

Ghid complet de desen. Natură statică

Curs practic pentru începători

Barrington Barber

Introducere	6
Primii pași	8
Explorarea texturilor	36
Combinarea obiectelor	50
Teme și compoziție	70
Extinderea priveliștii	90
Varierea tehnicilor și a materialelor	98
Jocul cu natura statică	112
Totul la un loc	136
Indice	160

Primii pași

În acest prim capitol al cărții veți găsi o serie de exerciții diferite, începând cu cele de bază. Obiectivul este pregătirea voastră pentru a desena adevărate compoziții de natură statică. Înainte ca realizarea oricărei imagini să devină efectivă, artistul trebuie să muncească din greu pentru a se asigura că desenul său are calitatea necesară pentru a se concentra pe design și a nu mai fi preocupat de detaliile obiectelor din acesta. Observarea atentă a fiecărui obiect înainte de a începe să desenați este o rutină foarte bună de adoptat.

Dedicați-vă unui exercițiu intens având ca scop realizarea atentă a desenelor pe baza observației. Asta presupune să corectați greșeli, să săriți peste unele părți care nu funcționează și să le redesenați până când obiectul de pe hârtie începe să semene cu ceea ce vedeți în realitate. Procesul este lent și minuțios. Însă, odată adoptat, este fundamentul unei proceduri de desen cu adevărat impresionantă, care ar trebui să ducă în scurt timp la o îmbunătățire a tehnicii.

Materiale pentru desen

Orice instrument este bun pentru desenarea naturii statice. Acestea fiind spuse, unele sunt mai bune decât altele în anumite împrejurări și, în general, utilizarea lor depinde de ceea ce încercați să realizați. Încercați să vă procurați cele mai bune materiale pe care vi le permiteți; calitatea chiar face diferența. Nu trebuie să cumpărați toate obiectele enumerate mai jos și ar fi, probabil, înțelept să experimentați treptat, pe măsură ce căpătați încredere.

Începeți cu gama de creioane sugerate și, când simțiți dorința de a încerca ceva nou, dați-i curs. Fiți conștienți de faptul că fiecare material are o identitate proprie și că trebuie să vă familiarizați cu el înainte să puteți obține ce-i mai bun sau să vă dați seama dacă este materialul potrivit pentru scopurile voastre.

Creion

Tipul normal de creion de desen făcut din lemn este, desigur, cel mai versatil instrument care vă stă la dispoziție. Veți afla că cele mai bune sunt creioanele negre moi. Eu folosesc mai ales B, 2B, 4B și 6B. Creioanele foarte moi (7B - 9B) pot fi utile uneori, iar cele mai dure (H), foarte rar. Creioanele mecanice sunt foarte populare, deși, dacă alegeți acest tip de instrument, va trebui să cumpărați o selecție de mine moi și negre cu care să le încărcăți.

Creion Conté

Asemănător cărbunelui comprimat, creionul Conté are culori diferite, forme diferite (lipit sau îmbrăcat în lemn ca un creion) și grade de la moale la tare. Precum cărbunele, acesta

se uzează ușor, dar are un efect mult mai puternic și mai greu de șters.

Creion cu cărbune

Acesta poate oferi un rezultat foarte atrăgător, ușor neobișnuit, în special maro-închis sau sepia, precum și versiuni în nuanțe de teracota sau de roșu aprins. Versiunea neagră seamănă foarte bine cu cărbunele, dar nu se șterge la fel de ușor. Dacă utilizați acest instrument, porniți ușor, căci nu veți putea să ștergeți tușele cu ușurință.

Grafit

Creioanele cu grafit sunt mai groase decât creioanele obișnuite și se prezintă într-o carcasă obișnuită de lemn sau sub formă de batoane

solide, acoperite cu un strat subțire din plastic. Grafitul în plastic este mai gros, mai tare și durează mai mult, dar probabil învelișul din lemn se simte mai bine la mână. Batonul solid este foarte versatil datorită lățimii marginii, permițându-vă să trasați o linie de 6 mm gro-sime sau chiar mai groasă, dar și linii foarte fine. Grafitul se prezintă sub diferite grade, de la dur la foarte moale și negru.

