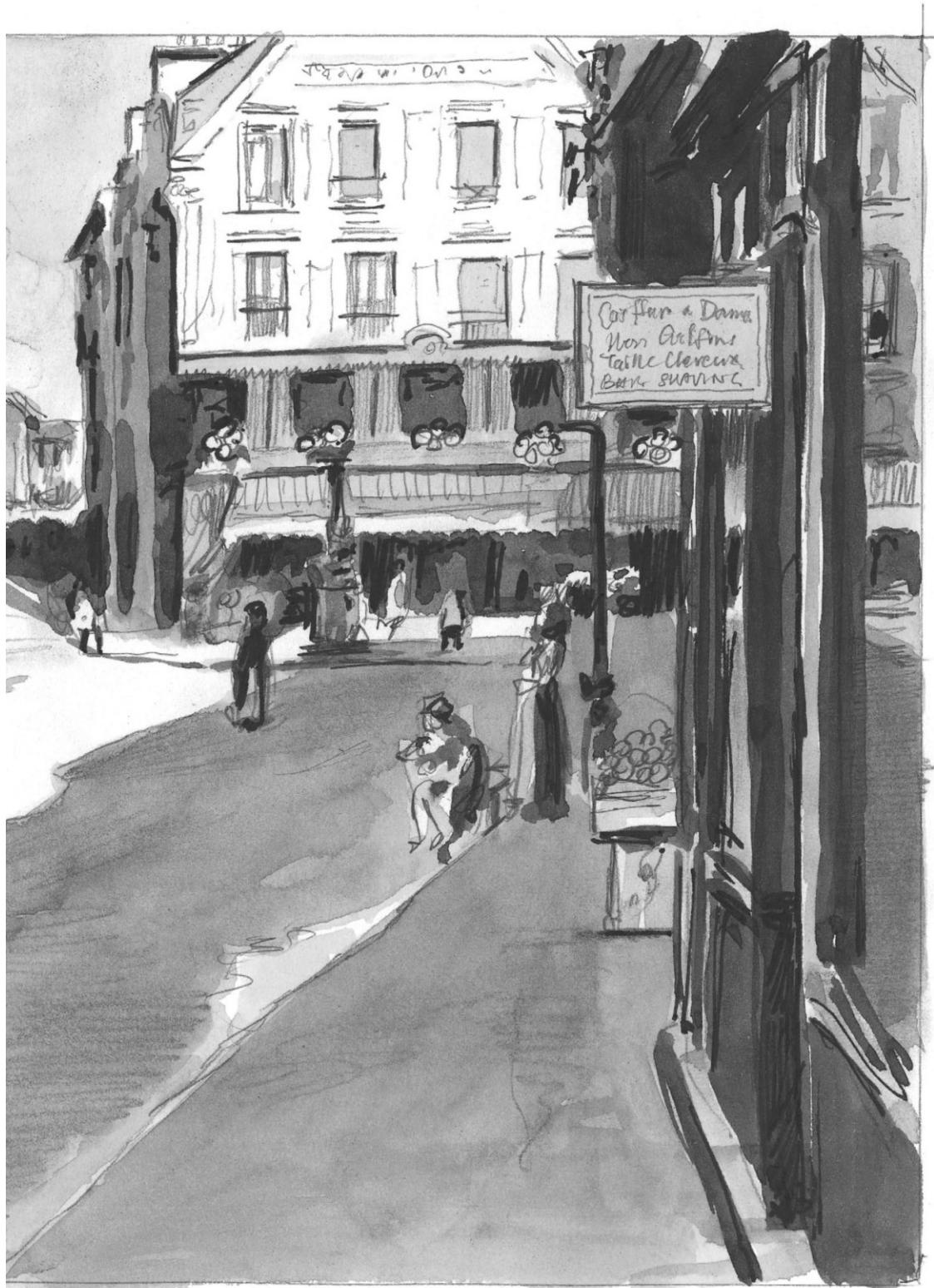

Следующий пример – городской пейзаж Уолтера Сикерта (1860–1942). Основные элементы пейзажа – перспектива улицы, уходящей влево, и витрина магазина справа на переднем плане. Таким образом, художник использовал две глубины в левой и правой частях картины.

