

micul atelier

Vivienne Coleman

*Arta
desenului*

Creează pas cu pas lucrări artistice deosebite

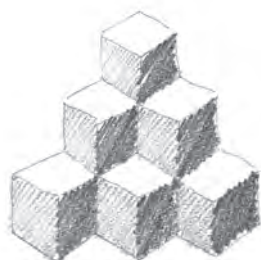
Cuprins

INTRODUCERE	7
-------------------	---

CAPITOLUL 1:

NOȚIUNI DE BAZĂ	8
Semne pe hârtie	10
Materiale și instrumente pentru desen	11
Alte accesorii	17
Ținerea creionului	18
Semne pe hârtie	20
Forme din linii	22
Forme devenite imagini	25
Forme închise și forme compozite	26
Umbrire	27
Linii, forme și nuanțe	30
Tehnici avansate de redare a umbrelor	34
Cum să redai o imagine	36
Redarea proporțiilor corecte	36
Timp, dimensiune și poziționare	38
Punerea lucrurilor în perspectivă	38
Amuzament cu efecte vizuale	44

CAPITOLUL 2:

EXPLORÂND UMBRE ȘI TEXTURI.....	46
Diferite modalități de a folosi nuanțele	48
Textură și desen la scală	53
Crearea de texturi	54
Care e stilul tău?	75

CAPITOLUL 3:

NATURĂ STATICĂ.....	76
Compoziție	78
Începeți cu obiecte simple	80
Componentele unei umbre	82
Identificarea tonurilor	82
Naturi statice cu obiecte din lemn	83
Naturi statice cu obiecte din metal.....	89
Apa și sticla în natura statică.....	92
Porțelanul și piatra în natura statică.....	93
Plante și flori.....	95
Natură statică cu ghem de melană.....	97
Natură statică cu fructe.....	98
Subiecte de natură statică.....	100
Ușa întredeschisă.....	107

CAPITOLUL 4:

ÎN AER LIBER.....	108
Alegerea unui peisaj	110
Vedere din grădină.....	111
Peisaj cu acoperișuri.....	113
Tablou urban.....	114
Bancă în parc	115
Grădină comunitară	116
Peisaj hibernal	117

CUPRINS

Arbori în peisaj.....	118
Peisaje acvatice.....	122
Cerul.....	132
Vehicul emblematic.....	134
Clădire istorică.....	136
Peisaj nocturn.....	139

CAPITOLUL 5:

ANIMALE.....	142
Alegerea subiectului	144
Pregătirea desenului	146
Forme și proporții	148
Albină pe floare	150
Păsări	152
Reptile	156
Animale sălbatice de talie mare	158
Cai.....	160
Oi și miei	162
Iepure de câmp	164
Pisici	166
Câini.....	170
Amuzament cu miniaturi.....	179

CAPITOLUL 6:

PORTRETE.....	180
Proporțiile corpului	182
Proporțiile capului	183
Primul dvs. portret	185
Schițarea unui corp întreg	187
Diferite posturi	189
Persoane în acțiune	191
Portretul unei fete	193
Portret de bebeluș	194
Portret de femeie	195
Vedere laterală	198
Unghiuri extreme	199
Portret de tânăr	200
Bărbat în vârstă	201
Portret tonal de adolescent	202
Cuplu de vârstnici	204
REZUMAT	207
INDEX	208

Introducere

Dacă sunteți un artist începător, poate că v-ați pus întrebarea dacă veți reuși vreodată să desenați la standardele pe care le vedeți în cărți, reviste sau expoziții. Dar a desena nu se reduce doar la crearea de opere de artă; e ceva ce practici în viața de zi cu zi, de exemplu atunci când faci un crochiu rapid, când trasezi instrucțiuni care să te ducă la o anume locație, când descrii organigrame sau diagrame, când proiectezi o bucătărie nouă sau o grădină, când faci simple mâzgăleli fără pretenții, poate ca să amuzi un copil – iar lista este nesfârșită. Probabil că desenați de multă vreme, fără să fi realizat neapărat acest lucru. Și totuși, la un moment dat, când încerci în mod conștient să transpui un desen pe hârtie, ceva care să fie apropiat de modelul din realitate, procesul începe să pară mult mai dificil.