Penițe

Tocurile sau penițele sunt dotate cu un capăt fin, fie rigid, fie flexibil, în funcție de ceea ce doriți să obțineți. Penițele grafice moderne sunt mai ușor de folosit și murdăresc mai puțin, dar nu sunt la fel de adaptabile, creând o linie de grosime invariabilă. Încercați ambele tipuri.

Cerneala pentru penițe este cerneală neagră indiană sau cerneală de desen; aceasta poate fi permanentă sau solubilă în apă. Cea din urmă permite o mai mare subtilitate a tonului.

Pastel/cretă

Dacă vreți să introduceți culoarea în desenul vostru de natură statică, le puteți folosi pe oricare dintre acestea. Culoarele închise oferă o varietate de nuanțe mai bună. Evitați culorile luminoase, deschise. Alegerea hârtiei este esențială pentru un rezultat bun cu aceste materiale. Nu folosiți o hârtie prea netedă, altfel stratul de pastel sau cretă nu va adera corect. O hârtie nuanțată poate fi ideală, căci vă permite să utilizați nuanțe deschise și închise pentru a imprima desenului o dimensiune în plus.

Cărbune

În formă de baton, acest suport este foarte util pentru desene mari, deoarece se pot folosi și marginea lungă, și vârful. Creioanele de cărbune (disponibile în negru, gri și alb) nu murdăresc la fel de mult precum batoanele, dar sunt mai puțin versatile. Dacă vreți să păstrați desenele în cărbune în stare bună, cărbunele trebuie fixat cu un spray fixativ pentru a-l împiedica să se întindă.

Pensulă

Desenatul cu o pensulă va oferi lucrării voastre o varietate mai mare de tonuri. Un vârf fin nu este ușor de folosit la început și va trebui să exersați dacă doriți să obțineți un rezultat bun. Folosiți o cerneală solubilă, care vă va oferi o gamă de nuanțe atrăgătoare. O pensulă de

nailon 0 sau 2 este potrivită pentru desen. Pentru tonuri în acuarelă se recomandă o pensulă 6 sau 10 din sintetic, samur sau din orice alt material care poate să formeze un vârf bun.

Estompă

O estompă este un sul de hârtie absorbantă care seamănă cu un creion mai mare. Artiștii o folosesc să întindă creionul, pastelul sau cărbunele și, astfel, rezolvă umbrele pe care le-au aplicat și le gradează mai fin.

Hârtie

Veți afla că hârtia texturată pentru desen este cea mai folosită, dar alegeți una care să nu fie prea netedă; cea cu greutatea de 160 g/mp este foarte potrivită. (Dacă nu sunteți siguri, întrebați în magazinul de artă din orașul vostru, unde veți găsi toate materialele de care aveți nevoie.)

Desenul cu cerneală se poate face pe hârtie mai netedă, dar chiar și aici o hârtie texturată poate face rezultatul mai plin de viață. Pentru a desena cu o pensulă veți avea nevoie de o hârtie care nu se deformează când se umezește, precum hârtia de acuarelă. Vezi și la Pastel/cretă.

Radieră

Cea mai bună radieră pentru un artist este o gumă de cauciuc. Maleabilă, se poate transforma în punct sau margine pentru a șterge toate tipurile de urme de creion. Spre deosebire de guma convențională, aceasta nu lasă resturi pe hârtie. Cu toate acestea, și o gumă moale standard este utilă, căci o puteți folosi cu mai multă forță.

Cei mai mulți artiști încearcă să folosească guma cât mai puțin cu putință și, de fapt, apelează la ea doar în momentul în care desenează pentru a publica ceva, ceea ce presupune eliminarea liniilor inutile. În mod normal, sigur că puteți să ignorați gumele, știind că oricum veți desena peste liniile inexacte care vor fi astfel trecute cu vederea de ochiul care va observa și va urmări numai liniile corectate.

Ascuțitoare

Un cuțitaș special este mai flexibil decât o ascuțitoare universală și va putea face față oricărui mediu. Este de la sine înțeles că ar trebui să folosiți cu atenție un asemenea dispozitiv și să nu lăsați lama expusă unde ar putea provoca răniri sau accidente.