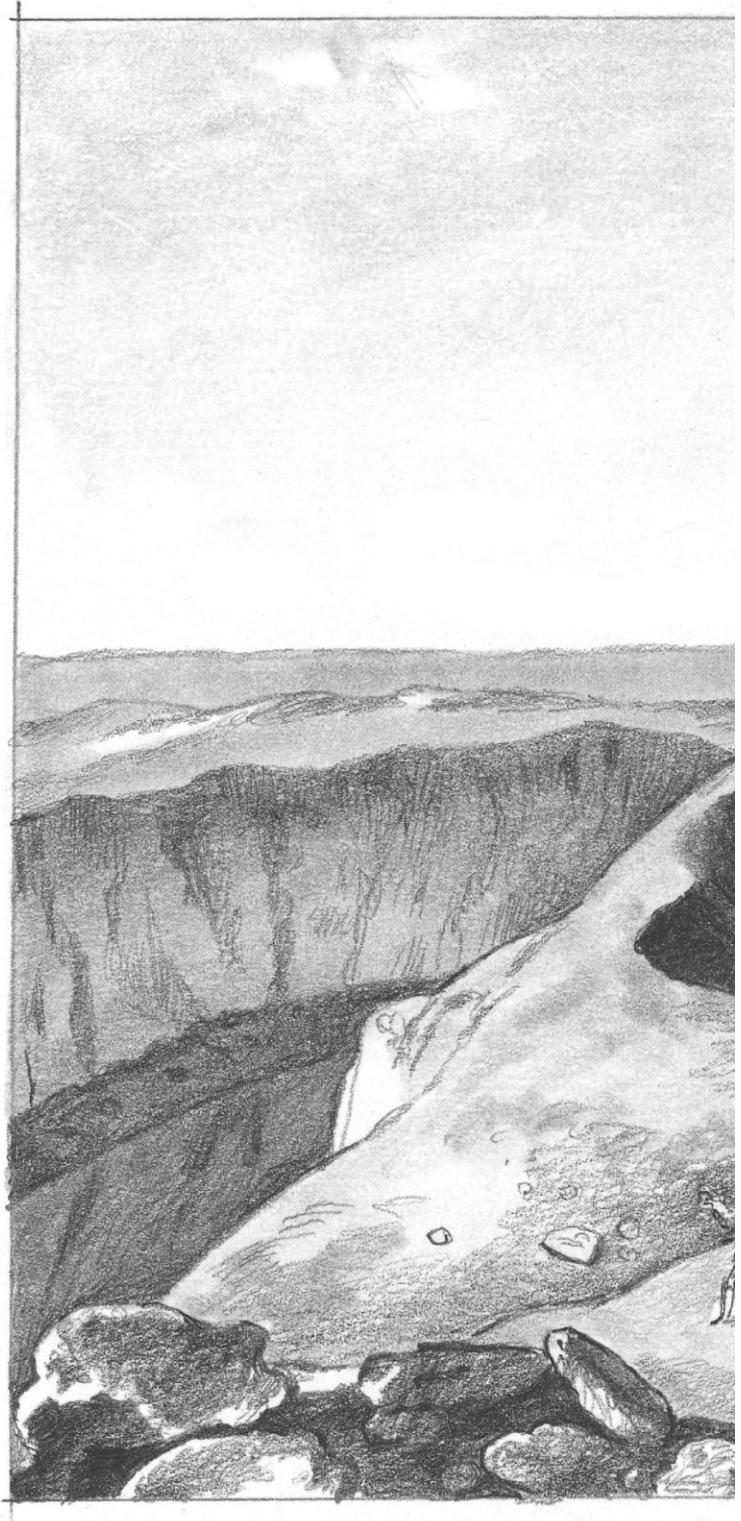
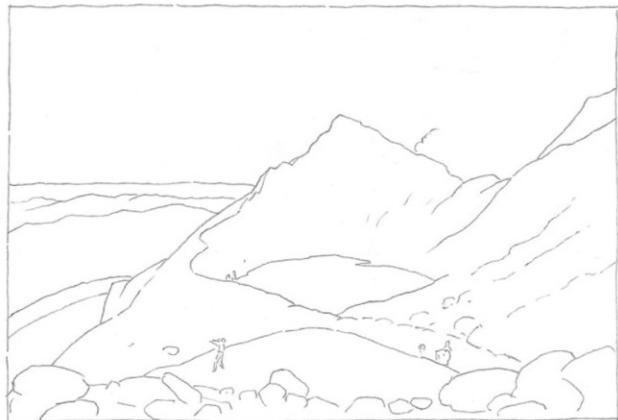
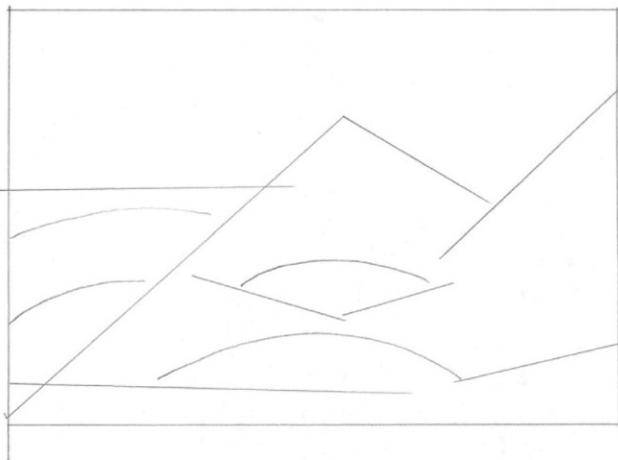

Говоря о тональных различиях, нужно обратить внимание на то, что темная тень от зданий, расположенных в правой части картины, делит большое открытое пространство на переднем плане по диагонали. С помощью этого приема художник ведет взгляд зрителя к центру картины, а затем дальше, в узкую улицу в левой ее части.

ПЕРСПЕКТИВА
И КОМПОЗИЦИЯ

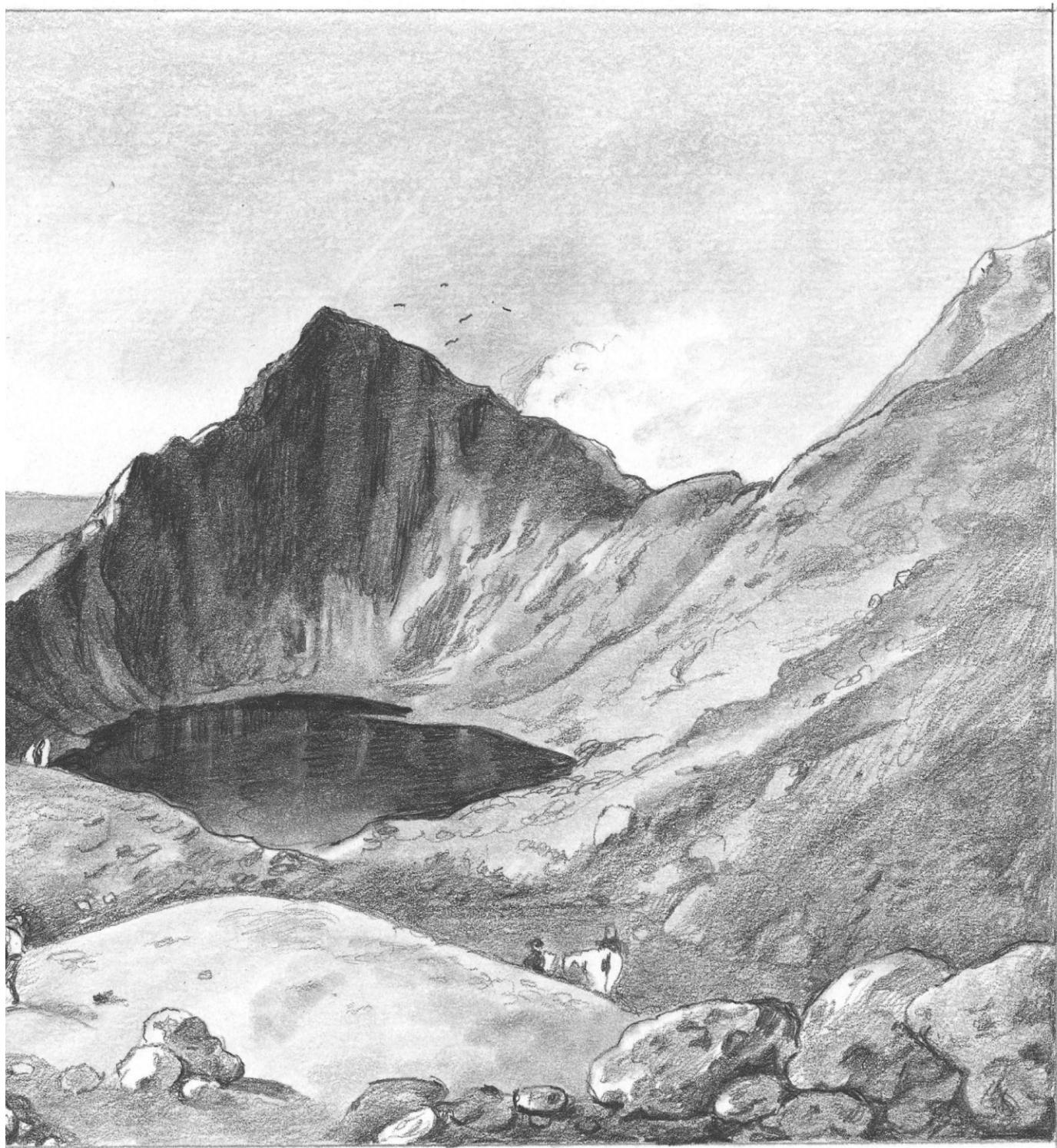

Перед нами работа Ричарда Уилсона (1714–1782). Художник изобразил вершину горы Кадер Идрис в Уэльсе. Основной элемент – большой треугольник, перед которым мы видим круглое озеро, а в правой части картины – склон большой горы. Округлая форма повторяется еще дважды – это большой курган ниже озера и еще один водоем в нижней левой части рисунка.