A realiza desene convingătoare, care se pot încadra în categoria lucrărilor artistice, nu atât schițe cu scop strict practic, înseamnă pur și simplu a învăța să vezi lucrurile diferit și să percepi ceea ce literalmente se vede, și nu ceea ce-ți imaginezi. Puteți face asta în orice clipă. Încercați să priviți în jur și să opriți temporar pilotul automat care vă funcționează în cap - acel ochi al minții care identifică imediat ceea ce vezi, pe baza amintirii a ceea ce ai întâlnit cândva.

Data viitoare când vă uitați la o clădire, încercați nu doar să percepeți forma grosieră a pereților și a acoperișului - studiați-o cu mai multă atenție, ca și cum ar trebui să rețineți unele detalii. Acoperișul e plat sau înclinat? E făcut din ardezie, țiglă, piatră sau paie? Are vreun coș de cărămidă, piatră sau beton, iar dacă da, este acesta simplu sau decorat? Jgheburile sunt făcute din metal sau din plastic? Sunt mate sau strălucitoare? Fixarea lor de clădire s-a făcut cu metal ornamentat sau cu simple console?

Puteți privi în același mod obiectele de zi cu zi din locuința dvs. Puteți începe, ca încălzire ușoară, cu ferestre și uși, deoarece acestea au forme convenționale, sunt pătrate sau dreptunghiulare. Ramele sunt vopsite în aceeași culoare? Nu cumva unele părți par mai deschise sau mai întunecate decât altele, în funcție de faptul că sunt în lumină sau umbră? Cum vi se par carafele sau ceștile din care vă beți cafeaua? Au laturi drepte sau curbate? Mânerele sunt simple sau ornamentate? Sunt lucioase sau mate? Se poate vedea ceva reflectat în ele?

Odată ce începeți să priviți obiectele în acest fel, veți sesiza tot felul de caracteristici, pe unele poate pentru prima dată. Evident, nu puteți face asta tot timpul - riscați să vă epuizați! Dar atunci când doriți să desenați ceva, e foarte important să vă concentrați mai mult, pentru a percepe cum subiectele arată cu adevărat.

Următorul pas este, bineînțeles, de a transpune ceea ce vedeți. În paginile următoare veți găsi o mulțime de sfaturi și exemple, care vă vor îndruma cum să transcrieți semne pe hârtie, utilizând o gamă largă de instrumente. Veți descoperi cum să redați texturi și tridimensionalitate într-un mod din care să rezulte imagini realizate și convingătoare ale lumii din jur.

Fiecare din noi ajunge la desen pe căi diferite și-n momente diferite, dar indiferent de motivația care vă îndeamnă să desenați, vă doresc să fiți inspirați. În ce mă privește, sunt autodidactă. Înainte de a mă apuca de desen, din pură întâmplare, am lucrat și am studiat în alte domenii, timp de mulți ani. Mă mutasem nu de mult într-un alt cartier, îmi făcusem noi prieteni la niște cursuri serale și, în urma unei conversații oarecare la petrecerea de la sfârșitul cursului, am primit invitația de a deveni membră a unui grup de artiști amatori, într-o sâmbătă dimineața. Am constatat că-mi place să desenez și așa am început o nouă carieră, foarte agreabilă!

Vivienne Coleman

„Să-i înveți pe oameni să deseneze înseamnă să-i înveți să privească”.