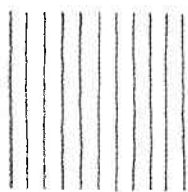
De la linii la forme

Înainte de a începe orice fel de desen este necesar să exersați noțiunile de bază. Această etapă este esențială pentru un adevărat începător, dar foarte utilă și pentru artistul experimentat. Dacă vreți să desenați bine, trebuie să stăpâniți perfect relația dintre ochi și mână. Există multe exerciții care vă ajută să atingeți acest obiectiv. Următoarele sunt cele mai simple și cele mai utile pe care le cunosc.

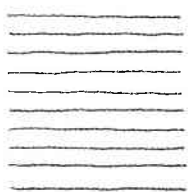
Efectuați-le cu toată atenția de care sunteți capabili, desenând cu mâna liberă, la dimensiunile indicate. Cu cât le repetați mai mult, cu atât veți deveni mai pricepuți și mai încrezători - ceea ce se va vedea în desenele voastre.

Linii

În timp ce desenați, încercați să vă păstrați atenția exact asupra punctului în care creionul atinge hârtia. Acest lucru vă va ajuta să vă sincronizați mintea și mâna și, cu timpul, să desenați cu mai multă ușurință.

1. Începeți cu linii verticale, menținându-le drepte și de aceeași lungime.

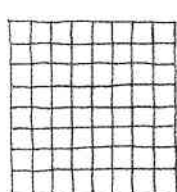
2. Realizați un pătrat dintr-o serie de linii orizontale la distanță egală.

3. Acum, încercați liniile diagonale, din colțul din dreapta sus spre cel din stânga jos, variind lungimile, dar păstrând aceeași distanță între ele.

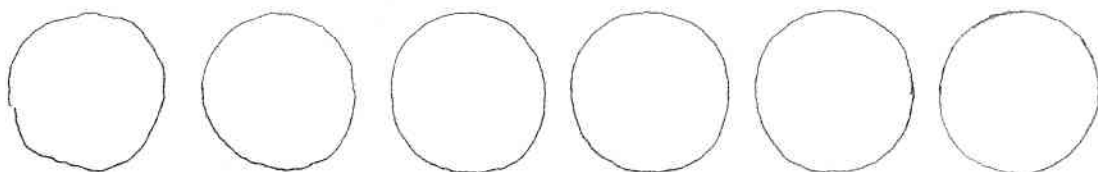
4. În continuare, desenați diagonale din colțul din stânga sus spre cel din dreapta jos. Schimbarea unghiului ar putea să vi se pară ciudată la început.

5. Pentru a încheia seria, încercați să trasați un pătrat din linii orizontale și verticale care se întretaie.

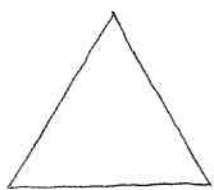
Cercuri

La început, este dificil de desenat un cerc cu exactitate. Pentru acest exercițiu, vreau să desenați o serie de cercuri unul lângă altul, toate de aceeași mărime. Perseverati până când cercurile de pe foaia din fața voastră arată precum cele pe care le puteți vedea cu ochii minții voastre. Când veți realiza acest lucru, veți ști că ochii și mintea sunt coordonate.

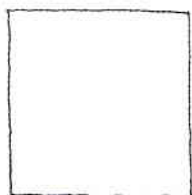

Variații

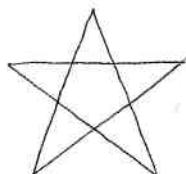
Paul Klee descria desenul drept „să duci o linie la plimbare”. Încercați să desenați câteva figuri geometrice:

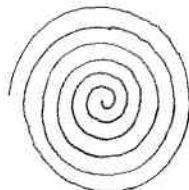
1. Triunghi - trei laturi de aceeași lungime.

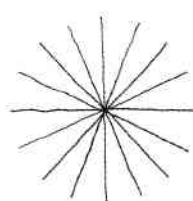
2. Pătrat - patru laturi de aceeași lungime.