Поскольку пейзаж очень драматичный, то тональные различия играют очень важную роль. Они подчеркивают резкий треугольник скалы над озером, выделяющийся на фоне светлого неба. Вы видите принцип воздушной перспективы в действии: передний план проработан очень тщательно, гораздо тщательнее, чем удаленные холмы на заднем плане в левой части композиции. Если у вас есть время, советую скопировать этот пейзаж.

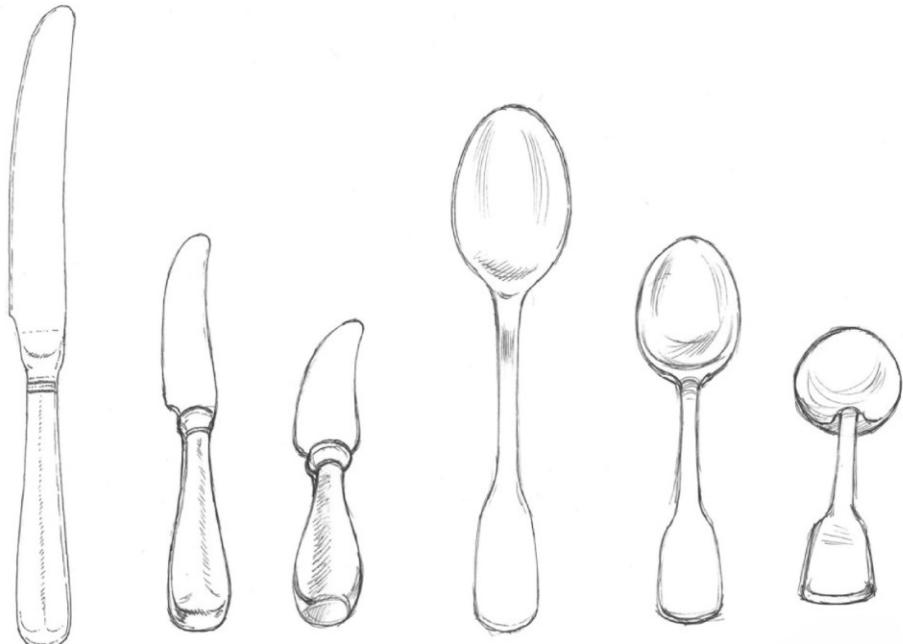
ПЕРСПЕКТИВА
И КОМПОЗИЦИЯ

ПРЕДМЕТЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Теперь, когда вы знакомы с теорией перспективы и взаимосвязью этих принципов с композицией архитектуры и пейзажного пространства, давайте обсудим, как перспектива влияет на изображение предметов и людей. Такое влияние обычно называется ракурсом. Изучим воздействие ракурса на самые обычные, повседневные предметы: я выбрал нож, вилку и ложку.

Для начала нарисуем нож, расположенный прямо перед нашими глазами – положим его на лист и обведем как можно более тщательно. Потом придется внести кое-какие корректировки, так как обвести объемный предмет достаточно точно нелегко. Особенно сложно передать толщину.

Получив относительно точное представление о размерах и форме ножа, положим его на поверхность, расположенную под углом. Таким образом, мы видим нож в некоей перспективе.

Как показано на примере 2, пропорции нового рисунка заметно изменятся. Нож станет короче, хотя ширина его останется такой же.

А теперь положим нож на другую поверхность, расположенную на уровне глаз. Чтобы точно изобразить увиденное, вы должны нарисовать нож еще короче, но в то же время и шире. Кончик ручки, расположенный ближе к вам, станет еще шире (см. пример 3).

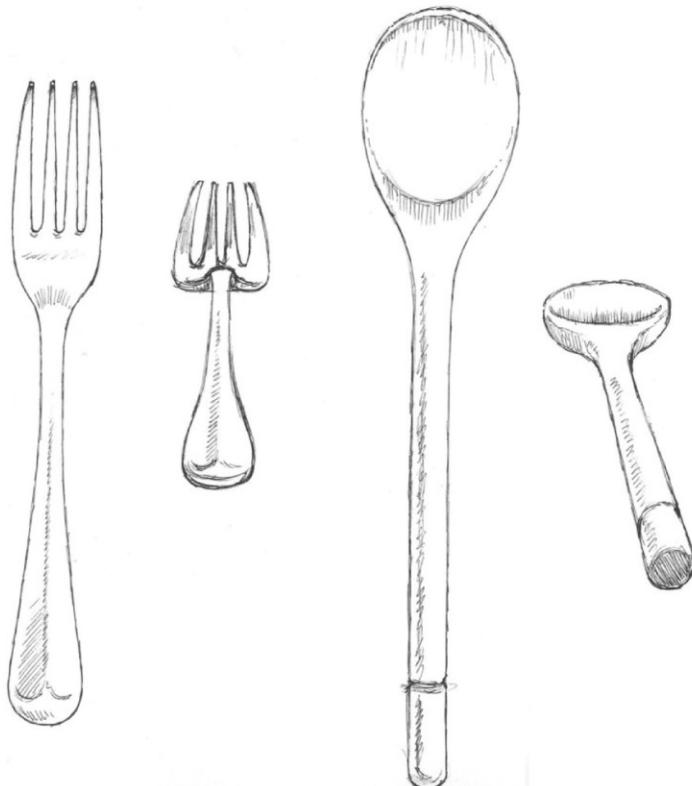
Давайте рассмотрим три изображения одного и того же ножа и оценим различия в их пропорциях.

А теперь проделаем то же самое с ложкой. На этот раз подход должен быть несколько иным, поскольку ручка ложки слегка изогнута. Для начала обведем ложку, чтобы получить представление о ее длине и форме.