David Hockney

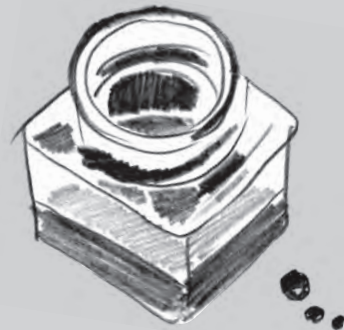
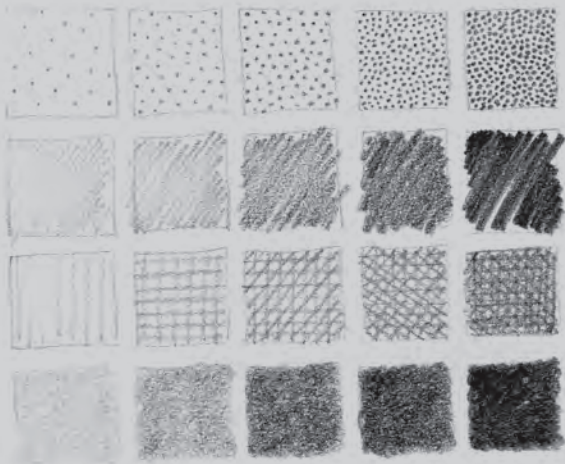
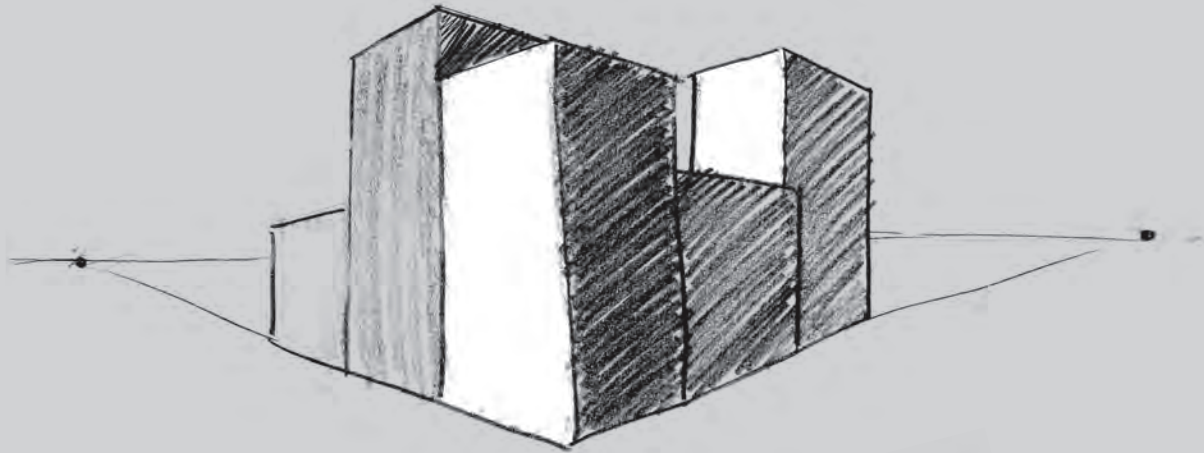
Capitolul 1

Noțiuni de bază

În acest capitol vom studia elementele de bază ale desenului, inclusiv materialele de care aveți nevoie, și vom vedea cum se transpun pe hârtie acele semne care sunt esențiale. Veți învăța cum să redați liniile, formele și nuanțele, care se află la baza tuturor desenelor, și veți afla cum să combinați aceste elemente astfel încât să rezulte imagini simple. Avantajul acestei abordări - exersând linii, forme și nuanțe în diverse combinații - este că veți putea în cele din urmă să desenați orice doriți.

Vom studia câteva tehnici esențiale de desen, inclusiv cum să vă scalați lucrarea, poziționând-o în pagină, și cum să creați iluzia de perspectivă. Dacă ați mai desenat înainte, s-ar putea să fiți tentat să treceți cu viteză prin exercițiile mai simple, dar nu țineți cont de faptul că practica nu înseamnă niciodată pierdere de timp și că aceste etape esențiale de edificare a unui desen sunt întotdeauna utile.

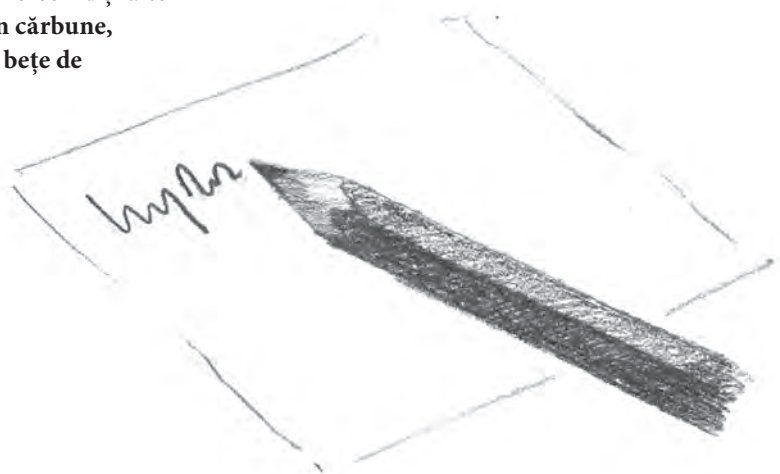
De asemenea, vom aborda câteva tehnici avansate de umbrire, cum ar fi amestecarea și crearea de zone albe în cadrul desenelor. Veți vedea că majoritatea lucrărilor se pot finisa utilizând o mare varietate de materiale de desen. În plus, veți fi încurajați să experimentați, pentru a identifica materialele pentru desen preferate și pentru a vă găsi stilul propriu.