3. Stea - o linie continuă.

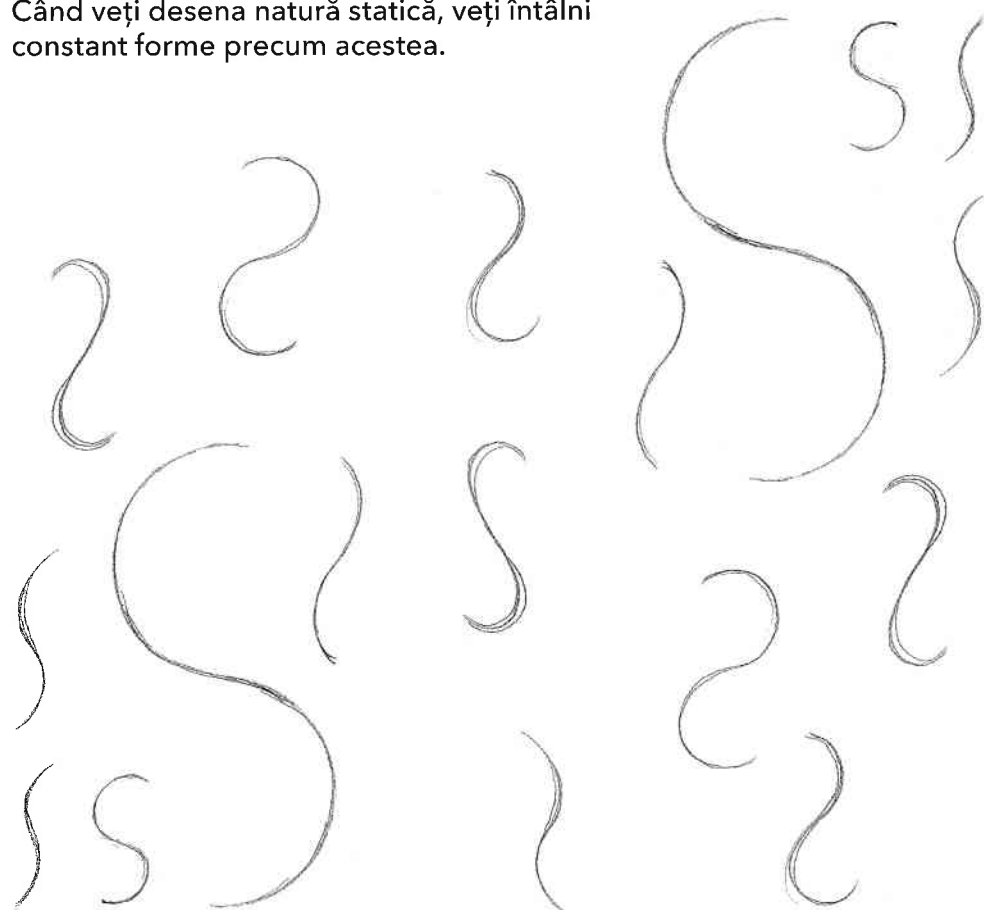

4. Spirală - o serie de cercuri descrescătoare, care se termină în centru.

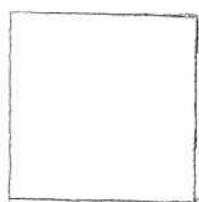
5. Asterisc - 16 brațe de aceeași lungime care radiază dintr-un punct mic, negru.

La sfârșit, exersați câteva figuri în formă de „S”, trasând două arcuri unite, dar opuse. Când veți desena natură statică, veți întâlni constant forme precum acestea.

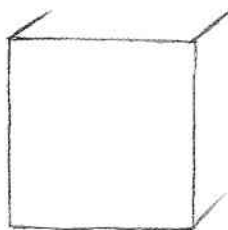

Trei dimensiuni

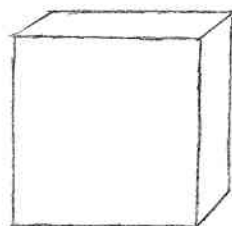
Fiecare obiect pe care-l desenați trebuie să pară tridimensional pentru a convinge privitorul. Următoarea serie de exerciții a fost concepută pentru a vă arăta cum se realizează acest lucru. Începem cu cuburi și sfere.