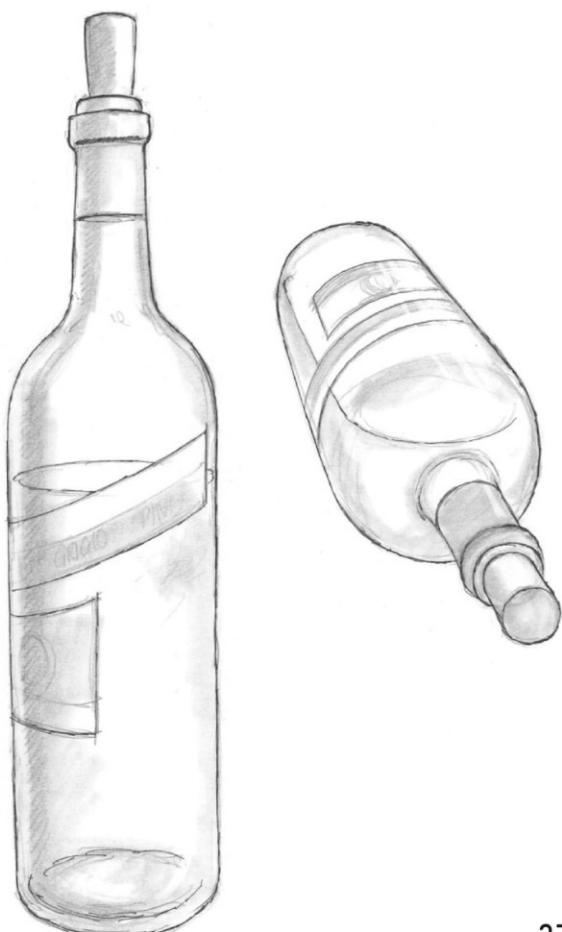
Положим ложку на поверхность, расположенную под углом, и зарисуем увиденное. Ложка станет короче, чем раньше, но ширина ее останется той же.

А теперь нарисуем ложку, лежащую на горизонтальной поверхности на уровне глаз. Обратите внимание на ракурс и изменение формы черпала. И снова вы заметите, что та часть ручки, которая расположена ближе всего к вам, будет казаться гораздо шире, чем раньше.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

Проделаем то же самое с вилкой. На этот раз нам достаточно будет двух видов. А теперь возьмем деревянную ложку с более плоским черпалом – нарисовать ее будет проще, чем металлическую. Обратите внимание на то, что ручка ложки по мере приближения к зрителю постепенно становится шире.

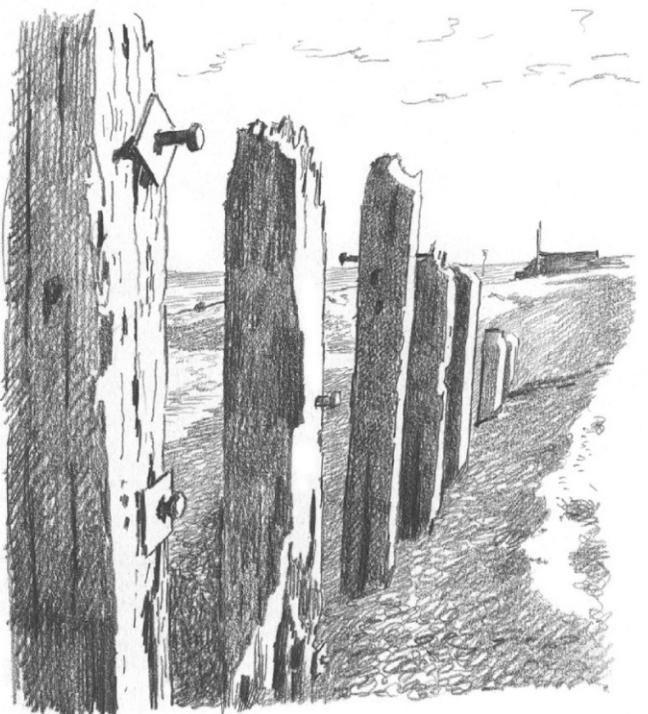
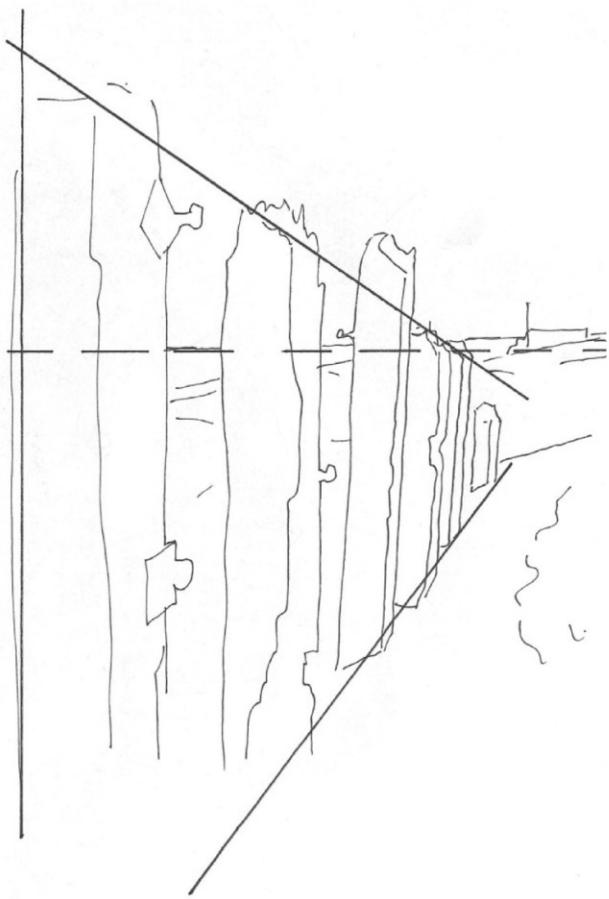
То же самое упражнение можно выполнить с более крупным предметом, например с бутылкой вина. Нарисуйте контуры бутылки как можно точнее. Оцените рисунок и внесите необходимые корректировки. А теперь положите бутылку на стол, чтобы вы смотрели на нее с одного лишь конца – в нашем случае с горлышка. Вы сразу заметите, как изменилась длина и ширина бутылки. К основанию бутылка кажется нам уже – таков эффект ракурса.

Группы предметов

В этих простых композициях легко увидеть, как влияет перспектива на изображение предметов сходной формы, но расположенных на разном расстоянии от зрителя.