Semne pe hârtie

În termeni foarte simpli, a desena înseamnă a transpune semne pe hârtie, așa că vă puteți apuca de lucru de îndată. Nu ai nevoie decât de un creion obișnuit și de o foaie de hârtie, după care poți începe numaidecât să faci semne – nimic mai mult! Trebuie doar să știi de unde să începi și unde să te oprești, să știi cât de tare să apeși și să stăpânești unghiul în care ții creionul.

De asemenea, poți transpune diferite semne folosind și alte instrumente de desen – de pildă creioane din cărbune, creioane din grafit fără înveliș din lemn sau bețe de grafit.

Semnele pe care le trasați pot fi simple mâzgăleli, pot reprezenta obiecte, scene sau fotografii sau pot chiar să redea imagini din memorie sau din imaginație, pe care vreți să le immortalizați pe hârtie. Indiferent de subiectul pe care vreți să-l desenați, rețineți că nu există o manieră neapărat corectă sau greșită de a realiza asta! Cu toții suntem diferiți și cu toții vedem lumea într-un mod diferit - prin urmare, cu toții vom desena diferit, tot așa cum fiecare avem propriul stil, absolut unic, de scris de mână.

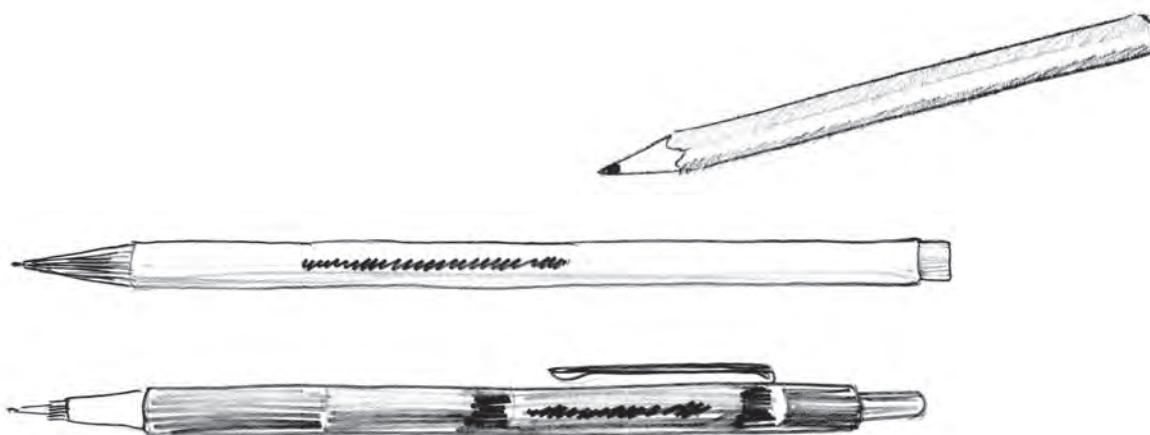
Desenul se află la baza altor discipline artistice, cum e pictura. Prin urmare, stăpânind elementele esențiale ale crochiului, veți începe să vă edificați alte abilități.

Următoarele pagini abordează diferite materiale pentru desen, după care vom prezenta câteva tehnici prin care să vă consolidați încrederea în forțele proprii, pentru a realiza semne care constituie fundamentul oricărui desen. De asemenea, vom analiza diferite stiluri de desen, care să vă inspire să experimentați, să explorați teritorii noi și să vă dezvoltați propriul stil, pe măsură ce descoperiți ce anume funcționează cel mai bine în ce vă privește. Pe parcursul cărții, exemplele vor începe prin abordarea unor subiecte accesibile, la scară mică, și vor progresa în direcția unor subiecte, scene și compoziții mai dificile, la o scară mai mare.