1. Desenați un pătrat.

2. Desenați linii paralele care pornesc din fiecare colț de deasupra și din colțul din dreapta jos.

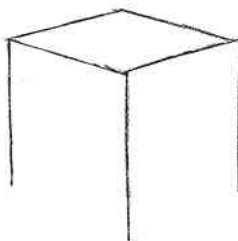

3. Uniți aceste linii pentru a finaliza cubul.

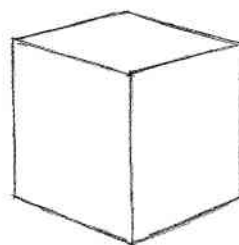
Această metodă alternativă dă naștere unui cub care arată ca și cum ar fi privit dintr-un colț.

1. Desenați un romb sau un paralelogram alungit de-a lungul axei orizontale.

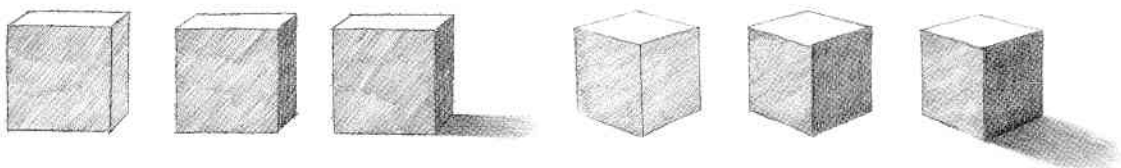
2. Acum, desenați trei linii verticale care pornesc, după cum se vede, din cele trei colțuri; aveți grijă să fie paralele.

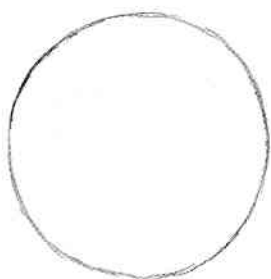
3. Uniți aceste linii verticale.

Umbrire

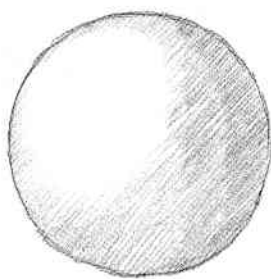
Odată ce ați format cubul, ați parcurs deja jumătate din drumul spre obținerea unei imagini tridimensionale realiste. Adăugarea tonului - sau umbrirea - va completa trucul.

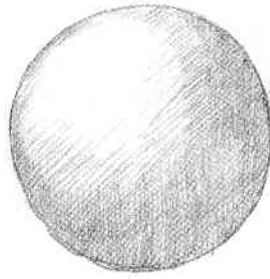
Există o singură modalitate de a desena o sferă. Ceea ce o face pe fiecare altfel este modul în care aplicați tonul. În acest exemplu încercăm să surprindem efectul luminii în partea stângă sus a sferei.

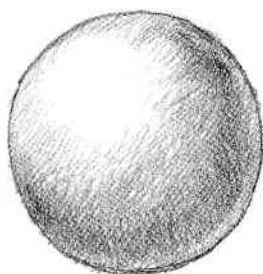
1. Desenați un cerc cât puteți de exact.

2. Umbriți adăugând un strat de ton în jurul părții din dreapta jos, aproape în formă de semilună, lăsând restul suprafeței neatins.

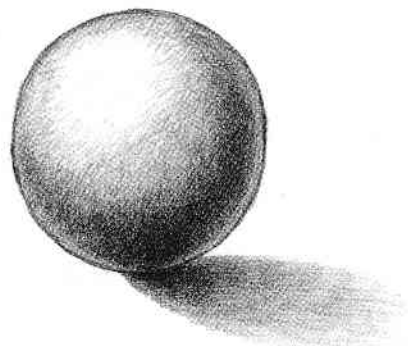
3. Creșteți subtil profunzimea tonului într-o mare parte din zona deja acoperită, fără s-o uniformizați peste tot.

4. Adăugați încă o semilună de ton închis, puțin mai departe de marginea din dreapta jos; aveți grijă să nu fie prea lată.

5. Creșteți profunzimea tonului în zona cea mai închisă.

6. Desenați umbra alungită care pornește din marginea dreaptă inferioară.