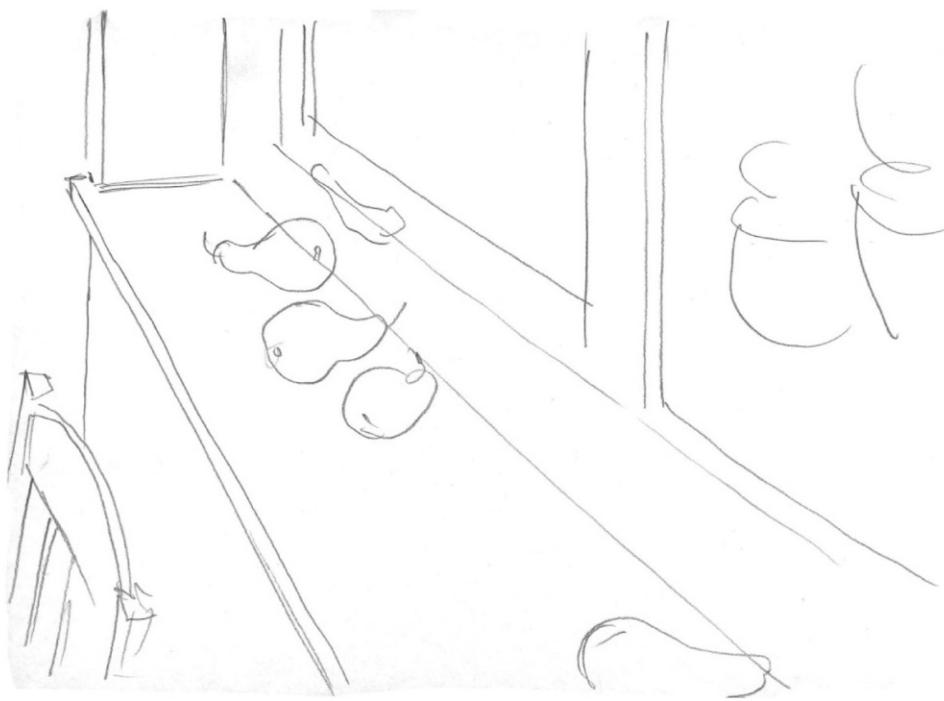

Здесь перспектива использована при изображении ящиков с рыбой и моллюсками на французском рынке.

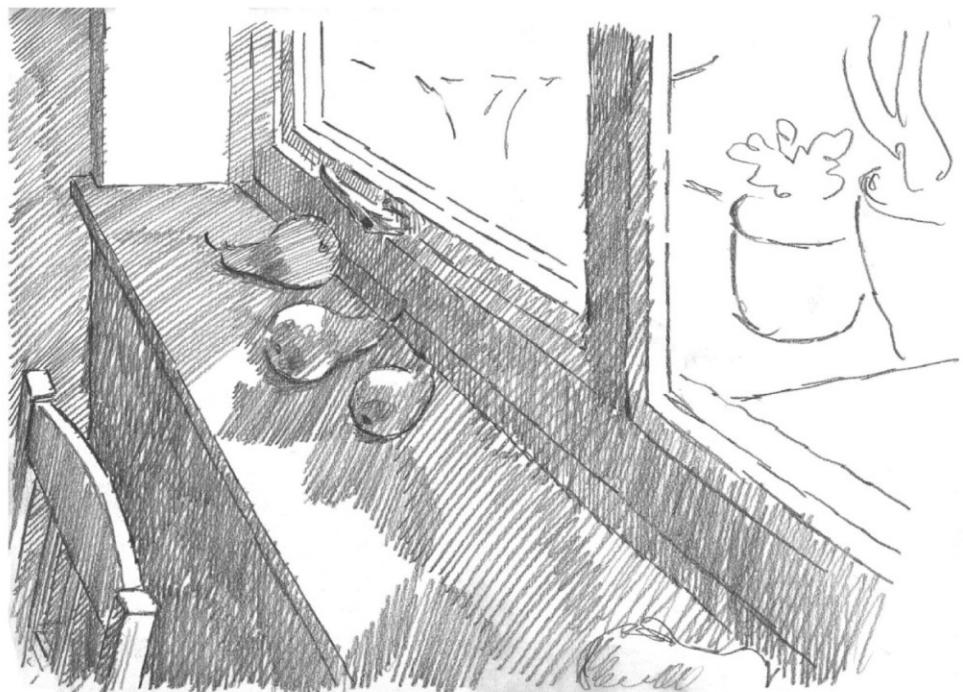

Даже короткий ряд столбов-волнорезов придает этому пляжному пейзажу ощущение глубины.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

Этот набросок я сделал в собственной комнате. На подоконнике лежат несколько груш. На них падает тень от оконного переплета. Из-за резких теней груши почти сливаются с фоном. Даже на таком крупном плане принципы перспективы вполне очевидны: подоконник по мере удаления от зрителя становится немного уже.

РАКУРСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ФИГУРЫ

А теперь давайте поговорим о том, как перспектива влияет на изображение человеческой фигуры в определенных положениях. Возможно, вам никогда и не захочется рисовать человека, лежащего в подобной позе. Однако вам наверняка придется зарисовывать позы, в которых одни части тела расположены ближе, а другие дальше от вас. Во всех таких случаях нужно использовать те же самые правила перспективы.

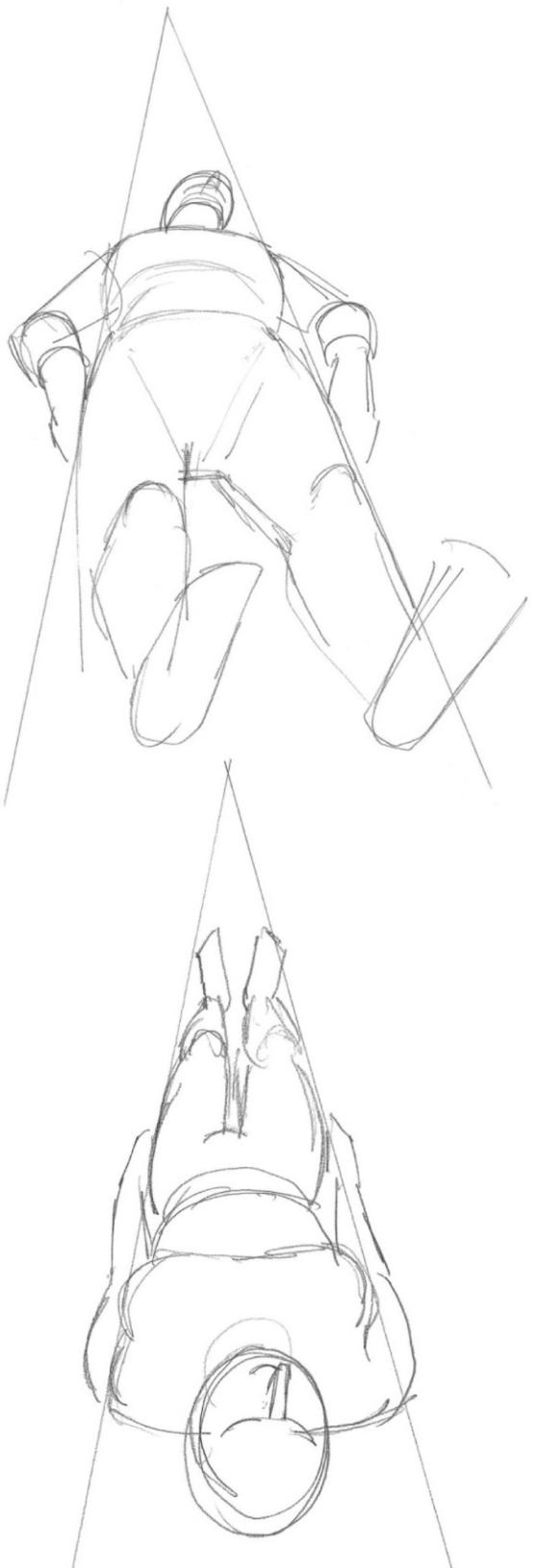
Для этого упражнения вам придется попросить кого-нибудь лечь на пол или на диван с плоской поверхностью. Желательно, чтобы ваш натурщик лежал на спине. Сядьте, чтобы видеть человека со ступней, а затем с головы. Тело натурщика должно располагаться на уровне глаз, но не выше.