Materiale și instrumente pentru desen

Pentru început, nu trebuie să cheltuiți mulți bani; cel mai bine e să începeți cu mai puține instrumente, urmând ca mai apoi să adăugați și altele în panoplia dvs., pe măsură ce câștigați îndemânare. Majoritatea materialelor pe care le-am inclus în aceste prezentări sunt relativ ieftine și ușor de procurat. În plus, sunt și foarte ușor de transportat.

De sus în jos: creion cu grafit, creion propulsor și creion mecanic.

Lista materialelor de bază pentru desen include un creion și hârtie, un cutter și / sau o ascuțitoare, o radieră și un suport pe care să se sprijine lucrarea, de pildă o tablă pentru desen sau o foaie de carton netedă și rigidă.

CREIOANE

Creioanele de grafit sunt cele mai populare instrumente pentru desen. Acestea acoperă o gamă care începe la cele foarte moi (9B) și ajunge la cele foarte dure (9H), HB situându-se la mijlocul gamei. Creioanele mai dure au un conținut mai ridicat de argilă. Litera H descrie duritatea minei de creion, B înseamnă „închis”, iar F vine de la „finețe”, fiind inițial fabricat pentru a marca semnele riguroase din stenografie. Un creion HB este unul „dur și negru”.

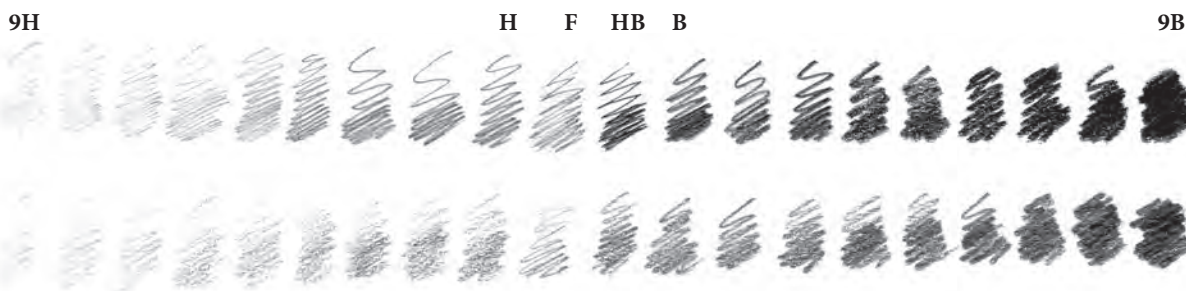
Pe hârtie, semnele pe care le descriu aceste creioane par strălucitoare. Creioanele cu mină moale produc urme mai închise, mai puțin definite, tind să fie mai sfârâncioase și să se uzeze mai repede, în timp ce

minele mai dure lasă urme definite, mai fine, mai pale și dau impresia că zgârie hârtia.

Mina dintr-un creion propulsor sau dintr-unul mecanic nu aderă la un înveliș exterior, ca la un creion cu grafit, și poate fi împinsă în afară, pe măsură ce vârful se uzează. Astfel de creioane vin adesea cu rezerve de mină reîncărcabile. Mina dintr-un creion mecanic, care funcționează tot cu rezerve, este acționată atunci când se apasă capătul, iar la vârf se deschid mici fălci de metal, permițându-i minei să se extindă sau să se retragă. Creioanele din grafit cu înveliș din lemn trebuie permanent ascuțite și înlocuite.

Creioanele sunt instrumente într-atât de versatile, încât puteți reda cu ele aproape orice, folosind o gamă largă de semne pale și întunecate. Cu privire la cele

două benzi gradate prezentate mai jos, cea de sus a fost creată cu diferite grade de creion, iar cea de jos cu un singur creion HB, aplicând pe hârtie presiuni diferite.

Sus: semne realizate cu creioane având diferite grade de duritate, de la 9H la 9B.

Jos: o serie de semne pale și întunecate, realizate cu un creion HB.