Впервые выполняя подобное упражнение, вам будет трудно изобразить ноги и голову так, как вы их увидите. Поскольку их почти не видно, то очень сложно передать на рисунке их длину.

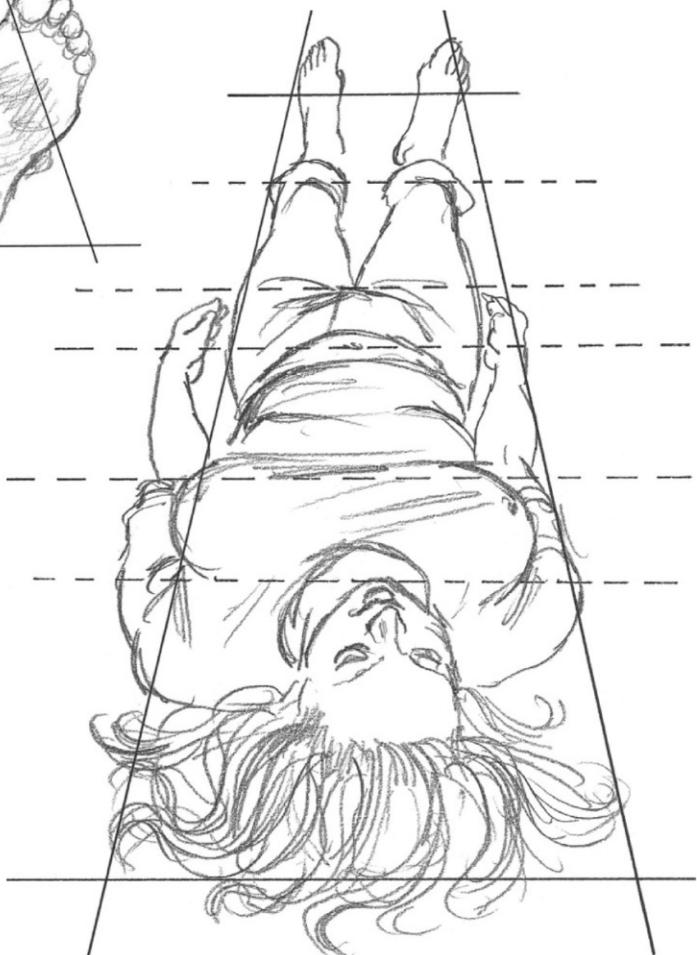
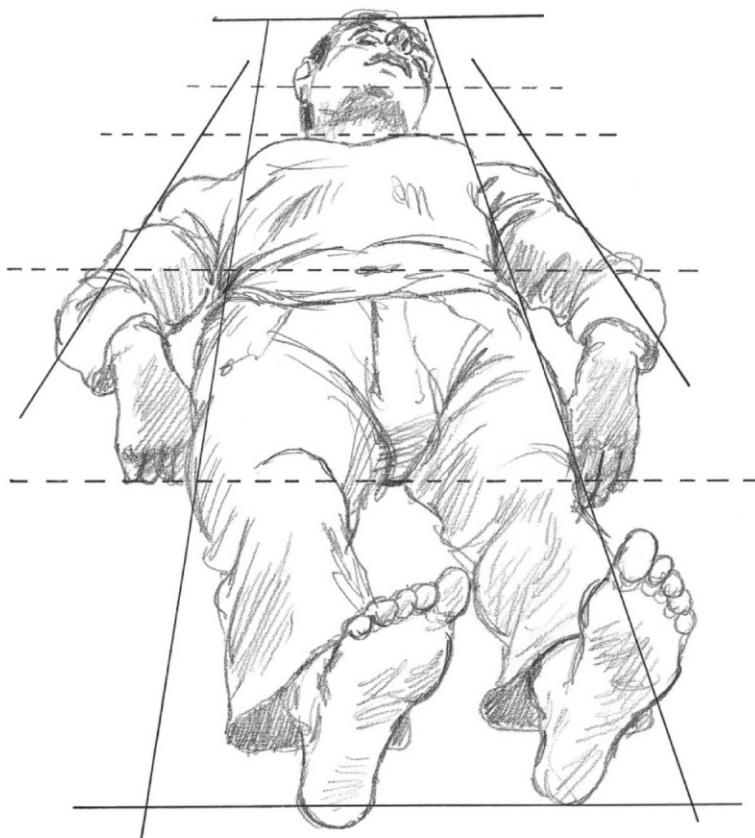
Если вы не привыкли к перспективе, то фигура покажется вам неестественно исказенной. Тем не менее ваши глаза видят ее очень точно. Вам трудно поверить собственным глазам лишь в силу собственных предубеждений. Рисуя мужскую фигуру, обратите внимание на то, что площадь поверхности, занимаемой ногами и ступнями, больше, чем площадь под торсом и головой. Это может смутить, поскольку мы знаем, что в положении стоя эти элементы имеют одинаковый размер.

Когда мы рисуем женскую фигуру, голова и плечи кажутся очень большими в сравнении с остальным телом, которое существует по мере удаления от зрителя. Это доказывает тот факт, что предметы, расположенные к нам ближе, кажутся крупнее, чем те, что находятся вдали. Попробуйте согнуть руку и посмотрите на свою раскрытую ладонь. Вы заметите, что по мере приближения ладони к носу она будет казаться все больше и больше.

Начиная рисовать человеческую фигуру, проведите две вспомогательные линии, устремленные к точке схода. Они покажут вам, как должна уменьшаться ширина тела по мере удаления от точки зрения. Два первых эскиза дают представление об этом эффекте.

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

Разбивая фигуру на блоки, начинайте рисовать с крупных форм. Не забывайте о том, что вам нужно довериться зрению и отказаться от всех предубеждений. На этом этапе не стоит увлекаться мелкими деталями. Вам нужно добиться простоты и точности. Оценивайте то, какими по размерам кажутся те части тела, которые находятся вдали, в сравнении с теми, которые к вам ближе всего. Не пытайтесь передать на рисунке привычные пропорции, соответствующие вашим представлениям о том, как должно выглядеть человеческое тело. Многие новички совершают такую ошибку. Чтобы запомнить эти правила, потребуется практика, практика и еще раз практика.

Ракурс: ноги

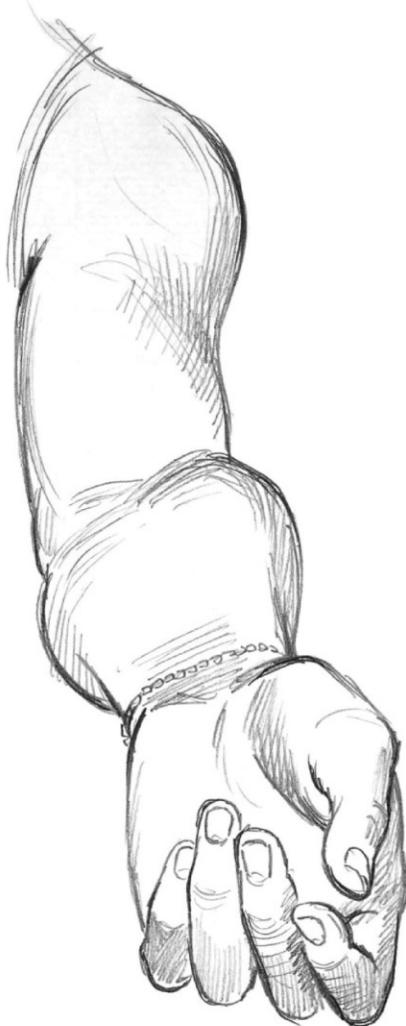
Ракурс является главной проблемой при детальном изображении человеческой фигуры. Рассмотрим конкретный пример, когда нога или рука направлена к зрителю. Форма конечности в такой ситуации кардинально меняется, становится искаженной – и вам подсознательно хочется ее исправить. Однако если вы хотите рисовать точно, то вам нужно перестать прислушиваться к голосу разума и сосредоточиваться исключительно на наблюдениях. Чтобы странные пропорции получились правильными, выберите единицу измерения и используйте ее в процессе рисования. И тогда конечность, которая направлена к зрителю, будет выглядеть естественно и убедительно.

Когда мы смотрим на ногу со ступни, то ступня кажется очень крупной по сравнению с общей длиной ноги. Мышцы и коленная чашечка направлены вверх, и мы отчетливо видим их окружность и угловатость. А вот длина их сокращается почти до нуля. Опирайтесь на наблюдения, и у вас не возникнет никаких проблем. Не говорите себе, что это неправильный рисунок. Это не так. Просто вы рисуете ногу в необычном ракурсе.

Ракурс: руки

То же самое происходит при изображении руки. На этот раз слишком большой нам кажется кисть. Она значительно крупнее всех остальных частей руки. Когда мы смотрим на руку со стороны кисти, то гораздо большее значение приобретают выпуклость мышц и костная структура, а не длина руки. Вместо длинной узкой формы, которую мы привыкли называть рукой, мы видим набор выпуклостей и округостей, приближенных друг к другу. Длина руки минимальна, а видим и рисуем мы ее округлые мышцы.

Чтобы визуально почувствовать руку в ракурсе, попробуйте воспринимать конечность как часть группы, в которой основную роль играют пальцы и кисть. Обратите внимание на форму кончиков пальцев и суставы. Это очень важно, поскольку они являются главными элементами нашего изображения.

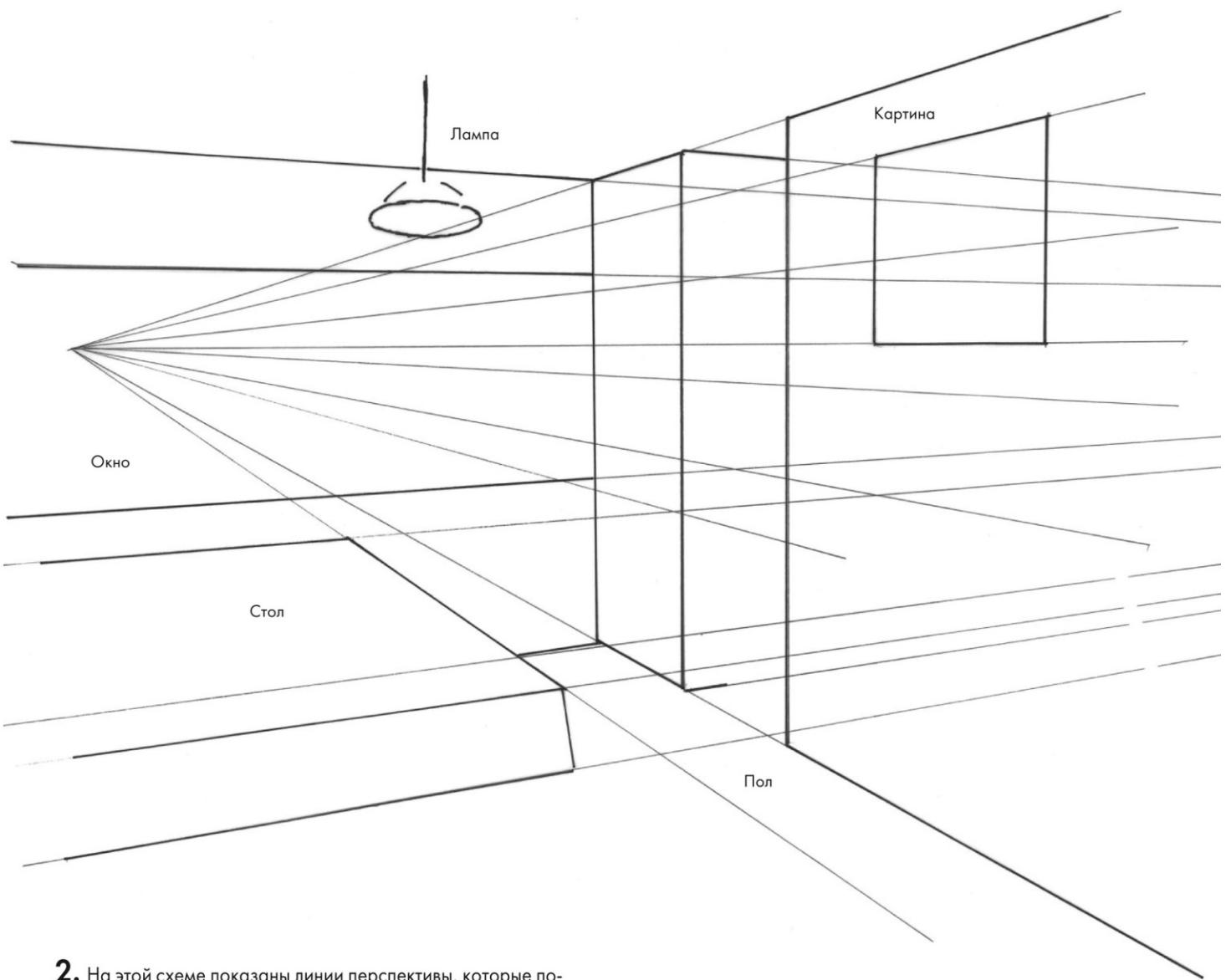
Форма ногтей – вот еще один ключ к тому, чтобы увидеть пальцы такими, каковы они есть в реальности. В таком положении предплечья теряют свою роль, однако их тоже нужно изобразить правильно и точно.