Există multe mărci de creioane și veți constata că luminozitatea, respectiv caracterul închis al diferitelor grade, diferă ușor de la un producător la altul. Variații există chiar și în cadrul mărcilor individuale. Acest lucru devine foarte important în cazul în care lucrați la un desen mai amplu și

trebuie să transpuneți semne menținând aceleași caracteristici.

Dacă sunteți începător, o gamă utilă de creioane înseamnă instrumente din clasele 6B, 4B, 2B, B, HB și 2H.

creioane HB diferite, aplicate cu aceeași presiune.

MINELE DE GRAFIT

Minele de grafit solide, care nu au înveliș, vin și ele în grade diferite. Comparativ cu creioanele, semnele pe care le lasă pe hârtie par mai șterse și, dat fiind faptul că descriu linii mai generoase, acestea vor acoperi mai repede diverse zone.

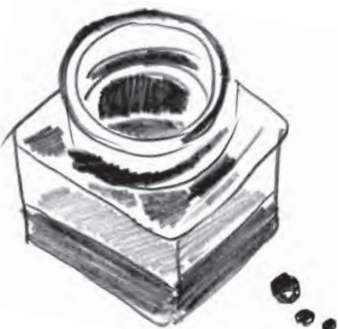
Trasare realizată cu mine de grafit

CĂRBUNE DE DESEN

Cărbunele este mult mai moale - și mai greu de gestionat - decât grafitul și poate ajunge foarte ușor în zone nedorite. Se comercializează sub formă de băț sau creion și lasă urme foarte închise, ideale în cazul lucrărilor de mari dimensiuni. Creioanele cu cărbune se ascut cel mai bine utilizând un cutter.

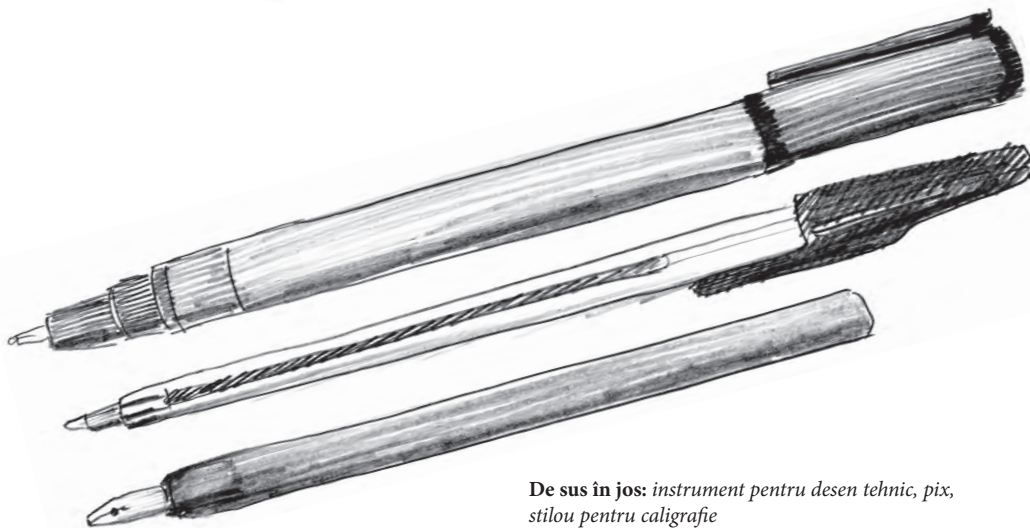

De la stânga la dreapta: cărbune de desen, un zig-zag trasat cu cărbune, măzgălituri realizate cu creion de cărbune mediu, respectiv tare.

STILOU ȘI CERNEALĂ

Pixurile cu cerneală le includ pe cele destinate desenului tehnic, pixurile propriu-zise și stilourile pentru caligrafie. Acestea constituie instrumente minunate pentru realizarea de crochiuri și desene cu linii, deoarece ies curate și clare. Pixurile pentru desen tehnic dotate cu cartușe de cerneală sunt mai ușor de utilizat decât cele tradiționale și vin într-o largă gamă de dimensiuni ale vârfului, putând astfel trasa linii de lățimi diferite.

De sus în jos: instrument pentru desen tehnic, pix, stilou pentru caligrafie

Majoritatea exemplilor prezentate în cartea de față pot fi realizate folosind oricare dintre aceste materiale diferite, așa că vă încurajez să le experimentați!