УПРАЖНЕНИЕ: ИНТЕРЬЕР В ПЕРСПЕКТИВЕ

Для заключительного упражнения вам придется всего лишь оглядеться вокруг себя. Мы с вами будем рисовать комнату. Не считайте, что это облегчит вашу задачу. Но теперь, когда вы уже достаточно натренировались в применении принципов перспективы, вам будет проще выявить проблемы и решить их.

1. Для начала посмотрите на этот набросок интерьера. Очевидно, что для него потребовались линии перспективы.

2. На этой схеме показаны линии перспективы, которые помогли мне более точно нарисовать мою комнату. Сложнее всего рисовать то, что находится на периферии поля зрения, поскольку здесь происходят искажения, которые могут показаться странными. Возможно, вам придется кое-что исправить или просто отказаться от каких-то деталей, которые окажутся на самой периферии.

3. Сделав набросок, который покажется вам правильным, начинайте прорисовывать очертания комнаты и тех предметов мебели, которые окажутся в поле зрения. Однако, если какие-то предметы мебели слишком сложны, откажитесь от них – на время или полностью. Все художники меняют компо-

зицию, чтобы упростить ее или сделать более интересной и глубокой. С подобными приемами мы постоянно сталкиваемся в топографических работах Тернера, Каналетто или Гварди. Линии перспективы помогут вам точно соблюсти пропорции предметов, использованных в композиции.

4. Теперь можете приступить к тональной проработке своего рисунка, которая придаст ему атмосферу и глубину. Если вы оставите работу на какое-то время и вернетесь к ней позднее, проследите за тем, чтобы мебель осталась на прежних местах. Очень важно рисовать при том же освещении. Если погода солнечная, а вы решите продолжить рабо-

ту в другое время суток, когда сгустятся тучи, то расположение освещенных и затененных участков может сильно измениться. В моем случае освещение идет от окна и от люстры под потолком. Обратите внимание на то, что спинки стульев, обращенные к художнику, – это самый темный элемент рисунка.

УКАЗАТЕЛЬ

Б

Брунеллески, Филиппо 6

В

Вертикальный угол 22

Вид улицы 24–25

Воздушная перспектива 29

Г

Городская перспектива 26–27, 32–33

Графитовые карандаши 7

Группы предметов 38–39

Д

Дайс, Уильям 30–31

И

Измерение 9

Интерьер 44–47

К

Карандаши 7

Кисточки 7

Конус поля зрения 8–9

Л

Линия горизонта 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 26

М

Материалы 7

Мел 7

Мелок Конте 7

Н

Неправильная перспектива 28

Ноги 42

П

Периферия поля зрения 8, 45

Перьевая ручка 7

Плоскость земли 8

Плоскость изображения 8, 10

Предметы 36–39

Простая перспектива 10–11

Прямая (одноточечная) перспектива 12–13

Р

Ракурс 36–37, 40–43

Рейсфедер 7

Руки 43

С

Сикерт, Уолтер 32–33

Скребок 7

Схемы перспективы 18–21

Т

Тон 32, 34, 47

Точка схода 10, 11, 12–13, 14–15, 18, 22, 26

Трехточечная перспектива 16–17

Тушь 7

У

Угловая (двухточечная) перспектива 14–15

Угол схождения 24

Угольная палочка 7

Угольный карандаш 7

Угольный карандаш Конте 7

Уилсон, Ричард 34–35

Уровень глаз 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 23, 26

Ц

Цанговый карандаш 7

Ч

Человеческое тело 40–43

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

Барбер Баррингтон

ПЕРСПЕКТИВА И КОМПОЗИЦИЯ

Главный редактор Р. Фасхутдинов

Ответственный редактор М. Расторгуева

Художественный редактор В. Давлетбаева

Редактор Е. Сережникова

Корректор М. Безлекина

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

E-mail: info@eksmo.ru

Филиалы: «Эксмо»: 125605 Басманн, 123308, Москва, Россия, Зорге кв. 1, 1-й этаж.

Тел.: 8 (495) 411-68-96.

Наш сайт: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Таун-блоги: «Эксмо»

Интернет-магазин: www.book24.ru

Интернет-диспетчер: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Казахстан Республикасының импортчусу «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибуция в Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы»: Астана, проспект Аль-Фараби, 140, кв. 100, 2-й этаж, офис 205, претензии на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Алматы к., Домбровский кв., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: (727) 251-59-90/91/92; E-mail: ROC-Almaty@eksmo.kz

Өзінің харәмдік мөрмөн шектелген.

Сертификация туралы акттардың сайттары: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»: www.eksmo.ru/certification

Өндірілген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылған

Подписано в печать 22.06.2018.

Формат 84x108¹/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 5,04.

Тираж экз. Заказ

В электронном виде книга издательства вы можете купить на www.litres.ru

ЛитРес:

один клик для книг

ISBN 978-5-04-096346-1

9 78504 0963461 >

Больше книг по дизайну и творчеству бесплатно:

t.me/dbooks & vk.com/dbooks

КОГДА ВЫ ДАРИТЕ КНИГУ, ВЫ ДАРИТЕ ЦЕЛЫЙ МИР

ХОТИТЕ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Заходите на сайт:

<https://eksmo.ru/b2b/>

Звоните по телефону:

+7 495 411-68-59, доб. 2261

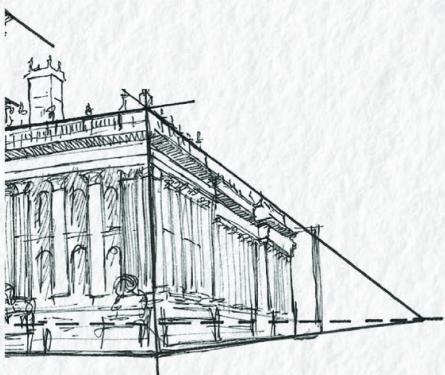

Изображение любого объекта в пространстве невозможно без знания правил перспективы. Это универсальное пособие научит вас основам построения перспективы и композиции, необходимым для передачи в рисунке движения и пространства.

В этом небольшом руководстве в наглядных примерах и пошаговых инструкциях просто и доступно изложены основные правила перспективы. Вы узнаете о способах их использования в самых разных композициях – от панорамных ландшафтов и городских сцен до интерьеров, а также в изображении простых предметов и фигуры человека. Книга Баррингтона Барбера станет отправной точкой вашей самостоятельной творческой работы.

Серия «Я – художник!» – это практические пособия для начинающих художников, которые дают возможность овладеть мастерством рисования легко и быстро.

В СЕРИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

- Рисуем пейзажи
- Рисуем портреты
- Рисуем натюрморты
- Рисуем с натуры
- Рисуем животных
- Рисуем фигуру человека
- Рисуем карикатуры
- Рисуем манга

